

投稿類別：藝術類

篇名：

走入日本花道

作者：

吳欣穎。樹德家商。高三 6 班

指導老師：

鄭淑儀老師

壹、前言

一、研究動機:

花道（生け花，也稱作華道）是日本一項歷史悠久的傳統藝術，花道是一項充滿氣質的藝術活動，當中充滿著許多文化內涵，以及對情感的表達，除了日本，西方國家也擁有類似日式插花的藝術活動。

二、研究目的:

現今社會因資訊科技發達，許多傳統活動都漸漸被淡忘，甚至失去了傳承，所以想好好地深入了解這項文化、想要了解其他國家的插花與日本花道的差異，以及選出兩種流派來研究他們對花道不同的呈現方式。本論文的研究目的如下

- （一）研究花道流派（池坊花派、小原流派）的特色和呈現的藝術形式
- （二）研究花道呈現的藝術形式種類
- （三）研究日本花道跟西方國家的插花有哪些不同
- （四）研究日本花道長久的歷史

三、研究方法:

- （一）利用圖書館查詢書籍資料並使用網路蒐集資料
- （二）歸類出結論

貳、正文

一、花道

（一）、甚麼是花道

花道是一種藝術活動，在東方和西方都有這項藝術活動的存在，因為花道歷史長久，發展出了很多的流派，例如池坊、小原流、御室流等等、呈現的藝術形式，例如立花、生花、投入花等等，作品呈現出來的風格西方和東方有非常大的差異。花道不只是普遍大家所認知的只有插花而已，而是透過插花來體驗自然與生命的變化，從創造出美麗的插花作品和欣賞別人的成果的時，提高自己的審美。

(二)、花道作品所使用的花

插花並不講究花的數量和花的華麗，就算只插上一枝花，也能呈現出插花的美，能營造出一種優美和反璞歸真的氛圍。要從好幾個花道作品中分出優劣，主要是取決於插花的形態不同與不同的花呈現出的精神。

薔薇花，代表的是象徵美麗與純潔。

圖一:薔薇花

(圖一資料來源: <https://reurl.cc/6aeLd>)

百合花，代表的是聖潔與純真。

圖二:百合花

(圖二資料來源: <https://reurl.cc/gWEQR>)

櫻花，代表的是大和民族精神的象徵。

圖三:櫻花

(圖三資料來源: <https://reurl.cc/j8ORm>)

二、花道流派

因為花道歷史長久而延伸出了許多流派，例如池坊花派、末生流派、小原流派、草月流派、古流派，本論文針對了池坊花派以及小原流派進行研究。

(一)池坊花派

池坊花派是最早發展出來的流派，歷史最悠久，流派的會員數也是最多的，池坊花派的歷史既是花道的歷史。池坊花派四大花型分別有立花、生花、自由花、盛花。主要呈現的藝術形式就是立花、生花還有自由花，直到現在還是作為花道的家元，現在各式各樣的流派都是在江戶時代時期，由池坊花派所分流出來的，池坊花道一直被公認是花道的本源，而在 45 世池坊專永宗匠將池坊花派國際化，在海外發揚光大。

圖四:池坊花派發源地-六角堂

(圖四資料來源: <https://reurl.cc/XW953>)

立花，立花是最傳統的日式插花花型，是花道的精髓，而立花的意思就是將花直立起來，由七枝或九枝主枝組成，每條主枝都有特定的名字、角度、長短，以及花材選擇的規則。

圖五:立花

(圖五資料來源: <https://reurl.cc/3aZ39>)

生花，分成生花正風體還有生花新風體兩種，兩種的差別就在於正風體需遵循傳統，新風體的自由度較高。

圖六:生花

(圖六資料來源: <https://reurl.cc/eEZWb>)

自由花，自由花跟其他花型有點不一樣，其他花型有基本的格式，插作時所需要依照規定來做，而自由花不一樣，自由花並沒有特殊的格式，創作性質和自由度都很高，注重自由創作與表現。

圖七:自由花

(圖七資料來源: <https://reurl.cc/Q9OWq>)

(二)小原流派

小原流派是小原雲心所創立的，小原流派到現在還是日本具有代表性的花道流派之一，創立者因為從小和父親學習池坊花派的插花技巧，後來小原雲心創立了重心偏低的插花技巧，也就是小原流派，到現在小原流派的自然主義插花還是很受到日本人的喜愛。小原流派所呈現出的花型有好幾種，盛花、瓶花、花意匠還有其他花型。

盛花，盛花是從立華和生花演變而來的，是一種基本傳統的插花，盛花十分重視花卉自然界中本來的形狀和天生的美，盛花的原則是自然的插出花卉本來形狀的形式。

圖八:盛花

(圖八資料來源: <https://reurl.cc/NrEGe>)

花意匠，花意匠是 1991 年創立的花型，四面可觀賞是較立體的裝飾性花型，這花型花材使用很少，很適合現代空間擺設，是非常注重花材個性的花型。花意匠也是小原流目前最被廣泛接受的花型，是學習小原流入門學習的花型。

圖九:花意匠

(圖九資料來源: <https://reurl.cc/VEqRA>)

三、花道的歷史

日本因氣候溫和，四季變化明顯，非常適合花草樹木的生長，所以日本四季會各式各樣應季的花會綻放，而花朵的美麗，使人們的注意力逐漸轉向審美，而開始利用花朵的美麗來裝飾環境，使花朵成為欣賞的對象。

像是佛教中就有很多關於供花的記錄，供花是建立功德的表現。花道是由中國經朝鮮傳入日本，剛開始只是在寺院裡面流傳，後來隨著淨土信仰的出現，供花的習俗也漸漸的傳入人間，當時是以蓮花來當供花的主要材料，因為蓮花可同時表現出過去(果實)、現在(開花)、未來(蓓蕾)。後來鮮花除了作為神聖的供花之外，鮮花的欣賞也備受人們喜愛。

現在在日本，花道已經成為日常生活中不可或缺的一部分，各種花道作品裝飾著普通人的家庭生活，在一些特殊的節日中，人們也常常會使用富含意義的花朵來表達美好的願望。例如在新年，會使用代表永恆的松來搭配竹子裝飾；在女兒節時，會使用桃花和傳統的人偶搭配在一起展示；在兒童節，通常都會用蝴蝶花來代表男生的力量。

圖十:日本新年擺放的門松

(圖十資料來源: <https://reurl.cc/O0eV7>)

圖十一:日本女兒節，通常都會擺上桃花裝飾

(圖十一資料來源: <https://reurl.cc/MAGRv>)

四、日本花道和西方插花的差別

西方插花多用於繪畫或陶器的裝飾，西方插花講究於花朵的豐滿、色彩的艷麗，西洋插花包括有束狀、新月狀和瀑布狀等不同的形式，西方插花通常出現在一些特別的場合，像是生日派對或是結婚紀念日上，18世紀時，花卉的布置被用於裝飾富裕家庭和貴族家的房屋。

日本的插花就不像西方的，西方注重花團錦簇的感覺，而日式的則是以花材用量少，選材簡潔為主流，而呈現的藝術形式也大不相同。

圖十二:西方插花瀑布狀

(圖十二資料來源: <https://reurl.cc/9rQVO>)

圖十三:西式插花

(圖十三資料來源: <https://reurl.cc/noR71>)

參、結論

我們報告研究了花道中所使用的花、不同流派所使用的花型、池坊花派、小原流派、西方插花和日本花道的差別還有花道的歷史，好好的研究花道之後才了解花道各個流派的發展、源由還有各種流派注重的地方、現在的日本，日常生活中有哪些節日還有慶典都會使用到花道。日本花道是一個很有趣和美麗的文化，花道的美就在於人們在自然中，發展出人文思想，再將內心所體悟的，以花道的形式呈現，與自然融和。

肆、引註資料

吉田泰巳(2011)。花道的美學。大陸:南京大學出版社。

藤原幽竹(1981)。投入盛花.自由花。台北市:台灣英文出版社(園藝書刊部)。

中國家政函授學校插花藝術科編輯委員會(1983)。插花藝術。台北市:中國家政出版社。

維基百科。2018年11月14日，取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E9%81%93>

百度百科。2018年11月14日，取自

<http://baike.baidu.com/view/580118.htm>

中華百科全書。2018年11月14日，取自

http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/main-usesc.asp?id=8858

花道的流派。2018年11月14日，取自

<http://www.m16.cn/005-rbdw/bb-1/e023.html>

花道的人文精神。2018年11月14日，取自

http://blog.xuite.net/shian_0411/twblog/119493125-%E8%8A%B1%E9%81%93%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%96%87%E7%B2%BE%E7%A5%9E

池坊花派(自由花)。2018年11月14日，取自

[http://blog.xuite.net/chengshauhua/twblog/150180767-%E6%B1%A0%E5%9D%8A%E8%8A%B1%E9%81%93+\(%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%8A%B1\)](http://blog.xuite.net/chengshauhua/twblog/150180767-%E6%B1%A0%E5%9D%8A%E8%8A%B1%E9%81%93+(%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%8A%B1))

池坊花(生花正風體)。2018年11月14日，取自

[http://blog.xuite.net/chengshauhua/twblog/150180771-%E6%B1%A0%E5%9D%8A%E8%8A%B1%E9%81%93+\(%E7%94%9F%E8%8A%B1%E6%AD%A3%E9%A2%A8%E4%BD%93\)](http://blog.xuite.net/chengshauhua/twblog/150180771-%E6%B1%A0%E5%9D%8A%E8%8A%B1%E9%81%93+(%E7%94%9F%E8%8A%B1%E6%AD%A3%E9%A2%A8%E4%BD%93))

池坊插花藝術(盛花)。2018年11月14日，取自

<http://www.twpet.net/c45/3619.html>

日式插花(立花)。2018年11月14日，取自

<http://blog.youthwant.com.tw/sawallows/sawallows/5926/>

小原流(花意匠)。2018年11月14日，取自

<http://www.ohara-beijing.com/demo-10/>