

字插花

关杰华 关 洁 主编

中原出版传媒集团 中原农民出版社

学 插 花

江苏工业学院图书馆
藏书章

中原出版传媒集团
中原农民出版社

图书在版编目(CIP)数据

学插花/关杰华,关洁编著. —郑州:中原出版传媒集团,
中原农民出版社,2008.8
(金阳光工程·劳动就业培训系列)
ISBN 978-7-80739-238-5

I. 学… II. ①关…②关… III. 插花-装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 084099 号

本书创作团队

主 编 关杰华 关 洁
副 主 编 杨建伟 陈俊伟 王淑珍
郑代平 赵建波
摄 影 周学武 车 夫 贾全勇
制 作 陈 霞

出版社:中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371—65751257

邮政编码:450002)

发行单位:全国新华书店

承印单位:郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开本:787mm×1 092mm 1/16

印张:10

字数:100 千字

版次:2008 年 8 月第 1 版 印次:2008 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-80739-238-5 定价:32.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

出于理念
不求奢华

源于实践
但求真实

——吴杰华

博思花艺学校校长
中国十大最具创意的婚庆花艺设计师
关杰华先生

国家职业技能鉴定考评员
国家高级花艺师
关洁小姐

第一章 插花艺术基本知识1	
第一节 插花艺术溯源.....1	
一、插花的历史.....1	
二、插花艺术的概念与分类.....3	
第二节 插花的基本技能.....14	
一、花材修剪.....14	
二、花材弯曲造型.....17	
三、花材固定.....21	
第三节 插花的方法.....24	
一、勤学苦练.....24	
二、插花创作步骤.....26	
三、插花中尺寸的确定.....27	
四、插花色彩的配置.....28	
第四节 花材、器具和工具大观.....29	
一、花材大观.....29	
二、器具大观.....35	
三、插花常用工具.....40	
第二章 传统插花艺术42	
第一节 东方传统插花.....42	
一、风格与特点.....42	
二、基本花型插作.....46	
第二节 西方传统插花艺术.....49	

一、风格与特点·····	49
二、基本造型及要求·····	51
第三章 现代插花艺术·····	53
第一节 现代插花艺术的特点·····	53
一、丰富多样的插花素材·····	53
二、东西方文化交融而不失民族特色·····	53
三、新奇的插制技巧层出不穷·····	54
四、灵活、自由、多样的表现形式·····	54
五、广泛与深刻的创作题材·····	54
第二节 现代插花的技巧·····	56
一、分解·····	56
二、重组·····	57
三、构筑·····	57
四、组群与群聚·····	58
五、铺垫·····	58
六、阶梯·····	58
七、重叠·····	58
八、加框·····	58
九、捆束和捆绑·····	59
十、透视·····	59
十一、编织·····	60
十二、粘贴·····	64
十三、串联·····	64
十四、构架·····	64
十五、包卷·····	64
第四章 常见插花演绎·····	65
第一节 宾馆酒店插花演绎·····	65
一、漫话宾馆酒店插花·····	65
二、宾馆酒店插花实例·····	74
第二节 婚庆插花演绎·····	80

一、婚庆专用花艺·····	80
二、婚车花艺·····	102
第三节 花束、花篮演绎·····	124
一、花束·····	124
二、花篮·····	131
第五章 插花的鉴赏与评比·····	139
第一节 插花作品的命名·····	139
第二节 插花艺术作品的鉴赏·····	142
一、中国古代的赏花方式·····	142
二、日本人的赏花方式·····	143
三、现代插花艺术作品的欣赏·····	144
第三节 插花花艺比赛的项目·····	147
一、展览性的比赛项目·····	147
二、花店业的花艺设计竞赛·····	147
第四节 插花作品的评比条件·····	149
特别感谢·····	152

Flower

第一章

插花艺术基本知识

第一节 插花艺术溯源

一、插花的历史

插花艺术源于人们对花卉的热爱，插花者借助某种手法和器具，通过对花卉的定格，表达一种意境，以体验生命的真实与灿烂。

关于插花艺术的起源，很难说清楚人类是从什么时候开始的。原因很简单，即插花的创作和欣赏有即时性，又有即兴性。在摄影和录像等技术以及绢花等材质发明之前，因为无法记载插花的过程，又无法延续插花的表现形态，所以，插花只是短暂的艺术表现，作品传世几乎是不可能的。

有一种说法认为插花源于宗教活动中的供奉花卉，另一种说法认为插花源自民间风俗。不管插花因何而起，它带给人们的精神享受远远超越了花卉本身。因此，可以说插花的历史与人类的文明史几乎是同步的，而插花艺术的历史则相对短暂许多。

中国插花艺术从先秦的原始阶段开始，到汉、魏、南北朝渐趋成熟，隋唐开始昌盛，宋代转入精雅，明代达到高峰，清代又日渐衰落。新中国成立至今日，再度由复苏到繁荣。

Flower

二、插花艺术的概念与分类

(一) 插花艺术的概念

随便找些花草，把它们摆弄到一起，即使有欣赏价值，也很难说有艺术的成分。这种随意的行为只能叫生活插花。艺术源于生活，生活插花的自然之美或许更加朴实。

那么，究竟什么是插花艺术呢？插花艺术是将一切具有观赏价值的花卉，包括观花的、观叶的、观果的、观芽的、观茎的植物材料，经过构图、设计、剪裁、造型等人为创作与加工，最终形成供人们欣赏的艺术品的造型艺术。

(二) 插花艺术的分类

艺术是特殊的社会意识形态，它受到地理环境、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。不同的艺术门类又各具自身的特殊表现形式和风格。因此，插花艺术同样产生了许多不同的类别。

插花艺术按照上述的社会性和表现形式，可分为以下类别：

1. 按使用目的分类

(1) 礼仪插花 用于各种庆典仪式、迎来送往、婚丧嫁娶、探亲访友等社交礼仪活动的插花叫礼仪插花。常见的有花篮、花环、花束、花圈、桌饰等。

(2) 艺术插花 用于美化、装饰环境，陈列在各种展览会上供欣赏，增添文化氛围而用的插花叫艺术插花。

2.按艺术风格分类

(1) 东方插花 以中国和日本为代表。造型自然，活泼多变，追求线条美，重视意境和思想境界的表达，追求形神兼备，情景交融。构图形式多采用不对称式构图，主次分明，虚实相间。色彩清淡素雅。

1) 中国和日本插花的讲究 一讲究奉献，犹如大自然将花和树最美的一面无私地献给人类一样；二讲究耐性，把一枝一花放在最适当的地方，需要宁静的心境；三讲究精力，收集花材，处理枝、茎、叶均需要充沛的精力；四讲究专注，要抛开烦琐，才能真正创造完美的作品，所谓精诚所至，金石为开；五讲究智慧，自我训练到花人合一，达到纯静的程度。

2) 中国插花的原则

统一原则 主要指插花构图中花材之间、花材与容器之间、作品与环境之间、作品与时令之间的变化与统一关系。应该坚持统一

Flower

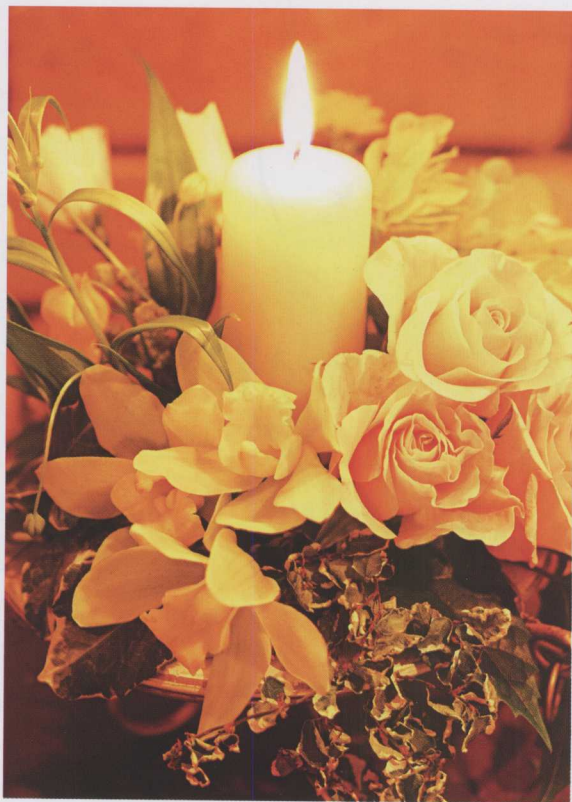
中求变化，变化中求统一。要根据主题突出主要花材和主要色彩。

调和的原则 ①色彩的协调。色调的运用与对比的协调关系。②质地的协调与对比关系。如粗犷的容器不宜插纤细轻盈的花材，而轻盈光滑细长的容器不宜插入硕大厚质的花朵等。初学插花的人其作品最容易出现眼花缭乱或头重脚轻或头小脚大或缩脖似的毛病，原因是以上协调关系没处理好。

调和的艺术效果能使人得到柔和、平静、舒适和愉悦的美感，因此调和感是插花艺术中美的重要原则。

均衡的原则 指布局的方法。有对称式和不对称式两种。对称式均衡简单且最具均衡感，易产生整齐、严谨和端庄大方的艺术效果。但也容易产生单调、画面呆板、不活泼、不生动的情况。在礼仪插花中常应用对称式的布局方法。大多数艺术插花中采用不对称式的布局手法，使画面活泼有变化。

韵律和节奏的原则 指花材在容器中上下、前后、左右等位置和姿态的变化关系。插花艺术同诗歌、音乐一样，应具有高低错落、仰俯呼应、疏而不散、密而不结、动中有静、静中有动的

Flower

效果。动静互衬，像一组优美悦耳的交响乐一样，韵味无穷，富有魅力。

3) 中国插花的境界

自然之真 以花草树木的自然生态为基础，注重季节变化对插花及欣赏的影响。

人文之善 花为人用，以花养性，以花寓意，在赏花中品味人生。

宗教之圣 以花供佛，以花修道，借助插花表现崇拜的诚意。

艺术之美 大处讲究统一与和谐，细处讲究节奏与韵律，力求花人合一。

(2) 西方插花 以美国和荷兰等欧美国家为代表。花型端庄，讲究装饰效果，色彩华丽，追求群体的表现力，构图多较规则，对称均衡，讲求花材与花器的协调，作品与场合的协调，各种花材多采用色块组合的插法。

(3) 现代花艺 糅合了东西方的特点，既有优美的线条，也有明快艳丽的色彩，更渗入了现代人的意识，追求变异，不受拘束，自由发挥。但求造型美，既具装饰性，也有一些抽象的意念。选材更为广泛，手法更为自由。

3. 按艺术表现手法分类

(1) 写实的手法

自然式 自然式插花要突出植物的自然姿态，色彩要协调，上下重心要平稳。由一枝最满意的主体花枝和二三枝陪衬花枝组成，配以文竹、天门冬等观叶植物即可。一般第二花枝应是主体花枝的 $\frac{2}{3}$ ，第三花枝应是主体花枝的 $\frac{1}{3}$ ，三根花枝应互不交叉，形成不等边的三角形。

写景式 借用花材，真实地表现大自然景观美的一种插花表现形式。

象形式 借助花材模仿人物、动物、神话中的形象，达到花开审美的表现形式。

(2) 写意的手法 注重神态的表现和作者情趣的抒发，借物寓意，以花材的神采、风韵及象征意义来传递作者思想和感情，侧重内涵的表达，选择花材比较自由。

(3) 抽象的手法 不以具体事物为依据，也不受植物生长的自然规律约束，花材只为造型所需，纯装饰性的插花形式，不以表达情感为主，而是强调理性。

(叶健宝作品)

4.按器皿和组合方式分类

主要有瓶花、盆花、盘花、篮花、钵花、壁花、盆景式插花、盆艺插花等。

(1) 瓶花 比较古老而普通的插花方式，只需要剪取适时的鲜花，插于花瓶点缀家居即可。