

Chahuayuan
ZhiyezigePeixun
ZhongJijiaocai

插花员职业资格培训

中级教材

王莲英 秦魁杰 主编

中国林业出版社

王莲英 秦魁杰 主编

插花员
职业资格培训
ZHIYE ZIGE PEIXUN
CHAHUAYUAN

中国林业出版社

主 编 王莲英 秦魁杰
编 委 (以姓氏笔画为序)
王福 关坤 张超 张燕 罗宁 郑青 梁勤璋 谢晓荣

图书在版编目 (CIP) 数据

插花员职业资格培训 / 王莲英, 秦魁杰主编 .—北京: 中国林业出版社, 2008. 9
中级教材

ISBN 978-7-5038-5305-0

I . 插… II . ①王… ②秦… III . 插花－装饰美术－技术培训－教材 IV . J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 139995 号

中国林业出版社 · 环境景观与园林园艺图书出版中心

策 划: 邵权熙 李 惟

责任编辑: 贾麦娥

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网 址: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电 话: 010-66187584

发 行: 新华书店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次

制 版: 北京美光制版有限公司

开 本: 185mm × 260mm

印 张: 4.5

字 数: 97 千字

定 价: 35.00 元

前　　言

随着国民物质生活的不断丰富与提高，人们对精神、文化生活的需求也越来越多、越来越高，用插花花艺作品装点生活、满足精神上美好的需求是最直观、最快捷的表达方式之一。因此，自2002年我国颁布插花员国家职业标准以来，人们要求让插花走进千家万户的呼声也越来越高，越来越强劲；从业人员愈发感到专业知识的不足和技艺的不精。大家都需求插花花艺更加广泛的普及和提高。为此，我们在中国林业出版社的大力支持下编写了本套丛书。

该丛书的主要特点是：

- ①遵照插花员国家职业标准的规定并以此为纲安排各级别各章节的内容。
 - ②每级别均按理论篇、技能篇（应用篇）两大部分归纳各有关章节进行编写，不仅论述清晰，而且更能供读者明确按需选择学习和借鉴。
 - ③本套丛书绝大部分（90%）示范、实例作品皆由北京插花艺术研究会成员创作，力求规范和典型。
 - ④除必要的墨线图外，全部示范实例作品皆为彩照，可提供直观的真实性，也提升艺术品位。
- 全套丛书由多人编写，难免有衔接不够或重复脱节之处，恳请读者批评指正。

编者

2008年6月

目 录

前言

理 论 篇

第一章 基础知识

第一节 色彩学基本知识	2
一、色彩的来源	2
二、色彩的构成与属性	2
三、色彩表现机能及其对人的心理影响	5
四、色彩在插花中的应用	6
第二节 作品价格核算基本知识	8
一、定价的程序	8
二、定价的策略与技巧	10
第三节 花材识别	11
一、花材	11
二、枝材	20
三、叶材	23
四、果材	25
第四节 英语会话	26
一、常用插花词汇	26
二、常用英语会话	27

第二章 创作基本原理

第一节 构思	29
一、构思的作用和意义	29
二、构思的方法	29
三、构思的依据	30
第二节 构图	33
一、构图的作用和意义	33

二、构图基本法则	33
三、构图标准的衡量和检验	37
第三章 鲜切花萎蔫的原因及其保鲜对策	
第一节 鲜切花的衰老萎蔫	39
一、鲜切花的特点	39
二、鲜切花衰老萎蔫的原因	39
第二节 防止鲜切花过早衰老的措施	40
一、把握适时的采收采购时期	41
二、采取相应的防止衰老萎蔫的技术措施	41
三、及时进行保鲜处理	41
四、鲜切花冷藏处理	41

技能篇

第四章 干花药材的加工与应用

第一节 干花药材的特点与类别	44
一、干花的特点	44
二、干花的类别	44
第二节 干花药材的整理加工与固定	45
一、整理与加工	45
二、干花的固定方法	46

第五章 人造花药材的加工与应用

第一节 人造花药材的特点与类别	47
一、人造花及其类别	47
二、人造花的特点	47
第二节 人造花药材的整理加工与固定	48
一、人造花的整理加工	48
二、人造花作品的固定	48

第六章 现代插花花艺辅助材料

第一节 现代插花花艺装饰材料	49
第二节 现代插花花艺包装材料	50
第三节 丝带花的扎制	50
一、法式蝴蝶结的扎制	50

二、球形结的扎制	51
三、8字结的扎制	52
四、多角形结的扎制	53
五、服饰蝴蝶结的扎制	53

第七章 几何形不对称式构图的插制与应用

第一节 几何形不对称式构图的插制	54
一、插制的基本要点	54
二、插制方法	54
第二节 几何形不对称式构图在礼仪插花中的应用	57
一、庆典中的应用	57
二、婚礼场合的应用	57
三、丧礼场合的应用	58
四、居家场合的应用	58

第八章 作品的养护管理

第一节 干花、人造花作品的陈设	60
一、必须选择适宜的陈设环境与场所	60
二、必须保持与环境的协调统一	60
三、根据需要调控室内的采光和温度	61
第二节 干花作品的养护管理	61
一、除尘	61
二、整形修复	61
第三节 人造花作品的养护管理	62
一、人造花作品的除尘	62
二、人造花作品的修复	62

插 花 员 职 业 资 格 培 训 中 级 教 材

理 论 篇

第一章 基础知识

第一节 色彩学基本知识

一、色彩的来源

白天世间万物，缤纷多彩，姿态万千，而到夜晚却都黯然失色，这表明白天万物的色彩都与阳光有密切关系，说明光是一切色彩的来源，而证实这一科学理论的是19世纪中叶牛顿的色彩光学的发现，是他的科学实验发现了阳光的色彩，即太阳光谱。由此才改变了人类以往对色彩的经验认识。

太阳光是地球上最主要的标准光源，它是由不同波长的色光所组成，其中人眼可视的有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫7种单一色光，即称太阳光谱。人类将此7种色光定为标准色，成为反映一切物体色彩的科学依据。任何物体原本无色，但受到光的照射后，一部分光被吸收，另一部分光被反射出来，这部分被反射出来的光，便是物体呈现出来的色彩。所以说光是宇宙万物色彩的来源，又因为物体内部质的不同，对光的吸收和反射作用也不相同，故而呈现出五彩缤纷不同色彩。比如我们所看到的红色物体是因其反射出太阳光谱中红色光的结果，黄色的物体是其反射出黄色光的结果，而白色的物体是由于它不会分解光而把它们全部反射出来的结果，因此呈现出白色；相反黑色的物体则是全部吸收太阳光谱色光的结果，所以没有光的照射，也就看不见物体的色彩。

二、色彩的构成与属性

(一) 色彩术语

1. 色光三原色

太阳光谱中橙、绿、紫三个色光称为色光三原色，因为太阳光谱中只要有这三个色光便能还原成白色，同时它们两两重叠便能呈现黄、蓝、红三个色光（图1-1、图1-2）。

2. 色料三原色

将色光三原色之间两两重叠所产生的红、黄、蓝三色光以颜料取代，此红、黄、蓝三色料即称色料三原色。因为它们之间两两相混也可以得到橙、绿、紫三色及其他无数种颜色，同时它们之间依一定的比例相混后成为黑色。这与色光三原色正好成为相对的互补关系（图1-3）。

3. 有彩色类

含色素、会分解光的各种色彩，如太阳光谱的七色光及由它们演变出来的各种色光都属于有彩色的色彩。

4. 无彩色类

不含色素、不会分解光的白色、黑色及灰色均属于无彩色类的色彩。

5. 调子

即色彩的调子，它是由两种或两种以上色的组合群所产生的调子。调子可以是协调的也可以是不协调的。协调的色调可以产生和谐的美感。同一色调、类似色调的组合都易产生和谐的美感。

（二）色彩的构成与属性

任何一种色彩都有深浅、浓淡与明暗的变化，这些变化所表现出来的效果各不相同，它们对人所产生的视觉感受也不一样。色彩的这种变化主要来源于3个基本要素，即色相、明度和彩度的影响，通常色彩三属性也称为色彩三要素。

1. 色相【Hue】

即指物体色彩相貌的名称，一种色彩就是一种色相，换言之，一种色相就代表一种色彩。

色相之间可以相互混合而形成许多不同性质、不同成分的色彩，根据它们混合的次数和成分的不同，又可将色相分为原色、间色、复色和补色四大类：

①原色。自身不能被其他颜色混合而成，但却能混合成其他颜色的色彩称为原色。如太阳光谱中橙、绿、紫色光称为三原色。色料中的红、黄、蓝三色相亦称三原色或称母色。母色之间可以混合而形成多种不同色彩，而它们自己却不能被任何颜色所合成。母色在明度和彩度上都是最高、最饱和的色相。

②间色。由母色中任意两原色之间混合而成的颜色称为间色，亦称二次色。

如：红色+黄色—橙色
红色+蓝色—紫色
黄色+蓝色—绿色

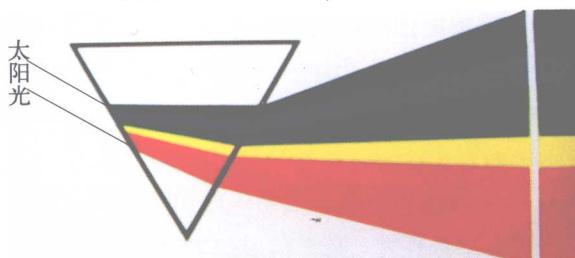

图1-1 经三棱镜解析后的光谱色

图1-2 色光三原色
(橙、绿、紫)

图1-3 色料三原色
(红、黄、蓝)

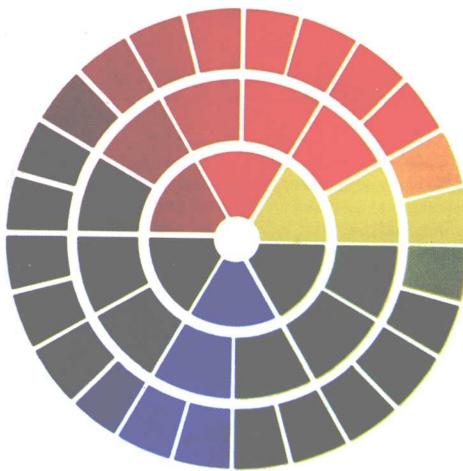

图1-4 由色料三原色混合后的多色色环
引自李萧锟《色彩学讲座》

图1-5 十二色相环

③复色：两种间色相互混合而形成颜色称为复色，亦称三次色。

如：橙色+紫色—橙紫色
 橙色+绿色—橙绿色
 紫色+绿色—紫绿色

任何复色中都含有三原色的成分，故在色相对比中易起到缓冲调和的作用。

④补色。一种原色与另外两种原色的间色之间具有互补关系，即这个互补成对的原色和间色称为补色，又称为互补色，它们常为一明一暗、一冷一热，形成鲜明的对比色，在色相环中两两相对应的色相就是补色，最为常见的是红绿、黄紫和蓝橙三对补色。

2. 明度【Value】

指色彩的明暗程度，亦称光度或辉度，它分为高明度、中明度及低明度3种。

不同的色相具有不同的明度，在标准色相中，黄色的明度最高、最亮；紫色的明度最低、最暗；原色的明度最高、最亮；间色次之，复色最暗。在无彩色类中白色的明度最高、最亮；黑色最低、最暗。

同一色相也因物体受光的强弱、角度和位置不同而产生不同的明度变化，形成不同的明暗层次，如绿色有明绿、绿和暗绿之别；黄色则有淡黄、黄和深黄之差异。

3. 彩度【Intensity】

指每种色相所含色素（彩量）的饱和程度或称鲜艳度，它表示了色相的纯净程度，也以高、中、低3个层次表示，饱和度愈高，纯净度愈高，色彩就愈鲜艳、愈明亮。如果在一色相中加入白、黑、灰3色，其饱和度便降低而不鲜艳，不加黑、白、灰之色称为纯色，彩度最高。

一般常将色彩的明度和彩度合为一起，使色彩具有浓淡、明暗和强弱的区分，亦将此称为色调。

物体色彩的纯净度与物体表层的质地有密切联系，质地粗糙者，由于光的漫反射作用，使物体色彩纯净度降低，相反，质地光滑者，纯净度高，色彩也亮艳。

三、色彩表现机能及其对人的心理影响

宇宙万物中色彩是最耀眼夺目、最具有魅力的，它不仅对人的视觉感受最直观、最敏感，而且对人的心理影响也最大、最强烈，它能唤起人们的各种情绪和联想，触及人们的心灵活动，从而使原有的自然色彩美附加了许多人文色彩的美及其象征意义，其中影响最深、最主要的是：

1. 温度感

在长期的社会生产实践中，人们对不同的色彩会产生不同的冷暖感受与联想，如看到红色、橙色和黄色就会产生一种温暖、热烈和兴奋的感觉，因为这种颜色最容易使人联想到太阳与火；而蓝色、白色则给人一种冷凉、沉静的感觉，因为它们易使人联想到水、雪和冰；绿色和紫色却又给人以温和的感受。由此，色彩因人的感觉不同而有冷暖之分，红、橙、黄等色为暖色系，青、蓝、白等色为冷色系，绿色和紫色因由暖色和冷色混合而成，称为温色系。

2. 距离感

不同色彩在人们的视觉里还会产生一种远近不一的距离感，暖色系的各色都具有较长的波长，当看到它们时，有一种视距拉近或扩散的感觉，所以暖色系又称为前进色或膨胀色，而那些波长较短的冷色系的各色则会给人一种视距拉远或收缩、隐退的感觉，故而冷色系又称后退色或收缩色。

3. 重量感

不同色彩还会对人在视觉上产生轻重不同的感受。浅色使人感觉轻，深色使人感觉重；亮色感觉轻，而暗色感觉重；冷色系感觉轻，暖色系感觉重。

4. 象征性

人类在自然色彩里由于融进了许多民族的特性与个人的心态理念，故而形成了不同国家、不同民族和不同地域的色彩崇尚，由此，使人类从自然色彩之美联想到人文色彩之美，并赋予其丰富的寓意及象征性，同时在长期的社会生产实践中以人文色彩表示不同国家、不同文化传统的习俗、愿望、情趣和爱好。

红色 代表喜庆欢乐与热情。许多民族尤其是中华民族更偏爱红色，习惯用红色表示喜庆和吉祥，许多重大节日都以红色装饰为主。欧美各国的圣诞节的装饰也以红色为主。

黄色 代表太阳的颜色。最明亮、最贵气，象征光明、高贵与尊严，是我国古代不少皇室中的专用色彩，其室内装饰及朝服等都选用黄色，以显示尊贵和至高无上的权威。佛教也常用黄色表示超脱世俗与圣洁。希腊与罗马人也喜爱黄色，以表示辉煌、华丽之气。但也有一些国家和不少地区不喜欢黄色，视其为恶魔、不祥的象征，只用在丧礼上，如埃及、日本等国。

橙色 代表火焰的颜色，也是金秋的丰收之色。表示明朗、光辉、欢乐和甜美的情绪，也代表了秋季的灿烂和丰收的喜悦。

绿色 代表森林和草原。富有生机和朝气，象征生命和活力，健康与安详。也给人以轻松柔和之感。

蓝色 代表天空和海洋的颜色。表示宁静、凉爽、悠远、豁达的情绪，也有寒冷、

冷漠之感，有的国家和民族十分喜爱蓝色，如荷兰视蓝色为国色，而比利时则视蓝色为不祥不吉之色。

紫色 具高贵华丽之气，也有神秘、冷漠之感。宜与橙色、黄色搭配，曾是西方皇室专用之色，最为明亮、华贵、雅静。

黑色 具庄严、肃穆和坚实之感，常与黑暗或悲痛相关联。成为某些国家的丧礼哀悼用色。

灰色 具沉静、朴实、温和之感。常常用作背景色，能与多种色彩和谐相配。

四、色彩在插花中的应用

(一) 插花中色彩配置的原则

如前所述，色彩是宇宙中最引人注目的，在插花艺术中，色彩同样也是最活跃、最具感染力的。色彩的搭配直接关系到作品的成败，同时也是衡量作者色彩审美能力高下的一种表现。所以在插花艺术创作中，色彩的设计，是最重要的技巧表现手段之一。掌握色彩配置原则，科学、巧妙的用色，真正起到以色悦目、以色传情达意的作用是十分重要的，这是插花创作的基本功之一。

掌握色彩的质和量是配色的关键，而使色彩调和则是配色的核心，是重中之重，所以调和是色彩美感的灵魂，诚如我国清代名画家方薰所言：“设色不以深浅为难，难以彩色相合，合则神气生动，否则形迹宛然，画无生气”。花画相通，更何况中国传统插花历来以中国传统画的画论为依据、为指导，因此插花中的花色的搭配也同样遵循“彩色相合”的原则，而不以花色的多少、浓淡、素艳而论色彩搭配的好坏。为此必须遵循以下原则：

①熟悉各色相的性质与特点，以及它们之间的互相协调、对比的关系及相抵触的关系，方能确切把握不同色相、不同色调在配色中所能起到的作用与艺术效果，如暖色系的色调，能营造热烈欢快的气氛；冷色系的色调则能表达肃穆哀悼的心情和幽静安详的氛围。

不同明度和不同彩度的色相组合，能更好地丰富作品的层次性，增加立体感。这些色彩基本知识是指导科学的进行花色配置的理论基础。

②依据创作的目的和用途进行花色的配置，围绕表达的主题，确定主花色和主色调，各色应有主次之分，不可平均使用。

③依据不同国家、不同民族及不同地区的用花用色习俗，选择相宜花色进行配置。

④注意整体花色与花器色彩、环境色彩的调和关系，通常花器和环境的色彩以素雅、简洁为宜，忌用大红、大绿或多彩艳丽的颜色，以免喧宾夺主。

⑤注重无彩色的应用，充分发挥它们的缓冲、调和作用，尤其配色过分单调或强烈刺激时，恰当的插入黑、白、灰、金、银等色彩的花材，能重新获得和谐的色彩效果。

(二) 插花中常见的配色方法

1. 单色和同色系组合

用单一花色造型最易获得协调效果，但欠活泼。若用一种色相的不同浓淡、不同深浅和不同明暗的变化，按一定方向或次序进行组合，易达到协调、和谐、统一的效果，并能产生优美的韵律感和层次感，给人以简洁、雅致的感受。

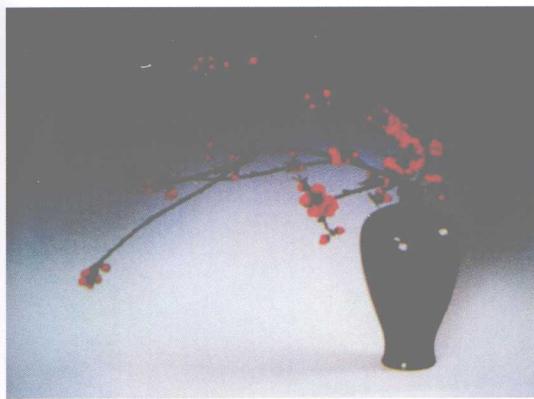

图1-6 单色或同色系组合

图1-7 对比色组合

2. 近似色组合

利用一种原色和向另一种原色过渡的间色与复色间的组合称之为近似色组合，亦称类似色组合。在色相环中彼此相邻的几种颜色的组合，如红、橙、黄相配，红、红紫、紫相配，黄、黄绿、绿相配等，因为它们之间都含有共同的色彩成分，彼此之间有过渡、有联系，组合一起既柔和又有变化，易取得和谐、柔美与高雅的效果，但应注意组合中要有主色和配色之分，量上也不可相等。这类花色设计的作品宜放在书房、卧室、病房等幽雅、安静的环境中。

3. 对比色组合

将一种原色分别与另外两种原色混合成的间色之间的组合即为对比色组合，亦称互补色组合，在色相环中相差 180° 的颜色为对比最强烈的色彩，故称为对比色或互补色。如红与绿、黄与紫、橙与蓝等。它们都是最强烈的配色，富有热烈、欢腾、醒目的美感效果。在西方古典插花中善用此类配色。应用中需注意色彩对比不可过分强烈，否则易失去调和感，其缓冲的办法，一是适当降低色彩的纯度，易得到调和；二是调整主次色的面积和色调；三是加入中性色彩起到调和作用，如加入绿叶、白色小花，或选用黑、灰、金、银等无彩色的容器都可以使对比强烈的刺激感得到缓冲和调和。

4. 多色组合

利用多种色相的花色组合，可以形成五彩缤纷、鲜艳夺目的色彩效果，给人以热烈、欢快的感受，但是必须做到主次色彩分明、互有关联，最忌五色杂陈、各自为政，否则将失去美感。

图1-8 近似色组合

图1-9 多色组合

图1-10 冷暖色组合

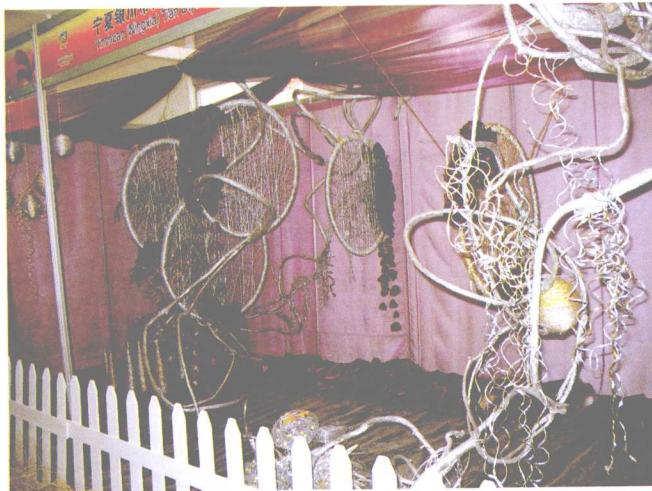

图1-11 有彩色与无彩色组合

5. 冷暖色的组合

按照插花作品主题要求和季节的变化，利用色彩的温度感进行配色，可取得良好的艺术效果。如表现欢快喜庆的主题，采用暖色调花材进行配色，易突出主题的表现，易烘托出喜庆气氛；表达沉静、哀悼的主题，采用冷色调花材为主的配色比较贴切；在冬季的环境里配置以暖色调为主的花色作品能令人有温暖的感受；在炎热夏季的环境中宜多采用冷色调为主的花色作品会令人有舒服、凉爽之感。

6. 有彩色与无彩色的组合

任何一种有彩色的色相与无彩的白色、灰色或黑色色相组合，均能达到调和的效果，白、黑、灰三色只有明度而无彩度的变化，当在某一有彩色色相中加入白色或黑色或灰色时，便可使这一色相产生明度和彩度的变化，如较暗的蓝色或紫色花中配上白色花、蓝紫色花就显得明亮些，而在红花中配上仿真的黑色花，红色便不显刺激。在干花和人造花的插花中常用无彩色花来缓冲、降低有彩色花的过分艳丽、过分刺激的色彩。

第二节 作品价格核算基本知识

一、定价的程序

(一) 选测定价目标

定价目标与花店的经营目标要相一致，一般分为以下几个：

- ①生存目标。在花店初期或市场不景气，面临产品滞销、积压等困境时，为求得生存，维持经营和卖出存货，应订一个低价，以弥补成本即可。
- ②扩大市场占有率。有时花店为了取得最大的市场份额，期望能获得最低的成本和长期的最大利润，制定较低的价格以追求占有较大的市场份额。

③应付竞争。在研究竞争对手价格的基础上，制定出略高或略低对手的价格。

④追求高利润。以追求最高利润为定价目标。追求最高利润并不等于高价格，而是指企业长期目标的总利润。

（二）测定价格弹性

首先应调查市场的需求结构，了解不同价格水平上人们的购买数量；其次是分析需求的价格弹性，即价格变动引起需求量的变化程度。如当一作品价格为20元时，需求量为5件，当价格降为18元时，需求量大幅度增加，这说明弹性较大，需求量对价格的变动敏感。反之，当价格下降时没什么变化，说明需求量对价格的变动反应迟钝。

（三）估算成本

插花作品的成本一般分为两类：一类为固定成本，即不管销售多少作品，它的数额均保持不变，如房屋的租金、管理人员的工资、利息、折旧费（汽车、空调、冷藏柜、电脑、办公家具）、办公费用等；一类为变动成本，即随产品的产量和销售量的变化而变动的成本，主要是制作和营销方面的费用，如花材费、花泥费、电话费、运输费、广告费、水电费、临时工工资等。固定成本与变动成本之和为全部成本。

（四）了解竞争对手的价格

由于产品的最高价取决于市场需求，最低价取决于产品的总成本费用。因此作品价格定多高，取决于竞争对手作品的价格水平。若竞争对手的作品质量水平与自己的相似，价格可大体一致。若高于对手价格可高些，若低于对手价格应低一些。

（五）定价的方法

1. 成本导向定价法

①加成定价法。即指按作品的单位成本加上一定百分比的毛利来定价。

②目标定价法。即根据花店的总成本和估计的总销售量确定一个目标成本利润率，作为核算定价的标准，从而核算出每个作品的销售价格。

2. 需求导向定价法

即根据消费者对商品价值的认识和需求程度来定价。

①理解价值定价法。即根据消费者理解的商品价值来定价。影响购买者的因素有：作品的质量、服务、广告宣传等。如果卖方对买方的理解价值过高，定价就会出现失误。

②区分价值定价法。即指一种产品并不按边际成本的差异制定不同的价格，而其价格差异是针对不同顾客、不同产品式样、不同地点、不同时间区别制定。

3. 竞争导向定价

即根据竞争者的销售价格来定价。

①随行就市定价法。即指企业按照行业的价格水平来定价。

②密封投标定价法。密封的价格是招标企业愿意承担的价格，这种价格要根据估计竞争者的递价而研究决定。在投标中，企业密封投标定价的目的是为了中标，因而其价格要低于参与投标的竞争者，但在各方面又要合理。