

插花艺术

CHUASHUA
YISHU

主编·徐 磊

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

插花艺术

主 编 徐 磊

副主编 于晓梅 解晓宁

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/徐磊主编. —武汉:武汉大学出版社, 2015. 9
ISBN 978-7-307-16842-8

I. 插… II. 徐… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 222694 号

责任编辑:郭 芳

责任校对:王小倩

装帧设计:吴 极

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:whu_publish@163.com 网址:www.stmpress.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:5.25 字数:101 千字

版次:2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-16842-8 定价:15.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

《插花艺术》改变了传统教材以理论为主的讲授风格,注重教材内容的实用性、项目形式的鲜活性和教与学的便捷性,精选大量具有实际操作性的图片并配以言简意赅的文字说明,用图文并茂的方式讲解插花艺术的造型、技法和技能,浅显易懂,增强了实践性。

根据近年来酒店对专业技能人才的市场需求、中职酒店服务课程教学改革的教学经验及使用反馈意见,我们组织了本教材的编写工作。本次编写,主要突出以下特色:

1. 根据酒店对插花艺术的基本要求,将插花的基本内容分解成若干典型的学习项目,方便按项目进行教学。
2. 注重内容与时尚接轨,对于现在流行鲜花的礼品盒包装及多肉植物的礼盒,在教材中都有所涉猎,努力使教材内容和当前插花艺术的新趋势、新形式相对应。
3. 注重对学生实际操作能力的培养,在相关项目训练后增加活动过程评价表,使学生对相关技能的掌握有一个精准的评价,便于促进学生更好、更明确地学习。
4. 更好地体现中职教育工学结合的特点,尽力使本书贴近酒店的现状,提高学生的适岗能力。

本书适合中等职业学校酒店服务与旅游服务专业学生使用,也可作为花店人员的培训教材及相关人员的自学参考书。

本书由莱西市职业教育中心徐磊担任主编,于晓梅、解晓宁担任副主编,崔慧章校长、周莉莉副校长、王彬、赵静、李鹏发、赵秀玉、Red flower 花店王红蕾经理对本书进行了认真审阅,并提出很多宝贵的修改意见。本节也得到了青岛酒店管理职业技术学院徐莉专家的指导,在此一并致以衷心的感谢!

由于编者水平有限,书中难免有错误和不当之处,敬请广大读者批评、指正。

编 者

2015 年 7 月

编审委员会

主 任 崔慧章

副主任 周莉莉 王 彬 麻 博 张秀杰 王云科

王 力 梁永智

委 员 赵秀玉 赵 静 李鹏发 战慧云 于晓梅

赵文广 赵广峰 史大雪 史晓凤 丁志兰

盖 磊 李 玉 王英花 张玉欣 徐 磊

刘 伟 梁云龙 徐 东 仇翠欣 王玲玲

崔忠建 张 华

目 录

模块一 插花的基础理论.....	(1)
项目一 花材的基本知识.....	(1)
项目二 花艺器皿的基本知识	(10)
模块二 插花材料处理的技法	(15)
项目一 花材的选择	(15)
项目二 花材的整理技巧	(17)
项目三 花材的固定技法	(21)
模块三 插花造型的手法、技能.....	(25)
项目一 实用插花的设计理论	(25)
项目二 实用插花的设计技巧	(28)
项目三 艺术插花常见的基本造型	(31)
模块四 酒店插花欣赏	(54)
项目一 酒店餐厅插花欣赏	(54)
项目二 酒店客房插花欣赏	(60)
项目三 酒店卫生间插花欣赏	(66)
参考文献	(73)

模块一 插花的基础理论

项目一 花材的基本知识

插花是一门造型艺术，创作前必须对其构成材料的特性有所了解。构成插画作品的主要材料是植物和具有植物特性的其他材料，这些材料统称为花材。花材是插花与花艺创作的物质基础，是创作要素的主体，是表现主题思想和意境的语言和工具。插花作为贴近人们的工作、生活和各类活动的环境装饰品，要求花材必须无毒、无异味、无刺激、无污染；同时要求其具有优美的形态和色彩，有一定的深远寓意更好。

一、认识常用的花材

玫瑰：全年鲜切花供应都十分充足。颜色多样，姿态多变，是常见的切花材料。

花语：红色代表热情，粉红色代表初恋，白色代表纯洁，黄色代表友谊等。

洋桔梗：株态轻盈，花色典雅明快，花型别致可爱。洋桔梗的颜色也有很多种，常见的有紫色和紫色花边的，还有黄色、粉红色、白色、绿色和香槟色。

花语：不变的爱、富有感情，表示感动。

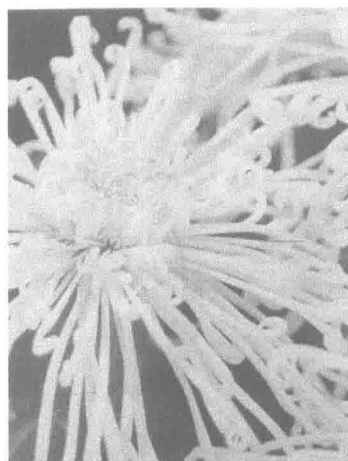
非洲菊：又名扶郎花，花朵硕大，花色丰富，在温暖地区能常年供应鲜切花。颜色有黄色、红色、深红色、浅粉色、橙色等，颜色大多比较浓烈。

花语：象征神秘、互敬互爱、有毅力、不畏艰难。有些地区喜欢在结婚庆典时用扶郎花扎成花束布置新房，取其谐意，体现新婚夫妇互敬互爱之意。

百合：花大，花色多样，多为黄色、白色、粉红、橙红，有的具紫色或黑色斑点，也有一朵花具多种颜色的。花瓣有平展的，有向外翻卷的，有“卷丹”美名。有的花味香浓，有“麝香百合”之称。

花语：香水百合代表祝福、高贵，白百合代表纯洁、庄严、心心相印，粉百合代表纯洁、可爱，黄百合代表早日康复。

菊花：菊科、菊属的多年生草本植物，又名寿客、金英、黄华、秋菊、陶菊、艺菊等，是中国十大名花之一。根据瓣形可分为平瓣、管瓣、匙瓣三类。

花语：高洁、隐逸、高贵与长寿。

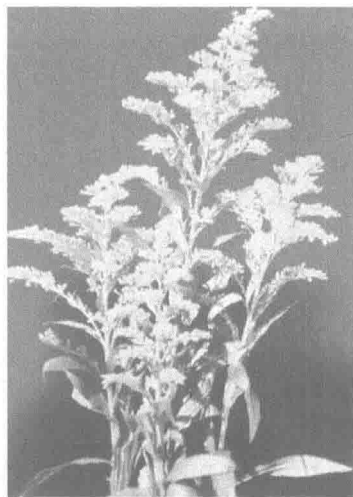
康乃馨：通常为重瓣花，花色多样且鲜艳，是最受欢迎的切花之一，代表健康和美好。康乃馨分为单头和多头，单头的花朵较大，多头的花朵较小。

花语：白色代表甜美、纯洁，粉色代表母爱，红色代表亲情、热烈的爱，黄色代表对母亲的感恩。

一枝黄花：也称麒麟草、黄莺。花密生，小头状花序，但呈圆锥花序，总苞近似钟形。金黄色，小花上千朵密生茎枝，颇富秋野情趣。花期夏至秋季，繁殖容易，水养较久。

花语：美好的开始。

不凋花：也称勿忘我、星辰花、波状补血草、匙叶花、斯太菊、波叶石花、石矾松。花盛开后，花被不脱落，因此得名。花萼甚大，花小而密集。市场上常见蓝色，还有淡黄、淡红、桃红、淡紫红等色，酷似纸质人造花。

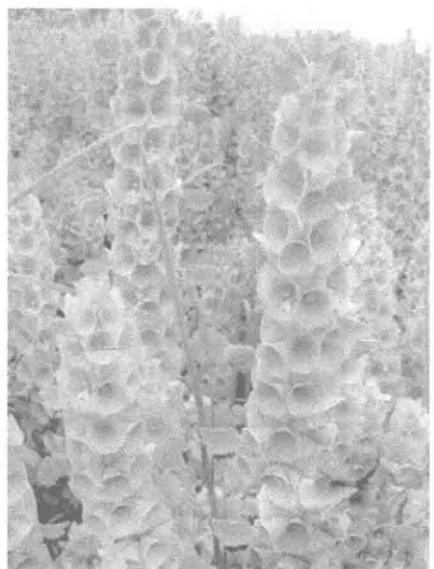
花语：永恒的记忆，无论何时何地都能让记忆鲜明地留在脑海间。

向日葵：鲜切花的向日葵，比食用的向日葵小很多，是特殊的向日葵品种。现在还有绿芯的切花向日葵。

花语：信念、光辉、高傲、忠诚、爱慕、勇敢地去追求自己想要的幸福。

贝壳花：唇形科贝壳花属一二年生草本植物，又名领圈花、象耳，因叶片形似贝壳而得名。花期6—7月。贝壳花是世界流行的重要插花衬托，也可用作干花及盆栽观赏。

花语：爱惜。

文心兰：植株轻巧、潇洒，花茎轻盈下垂，花朵奇异可爱，形似飞翔的金蝶而极富动感，是世界重要的盆花和切花种类之一。

花语：隐藏的爱。

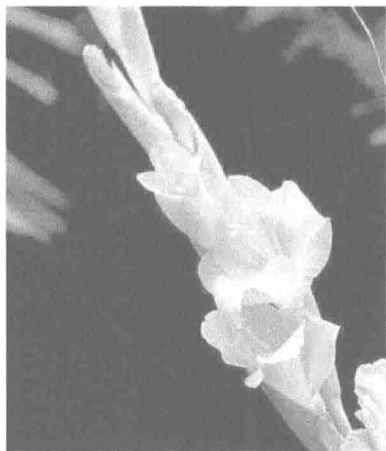
满天星：原名重瓣丝石竹。满天星是在初夏盛开的白色小花，而且花球不断。它作为鲜切花材被广泛采用，红玫瑰搭配白色满天星是花店常见的搭配，满天星还可和其他多种花搭配。

花语：清纯、关怀、思恋、配角、真爱，以及纯洁的心灵。

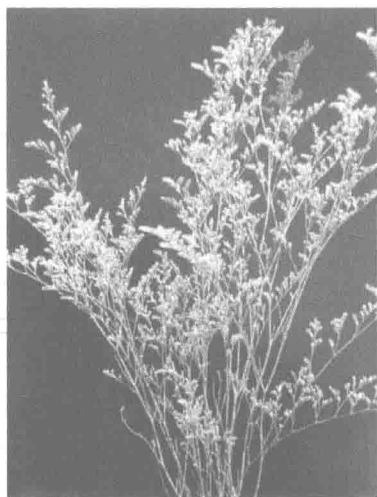
唐菖蒲：又名剑兰。花茎高出叶片，花色有红、黄、紫、白、蓝等单色或复色。唐菖蒲为重要的鲜切花，可用于花篮、花束、瓶插等。它与玫瑰、康乃馨和扶郎花被誉为“世界四大切花”。唐菖蒲不论直插、斜插表现都风韵不凡，能够从容地由自然美升华到艺术美，故有些专家称赞它是插花领域里的“万能泰斗”。

花语：代表怀念之情，也表示爱恋、用心、长寿、康宁、福禄。

蓬莱松：别名绣球松、水松等，枝纤细，叶呈短松针状，簇生成团，极似五针松叶。新叶呈翠绿色。

情人草：多年生或二年生草本植物，全株糙毛，株高 60~100 厘米。在婚礼用花和造型中是不可缺少的花材。

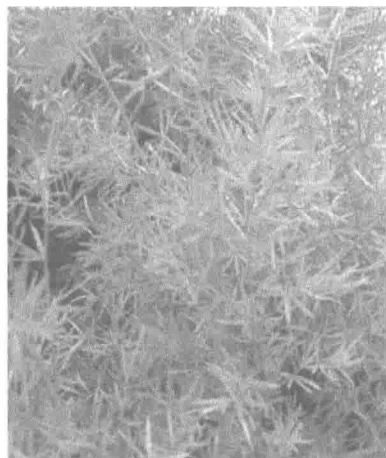
花语：浪漫、暗恋、爱意永恒、依恋、清新的恋情，缔结完美爱情（像情人草一样不易枯萎）。

一叶兰：又名箬叶，百合科，属多年生常绿草本植物，叶单生，矩圆状披针形、披针形至近椭圆形，基部楔形，两面绿色。有的稍具黄白色斑点或条纹；有的叶片布满黄色斑点，星星点点，煞是好看；有的叶片镶嵌淡黄白色或半黄半绿纵条纹。

一叶兰叶形挺拔、整齐，叶色浓绿光亮，姿态优美、素雅而有风度，长势强健，可单独观赏，也可和其他观赏植物配合布置。此外，它还是现代插花极佳的配叶材料。

花语：独一无二。

天门冬：又名武竹、天冬草，百合科，属半蔓生常绿草本植物。花多白色，花后结小豆般浆果，球形，果实为绿色，成熟后为鲜红色。其枝叶浓密，是植于花坛边缘和切花配叶的好材料。

花语：刚毅、温馨、真挚、伟大的母爱。

龙柳：别名龙爪柳、云龙柳。灌木或小乔木。小枝绿色或绿褐色，呈不规则扭曲状，叶互生，披针形，细锯齿缘，叶背粉绿色，全叶呈波形弯曲状。

龙柳枝条优雅美观，可作瓶插，也可作各种奇特造型，如框架式插花常用此类材料。

星点木：别名星斑千年木、星点藤。龙舌兰科常绿灌木，性喜高湿，耐旱、耐阴，忌烈日直射。株高可达1米，叶对生或轮生，椭圆状至披针形或长卵形，叶革质，有光泽，叶面泛布许多黄色或乳白色小斑点，状如繁星点点，因此得名。

二、花材的分类

1. 按花材质地分类

(1) 鲜花花材。

从植株上剪切下来的未失水的新鲜切花材料，是插花中所用的主要花卉材料，在正式场合必须用鲜花花材插花。

(2) 干花花材。

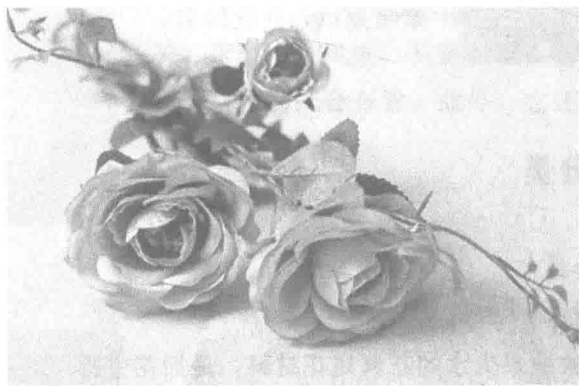
干花花材主要或全部是自然的干花或经过人为加工处理后的干燥植物材料。干花取自自然，既有天然风韵又有人为装饰，更适宜长期保存。干花还可以根据需要进行染色、加工，创作的色彩更为丰富，表现力也更强。制作干花的材料来源十分丰富，主要是草花和一些野生资源丰富的植物，如千日红、麦秆菊、补血草、狗尾草、地肤、蕨类植物等。还有些单瓣、整齐型花朵及一些枝叶，经过特殊漂白、染色、组装，可制成别具一格的干花，但干花怕潮湿和强光暴晒。

(3) 人造花材。

人造花材全部是由人工仿制的各种植物材料花材，如绢花、涤纶花、水晶花、塑料花等，种类繁多，具有逼真、永存、装饰的效果，久不变色、不变形。仿真性的人造花材还可以假乱真，增添艺术魅力，是鲜花淡季的一种很好的补充材料，也是商家橱窗、公共场所、室内装饰的常用材料。

此外，在艺术插花作品中，适当运用少量非植物装饰材料，可丰富作品内容，如金属棒、玻璃管、有机玻璃、几何图形、吹塑纸、雕塑、纤维丝、纱巾、装饰纸、彩带等，取材颇为广泛。

2. 按花材形状分类

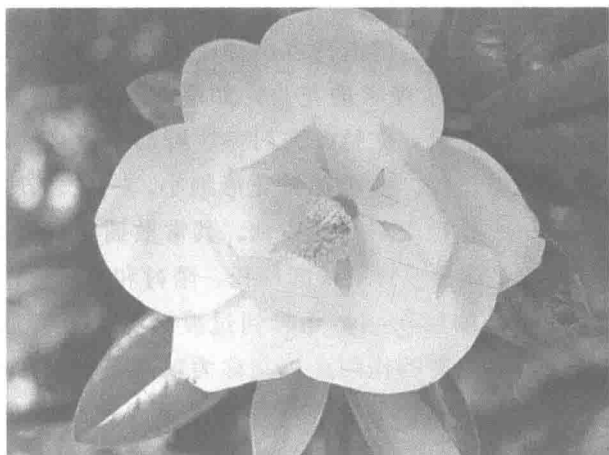
花材按形状不同可分为团状花材、线状花材、散状花材和特殊状（异形）花材四大类，这种分类法主要在插花造型、构图时应用。

(1) 团状花材。

外形呈圆团状、块状较为规整的花材，称为团状花材，如月季、香石竹、荷花、洋桔梗等单朵花呈圆团状。从几何的角度来说，这类花又被称为点状花，常作为主要花材插在骨架轴线范围内，在造型中作为焦点花使用，如鸡冠花、八仙花、菊花、非洲菊等整个花序呈圆团状。团状花材是插花构图造型的主体花材，多位于插花作品的偏下部位或重心附近，给人以平衡感。

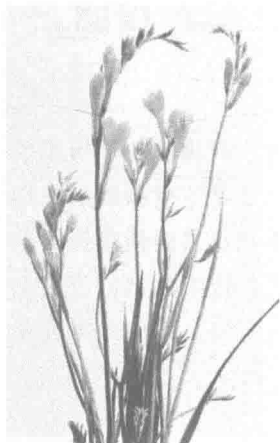
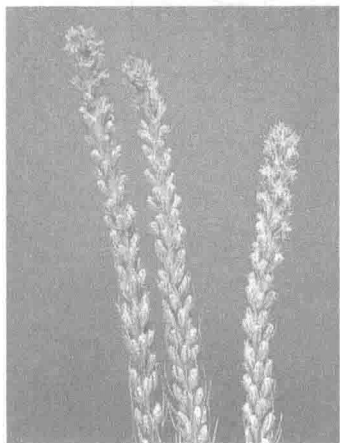
团状花材花容美丽，色泽艳丽，既可单独插，又可与其他形状的花材配合作为焦点花。在西式插花中，橡皮树、龟背竹、八角金盘、绿萝、鹅掌柴等圆而平展的叶片都是团状花材，这类花材形状美观，面积较大，有重量感，在插花作品中常起衬托作用，在花艺设计中常用作重叠、铺陈或造型。

(2) 线状花材。

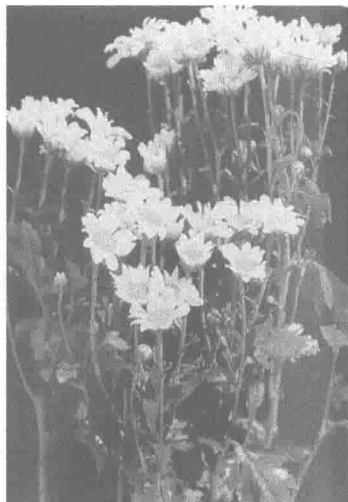
线状花材指外形呈长条状或线状的花材。例如，唐菖蒲、飞燕草、金鱼草、千屈菜、蛇鞭菊、晚香玉、紫罗兰等花序呈长条状，给人一种步步高升、蓬勃发展之感；针葵、散尾葵、虎尾兰、熊草、苏铁、天门冬、一叶兰、肾蕨、巴西木等植物的叶片呈线状，这类叶片极易造型，表现力极为丰富；银牙柳、迎春、连翘、龙柳等枝干呈条线状，给人以轻盈、飘逸、优美的动感美；竹子、梅枝、红端木、紫藤等横曲斜伸，给人一种顽强、苍劲之感。

线状花材是构成作品基本轮廓和基本骨架的主要花材，尤其在东式插花中应用非常广泛。利用直线形、曲线形等植物的自然形态，构建花型的轮廓，勾画架构，承接点面，决定作品比例及高度。尤其是插作大型作品、下垂式作品，若缺乏线状花材，就难以达到一定的高度和长度。在东式风格的插花中，线条常常用来活跃画面，构造各种优美姿态与活泼空间。

线状花材有直、曲、粗、细、刚、柔等多种形态与气质，各具不同的表现力。直线端庄、刚毅，生命力旺盛；曲线、柔线则摇曳多姿、轻盈柔美、潇洒飘逸，富有动感；粗线雄壮，表现阳刚之美。插花创作者需要用心观察、仔细揣摩花材的各种表现力，才能在创作中充分运用和体现不同花材的独特风味和韵味。

(3) 散状花材。

散状花材是指由许多细碎的小花构成星点状蓬松轻盈的大花序状的花材，如霞草类、补血草类、珍珠梅、水蜡、文竹、天门冬、野胡萝卜类、油菜花枝、蕾丝等。这类花材花形细小，一枝多花，给人以娇小玲珑或梦幻的感觉。其常散插在主要花材的空隙、表面或背后，起烘托、陪衬和填充的作用，增加作品的层次感，并起到过渡结构、平衡重心、缓和色彩冲突的作用，故又称为填充花材。在礼仪插花，尤其是婚礼用花中，它是不可或缺的花材，能起到柔化作品的作用。

(4) 特殊状（异形）花材。

特殊状（异形）花材是指花型奇特、别致，形体较大的花材，1~2朵足以引起人的注意，如鹤望兰、百合、红掌、马蹄莲、蝎尾蕉和各种热带兰等。这类花材花形、花姿奇特，具有独特的构图表现力和艺术感染力，在构图中常作为焦点花使用或置于作品的显眼处，成为观赏的主要部分。为突出和保持其独特的形状，其常和其他花材之间保持一定距离，体现其对作品的主导作用。

项目二 花艺器皿的基本知识

插花花器在插花历史上历来受到重视，被称为“大地”或“花屋”。东式插花（尤其是日本插花）更是注重器皿的应用。在东式插花中，花器与插花作品是作为同一件艺术品来欣赏的。插花花器的使用影响着插花的艺术性，可见其重要性。

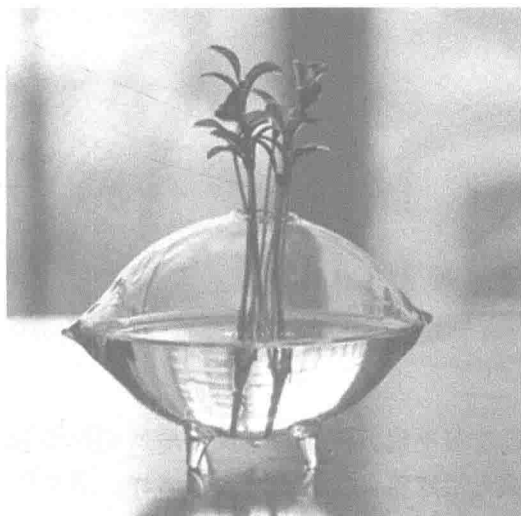
现代花艺在传统的基础上更多应用现代的一些新元素花材，如玻璃、水晶、贝壳、金属、树脂、石子等。在应用新元素花材的基础上，制作者也可以发挥更多的想象。

一、花艺器皿的种类

1. 玻璃花器

玻璃花器常见有拉花、刻花和模压等工艺，玻璃花器的魅力在于它的透明感和闪耀的光泽，较迎合时代感。其色彩明亮，透视力强，已成为现代家庭的必备装饰品。

2. 陶瓷花器

陶瓷花器是在花艺上应用最多的一种，常用于中式花艺上。素烧陶瓷花器有独特的魅力，它以自身的自然风情，使整个作品显得朴素、典雅。陶瓷花器一般较厚重，稳定性很好，插花时容易掌握平衡。它极耐保存，有较高的收藏价值，有些可经历上千年而完好无损、光彩依旧。

