

充满希望的2024年已经到来。很多人都会选择用一束鲜花迎接新年。

其实,古人在这方面,比当代人更加热衷。在古人看来,把花插起来只是其中一个环节,该插哪些花,花该如何插,插完后放在哪里,人该如何与它交流……还有很多学问,因此对于这一套完整的体系,古人有一个更为雅致的名字:瓶花。

今天的《史话》就让我们一起在花的世界里,迎接新的一年。

唐代“花九锡” 给花最隆盛的礼遇

如今人们常把将鲜花插入容器装扮室内的行为,称为插花、花道或者花艺等。不过,在古诗词里面,插花大多指的是簪花,即往头上插花。当下的插花,古人更多用的是瓶花。

早在唐代,就有人撰写了关于瓶花的专著。不过,唐朝的时候还没有出现“瓶花”这个传统插花专用词语,唯一一篇、也是现今能见到的最早的关于插花理论艺术的文章,是文人罗虬(qiú)的《花九锡》。“锡”字即“赐”,“九锡”这个名词出自《礼记》,是天子赐给诸侯、大臣有殊勋者九种器物,以表示最高礼遇。

罗虬借鉴了这个概念,来说明对花的尊崇。给花九种最隆盛的礼遇,所以叫“花九锡”。什么样的花才能够享受九锡的待遇呢?“花九锡亦须兰、蕙、梅、莲蓬,乃可披襟。”也就是说,兰花、蕙草、梅花、莲花这样一类的才能享受九锡的待遇。

那么这些花有哪九种礼遇呢?第一锡,叫“重顶帷”,简单来说就是把花放在一个重顶的双层的帷帐里面。

第二个叫“金错刀”,金错刀是错金的剪刀,就是要用最好的工具来剪花。

第三个叫“甘泉(浸)”,意思就是要用甘泉,即最甜美的水来插花。

第四个叫“玉缸(贮)”,就是指把花插在玉缸里面,这个玉缸并不指玉做的缸,而是指洁白的瓷器。在唐代的时候很少能烧出洁白的瓷器。在当时,玉缸是皇上才能使用的,也就是插花的花器,要达到御用的标准。

第五个叫“雕文台座”,说的是瓶花要放在雕文台座上。雕文台座是指用大漆画着精美花纹的案几。

上面这五锡是物质条件,五锡后面还有四锡:“画图、翻曲、美醕(赏)、新诗(咏)。”这一系列做完了,就要让画师给它画一张画。然后还要谱曲子,喝着美酒欣赏它,最后还要写新诗咏它。

《花九锡》全文只有七十七个字,却覆盖了选花、配器、插作、欣赏多方面的内容。标志着那时候人们的赏花已经进入了一种极为专业的境界。

屋子里插满花 躺家里赏花

唐代时,插花艺术主要还只是宫廷贵族的雅事。到了北宋时,中国的插花艺术才正式形成了“瓶花”这个概念,现在能找到的出现“瓶花”这两个字最早的资料,是北宋进士俞域(jiān)的一首诗《中山别墅》:“村居何所乐,我爱读书堂。阶草侵窗润,瓶花落砚香。”

这首诗描写的是很朴素的村居场景,可见那个时候不但已经有了瓶花艺术,而且瓶花艺术开始“飞入寻常百姓家”。

宋代时,插花更加繁盛,花市也开始兴盛起来。不过,在宋代,不管是宫廷里,还是民间插花的方法,大多沿袭唐代的插法:满插。“朝来满把得幽香,案头乱插铜瓶湿”(抓一把花,然后插在铜瓶里)、“满插瓶花罢出游”(把屋子里插满了花,就不用出去看花了,躺在家里就可以赏春了)……这些诗词里面谈的都是满插。

在花的世界里 迎接新的一年

明代画家陈洪绶《花瓶图》

乾隆《岁朝图》

明代插个花 还讲究处理各种关系

从唐代经过了四百年,到宋代的时候,瓶花的技法并未取得大的突破,人们在探讨怎么能把它养得时间更长,还顾不上去考虑插成什么样子。

到了明代,人们已经不满足于乱插,而且花的保养问题也得以解决,这时候,人们就在想,花怎么能插得更好看一点?怎么能更文雅一点?怎么能和中国传统的艺术相结合?因此,明代出现了非常多的关于瓶花的理论著作,其中,有四部举足轻重的瓶花专著,分别为:金润的《瓶花谱》、高濂的《瓶花三说》、张谦德的《瓶花谱》以及袁宏道的《瓶史》。

在这些著作中,尤以袁宏道的《瓶史》最为著名,其中,袁宏道用了整整六小节,谈人和花的交流与欣赏,在这个过程中要处理各种关系,像花崇、洗沐、使令、好事、清赏、监戒等,将这门技艺上升到了艺术的高度。

而金润在《瓶花谱》中,第一次提出了一枝为贵的审美标准。

怎么插花更好看? 沈复有套“插花秘籍”

清代有不少文人在植物学的研究上非常深入,不少文人墨客本人就是“插花大师”。比如文学家沈复,就有一套“插花秘籍”。

沈复一生未入科场,而是工诗画、散文,著有自传体作品《浮生六记》,书中第二卷《闲情记趣》,用了超长的篇幅,写下了他的插花心得。

现在在插花时,如果花材本来是横着长的,这时就需要用到花材的矫形技法。沈复在他的《浮生六记》里面就详细谈了木本花材的矫形方法。而如今人们使用的还是沈复提出的。

比如谈到木本花材时,如果把花材直接插在瓶中,势必枝乱梗僵。“花侧叶背”,全是背面的叶子,如果有花的话,花一定很不好看。此时,应该怎么插呢?他提出了著名的观点:“横斜以观其势,反侧以取其态。”用通俗的话来说就是,拿到一根枝子,首先拿在手中,然后横着、斜着、反着、侧着去找它的“势”和“态”,“势”就是它生长的姿势;“态”就是它的姿态,就是找到它最美的地方。然后再想如何插到瓶子里,“或折或曲,插入瓶口”。

怎么插花好看?他说“起把宜紧”“瓶口宜清”。

不论是插五朵、七朵,还是三四十朵,必须要有一丛傲然突起,造型以不散漫、不拥挤、不靠近瓶口为妙。如果用针固定,也要把痕迹藏起来,营造花参差错落、叶不杂乱、梗不僵直的效果。

“资深玩家”乾隆 把祭天玉器变成花瓶

除了文人,连皇帝也开始关注瓶花。乾隆皇帝自己画过好多“岁朝清供”,也就是《岁朝图》。现在能看到十多件他画的有关瓶花的《岁朝图》。从画里面可以了解到,岁朝要插梅花、松柏枝、山茶等,有时候要插牡丹、玉兰,就是各种喜庆的东西,象征吉庆有余。由此可见,清代的宫廷里是非常喜欢瓶花的。

乾隆皇帝是瓶花的“资深玩家”,他将两件祭天用的玉琮,变成了瓶花的花器。这个玉琮本来两头是透的,没法放水,他在下面做一个紫檀底,里面做一个铜的内胆,上面留有各种花眼,就可以插花了。

(综合北京晚报、江苏快报、北京青年报、洛阳晚报)

牡丹芍药蔫了咋办? 宋人自有妙招

值得一提的是,宋代对花卉的培植养护技术取得了重大的进步。北宋末年,有个叫温革的人,曾经写过一本书,叫《琐碎录》。

这本书里有一部分谈到了关于插花的保养。这些方法在现在看来,都不过时。比如牡丹、芍药插瓶时,可以把枝子给烧一下。把断的地方烧焦了,然后以水浸,“数日不萎”。在插牡丹芍药时还有一个诀窍:晚上把牡丹和芍药拿出来,放在地上,地上铺一个芦席,把牡丹、芍药放在上面,然后洒上水,把花铺在上面。第二天再拿来插花,这个花就可以留好几天。

他还提到,瓶中插牡丹和芍药,如果一两天蔫了怎么办呢?可以“剪去下截烂处”,把底下已经腐烂的部分剪了,然后把它放在缸里边,用深水泡,“一夕色鲜如故”。泡一晚上,到第二天它的颜色就又特别漂亮了。

头上插花的汉子 美美过新年

宋人还有“簪花”的习惯,不论男女,不分贵贱,上至君主、士大夫,下至市井小民,都以簪花为时尚,“虽贫者亦戴花饮酒相乐”。

簪花的习俗在我国已有两三千年的历史。唐朝已有男子簪花的现象,到了宋朝更加普遍。

欧阳修《洛阳牡丹记》载:“洛阳之俗,大抵好花,春时,城中无贵贱,皆插花,虽负担者亦然。”北宋的洛阳,牡丹花开时节,每个人头上都戴牡丹花,就是挑担的小贩也是这样。

邵雍、司马光等文人赏花饮酒,头上皆戴花。邵雍写的《插花吟》道:“头上花枝照酒卮,古代盛酒的器皿,酒卮中有好花枝。身经两世太平日,眼见四朝全盛时。况复筋骸粗康健,那堪时节正芳菲。酒涵花影红光溜,争忍花前不醉归。”你看,头上花枝照进酒器中,酒中也有花影,身处太平之世,又是花开时节,怎能不开怀畅饮呢?