

上海市插花花艺协会 组织编写

朱迎迎 刘明华 主编

中国茶道插花

化学工业出版社

中国茶道插花

朱迎迎 刘明华 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

《中国茶道插花》结合我国传统插花的艺术风格、中国茶道的意境、花艺美学、花艺职业培训等知识进行汇总整理，全书共分三个章节，即从茶道插花基本理论、茶道插花经典作品赏析、茶道与茶道插花的关系等方面进行阐述，重点介绍了中国茶道插花的概念、起源、应用、特点、构成要素、命名方法、固定方法、基本造型、插花作品处理以及择茶、选器、品茗、茶文化与茶道插花的联系、意义等内容，并配有经典插花、茶艺图片。图文并茂，通俗易懂。

《中国茶道插花》可作为茶艺、花艺、插花等职业培训用书及花店店员、爱好者参考用书，也可作为茶学、观赏园艺、园林、汉语言专业参考用书以及高等院校的公选课教材用书。

图书在版编目（CIP）数据

中国茶道插花 / 朱迎迎，刘明华主编. —北京：化学工业出版社，2016.10
ISBN 978-7-122-27924-8

I . ①中… II . ①朱… ②刘… III . ①茶道 - 插花 - 装饰美术 - 中国 IV . ① J525.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 201456 号

责任编辑：尤彩霞	装帧设计：霸州市顺浩图文科技发展有限公司
责任校对：宋 玮	
出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）	
印 装：北京彩云龙印刷有限公司	
787mm×1092mm 1/16 印张 10 ¹ / ₂ 字数 250 千字 2016 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷	
购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899	
网 址： http://www.cip.com.cn	
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。	
定 价：68.00 元	版权所有 违者必究

《中国茶道插花》编写人员名单

主 编 朱迎迎 刘明华

插花作者（按姓氏笔画排序）

刘 华 刘成林 刘明华 李 军 朱迎迎

任凤兰 纪苗英 庄瑜敏 高 华 陶建华

文 字 刘明华

花艺顾问 王路昌 丁稳林

摄 影 陈 浩

组织编写 上海市插花花艺协会

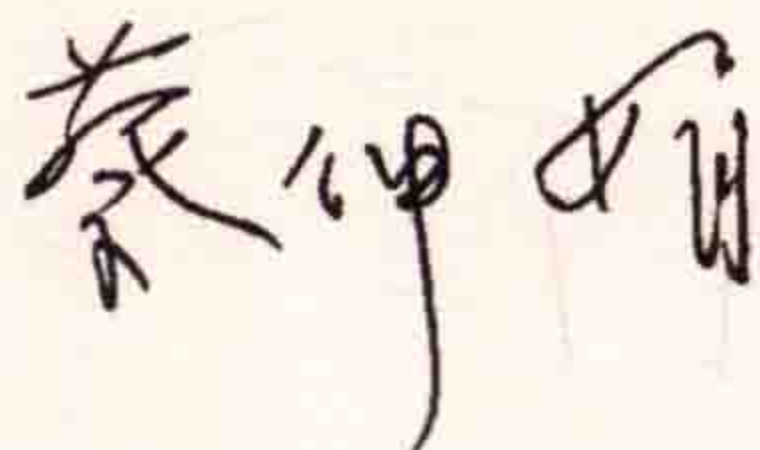
序

在我国古代生活艺术中，花道和茶道有着天然的联系。花道和茶道都是修身养性的高雅文化活动，都是中国悠久的优秀传统文化。早在宋代就提倡生活四艺，即挂画、焚香、插花、品茶。

改革开放以后，我国民族文化全面复苏，花道和茶道迅速发展。早在 20 世纪 90 年代，上海市插花花艺协会和上海市茶叶协会携手合作，把插花文化融入上海国际茶文化节，把茶道文化融入上海国际插花活动中。

2003 年初上海为了振兴茶文化，上海市职业培训中心和上海市茶叶协会联手，共同举办多期高级茶艺师培训。培训对象学历较高，80% 以上都具有大学学历。在半年一期的培训过程中，列入了茶道插花课程，我应邀为这个班开讲新课。由于当时没有见到现成的资料借鉴，我只能阅读一些茶道的资料，结合中国传统插花，研究编写了初期教材，并在四年期间为六期高级茶艺师学员讲课。学员对茶道插花课非常感兴趣，很多学员感到三天课程太少，有的自发到上海插花花艺学校进修插花技艺。

为了满足专业和业余茶道爱好者的需求，上海插花花艺学校开设了“茶道插花”专题培训班。由刘明华、纪苗英等老师授课。现在他们结合上课的体验，又进一步作了茶道插花的研究，并由花艺师们共同创作了一批茶道插花作品。因此，编者结合这一需求而编写了这本《中国茶道插花》的专著，以供茶道专业人员、花艺师、花店工作者和业余爱好者参考。

原中国插花花艺协会副会长

原上海市插花花艺协会会长

中国插花花艺资深大师

2016 年 8 月

前言

“茶道”一词最早记载是唐代诗僧皎然提出的，他在其《饮茶歌诮崔石使君》诗中写道“熟知茶道全尔真，唯有丹丘得如此”。皎然认为饮茶能清神、得道、全真，只有神仙丹丘最能体会。唐宋时期插花与饮茶形成了一种生活文化，茶人常常采摘少量花枝自己动手插制，用以点缀茶席，装饰饮茶环境，增强饮茶品味，并在制作过程中自我欣赏、自得其乐。

茶道插花用材较少，质朴无华，外型简练。在讲究用花量大的商业花艺世界里，茶道插花如同一枝高山幽兰，清静、优雅、恬淡，给人一种宁静致远的感觉。

20世纪90年代，茶道插花的再次兴起离不开中国插花花艺资深大师、杰出插花艺术家蔡仲娟老师的高瞻远瞩，她是复兴繁荣茶道插花艺术的开拓者与实践者。多年来蔡老师亲力亲为，自编教材，亲自讲课，组织师资培训，搭建并扩大培训平台，使这一艺术得以传承发扬光大，让现代人的生活更加精致典雅，丰富多彩。

学习茶道插花是学一种文化，学一种情趣，学一种品味。在繁忙的都市生活中，用饮茶、插花调节心身，提高自身的人文情操与艺术涵养是个不错的选择。民族的才是世界的，在提倡复兴民族文化的今天，中国茶道插花独特的构思以及深邃的内涵不仅受到国内不同文化层次人群的青睐，同时也对世界不少爱茶的国家产生一定的文化影响。

为了让更多的人欣赏和学习茶道插花，本书受上海市插花花艺协会委托，收集了会员刘华、刘成林、刘明华、李军、朱迎迎、任凤兰、纪苗英、庄瑜敏、高华、陶建华（按姓氏笔画排序）等老师创作的109幅作品的图片，内容丰富，风格各异，并结合对茶道插花意境的感悟叙述创意。通俗的解说、丰富的图片希望能给学习茶道插花者带来参考，给广大读者带来一份愉悦。

编者

2016年8月

目录

contents

绪论 / 1

第一章 茶道插花基础理论 / 3

一、茶道插花的概念 / 4

二、花道、茶道的起源与发展 / 6

三、茶道插花的应用 / 7

四、茶道插花的特点 / 9

五、茶道插花的构成要素 / 18

六、茶道插花的命题 / 32

七、固定方法 / 48

八、作品完成前后三项处理 / 56

九、茶道插花的基本造型 / 56

第二章 茶道插花作品赏析 / 76

一、茶花赏析 / 78

二、茶肆花赏析 / 102

第三章 茶道与茶道插花 / 139

一、择茶与茶道插花 / 140

二、选器与茶道插花 / 140

三、品茗与茶道插花 / 147

四、茶文化与茶道插花 / 155

参考文献 / 160

绪 论

茶道插花形成于明代弘治、万历年间(1488—1595年)。古代文人为了陶冶情操，提升生活情趣，为日常饮茶赋予了文化附加值，常用质朴简约的瓶、盆、碗等盛器插上少量花枝点缀茶席，装饰饮茶环境，因而促使花文化与茶文化相互渗透有机结合，形成具有独特风格的插花艺术——茶道插花。

茶道插花是中国传统文化的演绎，有着古代文人插花活动的哲学理念和伦理观，受到不同文化层次人群的喜爱。学习茶道插花是学一种情趣、学一种品味、学一种修养。在繁忙的都市生活、工作环境中，应学会适当调节身心，享受风雅的慢生活，不断完善自身的人文情操与艺术涵养。学习茶道插花能让人们感受民族文化精粹和传统礼仪风范，提升生活质量，丰富社会交往与家庭生活。

The background of the page is a light, textured grey. In the top left corner, there is a small branch with green leaves. In the bottom left corner, there is a dark wooden tray holding two white ceramic cups with blue floral patterns. The bottom half of the page is covered by a solid dark blue fabric.

第一章

茶道插花基础理论

一、茶道插花的概念

茶道插花包括“茶肆花”和“茶花”两大类。茶肆花是茶室大环境的花艺装饰，茶花是用于茶台子、茶海和茶席上的花艺装饰，茶肆花与茶花都离不开茶境、茶情和茶趣，与茶息息相关，常被人们统称为“茶花”。台湾黄永川先生在谈到中国插花艺术时说，茶花是斋花与室花更加精简的一种文人插花形式（图 1-1）。

图 1-1 公元 12 世纪《法然上人绘传》卷十本尊前的花瓶、香炉和品茗杯

所谓斋花是古代的佛前供花，最早形式有散花、皿花、瓶供三种。“散花”是用花瓣或花形纸片放在花笥中撒散于佛前；“皿花”也叫“堆花”，是用剪短的鲜花或花瓣放在盛有清水的盆、碗中供在佛案上；“瓶供”是将剪切的花枝插在盛有清水的花瓶里放置在佛案两端。以上三种中以瓶供为斋花的主要形式，也称“瓶插”。佛前瓶插花材很少，

如二枝荷叶、一枝荷花，或是一二枝造型奇曲的梅花等。其特点是简约清疏、讲花品、重意境，与其他环境的花艺装饰有明显区别（图 1-2）。

所谓室花是指文人雅士书房里的插花（图 1-3），书房环境幽静，插花是读书人为了小憩雅赏、调节思绪、明目清神，故花枝无须多，重在个人情趣，结构稀疏多姿，取材也可只用枝叶而不用花朵，如明朝“瓶史”中说“书斋插花，宁可无花，不可滥及凡卉”，“择枝宜择瘦者、雅者，枝叶不宜太繁”，用花“多不过二种三种”。可见书斋插花风格独特、雅洁简练、富于内涵，不同于厅堂的插花，古代厅堂插花作品形体硕大，用花量多且品种也多，十种花材的寓意“十全”，六种花材的称为“六合”。

图 1-2 清代斋花

图 1-3 清代 18 世纪书房瓶花

了解斋花与室花的特征后，再考虑“更加精简”这一因素，则插制茶花与茶肆花就有个基本轮廓。

二、花道、茶道的起源与发展

花道与茶道均起源于唐朝、盛行于宋朝，两宗艺术各有其源、各自发展。唐朝时期花事、茶事作为一种文化受到统治阶级的高度重视，如南唐后主李煜在宫殿举行的“锦洞天”，即是用各种花器作大规模的花展；又如“清明茶宴”，皇上致词，文人颂诗，百官唱赞。皇帝的重视，使古代文人雅士跟着赏玩，把点茶、插花、挂画、焚香视为人生四大雅趣（图 1-4），将其结合在一起，逐渐完善形成一种程式，称为茶道、花道、书道、

图 1-4 宋人册页中所绘的插花、点茶、挂画、焚香生活四艺

香道。到了明朝，茶文化、花文化又得到皇帝朱元璋的高度重视，当时文人品茶论道、赏花作画的文化活动十分风行，造就了花文化、茶文化的辉煌灿烂。从茶画文献资料中看到，不论在茶寮还是野外，插花与饮茶、焚香常在同一画面中。如明朝江南才子唐寅的《品茶图》，侧屋几架上放着茶具，主屋一童子在扇火煮茶，书桌上放着瓶插花。此画后为乾隆皇帝收藏，乾隆一生嗜茶喜花，曾 22 次为此画题诗作词。明末清初的杰出画家陈洪绶的《品茶图轴》中描写两人品茶，石桌上放着古琴，瓶中插着荷花。诗画是现实生活的写照，画中茶、花共处，可见，明朝花道与茶道有了更加密切的结合。明朝大文学家袁宏道在《瓶史》中说到插花作品的欣赏形式，“茗赏者上也，谈赏者次也，酒赏者下也”，极力主张斯文高雅的“一面品茶一面赏花”。可以想象，一杯清茶，几个知己，慢慢品饮，细细赏花，那时，那境，那心情，真可谓超凡脱俗，若神仙一般。当然有这等情结的多是文人雅士，他们有文化、有时间、有情趣，也是他们最早培养起对花对茶的精细感觉和品味，学会体会花道与茶道的神韵。

花、茶的最高附加值是文化，古代插花、饮茶因为文人的参与而增添了文化内涵和艺术灵魂，使之千古流芳。文人雅士通过插花、饮茶活动，注重人格品行的历练，去俗弃尘，升华心灵，以达到人生彻悟的境界。可见喝茶、赏花被文人雅士提升到一种文化和生活品位，后来普及到百姓，使敬茶送花逐渐成为百姓的生活习俗和礼仪。

花道、茶道不仅成为了中国人的喜好，也影响到周边国家，在唐朝时就传到日本，对日本花文化与茶文化的启蒙与发展起到推动作用。日本明治时期，著名绘画大师田能村直入为寿宴举办茶会，茶会纪实图中有瓶插花、碗插花、篮插花和盆插花，用各种花器插上鲜花点缀品茶环境。花道、茶道后来又传到韩国、朝鲜等到国家，可见花道与茶道在很久以前就已成为了国际性的文化。

三、茶道插花的应用

茶道插花教人崇幽尚静，清心寡欲，是古代文人最常见的嗜好。在茶会茶宴上用花早在唐朝就有文字记载，如《钦定全唐文》中吕温的《三月三日茶宴序》说到“三月三日，上巳禊饮之日也，诸子议以茶酌而代焉。乃拔花砌，憩庭荫，清风逐人，日色留兴……红蕊拂衣而不散。”这里叙说文人雅士在室外举行茶宴，特选有搭建花台的庭院，茶人或卧或坐，花草清荫，枝头红色花蕊飘撒一身。花、茶相映成趣，神醉情怡，相得益彰，道不尽品茶赏花之乐趣。

传统文化在历史长河中流淌，虽有过一段时间的凝滞，但像如今茶花和茶肆花用来

装饰茶会茶宴等饮茶环境的流行，仍能经久不衰。

从用途分类，茶花是饮茶环境中的一个部分，放在茶座、茶席上进行装饰和点缀，增进饮茶情趣。茶肆花是饮茶大环境的花艺装饰，起到提升茶环境品质的作用，两者是局部与整体的关系，其风格特点应协调一致。

从形体分类，茶花一般是小品花，主花常是一二枝，或是只有枝叶而无花朵。茶肆花相对来说是大、中型作品，且比较讲究构图造型。

1. 茶花的制作与用途

古代茶花多由茶人自己插制，相对来说不太讲究插花技法，而重在茶人的个人喜好。插作时随意性比较大，但随意不等于随便，“随便”一词是没有任何范围，也没有质和数的限制，“随意”一词多少带有自己的意志，所以尽管是随意插作但也含有一定的主观意识。喝茶前茶人常常会怀有一份悠闲、安逸的心情，自己选材，自己插作小品，自我欣赏，自我陶醉。也会约上几个知己以茶会友，心静神宁，谈赏花的美姿美态，解读创意，抒发各自心得体会。在品饮与赏花过程中放下俗事牵挂，远离尘嚣纷扰，让心情敞亮怡然。

讲究生活文化的人约友喝茶是件雅事，为示隆重和对茶客的敬意，主人多设有茶席。茶花是茶席设计必不可少的要素之一，茶花强调为茶席主题服务，使饮茶更具有生动活泼的艺术效果。

2. 茶肆花的制作与用途

宋朝后期有了室内饮茶环境，在杭州地区称之为茶肆。宋朝的茶肆不断发展完善，十分重视环境摆设，逐步形成了一种文化市场。到了明朝，茶庐、茶室、茶寮等室内品茶场所则处处可见，改变了唐、宋时期以户外为主品茶的习惯。茶室中品茶更讲究饮茶环境的硬件与软件，如建筑风格多用小轩窗，木格屏障，园前屋后青竹摇曳，兰草幽香，含有浓厚的古典情愫和自然韵味。室内装饰也近乎格式化，插花、挂画、焚香或是抚琴。主人为营造优雅的饮茶氛围，除茶席上有插花点缀，室内高几、窗台、落地等处都会用插花作品进行装饰，丰富饮茶环境的文化内涵，这种习惯自明朝一直延续至今基本没变，而且也成为日本茶道环境布置的固定模式。

现今茶肆花不再是茶人或茶坊主人自己动手，而主要是由专职花艺师来设计与制作。

随着市场的不断发展以及社会分工的细化，茶肆也由单纯的饮茶功能走向混合经营模式，因而产生了不同类型的茶肆，主要有三种：

①“荤茶肆” 即饮茶兼营餐饮，茶客除了饮茶，到了中午或晚上还可以享用菜肴点心，与一般餐饮不同的是荤茶肆很讲究饮茶环境的软件和硬件装饰，并有以茶叶为佐料

的特色菜肴。

②“清茶肆”也称素茶肆，除供应茶水外，还提供炒货、蜜饯等。

③“书茶肆”不供应食点，边饮茶边听说书或曲艺，古代在苏州、扬州十分流行。

茶肆花因环境不同风格也各异，清茶肆和书茶肆的插花有文人风格，注重线条表现，外形条理有序，脉络分明。荤茶肆的插花，其造型和用材没有严格规定，比较偏重一般的装饰效果。

四、茶道插花的特点

茶道插花的质朴为古代文人所追求。茶道插花外观朴实无华，悠然自谦，不张杨，不奢华，切合人们品茶时所追求的淡泊而宁静的心情。茶道插花用材很少，几枝花材的组合而已。风格新简清寂，以线条表现为主，文化内涵丰富，是最含东方艺术精神及品味的一种艺术形式，归纳起来有以下几个特点。

1. 茶道插花外型特征

第一，花器

茶道插花花器以新简质朴、高古典雅为特色，质地“贵铜瓦，贱金银”，如铜、陶、瓷、竹、木、漆器或竹编等，配上几架效果更好。装饰茶座茶席的茶花花器体量小，一般高度在 15 ~ 20cm 左右，广口花器直径 10 ~ 15cm，多用较小的长颈瓶、矮胖瓶，或是小型古朴的盆、钵、碗、篮等，形状简洁，开口向上。花器除用木质垫座外，还可配上摆件，如茶具、茶宠以及与茶有关的器具（图 1-5 ~ 图 1-8）。

图 1-5 瓷、陶小花器

图 1-6 小竹篮

图 1-7 广口方瓶与茶具搭配

图 1-8 矮胖小口花瓶与微型茶壶搭配

茶肆花的花器有大有小，视花体大小选择相宜的规格。多是选用铜质瓶盆、青花瓷器、粗陶容器（图 1-9、图 1-10），竹藤编制的瓶、篮、盆、罐。茶肆花或置案上，或落地面，或挂壁旁，或吊空中，视茶肆环境而定。茶肆花可配木质花架，背景衬托书画、木格、屏障、窗花等，让花体更显清疏典雅，使茶道插花与饮茶大环境形成完美的统一，营造一种古典优雅的文化氛围。

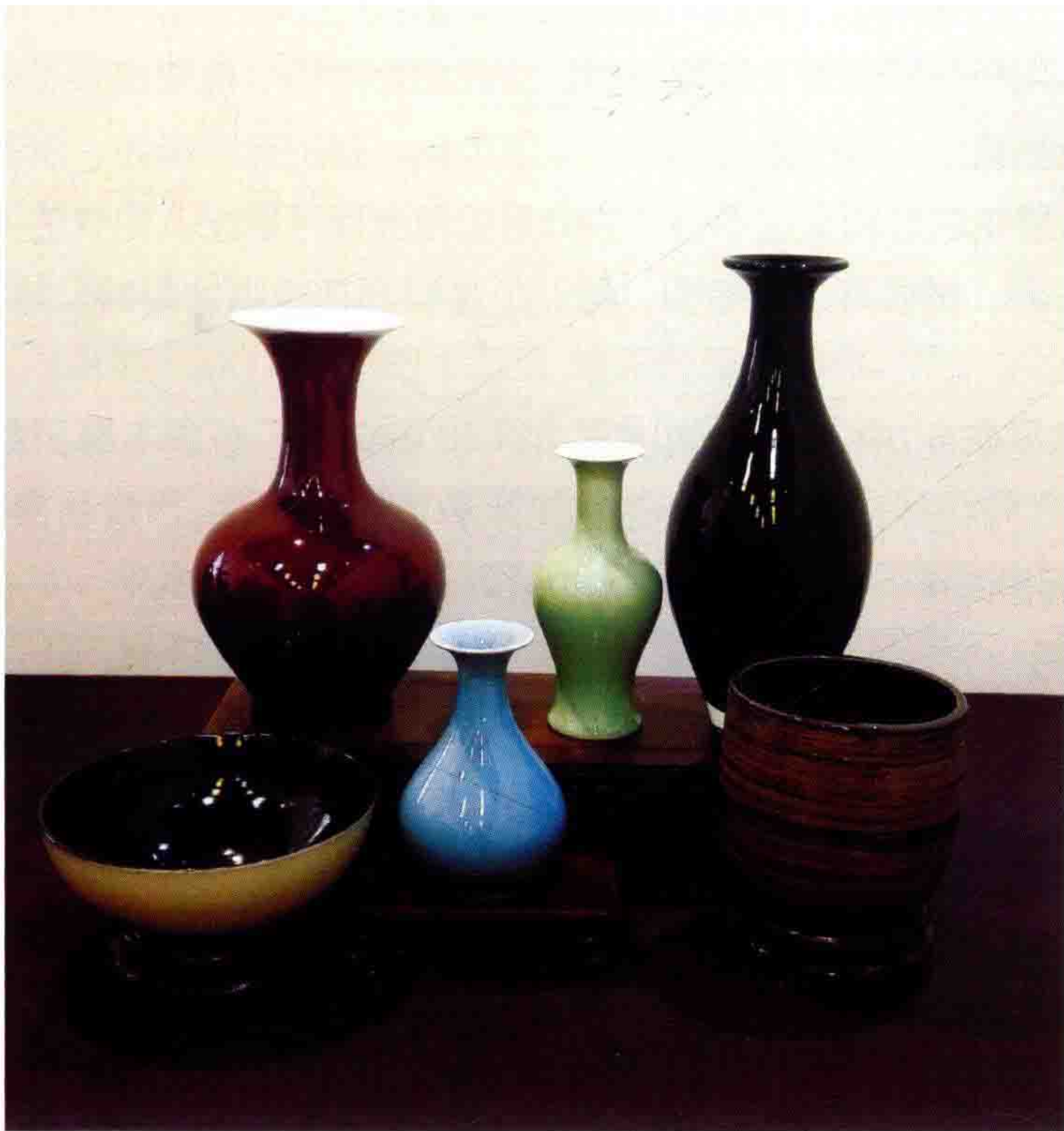

图 1-9 茶肆花瓶、花盆

图 1-10 茶肆花篮

第二，花材

茶道插花所用花材以山花野卉为佳，香气清淡，外形多姿，切忌使用浓香或有异味的花材。用材原则是“多多许不如少少许”，即以少胜多，迎合茶环境的恬淡氛围。正如清朝李方膺（号晴江）的诗作“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”。如茶席、茶座上的用花，主花小而精，只有一朵两朵，以体现茶花的谦美风格，而且品种单一，如用两种以上花材则应重视叶形的大小、虚实以及枝条的生长姿态。

茶肆插花常用枝条来造型，所取枝条以清疏形美为佳。植物枝条千姿百态，有的线条虬曲奇异、古朴苍劲，有的秀雅洒脱、纤细柔美，有的稀疏挺拔、刚柔并济，自然界里能用作插制茶肆花的材料实在不少，关键是如何选择与搭配。如真的没有新鲜植物时也可用枯枝、古藤、树根等进行造型，配上少量鲜活花枝则会更妙，让人有枯枝萌发、枯木逢春的感觉。

好的茶道插花作品花材虽少，却是一花一叶皆有神，增之不得，减之不能，如天成，似铸就，呼之欲出，出神入化。正如艺术界的一种说法，“意到深处最是简”，这“简”不是简单而是简练，是炉火纯青的功夫。

第三，色彩

茶道插花总体来说色泽清雅或是单一，以和谐为原则。古代文人雅士轻仕途重品格，不喜奢华、艳丽，赋色爱好常以淡雅为主，创作以情趣为重。他们的书房、茶室布置也喜欢素雅洁净的间色或单一色。老子说“五色令人目盲”，淮南子也说“五色乱目，使目不明”，孔子说“素以为绚”，素是一种高雅、淡泊和时尚，古代文人绘画常常是淡墨轻彩，插花取色也主张以素为绚。特别是茶道插花更是如此，茶汤清淡洁净，茶花素雅谦和，才能符合茶趣。

现代欣赏习惯对色彩清雅的理解也不局限于浅色调，更应该理解为赋色易清不易杂，色相易少不易多，也就是一款作品中所用色相1~2种，多则杂，少则清。如有一例茶肆插花，室内幽暗质朴，清寂和美，只有一朵白色牵牛花插在壁挂的花器里，形成幽暗中的一个亮点。然而茶道插花如果只限于白色绿色，久而久之就会产生视觉疲劳而感到平淡无味。所以除了浅色也可用色相单一的间色、复色丰富茶花，增加情趣。总之，色彩配置是门艺术，插制茶道花时应掌握“度”，一次取色不宜太多，避免杂乱无章。

荤茶肆情况比较特殊，它有饮茶大环境和饮茶设施，也有经营餐饮业的特征。食客来自各方，情趣不一，开席时菜肴的浓香能盖过茶的清香。所以荤茶肆插花的色彩可不受以上取色原则限制，一般比较注重装饰效果。

第四，花型

茶道插花不论体量大小，其共同特点是制作简约，结构清疏，风格质朴，不矫揉造作。然简约不是不讲技巧，质朴不是忽略内含，而是更胜一筹的美感。茶花作品的形态构成反映着自然生命的秩序，搭配应注重自然，通过花的重组来表现新生命的韵味。明

朝屠本峻将花体中花枝所处位置分为“花盟主”“花客卿”“花使命”，我们现在将这三类枝条简称为**主枝**、**客枝**和**使枝**。**使枝**负有外交义务，是花体中最长的枝条，不论长势如何，在花体中都扮演重要角色，插作的位置决定着花体的基本造型。**客枝**是请来的客人，比使枝短，客人是来自四面八方，可从不同角度插入花器，增加花型的动势与立体感。**主枝**端居家中，可坐可立，视着坐则主枝花短，视着立则主枝花长，花枝长短根据造型需要而定。使枝、客枝边上还可有略短的同类枝条作附枝，主枝的边上可添加小花与花苞作附枝，以丰富花体。三枝植物各居其位，通体联络，构成多姿多态造型各异的作品。

2. 茶道插花的内在神韵

茶道插花旨在重视品味，和合茶趣，其特征是「清」「远」的「趣」，精神是「纯」「真」的「情」，内涵是「淡」「泊」的「志」，追求简单、自然之形。

(1) 茶道插花之“趣” 茶道插花讲究「清」「远」的「趣」，插花人应在「清」和「趣」上细细感悟与构思，在物质精华的布局中感受非物质含量所要表达的茶情茶趣。茶花强调自然朴实，淡定而从容，每一枝花、每一片叶都应顺其自然之势，或直或曲、或仰或俯，利用不同姿态进行和谐组合，创作自然之趣，感悟内涵意境，与茶文化相默契。表现出真情真趣，让人觉得情感真切，妙趣横生，妙不可言。

茶花小品(图1-11): 在小型高几架上的花瓶中，插入柔软垂挂的牵牛花，牵牛花的自然之势曾使花体重心倾向一边，但又被银边吊兰钩了回来，使花体在动势中不失均衡。小茶碗倒扣边上，寓意茶后淡淡的茶香仍萦绕齿间，余味不散，从茶香又延伸到花香，使茶人余兴未减始初。

图 1-11 茶花小品——茶后余香

（2）茶道插花之“情” 茶道插花很讲究作品的精神内涵，用以寄托品茶人的情怀。形式上自然独到，不拘一格。装饰茶席的茶花型体很小，但小型插花不一定是茶花，两者的区别就在插制的心境上、作品内涵上。

插制茶花是享受一种和谐的气场，一种文化的滋养，制作者须有一颗宁静无杂的心情，像演艺界流传的说法，进入角色，融进心声，方能使作品有独到的神韵。

茶花小品（图 1-12），几枝金钱草随意插在小口胖肚瓶里，美人蕉的花苞似乎含在瓶口中，没有造型，红绿相间，和美恬静。但从命题中能读到茶人所要表达的情怀，那种小口啜饮、慢慢感悟茶的色、香、味、形，那种神态自若、飘飘欲仙地感受自然的感觉。

图 1-12 茶花小品——啜茗（作者 刘明华）

(3) 茶道插花之“志” 茶道插花是插花艺术，也是生活艺术，更是人生艺术，小小茶花把人的意愿、志向、情思、趣味融进几枝花材的组合中。追求淡泊明志、宁静致远、胸怀坦荡、怡然自得的精神境界。

例如茶花小品（图 1-13）：几枝书带草舒展悠扬，配上一枝铁线蕨和美人蕉，取材不难，随手拈来插入瓶中，如喝茶一样是再平常不过的小事。小小茶花没有刻意讲究手法和造型，但随意中又含有一份禅意。茶花“喝茶去”犹如茶友相约，品茗闲话，茶的真滋味，禅的真意境，唯怀有平常心才能领略。

图 1-13 茶花小品——喝茶去（作者 刘明华）

又如茶肆花“柴门反关无俗客”（图 1-14），取材不多，一组鸢尾挺拔、洒脱、秀气，几枝高山羊齿，一枝海棠果，并无艳花硕果，配上木根雕篮，正如袁宏道提倡书房插花宁可无花，不可滥及凡卉的说法。虬曲的枯枝横卧茶具前，似柴门内有人独自煎茶品茶，茶烟袅袅，风吹不断，正在自我修炼或是参悟禅道。

图 1-14 柴门反关无俗客（作者 高华）

（4）茶道插花之“形” 茶道插花外形简练，疏密得体，意态天然。正如“瓶史”中说，如画苑布置，像苏东坡的字，随意断续，李白的诗，不拘对偶，这才理解为艺术上的真整齐。这种观念虽跨越上千年历史长河，但民族文化的价值观与古代文人插花的风格还是影响着现今的茶道插花。

例如茶花小品“风雅”（图 1-15）：五枝兰叶分为二组，一枝月季，造型简练清疏，排列错落有致，无一点多余，小小茶花造型端庄规则，使茶人无法辜负。

又如茶肆花（图 1-16）取材与造型都紧扣命题，花材选择青竹、白菊与兰叶。构图挺立简练，结构清疏有致，选择盆插使作品更有灵气。俗话说仁者依山智者近水，作品造型很合文人墨客的喜好，也有饮茶环境的千年古韵。

图 1-15 茶花小品——风雅（作者 刘明华）

图 1-16 竹露滴清（作者 刘明华）

五、茶道插花的构成要素

茶人凭自己喜好创作茶花，不像专业花艺师那样讲究技法，但不是说茶花插作没有技法或者说不要技法。任何事情没有规律就不成方圆，不知规律不讲技法很难做出好的作品，所以说茶花虽小但章法犹存。茶肆花大多是花艺师制作，插制茶肆花应讲究古代

文人的插花风格与特点，一花一叶的姿态、比例、插制位置需要认真推敲，精心构思，才能有韵味。

第一，茶道插花遵循不对称均衡的法则

古今中外的茶道插花由于受到民族文化与地域习俗的影响形成了各自的风格，中国茶道插花也有自己的特点和美学依据，不论外型如何变化但都有内在规律可循，如《瓶史》中所说“参差不伦，意态天然”，呈现不对称的均衡状态，然而表现在构图上大多是不等边三角形形式。如中国古代流传的杆秤，秤纽是度量中心，却设置在秤杆一端，秤钩在左，秤砣在右，距秤纽远近不一，两者虽不对称，但因杠杆原理而达到平衡。又如自然界动物栖息，常常是“金鸡独立”，而不是双足落地。植物的生长姿态，高低错落，先后有序，可见自然界大多是不对称布局，形成美妙和谐的大千世界。中国传统文化崇尚自然，审美习惯也源于自然，讲究不对称均衡的法则。茶道插花本是传统文化，也习惯不对称均衡的法则，制作时充分利用花、枝、叶、果的不同姿态，来表现作品自然飘逸、超凡脱俗的美感。

第二，黄金分割比例与洛书比例

现代艺术多是以黄金分割比例美学理论为依据，追溯中国古代的美学依据是崇尚洛书比例。我国数学研究中讲到洛书比例是一种古老的数学组合方式，其中隐含着黄金分割率。如洛书比例中 8：5：2 以及 7：5：3 都很接近黄金分割比例的 8：5：3 的数值和比例关系。

洛书比例如图 1-17-1 所示。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

图 1-17-1 洛书比例示意

古老的洛书比例对现代人来说是比较陌生的，讲解起来也比较深奥，并且还带有神话传说，但我们的先人对此早有研究与运用。图 1-17-1 所示洛书比例图中的 5 是中心数，周边对应的数值大小合一，联系任何一条通过 5 的直线其“和”都是一个，即 15，这个“和”体现了和谐统一的整体观，可理解为天地人之和，社会秩序之和，家庭伦理之和。洛书比例的理论造就了古代建筑、绘画、园林等艺术领域诸多不朽著作，是我国古代美学智库里的瑰宝。

为了解我国传统文化，应知道洛书比例的基本知识，运用到茶道插花上编者认为既可推崇洛书比例，也可运用大众熟悉的黄金分割比例，因两者的比值十分近似。

插花是一门艺术，艺术原本的创意性，不能用数学的精确度来衡量，不能像工业产品那么严谨，古代和现代都皆然，所以插花作品也无法追求绝对的刻板的比例，只能是基本的比例，这是自古以来插花艺术总结出来的又一条规律。因为自然界植物形状千姿百态没有类同，粗细不一，奇曲不等，所以花材长短比例应根据植物不同姿态灵活掌握。如枝条细长则可大于规定比例的长度，枝条粗壮则可小于规定比例的长度；空间大则枝条可长点，空间小枝条则短点，以视觉效果适宜为佳。

古代插花更强调条理上的分明和空间结构上的观赏效果。提倡“三景具备，景物乃厚，三景分明，景物乃清”之说。所谓三景即近景、中景、远景，说的是作品空间的深度与广度。明朝张谦德根据洛书比例理论在《瓶花谱》中也有一种说法，假如瓶高一尺，花出瓶口一尺三四寸，忌太高，太高瓶易俯，忌太低，太低失雅……他的理论是来自“洛书比例”，以“5”为瓶高作计算基数，其余枝条本着以长对短或以短对长的原则，按比例合理布局，向四面舒展，形成和谐整体。现代插花是以瓶的高加宽为计算基数，最长枝条的长度是这一基数的1.5 ~ 2倍，其他枝条按比例裁截。

例如茶花小品（图1-17-2）是一款较古典的插花比例例图，花体中的主要枝条是木本枝条，且叶子比较厚重，在小型的茶花瓶中，主要枝条长度不能太长，正如《瓶花谱》中说的瓶高一尺，花出瓶口一尺三四寸，这样既稳重又不失雅致。

图1-17-2 嫣然自在（作者 刘明华）

又如茶肆花作品“竹林幽兰”（图 1-18），一竿细竹的长度远远超过常规插花比例，试想这竿竹子如按常规比例剪切，作品会感觉低矮无力没有美感，只因为细枝条超长比例的使用，使作品显得亭亭玉立，娟秀且又端庄。

图 1-18 竹林幽兰（作者 刘华）

古代早就讲究家庭和社会有序管理的礼节和礼仪，茶道插花受这种传统哲学思想与伦理观影响，对植物也有了人格化的认识，将花体中的植物功能分为使枝、客枝和主枝，并有各自的附枝名分、功能作用以及插制位置。一件小品茶花有时分不出主枝、客枝、使枝，而同时存在于同一花体中，可能是主枝、使枝结合，也可能是主枝、客枝结合，但不论何种结合，花体中都不易缺少主枝。

说到插花艺术的比例，古代与现代略有不同，古代是以瓶高或盆高加半径作为计算依据，现代比例是以花器的高加宽作为计算依据，为适应现代人的审美习惯，也为学习方便，对花材在造型中的长短比例归纳如下（图 1-19）：

（1）使枝长度 = 花器（高 + 宽） $\times$ （1.5 ~ 2）倍。

使枝可添加辅助枝条，辅助枝条的长度是使枝的 $\frac{2}{3} \sim \frac{3}{4}$ 。

（2）客枝长度 = 使枝的 $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$ 。

（3）主枝长度 = 主枝如视同主人坐于厅堂待客，长度是使枝的 $\frac{1}{3}$ 到花器口。既然主人也可站立于厅堂，则主枝就可位居高端，根据创意决定主枝在花体中的位置。

（4）补充花长度 = 使枝的 $\frac{1}{2}$ 以下，于主枝的前后左右或高或低，视同主枝的家人。

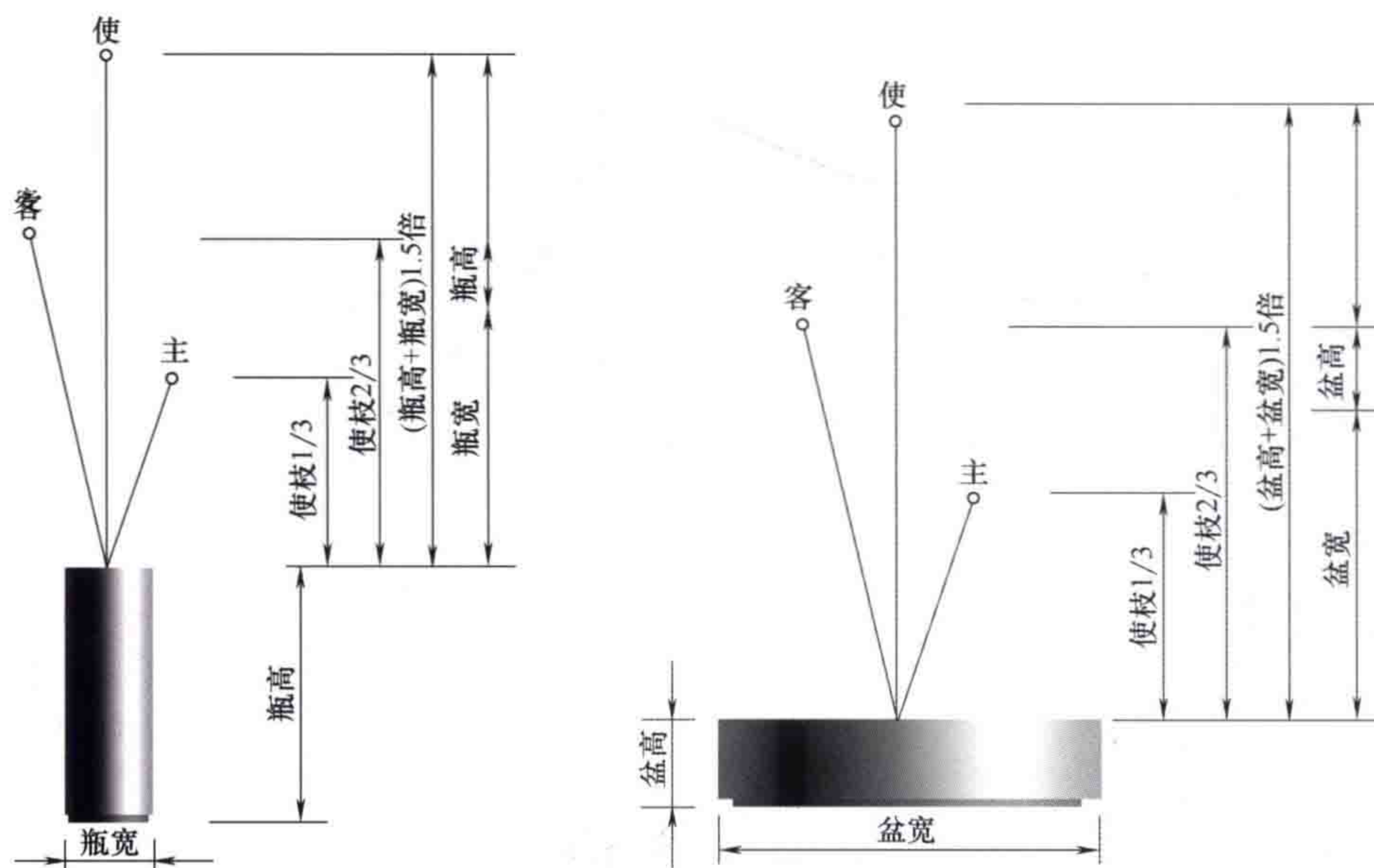

图 1-19 主枝、客枝、使枝比例图

第三，茶道插花的制作程序

插花的基本造型是一种艺术形态的归类，每种造型都有相对固定的制作程序。正如明朝唐志契说：“画必须静坐凝视，存想何处是山，何处是水，何处是楼阁寺院，村庄篱落，何处是桥梁人物车舟，然后下笔……”茶道插花也需事先有构思，用什么花材、插

什么位置、表现什么意境、色彩如何搭配等，都需事先有个心仪的构思，并且熟悉插花造型及插制程序，才能心到手到有序制作。

(1) 选材及加工 茶道插花取材是很重要的环节，作品使用材料不多，但要求较高。自然界植物很多，生长姿态也千奇百态，可是要选择合适的材料不是件容易的事，必须对植物材料仔细观察，耐心寻觅。一枝好的植物枝条不但能恰到好处地表现意境，而且能使你的作品非常出彩，所以如何选材对茶道插花尤为重要。自然界的大环境中，植物怎么生长都有美感，哪怕是开败了的、枯萎了的花枝也有残缺美，但浓缩到小小花器中就要有选择，不是随便拿来就可使用的。

(2) 取材原则 一是遵循自然长势，使用剪切的植物枝条尽量保持剪切前的生长姿态，围绕花体中轴顾盼呼应，表现心仪的造型。不宜反其道而行之，不顾原有长势。也不宜对自然界的长势一成不变地作简单移位，用材既要崇尚自然，又要在花体中提升自然的艺术效果。二是合理使用整修加工手段，有时取材不甚理想，枝繁叶茂没有线条感，则要对“毛坯”植物进行修剪加工，首先要仔细观察，确定手中枝条的主要走势适合何种造型，再进行修剪，正如《浮生六记》中所说必先执在手中横斜以观其势，反则以取其态，相定之后，剪去杂枝，以疏瘦古怪为佳。也就是说删除多余、取其精华，留下符合创意且又呈现自然生长姿态的美感。

姿态奇异的线条当然是好材料，但往往山野村舍那些不起眼的花、叶、枝、果，甚至枯树桩、枯枝条，只要能表达意境也都是好材料，特别是用来插制茶肆花会有意想不到的效果。

(3) 造型程序

第一步，框架制作

茶道插花以“使枝”插制位置来确定基本造型，使枝直立形则是直立式，使枝倾斜形则是倾斜式，使枝水平状则是平卧式，使枝垂挂形则是悬崖式。使枝、客枝只有一枝会很单调，为丰富花体也可添加附枝视为助手或陪客，但不能超出使枝与客枝的长度。添加附枝一般适用于茶肆花，茶肆花虽讲结构清疏但不能看上去单调或是没有力度和稳定感。

作品用使枝、客枝以及附枝叶搭出框架，形成有高度、宽度与深度的立体框架。

第二步，主花插制

茶道插花的重心位置是主花插制区域，一般高度是使枝的三分之一左右。在重心位置插制主花，视为焦点花，焦点处可有1~2枝花，也可有附花或花苞，视为家庭成员的组合。装饰茶席的茶花如用长势奇特的独枝花，就不受这一提法的限制，而看花枝的姿态顺势造型。有的植物在焦点部位枝繁叶茂没有花，以叶子的密集形成焦点也未尝不可。

如图1-20所示作品中的植物材料很特殊，整个作品中没有花材，只有三角梅枝条

与枇杷，焦点处是密集的三角梅叶子，不是主花形同主花，形成视觉亮点。

图 1-21 所示作品是装饰饮茶环境的茶肆花，花器厚重，枯木敦实，罗汉松高展于远处，主花金百合位置低矮贴近瓶口，似主人端坐家中等待客人到来，因为主花低矮，所以作品重心显得非常稳定。

图 1-22 所示作品是装饰饮茶环境的茶肆花，乡村气息很浓，篮中主花高挑，似主人站立家中迎接来客。其构图、取材、配件于情于景都很贴近村野生活。

图 1-20 叶子居主花位置（作者 刘明华）

图 1-21 主花近瓶口（作者 陶建华）

图 1-22 主花直立高出花器（作者 庄瑜敏）

第三步，补充花

适当补充少许小花细叶营造出一种含蓄朦胧的意境，有时一个小花苞、一片叶子在茶花中都起到点缀的作用。

茶肆花用材较茶花多，除了主枝、客枝、使枝外，还要在主花周围添加补充花材，一般掌握在使枝高度的 1/2 以下，可高于也可低于主花。

第四步，修饰

用细小的叶材延伸作品前后深度和广度，使花体具有空间结构上的立体效果，同时也可遮盖人工痕迹。茶道插花的瓶口与盆、碗的底脚遮盖应干净利落，茎干线条清楚，叶片遮盖修饰应似自然生长一般。

图 1-23 所示作品是茶席上的小品，筒篮中的固定媒体是花泥，郁金香与兰叶根部排列紧密，高山羊齿贴着郁金香与兰叶根部插入，既遮盖了花泥又不显繁杂，同时还延伸了花体后部的深度。

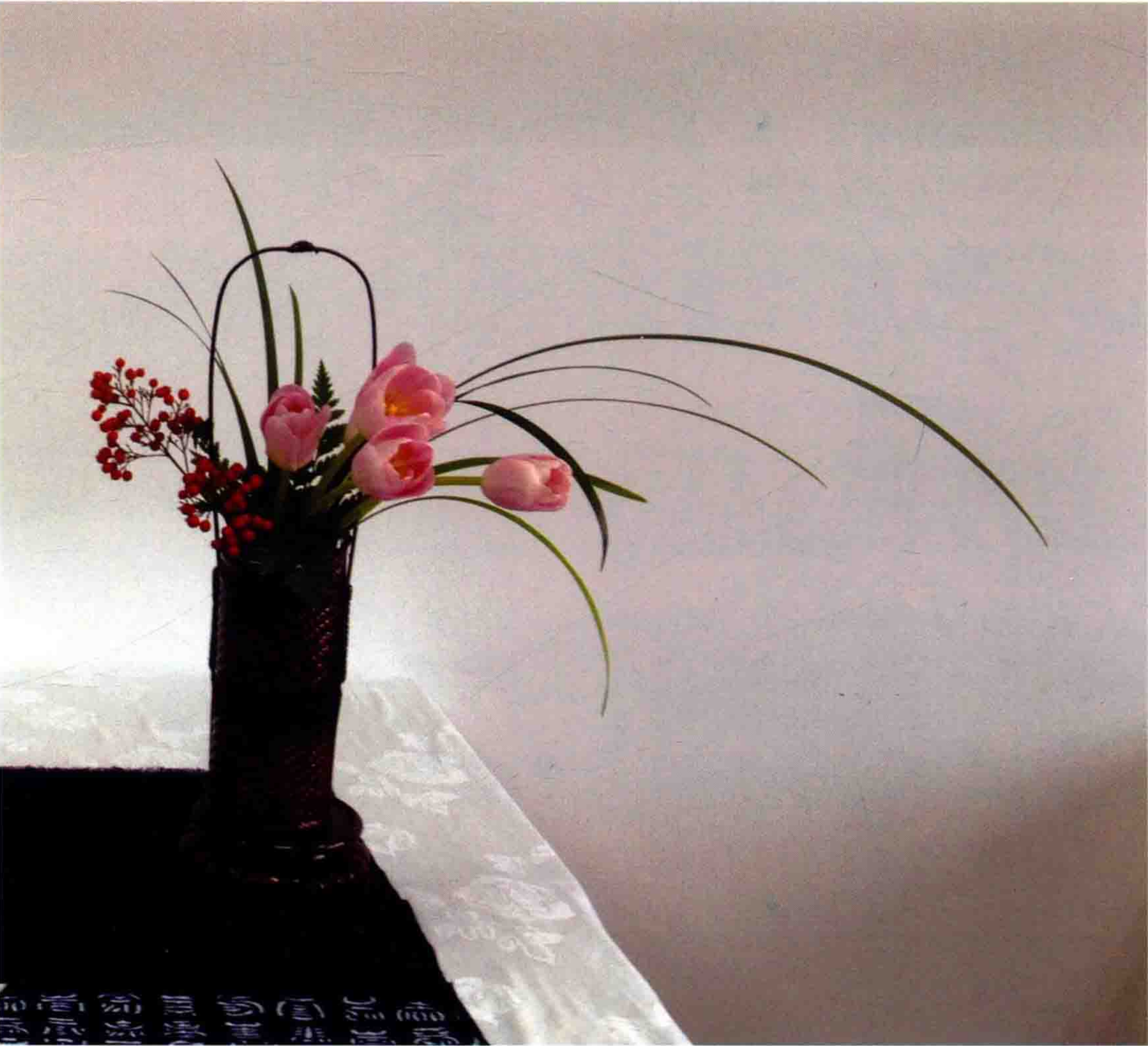

图 1-23 根部排列修饰（作者 刘明华）

第四、掌握基础六法

基础六法是插花前辈根据自然界植物生长的规律和姿态，借鉴书画、园林、雕塑等兄弟艺术之长处，根据美学原理积累起来的插花经验与总结提炼出的基本理论，对中国插花艺术起到很大的指导作用，茶道花也不例外，只有熟练掌握基础六法，才能把握一花一叶质感与姿态在作品中的应用。

① 高低错落 自然界植物生长过程从抽芽、开花、结果有先有后，不可能在同一时间、同一地点、同样供水受光而进行同样的新陈代谢。我国插花艺术讲究崇尚自然，花材在花体组合中也应有高有低，有前有后，自然错落，上下、左右、前后层次分明，且又趋向统一，尽量避免花材在同一水平线或同一垂直线上。茶道花是东方特有的插花类型，切不可像西方园林那样人为修剪成各种几何模型。花材高低错落符合植物生长自然规律，顺应自然才有妙趣。如图 1-24 所示，同一花材之间菖蒲叶的高低错落、铁炮百合的高低错落，不同花材之间的高低错落，使作品富有韵律感。

图 1-24 清韵（作者 朱迎迎）

② 疏密有致 花材布局应有疏密对比，一侧略密则另一侧略疏，焦点处密，框架处疏。《瓶花谱》中说“小瓶插花易瘦巧，不宜繁杂，若只插一枝，须择枝柯奇石、屈曲斜袅者。欲插二种须分高下合插，俨若一枝天生者”。茶道插花用材少，构图简约，要做到疏密有致更需注意合理布局，在精致中来表现植物生长的规律性。如图 1-25 所示，竹子疏叶几片、百合在右下角多朵插在一起突出重点为密，疏密有致，在左下方留白，右下方密实以达到疏可走马、密不透风的疏密变化。

图 1-25 高风亮节（作者 朱迎迎）

③ 虚实结合 插花作品应做到虚实结合符合自然规律。按常规讲花为实叶为虚，盛开花为实花苞为虚，花正面为实侧面为虚，块状花为实线状、点状花为虚，重质花为实轻质花为虚。茶道插花有其特殊性，在一花一叶取材特别少的情况下，画面上的刻意留白也可能与实体的植物形成虚实结合，产生空灵玄妙之感。如图 1-26 所示，枝条相对大的花而言为虚，海棠枝条的构图，在其与花朵之间留出空白，强调了虚空境界，和朱顶红焦点花的实形成鲜明对比。蓬莱松的虚和朱顶红也形成了虚实结合。

图 1-26 古韵（作者 朱迎迎）

④ 仰俯呼应 花果有朝向，枝叶有弯势，茶道插花以主花为中心，利用花材的朝向与弯势处理好左右、上下、斜角仰俯关系，围绕中心顾盼呼应，和谐协调，形成一个整体，使花材生命得到生动体现。如图 1-27 所示，二枝枯枝的仰俯呼应、二朵菊花的仰俯呼应，使作品具有韵味。

⑤ 上轻下重 花材因形态、质地、色彩的差异使人在心理上产生轻重感，一般情况下，花苞、小花、轻质花、浅色花、线状花在上或在外围，反之盛开花、重质花、深色花、块状花接近焦点处，使花体看上去有稳定性与安全感。如图 1-28 所示，白色的喷雪花与牡丹相比上轻下重，小朵的牡丹与盛开大朵的牡丹配置上轻下重，使作品更显稳重大气。

图 1-27 松菊图（作者 朱迎迎）

图 1-29 茶意花香一览春（作者 朱迎迎）

⑥ 上散下聚 作品要求线条流畅多姿多态，但花材基部要紧密聚拢，似同生一根，中国传统插花中常说的“起把宜紧，瓶口宜清”，即是指花材基部聚拢在一起，上部自然分散，如自然界植物生长的姿态生动而活泼。

图 1-29 所示作品是装饰茶环境的茶肆花，上面的莖尾自然分散，下面近花器口的中国桔梗与高山羊齿相对集中，以稳定花体重心。

图 1-29 茶肆花的上散下聚（作者 高华）

六、茶道插花的命题

茶道插花作品很精致，一花一叶都能表达不同的意境与内涵，真像人们对中国古典艺术认同的说法，有一种笔淡景宽、言简意赅、画外有画、诗外有诗的感觉。然而要使自己的创作思想让别人读懂并取得共鸣，常常需要有一个好的命题。命题反映着茶道插花制作人的文化底蕴，也反映对花文化、茶文化的感悟和理解。命题要概括、含蓄、有文化内涵，切忌题不达意、低俗笼统或是仅用口号式的语言来点题。

茶道插花作品如何命题可从以下四个方面考虑。

1. 根据花材品性或形态命题

古人受儒、道、佛教思想影响，认为万物皆有灵性，借助人的情感和想象，将自然界的植物人格化、人性化，以花木抒发人的意志和愿望。如菊花代表祈福纳祥，月季代表友谊和平，水仙清芳幽雅、冰肌玉质，竹子品性刚直、虚心高洁，松树坚贞长寿、不畏严寒等。结合茶文化或饮茶主题、所属季节等，联想要表达的情感来命题。

图 1-30 所示作品为“一揽秋色”，菊花是秋天的象征，黄色代表秋天丰收的色彩，“揽”与“篮”是谐音，而且“揽”字是动词，有动感，用在这里显得比较生动。避免了用“篮”字的直白与平庸。这个命题细细读之，会感觉意境深邃、恰到好处。

图 1-31 所示作品为“春风啜茗时”，春天正是万物复苏的季节，蝴蝶兰翩翩起舞，香雪兰似小鸟引颈高歌，鸢尾叶洒脱自然。春天的美丽风韵万千，春天的微风徐徐拂面。此时小口啜饮，举杯细品，领略花草神态，体会插作创意，让人联想翩翩，爽心悦意，感觉“春风啜茗时”有很多美丽的话题……

图 1-32 所示作品为“禅茶一味”，佛家参禅求得大彻大悟，在平常的坐禅中修炼对人生各种苦疾的解脱。饮茶也是平常事，初饮茶汤也苦，再饮苦后回甘，茶、禅在思想内涵方面有很多共同之处，都是在体会“苦”与“寂”的过程，使精神得到升华。“禅茶一味”在二片棕竹叶中包含着一朵洁白清纯的菊花，登高处有一八卦果，似在叙述经过长期清苦修炼才能修成正果。边上设有小茶盅，无人恰似有人饮。僧人饮茶修正果，你我饮茶修自身，“禅茶一味”的命题引人入胜。

图 1-30 一揽秋色（作者 刘明华）
花材：黄菊花、桑树枝、小八角金盘
花器：漆器竹篮
摆件：紫砂小茶壶

图 1-31 春风啜茗时（作者 刘明华）

花材：小蝴蝶兰、香雪兰、鸢尾叶

摆件：杯、茶盘

图 1-32 禅茶一味（作者 刘明华）

花材：八卦果，白菊，棕竹叶

花器：青花瓷碗

摆件：青花小茶盅

2. 根据造型命题

造型是由各种线状花材组合而成。花枝的线条千姿百态，表现力极其丰富，用来造型很有方向感和流动感，产生栩栩如生的效果。不同造型给人以不同的联想与视觉效果，如直线花材向上呈刚强、生机、力量。曲线花材表示自然飘逸、潇洒抒情。斜状花材有活泼、放射、突破、奔驰的感觉。水平状花材有平静、安逸、流动的感觉。根据不同花材在花体中的位置或姿态让人产生各种联想。

图 1-33 所示作品为“一缕清香”，花体简朴清雅，用材不多，一枝龙柳柔美秀雅，

图 1-33 一缕清香（作者 刘明华）

花材：洋桔梗、龙柳、高山羊齿

花器：青色裂纹瓶

摆件：冰裂茶盏，小青蛙，垫板

似轻烟袅袅上升，加之边上小青蛙摆件，营造出一种焚香静气、轻烟袅绕的幽静气氛。洋桔梗花蕾与龙柳上下呼应，并与二朵红花形成立体的不等到边三角形构图，一片高山羊齿向后延伸，增加了花体的前后深度。尽在不经意的小花小草之中表现出古代文人雅士崇尚生活之雅趣。

图 1-34 所示作品为“秋风劲来”，取材很有季节特征，灯台、芦花、扁柏都是秋天常见花材，且灯台同一方向的自然弯曲，寓意秋风很紧、阵阵吹来，此时自然界的小鸟们自知冬天将至，早已筑巢安家准备越冬……描述了季节变化之自然界的生态状况。

图 1-35 所示作品为“无风絮自飞”，利用雪柳枝条自然飘逸、潇洒活泼的生长姿态，尽情描述了柳絮满天飞舞的景象。“不雨花犹落，无风絮自飞”本是禅语，花落絮飞都是自然规律，不受外界制约，寓意人们应保持超越态度，正确对待周围的人与事，把握好自己的人生轨迹。

图 1-34 秋风劲来（作者 陶建华）
花材：灯台花、芦花、扁柏、鹤望兰
花器：手制陶盆
摆件：土陶茶杯

图 1-35 无风絮自飞（作者 刘明华）

花材：雪柳、火棘、南天竹果

花器：青花瓷瓶

摆件：青花茶杯

3. 根据色彩或茶文化相关内容命题

色彩最能冲击人的视觉，让人联想其象征意义并产生感情效果，如橙色象征成熟、健康、温暖。绿色象征希望、和平、春天、抒情。蓝色象征宁静、纯洁、清新、深远。紫色象征高贵、典雅、优越。白色象征纯洁、明亮、轻盈等。茶道花多是色彩宜雅，色相宜少，因此应有其自己的独有特色。

图 1-36 所示作品为“清纯”，花材取色嫩绿、翠绿与白色，色彩虽单一，但因花材形态和质感不同，让人有层次感而不觉单调。花器是深蓝色长颈瓶，稳重和谐，命题“清纯”如饮绿茶，茶汤清澈微绿，花体清纯明亮。

图 1-36 清纯（作者 刘明华）

花材：紫藤、百合、兰叶

花器：长颈蓝瓶

摆件：青花茶杯

图 1-37 所示作品为“竹翠枫轻”，二枝青竹，一枝刚暴几片新芽的红枫枝条，二朵白菊，花体色彩紧扣命题。竹之青翠，枫之新红，加上白菊的轻盈质感，让人联想到轻风徐徐、翠竹摇曳的自然韵味。花器是香炉，表现品茶人的清雅闲逸、静心自律的高尚品格。

图 1-37 竹翠枫轻（作者 刘明华）
花材：青竹，红枫叶，白菊花
花器：香炉
摆件：茶壶

图 1-38 所示作品为“雍容华贵”，是一款茶肆插花，作品中花材很多，作者利用花材的不同质感、植物的不同肌理进行组合造型。取色单一，基调是不同色相的红与绿，花体虽繁茂，但因取色单一，故花材多而不乱、艳而不俗。

图 1-38 雍容华贵（作者 刘华）

花材：牡丹、火棘、深紫小菊、黄杨、龟背、八角金盘

花器：竹筒、竹篮

摆件：青花茶杯

4. 据器具或摆件命题

插花的器具、摆件、几架等的形状、色彩、质地、典故等元素都可用来命题。

图 1-39 所示作品为“三人得味”，描写了以茶会友、花茶互映的情景，正如陈继儒的《岩栖幽事》说，品茶一人得神，二人得趣，三人得味，欣赏茶花亦然。三人一起饮茶，谈论茶品，欣赏茶花，悠闲自在。图片是一组简单的茶席设计，它的主题是“三人得味”，有茶壶、三只茶杯、茶座与茶巾，茶花在这里与茶席主题构成和谐整体，起到画龙点睛的作用。

图 1-40 所示作品为“湖畔独品”，唐宋时期的文人雅士除在书斋禅室品茶外，也喜在清风明月下、村野溪流旁，边饮茶边观赏自然风景。老翁清闲无事，一人垂钓独品，不论是否有鱼，成果自在心中，虽平平淡淡但亦是其乐无穷。

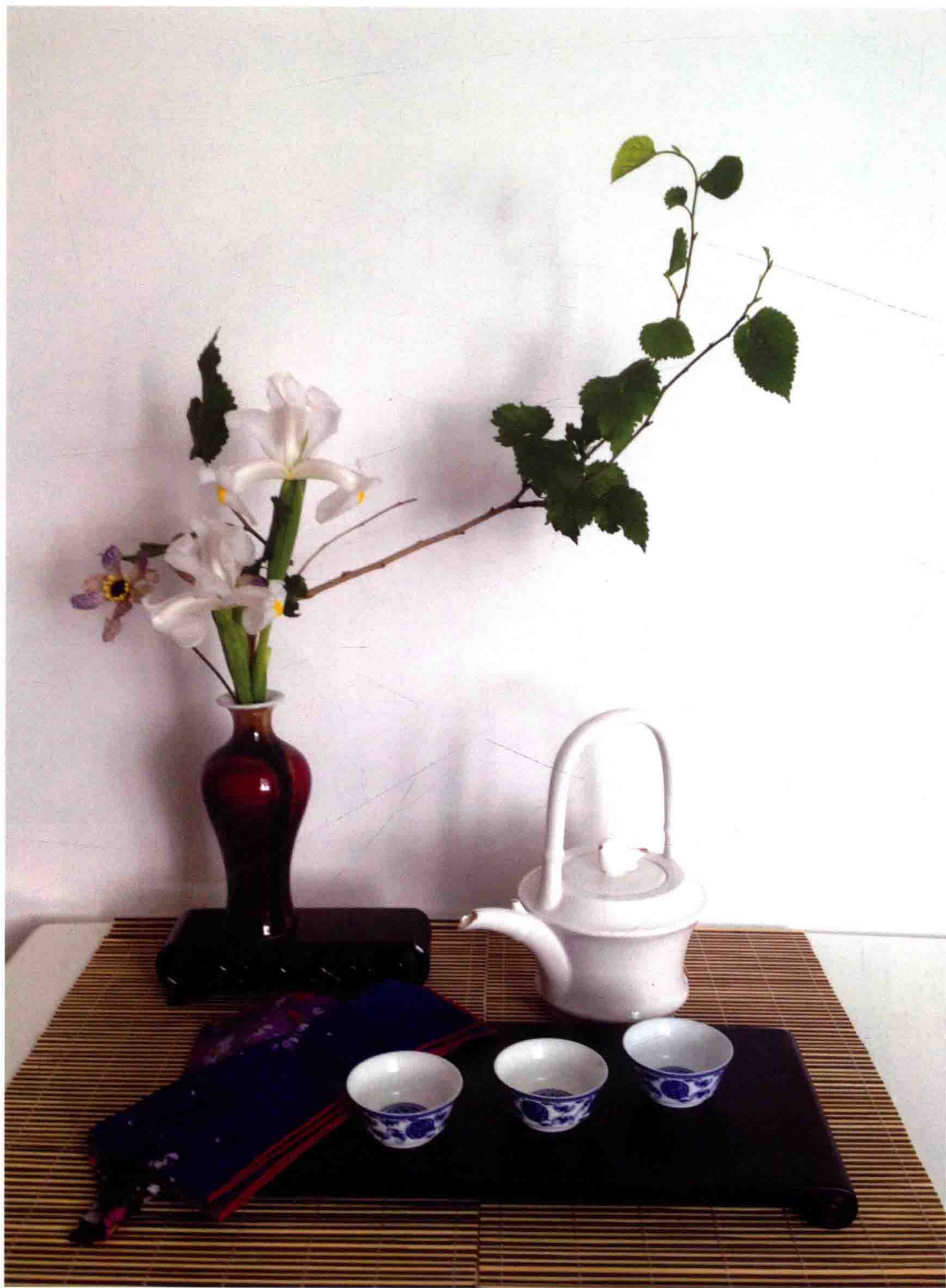

图 1-39 三人得味（作者：刘明华）

花材：白鸢尾、桑树枝条

花器：瓷梅瓶

摆件：白茶壶，青花茶杯，茶巾

图 1-40 湖畔独品（作者 刘明华）

花材：枇杷，三角梅枝

花器：胖肚瓶

摆件：一老翁钓鱼

图 1-41 所示作品为“金兰之交”，是一款茶席布置，用材用色很女性化，精瓷薄胎的茶具，绘有浅粉色梅花，蜡染的蓝花茶巾既有古典元素，又为当今时尚女性宠爱。花器是精致的小型筒状竹篮，是命题中“兰”的谐音，取材是郁金香与兰花叶，也紧扣着命题，且造型洒脱柔美，色彩淡雅宜人。寓意着当代职业女性忙中偷闲相约小憩，一边品茶赏花一边说话聊天，亦是一种极美的享受。

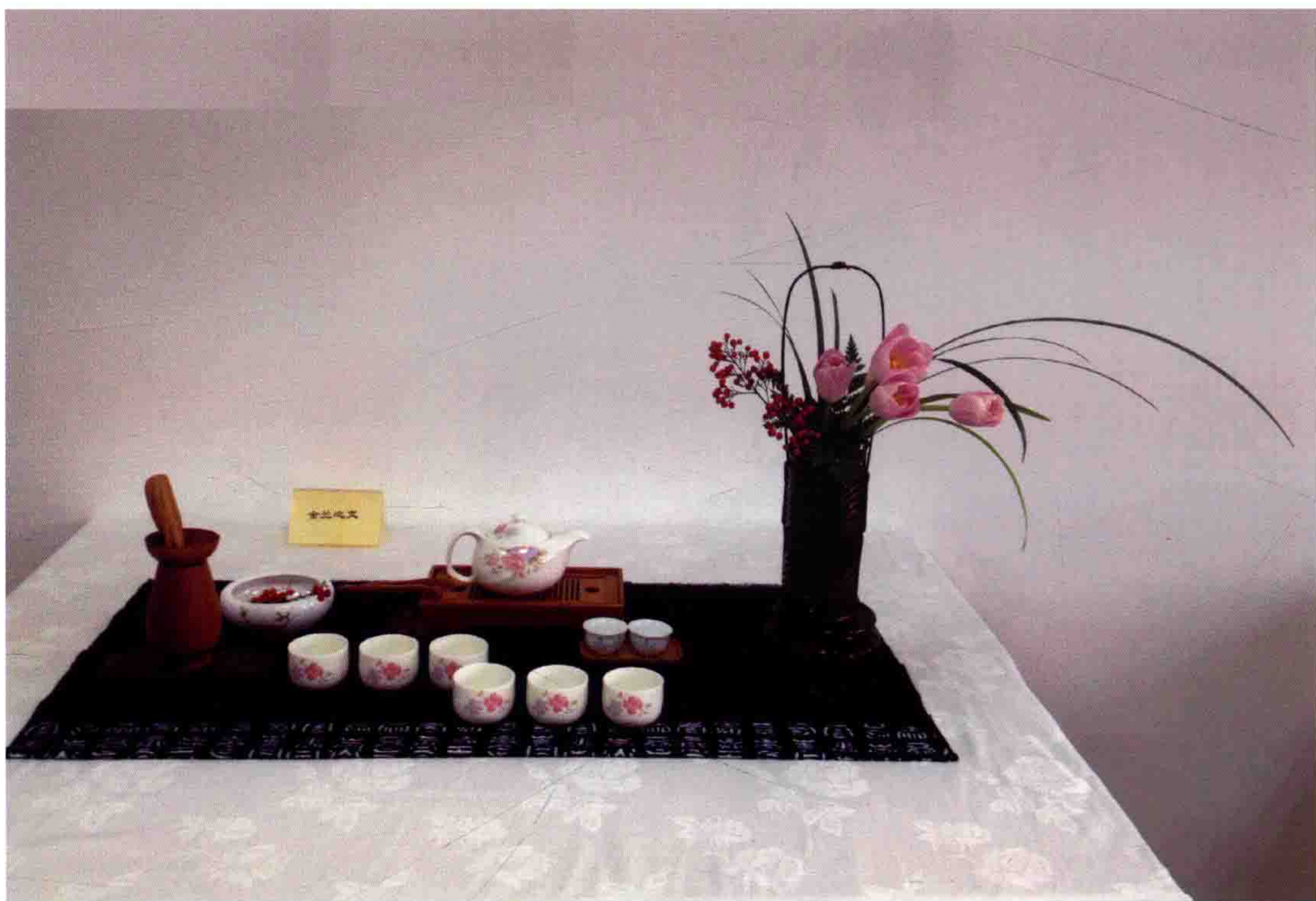

图 1-41 金兰之交（作者 刘明华）
花材：郁金香、兰叶、南天竺果、羊齿
花器：长筒竹篮
摆件：茶具、茶盘

图 1-42 所示作品为“书斋雅叙”，书房里的茶具简洁质朴，最为文人所追捧。茶花典雅清逸，一花一叶一世界，小摆件为唐诗宋词二本微型书，是典型用于书房品茶的小作。

图 1-43 所示作品为“对弈”，是装饰茶席的小品，造型简单，用材随意，两人下棋的瓷摆件以及二只茶杯起到了画龙点睛的作用，让人想像茶事已毕，余兴未尽，两人开始对弈，这正是古代文人崇尚琴棋书画文化修养的一种写照。

图 1-44 所示作品为“夜扫寒英煮绿尘”，色彩淡雅，蕾丝花高挑飘洒，铁炮百合落地如银，很有寒冬雪景的意趣。边上的茶炉摆件非常点题，似看到茶人扫了积雪用来煮茶，茶汤呈绿，茶香四溢，其乐融融。更有几片龟背竹托底，有让古诗“夜扫寒英煮绿尘，松风入鼎更清新”的情景再现。

图 1-42 书斋雅叙（作者 刘明华）

花材：兰叶、桔梗

花器：瓷质长颈瓶

摆件：茶具、微型诗书

图 1-43 对弈（作者 任凤兰）
花材：月季梗、千日红、南天竺果
花器：瓷长颈瓶
摆件：对弈瓷艺品，茶杯

图 1-44 夜扫寒英煮绿尘（作者 庄瑜敏）

花材：腊梅枝、铁炮在、蕾丝、龟背竹

花器：瓷质花瓶

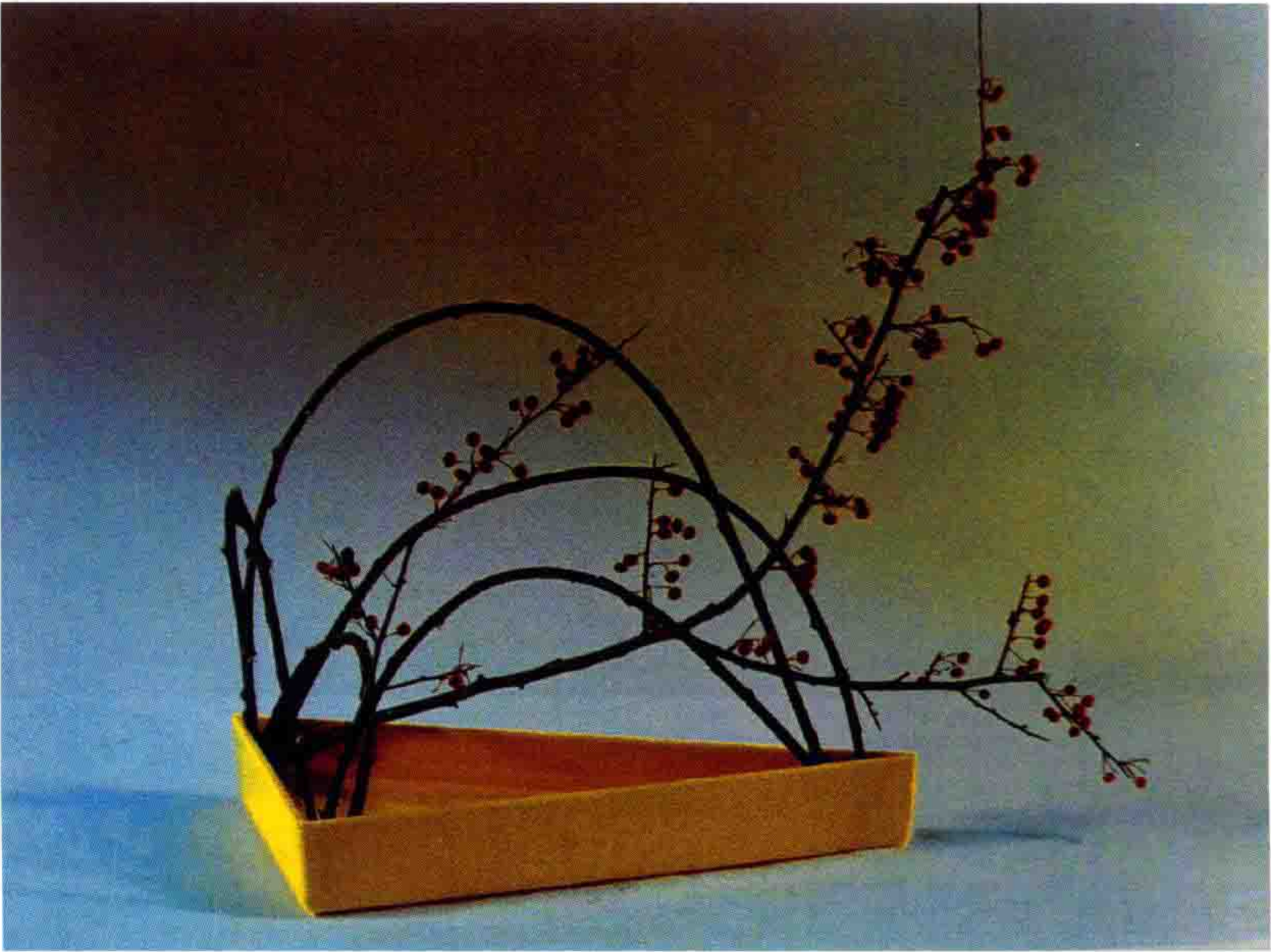
摆件：茶炉、茶杯

七、固定方法

1. 自然固定

装饰茶座的插花一般花器较小，瓶插宜用投入法，利用花材茎秆互撑进行自然固定。有时广口花器也可用花材与花器互撑的办法固定花材（图 1-45-1）。瓶口略大的可取植物枝条做“撤”，“撤”是清朝李渔发明的，即在瓶口用木本枝条间隔成一字形、十字形、丁字形、Y字形、井字形、米字形等区域，便于固定花枝，间隔成哪种形式视瓶口大小与花材多少、茎秆粗细而定。“撤”做好后在瓶中加入清水，再插入花枝整理成理想的造型，这是清代常用的固定方法（图 1-45-2、图 1-46）。如果瓶口小不易做撤而插入的枝条又不易固定时，则可用低于瓶口的直枝条垂直插入瓶中，数量以能固定花枝为准（图 1-45-3）。也可用鹅卵石装在瓶中，低于瓶口然后用以固定木本枝条（图 1-45-4）。自然固定可以做到瓶口清、起把紧，似一处长出。体量大的作品还可用添枝固定方法，即添加一根略粗的枝条，在上端剪开，再把要插的枝条基部剪开，互相夹住插入瓶内固定。也可用折曲固定方法，即把枝条基部折曲，利用枝条的还原反弹作用，撑压在花瓶内壁进行固定。也有用丁字形固定方法，即枝条基部剪开，夹入横枝条成丁字形状，再插入瓶内，利用横枝条在瓶内壁的阻力进行固定。

图 1-45-1 广口花器与花材互相支撑

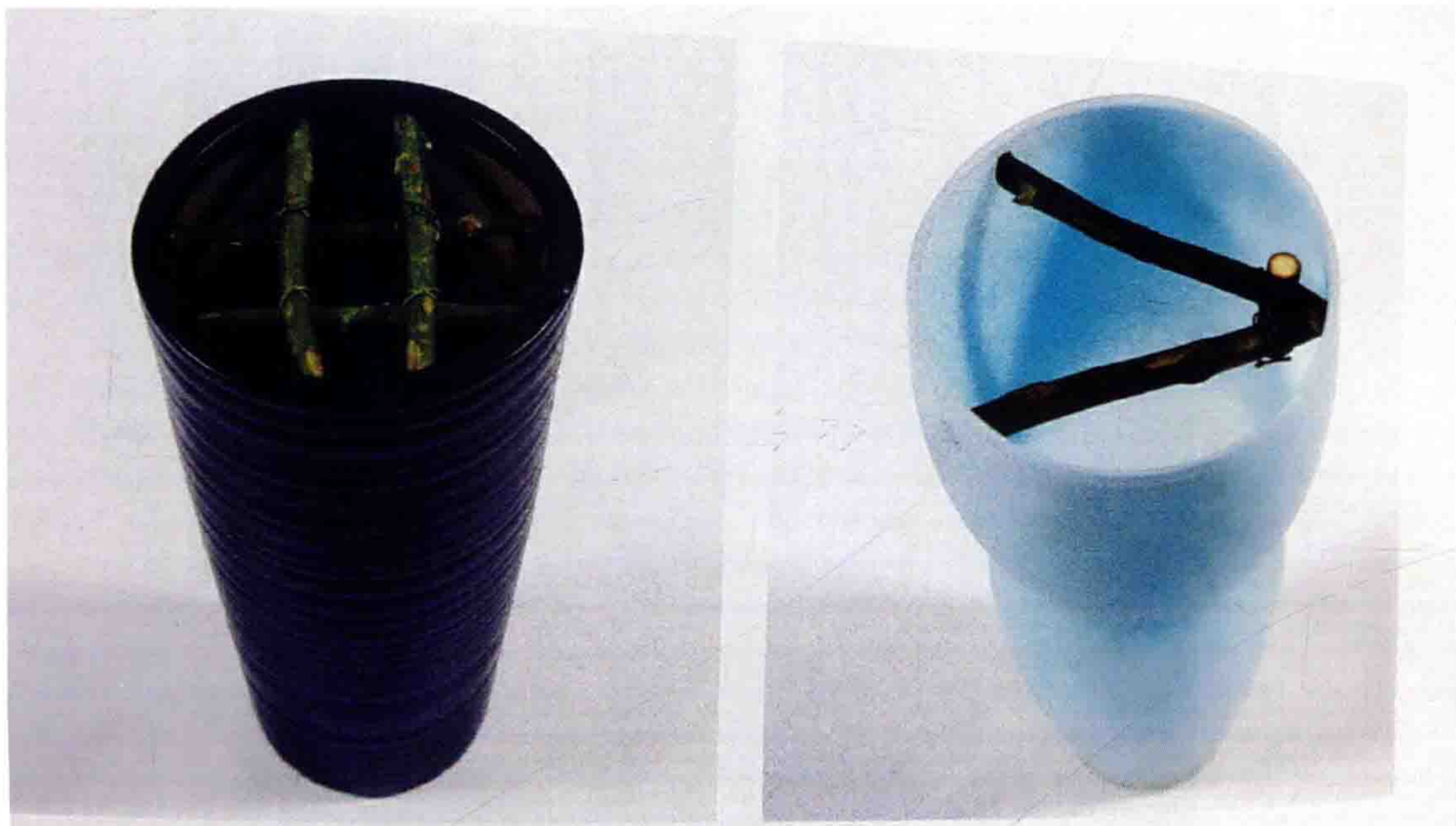

图 1-45-2 撇的丫字形、井字形图，也可一字形、十字形等

图 1-45-3 枝条垂直插入瓶中固定花枝

图 1-45-4 鹅卵石或小石子装在瓶中固定花枝

图 1-46 瓶口做“撒”固定花材

2. 剑山固定

广口花器如盆、钵、碗、洗、缸等可用剑山固定（图 1-47、图 1-49-1 ~ 图 1-49-4），一般花材根部剪平垂直插在剑山上以增加接触面，略粗壮的木本枝条根部可斜剪，容易插入剑山固定。若要插倾斜式，则先将花枝垂直插入再慢慢向需要倾斜的角度推去。如花材过于纤细，可在根部添加支柱，或细枝套在粗茎中再插入剑山。

作品完成后，根部常裸露在外，可用洗净的细石子遮盖住剑山，再注入清水，使其呈自然生长之势。

剑山的造型很多，有圆形、正方形、长方形、三角形、新月形，使用时既可单独使用，又可组合使用。色彩有银灰色、金色与黑色。质地由锡、钢、铜、硬塑料等，随着科学技术的发展，剑山造型、材质也在不断提升。

如果花材较重一只剑山不易固定，可用另一只剑山反扣其上增加自重（图 1-48）再固定花材，花体就不易倒卧。

图 1-47 常用剑山

图 1-48 互扣剑山

图 1-49-1 剑山碗插

图 1-49-2 剑山钵插

图 1-49-3 剑山盘插

图 1-49-4 剑山盆插

3. 花泥固定

花泥是现代插花常用的固定媒体，茶道插花一般不提倡使用花泥固定（图 1-50）。不论是装饰茶席还是装饰茶肆环境，其特点都是比较精致稀疏的。使用花泥固定的作品根部一般要用植物叶材遮盖，难免会出现底脚臃肿不清的状况。如果在特殊情况下一定要用花泥，则花泥必须低于花器口 2 ~ 3cm。茶肆花花器都比较大，花泥可低于瓶口 5 ~ 8cm 或至瓶肩，花材插入时根部集中似一处长出，完成后用洗净的石子遮盖花泥，石子应低于瓶口，不使所插花枝露出人工痕迹。

图 1-50 虽用花泥，但低于瓶口，也能做到瓶口清

茶道插花的固定方法主要是自然固定与剑山固定，这是中国传统插花固定的常用方法，也是学习茶道插花艺术的基本功。

八、作品完成前后三项处理

1. 完成前

作品后部处理不当，会使构图平面化，完成前应检查一下，适当补充小花苞或叶片的向后延伸，达到既有立体感又有自然衔接的效果。其次吸水处理很重要，插制时每枝花材均要吸到水，不能只顾造型而忽视了吸水问题。最后是检查固定媒体不宜外露，可以用叶片或洗净的石子遮盖，力求自然无人工痕迹。如果是用花泥固定的作品，还应注意遮盖底脚干净利落不宜臃肿。

2. 完成后

一是加水，作品完成后应加入适量的水，以延长插花作品的保鲜期，瓶花加水不宜到花器口，应留有足够的空间以防止枝秆儿缺氧而腐烂。二是命题，茶道插花很讲究意境，作品意境一般是通过命题表现的，要让人读懂作品则在完成后不忘命题。三是清场，茶道插花是门高雅精致的艺术，插制的全过程需要整洁的环境、优雅的动作来烘托，所以花材随用随整理，作品完成后及时清理垃圾，养成良好习惯。

九、茶道插花的基本造型

自然界的植物尽管是千姿百态，仪象万千，但归纳起来不外乎四种基本类型，即直立型、倾斜型、平卧型、垂挂（悬崖）型，在掌握其基本规律后才能有个性发展的空间。茶道插花，不论体量大小，可以说都在这基本造型内，特别是茶肆花要装饰饮茶大环境，应按摆放位置与摆放空间不同，适用不同的造型，如壁挂、吊空，高几上一般适用悬崖式造型。如茶桌上、窗台前或落地摆放适用直立式造型。长条桌上适合平卧式，小茶几上也可用倾斜式或直立式。下面介绍四种茶道插花的基本造型。

1. 直立式

直立式有单体，也有双体组合与多体组合，直立型的特点是使枝在花体中呈直立状。

① 特征 使枝基本呈直立状，枝条曲直多变时，可以枝条头与根在一条垂直线上视为直立。辅枝在使枝边上 15° 左右范围内变化，客枝起平衡作用。直立式造型的作品充满高耸挺拔、蓬勃向上的生机，花体端庄、稳重，有静态之美感（图 1-51 ~ 图 1-58）。

② 材料选择 宜选择挺拔、舒展、姿态优美的枝条作框架，木本植物、半木本植物、草本植物均可。

③ 花器选择 宜选开口向上、简洁、质朴的瓶、篮或广口的盆、碗、钵等。

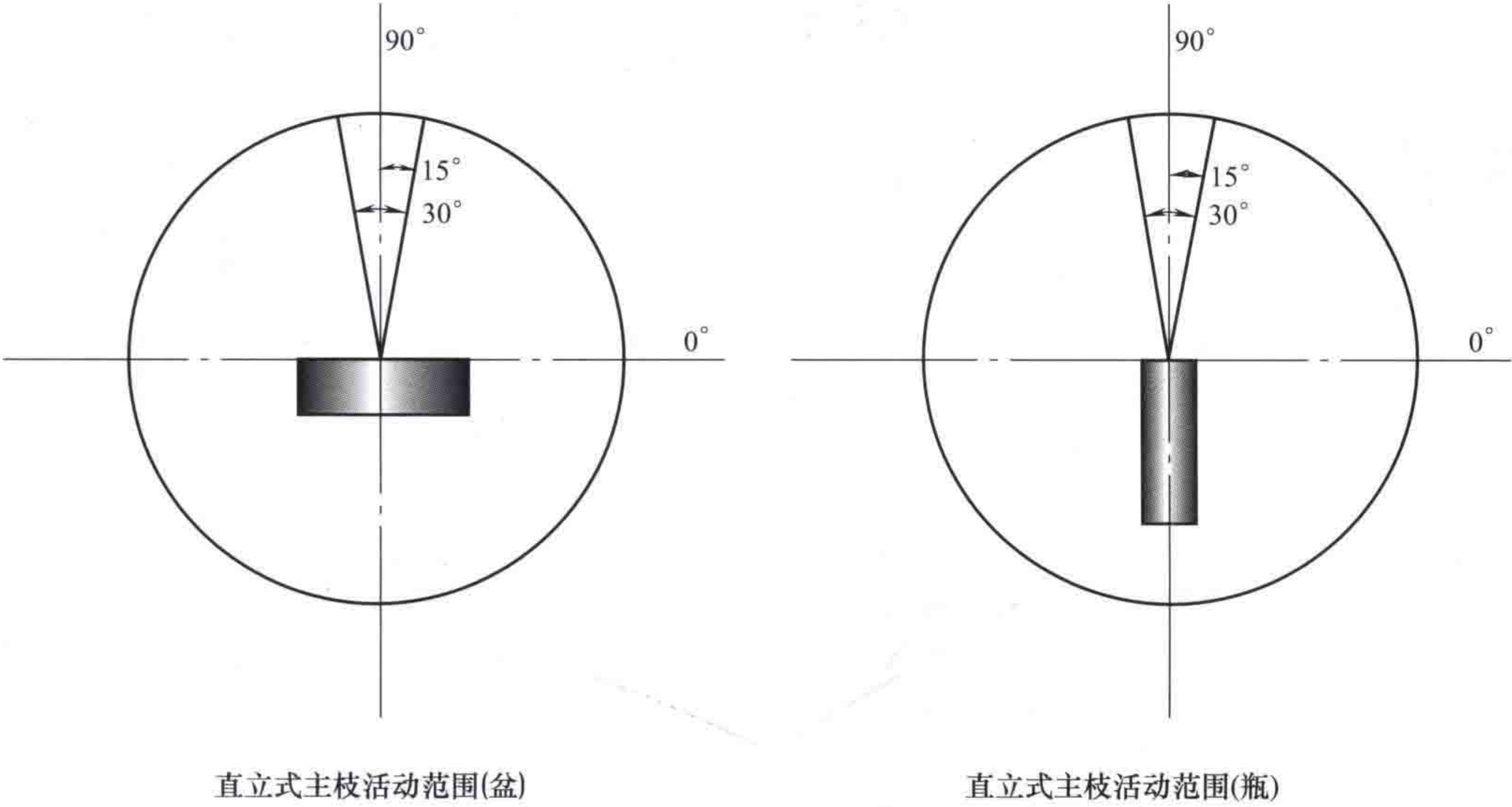

图 1-51 直立式简图

图 1-52 盆插直立式
(作者 高华)

图 1-53 小口瓶插直立式
(作者 陶建华)

图 1-54 浅盆插的直立式
(作者 庄瑜敏)

图 1-55 高盆插直立式 (作者 李军)

图 1-56 盆插直立式(1)(作者 陶建华)

图 1-57 盆插直立式 (2) (作者 刘明华)

图 1-59 茶炉插直立式 (作者 刘明华)

2. 倾斜式

- ① 特征 使枝向左或向右倾斜，倾斜枝条在垂直线两边 45° 左右范围内变化，辅枝在使枝周边补充，客枝可在同一方向，也可在另一方向起平衡作用。作品疏枝横斜，飘逸潇洒，富有动感，呈现动态美（图 1-59 ~ 图 1-65）。
- ② 花材选择 应选择自然弯曲、略有斜势、多姿多态的枝条搭框架，主花品格要高。
- ③ 花器选择 倾斜式可用广口盆，也可用矮胖瓶，视花材形状与放置环境而定。

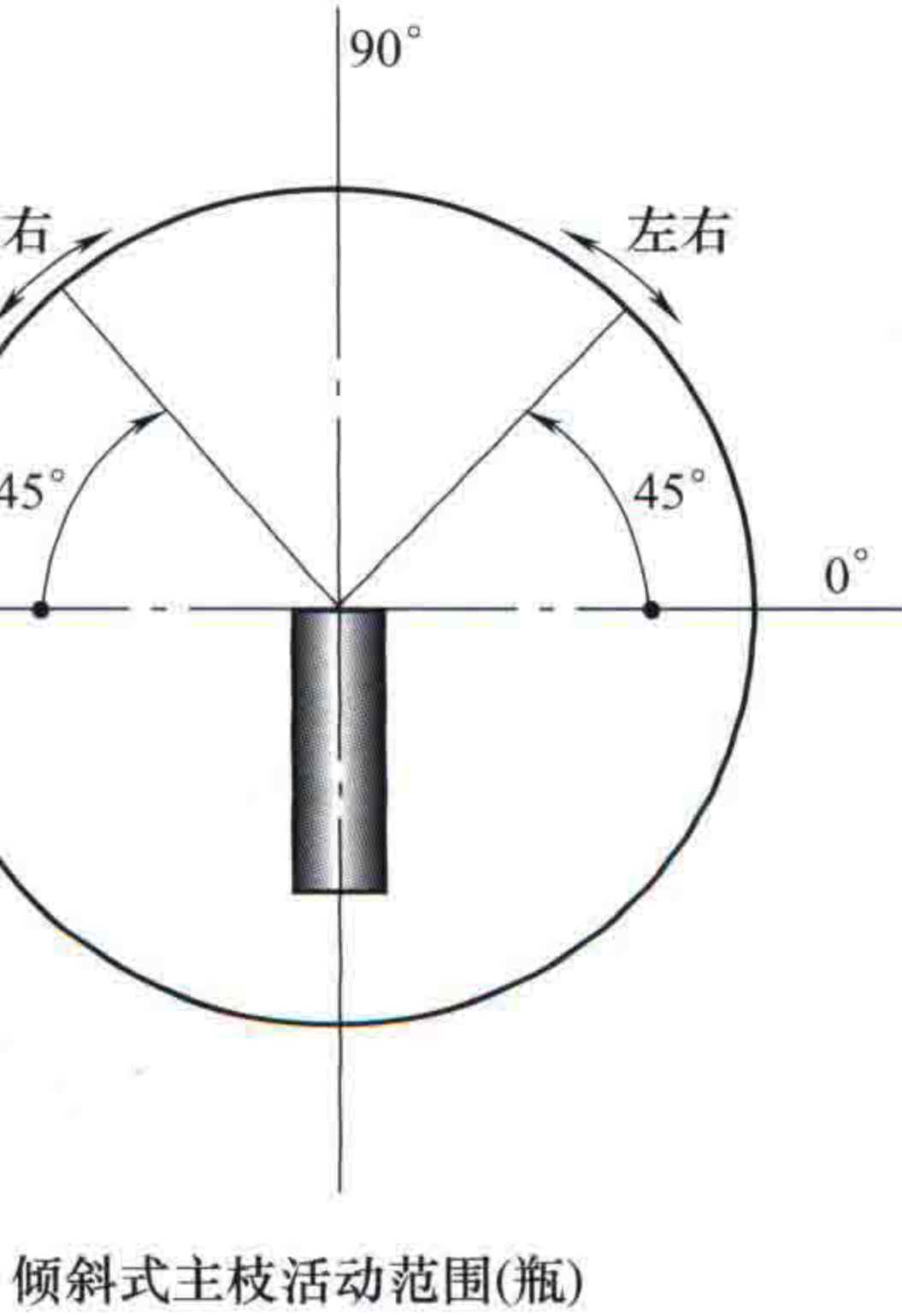
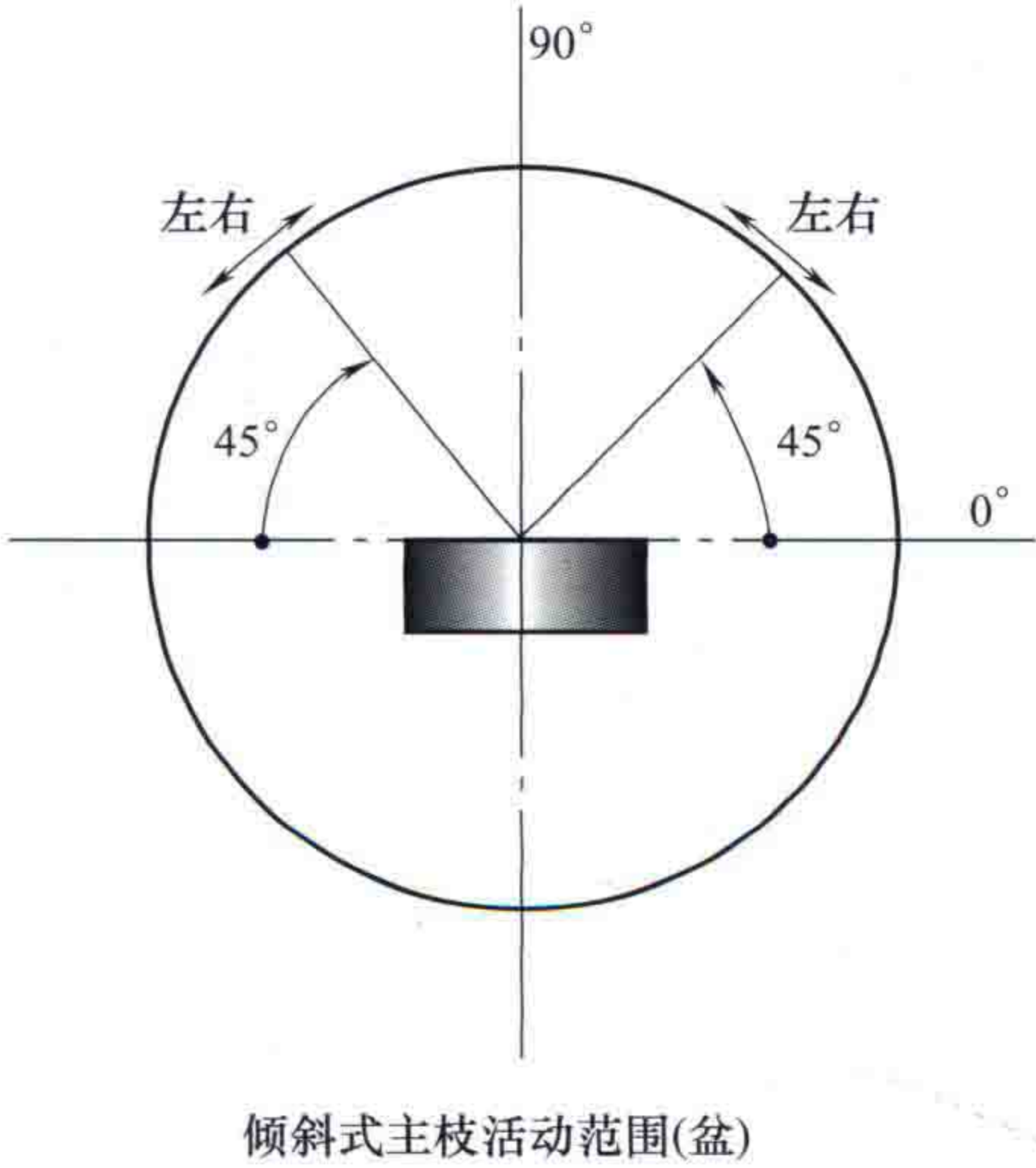

图 1-59 倾斜式简图

图 1-60 小方盒插倾斜式（作者 刘明华）

图 1-61 瓶插放射型倾斜式（作者 陶建华）

图 1-62 仿古食盒插倾斜式（作者 陶建华）

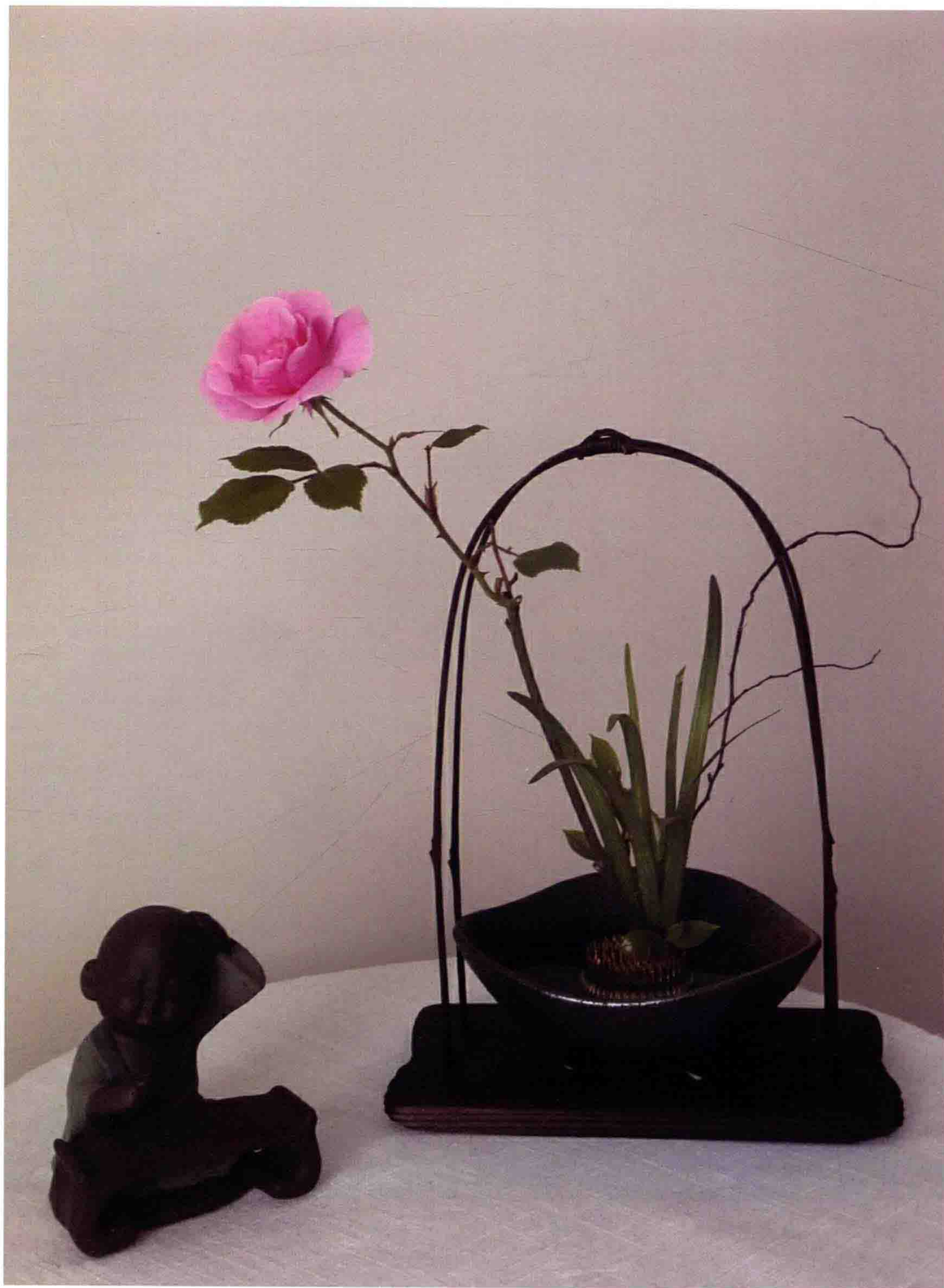

图 1-63 盆插倾斜式（作者 刘明华）

图 1-64 盆插倾斜式（作者 刘明华）

图 1-65 篮插倾斜式（作者 刘明华）

3. 悬崖式

① 特征 适合花器置高处，或吊花或壁挂插花，使枝下垂在水平线以下 $30^{\circ} \sim 120^{\circ}$ 范围内变化，客枝可在同一方向，也可在另一方向，起平衡稳定作用。作品灵动飞扬、活泼大胆，显示一种动态美（图 1-66 ~ 图 1-69）。

② 花材选择 应选自然垂挂或柔枝蔓条，简练而又夸张，形如高山流水，瀑布倾注，又似悬崖上葛藤垂挂。

③ 花器选择 放在桌面上的选用高身花器，插作枝条长度以不碰到桌面为准。吊挂的作品选择篮器，里面放储水盆，壁挂易选容易固定在墙壁上且能储水的花器，放置在高处的作品可选用矮身花器。

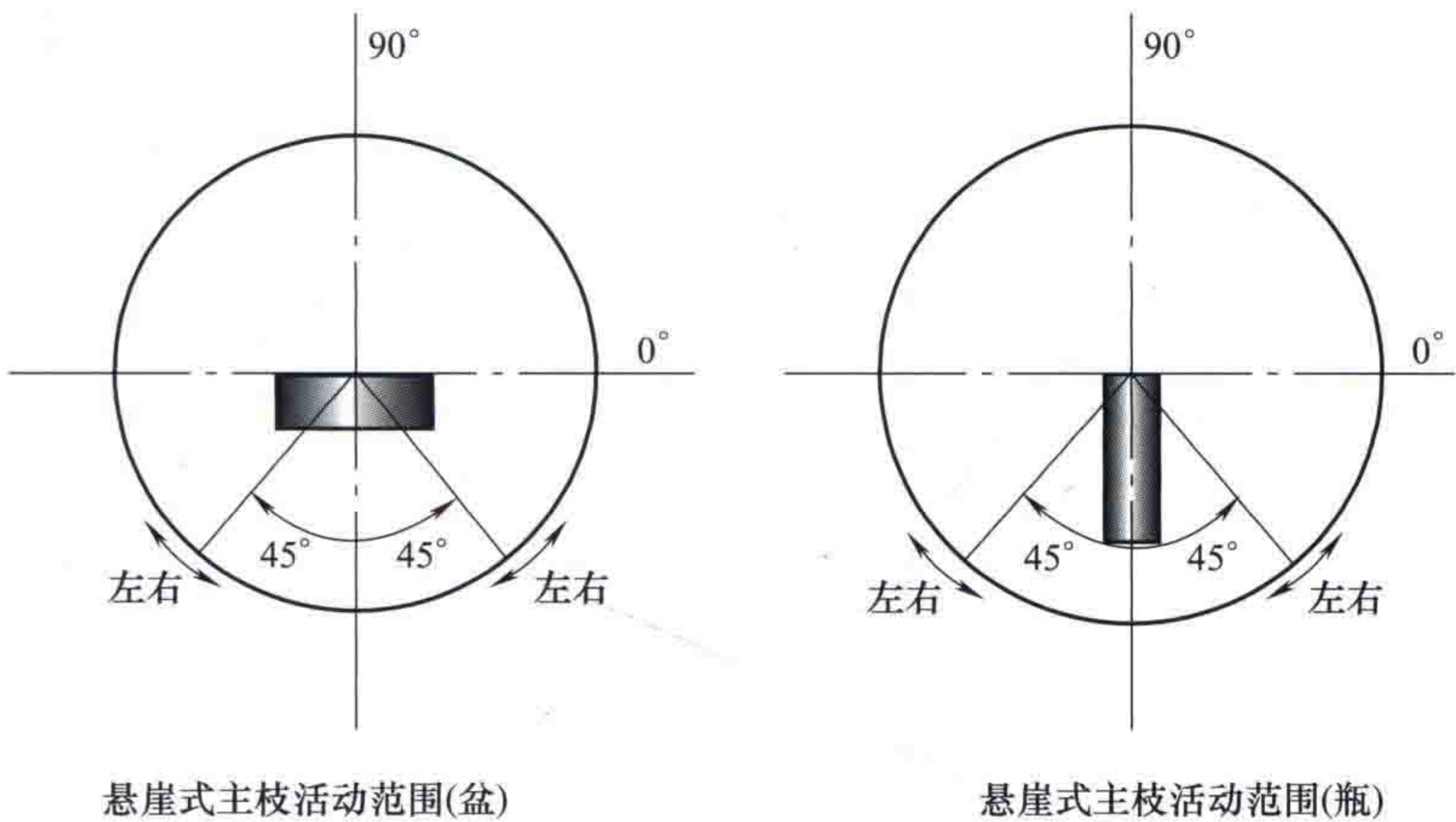

图 1-66 悬崖式简图

图 1-67 篮插下垂式茶花（作者 纪苗英）

图 1-69 瓶插下垂式茶肆花（作者 刘成林）

图 1-69 瓶插下垂式茶花（作者 庄瑜敏）

4. 平卧式

① 特征 使枝平卧，花枝在水平线上下 15° 范围内变化，使枝定位后，辅枝在使枝上下有长有短、有远有近形成动势。客枝可在同一侧，也可在另一侧起平衡作用（图 1-70 ~ 图 1-74）。

② 花材选择 宜选用木本或半木本小枝条，也可略有曲折变化，主花应选择姿态造型优美的花材。

③ 花器选择 宜选用小口大肚、开口向上的花瓶、广口盆。

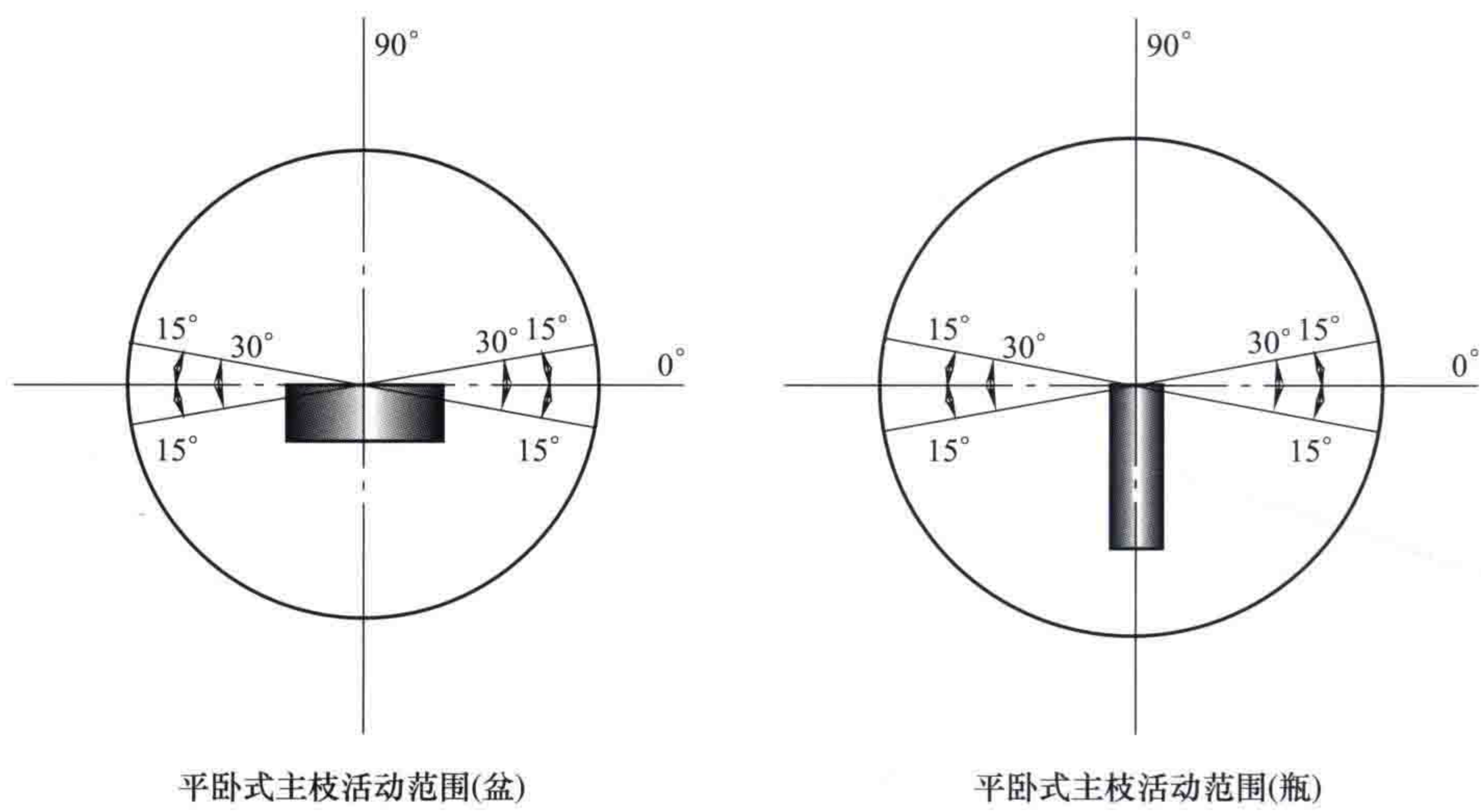

图 1-70 平卧式简图

图 1-71 瓶插平卧式茶肆花（作者 纪苗英）

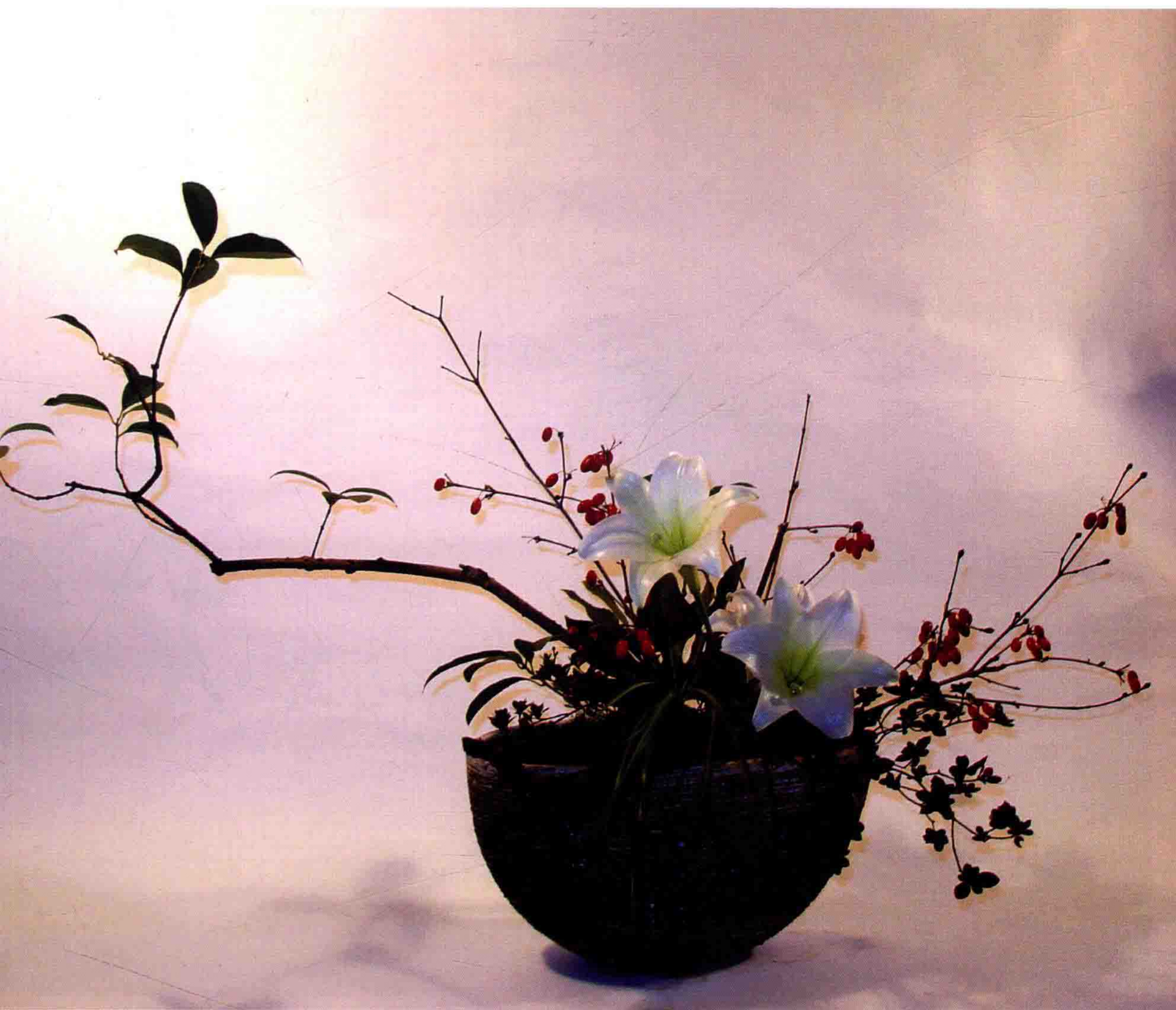

图 1-72 钵插平卧式茶肆花（作者 朱瑾）

图 1-73 瓶插平卧式茶肆花（作者 刘明华）

图 1-74 篮插平卧式茶肆花（作者 刘明华）

第二章

茶道插花作品赏析

一、茶花赏析

茶花是用于装饰茶席、茶盘的小品，花材少，器具小，可以由茶人自己动手把玩、制作，增加饮茶情趣。以下作品是小小茶花的用材和创意介绍。

1. 作品：相约

花材：月季花枝条，紫小菊

花器：小竹篮，篮体高 12cm

创意：茶席呈画轴状，充满书卷气，取材含蓄简约。月季花寓意月月相聚、友谊长存，紫小菊自然质朴，情趣甚浓。寓意文人小聚，不讲奢华，清茶一杯，叙旧聊天，真可谓君子之交淡如水（图 2-1）。

图 2-1 相约（作者 刘明华）

2. 作品：硕果满篮

花材：橘子、高山羊齿、火棘枝

花器：微型古典竹篮，直径 11cm

创意：满满的橘子溢出篮口，学业、商机、生活硕果累累，成功者相约品茶，分享喜悦（图 2-2）。

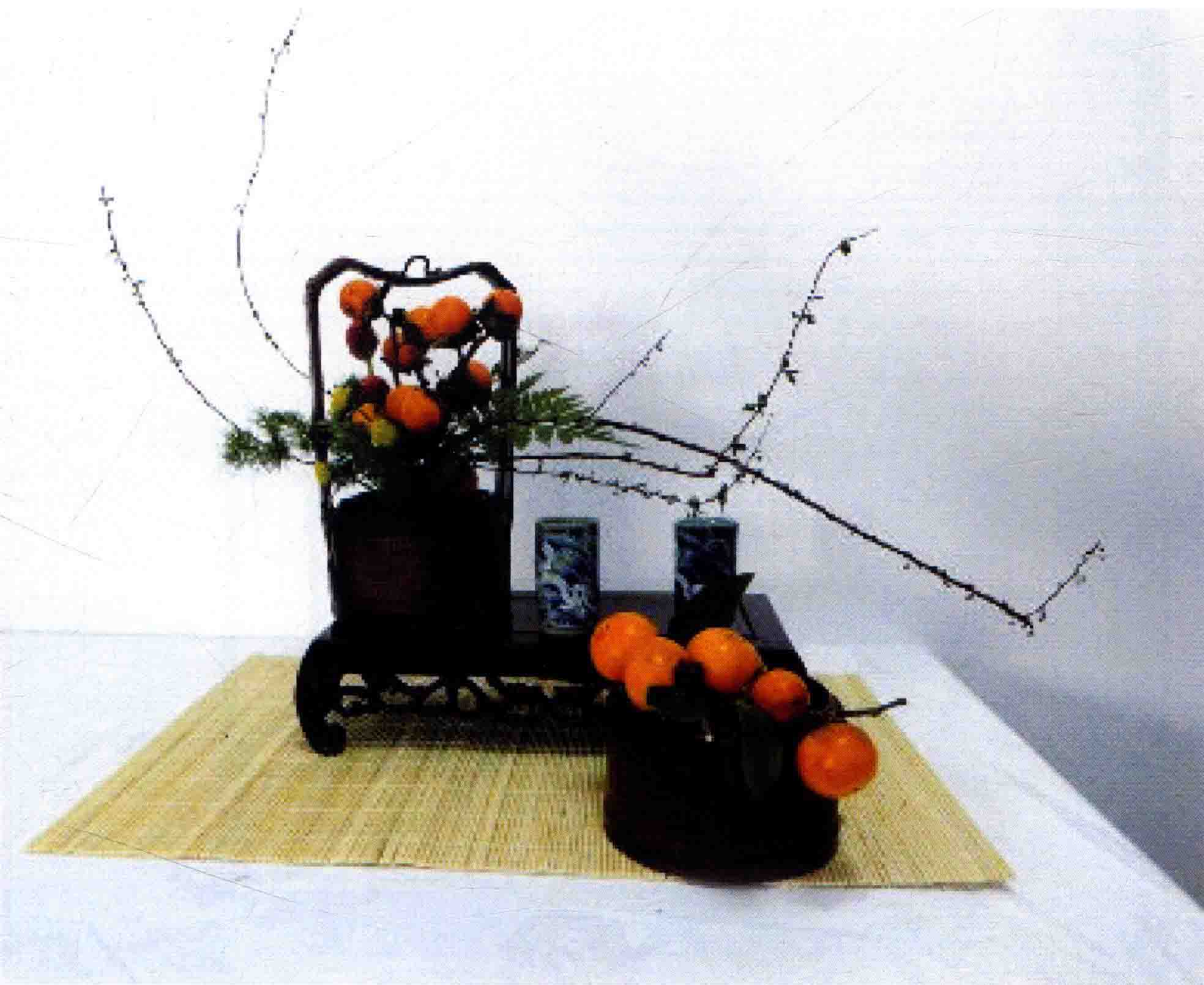

图 2-2 硕果满篮（作者 纪苗英）

3. 作品：茶助诗兴

花材：火棘、绿菊、高山羊齿

花器：瓷瓶，高 14cm

创意：绿菊是小品中的主花，摆件是笔架、线装古书和香炉，正合文人吟诗作画、焚香赏菊的喜好（图 2-3）。

图 2-3 茶助诗兴（作者 任凤兰）

4. 作品：二人得趣

花材：红兰、兰叶

花器：陶盆直径 18cm

创意：古树桩边一撮兰花，清新且又雅致，很有自然韵味，二人席地而坐，喝茶闲话，情趣正浓（图 2-4）。

图 2-4 二人得趣（作者 刘成林）

5. 作品：碧云引风吹不断

花材：兰叶、金百合、文竹

花器：瓷质香炉，直径 12cm

创意：高几处，兰叶中，一枝文竹姿态奇美，轻盈如云，飘忽似烟，似断还连（图 2-5）。

图 2-5 碧云引风吹不断（作者 庄瑜敏）

6. 作品：倾心

花材：鸢尾、文竹

花器：陶瓶高 8cm

创意：鸢尾前倾，文竹自然弯曲，谦恭温良，儒雅风度（图 2-6）。

图 2-6 倾心（作者 刘华）

7. 作品：汲水自煎茗

花材：芦花、枯枝、高山羊齿、小菊

花器：陶瓶，高 14cm

创意：芦花、枯枝配边上小茶炉，寓意茶人取了泉水，拾得干柴，自煎自饮，自得其乐（图 2-7）。

图 2-7 汲水自煎茗（作者 刘华）

8. 作品：叙旧

花材：黄杨、兰叶、紫菊

花器：青花球状瓶，直径 12cm

创意：古树旁，山石边，兰叶稀疏，小花点点，故人相逢以茶代酒，说不完的喜悦，道不尽的旧情（图 2-8）。

图 2-8 叙旧（作者 刘华）

9. 作品：含笑

花材：黄杨枝条、天竺果

花器：青花梅瓶，高 23cm

创意：梅瓶细长，小口如樱，黄杨枝条，虬曲苍劲，鲜红的天竺果从瓶口伸出，似妖娆淑女轻启红唇（图 2-9）。

图 2-9 含笑（作者 任凤兰）

10. 作品：一叶知秋

花材：红枫

花器：碗，直径 13cm

创意：秋天是红枫最红最美丽的季节，这里一支枫树枝条初红还绿，人们已经感受到秋天即将来临（图 2-10）。

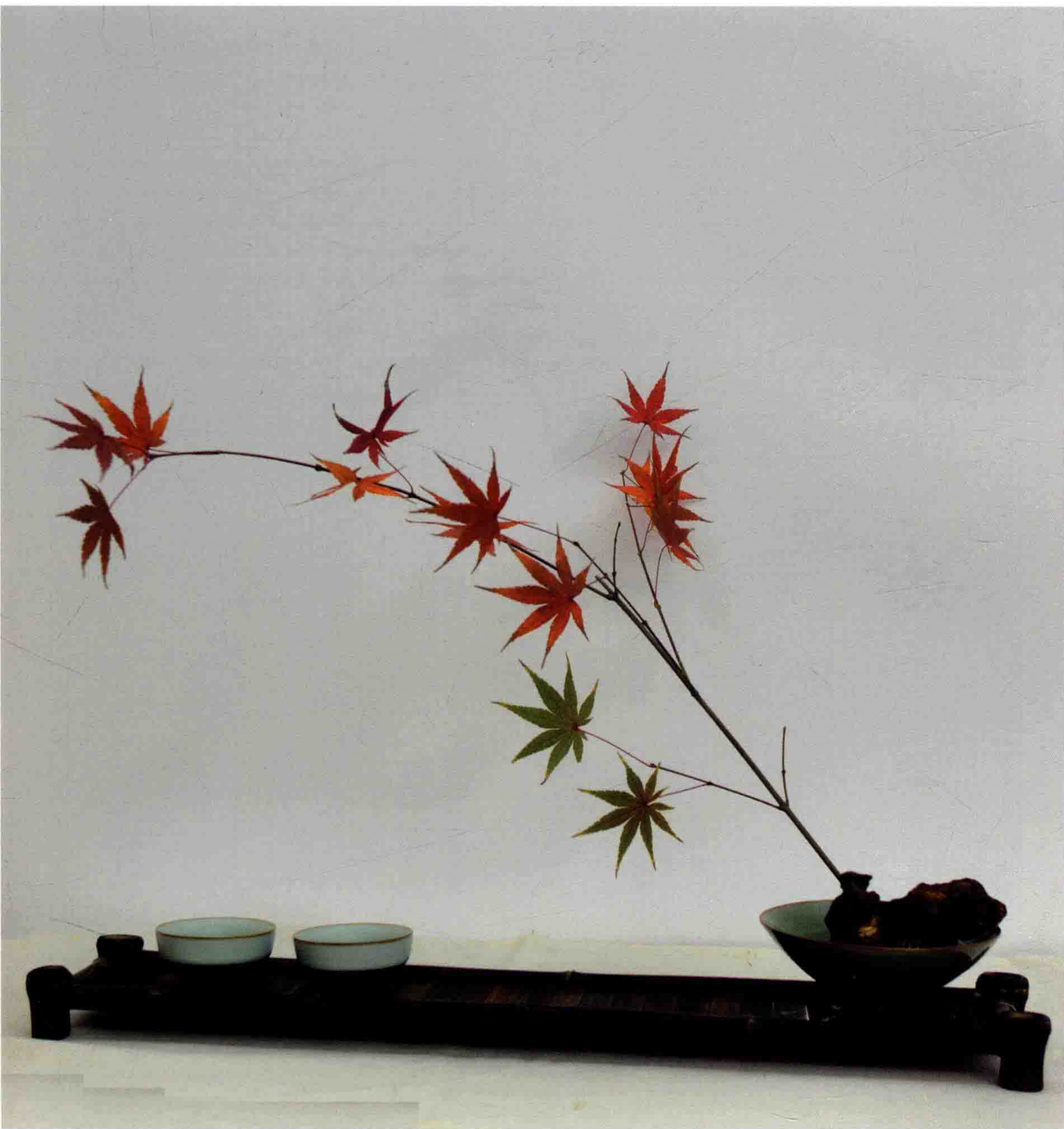

图 2-10 一叶知秋（作者 刘华）

11. 作品：对弈

花材：月季花枝条、千日红、天竺果

花器：陶瓶，高 14cm

创意：取材随意，摆件是二人正在下棋的瓷艺品，边上两只茶碗，似品饮过后余兴未尽，继续对弈（图 2-11）。

图 2-11 对弈（作者 任凤兰）

12. 作品：争春

花材：玫瑰、高山羊齿、石榴枝

花器：瓷瓶，高 20cm

创意：一枝石榴，新芽初发，正在挣脱瓶的约束，去感受春的温暖（图 2-12）。

图 2-12 争春（作者 庄瑜敏）

13. 作品：蓦然回首

花材：石榴枝，中国桔梗

花器：陶质茶洗，直径 15cm

创意：浅色重彩搭配和谐，使枝回眸很有力度，正如古诗“梦里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”（图 2-13）。

图 2-13 蓦然回首（作者 李军）

14. 作品：枯木逢春

花材：玫瑰、石榴枝、玉簪叶

花器：方陶瓶，高 18cm

创意：初春时节，万物复苏，枯木边春意盎然，生机勃勃（图 2-14）。

图 2-14 枯木逢春（作者 李军）

15. 作品：兰香怡人

花材：香雪兰、兰叶、高山羊齿

花器：三阳开泰瓶，高 13cm

创意：高山羊齿托着盛开的香雪兰，兰叶洒脱似中国画，放在茶席上感觉美不胜收（图 2-15）。

图 2-15 兰香怡人（作者 刘明华）

16. 作品：有女初长成

花材：雪柳、中国桔梗

花器：陶瓶，高 12cm

创意：淡紫的中国桔梗与柔美的雪柳组合成案前茶花，清纯而迷人（图 2-16）。

图 2-16 有女初长成（作者 刘明华）

17. 作品：文思飞扬

花材：花毛茛、雪柳、黄杨

花器：葫芦瓶，高 13cm

创意：细细的雪柳任性腾飞，一枝花毛茛鲜亮而醒目，点题读出制作人正思绪万千（图 2-17）。

图 2-17 文思飞扬（作者 李军）

18. 作品：雪莲

花材：雪柳、洋桔梗、兰叶

花器：碗，直径 14cm

创意：雪柳如历经一场大雪，雪花沾满枝头，填平花器，染白的桔梗似雪莲一般高雅清纯（图 2-18）。

图 2-18 雪莲（作者 刘明华）

19. 作品：紫韵

花材：麻叶绣菊、月季、高山羊齿

花器：瓷质球瓶，高 12cm

创意：紫色玫瑰浅浅的淡淡的，配在茶席上颇有一番韵味（图 2-19）。

图 2-19 紫韵（作者 李军）

20. 作品：月影

花材：扶郎花、桂枝、苦楝

花器：竹篮，高 18cm

创意：天上人间月影重叠，几许桂枝芳香自来，边读边思，边思边悟（图 2-20）。

图 2-20 月影
（作者 李军）

21. 作品：尚古情结

花材：白菊、结香、高山羊齿

花器：瓷器瓶，17cm

创意：花不在多，器不在精，搭配自然，意在心境（图 2-21）。

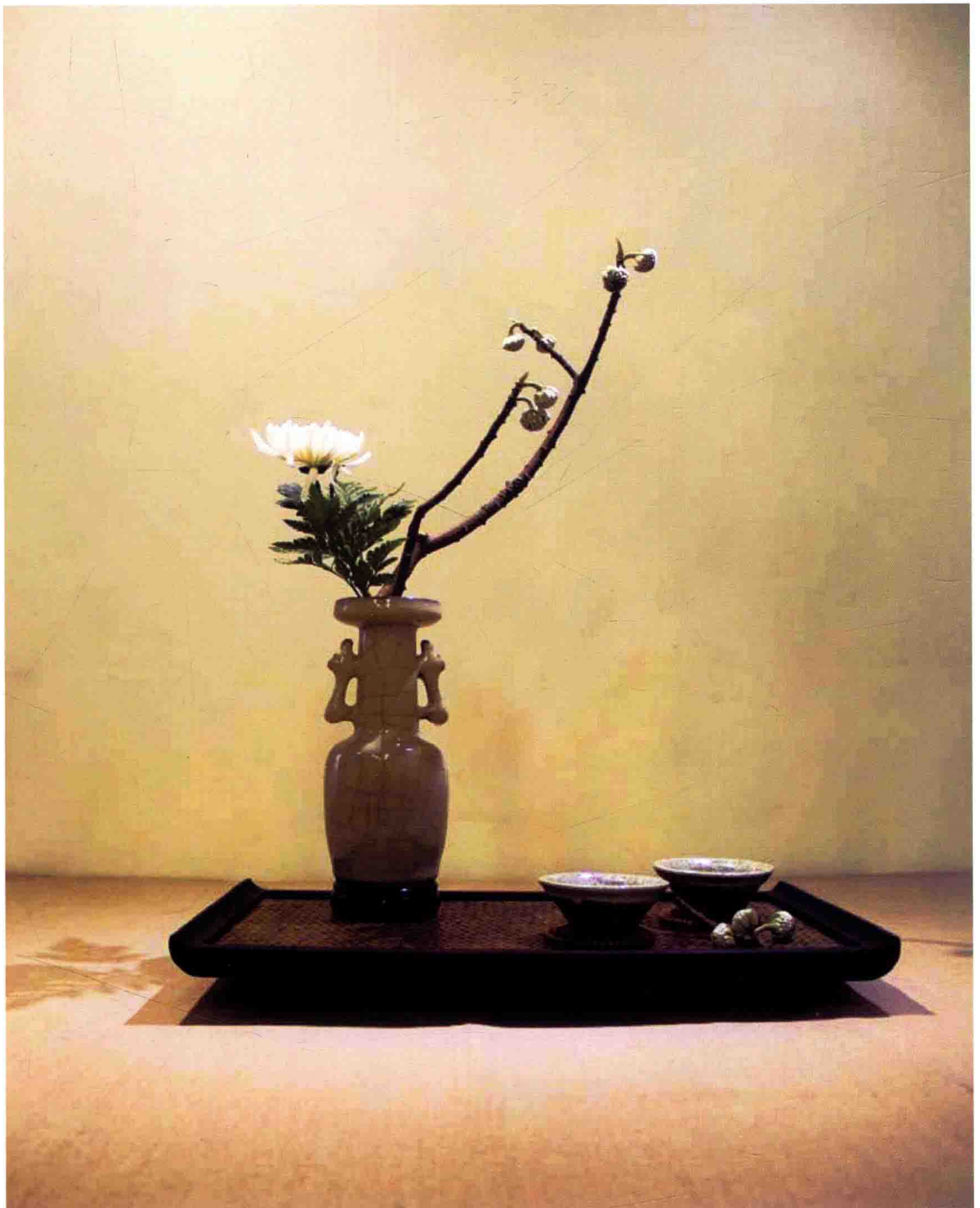

图 2-21 尚古情结（作者 李军）

22. 作品：月下倩影

花材：桔梗、金丝桃果、雪柳、玉簪

花器：黑方瓶，高 22cm

创意：随风潜入夜，千古共明月，闲步村头上，自有影相随（图 2-22）。

图 2-22 月下倩影（作者 李军）

23. 作品：品茗赏花明代风

花材：桂枝、绿菊、八角金盘

花器：青花瓷瓶，高 15cm

创意：桂枝配绿菊，品贵格高，色清恬淡，用以助茶其乐无穷，是明朝文人、僧侣的最爱（图 2-23）。

图 2-23 品茗赏花明代风（作者 任凤兰）

24. 作品：迎风独秀

花材：枫、菊、一枝黄、八角金盘

花器：瓷质小瓶，高 15cm

创意：秋风乍起，当最后一片枫叶安然飘落，菊花一枝独秀傲然绽放，远方的游子，今宵梦在何方（图 2-24）。

图 2-24 迎风独秀（作者 小仙）

25. 作品：山野茶趣

花材：紫槿枝条，菊花、八角金盘

花器：瓷质双环小瓶，高 17cm

创意：山野的紫槿与茶一样，即使被虫吞噬，也有残缺美，配以生命力极强的黄菊，让人联想不断。自然、生命、野趣，要感恩造物主创造生命的同时又安排了神奇的生物链（图 2-25）。

图 2-25 山野茶趣（作者 刘明华）

二、茶肆花赏析

茶肆花是室内野外饮茶环境的装饰，用于提升美化饮茶环境、营造茶肆的文化氛围。以下是部分茶肆花的作品介绍。

1. 作品：静气闻香

花材：鸢尾叶、绿菊、雪柳、桂树叶

花器：高身陶盆

创意：作品取色素雅，造型闲静，小香炉似乎正在焚香，茶人正端坐感受这种淡泊宁静的饮茶氛围（图 2-26）。

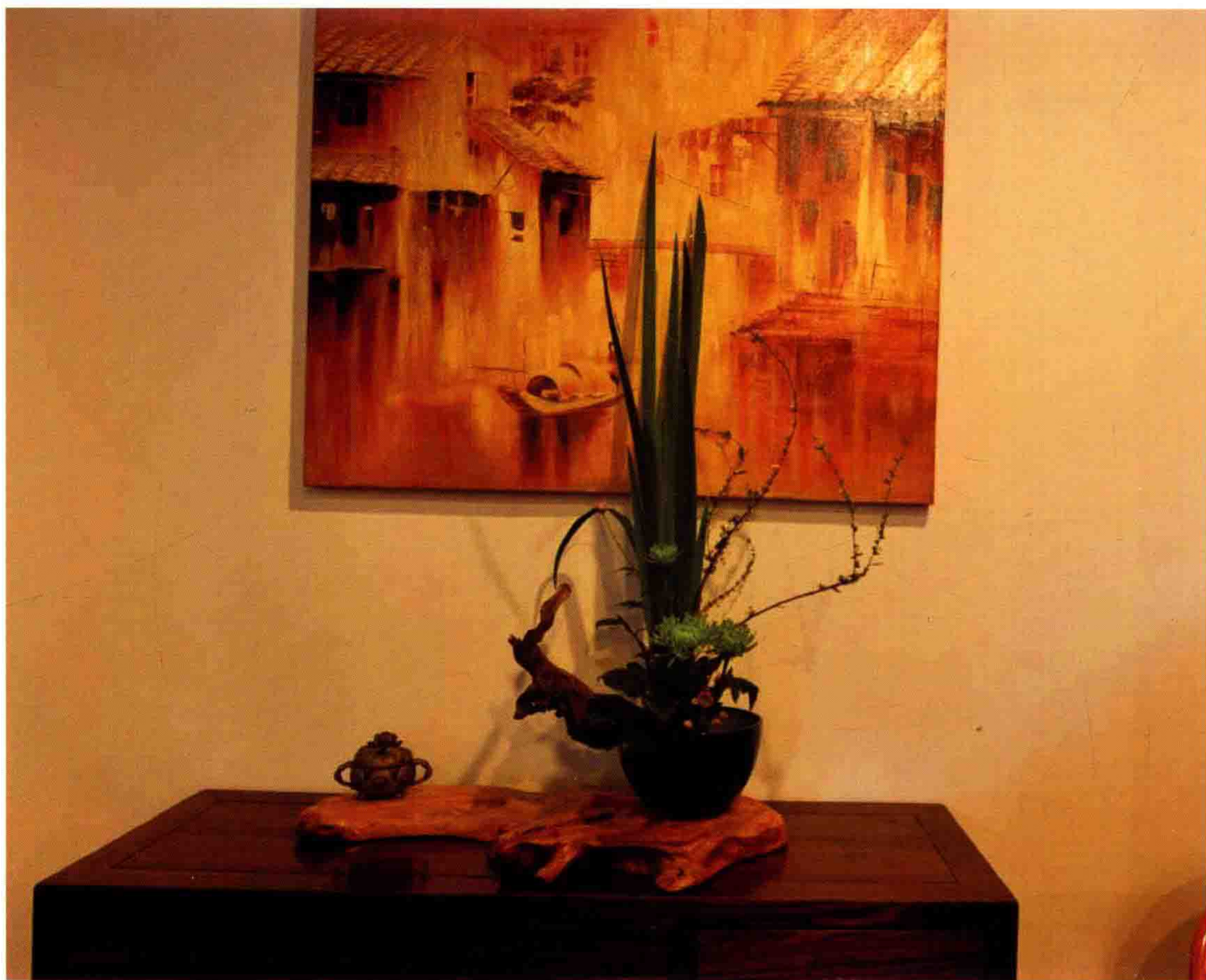

图 2-26 静气闻香（作者 高华）

2. 作品：晨雾正浓

花材：文竹、水仙百合，绿菊

花器：长颈铜瓶，高 18cm

创意：花材花器取色协调，透着浓浓的古韵，寓意茶文化的悠远（图 2-27）。

图 2-27 晨雾正浓（作者 庄瑜敏）

3. 作品：登高远眺

花材：菊花、石榴、杜鹃、一枝黄

花器：细长颈花瓶

创意：二件作品花材一样，看到石榴、菊花，总让人想起那辞去彭泽令挂印归来并与菊花结下不解之缘的东晋诗人陶潜。犹喜红楼梦众多菊花诗中“孤标傲世偕谁隐，一样花开为底迟。”借此作以咏怀（图 2-28）。

图 2-28 登高远眺（作者 小仙）

4. 作品：山色无非清静身（图 2-29）

图 2-29 山色无非清静身（作者 小仙）

5. 作品：古雅

花材：菊花、黄杨、一叶兰

花器：高身陶盆

创意：茶环境中宽大的茶桌，古朴的茶盘，精致的茶具，周边落地的佛相，几案上的怪石，再恰到好处地配上古朴典雅的插花作品，使整个环境显得非常丰富与和谐（图 2-30）。

图 2-30 古雅（作者 刘成林）

6. 作品：轻涛松下筑暖巢

花材：黑松、鹤望兰、南天竺果

花器：觚

创意：茶柜紧挨着大块面的粉墙，显得有点苍白，放上一瓶苍劲有力以黑松为主的作品，再配上少许茶具，既突显了饮茶环境，又打破了粉墙的空旷感（图 2-31）。

图 2-31 轻涛松下筑暖巢（作者 刘成林）

7. 作品：茶能清神

花材：紫藤、小菊

花器：瓷瓶

创意：僧人打坐离不开茶，茶香萦绕，醒脑清神，小和尚欲睡也不能（图 2-32）。

图 2-32 茶能清神（作者 刘明华）

8. 作品：有菊伴读

花材：石榴枝、菊花、八角金盘、黄杨

花器：仿古铜瓶

创意：月明星稀之时，竹窗影月夜阑珊，瓶中花叶相扶，枝蔓高展。枯木横卧，红烛正燃，冥然兀坐，似有一缕书香之气迎面而来（图 2-33）。

图 2-33 有菊伴读（作者 小樱桃）

9. 作品：志在千里

花材：罗汉松、鸢尾、金百合、龟背竹

花器：陶质球瓶

创意：茶室一角的水池边，假山叠翠，砖雕精美，一派江南水景图。茶客在此高谈阔论，壮志凌云（图 2-34）。

图 2-34 志在千里（作者 陶建华）

10. 作品：菊韵

花材：腊梅、黄菊、龟背竹

花器：仿古篮

创意：古典的竹篮，两枝神韵高雅的黄菊，配上蜡梅枝条，简约且又恬淡，古趣正浓（图 2-35）。

图 2-35 菊韵（作者 吕玉）

11. 作品：夜扫寒英煮清尘

花材：铁炮、蕾丝、蜡梅枝、龟背竹

花器：瓷花瓶

创意：蜡梅映飞雪，取色白花绿叶，清纯雅寂，营造了淡泊宁静的茶室氛围（图2-36）。

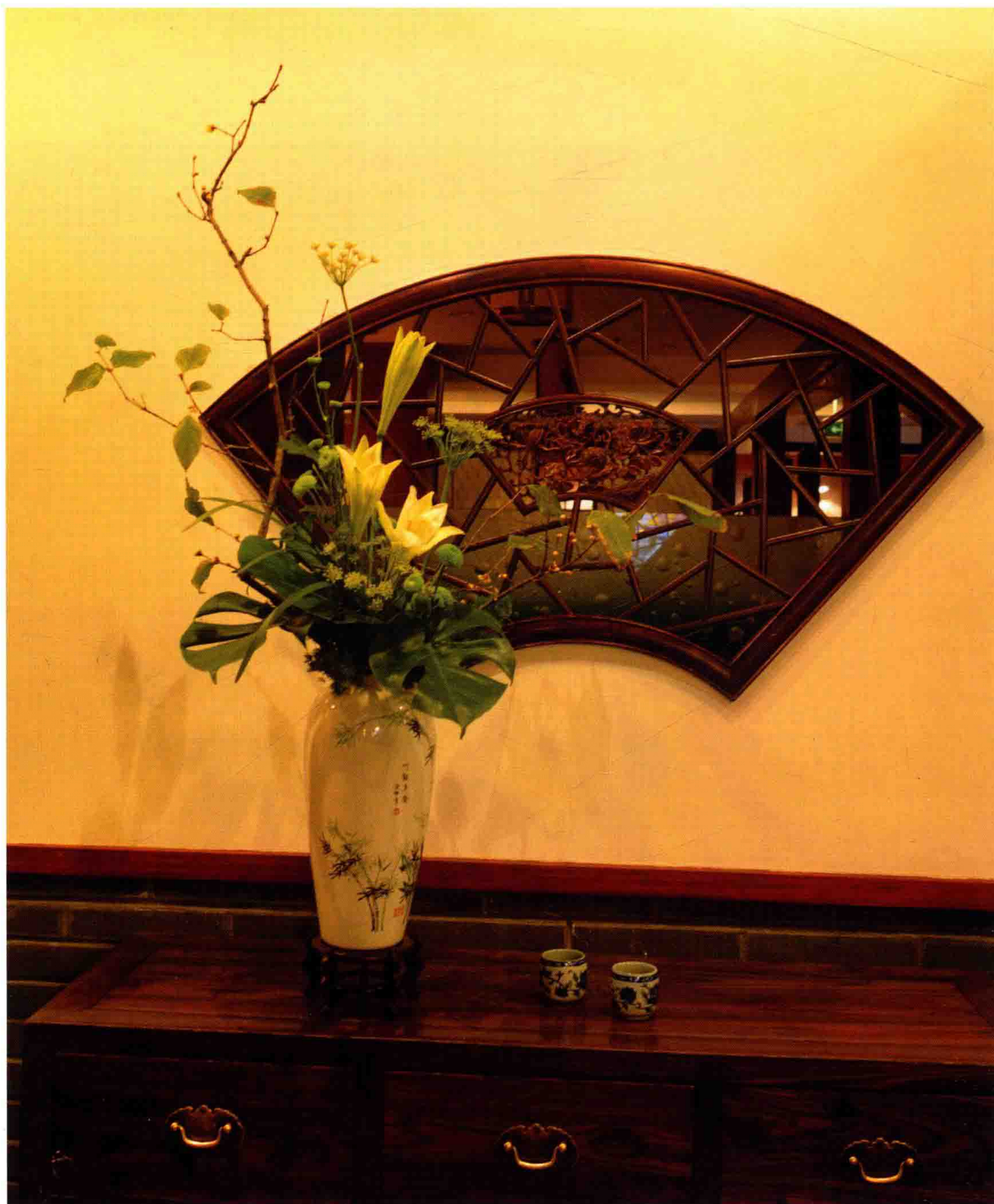

图 2-36 夜扫寒英煮清尘（作者 庄瑜敏）

12. 作品：寒夜客来茶当酒

花材：干莲蓬、芦花、红枫、南天竺果、小菊

花器：粗陶矮瓶

创意：荷塘莲蓬枯干，湖边芦花飞扬，红枫换了新装，已是秋尽冬来的季节，取看似不起眼的植物材料插上一盆茶肆花也有应时应景之趣（图 2-37）。

图 2-37 寒夜客来茶当酒（作者 陶建华）

13. 作品：村头古树下

花材：鸢尾、南天竺、小菊、八角金盘

花器：竹筒

创意：室外的茶宴质朴自然，不宜用精致器皿与娇花艳色，故花器是简陋的竹筒配以枯木，深浅各异的绿色，构成生动的村野风光，自然韵味十足（图 2-38）。

图 2-38 村头古树下（作者 庄瑜敏）

14. 作品：静思

花材：黄杨、鸢尾、蓬莱松

花器：古瓷盆

创意：作品端庄闲静，古道儒雅，取材简洁，造型精致。让人想起禅宗六祖惠能大师说的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”的名偈，作品禅意深邃，令人心静神宁（图 2-39）。

图 2-39 静思（作者 刘成林）

15. 作品：悬崖陡峭处

花材：黄杨、绿菊、千日红、八角金盘

花器：竹筒篮

创意：厚重的八角金盘坚如磐石，黄杨凌空飞出，似悬崖抖峭处的美景（图2-40）。

图 2-40 悬崖陡峭处（作者 刘成林）

16. 作品：深闺妆盒

花材：黄杨、兰叶、龟背竹、牡丹

花器：仿古食盒

创意：饮茶艺术自古便是女子闺中之乐，在茶室、在秀楼约上几个闺密，赏玩茶艺，慢慢品饮，谈诗论画，交流女红，打发寂寞（图 2-41）。

图 2-41 深闺妆盒（作者 刘华）

17. 作品：一杯破孤寂

花材：枯莲蓬、枯枝、芦花、火棘果、八角金盘

花器：冰裂瓷瓶

创意：一人品茗本是寂寥，可有茶花作伴，与花对话，自得其趣，何须邀上三朋四友（图 2-42）。

图 2-42 一杯破孤寂（作者 陶建华）

18. 作品：一览众山小

花材：南天竺、扁柏、黄杨、小菊

花器：木质方盘

创意：南天竺高崇入云，盖过峰顶，山脚处扁柏青翠，小菊亢奋，正是古代文人雅士隐居的好去处（图 2-43）。

图 2-43 一览众山小（作者 刘明华）

19. 作品：远处马蹄声

花材：松、铁树、马蹄莲、小菊、金丝桃果、兰叶

花器：陶盘

创意：松树、铁树让人联想深山老林，遍地的小花野草，环境优美自然，十分宜人，忽闻远处马蹄声，疑是好友寻古人（图 2-44）。

图 2-44 远处马蹄声（作者 李军）

20. 作品：山野临风饮

花材：火棘、绿菊、高山羊

花器：竹筒

创意：深秋山野处绿菊盛开，火棘正红，红绿相映，美不胜收。此时席地而坐，临风品饮，感受自然风光，其乐无穷（图 2-45）。

图 2-45 山野临风饮（作者 高华）

21. 作品：国色天香

花材：牡丹、杜鹃、小薜

花器：冰裂瓷瓶

创意：春意正浓，牡丹盛开，粉白相间，娇美宜人，此时正是意气风发，花香鸟语的季节（图 2-46）。

图 2-46 国色天香（作者 刘明华）

22. 作品：雪扫残蕉

花材：雪柳、芭蕉叶

花器：陶碗

创意：深冬严寒，雪柳在风中飞舞，小花似雪飘飘洒洒想驻足芭蕉而不能。尽管芭蕉挨不过冬天，但在茶室还是尽情奉献，给茶客带来一片绿意（图 2-47）。

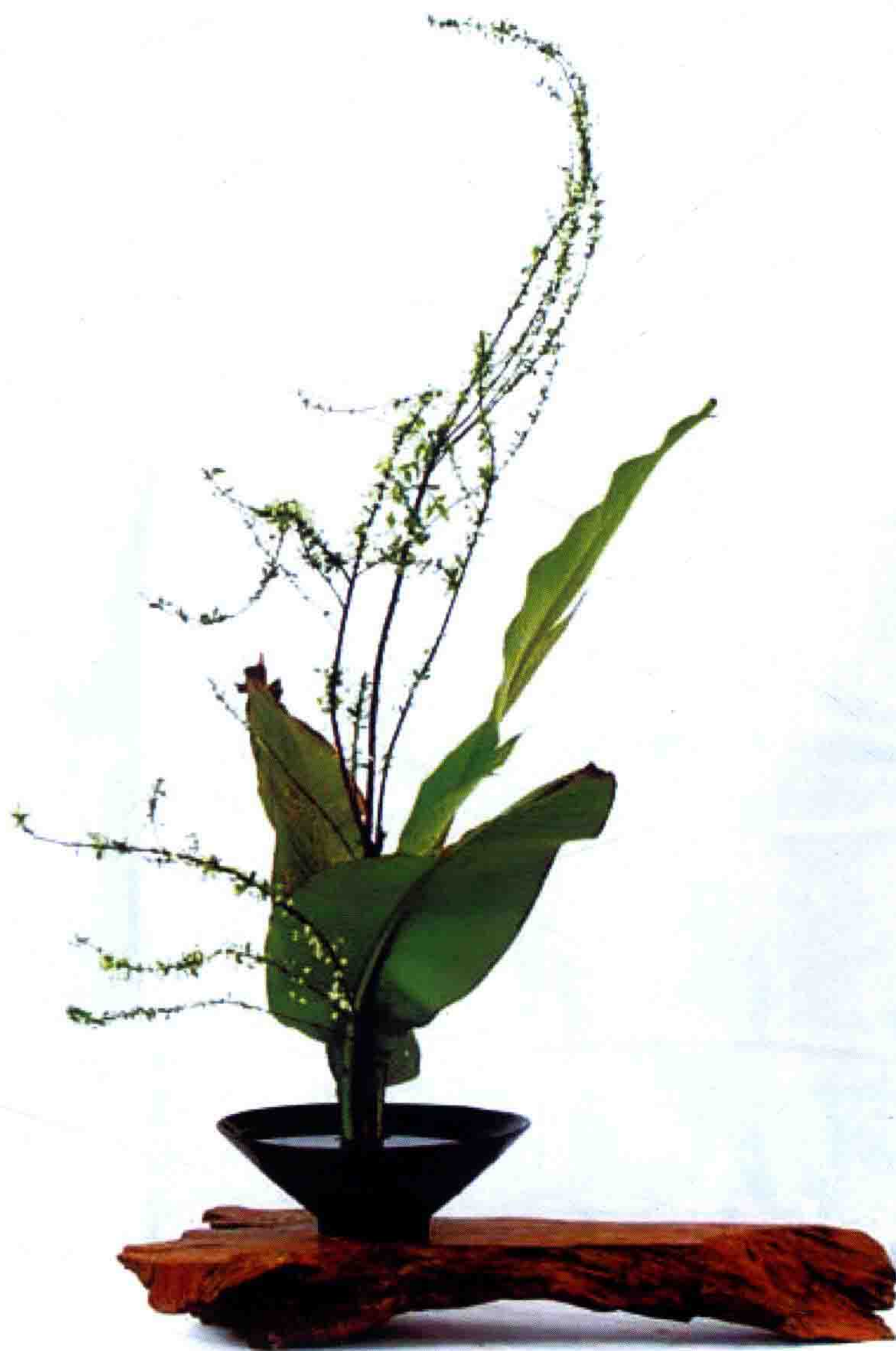

图 2-47 雪扫残蕉（作者 李军）

23. 作品：恬静

花材：茶花枝、鸢尾、菊花

花器：陶盆

创意：茶花枝条多姿多态，鸢尾洒脱，黄菊端庄，茶的恬淡与君子风格尽在其中（图 2-48）。

图 2-48 恬静（作者 黎益珍）

24. 作品：秋高云淡

花材：茶梅、龟背、孤顶红

花器：三阳开泰瓶

创意：大朵的白色孤顶花，配上油亮的绿色茶梅枝条，顿感秋风习习，禅意甚浓（图 2-49）。

图 2-49 秋高云淡（作者 刘明华）

25. 作品：疏影横斜水清浅

花材：蜡梅、百合、小菊、罗汉松

花器：圆形黑盘

创意：蜡梅数枝斜影稀疏，百合挺立小菊点点，此情此景的灵感借鉴北宋诗人千古咏梅的绝唱（图 2-50）。

图 2-50 疏影横斜水清浅（作者 诸葛雪征）

26. 作品：竹林闻莺啼

花材：青竹、罗汉松、鹤望兰、金百合、枝条、龟背竹、兰叶

花器：双耳瓷瓶

创意：君子爱松喜竹，敬兰赏菊，如在竹林深处享受清茶一杯，耳闻莺啼鸟语，真能乐而忘返。这款作品体量大，可落地摆放在茶室里（图 2-51）。

图 2-51 竹林闻莺啼（作者 黎益珍）

27. 作品：清纯

花材：鸢尾、水烛叶、蕾丝、兰叶、八角金盘

花器：椭圆黑盘

创意：亭亭玉立，悠闲清纯，伴以佳茗，静心养神（图 2-52）。

图 2-52 清纯（作者 刘华）

28. 作品：荷塘美景

花材：仿真荷花、莲蓬、兰叶、肾蕨等

花器：玻璃扁瓶

创意：微风徐徐，轻轻扶疏着荷花与荷叶，清纯亮丽，赏心悦目，荷塘美景尽显眼前，似闻缕缕清香，醉倒芸芸众生（图 2-53）。

图 2-53 荷塘美景（作者 刘华）

29. 作品：小桥·流水·人家

花材：南天竺、八角金盘、落新妇、小菊、南天竺果

花器：椭圆陶盆

创意：元代诗人马致远的古诗，“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”，原是诗人离乡背井触景生情，但时代不同，这里好山好景表现了茶人怡然豁达的好心情（图 2-54）。

图 2-54 小桥·流水·人家（作者 刘明华）

30. 作品：拈花一笑

花材：月季花、结香、龟背竹、竹叶松

花器：圆形陶钵

创意：文人理解禅是花，花开香自在，花落香犹存，寓意恬淡人世，追求和谐统一（图 2-55）。

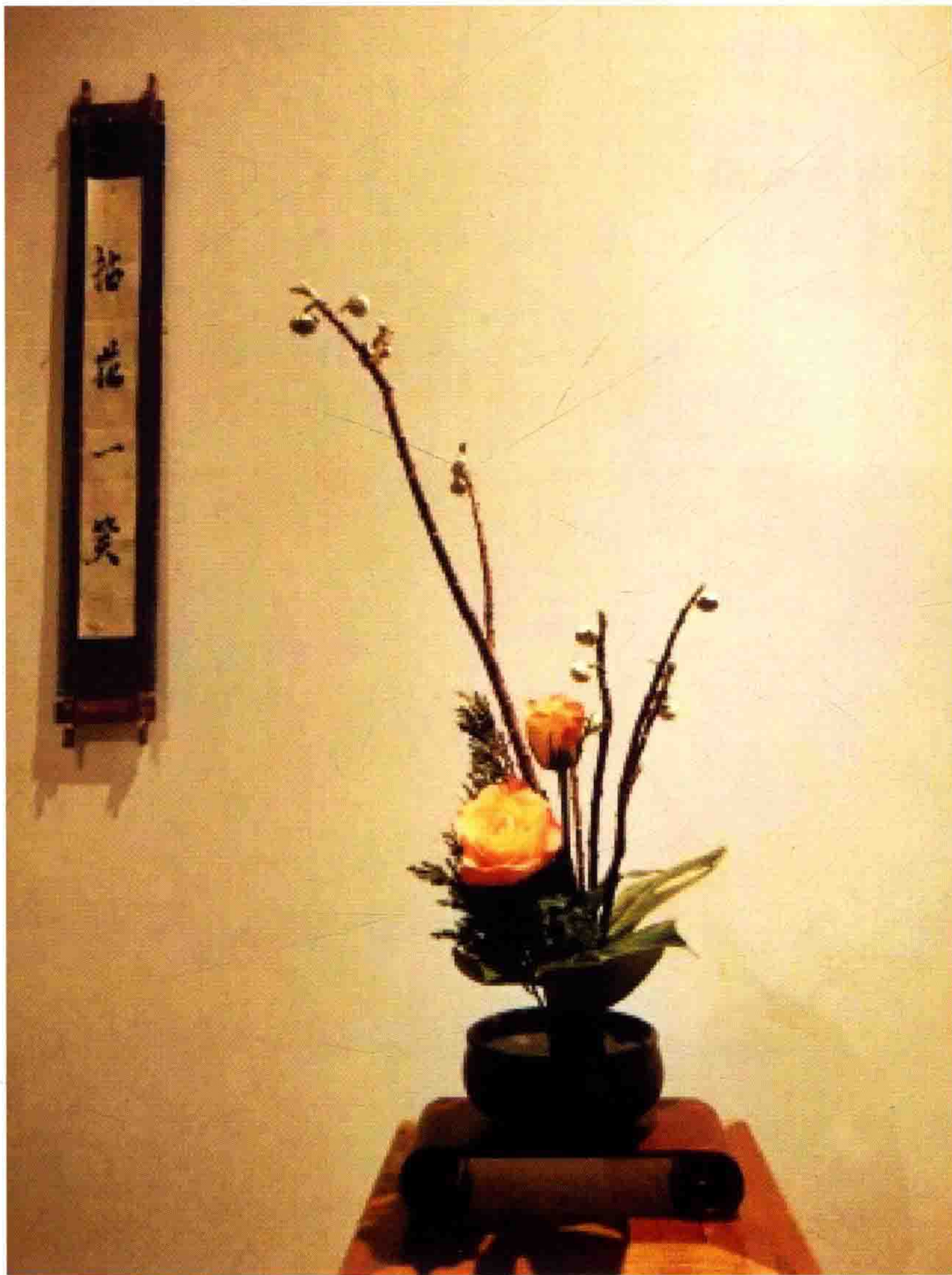

图 2-55 拈花一笑（作者 李军）

31. 作品：溪旁小景

花材：扶郎花、红花继木、枝条

花器：长方形陶盆

创意：大自然海阔天空，令人心旷神怡，然庭院一隅，溪边小景也十分让你陶醉（图 2-56）。

图 2-56 溪旁小景（作者 李军）

32. 作品：宛若天成

花材：香石竹、龟背竹、金丝桃果、红叶李

花器：仿古花器

创意：作品中红叶李顺乎花枝自然之势，与画上竹子连成一组完整的画面，虽是人作，宛若天成（图 2-57）。

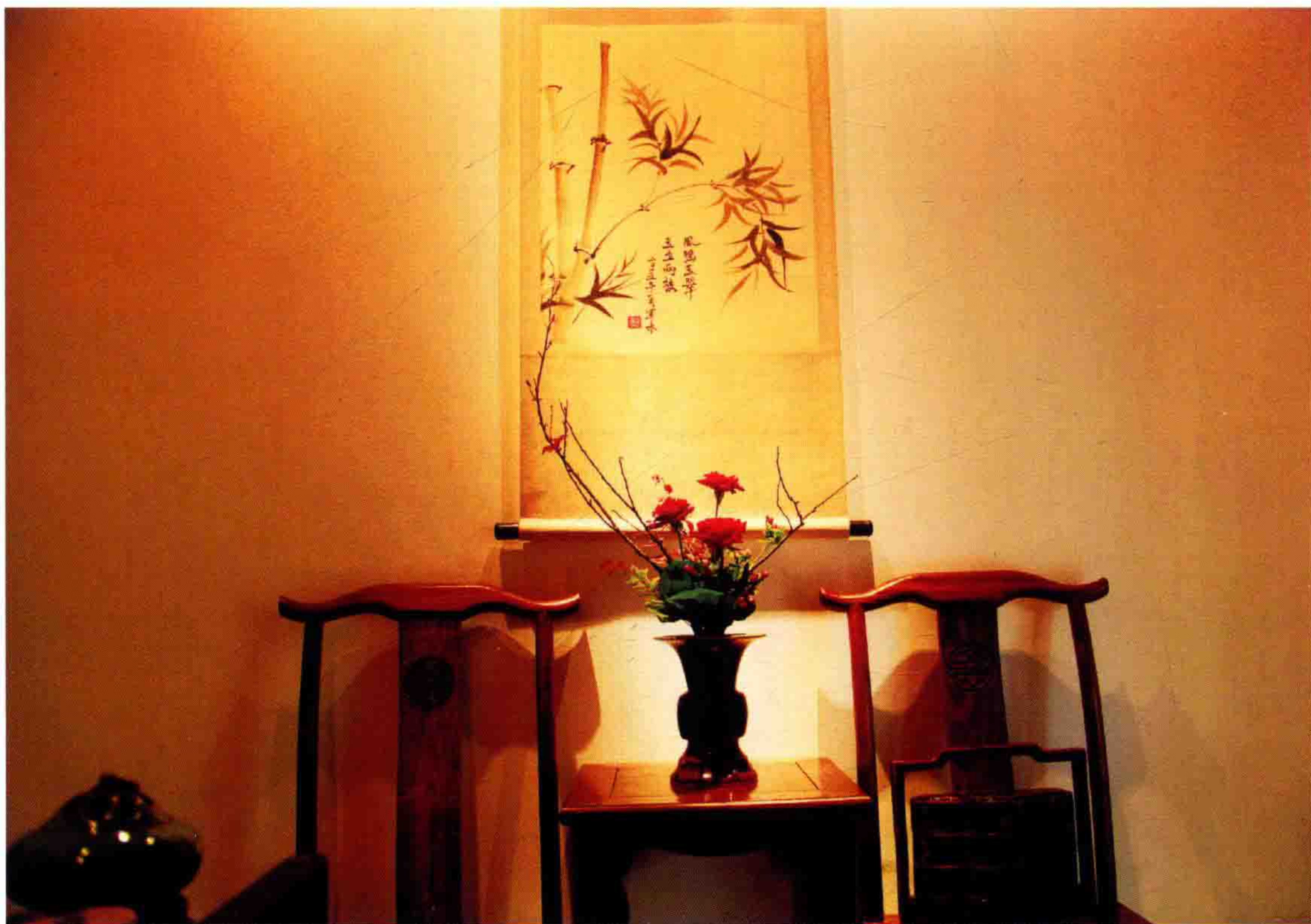

图 2-57 宛若天成（作者 李军）

33. 作品：回味无穷

花材：百合花、雪柳、一叶兰

花器：竹篮

创意：雪柳枝条稀疏柔美，精致的小竹篮有女性的娇羞，虽不天天相聚，但自小的友谊尽在一杯清茶中，浓浓淡淡回味无穷（图 2-58）。

图 2-58 回味无穷（作者 刘华）

34. 作品：友情常在

花材：南天竹、唐菖蒲、八角金盘、书带草

花器：瓷盆

创意：古树旁、小溪边，昔日的友谊常在眼前，徘徊旧地，迎接好友再来品茗（图2-59）。

图 2-59 友情常在（作者 刘明华）

35. 作品：温暖如春

花材：桂枝、姬百合、天竹果，一叶兰，书带草

花器：食盒

创意：外面也许是大雪纷飞，室内古色古香的圆窗，温馨的灯光，配上这一盒红黄相间的插花，喝上一杯热茶，舒服极了（图 2-60）。

图 2-60 温暖如春（作者 刘华）

36. 作品：残荷留香

花材：荷叶、玉簪、茑尾

花器：陶盆

创意：虽是残荷叶，仍有清荷香，可谓留得残荷品香茗（图 2-61）。

图 2-61 残荷留香（作者 刘明华）

37. 作品：山中无历日

花材：南天竹、菊花、黄莺、红叶李、书带草、八角金盘

花器：紫砂盆

创意：文人钟情山水，正如袁宏道所说，“惟夫山水花竹，居之也安”。此景正合一首古诗“偶来松树下，高枕石头眠，山中无历日，寒尽不知年”（图 2-62）。

图 2-62 山中无历日（作者 刘明华）

第三章

茶道与茶道插花

茶道的内涵非常深远和丰富，简而言之包括茶史、识茶、鉴茶、择茶、选器、评水、泡茶、品茗、观茶、茶情等内容。茶道插花主要与择茶、选器、观茶、茶情相关联。选择何种茶叶就要配相应的器皿，品茶、饮茶的心情、环境与器皿决定布置相对应的茶席，而茶道插花与茶具、茶席和茶艺有着密切联系，离开茶的特定环境，茶道插花就失去了特有的韵味。茶道插花历史悠久，是一种古典的民族艺术，20世纪80年代国人逐渐开始重视这一历史文化的沉淀，并研究其起源与发展、审美与社会功能。为加深对民族文化的了解，让民族精神得以发扬光大，我们对茶道插花中“择茶”、“选器”、“品茗”、“茶文化”相关知识作一简要介绍。

一、择茶与茶道插花

择茶，顾名思义就是选择茶叶，根据制造方法不同和品质的差异可将茶叶分为基本茶类和再加工茶，基本茶类包括绿茶，如龙井、碧螺春、黄山毛峰、太平猴魁等；红茶，包括正山小种、滇红、祁红、金俊眉等；乌龙茶，如武夷岩茶、铁观音、凤凰单枞、冻顶乌龙等；白茶，如白毫银针、白牡丹、福鼎白茶等；黄茶，如君山银针、温州黄汤、霍山黄大茶等；黑茶，如安化黑茶、浦圻老青茶、南路边茶、普洱茶等；再加工茶类是指花茶，如茉莉花茶、玫瑰花茶、桂花茶等。

择茶主要是看外形、品滋味、观汤色、看叶底，通过闻味、辩色、开汤来鉴别茶叶，无论是新茶还是老茶，或者春茶还是秋茶都是通过看茶叶色泽、茶汤色、叶底色，品茶汤滋味、闻茶汤香气来选择茶叶和品茶。

通过择茶既可以了解茶的性情从而使之与品茶人的性情相宜，也可以通过选择相应的茶叶来搭配相对应的器具泡茶，茶道插花要与茶叶的性情品位相一致。如绿茶清丽淡雅，可配以竹子、菊花；红茶甘醇，可配以茶花、柳枝；乌龙茶清香、浓郁，可配以百合、枯木。

二、选器与茶道插花

茶道三大基本要素——茶、水、器被古代文人称为茶道三君子，而且将水比作茶之

母，器比作茶之父。茶叶要有水冲泡，要有杯或壶盛放，否则就无法尝到茶的滋味，感受品茶的乐趣，可见茶的产生全在于其母“水”，其父“器”。所谓器即饮茶用的器具，包括茶壶、盖碗、盖置、品茗杯、杯垫、闻香杯、公道杯、过滤网（过滤架）、茶盘、壶承、茶道六用（茶针、茶夹、茶匙、茶则、茶漏、茶筒）、茶荷、茶刀、茶巾、茶叶罐以及随手泡（电水壶）、茶宠等用具。按照材质可分为青瓷茶具、白瓷茶具、彩瓷茶具、搪瓷茶具、陶器茶具、漆器茶具、金属茶具、紫砂茶具、玻璃茶具、竹木茶具等。瓷器茶具具有著名的六大名窑，即越窑、邢窑、钧窑、定窑、南宋官窑、汝窑。而这些名窑所产的花器也是上等的插花器具。

其中壶和盖碗也称三才杯，“三才者，天地人”，茶盖在上谓“天”，茶托在下谓“地”，碗居中谓“人”，盖碗是中国茶文化天人合一的精髓展示，也与中国传统插花崇尚天人合一思想相统一。盖碗既可泡茶也可喝茶。好的壶不仅外观好看，而且手感舒服，壶身稳定，出水顺畅圆润。

品茗杯是品茶必备的用具，有盖碗、茶盏、茶杯等，造型多样，玲珑可人，既实用又可赏玩。如青花瓷杯有着浓郁的传统文化气息，汝窑杯色泽恬静，有着闹中取静的感觉，精瓷薄胎杯有着大家闺秀的细腻。不同材质的杯具有不同用途，反映着茶人不同的个人爱好。

公道杯是用来将壶中泡出的茶汤分给茶人品尝的用具，它能使茶汤色泽浓淡韵和、滋味一致。过滤网（过滤架）是用过滤茶汤中细微茶毫，使茶汤更加透彻，口感更滑润。

茶盘、茶海和壶承都是用来盛放茶具的，并有承接泡茶过程中流出和倒掉的茶水的功能，茶海一般较大可放整套茶具，壶承一般较小专门用来放置茶壶，茶盘介于二者之间。

茶道六用（茶针、茶夹、茶匙、茶则、茶漏、茶筒）以及茶荷、茶刀、茶巾是茶道的必备工具。茶针用来疏通壶嘴堵塞；茶夹是温杯以及需要给别人取茶时夹取品茗杯；茶匙是用来从茶叶罐中取茶叶；茶则是从茶叶罐中量取干茶；茶漏是放茶叶时放在壶口防止茶叶外漏；茶筒用来放置茶针、茶夹、茶匙、茶则、茶漏的。茶荷用来放置从茶叶罐取出的茶叶的，具有赏茶的功能；茶刀是专门用来撬取紧压饼茶如普洱茶的工具；茶巾在泡茶过程中用来擦拭茶具侧面和底部的水渍、茶渍。

茶叶罐是用来储存茶叶的用具，也是茶叶的房子，要求密封性能好并无异味。

茶宠则是用来布置茶席的趣味之物，一般取吉祥之意。有葫芦（福禄）、蟾蜍（纳财）、小和尚（祈福）、南瓜（丰收）等，还有一些人物如茶圣陆羽、诗仙李白、姜太公等造型。

随着茶道艺术的不断发展，相应的茶具工艺水平也空前提高，图 3-1 ~ 图 3-11 所示为几款目前常用的茶具。

好器泡好茶，好的茶具可以充分体现茶叶的汤色、香气、形态，不同的茶叶需要配

置不同的茶具，一般来说绿茶可以选用透明玻璃杯或用白瓷、青瓷、青花瓷茶具；红茶一般选用紫砂、白瓷、红釉瓷等茶具；乌龙茶一般选用紫砂茶具或白瓷茶具；黄茶一般选用奶白色瓷器或者黄釉瓷、陶器茶具；白茶一般选用白瓷茶具；黑茶一般选用铁质茶壶烹煮泡制，用紫砂或陶瓷茶具饮用；花茶一般选用透明玻璃杯、青瓷、青花瓷茶具。特别要注意的是整套茶具在色泽、材质等方面要统一协调。

确定了茶具，也就确定了茶道插花的器具，不论是在材质上还是在色泽上都要与整套茶具相统一、协调，如果选用的是整套白瓷茶具，而茶道插花选用了金属器皿则显得不伦不类、毫无意趣了。

图 3-1 青花茶杯、盖碗、茶荷、公道杯、闻香杯等

图 3-2 青花茶虑、斗笠杯、禅杯

图 3-3 茶海

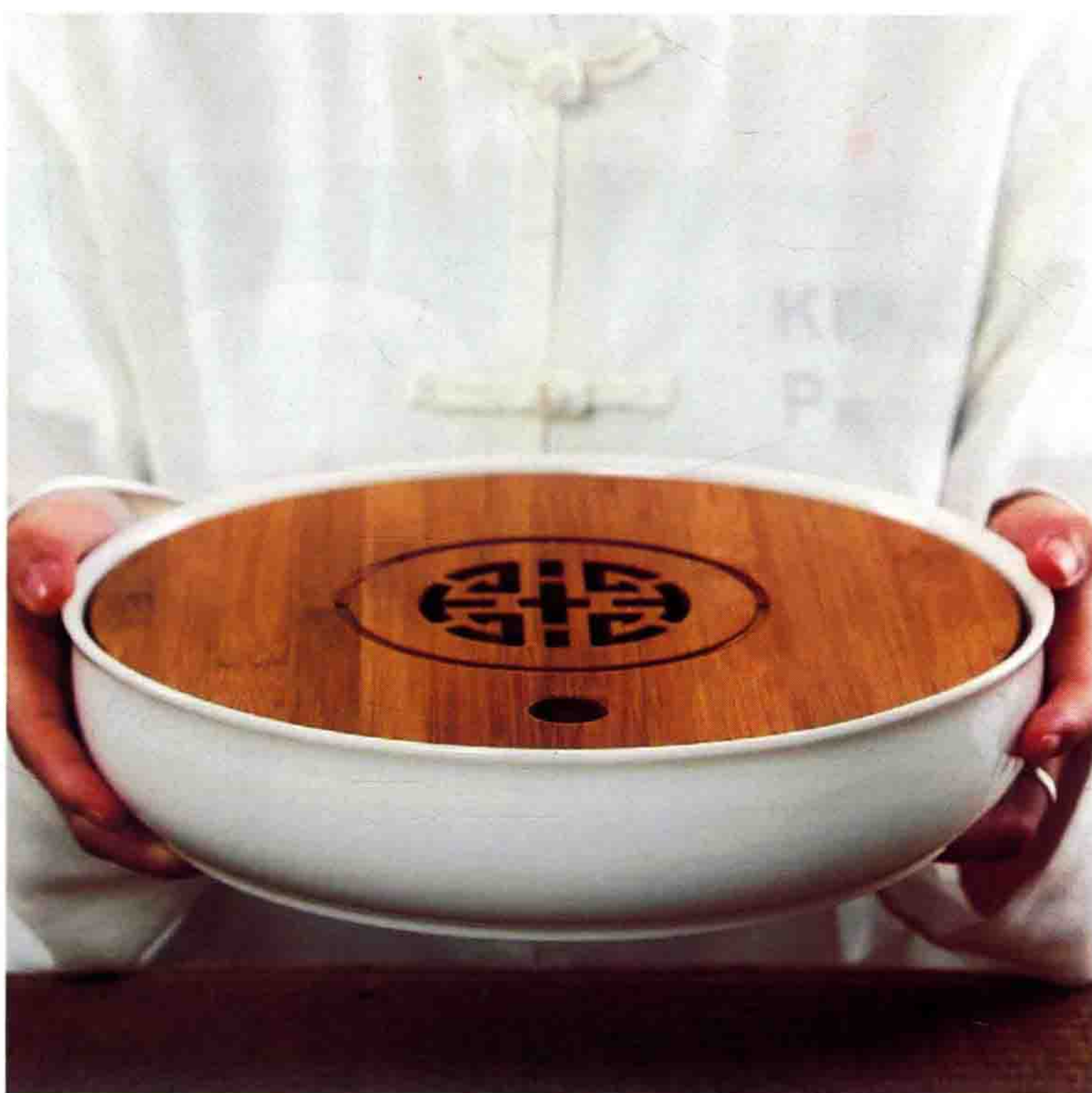

图 3-4 壶承

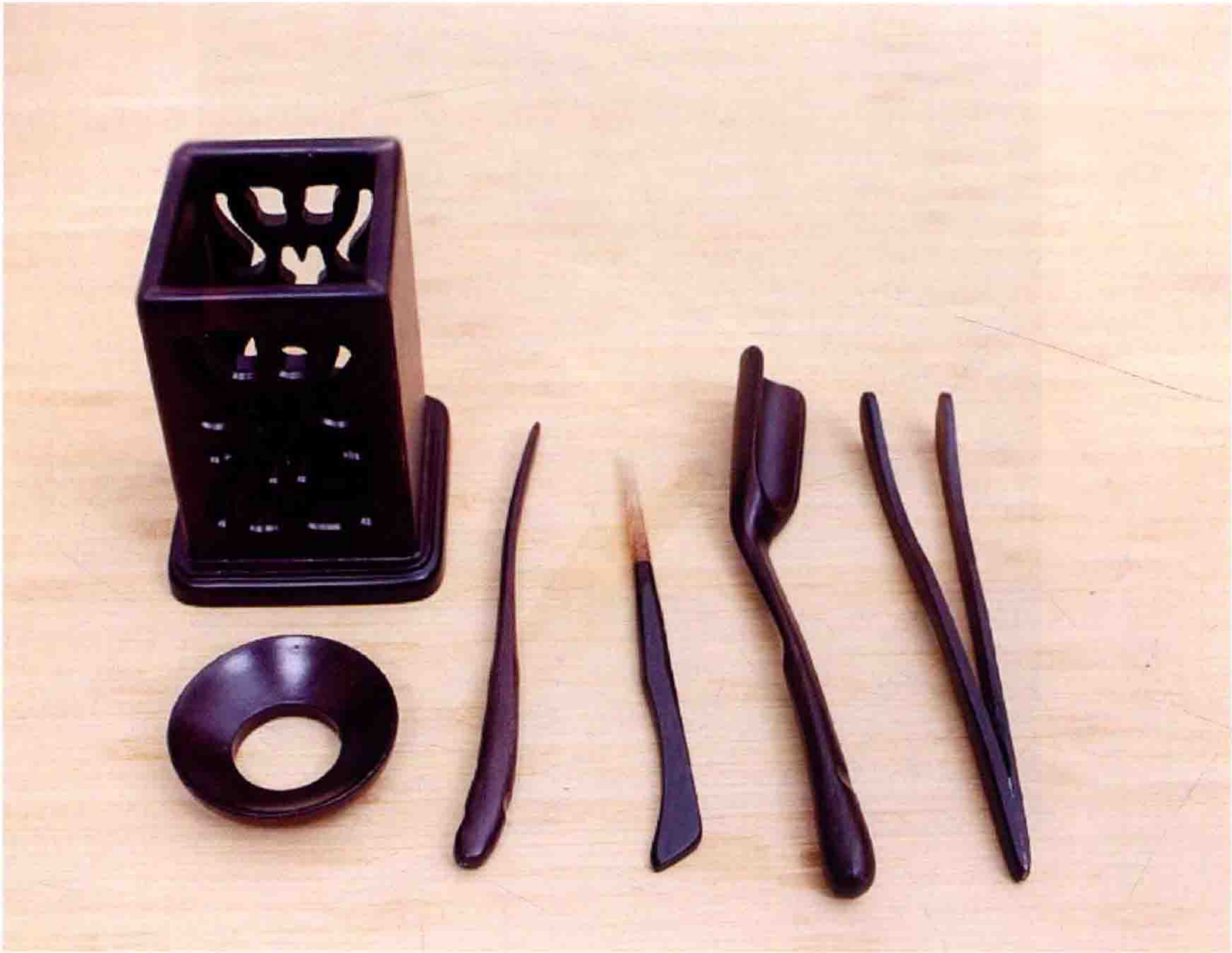

图 3-5 茶道六用

图 3-6 汝窑茶杯、盖碗、公道杯

图 3-7 紫砂茶壶、公道杯、品茗杯、茶宠、茶巾、茶夹、茶刷、茶海

图 3-8 茶宠

图 3-9 茶叶罐

图 3-10 粗陶茶具

图 3-11 瓷器茶具

三、品茗与茶道插花

品茗包括“五品”、“三看”、“三闻”、“三回味”。“五品”就是用感官去品茶，一是耳品，用耳来听主人的介绍或茶艺表演的琴声和介绍；二是目品，用眼睛来观赏环境、表演、茶品；三是鼻品，用鼻子来闻茶叶、茶汤以及茶室氛围的香气；四是口品，用嘴品尝茶汤的滋味；五是心品，用心体会茶文化的博大精深。“三看”是指一看饮茶环境的布置，包括茶肆插花与环境布置的协调性；二看茶艺表演的韵味，包括茶席布置中茶道插花与茶席、茶具的协调性和点睛之笔；三看茶本身，包括干茶的外形、茶汤的色泽、叶底的形态。“三闻”是指干闻，闻茶叶的香型；热闻，闻茶汤的香味；冷闻，闻茶盖（杯底）的留香。“三回味”一是口齿留香之回味；二是环境熏陶之回味；三是人生感悟之回味。

品茗的地点也很有讲究，一般分为家庭茶室（图 3-12）、茶艺馆、办公室、山水间

图 3-12 家庭茶室

(图 3-13)。家庭茶室空间无需很大，可以是客厅的一角，也可以是一个独立的空间，茶具可以根据主人对茶的喜好以及艺术品位布置，环境可以布置一些插花作品、书法作品以及一些与茶有关的摆件。茶艺馆则是专业喝茶之地，要求雅致、平和、清静，配置各色茶叶、茶具以备客人之需，可以进行不同隔断的环境和茶席布置，但都要体现修身养性、闲情逸致的格调。办公室则可以备一套茶具，在繁忙之余布置简单的茶席放松心情，在茶香中减压。山水茶席则是远离尘嚣、亲近自然之举，追求宁静淡泊之性情。要求在有山有水的一块平地，汲取山泉水用炭火煮水，采集山野枝条野花插制茶道插花布置茶席，集天地之灵气，采自然之韵味，以石为桌，天地为屋，青山、流水、白云、翠烟、茶香浑然一体。

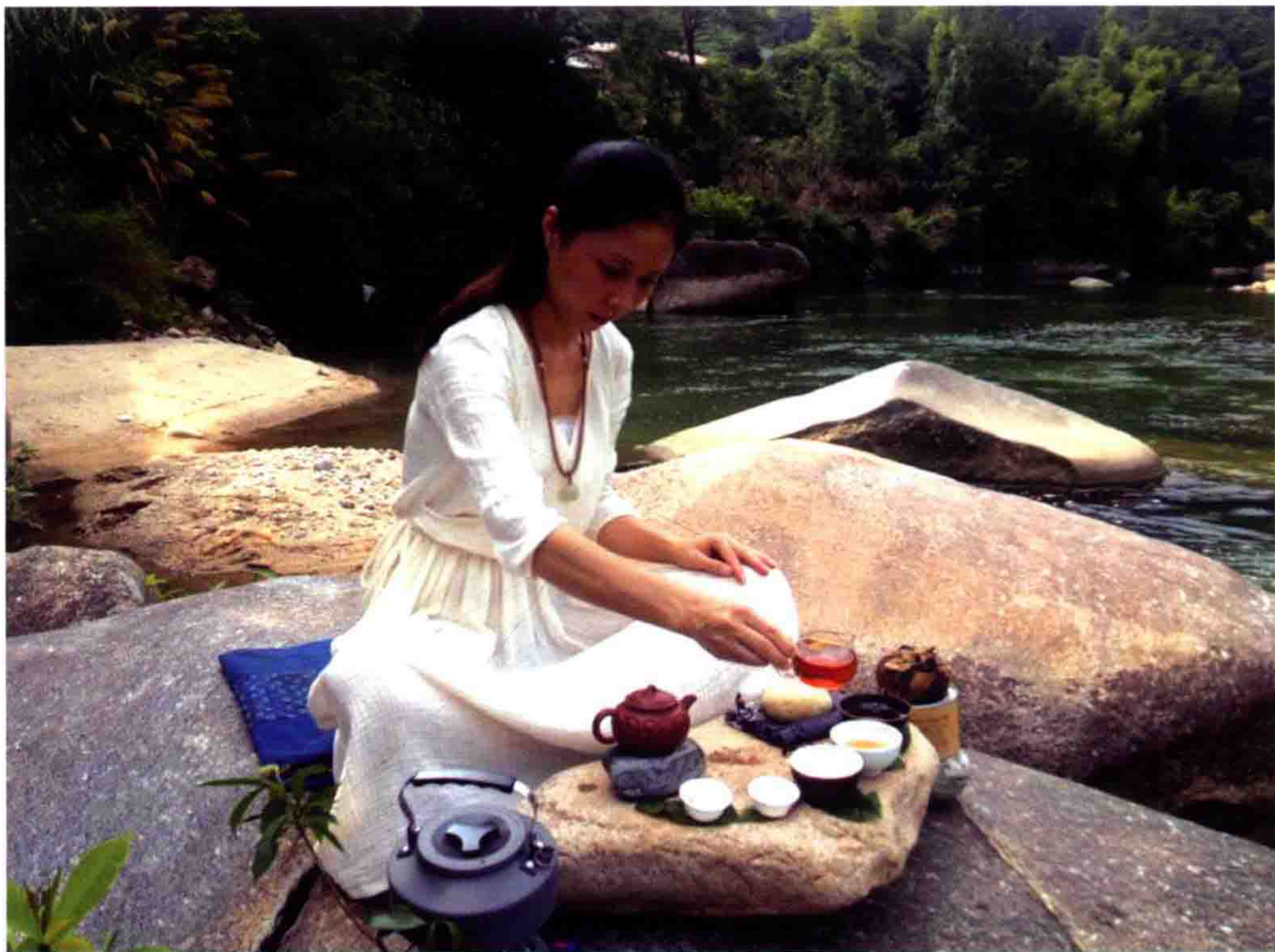

图 3-13 山水茶席

山脚下流水潺潺，古石上小摆茶席，摒弃世俗闲事，独啜清茶一壶，微风徐徐，飘飘欲仙。

请客喝茶茶席布置是一门综合艺术，大到茶肆环境装饰，小到茶具摆放，讲究和谐统一的整体观。盘点历史，古代的“席”是铺在地上让人坐的垫子，客、主聚会席地而坐，以后延伸到聚会时有喝酒就称酒席，喝茶就称茶席。茶席布置推崇个性不讲究共性，茶人以美学理论为基础，彰显质朴自然或典雅精致，使茶席具有可欣赏性，用以提升休闲情趣。茶席也具有实用性，它要有茶具制作理念，须考虑用茶种类、茶席摆放地点等诸多因素。

所谓茶席就是以茶文化为灵魂，以茶具为主体，在野外或室内不同氛围的空间中，

与花道、香道、书道、抚琴等艺术形态相结合，形成有独立主题的一种艺术形态。茶席不论是简约还是隆重都反映茶人的审美情趣和艺术修养，一个好的茶席布置不仅能提升品茶乐趣，还可让人在品茶过程中有醍醐灌顶之感。

茶席设计要素，一是泡茶、饮茶的一应用具、盛器，二是与茶席设计相关的配置，如插花、挂画、焚香、扶琴等。

茶席设计原则没有统一标准，创作空间很大，完全可以根据个人爱好，品茶心性来布置茶席。

对品茶来说茶器本身没有表现功能，选用什么茶器是由茶人对茶叶的选择以及茶席的构思来决定的，通过茶席的演绎才能使茶器隐喻的文化符号表现出来。布置茶席首先讲如何选择茶具。器具的造型、质感、工艺不是越精越好，也不是越贵越有价值，而是根据不同的茶叶来选择不同的茶具，使茶的汤色、口感能充分表现出来。其次是器具的摆放形式要有艺术感，或错落有致，或一字排开，或三五成群。第三茶席上应设有茶道插花，美化茶席同时也提升饮茶情趣。第四茶席上设有香炉或香插，焚香静气，营造清静、安逸的饮茶氛围。

总之，茶席设置不仅要求掌握茶、茶具的相关知识，而且要求对构筑设计、插花、绘画、香道等相关艺术有所了解，好的茶席设置会反映茶人良好的艺术修养与文化底蕴。

品茗过程中与茶道插花关系最密切、最重要的是环境布置中的插花作品和茶席布置中的茶道插花。环境布置中的茶肆插花，不仅讲究在形式上与环境的协调统一，在内涵上也要与环境布置的主题思想相吻合（图 3-14 ~ 图 3-24）。如在以竹子为主要材料布置的饮茶环境中，插花作品也要清雅脱俗，插制几杆青竹，体现雪压不倒、风吹不折的

图 3-14 细瓷茶具布置的茶席

坚韧。在传统红木家具布置的饮茶环境中，可选用松、竹、梅“岁寒三友”、梅、兰、竹、菊“四君子”作为主要材料插制插花作品布置环境，可以起到相得益彰的烘托效果。

细瓷茶具十分精美（图 3-14），配有茶宠花艺，可以想像一杯清茶淡水，陈年历练，芳华沉淀，醇香久弥。

图 3-15 家庭茶席布置（作者 朱迎迎）

图 3-16 茶台茶席布置（作者 朱迎迎）

客厅的茶台配以青花瓷茶具在供石的点缀下雅趣盎然，配以碗插茶花平添自然意趣。

图 3-17 公寓阳台也可做成风雅的小茶室（作者 刘明华）

可将茶席所需材料收纳在竹包内，方便旅行途中布置茶席，茶道插花也可就地取材，点缀茶席。

图 3-18 旅行简易茶席布置（作者 朱迎迎）

阳光下、庭院中，三五知己饮茶谈天说地，用紫砂茶壶、茶具配白色茶台相得益彰。

图 3-19 室外庭院茶席布置（作者 朱迎迎）

老茶客质朴且又念旧（图 3-20），茶席布置突出了这一特征。茶杯很古朴，茶叶盒很怀旧，碗插的花是一枝桂花树的老桩，一切都从“老”字上、“旧”字上思考，与老茶客的经历相吻合。

图 3-20 怀旧式的茶席

图 3-21 白瓷小茶碗，手绘桌布，组成简朴而素雅的茶席，别有一番令人神往的情趣

图 3-22 青瓷茶具、茶罐、茶洗，质地厚实，造型古朴，配上取材厚重的茶肆花韵味十足

图 3-23 青花瓷器茶席布置（作者 刘明华）

图 3-24 茶席上盖碗代替茶壶泡茶，拿碗盖当闻香杯，茶人正静气宁神闻茶香

四、茶文化与茶道插花

中国茶文化包括茶道、茶境、茶礼和茶艺四个方面内容，所谓茶道是从品茶过程中陶冶心性，感悟人生，悠闲自在。可独饮，也可约上二三好友雅叙，切磋品茶赏艺的心得体会。茶境是指饮茶环境优雅恬静，讲究适合茶人修身养性的硬件风格与软件陈设（图 3-25、图 3-26）。茶礼是指茶事中的各种礼仪，包括鞠躬礼、伸掌礼、扣指礼和寓意礼等。茶艺是展示制茶、泡茶、饮茶的技巧，动作优雅、流畅、圆润，既可观赏又可增强品饮美感，是一种艺术性的饮茶文化。

图 3-25 茶环境布置

1. 茶艺文化

茶艺按饮用方式分类可分为清饮法茶艺和调饮法茶艺，只有茶叶不加配料的称清饮，原汁原味，是传统而古典的饮茶方法。以茶为主再加配料的称调饮，如红茶加咖啡，叫红茶咖啡，红茶加牛奶的为英国人的专利，叫英式奶茶，也有红茶中加水果称果茶，是当今白领阶层的最爱，但调饮法茶艺已不属传统茶艺范围。

茶艺按主泡茶具分类可分为壶泡茶艺和撮泡茶艺，在茶壶中泡茶再分到茶杯里饮用叫壶泡茶艺，壶泡茶艺还可分为红茶壶泡茶艺和绿茶壶泡茶艺。直接在茶杯里泡茶并饮用的叫撮泡茶艺。茶艺根据不同的主泡茶具编演设计赏茶、制茶、泡茶、送茶以及品饮的动作和有关程序，让人有不同的视觉效果。

图 3-26 茶花环境布置

茶艺演示是将日常饮茶与书画、插花、服装、音乐糅合在一起的一门综合艺术，是一种雅俗共赏的文化生活，或者说是生活文化。所以，编演设计茶艺不能过于夸张，既要使平常的饮茶动作优雅娴静富于美感，又不能矫揉造作使大众不能接受。

茶艺活动设计原则：

一是要贴近生活，茶艺活动既是生活中的平常事，又具有表现艺术的文化性。设计茶艺程序既要考虑动作的美感又要注意泡制品饮的实用。对象是泡茶饮茶，柔美优雅的动作是激起品茶的兴致，千万不能为表演而表演，动作过分繁杂花哨会让人感觉华而不实，违背了茶的淡泊清雅之本质，使人不易接受。茶艺程序设计的目的是要通过茶艺活动的不断推广发展，来提升国人的生活品味。

二是讲究科学，茶艺演示的艺术性是形式，目的是要泡出好茶汤，演示中的一招一式要有科学依据，不是为了摆花架子，应根据不同品种的茶叶，考虑其制作过程、发酵程度、水温高低、适用器具等因素设计演示程式，以保证茶的质量得到最佳诠释。茶艺

是门古典艺术，所以对演示人的仪容、仪表、仪态有一定要求（图 3-27 ~ 图 3-29），即古典元素，演示人应神态闲静，着装传统，动作优雅。对环境也有一定要求，演示茶艺的环境要静寂，氛围应和谐，茶席布置除要有必要的茶具，还要有插花、焚香，配以传统音乐才能给人美的享受。

三是讲究规范与个性结合，茶艺操作讲究规范程序，不同茶质有不同冲泡要点，不同茶具也有不同的操作要求。在演示过程中应掌握基本规范程序，不宜标新立异。但每位茶艺师的个性、修养、阅历都不一样，如刻板的机械的动作就没有美感可言。所以在规范操作的前提下常常带有个性化的气质和特征，使茶艺演示多姿多态，吸引越来越多的茶客。

图 3-27 男士泡茶沉稳中略显粗犷，大壶大杯，把握有力。茶道插花布置更添雅趣

图 3-28 茶艺怡人，花艺养心

图 3-29 泉水叮咚，寄情山水，茶禅一味

2. 茶与儒释道

儒家学说中的仁义礼智信在茶道中体现得淋漓尽致，以茶待客讲究对客人的尊重，行茶礼体现礼仪之邦的待客之道，而喝茶之中体会到的致远、回味、淡泊则体现中国人的智慧，真正的朋友可以喝到真正的茶体现诚实美德。在茶席之间、敬茶与品茶之间、喝茶谈论之间无不体现儒家文化的精髓。

最初与佛教的结缘，在于参禅悟道修行过程中提神醒脑的作用，而后发展成禅茶一味，相互渗透，品茶中参禅，参禅中品茶。茶以苦为回味，与佛性之苦海无边、回头是岸完全相通，修行佛法在品茶过程中品味人生。喝茶喜静，而修禅也需要静修，二者都是感悟人生、饮茶洗心、修禅悟道的统一形式。佛家修行的是“放下”，禅师道“喝茶去”，道出了“放下”的真谛。也是佛家、文人的一种生活方式。

道教学说与茶道的“天人合一”思想源远流长，《易经》乾卦中曰：“夫大人者，与天地合其德；与日月合其明；与四季合其序；与鬼神合其吉凶。”体现了人与自然的和谐统一，而茶道从器具，如三才杯的“天、地、人”关系，到喝茶时的“一私不留、一尘不染、一妄不存”的空灵境界，达到与“道”的统一。

中国传统插花也是注重自然之美、意境之美、线条之美，崇尚“天人合一”、“君子比德”与茶道都受着中国五千年传统文化的浸润，可谓一脉相承，因此在创作茶道插花过程中要秉承中国传统文化、在中华五千年文明中吸取精华，既要注重形式美、色彩美，更重要的是要注重内涵美和意境之美。

参 考 文 献

- [1] 黄永川. 中国古典插花艺术. 台北: 台湾沈氏艺术印刷有限公司, 1986.
- [2] 黄永川. 中国插花史研究. 杭州: 西泠印社, 2012.
- [3] 张文浩, 孙华娟. 瓶花谱、瓶史. 北京: 中华书局, 2012.
- [4] 蔡仲娟. 插花员(高级). 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2007.
- [5] 王莲英 秦魁杰. 中国传统插花艺术. 北京: 中国林业出版社, 2000.
- [6] 马大勇. 中国传统插花艺术情景漫谈. 北京: 中国林业出版社, 2003.
- [7] 薛冰. 拈花. 济南: 山东画报出版社, 2012.
- [8] 陈荣杰. 大学美学. 上海: 华东理工大学出版社, 1997.
- [9] 陈德明. 晨露. 香港: 香港文汇出版社, 2003.
- [10] 丁以寿, 章传政. 中华茶文化. 北京: 中华书局, 2011.
- [11] 吴建丽. 图说茶道茶艺一本通. 北京: 中国轻工业出版社, 2012.
- [12] 于观亭, 爱群. 中国茶道简明读本. 北京: 新华出版社, 2013.

《中国茶道插花》结合我国传统插花艺术风格、中国茶道的意境、花艺美学、花艺职业培训等知识进行汇总整理，全书共分三个章节，即从茶道插花基本理论、茶道插花经典作品赏析、茶道与茶道插花的关系等方面进行阐述，重点介绍了中国茶道插花概念、起源、应用、特点、构成要素、命名方法、固定方法、基本造型、插花作品处理以及择茶、选器、品茗、茶文化与茶道插花的联系、意义等内容，并配有经典插花、茶艺图片。图文并茂，通俗易懂。

《中国茶道插花》可作为茶艺、花艺、插花等职业培训用书及花店店员、爱好者参考用书，也可作为茶学、观赏园艺、园林、汉语言专业参考用书以及高等院校的公选课教材用书。

销售分类建议：大众生活、茶道、花卉、园艺

ISBN 978-7-122-27924-8

9 787122 279248 >

定价：68.00元