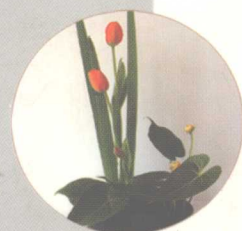

插花 Chahua Yibentong

一本通

谢利娟等 编著

 中国农业出版社

169851
S688.1
81

插花一本通

谢利娟等 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

插花一本通 / 谢利娟等编著. —北京: 中国农业出版社, 2004. 7

ISBN 7-109-09111-2

I. 插... II. 谢... III. 插花—装饰美术
IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 050131 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 石飞华

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 9.5

字数: 208 千字 印数: 1~5 000 册

定价: 68.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序

中华民族素有寄情花木之习俗，故而爱花、赏花、以花传情不仅有悠久的历史，而且还有广泛而深厚的群众基础，这正是我国插花艺术在经历了近百年大断层、大衰落后，能再度迅速从复苏走向繁荣发展的重要原因之一。

20世纪80年代，北京、上海和广州等大城市率先成立了专业的插花组织——插花艺术研究会，并在第一届全国花卉博览会上举办专题插花展览，这是中国的插花艺术在新中国成立后的第一次亮相。1990年5月中国插花花艺协会成立，自此中国插花界有了自己统一的全国性专业组织。以后地方性的专业插花组织相继成立，国内外插花艺术的交流也日益频繁。特别是1999年昆明世界园艺博览会的插花比赛、2000年深圳中国国际插花博览会，以及2002年天津中国首届插花花艺大赛的相继举办，使插花这门古老而又年轻的艺术更加广泛深入到人们的生活中，逐渐成为装点生活、美化环境、礼宾活动以及节假日的庆典游赏活动中不可缺少的内容，受到广大群众的欢迎，也得到各级政府的高度重视。2003年1月，中华人民共和国劳动和社会保障部颁布了《插花员国家职业标准》，在全国掀起了插花职业教育培训的高潮。各地的插花教学如雨后春笋般地兴旺发展起来，各种层次、各种类别的教学机构和教学形式纷纷出现，真可谓百花齐放、百家争鸣。这些教学活动促进了国内外插花花艺的交流与合作，提高了我国从业人员的技艺水平和整体素质，也为我国插花教育事业的茁壮成长做了坚实的铺垫。

回首往事，明确目标；展望未来，坚定人心。在当今新形势下，中国插花花艺惟有继承发展固有文化精神，撷取传统插花艺术的精华，学习外来插花花艺的长处并加融会贯通，结合时代潮流而有所创新，方能形成独具中国特色又富强大包容性的中国现代插花花艺，展现博大精深的中国文化的迷人魅力，再现昔日中国插花艺术的辉煌。

要实现这一目标，当务之急应是加强和规范插花从业人员的专业系统教育及文化素质培养。近10年来我国虽已出版许多优秀的插花书刊，但是适合教学用的专业性、系统性强的却很少，与现实需求相差甚远。今日喜获深圳职业技术学院谢利娟老师等编著的《插花一本通》出版，甚为快慰。约我写序，原本打算谢绝的，因近时眼疾复发，事务缠身，实在力不从心。但是阅读该书稿后，非常高兴，作为插花花艺教材，值得推荐和应用。因为它有如下几个特点：第一，全书内容体现了系统性与科学性，专业术语和概念的介绍准确、科学，知识讲述亦较系统和条理化。第二，突出了基本知识、基本理论和基本技能的介绍，紧凑扼要。第三，信息量大，综述了古今中外世界插花花艺由来发展的概况，世界三大流派风格、特点、技巧以及各花型的形成来历与背景，知识面广泛。第四，全书文字顺通流畅，条理清晰，图文并茂。由此，从该书的编写中透出了作者在插花花艺方面的较强实力和素养以及虚心认真的写作作风，也看到了我国插花教育事业的希望与光明前景。

中国插花花艺协会常务副会长
北京林业大学园林学院教授

王莲英

2004年春

前言

插花是以植物器官为主要素材的一门造型艺术。创作者将植物的自然美与人工美融为一体,创作出充满诗情画意和生活情趣、显现个人风格的作品。插花不仅能起到美化生活、陶冶性情的作用,而且还能以花美情深的独特魅力,在人际交往中担当起“情感使者”的任务,成为人们社交活动中具有特殊效应的高雅礼品。因此,随着社会的进步,人们物质生活水平和文化素养的不断提高,插花的发展和运用将日趋普及。不仅专业工作者精心研究插花艺术,就是一般的花卉爱好者、花店经营者,对于插花艺术的学习兴趣也日渐浓厚。而目前,系统的专业插花教科书却少之又少,这就是作者编著本书的原因。

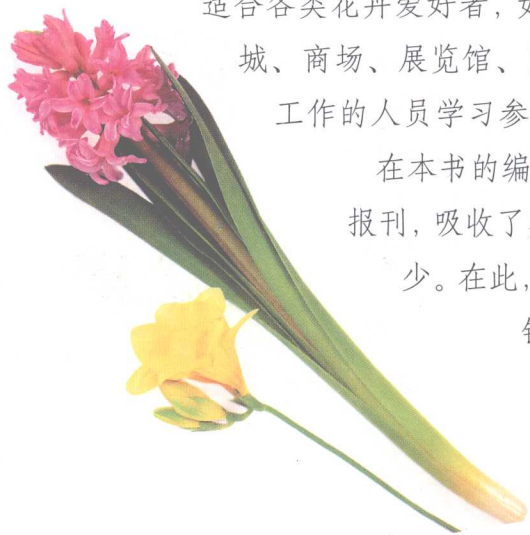
本书集作者多年的插花教学和实践经验,从实用的角度出发,全面系统地介绍了插花的基本知识、技能以及应用。内容安排上采用循序渐进的方法,从基础理论到实践运用,重点突出插花造型理论、礼仪插花、装饰插花及艺术插花。全书共附图片300多张,图文并茂,便于读者理解和掌握插花技艺。本书的特点是插花知识全面、丰富,重点突出,并具有一定的理论深度,融知识性、实用性于一体,力求做到“读一本而通全貌”,故定名《插花一本通》。

本书可作为大专院校、中专、职高及各类插花培训的参考教材,还适合各类花卉爱好者,如花卉生产者、经营者,以及宾馆、饭店、娱乐城、商场、展览馆、医院、公司、集团等有关单位从事文秘、礼仪工作的人员学习参考。

在本书的编写过程中,参阅了国内外的插花专著及各类花卉报刊,吸收了其中的精华,并仿摹了部分插图,为本书增色不少。在此,谨向被引用资料的作者表示衷心的感谢!书中错误和不妥之处,敬请读者批评指正。

谢利娟

2004年5月

编 著：谢利娟 鲍丽萍 鲁朝辉 李晓东

楼东芳

摄 影：陈振刚 万文俊

自创作品设计制作：

谢利娟 何东娜 连舜秋 陈绵君

郑秋霞 黄仕茜 梁丽雅 曾慧英

刘丽霞 黄淑欣

谢利娟 毕业于中国农业大学观赏园艺系，硕士，国际高级花艺设计师，“南粤教坛新秀”。现为深圳职业技术学院生物系城市园林专业主任。主要发表的论文有“世界主要插花与花艺设计风格概述”、“前卫手法花艺设计”、“圆形风格花艺设计实例”等。曾获首届中国插花花艺大赛银奖、'98 中国国际园林花卉博览会景点设计特等奖、2001 香港花卉博览会非本地区最佳摊位设计银碟奖等。

目 录

Chahua yibentong

序

前言

第一章 插花艺术概论

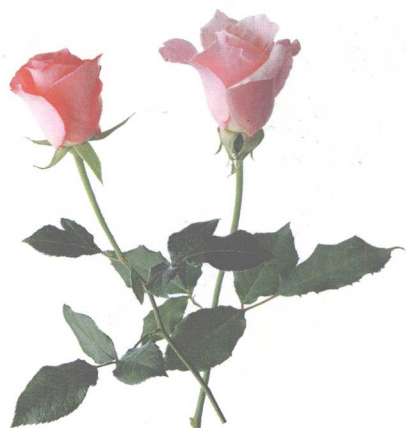
- 第一节 插花艺术的含义 1
 - 一、插花艺术的概念 1
 - 二、插花艺术的范畴 1
 - 三、插花艺术中常用的名词 2
- 第二节 插花艺术的类别 2
 - 一、按艺术风格分类 2
 - 二、按使用目的分类 5
 - 三、按艺术表现手法分类 7
 - 四、按构图形式分类 9
- 第三节 插花艺术的发展 10
 - 一、东方插花艺术发展史 10
 - 二、西方插花艺术发展史 17
 - 三、东西方插花艺术的比较及发展趋势 18

第二章 插花艺术基本理论

- 第一节 插花艺术基本知识 20
 - 一、花材基本知识 20
 - 二、花器基本知识 22
 - 三、插花道具 24
 - 四、插花工具及辅材 26
- 第二节 插花造型基本理论 27
 - 一、插花造型的基本要素 27
 - 二、插花造型的基本原则 35

第三章 插花艺术基本技能

- 第一节 插花的基本技法 44
 - 一、花材的艺术加工 44
 - 二、花材的固定 47
- 第二节 西方插花艺术基本花型 49
 - 一、西方插花花型构成 49
 - 二、西方插花基本花型 49
 - 三、西方插花表现技巧 49
 - 四、西方插花基本花型插作 50
- 第三节 东方插花艺术基本花型 63
 - 一、东方插花花型构成 63
 - 二、东方插花表现技巧 63
 - 三、东方插花基本花型插作 64

第四章 现代插花艺术

- 第一节 现代插花艺术特点 68
 - 一、主题内容的广泛性 68
 - 二、传统与现代、东方与西方的结合 68
 - 三、造型的多样性 68
 - 四、形式和手法的发展 69
- 第二节 现代插花艺术表现技巧 69
 - 一、材料的选择和利用 69
 - 二、表现手法 69
- 第三节 现代各个风格的插花 76
 - 一、东方插花风格 76
 - 二、西方插花风格 78
 - 三、自由风格 85
 - 四、前卫风格 85
- 第四节 现代插花艺术类型 86

第五章 礼仪插花

- 第一节 国内外用花习俗 87
 - 一、各国用花习俗 87
 - 二、常见切花花语 88
- 第二节 礼仪插花的种类及制作技巧 92
 - 一、礼仪插花的基本类型 92
 - 二、几种通用礼仪用花的制作技巧 93
- 第三节 各类礼仪插花 96
 - 一、礼品花艺设计 96
 - 二、节庆花艺设计 99
 - 三、庆典花艺设计 105
 - 四、丧礼花艺设计 106
 - 五、婚庆花艺设计 108

第六章 装饰插花

- 第一节 装饰插花设计 112
 - 一、装饰插花色彩设计 112
 - 二、装饰插花造型设计 112
 - 三、装饰插花创意设计 113
- 第二节 家居插花 113
 - 一、家居插花基本理论 113
 - 二、家居插花设计范例 116
- 第三节 酒店插花 119
 - 一、酒店插花基本要求 119
 - 二、酒店插花设计范例 120

第七章 创意插花

- 第一节 创意插花概述 124
 - 一、创意插花的表现技巧 124
 - 二、创意插花创作步骤 126
 - 三、创意插花作品的意境表达与命名 126
- 第二节 创意插花创作 131
 - 一、主题花创意插花 131
 - 二、主题创意插花 133
- 第三节 创意插花作品的鉴赏及评比 137
 - 一、创意插花作品的鉴赏 137
 - 二、创意插花作品的评比 139

第一章 插花艺术概论

随着文化水平和审美情趣的提高，久离自然的人们开始想方设法用植物点缀生活。鲜花摆放作为人们亲近自然、引自然入室的一个主要途径，已悄然兴起，并成为生活的宠儿。插花作为鲜花最重要的应用方式，如今重新在神州大地开放，并开始步入普通百姓家庭，成为室内家居的佳侣。

第一节 插花艺术的含义

一、插花艺术的概念

插花艺术是以植物器官为主要素材，通过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）和艺术加工（构思、造型、配色），来表现其自然美和生活美的一门造型艺术。

插花艺术所用材料发展到现在，已并不局限于植物的花朵，还包括植物（鲜活的、人造的、干燥的）所有器官（根、茎、叶、花、果等）及其他各类道具。

插花艺术既是切花最重要的应用方式之一，也是比较精致的室内装饰雅品。由于其具有制作和布置灵便、画面生动、装饰性强、意境丰富深远等特点，正越来越受到人们的青睐。

二、插花艺术的范畴

插花艺术的范畴有狭义和广义两个方面。

狭义范畴的插花艺术，仅指使用器皿插作的摆设花。广义范畴的插花艺术，是指所有利用切花材料（鲜活的、人造的、干燥的）进行造型，达到装饰效果的插花作品。包括摆设花、服饰花、手捧花及切花场景设计。

本书所讲的插花艺术是指广义范畴的插花艺术。

三、插花艺术中常用的名词

现在国际上对插花艺术常用的名词有“花艺设计”、“花道”等。那么什么是花艺设计、花道？它们与插花艺术有何区别？

（一）花艺设计

花艺设计相当于广义的插花艺术，就是把切下来的各种植物器官及其他材料进行艺术造型的创作活动。它与音乐、绘画、建筑、雕塑等艺术相当，且互有关联。

一位成功的花艺设计师不仅对花材的取舍与运用能充分掌握，且对花材的质感、形状、色彩也能作深入的理解，同时对大自然四时的季相更具有敏锐的观察力和细腻的感受力。因此，花艺设计不是一味的模仿，它不仅融入了作者独特的构思，而且借花来诠释内心的感受。

近几年来，花艺设计逐渐摆脱了人工化的矫揉造作，转而趋向自然、写实的作风。此外，颇具抽象意义的造型也相继出现，让人耳目一新，深受大众喜爱。

（二）花道

花道是日本人对插花艺术的特有称谓。日本人习惯将品茶、习武与插花等传统技艺称为“道”，如茶道、剑道、柔道、花道等。日本的插花源于中国，并依据中国国画绘画原理将其形式化并在日本得到长足的发展，终于演化成日本民族特有的传统文化艺术形式之一——花道。其宗旨是“仁、义、智”，也有五常之道，体现儒家思想。在人们的心目中，普遍存在这样的观念，即学习和掌握这些技艺，不仅能获得知识，而且更能陶冶情操，修身养性。

第二节 插花艺术的类别

插花艺术是特殊的社会意识形态，它受到地理环境、风俗习惯、宗教信仰、文化、时代等因素的影响，具有明显的民族和时代特点。同时，不同的插花艺术又具有自身特殊的表现形式和风格，因此产生了许多不同的类别。插花艺术的种类很多，现从不同角度归纳如下：

一、按艺术风格分类

在过去的漫长岁月里，由于东西方两大文化区基本上相互隔绝，插花艺术在各自的文化圈内

图 1-1 中国古典插花

得到独立的发展,从而形成了风格迥异的两大插花体系:东方式插花与西方式插花。这两种风格,尽管具有内在的同一性,但在艺术构思、取材造型、色彩设计等诸方面均有明显的差异,形成了各自的艺术特色。

(一) 东方式插花

插在东方具有悠久的历史,是独具魅力的东方艺术中的一朵奇葩。东方式插花以中国和日本为代表,其特点是花型活泼自然,线条优美,常以花材的品格寓意人伦,寓教于花,或意在表现花材的自然风韵。

随着时代的变迁,东方式插花的艺术表现形式和风格又有了显著的变化,可分为传统东方式插花和现代东方式插花。

1. 传统东方式插花 传统的东方式插花材料往往选择自然界的花、叶、果、枝,并以木本花材为主;其手法注重写意,往往是寥寥数枝,就表现出深刻的寓意;在造型上则以体现自然界的景色或植物在自然界中的状态为主,构图严谨(图1-1、图1-2)。

2. 现代东方式插花 受西方式插花的影响,现代东方式插花材料更广泛,已不仅仅局限于以木本为主;讲究装饰性,注重色彩效果(图1-3)。

图 1-2 日本古典插花

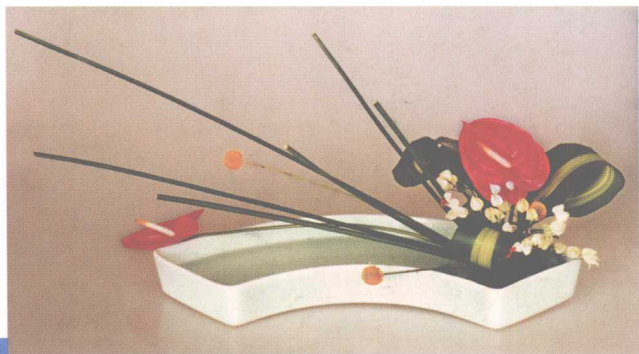

图 1-3 现代东方式插花

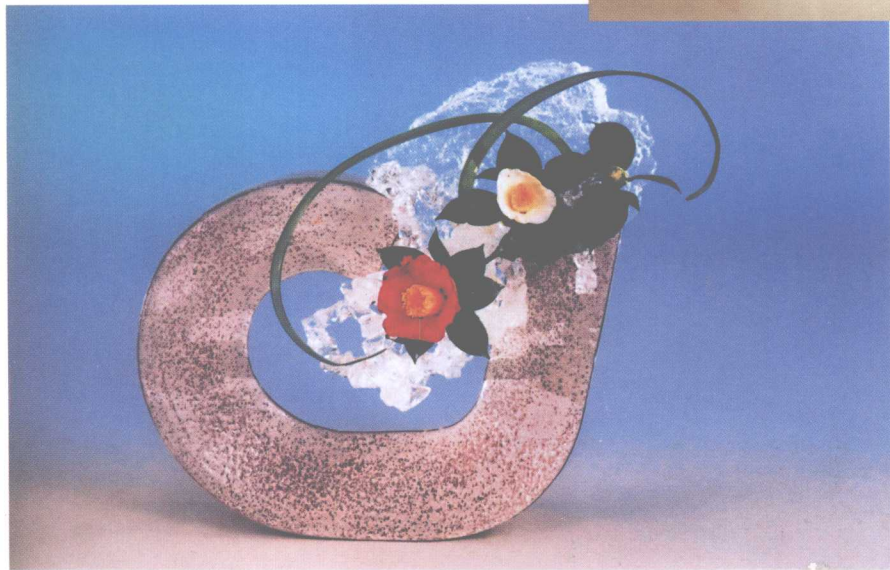

图 1-4 传统西方式插花

(二) 西方式插花

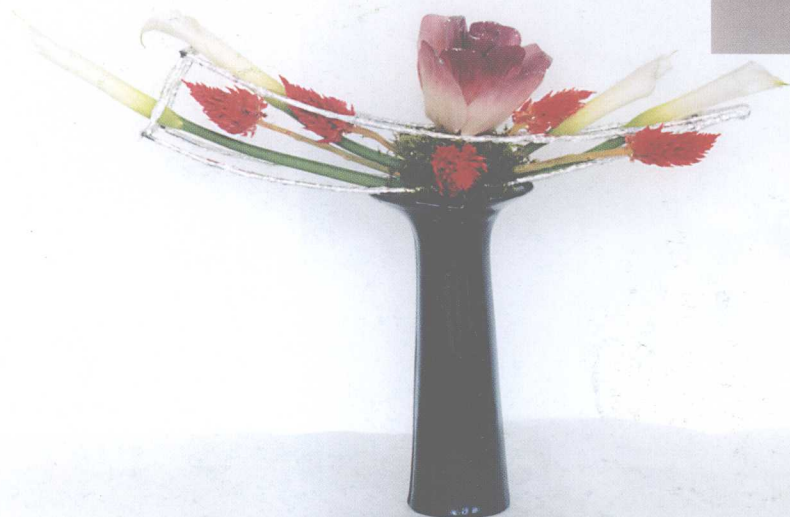
由于风俗民情、哲理信念的不同,西方式插花与东方式插花有显著的差别。以美国和荷兰等欧美国家为代表的西方式插花,花型端庄,色彩华丽,构图规则,多为几何图案,有图案之美,富于装饰性。同东方式插花一样,西方式插花随着时代的变迁,其表现手法也有显著变化,可分为传统西方式插花与现代西方式插花。

1. 传统西方式插花 传统西方式插花构图符合标准几何图案形状,花材安排通常采用混合式及对称手法,并有共同的中心点(图 1-4)。

2. 现代西方式插花 受东方式插花艺术的影响,现代西方式插花构图突破标准几何形状,较灵活,开始讲究线条美,花材安排多采用群聚手法,没有共同的中心点(图 1-5)。

图 1-5 现代西方式插花

二、按使用目的分类

插花艺术按使用目的不同可分为礼仪插花和艺术插花两大类。

(一) 礼仪插花

用于国事、外事、商务、会议和民俗等社交礼仪活动中的插花叫礼仪插花。如各种庆典仪式、迎来送往、节日庆祝、生日寿庆、亲朋好友探望、病人探视、婚丧嫁娶等，其主要目的是增进友谊，表达尊敬、喜庆、祝愿、慰问，烘托气氛。因此，这类插花作品种类繁多，用花量大，插作繁密。在制作礼仪插花时，特别要注意用花习俗，恰当地根据用花目的，选择合适的花材和颜色，使之符合礼仪要求。

礼仪插花的形式很多，常用的有各种大小的花篮、花束、花环、花圈、花车等，还有新娘捧花、头花、胸花、腕花等（图1-6）。

(二) 艺术插花

用于美化装饰环境或陈设在各种展览会上供艺术欣赏、活跃文化活动而用的插花叫艺术插花。艺术插花十分强调作品的意境，用花主张以精取胜，整个作品充满诗情画意。因此，在符合构图法则、顺其自然的基础上，造型自由活泼，多姿多态，并充分表达作者的思想情感，最易赢得观赏者的喜爱，也是最具魅力的一种插花（图1-7）。

图1-6 各类礼仪插花

图 1-6 各类礼仪插花

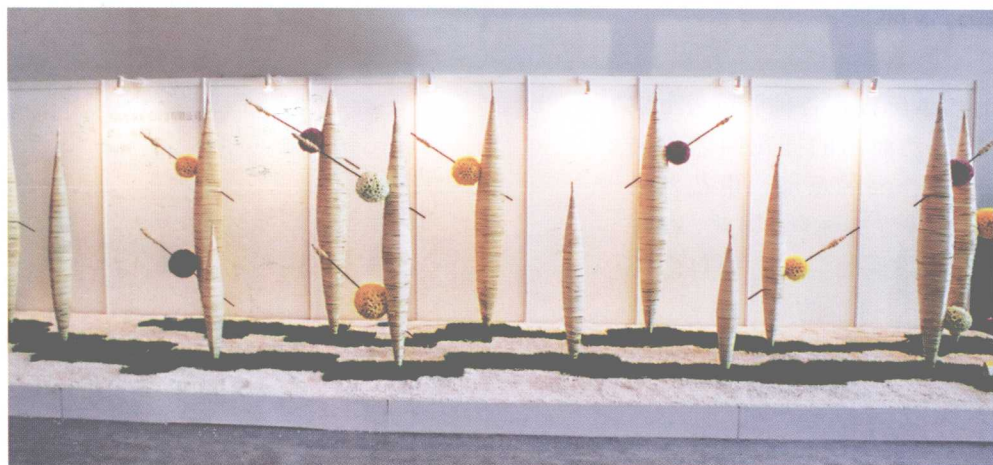

图 1-7 艺术插花

三、按艺术表现手法分类

插花艺术按不同的艺术表现手法可分为写实插花、写意插花和抽象插花。

(一) 写实插花

写实插花崇尚自然，以现实具体的植物形态、自然景色或动静物的特征作原型进行艺术再现。写实插花又分为植生式插花、造景式插花和象形式插花。

1. 植生式插花 植生式插花主要表现花材的自然形态。根据主要花材的形态有直立型、平卧型、倾斜型、下垂型(图1-8)。

2. 造景式插花 造景式插花是模仿自然景色的一类插花。日本小原流由此创派(图1-9)。

3. 象形式插花 象形式插花是模仿动物或其他物体的形态的一类插花(图1-10)。

图1-8 植生式插花

图1-9 造景式插花

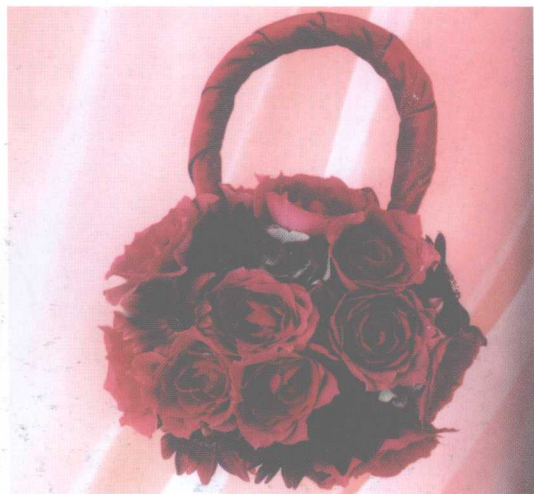

图1-10 象形式插花

图 1-11 写意插花 (悠悠岁月)

(二) 写意插花

这是东方式插花所特有的插法, 寓意于花, 并配以贴切的命名。如古代的理念花、格花、心象花及现代的命题花 (图 1-11)。

(三) 抽象插花

抽象插花不以具体事物为依据, 只把花材作为点、线、面和色彩来进行造型。

1. 理性抽象插花 理性抽象插花属于纯装饰性插花, 不以表达情感为主, 而强调理性。用抽象的数学和几何的方法进行构图设计。花型有三角型、半球型、弯月型、L 型、S 型等 (图 1-12)。

2. 感性抽象插花 感性抽象插花不受任何约束, 无一定形式, 不易被人理解。如前卫花、某些心象花和现代意识流花 (图 1-13)。

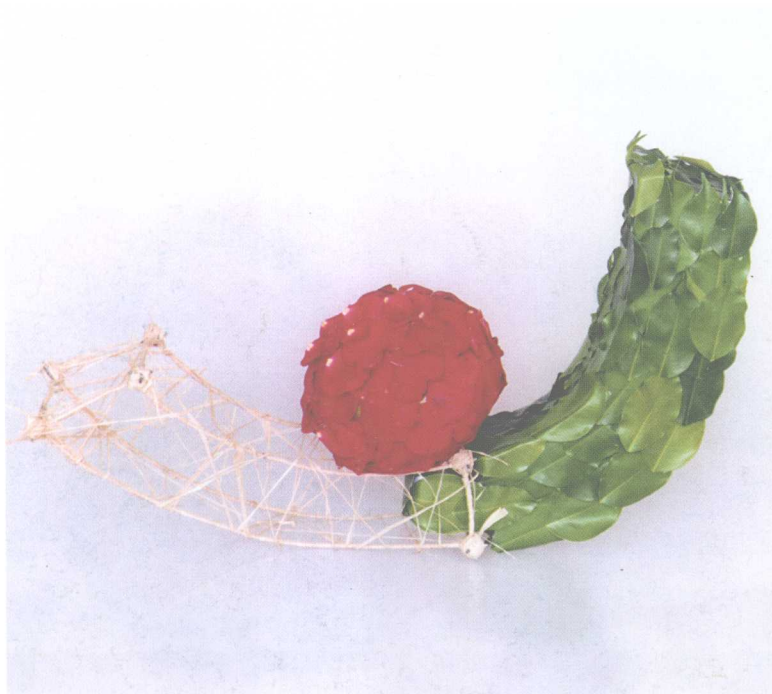

图 1-12 理性抽象插花

图 1-13 感性抽象插花

四、按构图形式分类

(一) 自然式插花

自然式插花流行于中国和日本,一般根据植物在自然界的生长姿态,用切花表现在瓶盆之中,再现自然界的美好景象(图1-14)。当然这种表现并非照搬大自然,而是着眼于自然界中最典型、最富有生命力的东西。最典型的花型为用不同位置的三枝花构成不等边三角形体现单株植物美的植生式插花和体现一群植物构成的景观的造景式插花。

(二) 规则式插花

规则式插花又叫几何式插花,起源于欧美。这类插花注重色彩,强调花型外轮廓的几何形状,运用较多的花材,构成花叶繁茂、色彩艳丽的几何花型。常见的有球型、半球型、水平型、三角型、L型、S型、倒T型等(图1-15)。规则式插花能表现出端庄华丽的风格,给人气氛热烈的感觉,一般用于社交场合。

(三) 现代自由式插花

现代自由式插花不再依赖几何外形进行插花创作,也不只是单纯地表现自然界的美,而是为了达到美的要求对插花设计布局自由发挥,通过创作插花作品来表达个人的意念(图1-16)。只要有想像力,任何花材和道具都可以用来插花创作。作品所用的材料和作品的造型往往有一定的象征意义,因此现代插花的命名也是非常具有想像力的,常常别出心裁、画龙点睛。

图 1-14 自然式插花

图 1-15 规则式插花

图 1-16 现代自由式插花