

美好家园丛书

Better Homes and Gardens®

灵感装饰

Inspirational Decor
Flower Art

杨瑞丹 美好家园 编著

家居花艺

中国轻工业出版社

Better Homes and Gardens®

美好家园丛书

灵感装饰 家居花艺

Inspirational Decor-Flower Art

杨瑞丹 美好家园 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

家居花艺 / 杨瑞丹, 美好家园编著. - 北京: 中国轻工业出版社, 2009.1

(美好家园丛书. 灵感装饰)

ISBN 978-7-5019-6755-1

I. 家… II. ①杨…②美… III. 住宅 - 花卉 - 装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第188985号

责任编辑: 白 晶

责任终审: 劳国强

装帧设计: 乔 颖

策划编辑: 白 晶

责任校对: 宗 荷

责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年1月第1版第1次印刷

开 本: 720 × 1000 1/16 印张: 8

字 数: 130千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6755-1 定价: 36.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

81124S4X101ZBW

Editorial 编者的话

很难解释人类对于大自然的喜爱，尤其是对花卉的迷恋。在如今的家居生活中，人们把自然的色彩带进室内，选择有花卉图案的布艺来装饰家居，在室内摆放绿色植物，把阳台打造成小花园，让露台上变成空中花园，当然，还有那些本身就带有花园空间的别墅。但人们对鲜花的渴望从未因为已经拥有了这些而止步。即便那些拥有了一个大花园的人，尤其是北方人，他们还要盖起阳光房，以便把自然带走的那一半绿色留住。当然，还有插花——这种把自然的形态和色彩通过抽象的审美提炼后创造出的“印象自然”艺术。这种说法常常会让那些对插花很有兴趣也乐于尝试的人感到吃惊：艺术？还印象派？有那么高深吗？事实上，插花造型不仅是艺术，需要有很高的素养和专业基础；也是很“家居的艺术”，每个人都可以动手尝试，创造出属于自己作品的艺术，是“生活的艺术”。

杨瑞丹

美国密歇根大学硕士艺术研究班毕业。曾就职于纽约著名的W&J SLOANE公司设计部，参与美国东西两岸多项酒店及高端住宅项目设计。她的设计风格精致、优雅而浪漫，具有一种贯穿时间的魅力。曾获得美国加州政府颁发的个人杰出设计奖。1994年，回国创办了美国杨氏设计公司，开始探索将中西文化相结合的设计之路。设计工作之余，热衷于举办各种私人PARTY和讲座，强调将品位及文化带入日常生活之中。

目 录

1 认识花材

012 花材分类

2 认识花器

024 玻璃器皿
024 陶瓷器皿
026 新兴的铁艺花器
030 被忽略的铁皮桶
032 创意花器
036 花器的3种表情

3 空间与 插花的关系

040 让旧屋新生的花朵
044 轻品慢板生活
048 一抹夏威夷蓝
052 玄关
056 客厅 起居室
060 餐厅 厨房
064 卫生间
068 卧室
072 书房 影音间 茶室等

4 插花与 空间风格

- 078 现代插花与
中式家居环境的融合
- 084 意大利，
理性与感性之间
- 088 风情万种异国梦
- 094 过回简单透明的生活

5 特殊场合的插花 与装饰

- 102 浪漫婚礼
- 106 圣诞节
- 110 家庭PARTY
- 114 温馨母亲节
- 117 保鲜5招 让鲜花更持久

6 实用与创意

- 120 干花，美丽永存
- 122 精油，处处留香
- 124 花篮，精心小礼
- 126 30分钟创意花束

· 色彩 · 空间 · 情绪 ·

——为什么我们要在空间中插花？

把自然的色彩引入室内

在家居空间的装修设计中，除了最常见的白色、米色、褐色，我们也常常会不自觉地选择深浅和亮度不同的绿色、温暖的粉色、鲜艳的黄色……这些自然赐予人类五彩缤纷的色彩和那些花卉、植物的图案。但是没有什么比真实的植物、绿叶和花朵更能够让我们感受到自然的气息的了。冬天的梅枝、水仙、风信子、郁金香、兰花、杜鹃；春天的杨柳、迎春、绣球、蔷薇、桃花、芍药、芙蓉、牡丹；夏天的荷花、紫罗兰、天堂鸟、百合、牵牛花、菖蒲；秋天的菊花、莲蓬、红叶和累累果实……所有这些本身便饱含自然气息的植物，可以让我们的家居空间四季分明。

我们都看过一些造型十分漂亮精巧的插花作品，而这些往往是让人望而却步的，甚至有些花卉我们根本叫不出名字，那些复杂而精巧的造型也让我们很难建立起对自己的信心。但事实上，插花作为一种生活的艺术，我们首先要打破的就是这些畏惧心理。

在插花中，我们对花材的选择，常常因季节而异，除了取材方便外——虽然很多花在花卉市场已经不分春夏秋冬，四季皆有供应，但仍旧有一些花，非到时令不开，如桃花、荷花、睡莲、兰花等——最主要的原因还在于，住在公寓房、别墅房里的现代都市人，过的是几乎四季不分明的日子，但是人类心底的那一点自然基因，仍旧在渴望四季的变化，和一些固有的传统习俗，如春天插桃花、夏天奉荷花，秋天供菊，冬天赏梅。因此在家居生活的插花中，以四季为灵感是最便宜实用的选择。在花材的选择上，你大可以放松心情，花果枝叶皆可用，甚至干花和人造花，手边的一点小装饰都可以尝试信手拈来的感觉，说不定有神来之笔呢（在插一盆春节送朋友母亲的红色郁金香时，笔者就因为找不到合适的丝带，而拿了一条久已不用的红色丝巾，效果竟出奇的好）。

空间的层次感

作为一种造型艺术，插花不但可以把自然的形态和色彩带入室内空间，它还可以让原有的室内空间具有更丰富的层次感。通常我们在插花时，往往要注意选择那些和环境的色彩有呼应的颜色。一条最实用的技巧是，先从现有的环境中选择色彩素材——如窗帘的红色、布艺的黄和绿等。与这些实体的墙面、布艺色彩相比，同一色系或者有对应色彩关系的花朵，不但能够有效地调和空间的色彩浓度，还可以让空间显得更加丰满、轻盈、富有层次感。

选择花材的又一灵感，往往来自于配套的装饰，比如餐桌上的插花，往往要考虑到与餐具的色彩与图案的搭配；客厅边桌上的插花，往往与桌上方的那一幅画有着呼应的关系，而书架上垂吊下来的一组插花，与墙面和家具的颜色、小茶几上的装饰品有着微妙的应和。

插花与绿色植物的摆放和花卉图案装饰的选择，是空间装饰的重要手段，如近年流行的乡村风格，花卉就是必不可少的装饰元素；而无论简约的现代风格，还是雍容华美的古典风格，无论是欧式古典的华丽，还是中式古典的凝重优雅，花卉图案的装饰和插花都是空间气氛最好的调节剂，是“家的味道”最好的塑造者。在本书中，将详细介绍插花与各种装饰装修风格的搭配关系。

例如：在很多欧式装修装饰风格中，人们已远远不满足于插花和绿植的摆放，更通过墙面、地面、屋顶的手绘图案，把自然的气息长久地留在家中，如楼梯的墙面仿佛随风摆动的杨柳、卧室的墙面那一树盛开的桃花，客厅水晶灯的灯池里那一簇似锦的繁花……在这样到处都洋溢着自然气息的空间中，插花往往成为纯粹的点缀和兴趣小品，也是给空间一点新鲜感的最佳道具。

情绪上的反映

在现代生活中，插花往往被作为一种自我修养而被推崇。姑不论现代女性是否有时间去上插花课，但插花作为一种生活的调剂，从选购花材、花器开始，到回家剪枝插瓶造型的这一过程中，你将得到愉悦的身心放松。而一盆自己创作的插花摆放在家中，赏心悦目之外，更多了一份家居生活的惬意感。

作为“生活的艺术”，本书推崇的插花是自然的、随意的、兴致所至的优雅，而非刻意为之的品位。从取材到花器的选择、到具体的插花造型，皆是于细微处体验审美，于简单中创造情趣的过程。就如家不是一栋房子，装饰也不是单纯的设计师的作品，它是一种凝聚着感情的，充满着人的故事与情绪的地方。插花是作为日常生活的调剂和美化的手段，亦是一种个人情感与情绪的体验。

此外，各种节日、家庭聚会、生日庆典，也是插花的好主题。那些从国外传过来的节日，诸如圣诞节、情人节、万圣节的插花主题，我们早已熟悉，无非是圣诞树和圣诞花环、圣诞红，情人节的玫瑰与百合，万圣节的南瓜灯和干鲜果盘。但中国的传统节日，诸如春节、端午、中秋、重阳，虽然往往也与花卉相连，但却经常被人忽略。其实春节的杜鹃、金橘、桃花、梅花、兰花，端午的菖蒲，中秋的荷花莲蓬，重阳的各种菊花，都可当做你家居插花的素材，其韵味，又远非玫瑰百合可比。而平常的家庭聚会、私人PARTY，给小孩子和老人的生日庆典、纪念日庆典，也是插花的好主题。

一盆时令得当的插花，不但给你的家居空间增添光彩，还可以让你的家庭生活也分外温馨和谐。

认识花材

并不像很多人印象中那样，只有曼妙的花朵才是插花的灵魂所在，其实，只要具备观赏价值，能持久水养，或本身较耐旱、不需水养也能观赏较长时间的植物，都可以剪切下来用于插花。当然，插花材料不只限于活的植物材料，有时某些枯枝及干的花和果也具有美丽的形态与色泽，同样可以插花。现在的花卉市场上还有许多人工加工

的干花，也是很好的插花材料，它们虽然没有鲜花那样水灵和富有生机，但却具有独特的自然色泽和色彩。另外，还有各种质地的人造花，如绢花、塑料花、纸花、金属花，等等，用它们做成的插花作品摆放在居室，既能起到花卉的装饰作用，又比较经济实惠，且易于打理。

——杨瑞丹

迷迭香：思念

马蹄莲：优雅

毛茛：魅力

花材分类

薰衣草：热爱

铁线莲：永恒

郁金香：珍重

八仙花：思念

鼠尾草：想你

芳香天竺葵叶子：
仁爱 仁慈 宽厚

百合：祝福

紫罗勒：最美的祝愿

友谊：享受和你一起的日子 歉意

香豌豆：温柔的回忆

日本枫叶子：孩子的手

紫色鸢尾：幸福 许诺
爱的使者

飞燕草：关爱 自由

绿色绣球：热爱 问候

蕨：心情舒畅 魅力

黄玫瑰：尊重

康乃馨：母亲我爱你
温馨的祝福 赞美

多头月季：赞美 爱

花叶芋：快乐 喜悦

爱尔兰风铃草：感激 不变的爱

千屈菜：美梦成真

百日草：遥远的祝福 挂
念不在身边的亲人

白色鸢尾：我的问候

TIPS

插花作为一种艺术，内容和形式都很丰富，可以分为鲜花插花、干花插花、人造花插花或混合式插花。

鲜花插花：全部或主要用鲜花进行插制。它的特点是极具自然花材之美，色彩绚丽、花香四溢，饱含真实的生命力，有强烈的艺术魅力，应用范围广泛。其缺点是水养不持久，费用较高，不宜在暗光下摆放。

花材在插花中起到了不可替代的作用，不同的花材自然会产生不同的效果。认识了解它们的特质，才能充分利用其不同特点，展现出最完美的魅力。

通常来说，认识和区分花材的种类可以通过一种最简单的方式，那就是花朵与枝条的形状及功能。

线状花材

指的是整个花材呈长条状

或线状。它们有的枝干呈长条状，如银芽柳、竹、迎春、连翘；有的花序呈长条状，如唐菖蒲、蛇鞭菊、金鱼草、千屈菜等；还有的枝叶或花朵虽簇生在一起，但它们布满枝上，形成整体的条状或线状轮廓，如天门冬、虎尾天门冬等，给人以修长的感觉。利用植物的自然形态可以构成插花造型的轮廓，也就是骨架。

线状花材的自然状态可分为直线形、曲线形、粗

线、细线、刚线、柔线等很多种，各具不同的表现力，如直线、刚线的花材可以表现阳刚之气和旺盛的生命力，而曲线、柔线则具摇曳多姿、轻盈柔美之感。无论哪一种，它们的表现力都很丰富，是构成花型轮廓的基本骨架，也常是决定作品比例高度的主要花材，散状花材就难以达到一定的高度和长度。许多线状花材，在艺术插花，尤其是东方式插花中，还常起到

矮蜡菊：具有传统的秋季色彩，花期时间长，做成干花也很好看。

小花矮牵牛：蔓生植物，有八种颜色。图中的品种与矾根属植物搭配较好。

狼尾草：极富野趣，具有很好的装饰效果，可以做背景植物使用。

大戟属植物“赫莲娜红”：诱人的白绿色叶片上长着紫红色斑，春天开黄绿色小花。

TIPS

干花插花：全部或主要用自然的干花或经过加工处理的干燥植物材料进行插制。它既不失原有植物的自然形态美，又可随意染色、组合，插制后可长久摆放，不受采光的限制，尤其适合暗光摆放。在欧美一些国家十分盛行干花作品。它的缺点是怕强光长时间暴晒，也不耐潮湿的环境。

TIPS

人造花插花：所用花材是人工仿制的各种植物材料，包括绢花、涤纶花等，有仿真性的，也有随意设计和着色的，种类繁多。人造花多色彩艳丽，变化丰富，易于造型，便于清洁，可以摆放很长时间。

活跃画面的作用。

团块状花材

外形呈较整齐的圆团状、块状的花材被称做团块状花材。有的是单朵花呈圆团状的，如月季、香石竹、非洲菊、菊花等，有的是花序呈圆团状或块状的，如鸡冠花、八仙花、木绣球、百子莲等。它们是构图中的主要花材，可以插在骨架轴线的范围内以完成花型，也可

单独使用。

异形状花材

花形不规整、结构奇特特别致的花材被称做异形状花材，如鹤望兰，整个花序形如仙鹤，神采奕奕，色彩艳丽柔和，极富个性之美；还有兰科的卡科兰、天南星科的红鹤芋等，都是花大、色艳、形奇而美观的高档花材，在构图中常作焦点花用，成为观赏的主要部分。

为突出和保持其独特的形状，最好在它们之间或周围留出空隙。

散状花材

所谓散状花材，是指由许多简单的小花朵构成星点状蓬松轻盈的大花序状的花材，它们分枝较多且花朵较为细小，一枝或一枝的茎上有许多小花。具有填补造型的空间以及花与花之间连接的作用。例如：小菊、小丁香、