

【文/冷梅 图/受访者提供】

立足当下，连接过去和未来

在都市的水泥森林里，人们常常对季节无感。在日本花道其中一个流派——一叶式生花中，则利用当季的花材，让季节带给人们一些更为真实的感受。一叶式不主张人为破坏自然的审美，也更讲究顺其自然。使用当季花材，通过花器、花材及插花创作，来表现天地人的和谐之美。它并不过分强调某一个花器、某一个局部，而是强调整体之美，强调花器与花材的和谐、作品与空间的和谐、花器与季节的和谐。

作为日本一叶式生花学校讲师、国际花道协会上海支部第二支部长，强咏梅研习一叶式生花已经有五六年时间。一叶式生花于1937年由柏谷一叶和柏谷明光姐弟创立于日本东京，在传承传统花道精华的基础上，建立了简洁易懂、系统完善的现代花道教学方法，包括盛花、投入花和自由花。

在强强的理解中，一叶式生花非常尊重植物本身的特性，其所呈现的花道作品，一定会让植物充分接触到水分，并尊重自然的规律，让植物呈现其本身线条美感，不会刻意地人为驾驭。

插花者需要从植物本身出发，而不是从自我出发。“人并不是高高在上，试图去改变一切。反而更遵从自然赋予植物的生命力和美学构图，尊重当下当季作品的呈现。”核心是植物。注重通过发掘植物在大自然中被忽视的美与生命力，激发对其哲理的理解。鼓励个性表达，认为想象力与花材、花器同样重要。

第二点则是空间呈现，一叶式作品需要与整个空间互为呼应，彼此和谐。这是一叶式生花非常核心的理念，以前的日本花道适用于佛教插花，只呈现于壁龛里，然后又从贵族发展到平民百姓的生活场景里，是日本民间一个传统的生

活方式。但是，当花道慢慢进入现代社会，人所处的空间在发生变化，它有可能是西式的，也可能是东方式的，所以也在逐渐变通，彼此和谐，以适应现代空间和审美的诉求。

第三点，一叶式生花更加讲究插花的创造力和想象力。像古流派、池坊花派、小原流派都是非常传统的日本花道流派，需要使用剪刀、花器、剑山。一叶式在制作中却不拘

一格，只要能够发挥足够的创造力，并不一定非要使用以上器具，只需能够积水可供花材生存的一小方空间即可。

在强强看来，一叶式生花经由日本传统花道而来，积极拥抱未来，更具有国际视野和开放式的思考。它在世界各地都建有支部，例如在美国的亚特兰大，该支部做出的一叶式作品，融合了美国式的文化审美，而在中国，则融入了中国传统文化，具有在地融合性。

Freestyle是建立于致敬传统之上。传统是被时间检验过的审美精华。强强说：“这个道，不是一个非常抽象的概念，它并不高高在上，花道的道，其实就是一条道路，犹如时光隧道一般，它从当下出发，连接过去与未来。它也可以从东方走向世界。”

2017年1月，上海纽约大学公开课表演作品，作品的灵感来源于数学之美莫比乌斯环，它代表无限循环，嘉兰代表燃烧，竹子表达不自满，满天星代表平凡之路平凡人生。

守、创、破塑造的不同审美

一叶式最核心的理念认为，每个人都与生俱来拥有艺术细胞。只是，可能随着慢慢长大，被世俗事物所牵绊，这种能力在退化。一叶式简洁易懂的现代教学方法引导学员们如何从各个角度去观察、发掘、尊重自然之美，在尊重传统花道非对称造型的基础上，脱离复制花道固定模式，强调以不同的方式——三维现代设计创作唤醒感官意识，激发每个人潜在的艺术细胞，从“无艺术细胞”到独立创作出具有个人风格的作品，成为一个真正的艺术家。

究其原因，在日本传统文化中，只有服从至上，非常讲究社会等级，在流派内部，挑战权威几乎是无法想象的。一叶式的第一代家元，深感自我被压抑，因此更加强调自我，一定要做出属于自己的风格。

家元制度确立于日本江户时代中期，家元即流派的掌门，担当着流派的经营、指导职责，同时也决定着流派的走向，明治时代之后，家元为世袭制。

一叶式家元的后代，很早就到外国接受西方艺术的培养，也形成了更为当代的艺术审美和逻辑方式。进而，把这些现代西方的艺术逻辑应用于日本传统花道中，并进行相应的改良和发展。

一叶式编撰的系统教材被分为9册，前3册系统讲解了日本花道的艺术精华，即对传统文化的“守”，用一颗谦卑的心，去了解前人文化的精髓。中3册为一叶式生花的艺术精华，这一部分被认知为“创”，在时代变迁中能够对当下有全新的认知，思考如何与当今世界的审美融合创新。后3册则教授学生与未来拥抱，突破传统文化加以创新，突破自我局限性认知，这个过程即是“破”，对传统的理解不能背负过重的压力，而更倾向于自立场的表达。

五六年的学习经验，对于强强来说，她也正介于“创”和“破”之间，真正有所成就，还需要数十年的积淀。不同的年纪，不同的经历，会塑造与众不同的审美。“宇宙间自然的智慧给予人的感悟是最大的。在一叶式生花里，它让你逐步发现自己和这个世界彼此的关系”。●