

世界主要插花与花艺设计风格概述

谢利娟¹ 韩蕾^{2*} 李永红¹ 彭镇华²

(1 深圳职业技术学院生物应用工程系, 广东深圳 518055; 2 中国林业科学研究院林业所, 北京 100091)

摘要 现代流行的插花与花艺设计风格有东方插花风格、西方插花风格、自由花艺设计风格以及前卫花艺设计风格。东方插花风格中可细分为日式风格和中式风格。西方插花风格可细分为圆形风格、线条风格、园林风格和时代风格。自由花艺设计风格的插花以东西方插花风格为基础, 设计更为自由。前卫花艺设计风格则主要有架构、火凤凰、雕塑、抽象等类型。文中对上述内容进行了比较详细的分析。

关键词 插花 花艺设计 风格

Several Styles of Flower Arrangement and Design in the World

Xie Lijuan¹ Han Lei² Li Yonghong¹ Peng Zhenhua²

(1 Department of Applied Biological Engineering, Shenzhen Polytechnic, Shenzhen, Guangdong 518055, China;

2 Research Institute of Forestry, CAF, Beijing 100091, China)

Abstract Styles of modern and popular flower arrangement and design can be divided mainly into oriental, western, free and experimental categories. Amongst which the oriental style can be subdivided into Japanese style and Chinese style. Western style can be subdivided into Round, Linear, Garden as well as Modern. Free-style of flower arrangement may be based on Oriental as well as Western mode yet freer in design than either. Experimental style includes frame, fiery phoenix, sculpture and abstraction. All the styles above are analyzed in this article.

* **Key words:** flower arrangement, flower design, styles

所谓艺术作品的“设计风格”,指的是习惯使用一种或多种设计原理和设计要素的同一类作品或围绕某主题创作的一系列作品的特征。在现代花艺发展过程中,时代、文化、地域、历史、审美习俗等因素直接影响到流行的款式,艺术家往往根据自己的追求、品位,自由使用几种手法,取舍一些设计要素而创造出特定的风格。我们对现代流行的插花与花艺设计风格进行比较分析的目的在于,为了和设计者或欣赏者、消费者用共同的语言取得交流和沟通,增加花艺设计的灵感和欣赏氛围,创作出更多有个性、有活力的花艺风格,甚至是前卫派作品。

1 东方插花风格

东方插花以中国和日本为代表,它以优美的线条、深邃的意境、简洁的花材、清新淡雅的配色为特征;艺术效果清新秀丽、清雅脱俗、富有诗情画意,形成了独具特色的插花风格。

1.1 日式风格

可细分为立华、生花、盛花、投入花4个类型。立华为池坊流的代表花型,源于佛前供花及祭祀用花,

意思是“直立起来的花”。立华以木本植物为主要花材,以7个或9个枝条为骨架,分上、中、下3段插作而成的一种左右对称、竖立的花型。结构严谨、意境抽象,重在表现崇山峻岭、溪流山村等大自然的景观。生花即“生长着的花”,它的花型为由真、副、体三主枝构成的不等边三角形,真、副、体分别代表“天、地、人”。生花最大的特点是,用较少的花材、优美的线条、精致的花器来表现花材的自然美和色彩美。盛花于19世纪末由小原云心创建,特点是用水盆表现写景插花并体现色彩美,使用剑山,放射状插入法,放射点紧密。盛花按三主枝的角度不同可分为直立型盛花、倾斜型盛花、下垂型盛花、直上型盛花和对称型盛花。投入花产生于17世纪中期的江户时代,是将花材插入高瓶(高的瓷器、玻璃、篮子等)的一种花型。投入花也以三枝为骨干,也是天、地、人的意思,枝条一般倾斜插入,用枝条自身的支撑或隔小瓶口固定花材,需要较高的技术^[1-3]。

1.2 中式风格

可细分为植生风格和造景风格2类。植生风格是一个单纯、自然的古典花型,以最直接的方式表现

自然。依花材的自然生长状态设计,通常以组群技巧来表现,采用放射状花形或平行式设计,花材重叠交错如自然的表现,叶材按自然生长状态插作,水草、石头、小石用来遮盖花泥,以保持自然的风格。造景风格是采用放射状或平行式或两者并用插法的一种设计。花材依照其生长的自然状态来使用,装饰品(如小桥、流水)可以放入设计中,但不可以过分强烈。与植生风格不同,所使用的花材象征大自然的某些景观,如高山、流水等,也可以代表某些花园的造景^[4-6]。

2 西式插花风格

西式插花以欧美国家为代表,它受西方建筑学、雕塑学以及色彩学、解剖学、透视学的影响,强调理性和色彩,以规则的几何外型为导向,花繁叶茂,色彩浓艳热烈,极富装饰美,艺术风格明显。

2.1 圆形风格

在宗教方面早期使用的插花风格是圆形风格。根据文字记载,当时人们习惯用一束盛开的花献给神或母亲等,这就是圆形花的开始。今天的圆形花在延续古典圆形花的基础上有着各自的名称,并能反映相应的民族性。主要花型有圆、椭圆、圆锥等,设计风格有毕德迈尔设计、可乐尼亚、闻香小花束、千朵花等。而现代流行的则有“毕德迈尔设计”和“千朵花风格”。“毕德迈尔设计”源于1815~1848年间的欧洲,当时人们摒弃巴洛克、洛可可时代的奢华,趋向简朴、务实的生活方式。圆的、质朴的、简洁的文化特质,反映于建筑、室内装潢、服饰、绘画上,蔚然成风,成为“毕德迈尔艺术”。“毕德迈尔设计”的花艺种类有环状设计、螺旋设计、群聚设计、线条设计、变化型等^[7]。“千朵花风格”出现于15世纪末、16世纪初,它使用随意分布的各类小花,采用放射状插法,一般多色彩,没有突出的块状色彩或花朵^[8,9]。

2.2 线条风格

可分为曲线风格、直线风格及复式线条风格3类。曲线风格一般以焦点为中心,采用放射性插入法,线条表现强烈,材料的选择必须包括一些自然弧度的材料;选择的花材大小、形状必须有渐序的流向,以避免视觉障碍,具体花型有弯月型、瀑布型、S型等^[7-9]。直线造型风格一般采用组群设计,每一个组内的花材必须呈平行状态,组间花材可平行也可垂直、水平、斜线或混合使用^[7-9]。类型有平行设计和反射设计2类。设计中有镜子效应的是反射设计。复式线条风格融合了东方的线条和西方的块状花形,一般采用放射状插法,也有现代花艺设计常用的

绑扎、粘贴等手法,以线条建立形状,以块状产生重量、焦点及深度。具体有严谨线条风格和西式线条风格2类。严谨线条风格突出表现不同于盆栽组合,一般基部采用铺陈手法,上部强调自然材料的线条和花的形状。西式线条风格作品传统上以三角形为其形状,现在还有倒T型、L型等,其设计中有视觉路线,常以花的渐序方式来产生线条感^[10]。

2.3 园林风格

各国园艺师经常把当地的植物和当时流行的植物结合起来设计出具有浓郁的时代和地域特色的园林,反映一定的理念和品位;不同地区的园林表现出不同的风格。花艺设计和园林息息相关,花艺设计师往往在花器中表现园林,所以园林风格的花艺作品同样具有明显的时代和地区特色,具体包括普通园林风格和特殊园林风格。

普通园林风格又可细分为英国园林式风格、威廉斯堡(美国)风格、普罗旺斯(法国)风格、美国南方风格、荷兰展览式风格、热带风格。英国园林式风格出现于1714~1820年的格鲁吉亚时期,20世纪被一些园艺家、花艺家重新运用。这一风格采用放射形插法、古典渐序的花型、正规优雅的花器(陶瓷、铜器、银器等)。由放射点射出的有弧度的线条与垂直线、水平线形成对比的效果来表现自然的感觉,是这个风格的特色。威廉斯堡(美国)风格的特点是,混合使用土生植物材料和花材,以放射状插入法插出四方的外型;使用正统及典雅的花器,如银器、瓷器等,冬天可以使用干燥的花材。普罗旺斯(法国)风格是一个比较田园化、自然、罗曼蒂克的风格,采用放射状插入法,有多组放射点。花材的安排呈随意分布而非组群,表现出原质原味、充满活力的野趣。花器的选择必须具有与普罗旺斯这个地方、气候、年代有关连的特征。“普罗旺斯”散发出不可磨灭且印象深刻的阳光与蔚蓝的天空情调,因此热情的暖色系(黄色与桔色调)与蓝色的寒色系恰好形成对比。美国南方风格有一种怀旧和豪华奢侈的感觉。采用放射插入法,有多组明显的放射点,产生花茎交叉的现象。花材以组群表现,故意表现无法控制。设计尺寸必须超大,花器为古典花器,如银器、铜器或瓷器。使用多量的土生花材,且将花材自然随意的分布,表现出丰富的南方花园特色。荷兰展览式风格由荷兰花园直接衍生出来,采用放射或平行插入法,组群的表现强烈,其目的在于表现每种人工培育的花材的完美栽培;设计的表现为大型华丽的,令人印象深刻的。热带风格意在表现热带情调,因热带花材一般为大型且保鲜时间长,故此类作品一般使用在公共场合。采用放射或平行插入法,每种花材以组群设计且保持

足够的空间,以表现出每种花材的造型与特性,每一设计必须保持其花材的原始特征,花器的选择必须稳重且有足够的容量,以配合花材本身的份量^[11,13]。

特殊园林风格是从欧洲园林里对植物修饰造型得到启示,一般采用放射形插法,插成新奇形状,如圆形、锥形、动物形状等,或以一个捆绑点捆绑成放射状花束,材料的选择不受限制^[11,13]。

2.4 时代风格

在历史的长河中,各个时期的建筑和艺术都具有明显的时代特征。花艺设计也一样,在各个时期,有和其他艺术相似的时代特征。具体类型有德拉维必亚风格、佛兰德斯风格、维多利亚(英国)风格、威廉斯堡圣诞(美国)风格。德拉维必亚风格一般为几个单一作品连成一串,每个单一作品有固定的放射点,对称、渐序、有规则的排列花材,材料由花材、叶材、水果、缎带组成,现在多用于圣诞设计。佛兰德斯风格由16、17世纪的“花”画延伸而来。一般为块状设计,采用放射状插法,有多个放射点和对称或不对称花型,有S形线条含在作品内。比较好的花材插在作品的顶端,花材为花器高度的2~3倍,通常有下垂的线条来衬托花器的高雅。花材除了花以外,还有水果、贝壳,并以四季不同花材表现在一个作品中。维多利亚(英国)风格为强烈的块状设计,采用放射状插入法,注重色彩的表现,为封闭式花型。花的高度为花器的1~1.5倍,花器豪华,花的选择包括绿叶及温室内栽培的花,玫瑰花几乎是不可缺少的;叶材特别是常春藤、肾蕨的叶材被广泛地使用,整个设计看上去好像过量。威廉斯堡圣诞(美国)风格采用放射状插入法,花材的排列整齐规则。雅致的花器、没有渐序的排列(如水果与花的整齐排列、与叶材随意组合呈现强烈对比),使整个设计表现出可爱的外观^[11,13]。

3 自由风格

通常为线条设计,有计划地选择花材,其外形不是肉眼可看出的几种几何图形。花材是构图的成分,可以任意人为处理或采用非自然材料,造型灵活,既有自然形,又有意象形、抽象形,主张个性发展,推崇各自的风格^[3,12]。

4 前卫风格

这类作品一般表现手法前卫,造型自由。主要有架构、火凤凰、雕塑、环保、抽象等类型。架构风格的作品一般使用有机材料、树枝、藤或人造材料做架构,它可以是纯技巧的处理或是设计的一部分,设计

的外型决定于架构^[12]。火凤凰风格的作品采用放射形插入法,2个几何图形的组合较为普遍,但也可以有各种不同的底部形态,紧缩直立的底部使其材料往上冲刺的动力产生最高的极限^[9]。雕塑风格的作品则以花材为材料塑造外型,称为雕塑插花^[3]。抽象设计没有特别的特性,但必须要有事实的影响,舍弃惯例的使用方法来个人的表现,形状、色彩、质感都是非常重要的,以个人的美感、喜好为根本来表现个人的创作,设计摆脱了静态观念的局限,而和时间是互动的^[10]。

时代发展到今天,新生代的花艺设计师正对传统的插花理念提出挑战。比如前卫派,他们以有机材料、金属、玻璃等为材料,采用现代架构、构成技术等,在花材和方法应用上也摒弃了以往花艺设计的常规。在此类花艺设计中,有些只是偶然性的、及时性的,另一些则纯粹是实验性的。但它们都有一个共同的特点,即采用了一种令人激动的、充满活力的新方法,为传统的花艺设计概念增添了一种新思维、新选择。它们立于花艺设计的前沿,既令人震惊,又发人深省,这是前卫派风格的独具魅力之所在。

综上所述,现代流行的插花与花艺设计风格可谓多姿多彩,变化丰富。随着人们物质生活、精神生活水准的不断提高,随着栽培技术、材料技术、信息技术等的不断发展,随着现代审美理念的转变和消费价值观的重新评判,我们相信传统或时尚的插花、花艺都将有更美好的未来。

参考文献

- 1 林秀德. 今日华道. 台湾花艺, 2001, (2): 8~11
- 2 六耀社编. 金久建译. 花道. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001
- 3 Detlef Klatt. Floral Arrangements. Japan: Rikuyosha Co., Ltd., 1998: 67~78
- 4 王莲英. 中国传统插花艺术. 北京: 中国林业出版社, 2000: 24~29
- 5 刘飞鸣, 郭帆. 现代花艺设计. 杭州: 中国美术学院出版社, 1998
- 6 广州插花艺术研究会. 艺术插花. 广州: 广东科技出版社, 1990
- 7 CFD 中华花艺设计协会. 花艺基础教学. 台北: 台湾花艺杂志社, 1999: 68~91
- 8 谢利娟, 等编著. 插花与花艺设计. 北京: 中国农业出版社, 2003: 81~85
- 9 笠原贞著. 江夏正译. 西洋花入门. 高雄: 爱华出版社, 2001: 25~101
- 10 Judith Blacklock. Flower Arranging style. London: First North American Edition, 1997: 23~98
- 11 Hitomi Gilliam, John Haines, Kent chen 著, 陈文章译. Design compendium styles & methods 0. 台湾: 世界花卉服务有限公司, 1999: 23~50
- 12 Gregor Lersch. Principles of Floral Design. Germany: Donau Verlag Kriener & Pottthoff KG, Günzburg/Münster, D48155 Münster, 1999: 146~150
- 13 Jane Packer. Flower Arranging. London: Dorling Kindersley Limited, 1995: 22~177