

竹藤架构在现代花艺中的应用

高志民¹ 陈段芬¹ 彭镇华²

(1. 国际竹藤网络中心, 国家林业局竹藤科学与技术重点开放实验室, 北京 100102;

(2. 中国林业科学研究院林业研究所 北京 100091)

摘要: 竹、藤是现代花艺设计中具有传统和时代特色的重要架构材料。文中简述了竹藤架构在中国的起源及中华竹藤文化的内涵, 重点阐述了竹藤架构在现代花艺中的维系花体、艺术造型、组织空间和创造意境等方面的作用。

关键词: 竹; 藤; 架构; 现代花艺; 应用

Application of Bamboo and Rattan Framework in Modern Floral Design

Gao Zhimin¹; Chen Duanfen¹; Peng Zhenhua²

Abstract: Bamboo and rattan are important framework materials with traditional and modern characteristics, which are often used in floral design. The paper discusses the origin of bamboo and rattan framework and the connotation of bamboo and rattan culture in China, with focus on the functions of bamboo and rattan framework in supporting structure, artistic shape, structural space and artistic conception of modern floral design.

Key Words: bamboo; rattan; framework; modern floral design; application

随着传统插花艺术的进一步发展和现代人审美情趣不断提高, 愈来愈多的时尚元素已经开始应用到现代花艺设计中。德国花艺大师 Gregor Lersch^[1]首次将架构理念从建筑学借鉴到花艺设计中, 开创了架构设计在现代花艺中的应用先河。竹藤以其独有的特质和魅力以及浓厚的中华文化内涵成为重要的花艺架构材料, 在现代花艺中得到了广泛应用。

1 竹藤架构的雏形

“架构”一词源于中国的建筑艺术^[2]。早在几千年前, 我们的祖先就用一根根竹竿架构出屋舍的骨架, 营造自己的安身之所, 这是竹架构早期应用的主要形式。之后, 防范之用的栅栏篱墙, 休憩之用的竹架藤廊, 盛放瓜果菜蔬的竹篮藤筐, 纳夏乘凉的藤椅竹席, 生活中无处不在竹藤的身影。竹、藤与人民的生活紧紧联系在一起, 竹藤架构出了我们祖先的生活, 架构出了中华民族几千年的历史。

* 资助项目: 国家林业局标准项目“盆栽观赏竹质量等级”。

2 竹藤的文化内涵

竹子生机勃勃, 茎秆挺拔秀丽, 枝叶潇洒多姿, 独具风韵, 中国人民素有种竹、爱竹、赏竹的习俗。中华民族赋予竹子丰富的文化内涵^[3], 使得其在我国传统插花应用中独具韵味和品位。在我国源远流长的文化长河中, 竹子入诗入画者历代有之。竹子被赋予了多种文化内涵, 形成了丰富的竹子花语^[4], 如, 竹秆雅致修长, 竹节中空刚韧, 故有清逸高雅、虚心劲节、人才出众之喻; 春发竹笋, 生机勃勃, 有欣欣向荣、节节升高、子嗣繁衍之势, 是兴国旺家的象征; 竹节炮仗还有驱邪避灾、喻国泰民安之意。

藤是中国云南腾越文化中藤文化的核心载体。据说古时, 地处腾越之地的乘象国大象过多, 过量食用当地的灌木后造成了藤箴的疯狂生长, 于是其后人将乘象国改名为藤越国。对藤的利用也超出了其他地域, 三国时期孟获的藤甲兵所用的藤盔、藤甲、藤盾则使得藤条声名远扬^[5], 藤文化由此得到进一步弘扬。作为编织用的主要原料之一, 生活中藤制品随

处可见：无人不坐的藤篾椅藤茶几、藤鞋架、藤箱柜，傣傣族装饰用的藤脚圈，山间惊险刺激的藤桥等。

长期以来，竹藤作为房屋建造和其它结构最古老的架构材料之一得到了广泛利用。在观念叠替频繁的当今社会，竹藤又被赋予了新的内涵，竹藤在现代花艺中的架构作用被开发出来，形成了独特的竹藤架构花艺。

3 竹藤架构与现代花艺的有机结合

随着现代空间装饰风格的流行，传统的花艺形式已经不能满足现代人审美情趣的要求，时尚前卫的大型构架设计成为时代的新宠。作为构架作品的支撑骨架，植物材料以其与人类的天然亲和力和特有的材质受到人们的青睐，而竹藤则是植物材料中的佼佼者。

竹藤一刚一柔，加之丰富的文化内涵，以其为主要材料的架构作品在现代花艺中屡见不鲜。归结起来，竹藤架构在现代花艺中的作用主要体现在维系花体、形成象形骨架、组织空间、创造意境等方面。

3.1 维系和支撑花体

维系作品，支撑花体，是竹藤架构的主要作用之一。或以竹为支撑，呈刚直、挺拔之姿，或以藤为纽带，呈婉转、缠绵之状。

图1为中国首届插花花艺大赛银奖作品(贵阳市)：筑台以竹架为支撑，以藤构成直上云霄的多变骨架，上缀各种鲜花，形成色彩丰富的高山景观。一束展开的蒲葵幼叶(剑叶)，像是奔泻而下的瀑布，下方装饰的插花造型犹如水花飞溅，奔腾咆哮，站在作品前面，仿佛置身在黄果树大瀑布之下，颇有惊心动魄之感^[6]。此副作品中，竹、藤的维系和支撑在营造立体空间中的作用历历可见，并且竹、藤的天然材质也与作品所表现的自然景观相协调。

图1 高山奇景

3.2 形成象形骨架

在许多作品中，常以竹、藤为股搭建出作品的主体骨架，作品的寓意也通过竹、藤的造型来安排营造。再辅以鲜花点缀，便是一副创意独特，形神兼备的艺术品。图2为中国首届插花花艺大赛铜奖作品(成都市)：用竹屏风为背景，以藤为正在猎物的雄鹰骨架，缀以烂漫山花，一副山中雄鹰振翅捕猎图跃然而出^[6]。作品气势恢宏，又不失飘逸自然。藤的古朴和可塑性为作品凭添了无尽魅力。

图2 雄鹰猎豹

图3为2003年山东菏泽牡丹花卉节上的作品。以藤为作品骨架，造型呈苍龙腾飞之势，喻中华民族之振兴。辅之以富贵之花牡丹，有中华龙腾飞，中国繁荣昌盛之寓意。作品漏透别致，蜿蜒祥和，用材简洁精炼，藤在作品中应用地恰如其分，淋漓尽致。

图3 盛世龙腾

3.3 组织空间

以竹藤为材料的居室家具越来越受到人们的喜爱，竹藤家具与现代花艺相结合创造出温馨的居室环境，愈加成为一种时尚。图4是由藤椅、藤茶几、竹屏风和花艺小品组成的温

馨居室。古朴的色调，自然的质感，时尚的建筑材料和空间，体现出传统与现代的和谐统一。颇具返璞情趣。

图4 温馨客室

图5则是以竹帘为背景组成的大型花艺一角，原始色调的竹帘将空间分割出静谧一角，其间雅致的花艺作品被衬托出来，二者巧妙搭配，相得益彰。

图5 浪漫一角

3.4 创造意境

创造意境是现代花艺表现的主要手法之一。中华民族赋予竹藤丰富的文化内涵，将中国传统文化融于现代花艺之中，成为东方插花独到之处。如图6，作品“洞房花烛夜”：以竹帘为背景，以竹窗为支架，以绵藤喻绵绵相依，再以

图6 洞房花烛夜

百合等花卉喻花好月圆之意。加之“竹”、“烛”谐音，从而营造出一种浪漫温馨的氛围。

图7作品是国际竹藤大厦（北京）前的标志性花艺设计，名为“富贵中华”。作品以竹藤为主要材料构成作品的主体，以突出竹藤大厦特色。高低不同的两组竹群兄弟般紧密并列，象征国际竹藤组织(INBAR)与国际竹藤网络中心(ICBR)之间的密切关系；其上悬挂两个盛满牡丹的“斗”，象征竹子能给种植国人民带来繁荣与富强；其下附有多重盘绕而成的鸟巢状藤条，巢上置有金色、银色藤编球各一个，象征着藤是宝贵的植物材料，可以开发利用，是财富之源。“斗”下悬挂中华结，既体现了中国在国际竹藤组织中的东道国位置，又增添了喜庆祥和的气氛。

图7 富贵中华（国际竹藤大厦）

作为传统和现代花艺中不可或缺的材料，竹藤一直因其特有的外在美感和文化内涵受到世界各国插花爱好者的青睐，尤其是作为现代花艺中重要的架构材料，竹藤的作用正在不断地被挖掘出来。相信在今后的生活中，竹藤的魅力将更加绚丽多彩。

参考文献

- 1 Gregor Lersch. Principles of Floral Design. Germany: Donau Verlag Kriener & Potthoff KG, G ü n z b u r g M ü n s t e r, D48155 M ü n s t e r, 1999:146-150
- 2 刘飞鸣.花艺设计造型之三——架构设计[J].花木盆景, 2005,(3):22_23
- 3 彭镇华 江泽慧著.绿竹神气[M].北京:中国林业出版社, 2005
- 4 马大勇编著.中国传统插花艺术——情境漫谈[M].北京:中国林业出版社,2003,382_384
- 5 罗贯中.三国演义[M].北京:人民文学出版社,1973,第八十七回到第九十回
- 6 中国花卉协会,中国插花花艺协会.花艺时空[M].北京:中国林业出版社,2004,30,38 □