

浅谈构图在中式插花艺术中的应用

刘梦醒 上海中学

摘要：与绘画相同，中式插花也讲究构图，构图是一件插花作品的骨架，是表现插花造型美感的主要因素，一件作品之所以能给人以美的感受，除了花材与花器的选择之外，最重要的就在于构图造型。

关键词：构图 造型 比例 节奏

插花是一门造型艺术，是利用花、茎等植物本身的自然形态，搭配各种花器，运用相应的技巧和手段，做出和谐均衡的安排，表现花卉植物的自然美和气韵，使观者赏心悦目，获得精神上的满足。

中国插花受中国书画艺术的影响，每一组作品通常都由“点”、“线”、“面”构成。¹“面”是主花与叶片，“线”是枝干，“点”是负责点缀的小花苞和小叶片等。中式插花造型以线为主，点、面为辅。线条具有非常丰富的表现力，既可以表现作品的意境，又可以抒发情感，不同的线条在作品中会呈现出不同的感觉。例如平行线给人以稳定、安详、悠远、辽阔的感觉；垂直线有向上的趋势，笔直有力度，可以表现出高度变化，使观者的视线随着作品向上延伸；曲线柔和无棱角，使作品具有灵动的气息，引起人们的想象。

与绘画相同，中国插花艺术也讲究构图，构图是一件插花作品的骨架，是表现插花造型美感的主要因素，一件作品之所以能给人以美的感受，除了花材与花器的选择之外，最重要的就在于构图造型。²在构图时通常要考虑四个原则，即多样与统一、均衡与稳定、比例与尺度、节奏与韵律。

¹夏晶辉，李毅。浅谈中国插花历史及其风格。[J] 西昌农业高等专科学校学报，2004（02）34-36

²王娜。中国古代插花技艺研究[D]。西北农林科技大学，2006。

一、 多样与统一

一件好的插花作品通常由花材、花枝、花器等部分组成,各部分间既有联系又有区别,并通过一定规律组成和谐整体。多样与统一可通过主次、重复、集中等形式来表达。

二、 均衡与稳定

充分利用花材的高低、长短、曲直、疏密、色彩及质感来表现中式插花的不对称构图与流畅的线条布局,使作品既有动态美又保持均衡与稳定。

三、 比例与尺度

它着重于对花枝粗细、长短的对比,以及部分与部分或部分与整体的比例关系。插花作品花材、花器与环境之间的比例,都要适度才能获得稳定、优美的构图。

四、 节奏与韵律

在造型艺术中,韵律是一种动态美,它伴随着造型的层次、重复的安排、连续的动态、转移的趋势而发生,使造型富有生命感。中式插花构图在枝条的形态,花朵的色泽、质地等方面都富有变化,而且这些变化是经过精心的设计与处理之后,形成的有组织有节奏的变化,在这种变化中,呈现出作品的节奏与韵律。³

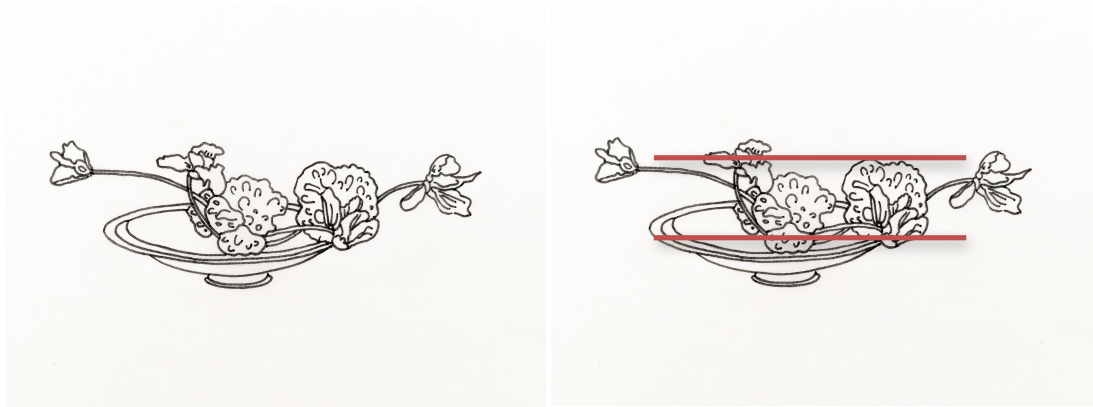
这四项原则具有一定的共性,如能融会贯通、灵活运用,就能创造出和谐统一的作品。除了遵循以上四项原则之外,在构图形式上也有所讲究。主要有平行构图、垂直构图、三角形构图、T型构图、S型构图、Y型构图。

³ 黄云玲,中国传统插花艺术研究[J].南平师专学报,2005(03):168-170.

五、 平行构图

花材：仙客来

花器：平盘

在该平行构图中，仙客来一枝独秀，采用较为平淡的平行构图，使花枝与花器呈现平行的状态。大面积的叶片聚集在居中偏右的位置，面朝前方，露出花器的一角而不见全貌，疏密相得益彰，花材与花器相映成趣。

六、 垂直构图

花材：狗尾草

花器：陶盆

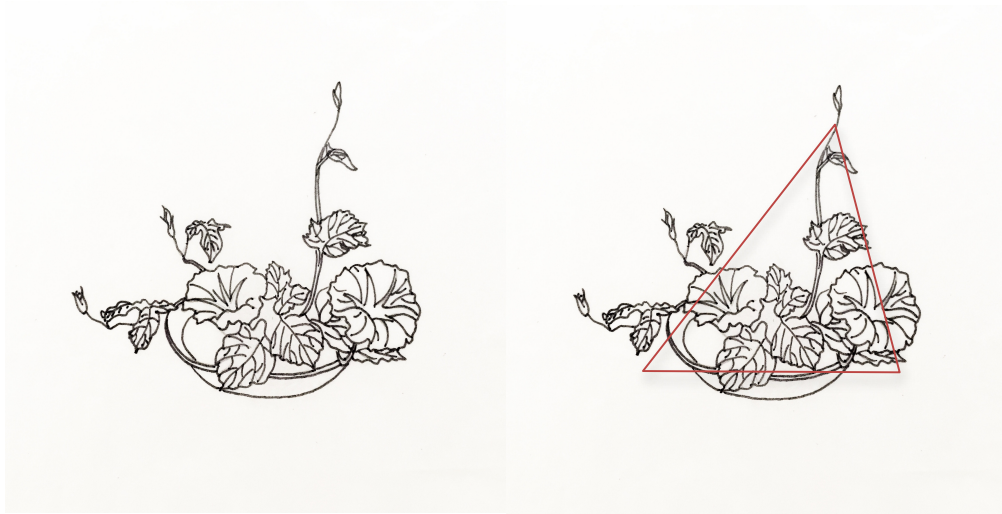
狗尾草在造型上既有笔直的茎秆，又有自然下垂的叶片，线条流畅，色彩简洁清新，倘若搭配过多的枝条和色彩繁复的花朵，反而会显得画蛇添足。

利用垂直构图的造型，与古朴的陶盆相映成趣，简洁素雅，野趣横生。

七、 三角形构图

花材：牵牛花

花器：白瓷水盘

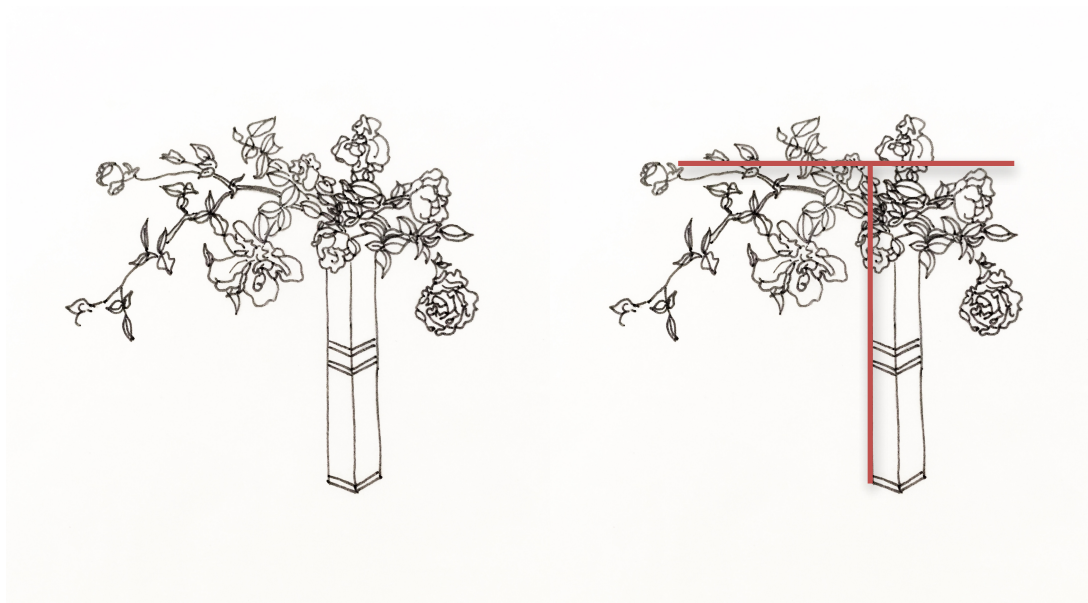

花材与花器的完美融合，体现牵牛花的清新之感，利用叶片和藤蔓衬托花的美丽。藤蔓在整体造型的中间偏右侧向上延伸，表现牵牛花灵动的特质，另外两根短小的藤蔓向左侧延伸，充分勾勒出富于变化的结构之美。

八、 T 型构图

花材：蔷薇

花器：方形高瓶

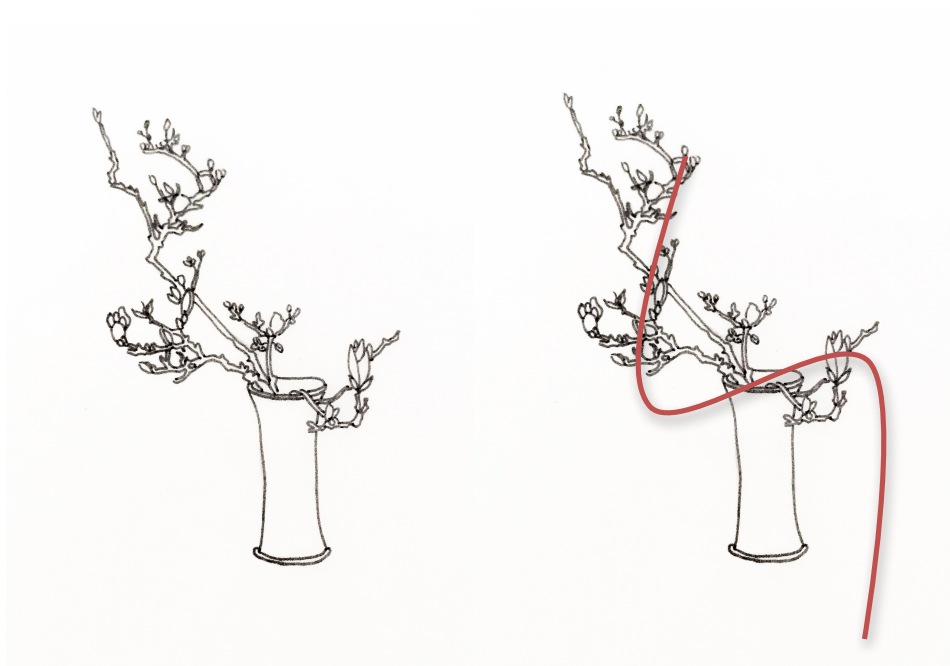

T型构图是一种利用花材原有形式表现对称美的手法。此处用了蔷薇花，巧妙安排花朵和花苞，搭配具有棱角的方形高瓶，使得花材的自然美和花器的形态美达到和谐的统一。

九、 S 型构图

花材：白玉兰

花器：广口长瓶

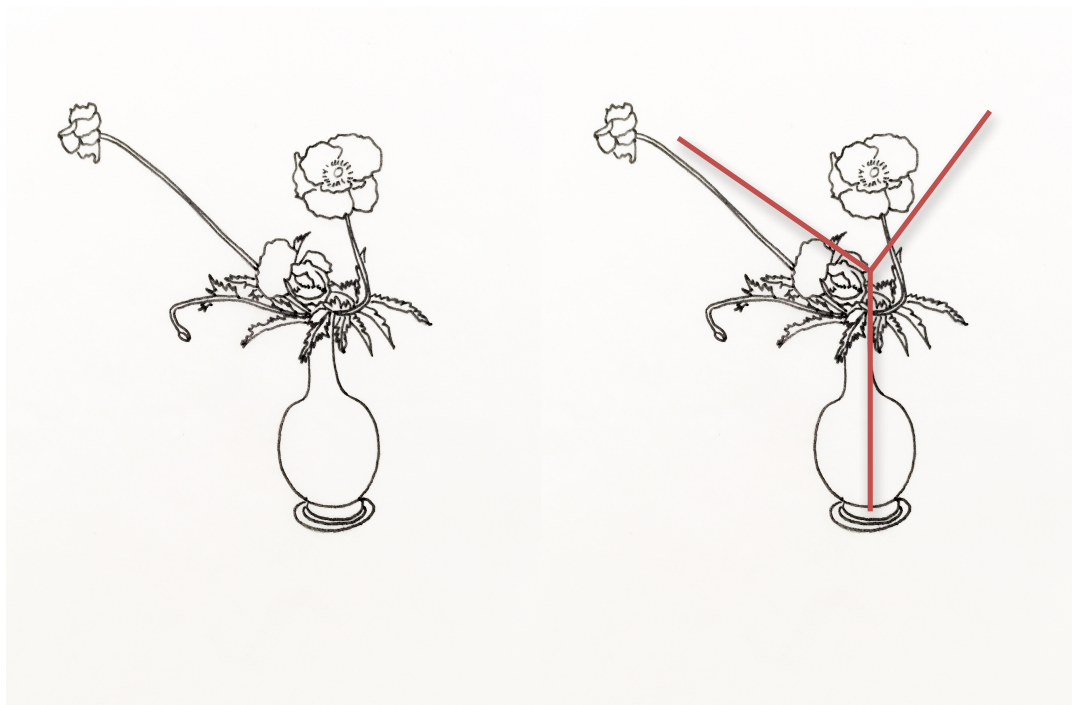
在玉兰花富有趣味的曲线上，搭配广口长瓶，给作品带来几分柔和与沉静的味道。

广口长瓶特别适用于搭配 S 型造型的花材，使用少量简单朴素的花材，会衬得花器更加秀丽。

十、 Y 型构图

花材：虞美人

花器：浅色瓷瓶

极简的花枝可以展现出虞美人的风情。清爽利落的 Y 型花枝搭配色彩浓艳的花朵，营造出现代感。左下方弯曲的枝条上有一株小花蕾，使整件作品灵动起来。

【参考文献】

[1]夏晶辉,李毅.浅谈中国插花历史及其风格.[J]西昌农业高等专科学校学报,2004(02)34-36

[2]王娜,中国古代插花技艺研究[D].西北农林科技大学,2006.

[3]黄云玲,中国传统插花艺术研究[J].南平师专学报.2005(03):168-170.