The Effectiveness of Traditional Flower Arrangement Schools in Their Preservation and Inheritance

Huiying Wang[1] Yongfu Long[2] Dongyue Xu[1] Hongming Zhang[1] Zikun Zhu[1*]

1. Red River Vocational and Technical College, Mengzi, Yunnan, 661100, China
2. Mengzi Municipal Government Service Center, Mengzi City, Yunnan Province, Mengzi, Yunnan, 661199, China

Abstract

The traditional Chinese flower arrangement art boasts a long history, rich cultural connotations, and unique aesthetic value. The classification of traditional flower arrangement schools is of great significance for its preservation and inheritance. This paper comprehensively reviews the various schools of traditional Chinese flower arrangement, analyzes their distinctive characteristics and the mechanisms by which school classifications contribute to preservation efforts, examines practical cases on how to leverage school classifications for better inheritance and protection of this art form, and proposes innovative strategies for its transmission. These insights provide valuable references for sustaining and developing this ancient art, enabling it to regain vitality in modern society.

Keywords

China traditional flower arrangement; school classification; inheritance and protection

传统插花流派分类在其传承保护中的效能

王慧莹[1] 龙永馥[2] 许冬月[1] 张洪铭[1] 朱自坤[1*]

1. 红河职业技术学院，中国 · 云南 蒙自 661100
2. 云南省蒙自市政务服务中心，中国 · 云南 蒙自 661199

摘 要

中国传统插花艺术历史非常悠久，有着丰富文化内涵、独特审美价值。传统插花流派分类对其传承保护意义重大，本文全面梳理中国传统插花流派，分析各流派特点、流派分类在传承保护里的作用机制，结合实际案例探讨怎样借助流派分类更好传承和保护中国传统插花艺术，还提出创新性传承策略，可为这一古老艺术延续和发展提供有益参考，让它在现代社会焕发新活力。

关键词

中国传统插花；流派分类；传承保护

1 引言

中国传统插花作为一种艺术表现形式，拥有着比较悠久的历史，其中蕴含着中华民族深厚的文化底蕴和独特的审美趣味。经过数千年不间断的发展，在中国不同地域、多样文化背景的影响之下，逐渐形成了各具特色的众多流派。这些流派的分类对中国传统插花的传承保护很关键，能让人们更清楚地了解其历史发展脉络 、独特艺术风格、丰富文化价值，从而制定出更有效的保护策略，促使中国传统插花在当代社会实现持续发展。

【作者简介】王慧莹（1995–），女，中国河南人，硕士，助教，从事作物遗传育种研究。

【通讯作者】朱自坤（1982–），男，中国云南陆良人，从事植物保护技术研究。

2 中国传统插花流派的梳理

2.1 以地域划分的流派

2.1.1 岭南派

岭南地区气候温暖且湿润，拥有非常丰富的花卉资源。岭南派插花非常注重自然、写实，大多是以木本花卉作为主要材料，其造型比较丰满，色彩相当艳丽，常常会使用“剑山”来固定花材，着重强调四季景观的呈现，作品洋溢着浓郁的生活气息。就像王莲英在对中国传统插花艺术展开研究时所提及的那样，岭南派插花在发展进程当中充分利用了当地的自然条件，进而形成了独特的风格 [01]。在广东的一些传统园林里面，岭南派插花常常被运用到室内装饰方面，展现出独特的地域风情，这正如同朱迎迎所阐述的，岭南插花艺术与当地民俗文化联系紧密，具备浓郁的地方特色【2】。

2.1.2 江浙派

江浙地区拥有非常深厚的文化底蕴，江浙派插花的风

格典雅且秀丽，清新又自然，很是注重线条的运用、构图的精巧，常常会采用草本花卉搭配枯枝，营造出简洁却富有意境的画面。陈婷媛指出江浙派插花深受江南文化的熏陶，其细腻的表现手法与江南温婉的气质相互映衬 [08]。在江南园林、文人雅士的书房中，江浙派插花与环境相互衬托，体现出江南水乡独特的韵味，这也反映出江浙地区独特的文化审美观念，正如蔡仲娟所提及的中国传统插花艺术风格与地域文化有着紧密的关系 [03]。

2.1.3 北京派

北京身为历史底蕴深厚的古都，其插花流派将宫廷文化与北方的豪放特质相融合。北京派插花非常看重花材的繁茂、华丽程度，常常会选用牡丹、芍药这类象征富贵吉祥的花卉，造型端庄且稳重，色彩鲜艳且浓烈，体现出皇家的威严庄重之感。在北京的宫廷建筑、贵族府邸的装饰里，北京派插花曾经占据着重要位置，呈现出独特的宫廷审美风格，而且在传统节日、庆典活动当中，也常常能看到它的身影，以此来烘托出热闹喜庆的氛围。

2.1.4 福建派

福建地区因受到海洋文化、当地民俗的双重影响，故而福建派插花形成了别具一格的风格。该风格善于运用水生花卉、亚热带植物，所创作的作品造型充满灵动与活力，线条呈现出流畅自然之态，非常注重与自然环境相互融合，常常营造出清新雅致且富有诗意的氛围。在福建的部分传统民居、寺庙之中，福建派插花常常被应用到供桌和庭院装饰方面，这体现出当地民众对于美好生活的祈愿、对自然怀有敬畏之心。并且在一些民俗活动当中，像是祭祀、庙会等场合，福建派插花同样扮演着重要角色，展现出浓郁的地域文化特色。

2.1.5 海派

海派插花起源于上海，有着海纳百川、兼容并蓄的特性。它把东西方插花艺术的元素融合在一起，在传统插花的基础之上，吸纳了西方花艺的色彩搭配、几何构图等理念，还留存了中国传统文化的韵味。海派插花选材范围很广，既会运用本土花卉，也会引入外来品种，造型方面注重形式美与装饰性，常常采用非对称式构图，线条流畅还富有变化，色彩明快且鲜艳，比较能契合现代都市人的审美需求，常见于上海的高档酒店、商业场所、现代家居装饰当中，展现出独特的都市时尚气息与精致品味，成为中国传统插花在现代都市文化背景下创新发展的代表之一。

2.2 以风格特点划分的流派

2.2.1 写意派

写意派插花注重追求意境的呈现，不会局限于花材的具体形态、数量方面，而是着重强调借花来传递情感、凭借场景来表达心意，借助简洁的构图方式、独特的选材手段，将深远的文化内涵还有个人情感传递出来。张超在探讨传统插花意境营造的时候提到，写意派插花乃是中国传统文化里写意精神的一种体现，其给予花材深厚的寓意、情感 [04]。像用一支梅花搭配怪石青苔，能呈现出孤高淡雅的意境，很受文人墨客青睐，这和中国传统文人的审美趣味、哲学思想相契合，就如同王静所研究的中国传统插花文化内涵里体现出的精神追求 [05]。

2.2.2 写实派

写实派插花着重于对自然形态予以模仿，努力做到真实地重现花卉的生长姿态、自然景象，在花材挑选、色彩搭配、造型方面都致力于达成逼真的效果，常常被运用在宫廷与贵族的宴会装饰之中，借此营造出华丽庄重的氛围。就历史发展方面而言，写实派插花于古代宫廷文化里占据着关键位置，反映出特定历史阶段的社会审美、文化风尚，这在黄永川针对中国插花艺术发展史所进行的研究里有着详尽的记录 [06]。其精湛的技艺表现为人们给予了欣赏自然之美的艺术渠道，与此同时也展现出当时社会对于奢华与精致的追求。

2.2.3 心象派

心象派插花着重突出创作者内心之中的情感、意象表达，它不会受到传统形式还有技法的约束限制，而是更为侧重于凭借花材的组合、布局去传递一种抽象的、内在的精神境界。创作者往往会依据自己当下的心境还有感悟来挑选花材并且建立作品，从而使得作品拥有强烈的个人色彩、情感张力，展现出一种超越现实的精神追求，这种流派在现代艺术氛围的影响作用下渐渐兴起，给传统插花艺术注入了全新的活力和创作思路，吸引了一群追求个性化表达的插花爱好者、创作者。

3 各流派的特点及艺术价值

3.1 岭南派的特点与价值

岭南派呈现出鲜明的地域特色、浓郁的民俗风情，将岭南地区的自然景观还有人文元素融入插花创作之中，丰富了中国传统插花的表现形式和文化内涵。其艺术价值不仅体现在展现花卉的自然美，还在于传承了岭南地区的民间文化与生活智慧，有着浓厚的地方文化标识性，能够为研究岭南地区的历史、民俗、审美提供重要的实物资料。朱迎迎进行岭南插花艺术的研究，让大家能够更清晰地认识到其在地域文化传承中的重要作用 [03]。举例来说，岭南派插花常常运用当地特有的花卉品种、独特的造型方式，这些元素承载着岭南地区的文化记忆，成为地域文化的重要载体。

3.2 江浙派的特点与价值

江浙派依靠着精湛的技艺、高雅的审美情趣而闻名遐迩，其对细腻线条的运用和精巧的构图方式，展现出了江南文化精致婉约的姿态。江浙派的插花作品常常蕴含着深刻的哲学思想、文学意境，与中国传统文化里的诗词、绘画等艺术形式相互交融，提高传统插花的文化品位、艺术境界，对于传承江南文化、弘扬中华美学精神有着重要意义。陈婷媛

的研究详细地阐述了江浙派插花文化的特征、[07] 其在传承江南文化中所占据的关键地位。一些江浙派插花作品通过巧妙的花材搭配和构图设计呈现出如诗词般的意境，使得人们在欣赏插花的时候能够体会到江南文化的博大精深。

3.3 北京派的特点与价值

北京派插花有着深厚的宫廷文化底蕴，带有北方地域特有的豪放气质。从花材挑选直至造型设计，尽显皇家的尊贵与大气，拥有较高的艺术欣赏价值和历史文化价值。这种风格的插花，不只是一种艺术装饰，更是对古代宫廷礼仪和文化的传承延续，对研究古代宫廷生活及审美观念有重要参考意义，还成为北京地区独特文化魅力的一部分，在展示传统皇家文化方面发挥着重要作用。

3.4 福建派的特点与价值

福建派插花带有独特的海洋文化、民俗特色，进而拥有清新自然、灵动活泼这样的风格特性。其作品传递出了对自然的敬畏之情、对美好生活的向往之意，具备浓厚的人文情怀与地域文化价值。福建派插花丰富了中国传统插花的文化多样性，在传承与弘扬福建地区传统文化上有着不可忽视的作用，还为传统插花艺术和地域文化相结合提供了出色的范例。

3.5 海派的特点与价值

海派插花有着多元融合的特性，呈现出创新且时尚的特征。它一方面保留着中国传统文化的基础，另一方面融入现代西方艺术的要素，既能够符合当代社会多元的审美要求，又能拓宽传统插花受众群体范围、应用场景。海派插花的发展展现出传统艺术在现代都市环境中的适应性转变，对促进中国传统插花迈向国际化、现代化具有重要的示范作用，为传统艺术的传承与创新提供了新的思路和模式，其独特的艺术风格和文化内涵成为上海城市文化形象里一张受瞩目的名片。

3.6 写意派的特点与价值

写意派插花将意境当作核心所在，非常注重创作者主观情感、精神方面的追求，具备较高程度的艺术抽象特性与文化象征意义。它冲破了形式方面的限制，给予花材深厚的人格寓意、文化内涵，使得插花作品变成一种心灵寄托、情感抒发途径，在中国传统艺术模式里别具一格，对传承中国传统文化里的写意精神、审美观念有着重要作用。张超针对写意派插花意境营造展开的分析，展现出了其独特的艺术魅力与文化价值 [04]。举例来说，文人雅士常常借助写意派插花表达自身心境与情感，把个人思想境界融入到插花作品当中，让作品拥有了超越物质形态的精神内涵。

3.7 写实派的特点与价值

写实派插花具备独特价值，其能够原原本本地呈现自然场景，依靠精湛的技艺，运用细腻的表现手法展现花卉的蓬勃生机与美妙美感，为人们开拓出一条领略自然美的艺术途径。写实派插花在宫廷、贵族文化里占据重要地位，能够反映特定历史阶段的社会审美观念与文化风尚，对于研究古代宫廷文化、礼仪制度具备一定的参考价值。黄永川在研究中国插花艺术发展史时，详尽说明了写实派插花在古代宫廷中的应用情形与发展过程。[04] 例如古代宫廷盛宴上展示的大型插花作品，凭借精致美观的造型、种类繁多的花材，彰显皇家威严与奢华特质，这些作品既是艺术展示，也反映当时宫廷文化氛围和审美标准。

3.8 心象派的特点与价值

心象派插花为传统插花艺术增添了全新活力，带来创新思维。它着重表达内心世界，让插花作品更富个性化与情感化，契合现代人对艺术独特性及情感共鸣的追求。心象派插花促使创作者深入探寻自己内心感受，把抽象情感转化成具体花材组合，拓展了传统插花创作界限，对推动传统插花艺术于现代社会发展创新有积极意义，还为传统插花艺术与现代心理艺术结合开辟新思路、指明新方向。

4 中国传统插花流派分类在传承保护中的作用机制

4.1 明确传承脉络

流派分类在梳理中国传统插花发展脉络方面有着重要作用，能让后人清楚知晓各个流派的起源情况、传承关系、演变进程，进而更继承并弘扬传统插花的技艺与文化精髓。比如说，借助对岭南派传承谱系展开研究，能够探寻出其在不同历史阶段的代表人物、作品风格，为当代岭南派插花的传承给予了可靠的历史参照、技艺传承途径。就如同王莲英在梳理中国传统插花艺术发展简史时所指出的那样，了解流派的传承脉络对保护与发展传统插花艺术来讲意义重大[01]。唯有明确各流派的发展轨迹，才能够有方向地进行传承与创新，防止传统技艺和文化出现失传状况。

4.2 保护文化多样性

不同流派的出现体现出中国传统插花文化具有多样性，而流派分类可以让这些有着各自特点的文化元素得到有效的保护、传承。每一种流派都包括着独特的地域文化、民俗风情还有审美观念，保护好各个流派也就保护了中国传统插花文化的丰富与多元，防止了文化的单一、同质化，为中华民族文化的繁荣发展打下了基础。从文化学角度来讲，各流派插花艺术是地域文化、民族文化的重要部分，就像蔡仲娟提到的，中国传统插花艺术风格的多样反映出不同地域的文化特色 [03]。岭南派有着浓郁的民俗风情，江浙派有婉约的文化气质，北京派有皇家的威严，福建派有海洋民俗，海派有时尚的都市风格，写意派有文人精神，写实派有宫廷奢华，心象派有现代创新，这些共同构成了中国传统插花文化的多元景观，这些独特的文化元素都值得我们去珍惜和保护。

4.3 促进技艺传承

在长期发展历程中各个流派形成了独具特色的插花技艺、创作方法，流派的分类对于这些技艺的传承与传播有着

积极作用。师徒能够依据流派技艺的特点进行系统的教学和学习活动，从而让传统插花技艺得以代代相传，并在传承的过程中实现创新发展。例如江浙派精细插花技艺通过流派传承得以延续，在当代花艺师的手中结合现代审美观念进行创新，使得江浙派插花展现出了新的活力。郑青在研究扬州传统插花艺术传承发展时指出了流派传承对技艺传承的重要意义 [05]。借助清晰明确的流派分类，花艺师能够更加学习并掌握各流派技艺的特点，将传统技艺与现代元素相融合，以此推动传统插花艺术在当代社会不断发展。

4.4 提升文化认同感

中国传统插花流派分类对提高人们对本土文化的认同感与自豪感很有帮助。人们一旦知晓各流派背后的历史文化根源、艺术价值，就会越来越珍视这一民族文化遗产，进而萌生出传承和保护的责任感与使命感。传统插花流派还是地域文化与民族文化的象征，于对外文化交流里展现出中国文化的独特魅力，提高国家文化软实力。像王静在对中国传统插花文化内涵及审美价值展开研究时所表明的，传统插花艺术身为中华民族文化的瑰宝，其流派分类能使人们更领会和感知本土文化的魅力 [05]。举例来说，在国际文化交流活动当中，中国传统插花各流派的展示能让世界更认识中国文化的博大精深，增强民族文化的自信心与凝聚力。

5 中国传统插花流派分类传承保护面临的问题与挑战

5.1 传承人才短缺

在现代生活节奏日益加快、西方文化不断冲击的当下，乐意从事中国传统插花传承工作的人才数量越发稀少。传统插花技艺的学习过程需要长时间的积累、实践，并且经济收益相对比较低下，致使许多年轻人对其兴致缺缺，各流派的传承陷入无人可继的艰难处境。这是当前中国传统插花流派传承保护所遭遇的一个严峻难题，需要我们运用有效的办法来吸引更多人才投身到这个领域当中。

5.2 流派特色淡化

在商业化、现代化的浪潮推动之下，部分传统插花流派为了能够迎合市场需求，渐渐丢失了自身所具有的特色与风格。过度地去追求新颖与流行元素，致使传统插花所蕴含的文化底蕴、艺术精髓遭到忽视，各流派之间的界限也变得越来越模糊难以区分，对传统插花流派的传承、发展造成了严重影响。应重视此问题，强化对流派特色的保护、传承，以使各流派维持其独特魅力。

5.3 理论研究不足

当下中国传统插花流派的理论研究现状欠佳，在深度与系统性上有不足，针对众多流派于历史渊源、艺术风格、技法特点等方面的研究仍有空白存在或引发争议。缺少坚实理论基础的情况下，传统插花流派的传承、保护工作缺乏科学指导，致使难以制定出有效的保护策略、发展规划。所以加强理论研究对于推动中国传统插花流派的传承保护工作而言是一项重要基础。

6 加强中国传统插花流派分类传承保护的对策与建议

6.1 建立完善的教育体系

在高校、职业院校、社会培训机构里开设中国传统插花专业课程，把各流派的技艺跟文化融入教学内容之中，去培养具备扎实理论基础、实践技能的专业人才。并且鼓励花艺大师走进校园，进行讲座、实践教学活动，传授传统插花的技艺与经验。经过系统的教育培养，可以为中国传统插花的传承提供更多专业人才，解决当前传承人才短缺这一问题。

6.2 强化流派特色保护

制定流派保护标准和规范：各个流派应当安排专家、传承人一同制定本流派的保护标准与规范，清晰界定艺术风格、技法特点、选材原则等方面的具体要求，以此保障流派特色能够得以传承与发展。而且要强化对传统插花作品的知识产权保护工作，防止流派特色遭遇滥用与抄袭的情况。唯有借助明确的标准和规范，各流派在传承进程中方可维持其独特性，进而避免特色出现淡化乃至消失的状况。

开展流派特色宣传活动：举办传统插花流派的展览、比赛、文化节等各类活动，能够加强对各流派特色的宣传推广工作，提高公众对于传统插花流派的认知程度与辨别能力。利用网络直播、短视频等现代媒体平台，呈现各流派的经典作品及其创作过程，以此吸引更多人留意并喜爱传统插花艺术，从而推进流派特色的传承与保护。广泛进行宣传活动，可让更多人知晓中国传统插花各流派的独特魅力，增强公众对传统插花文化的保护意识。

6.3 深入开展理论研究

加强学术交流与合作：组织来自国内和国外的学者、专家、花艺师举办中国传统插花流派的学术交流活动，一起探讨关于传统插花在历史、文化、艺术、技术等方面所存在的问题。鼓励进行跨学科的研究合作，把传统插花与文化学、历史学、美学、植物学等学科相互结合，以此拓展研究视野，充分挖掘传统插花流派的文化内涵与艺术价值。借助学术交流与合作，能够凝聚各方的智慧跟力量，弥补当前理论研究的空白之处，为传统插花流派的传承保护给予科学的理论支撑。

建立学术研究机构和平台：设立专门针对中国传统插花的研究机构，将各方从事研究的力量汇聚起来，进行具备系统性的理论研究工作。建立传统插花学术数据库、信息平台，把各流派的研究成果、历史资料、经典作品等各类信息进行收集、整理并发布，以此为传统插花的传承保护与学术研究给予丰富的资源支撑。专门的研究机构与平台能够给理论研究提供稳定的支持和保障，促使研究工作得以深入展

开，推动中国传统插花流派的传承保护工作迈向新的阶段。

6.4 融合现代设计与传播理念

各传统插花流派能够积极汲取现代设计的创新思维、表现手法，像空间构成、色彩搭配理论这类，进而对传统插花作品予以重新诠释与创作。比如说，把岭南派插花的丰满造型跟现代简约的空间设计理念相互融合，创作出既有传统韵味又契合现代审美需求的作品，促使其能够更出色地融入现代生活场景，还能够与文化创意产业相联合，研发以传统插花为主题的文创产品，像插画、手工艺品、文具等等，跟养生保健行业相融合，推出具备舒缓身心、净化空气等功效的插花作品、相关课程，满足人们对身心健康的追求。和旅游产业联动，建立以传统插花文化体验为特色的旅游线路与项目，让游客在欣赏美景之际，深入知晓并体验传统插花的魅力，进一步提高传统插花的文化影响力、经济价值。其次借助数字化技术手段，对中国传统插花流派的技艺、作品、历史文化等进行全方位的记录、保存与传播，让人们能够更直观、明白传统插花的制作过程和艺术特色，突破时间和空间的限制。

参考文献

[1] 王莲英. 中国传统插花艺术发展简史[J]. 中国园林, 2000(2): 86-88.

[2] 朱迎迎. 岭南插花艺术的历史、现状与发展对策[J]. 广东园林, 2007(5): 14-16.

[3] 蔡仲娟. 中国传统插花艺术的风格与特点[J]. 园林, 2002(10): 4-5.

[4] 张超. 论中国传统插花艺术的意境营造[J]. 包装世界, 2014(4): 100-101.

[5] 王静. 中国传统插花文化内涵及审美价值研究[D]. 西北农林科技大学, 2012.

[6] 黄永川. 中国插花艺术发展史[M]. 北京: 中国林业出版社, 2008.

[7] 陈婷媛. 江浙传统插花艺术的文化特征及传承策略[J]. 现代园艺, 2018(18): 89-91.

[8] 郑青. 扬州传统插花艺术传承与发展研究[D]. 南京林业大学, 2010.