

星期天 SUNDAY

花饰花艺

丛书

留住春光

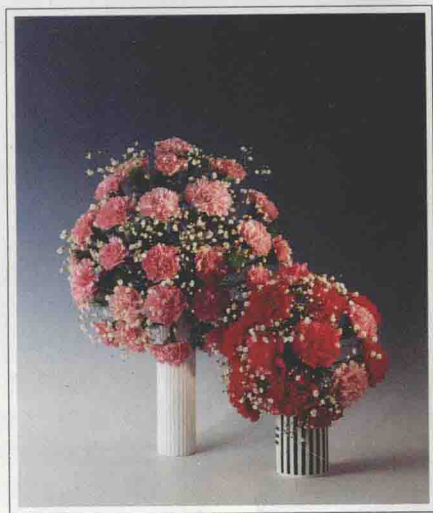
生活永远在花丛中美丽芬芳

- 休闲服装
- 花饰花艺
- 美酒佳肴
- 浪漫郊游
- 假日美容
- 生日快乐
- 家庭摄像
- 巧手巧制
- 家的宠物
- 益智游戏

浙江人民美术出版社

SUNDAY
星期天丛书

花饰花艺

世界东西方插花艺术特点

插花器皿及工具

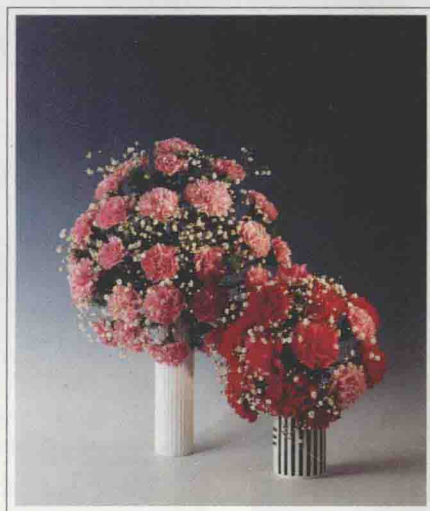
插花技艺 礼仪插花

水仙的水养及雕刻 造型技术

四季花谱 插花作品欣赏

SUNDAY
星期天丛书

花饰花艺

世界东西方插花艺术特点

插花器皿及工具

插花技艺 礼仪插花

水仙的水养及雕刻 造型技术

四季花谱 插花作品欣赏

不知你是否有过这种感受：当你紧张地工作了一天，疲惫不堪时；当你遇到一件不如意的事，心情沮丧时；当你陷入了某种困境，百般困惑时，或者你遇到一件大喜事，欣喜若狂时……你推开家门，映入眼帘的是一件美丽的插花作品，它造型别致五彩缤纷生气勃勃，霎时，你觉得有一双温暖的手拂去了你心灵的疲惫；有一曲轻柔的乐曲融化了你的沮丧；有一缕清凉的风吹散了积聚在你眉头的困惑或者有一杯美酒使你的快乐如锦上添花。

插花是一种艺术，一种创造美的艺术，一种陶冶性情的艺术。只要你愿意，你

不妨试试，它并不深奥。

其实花不必多，三支五支也是一种美丽；花不必贵，家花野花都不错：菖兰亮丽，玫瑰典雅，满天星温馨；芦花飘逸，银杏叶浓郁，金鸡菊带来山村的风韵……其实器皿不必讲究，一节竹筒一个饮料盒，一只高脚酒杯一个浅浅小碟，一只小竹篮一只海螺壳……稍加摆弄，就是一份插花作品，那花那叶那罐那瓶就平添出几分趣味，或蓬勃或素淡，或热烈或典雅，或纷繁或疏朗。平凡的家居日子就闪烁出光彩，平凡的家居心情也由此而欢乐浪漫了。

客厅插花

书房插花

餐桌插花

浴室插花

窗台装饰

卫生间插花

梳妆台插花

世界东西方插花艺术特点

插花艺术自古以来深受各国人民的喜爱，给人们的文化娱乐生活增添无穷的乐趣，虽然它在各国的文化艺术苑囿中，只是一支小小的奇葩，但作为一种艺术它都是社会生活的反映，往往受不同国家、不同民族和地区的地理位置、传统文化及生活习俗的影响，从而形成各自的风格。插花艺术虽然有着丰富多采的风格，但从总体上来讲主要可归纳为两大类即东方式插花及西方式插花。

东方式插花是以我国和日本为代表的。有时被称为线条式插花。由于受到东方各国传统文化及习俗的影响，使东方插花和东方园林一样特别崇尚自然，师法自然而高于自然，擅长于利用花材的自然美来感人，讲究借物寓意，以形传神。东方式插花选用花材简炼，以姿、质取胜。花虽不多但加秀丽多姿的枝叶，清雅绝俗妙不可言。造型上以线条构图为主，以线条勾勒，简洁典雅，形体小巧玲珑，色彩朴素淡雅，主题突出，意境含蓄深远，耐人寻味。因而东方插花素以富有意境美而著称于世界。

东方式插花，流派甚多，但是不论盆插、瓶插，其基本插法是以三根主枝作为骨干，日本称这三根枝条为天、地、人，然后高、低、仰、俯用以构成各种型式，有直立型、倾斜型、下垂型等，倘感花枝疏少孤寂，可加些其他花朵枝叶作适当陪衬，使整个构图趋于完美。

日本插花称为花道，由中国传入，发展至今号称有三千多个流派，其中历史较为悠久的是池坊流。近代新兴的插花流派是草月流，注重造型艺术，具独创精神，是日本插花中新潮流的代表。

总之，不论中国插花、日本花道均属东方插花。

以线条变化为主，深富意境，表现出东方人的细腻、富有内含的特点。

西方插花艺术又称密集式插花，它风采独特，与东方插花迥然不同，以欧美各国为代表的西方插花受崇尚征服自然，喜欢开敞外露的传统文化和性情奔放热烈的民族性格影响，但艺术上表现为特别注重于花材外形美和色彩美，以外形来表现主题。

西方插花常采用数量较大的颜色鲜艳的花材；以图案式或对称均衡为主体，追求插花作品块面与群体的艺术效果，它以花多取胜，五彩缤纷、万紫千红，表现出热情奔放、雍容华贵、端庄大方的风格。

西方插花主要是表现图案美，造型简单大方，构图比较规则对称，喜欢用堆积式插法。图案的基本型式有：圆型、半球型、三角型、椭圆型、半圆型、S型等，这些插花结构要注意以下几点：颜色要和谐悦目。如采用单纯色、类似色再加其他色彩，要求平衡，有明显的重心；花朵要均匀，以便展示整个构图；采用花器宜大，以显得稳定。

随着社会的发展和交往，各种艺术形式也在不断地被人们认识和吸取，东、西方插花也出现了互相渗透的现象，彼此间取长补短，各自得到改进和提高。

了解了东西方两种插花的特点后，我们在使用上可灵活掌握，可因地、因时而异，在花卉上市多、价格便宜时可多用西方式插花；在一些热烈、隆重的场面也应采用西方式插花。反之花少时及在比较优雅、宁静的环境还是采用东方式插花为宜。

崇尚自然、师法自然而高於自然的东方式插花。

以花多取胜,追求作品块面与群体的西方密集式插花。

插花器皿及工具

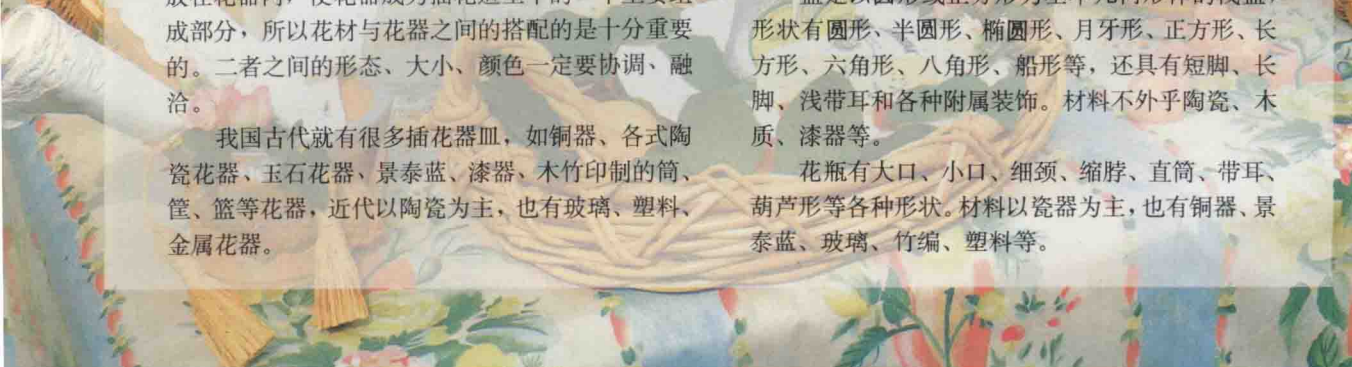
插花必不可少的两件东西就是花材及器皿。器皿又称花器它是用来储水及盛放花材的。水是花材赖以生存的必要的最基本的物质。此外由于花材盛放在花器内，使花器成为插花造型中的一个重要组成部分，所以花材与花器之间的搭配的是十分重要的。二者之间的形态、大小、颜色一定要协调、融洽。

我国古代就有很多插花器皿，如铜器、各式陶瓷花器、玉石花器、景泰蓝、漆器、木竹印制的筒、筐、篮等花器，近代以陶瓷为主，也有玻璃、塑料、金属花器。

当你步入瓷器店或工艺美术店，货架上各种形状的花器琳琅满目，使你眼花缭乱，目不暇接。但总体来看可归为两大类，一类是盘，一类是瓶。

盘是以圆形或正方形为基本几何形体的浅盘，形状有圆形、半圆形、椭圆形、月牙形、正方形、长方形、六角形、八角形、船形等，还具有短脚、长脚、浅带耳和各种附属装饰。材料不外乎陶瓷、木质、漆器等。

花瓶有大口、小口、细颈、缩脖、直筒、带耳、葫芦形等各种形状。材料以瓷器为主，也有铜器、景泰蓝、玻璃、竹编、塑料等。

成部分，所以花材与花器之间的搭配的是十分重要的。二者之间的形态、大小、颜色一定要协调、融洽。

我国古代就有很多插花器皿，如铜器、各式陶瓷花器、玉石花器、景泰蓝、漆器、木竹印制的筒、筐、篮等花器，近代以陶瓷为主，也有玻璃、塑料、金属花器。

花瓶有圆形、半圆形、椭圆形、月牙形、正方形、长方形、六角形、八角形、船形等，还具有短脚、长脚、浅带耳和各种附属装饰。材料不外乎陶瓷、木质、漆器等。

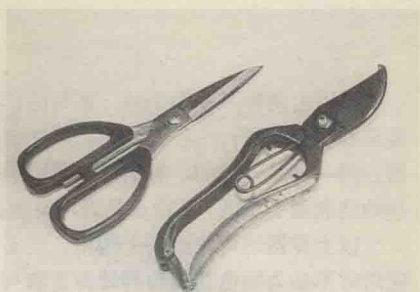
花瓶有大口、小口、细颈、缩脖、直筒、带耳、葫芦形等各种形状。材料以瓷器为主，也有铜器、景泰蓝、玻璃、竹编、塑料等。

盘是以圆形或正方形为基本几何形体的浅盘，形状有圆形、半圆形、椭圆形、月牙形、正方形、长方形、六角形、八角形、船形等，还具有短脚、长脚、浅带耳和各种附属装饰。材料不外乎陶瓷、木质、漆器等。

可用于插花各种器皿

花剪——用于剪修花材。

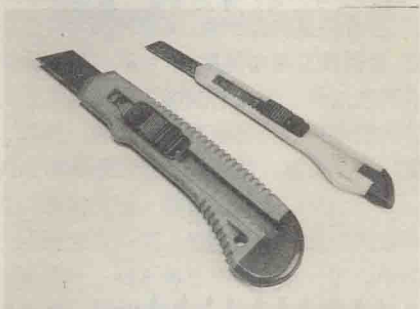
喷雾器——用于叶面喷水。

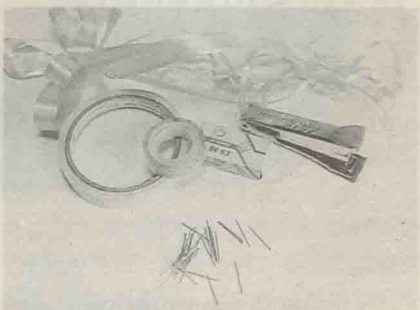
小水壶(带长嘴为好)——用于往器中注水。

小刀——用于切割枝叶。

透明胶带、大头针等——用于叶子技术处理作固定工具。

除以上两种基本类型外,还有吊、挂花器,这类花器也分两种;一种是扁平,贴在墙上的壁挂花器;另一种是悬挂的,有船形、球形等,这类花器巧妙地利用了空间,其特点是轻巧灵便,惹人喜爱。

以上花器均可在市场上购得,其实我们在日常生活中应用时不必为物色花器而到处奔走购买。放眼观望一下居室内到处可见代用品,日常生活中任何可盛水的器皿如:碗、盆、碟、杯、酒瓶、花瓶,无一不可用来插花。烟灰缸、空罐、花叶筒、筷筒也可借用。还有一些坚硬的果壳如:葫芦、菠萝、椰子、甚至南瓜也可作花器,极富自然情调。总之生活中插花器皿较多,夏日里的各种饮料罐均可用,厨房内的水壶、砂锅、蒸笼、书房内的笔洗、还有小孩子的玩具汽车、破旧的胶鞋,总之凡能盛水的均可用,竹藤草塑料编制的篮,只要在里面放一个废罐头盛水也可作花器,这些均可起到别出心裁,令人耳目一新的效果,并洋溢着浓郁的生活情调。

了解了这么多花器及代用品后,再根据自己设计的花型是东方式的还是西方式的;是大型的还是小型的;是盘花还是瓶花,然后选用合适的花器。值得注意的是花器的色彩一是要与花相配,以调和色为好。此外花器单身不要过分华丽,图案不宜繁复,色彩不宜太艳丽,否则会喧宾夺主,使人过多地去鉴赏花器而忽略插花的艺术了。

古人插花喜用名器。铜器必称尊、觚、觥,磁器必出官、哥、家定等窑。其实这些精美的古董名

瓷最好还是在几案、博古架上单独陈设,拿它插花,花器相争,适得其反。

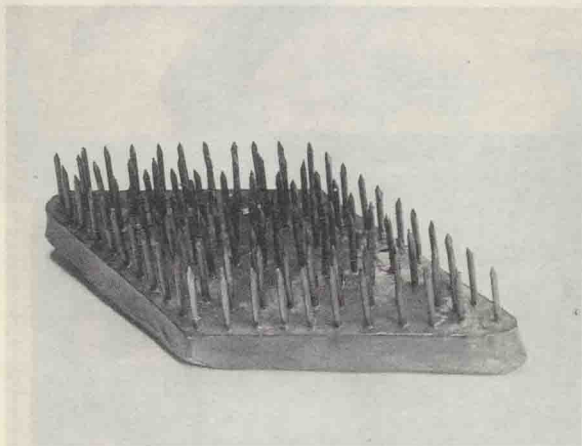
目前家庭插花越来越普遍,还是自制一些插器,除用鲜花外还可将蔬菜如:胡萝卜、茄子、番茄、长豆、辣椒、花菜等以及各种水果适当配花,既经济又实惠,而且还能获得新奇的插花作品,平添不少乐趣。

插花除花器外还需固定花枝的支持物、所用的固定物随插花所用容器的种类而异。主要有花泥、剑山。

花泥:是一种塑料作的吸水性能好、又能固定花材的特殊物质,使用方便。先浸足水,然后将花枝按任何角度插入,缺点是花枝太重及过度使用易破。所以只能用1—2次,消费较大。

剑山:又称花插,一般用铅制成基座、其上固定大量细小、向上的钢针,花插有各种几何形状,常见的是方形、长方形、菱形、圆形、椭圆形等。使用起来不如花泥方便,但经久耐用,经济实惠。

其他插花工具:在进行插花时,一些基本工具还是必不可少的。主要包括有一把花剪、一个小型喷雾器、一个小水壶(带长嘴为好)、一把锋利的小刀,花剪用来剪花材,喷雾器用于叶面喷水,水壶便于往器中注水,小刀用于切割枝叶,另备一些透明胶带、大头针,可以在叶子技术处理时作固定物用。目前在香港、日本、台湾等花店里已有专用的整套插花工具出售。

用于固定花枝的铅制基座——剑山(又称花插)

吸水性能良好,又能固定花材的特殊物质——花泥

插花技艺

手持一束鲜花，如果不懂得插花的方法，不掌握插花技术，就会使鲜花逊色。花不在乎多少，而在乎是不是匀称有致，有时少到二、三朵花，三、二片叶也能插得生动活泼，韵味无穷，有时多到二、三打花也可插得有条不紊，均衡有序。

学习插花，不可能一蹴而就，只有循序渐进，先练好基本功，才能事半功倍。基本技艺主要包括四个方面即花材的选择、花材的整理、花材的固定及保鲜。至于插花艺术构图的技巧，这是在掌握上述的四点后，通过不断观摩，实践，不懈的努力，方可达到炉火纯青的地步，这也与练书法、学绘画一样，功到自然成。

一、花材选择：

选材是插花成功的关键，那么如何选择呢？一要根据当时当地供花的情况，否则选的花再合适，市场上没有供应也是一场空。二要根据插花的用途、放置场合，插花形式及作者的创作意图。所以选择花材要因地、因时、因人、因事而异。如春季迎宾可选择红色的玫瑰配以白色的满天星，花束高贵、美丽，显示对宾客的热情、尊重与友好。

花材如从园地里采集，要注意剪切的时间最好在早晨或傍晚进行，切不可在中午采取，因中午植物生命活动旺盛，能量消耗多，被阳光晒得垂头丧气，剪下鲜花很难保鲜。同时在采收时要根据不同种类的开花习性，选择合适的开放程度进行剪切；如唐菖蒲、晚香玉、芍药、月季等都要在花蕾初开时剪下，它们在插后的水养期仍能继续开放，而香石竹、菊花、一品红、大丽花，应在花朵开放后剪取，因水养后继续开花很慢甚至开花不良。

另外，大多数的情况花材是从花店购买来的，当定好购买的鲜花种类后，在挑选时，要注意其新鲜程度，先观察切口是否新鲜，凡变色及粘糊糊的切口说明花材已不新鲜，不宜购买。凡选购已开的花朵，要了解花朵是否开久了，只须将花头抖动一下如花瓣掉落就不能购买了。

二、花材整理的方法：

凡采收或购买的花材，未经整理，我们称之为“素材”。如果把素材直接插入盘和瓶中，当然谈不上有什么插花艺术。所以必须对花材进行长短、粗细、曲度的处理，并决定一些枝叶的去留。这是插花构图的关键。插花艺术手法的高低往往取决于整理花材，所以花材整理技巧显示出艺术插花的造诣。

花材整理主要运用剪刀，将花材在适当的部位剪下，把多余的枝叶去掉，但这个“适当”及“多余”对初学者来讲就感到十分棘手，往往无从下手，不敢决定，有时下决心剪下去了，又马上后悔。其实无论干什么都是熟能生巧，开始练习时，可按规定比例剪取，慢慢通过细心观察、琢磨，经常练习，久而久之，自然得心应手了。

花材整理修剪，还必须顺从植物本身的优美的天然姿态，要顺其自然，利用它的自然美来构图，千万不能过分弯曲造型给人以娇揉做作之感。也不能强度修剪，破坏其自然美。一定要尽量利用素材的天然美，结合艺术手法创作出优美动人的插花作品。但有些花材自然形态未能尽如人意，就可以人为加

工，可以用曲、撕、裂、剪枝叶的手法增加美感，弥补先天之不足。

现介绍花材加工的技巧：

1. 枝条弯曲：

手握枝条，将二手大拇指互相对着贴近需要弯曲的地方，枝干较粗，不易弯曲的，二手可下垂至腹部，缓缓使劲即可。如枝干坚硬，为避免外皮爆裂，可以先浸水湿润，遇粗枝屈曲不易时，可在需弯曲处锯个口，用三角形硬木楔子塞在其中。三角形楔子的大小，根据所需弯曲的角度而定，弯度大，楔子大；弯度小，楔子小。

2. 叶片加工处理：

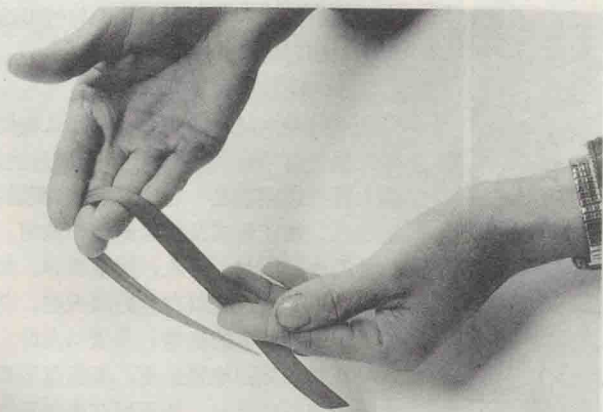
叶片可施弯卷、折叠、撕裂、剪形等手术。

a、弯卷：用于长条叶，可在叶下部中间处开一个口，将叶尖插入，用透明胶带固定，使长条叶弯卷。

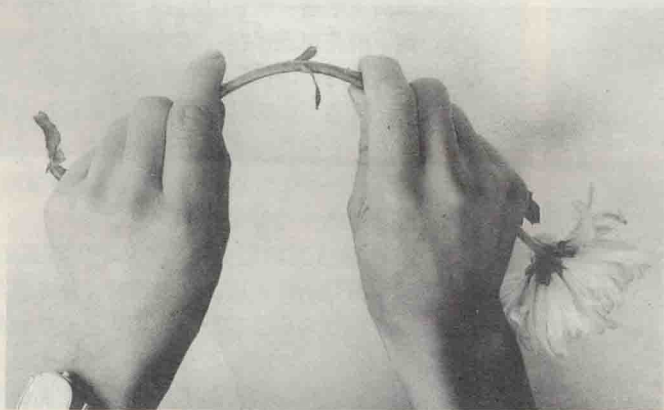
b、折叠：用于宽大有韧性的叶片，可折成各种形状。

c、撕裂：用于宽大叶片，在中间撕成细条使其通透，增加动感。

d、剪形：用于大形叶，为与花配而剪成各种形状。

双手夹住叶两端，反复凹弯数次，即可将叶片卷弯。

较细的枝条，可用拇指直接加压弯曲。

三、花材固定妙法：

花材处理完毕，就要插入瓶内或盘中，为使造型不变，就必须将花枝固定在这些花器中，所用的花器不同，固定方法也不同。

用盘插的插花叫盘花，是用剑山（又称花插）或花泥固定，一般草花只要直接插在剑山上，一些很细的花草如文竹可以剪一段软质基（水芋叶柄或马铃薯）将文竹插入软质基中，然后一起插到剑山上。

木本枝条固定，可在木本基部剪一斜面，斜面中间再剪一纵向切口，然后插入剑山，如枝条太粗，可剪二三个切口，切口长度要大于剑山铜针的长度，剪好的枝条用手轻轻晃动插入剑山铜针，想要枝条倾斜，可先垂直插入再慢慢扳到需要的角度。

花头较重或花基易裂的花材如百合、香石竹，可将基部绑上铅笔粗细6—7厘米的枝条，然后插入剑山上。

茎中空的花材如孤挺花、大丽花，基部支撑力弱，不易固定，可选长10厘米细干小枝，按所需角度插入剑山，然后将花材套在其上固定。

剑山固定很麻烦，所以国内、外宾馆均用花泥来固定，简便易用，但成本高，家庭中还是用剑山为好。

瓶插固定，只要将花材与花器适当配合即可固定，大体分为折固、切固、割固三类。

折固：是利用花枝自然枝杈和弯曲，修剪插入花瓶中，靠变折处固定。

切固：将花材基部斜切，切口与花器壁紧贴瓶口，可支撑花枝。

割固：把花枝下部中间切开，后在瓶中按一根小横木，将花枝切开处夹住小横木固定，倘瓶口过小，瓶内不能使用横木时，可将金属丝缠绕，将枝条固定。

如瓶过大，可在瓶口上架一横木或二横木架成十字。

掌握了花材固定技术，插花就可随心所欲了。

四、花材保鲜技术：

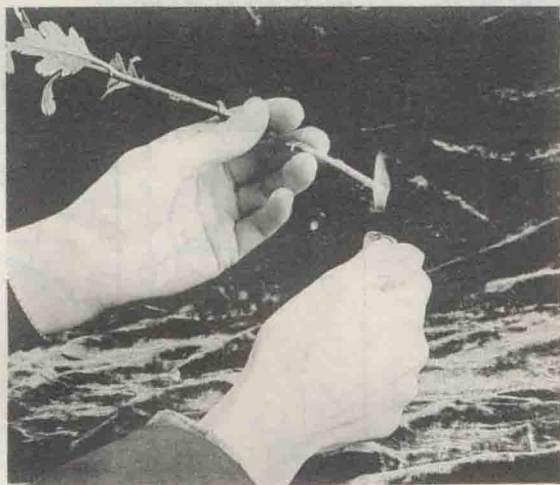
兴高采烈选好一束鲜花，下功夫插成了令你满意的姿态，总希望能多保持几天，尽情欣赏一番，那就必须掌握鲜花保鲜的窍门。

花朵凋萎的原因主要是两个方面，一是供水不足，二是花茎腐烂，保鲜就必须从这两方面着手。

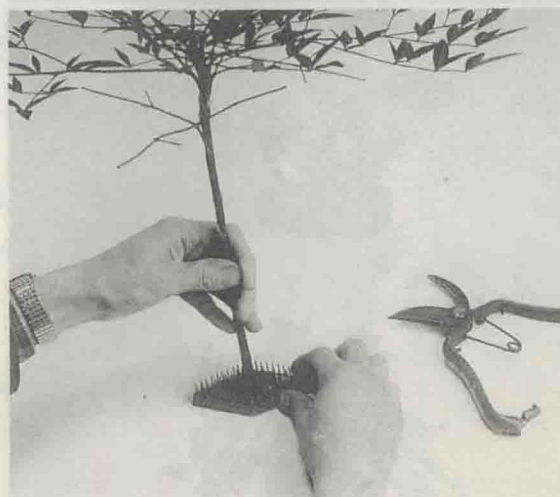
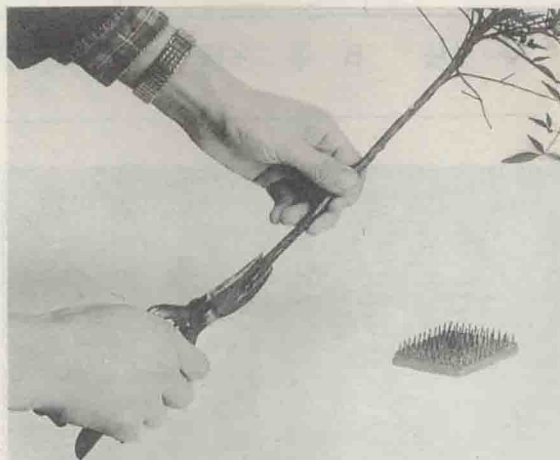
首先在插花前要增强花茎的吸水能力，方法有下述几种：斜切茎部、扩大裂口、烧炙切口等。

防止花茎腐烂，可采用药物解决：高锰酸钾（四千分之一）、阿斯匹林（三千分之一）、盐等即可。

另放些糖及市场购鲜花保鲜剂均能增加营养，达到保鲜目的。

用火烧根的烧根保养。

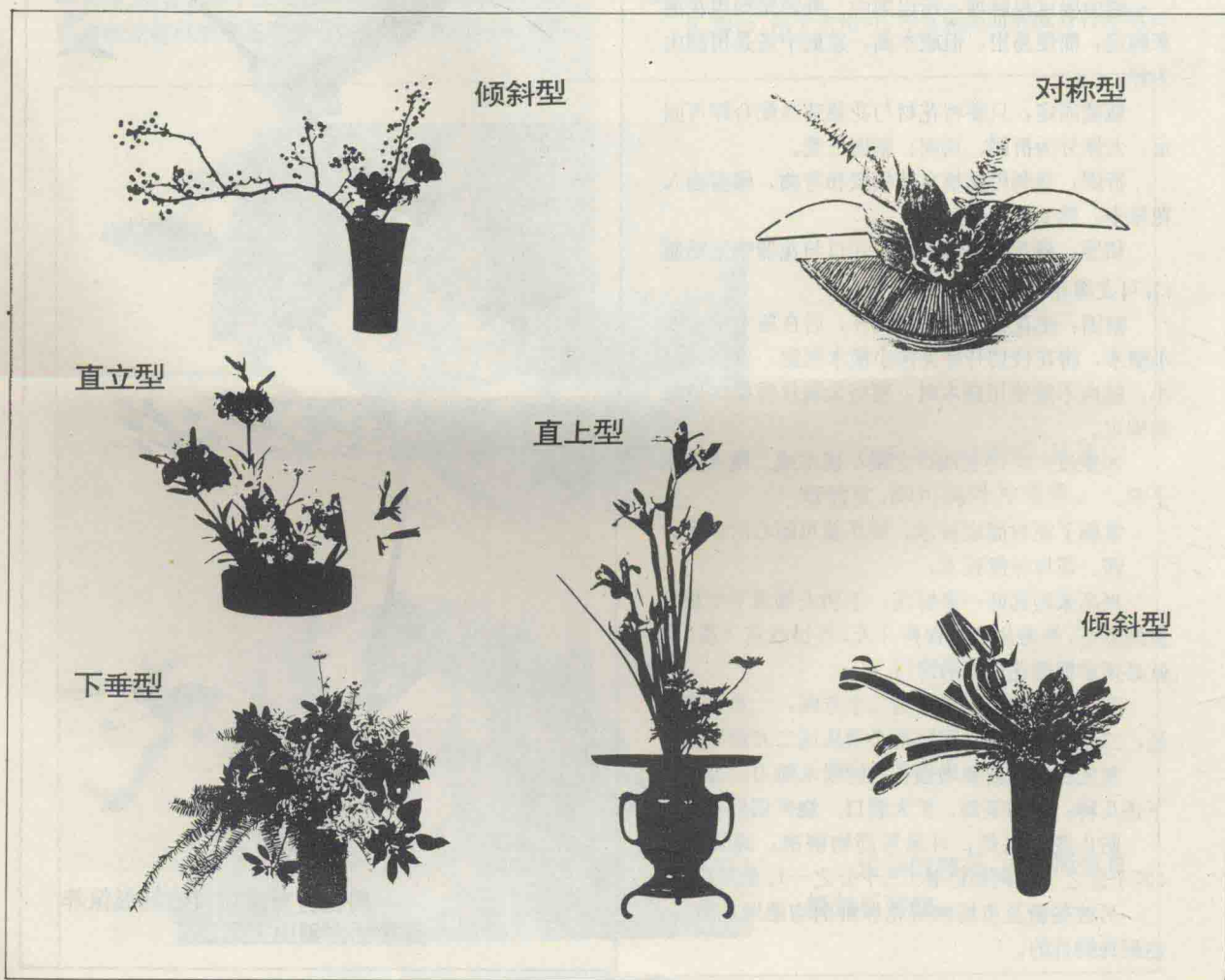

用花剪剪出切口的剖根保养直接插在剑山上固定。

东方插花——盛花的基本型式

直立型	倾斜型	对称型	下垂型	直上型

A 第一主枝 B 第二主枝 C 第三主枝

东方插花——瓶花的基本型式

直立型	倾斜型	对称型	下垂型	直上型

A 第一主枝 B 第二主枝 C 第三主枝

