

我与插花

吴惠贞 著

花的世界
花的语言

上海遠東出版社

花的世界 花的语言

Ikebana and I

我与插花

吴惠贞 著

上海遠東出版社

图书在版编目(CIP)数据

我与插花 / 吴惠贞著.

—上海: 上海远东出版社, 2004

ISBN 7-80661-756-6

I. 我… II. 吴… III. 插花—装饰美术

IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124043 号

我与插花

著 者/吴惠贞

责任编辑/卢 莲

装帧设计/上海筑波广告装潢有限公司

版式设计/陈冬燕

责任制作/晏恒全

责任校对/周国信

出 版/世纪出版集团

上海远东出版社

(200336) 中国上海市仙霞路 357 号

<http://www.ydbook.com>

发 行/新华书店上海发行所

上海远东出版社

制 版/上海筑波广告装潢有限公司

刷/浙江全能印务有限公司

订/浙江全能印务有限公司

印 次/2005 年 5 月第 2 次印刷

次/2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本/889 × 1194 1/16

字 数/25 千字

印 张/4

插 页/2

印 数/3601 - 5700

ISBN 7 - 80661 - 756 - 6

TS · 72 定价: 35.00 元

前言

我是一个插花艺术爱好者。

六年前一个偶然的的机会，我参加了上海市插花协会举办的插花艺术培训班，从此激发了一个女人爱花、爱美的天性。随着中级班、高级班、师资班以及国外专家讲习班拾级而上，插花艺术的殿堂之门渐渐在我面前打开，犹如迷人的画、醉人的诗、动人的歌。我沉浸在插花艺术的追求和探索中难以自拔。

我之所以对插花艺术如此痴迷、是因为从插花中领悟到了一个久居城市的人与大自然亲密接触相融时的生命力；从插花中感受到了一个人获得寄托遐思、抒发情感的载体时的宁静与满足；从插花中享受到了一个家庭主妇，在亲手装点的居室中，与家人亲友相聚时的温馨和欢悦。我深深感到，插花艺术能提升人的生活品位，升华人的感情，陶冶人的情操。

插花过程中结识了不少志趣相投的花友。近年来又应邀在社区学校及一些企事业单位与插花爱好者交流切磋。在活动中常常彼此索要和交流各自插花作品的照片，久而久之，我萌发了一个大胆的想法：何不把自己这些年来来的插花作品筛选汇集成册，一是作为自己创作实践和探索的总结；二是作为学生向引领我走进插花艺术之门的老师和专家交出的一份作业；三是作为与花友们相互交流学习的一份资料。几经努力，终于集成了这本册子。册子中收集的作品，当然不能与专家名人们的作品相提并论，但毕竟凝聚了我执著的追求、不懈的努力、诚挚的感情和艰苦的探索。为此，我给这本册子取了个朴实无华的书名：《我与插花》。

《我与插花》中收录的作品内容以家庭装饰和生活小品为主，所选用的花材绝大部分是人造花（仿真花），也有部分干花。人造花、干花插花观赏期长久、形象逼真、色彩丰实艳丽，无需管养，制作时较易构架定型，花材亦可多次反复使用，相对投资成本较低，这些可能更适合广大普通家庭和初学插花者的需要。

《我与插花》中收录作品的照片，大部份由周仪屏小姐拍摄，并由常伏先生配文，在此表示感谢。对书中不足不当之处，祈望专家赐教、同行指正。

吴惠良

2004年金秋

目录

CONTENTS

作者插花活动掠影 2

艺术插花的基本形式和常见造型 6

艺海拾贝勤耕耘 12

信手拈来皆成景 36

袖珍小品情趣浓 54

作者在聚精会神地进行创作实践

作者插花活动掠影

作者在社区学校、企业基层为插花爱好者讲解插花知识

花的世界 花的语言

World of Flower Language of Flower

作者与插花爱好者切磋技艺

作者在接待前来参观访问的外宾

艺术插花的基本形式和常见造型

艺术插花有其基本形式和常见造型。

艺术插花作品的千姿百态，往往都是从这些基本形式和造型中衍生变化、创新发展而来的。初学插花者了解和掌握这些基础知识，学习就容易入门。这里简要列举几种基本插花形式、造型及其特点，目的是使初学者在构思和制作时有个基本框架，也便于“看懂”专家作品的精妙之处，从中吸取养料。

直立式

直立式插花，主要特点是第一主枝呈直立状，副枝、客枝和所有插入的花材，都以主枝为基准，保持自然向上的趋势。第一主枝呈垂直状，副、客枝基本上也呈垂直状，不出现大的倾斜和弯曲，是直上的直立式，也可称直上式。

直立式插花作品充满高耸挺拔、蓬勃向上的生机，显示舒展自然、端庄稳重的静态美。

倾斜式

倾斜式插花，主要特点是第一主枝倾斜于花器一侧，并在垂直平分线左右各30度以外至水平线以下30度的范围内表现。副、客枝围绕主枝排列组合时，可不受主枝摆设范围的限制，但应避免主、副、客三枝处在同一水平层次上。

倾斜式插花作品表现空间大，能充分表现自然形态，显示疏影横斜、飘逸潇洒的动态美。

悬崖式

悬崖式，又称垂挂式、下垂式。主要特点是第一主枝在花器上自上而下悬挂下垂。下垂的主枝可在水平线以下30度以外范围表现。副、客枝的配置，应起到稳定重心和衬托主题的作用，并与主枝保持趋势的一致性。花器宜选用高瓶。

悬崖式插花作品能生动表现高山流水、飞瀑倾泻的气势和古藤垂崖、云绕雾缭的高雅格调，具有强烈的动态。

平卧式

平卧式主要特点是主干横卧，基本呈水平状。全部花卉基本上在水平线上下各15度范围内组合变化，如同地被植物匍匐生长的姿态。花枝间没有明显的高低层次变化，通过向左右平行方向作长短远近伸缩形成动态。

平卧式插花作品具有较强的装饰性，适用于餐桌的艺术化布置和俯视环境的摆设。

L 型

L型是由一根竖线与一根横线组成的左右不对称直线结构,因其表现形态与英文字母“L”相似而得名。造型中,竖线的长度应大于横线的长度,竖线与横线之比在2:1至4:3之间为宜。实际运用中,可通过横线位置的适当调整,变化成正L型、逆L型、斜L型等。

倒T字型

倒T字型是一种对称式造型,与英文字母“T”的倒置相似。倒T字型中竖线与左右横线的比例一般为2:1。左右两横线的长度不短于竖线长度的1/3,不长于竖线长度的2/3。花材以线条感强烈者为佳,花器以广口西式为宜。实际运用时,竖线保持垂直状,左右两侧横线可呈水平状,也可以略作下垂,类似倒Y型。

S 型

S型是从螺旋线变化而来的造型,因与英文字母“S”相似而得名。由于英国名画家霍卡斯爱用S曲线作画,S型又被称为霍卡斯型。

S型插花采用的花材以带有曲线状花枝为佳,花朵应中间大,两头小,逐渐过渡。花器宜选高身花瓶。实际运用中,通过S的角度变化,以及组成S的正反两个弧度的变化,可产生直立对称S型、直立非对称S型、倾斜式S型、平卧式S型等变型。

球面型

球面型是以一点为中心，以设定的长度为半径，构成四面对称的球状花体或半球状花体。花体配置可用单品种、单色系组合，也可多品种、多色系组合。制作时，要求花的分配均匀，球体表面圆润丰满，色彩搭配协调合理。

圆型

圆型是以圆弧状或半圆形结构为特征的造型。线条圆润流畅，似圆非圆。圆型插花注重花、枝、叶的协调组合、综合利用，以主体花朵或花朵密集部分为中心，枝条、细叶呈圆弧状向外伸展，形成封闭式或开放式圆形，创造内含空间，外延广阔的意境。

弯月型

弯月型因其与一轮新月相似而得名，与开放式圆型类似。制作中应把握中间略宽，两侧渐尖，形成圆弧的局部的构架。采用对称造型，不对称定位的方法，花体不一定居中定位，两侧可形成高低不同的层次。圆弧大小、长短、开口朝向的不同，可创造各种不同的效果。

放射型

放射型又称喷射型，是以花器某一点为中心，花枝向外放射状伸展的造型方法。放射型可插成对称式和不对称式。对称式，主干直立居中，两侧的枝和花应均匀对称分布；不对称，则在花器一侧插成放射状，另一侧以其他形态与放射状保持协调平衡。放射型插花选用挺拔、线状、条状花材。

扇型

扇型插花是由中心焦点位向外呈放射状伸展，形成如同展开的扇面、开屏的孔雀状图形的造型方法。扇型是一种规整的形式，应保持中轴线左右的均等。扇状平面前的花卉插入，应注意由高而低的阶梯层次，以保持作品立体感。

塔型

塔型，又称金字塔型，是一种三角锥形的主体构成，和圆锥型近似。也可看作三个L型的对称集合构图。塔型插花可四面观看，也可单面观看。中间部分花体均匀分布，没有棱角。制作要求与直立式插花相似。塔型插花作品具有端庄稳重的视觉效果。

组合型

组合型，又称组景型，实际上是各种造型手法和花体的合理组合和综合运用，使插花作品更加丰富多彩。

组合型一般由两个或两个以上的插花体组成。其中一个为主体，一个或几个为辅体，形成主次呼应的构图。各花体的造型和花材可以各异，但必须协调、互相衬托呼应。

组合型插花能将大自然的美景，以缩龙成寸、咫尺千里的手法夸张地表现出来。

艺海拾贝勤耕耘

插花艺术像其他艺术门类一样，在掌握了基本规律和技法之后，贵在不断探索和创新。插花爱好者可以按照自己对生活的理解、情趣的追求、造型的想像、色彩的搭配以及环境氛围的需要，大胆创意和发挥，在艺术创作的天地里，“天机云锦在我用，剪裁妙处非刀尺”，当你面对自己寓意创作的成果时，犹如在海边采撷到一颗颗神态各异、色彩斑斓的贝壳，一定会沉浸在无限的乐趣之中。

