

GAOZHI GAOZHUAN

YUANYI ZHUANYE XILIE GUIHUA JIAOCAI 高职高专园艺专业系列规划教材

插花与花艺装饰

□主编 张馨月

CHAHUA YU HUAYI ZHUANGSHI

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

要 容 内

GAOZHI GAOZHUAN

YUANYI ZHUANYE XILIE GUIHUA JIAOCAI 高职高专园艺专业系列规划教材

插花与花艺装饰

CHAHUA YU HUAYI ZHUANGSHI

主 编 张馨月
副 主 编 张庆华 石春梅

重庆大学出版社

内 容 提 要

插花与花艺装饰是一门实践性很强的专业技术课程,为适应课程的教学,本书涉及插花艺术概论、插花与花艺装饰基本理论知识、插花的基本技能、应用插花艺术设计与制作、艺术插花设计与欣赏等内容。

全书图文并茂,各类插花与花艺作品设计制作步骤清晰,非常有利于实践教学和学生自学。同时,本书系统地介绍了插花与花艺装饰的理论知识,使学生能全面了解插花与花艺装饰这个学科,并为学生走上插花与花艺装饰创作之路打下了坚实的理论基础。

本书适用于高职高专园林园艺专业的插花与花艺装饰课程教学以及成人插花职业技术培训教学。

图书在版编目(CIP)数据

插花与花艺装饰 / 张馨月主编. — 重庆: 重庆大学出版社, 2015.8

高职高专园艺专业系列规划教材
ISBN 978-7-5624-9300-6

I. ①插… II. ①张… III. ①插花—装饰美术—高等教育—教材 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第156595号

高职高专园艺专业系列规划教材

插花与花艺装饰

主 编 张馨月

策划编辑 梁 涛

责任编辑: 文 鹏 姜 凤 版式设计: 梁 涛

责任校对: 张红梅 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆川渝彩色印务有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.25 字数: 218千

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-9300-6 定价: 39.80元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

GAOZHI GAOZHUAN

YUANYI ZHUANYE XILIE GUIHUA JIAOCAI

高职高专园艺专业系列规划教材

编委会

(排名不分先后, 以姓氏拼音为序)

安福全	曹宗波	陈光蓉	程双红
何志华	胡月华	康克功	李淑芬
李卫琼	李自强	罗先湖	秦 涛
尚晓峰	于红茹	于龙凤	张 琰
张瑞华	张馨月	张永福	张志轩
章承林	赵维峰	邹秀华	

GAOZHI GAOZHUAN

YUANYI ZHUANYE XILIE GUIHUA JIAOCAI

高职高专园艺专业系列规划教材

参加编写单位

(排名不分先后, 以拼音为序)

安徽林业职业技术学院

安徽滁州职业技术学院

安徽芜湖职业技术学院

北京农业职业学院

重庆三峡职业学院

甘肃林业职业技术学院

甘肃农业职业技术学院

贵州毕节职业技术学院

贵州黔东南民族职业技术学院

贵州遵义职业技术学院

河南农业大学

河南农业职业学院

河南濮阳职业技术学院

河南商丘学院

河南商丘职业技术学院

河南信阳农林学院

河南周口职业技术学院

华中农业大学

湖北生态工程职业技术学院

湖北生物科技职业技术学院

湖南生物机电职业技术学院

江西生物科技职业学院

江苏畜牧兽医职业技术学院

辽宁农业职业技术学院

山东菏泽学院

山东潍坊职业学院

山西省晋中职业技术学院

山西运城农业职业技术学院

陕西杨凌职业技术学院

新疆农业职业技术学院

云南临沧师范高等专科学校

云南昆明学院

云南农业职业技术学院

云南热带作物职业学院

云南西双版纳职业技术学院

随着国民经济的发展, 广大人民日益追求有鲜花陪伴的生活。目前, 国内各大城市的专业花店如雨后春笋迅速增加, 插花成为一个新兴行业正在崛起。但由于中国国情, 到国内插花与花艺装饰的专业人才奇缺, 社会上大批人员希望能进行系统的学习后加入本行业, 各类插花培训班应运而生, 各大中专院校有关专业也把“插花艺术”作为专业的主干课程进行教学, 培养专业的插花与花艺装饰人才。为此我们由浅入深的设计学习内容, 突出职业能力培养为重点, 编写了这本《插花与花艺装饰》高职高专教材, 全面介绍了插花与花艺装饰的有关理论和技能, 系统地展示了插花装饰技术, 使学生在全面了解插花这个学科的基础上, 同时有扎实的设计理论支撑以后的实践教学。本书具有3个显著的特点:

1. 实用性、适用性强

为了加强本书的实用性和适用性, 在编写时组织了教学经验丰富、实践能力强的教师与行业企业的专家, 在调查了多家宾馆酒店、花艺装饰公司等场所的基础上, 编写了这本教材。本书适用于中、高等职业教育, 也可用于插花培训。

2. 实用够用, 理实一体, 便于学习和操作

高等职业教育的培养目标是以培养高技能人才为根本任务, 以适应社会需求为目标, 以培养技术应用能力为主线。我们以项目化教学为主线, 每一个项目都是以具体的实际工作任务来组织内容, 并结合插花员职业标准使学生学完课程之后通过职业技能鉴定而获得中、高级插花员资格证书。

3. 由浅入深, 深入浅出, 模仿与创新结合

插花艺术本身是一种创新艺术, 需要不断地创新, 通过不断地实践培养学生创新能力。

本书由张馨月(新疆农业职业技术学院)担任主编, 并负责全书策划与大纲制订和统稿及插图工作, 张庆华(湖北生物科技职业学院)、石春梅(华中农业大学)担任副主编。项目1由张庆华编写; 项目2由杨明艳(云南热带作物职业学院)编写; 项目3由张馨月编写; 项目4由杨因君(商丘职业技术学院)编写; 项目5、项目6、项目7由张馨月编写;

项目 8 由闫春霞（新疆农业职业技术学院）编写。

本书在编写过程中参考引用了有关部门、单位和个人的文献著作,在此表示衷心的感谢。编写组成员博览国内外各种与插花相关的教材和图集,以多年的教案为蓝本,结合其他院校专业插花教学特色,并与行业领先企业多次认真讨论,取长补短,汇编了本教材。

由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，恳请广大读者和专家批评指正，以便修订时加以完善。

编者

2015 年 5 月

■ 模块一 插花艺术基础篇

项目 1 插花艺术基本知识	2
任务 1.1 插花艺术概述	2
任务 1.2 插花材料及用具	22
任务 1.3 插花造型原理	33
项目 2 插花基本技能	46
任务 2.1 插花基本技法	46
任务 2.2 西方式基本花型插制	51
任务 2.3 东方式基本花型示例	62
任务 2.4 现代花艺	70

■ 模块二 花艺装饰篇

项目 3 商业插花	88
任务 3.1 花篮设计制作	88
任务 3.2 花束设计制作	93
项目 4 公共场所花艺装饰	100
任务 4.1 酒店花艺装饰	100
任务 4.2 商场花艺装饰	108
任务 4.3 会场花艺装饰	113
项目 5 婚庆花艺装饰	117
任务 5.1 婚礼现场花艺装饰	117
任务 5.2 婚车花艺装饰	122
任务 5.3 服饰花	128

项目 6 压花艺术	131
任务 6.1 压花概述	131
任务 6.2 压花作品制作技巧及注意事项	138

■ 模块三 花艺交流篇

项目 7 艺术插花作品鉴赏与品评	144
任务 7.1 艺术插花作品鉴赏	144
任务 7.2 艺术插花创作	151
项目 8 花店经营管理	157
任务 8.1 花店开业	157
任务 8.2 花店经营管理	164
参考文献	170

模块一

插花艺术基础篇

(1) 东方式插花艺术

东方式插花艺术以中国、日本文化为代表。其特点是以线条造型为主，注重自然典雅，要求简洁多变，线条优美，意境深远，追求本意，强调自然，耐人寻味。插花用材多以木本花卉为主，配以花草，按季节选用不同的花材，不求繁多色艳，但求雅致与情趣。

(2) 西方式插花艺术

西方式插花艺术以美国、法国和荷兰等欧美国家为代表。其特点是色彩鲜艳，构图饱满，注重色彩的对比和组合，追求热烈、奔放、华丽、富丽堂皇的效果。插花用材多以草本花卉为主，配以花草，按季节选用不同的花材，不求繁多色艳，但求雅致与情趣。

插花艺术基本知识

项目描述

本项目主要对插花艺术概述,使学生了解插花艺术的定义、类别、特点、作用及发展简史和发展趋势,掌握插花艺术材料、用具的选择及应用,理解插花造型的基本要素和基本原则。

任务1.1 插花艺术概述

教学目标

- 1.了解插花艺术的发展简史及国内外插花花艺发展现状;
- 2.掌握插花艺术的定义和类别;
- 3.理解插花艺术的特点、作用及发展趋势。

能力要求

掌握插花艺术的定义和类别,能按不同的分类方式对插花艺术进行分类。

1.1.1 插花艺术的含义

插花艺术是以切花花材为主要素材,按照创作的主题或环境布置的要求,通过一定的技术(修剪、整枝、弯曲等)处理和艺术加工(构思、造型、配色),配以合适的花器、几架、配件或架构等,来表现其自然美和生活美的一门造型艺术。插花并不是单纯的花材组合,也不是简

单的造型,它要求以形传神,形神兼备,把各种花材按照主题和立意进行构思和造型,形成富于变化、对比鲜明、协调统一、充满韵律的优美作品。插花作品常用来点缀厅堂、卧室、宴会、膳馆的台桌、几案或悬于墙壁上观赏,不仅具有实用性、知识性和趣味性,也可以寄托人们的美好愿望,带给人们喜悦与欢乐,还可以提高自身文化修养,提高人们的生活品质。

插花的“花”并不局限于花朵,凡是具有观赏价值的植物的各部分器官,即花、枝、叶、果、芽、皮、根等都统称为插花中广义的“花”。

1.1.2 插花艺术的类别

艺术是特殊的社会意识形态,它受地理环境、风俗民情、哲理信念和时代气息等诸多因素的影响,具有明显的地域性和时代特点,同时又各具自身的特殊表现形式和风格。插花作为一门艺术,它同样产生了许多不同的形式和类别。

1) 按地区、民族风格分类

(1) 东方式插花艺术

东方式插花艺术以中国和日本为代表,其特点是以线条造型为主,注重自然典雅,要求活泼多变,线条优美;重写意,讲究情趣和意境;构图简练,用色淡雅,耐人寻味,插花用材多以木本花材为主,配以花草,按季节选用不同的花材,不求量多色重,但求韵致与雅趣。

(2) 西方式插花艺术

西方式插花艺术以美国、法国和荷兰等欧美国家为代表。其特点是色彩浓烈,多用大量不同颜色和质感的花组合而成;以几何图形构图,讲究对称与平衡,注重整体的色块艺术效果,富于装饰性。用材多以草本花材为主,要求花朵丰腴,色彩鲜艳,用花较多。由于各种不同的图形都有较为明显的轴线,因此,尽管采用的是成簇的插法,色彩斑斓但杂而不乱,浑然一体,有深度,有节奏。

2) 按时代特点分类

(1) 传统的古典插花

传统的古典插花有较明显的东方或西方色彩。东方传统的古典插花大多以木本花材为主(图1.1),常以花材的品格寓意人伦,寓教于花,达到赋花木以再生的意境,或意在花材的自然风韵表露,强调枝叶与花朵的协调呼应,构图简洁,形式多样,生动活泼。

西方传统的古典插花则多为规则的几何图案形(图1.2)为主流,结构较严谨,追求花朵的丰满与色彩的艳丽,也称大堆花头插花。

图 1.1 东方式插花

图 1.2 西方传统插花

(2) 现代插花

现代插花糅合了东西方插花艺术的特点,既有优美的线条,也有明快艳丽的色彩和较为规则的图案。更渗入了现代人的意识,追求变异,不受拘束,自由发挥。追求造型美,既具装饰性,也有一些抽象的意念(图1.3)。

3) 按艺术表现手法分类

插花按艺术表现手法可分为写实、写意和抽

图 1.3 现代插花

象3种不同的艺术表现手法。

(1) 写实插法

写实插法崇尚自然,以现实具体的植物形态、自然景色、动物或其他物体的特征作原型进行艺术再现。写实手法插花的形式有自然式、写景式和象形式3种。

①自然式:主要表现花材的自然形态,根据所用主要花材的形态不同又分为倾斜型、直立型(图1.4)。如一盆内插2~3丛,则称双体型或并立型。

图 1.4 自然式插花

②写景式:模仿自然景色,将自然景观浓缩于盆中,如表现水边风景为主的写景插花(图1.5)。写景式插花起源于唐代的春盘,至清代更为流行。日本小原流即受此影响而创立。

图 1.5 写景式插花

③象形式:模仿动物或其他物体的形态,如蝴蝶、小熊猫等来进行的插花创作。如用康乃馨和树叶插成两只可爱的小狗(图1.6)。

(2) 写意插法

写意手法为东方式插花所特有,作者利用花材的各种属性,或谐音或品格或形态,来表达某种意念、情趣或哲理,寓意于花。作品配以贴切的命名,使观赏者产生共鸣;随着作者进入一个特定的意境,继续寻思、品味。古代的理念花、心象花及现代的一些命题插

图 1.6 象形式插花

花都属此类。

中国插花艺术还常采用写实与写意相结合的手法，达到形神兼备，极富情趣。

(3) 抽象插法

抽象插法不以具体事物为依据，也不受植物生长的自然规律约束，只把花材作为造型要素中的点、线、面和色彩因素来进行造型。抽象插法还可分理性抽象和感性抽象两种。

①理性抽象插法：强调理性，不表达情感，纯装饰性插花。用抽象的数学和几何方法进行构图设计，以人工美取胜，具有一种对称、均衡的图案美，注重量感、质感和色彩。主要有三角形、半球形、弯月形、L形、S形等构图。也可由几个图案合并为一体成混合形或不规则的图形。

②感性抽象插法：不受任何约束，无固定形式，可任由作者灵感的发挥来创作，随意性强，变异性较大。日本的一些前卫花、某些心象花和一些现代意识流的插花属此类。现代的花艺设计大师以及资深的插花艺术家都在追求突破，抽象的插法有更大的空间可以自由发挥，因而也备受青睐。

4) 按插花作品的花型分类

插花按插花作品的花型可分为基本花型与创意花型（即自由花）两大类。

(1) 基本花型

基本花型插作有一套固定的程序，这些花型既是实用的花型，也是初学者的入门花型。如东方式的盆插与瓶插的基本形：直立形、倾斜形、下垂形、水平形。西方式的三角形、倒T形、L形、弯月形、S形、半球形、水平形等。

这些花型对花枝的长度，插花的位置与角度都有严格要求。角度不同花型即变化，因此

初学者必须严格地按规定进行模仿练习,从中体会插花造型空间、深度、立体感、焦点、稳定与平衡等基本原理,只有具备扎实的基本花型功底,才能进一步有创新,进入创意花型的广阔天地。

(2) 创意花型

创意花型又称自由花,是相对于固定程式的基本花型而言,可由作者根据花材的特点和个人的感受自由发挥,既可以表现花材的某一外表的自然形态,也可以加以改造使其改变原来的形态;既可发掘花材的内涵潜质,也可单独表现线条、面块或质感,以寻求创新、突破,自我表现。

5) 按插花使用的器皿分类

插花按使用的器皿不同可分为瓶花、盘花、篮花、敷花、浮花、吊挂花等。

(1) 瓶花

瓶花是指使用高身的花器,如陶瓷类花瓶、玻璃类花瓶等来进行创作的插花形式,日本也称为投入花。花瓶插花强调和谐、均衡和韵律。

(2) 盘花

盘花是指使用浅身阔口的花器进行创作的插花形式。因像盛放着的花一般,故日本称之为盛花。

(3) 篮花

用篮子的插花称篮花或称花篮。花篮的形状很多,常见的有元宝篮、提篮、单体花篮、多层花篮等。花篮插花的功用较多,喜庆宴会、迎送宾客、庆贺开业、家庭布置、送礼祝贺等均可应用。

(4) 敷花

不用器皿,直接把花敷放在桌面上称敷花,多用于宴会餐桌等的摆设。要求庄重大方,高雅明快,给人以亲切温馨的感觉。

(5) 浮花

浮花也使用阔口的浅盘,但不用花泥、剑山等固定花材的位置,直接把花、叶浮放在水面上,任其飘荡,夏日浮花会给人以清新凉爽的感觉。

(6) 吊挂花

把花吊于梁栋或挂于窗壁称吊花或挂花。吊花或挂花的形体不宜太大,适用的植物材料很多,其中蔓生类较为理想。传统的挂式常用钩月形、船形或圆形器皿,也可自制环形花圈,常见于圣诞节日装饰。

此外,还有竹筒花、缸花等许多其他类型。

现代有些插花已摆脱花器的约束,利用构筑的架件为载体,利用玻璃试管将花分插在架件的不同部位,创造各种不同形式的作品。

6) 按装饰的位置与用途分类

(1) 按装饰的位置分类

按装饰的位置不同,可分为摆设花(也称桌花)和服饰花。服饰花又有头花、胸花、肩花、手腕花、花环等类型,服饰花也统称为胸花。摆设花(桌花)又有厅堂花、书房花、佛前供花、茶几花等。

(2) 按用途分类

按用途不同,可分为生活用花、商业用花、艺术插花等。用于日常家居生活美化装饰的插花称生活用花。宾馆、大厦、商场、写字楼等用于装饰门面、厅堂、橱窗、餐桌、会议桌等的插花,或结婚喜庆用的新娘花、手捧花、花车装饰、胸花、头花,或丧礼用的棺面花,凭吊用的花圈、花帐等,凡按顾客要求获取利润而制作的各种花都称为商业用花。而不以赢利为目的,只为展示作者艺术风格、相互交流展览的插花称为艺术插花。

1.1.3 插花艺术发展简史

1) 插花艺术的起源

关于插花艺术的起源,目前有多种说法,并不统一,是有待继续查证和探讨的问题。在人类文化发展的历史长河中,插花艺术虽然源远流长,但由于它的创作和欣赏都属即时性的,在摄影和录像等技术发明之前,只是短暂的艺术表现,所以传世作品极少,对其始源的考证,只能借助于地下出土文物或各类史料只言片语的记载,加之过去极少有人进行考证,故今天要得出确切的结论是有困难的。这里只把几种有关起源的论说作一简介,以供参考。

(1) 插花艺术的原始形式

①源自佛教供花。该形式这是目前较流行的说法。其根据有两点:一是来自日本插花界的观点;二是从史书和佛经中论证。

A.日本插花界观点。日本的插花艺术是从佛前供花发展而来,经过供花→宫廷插花→民间插花这一历程发展成今日的插花。随着日本插花艺术的发展,许多人士都前往日本学习插花,因此把日本插花的起源推而广之,流传着插花源于佛教供花的起源论说。

B.从史书和佛经引证。目前许多书籍都引用《南史》中关于盘花的段节,认为是最早的记载。《南史》的南朝齐武帝诸子中,有关晋安王子懋:“年七岁时,母阮淑媛尝病危笃,请僧行