

花道與花器的生活美學

The Life Aesthetics of Flower Arrangement and Flower Vessels

文・攝影／蕭佳佳 Hsiao Chia-chia・花器提供／張寶桂

1

日本池坊與器物在生活上的應用。一位插花老師收藏二十多年的日本花器。

豐盈雅緻的盛物之國・大和日本

日本，一個追求極致完美的國度。大和民族追求美麗絢爛的瞬間，四季分明的季節環境，對於美學的講究與追求，使得當地的活動都與季節習習相關，花火、賞櫻、賞楓跟隨著節氣的腳步，和服的穿著亦是隨著季節更迭來搭配。茶道、劍道、合氣道，是屬於日本的修

煉。華道（花道），則是以自然的植物來做為修煉的一項生命研修之道。大和民族為盛物之國，極度重視包裝，凡是對把東西裝起來的器，都鑽研得十分深入，書、糖、酒、甜點（京菓子）、提袋、茶碗等等全都隱藏在生活中說不完、數不清的細節裡。風靡全世界的日本料理，光是在一餐上所使用的盛器，便能讓食客老饕在用餐時光裡侃侃而談、津津樂道，讓同好聚集的場合裡，能好好地附庸風雅一番。每一項東西都能被穿戴得漂漂亮亮，合乎以禮，光看包裝就十足吸引顧客，器的學問可以撰書，可以教學，更可以表現大和民族的雅致。華道的包裝，即是盛水的花器，是每一個華道作品的舞台，讓植物在其上展現迷人之姿。器物乃裝盛物品的空間，也就是包裝物的器。對於包裝最重視及對於季節交替敏感的大和民族，當然也就對於花藝發揚且在現代傳承抱著非做不可的使命。

2

- 1 雙面花器 陶
24×12×30.5cm
可依需求與造型設計作
雙面使用
- 2 位於六角堂內，每年11
月的七夕會花展。
- 3 京都六角堂，位於烏丸
通上。

手工打造出的千年繁華・京都

京都，一個優雅的千年古都。初春賞櫻、入秋賞楓，車站人來人往的百貨公司大門玄關處甚至提供每日的賞花訊息，可見京都人悠悠然的生活步調。許多傳統工藝在此地因生活所需而代代相傳，至今依然遵循古法延續下來，華道（花藝）、茶道、西陣織、清水燒、古裂（老和服的零頭布）、榻榻米、京扇、草鞋，都在京都得到延續。京都對美學和文化如此重視和傳承，在人類文明想當然地獲得一席之地。京都佔地雖小，其精緻的程度讓來自世界的旅人在古都中不由得緩慢下來，在漫步的同時思古之幽情。北邊的北野天滿宮、龍安寺、金閣寺、西北邊田園風光的嵐山、東邊的東山、東南邊的祇園一帶、貫穿南北的鴨川及其支流岸邊，隨著季節變化的樹木花草。年節慶祝時分，講究正式穿著的京都人，著和服緩緩走在街道上或稍坐在咖啡店裡歇息，著實證明京都

巧妙融合古與今的現代生活。零散在小街巷弄的古物店鋪，代表神祕的陰翳美學吸引著人們所嚮往的古老年代。多次前往京都探訪東南北西的各大小神社，走過鴨川賞櫻閱楓之後，再探究下去的，即是這些以家庭式經營的古鋪。日本人對器物使用小心，十分保養珍惜，加上當地的氣候較為乾燥，所以找到的古物就算不是古董，也都能完整供使用。賞古需要一種穿越時空的態度，需要稍稍具備各種知識和對質感材料的興趣和感度，開了眼界之後，很多東西也就這麼觸類旁通、知性也就自然長了出來，就算不以收藏的目的，美學的範圍自然而然漸漸寬廣。這樣的態度很容易在京都養成，在京都優雅緩慢生活的心情，柔軟人心，在這樣的舒適環境所呈現出的花器工藝，很難不精緻樸實且耐看了。

靜心悅目的美學修煉・池坊華道

花器因為表現植物而製作產生，

展現植物的精神簡單來說即是華道。說到日本的華道（花道）一定得從「池坊」（いけばな）說起。池坊大約發源於1350年京都六角堂，歷史至今已經超過五、六百多年，成為日本花道的一支主要學派，池坊代代相傳。「池坊」乃傳人的姓，就是傳承這支花道而取的家姓，目前主持者池坊專永先生為第四十五世傳人，是發展生花新風體的第一人，將池坊由傳統帶入現代的新紀元。

池坊是以花卉植物表現空間與季節之美，是一門可以研習一生的學問，讓插花者靜心，觀者賞心悅目的美學修煉。在日本京都烏丸通的六角堂旁，有一整棟池坊學院，內部包括專業研習教室、演講廳，每年十一月皆會在學院內部，和大型百貨公司共同舉辦盛大的花藝展覽。從最傳統的砂物，最新創作都包含在每年一次的花展中。

六角堂位於京都市中京區烏丸通，是一座小巧精緻又典雅的廟宇，每年11月都會舉行花展，稱為

4

5

七夕花會，是學習池坊者的朝聖之地。池坊原為在池邊插花供佛之用，是出家人對佛的一項供禮，後來延伸為以花為體的裝飾方式，現在更成為日本文化的重要代表，在臺灣與世界各地研修者為數眾多。花型在形式的表現上大致可分為立華、生花、新風體、盛花、自由花。又因可再細分為斜態、直態、垂態。各有其規定與表現方式。挑選不同的花器來表現各式的花型，花器也因為時代的技術、材料、審美觀的演變應運而生。花的姿態和組合搭配、表現出的季節感和整體的空間感，是習花者一定會好好研究的部分，對於花器更是討論得津津樂道，因為合宜的花器是為插花最加分的配角，兩者缺一不可，搭配的花器和花，可讓對方相得益彰。

雅意臺北・永康街

永康街，位於臺北市大安區一條迷人的小街，街長約莫不到一公里，非假日時總是人擠人，假日反而看不見擁擠的人群。幾間茶店、

古美術店駐紮在這裡，尺度親切的小店裡，收藏著手作古物的淳美樸直，文人風雅的氣氛在街間蔓延著。總是熱鬧的福住里辦公室有一項經營十多年的課程，吸引鄰居路人進去沾染些來自大自然的活力，

6

這個人氣磁石即是來自這裡從事池坊教學的張寶桂老師。張老師熱愛花卉植物，以池坊的學習和教學作為一生的事業，二十年來的專業領域，收集花器理所當然地成為她的興趣。這些來自不同年代的花器，

因時代的觀念轉變而有豐富的變化。欣賞花器的方式與挑選適合自己的服裝一樣，材質、色彩搭配、形式比例，每個地方甚至每位製作花器者所生產出來的花器，也各有特色。

花器・職人

日本重視實用，製作工藝的匠師稱為職人，在臺灣我們尊稱為師傅，這些稱謂代表著對於身懷絕技者的尊重。職人把藝術融入工藝中，使日常生活的各種器物，都帶有恰如其分的藝術氣質，更添常民的生活品味與樂趣。張老師提供這二十多年來的收藏中，可以看出這些代表時代的各式花器所表現出來的時間變化。插花的英文為「flower arrangement」，意為「安排」花，將花「定位」之意，在英文的字義讀來，更能讓人體認到插花這個動作上的涵義。花器材質的運用十分廣泛，銅、竹（竹片、竹筒、竹皮）、陶、玻璃都可以蒐羅在內。陶製手拉胚最為常見，用色與比例因時代與美感的需

7

8

- 4 古典花器 直徑25.5cm，高29.5cm
形式古典的表面做現代摩登的觸感處理
- 5 變形花器 陶 底寬19cm，高26cm
表面為橘色斑點，造型獨特。
- 6 仙鶴 二重切 竹 直徑9cm，高75.5cm；
直徑12cm，高75.5cm 產地：京都
- 7 牡丹籠 竹 提籃寬48公分，
總高81cm 產地：京都
- 8 清水燒 陶 19×9×40cm 雙面手拉胚
產地：京都 因為一次僅設計與生產一只，
所以十分珍貴。在商業術語上稱作「單瓶」，
表示獨一無二之意。
- 9 寬口花器 陶 直徑27.5cm，高19cm
此類花器的高矮比例會隨著時時代的觀念演變

求而有所變化。來自傳統，具有古典美的銅器和稱為二重切的竹器，則讓華道呈現一層神祕如哲學家般的面紗。質感剔透的玻璃花器，二十年前的設計如今看來仍非常前衛，深具現代感。

傳統的銅器莊重典雅，竹器的富有詩意，讓人還未把花 arrangement 在花器上，光是欣賞，就足夠附庸風雅一番。

在插花時的安定與靜心，和讓花陳列在空間裡的效果，和每日看著植物因時間的流動而綻放與凋零，亦都是優雅恬靜的生活美學，這說明了大自然所賦予的禮物，由人來詮釋的最佳典範，下次到京都不妨走一趟位於烏丸通的六角堂，在11月安排一次七夕會的賞花之旅，與池坊的花展有約，說不定就此愛上花這樣的可愛之物，更添生活風情。

一花，一世界

依稀記得國小國文課本裡有一篇關於花的課文，或許也是唯一一篇記得住內容的課文。一朵花和一個

玻璃瓶，改變了一個人原本散亂的生活環境。仔細想想，這著實算是一篇關於生活美學的課文，以類寓言的方式述說花的影響力。在花道的世界，美麗具有生命力的植物是學習者最佳的老師。

對於盛載花的容器，就算是將最基本的花器，置於現代的生活，也都十分相襯。插花是一項能與日常生活融合一體的學習，人們師法大自然，在修剪草木之際，以色彩、植物的搭配、比例，表現出個人的心情與季節感和空間感。在花的世界裡，植物和人心溝通，讓人達到寧靜與豐富的平衡之境。製作花器的匠師以銅、陶、竹、木、玻璃還有新研發出來的材質，以手工傳達生活美學，是一項雅俗共賞的工藝。各種材料的工序、如何選材，我們或許不得而知，但花器所呈現出的顏色、表面，還有收藏花器時的故事，張老師有些感歎過去的花器的品質現在很難再看到，是否說明了科技時代的現代化下，手工反而退化了呢！過去那簡單的心

情和純樸的生活在現代的確很難回覆，這或許是每個收藏家所看見的隱憂。

看見這些花器，也看見了職人與師傅的熱情與毅力，還有永遠學習的心情來將工藝延續下去。文藝復興運動從十三世紀開始，於十五世紀的開花結果，造就出歐洲歷史最傲人的藝術實力。而當代的文藝復興，其實就是靠著我們的雙手與心力，對於生活的注重與涵養，慢慢地在環境中培養出來。花是一項最親近生活與自然的美學，不如就從一朵花開始屬於二十一世紀的文藝復興。🌱

9