

智慧生活点点通

插花

盆

景

鉴赏

徐先玲 李相状◎主编

中国戏剧出版社

智慧生活点点通

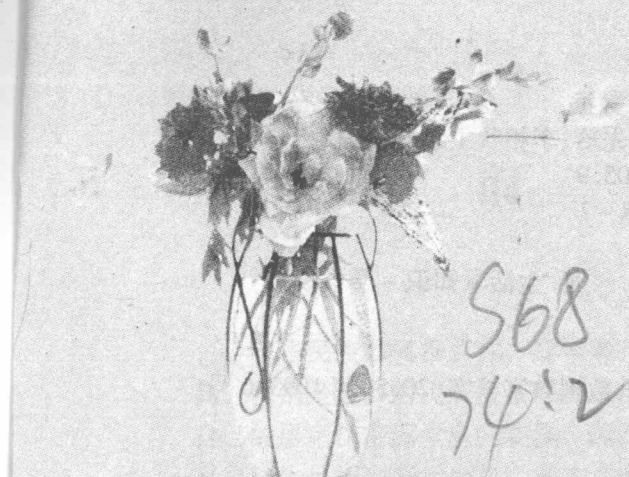
插花

盆

景

鉴赏

徐先玲 李相状◎主编

图书在版编目(CIP)数据

智慧生活点点通/徐先玲、李相状主编. —北京:

中国戏剧出版社, 2005. 9

ISBN 7-104-02228-7

I. 智... II. 徐... III. 生活-知识-通俗读物

IV. TS976.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据数字核字(2005)第 109346 号

智慧生活点点通

策 划: 吴淑苓

作 者: 徐先玲 李相状

责任编辑: 吴淑苓 左灿丽 黄艳华

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 84002504(发行部)

传 真: 84002504(发行部)

电子邮件: fxb@xj.sina.net

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京飞达印刷有限责任公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 240 印张

字 数: 3900 千字

版 次: 2005 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-02228-7/C · 202

定 价: 750.00 元(全 30 册)

版权所有 违者必究

前 言

中华民族以风雅著称，近年来，随着人民物质生活水平提高，特别是城乡居民居住条件有了很大的改善，人们不断地为自己的居室作富丽堂皇的装修，因此大量的硬件设施会使居室显得较为呆板，毫无生机。插花盆景很好的弥补了这一缺陷，成了人们装饰居室的最佳选择。它浓缩了大自然的美于斗室，使居室在豪华中显示出盎然生机！

插花作品是以花形来表达心态的艺术品，能够以情动人，再现大自然的美和生活美，使观者赏心悦目，获得精神上的美感和愉悦，而盆景——根雕艺术，则雅俗共赏，是一种奇特的文化现象。以其特有的自然美、拙朴美以及色泽美、纹路美征服了千千万万的欣赏者，人们可从它们那多变的形态、尽显的神韵、深邃的意境中在思想上受到启迪，感情上借以释放，道德上得到升华，情操上受到陶冶。

因此，学会插花盆景对我们来说可谓是受益匪浅，可以随着大自然的律动，随心所欲地创作理想作品来点缀自己的家居，使家庭生活更温馨、美好。同时，自己动手创作还可以修身养性、调济身心。在探亲访友时，送上一件自己亲手创作的作品，不仅可以准确地表达自己的心意，而且高雅脱俗。愿我们都能喜爱插花盆景这门融艺术、生活和趣味为一体的艺术创作活动！

目 录

第一章 插花艺术	(1)
第一节 漫谈插花艺术	(1)
一、插花要领	(1)
二、插花艺术范畴	(3)
三、插花艺术特点	(3)
第二节 插花艺术的历史	(5)
一、漫谈中国插花	(5)
二、漫谈西方插花	(7)
三、漫谈东西方插花风格	(11)
第三节 插花艺术分类	(12)
一、根据用途分类	(12)
二、根据花材分类	(13)
三、根据艺术风格分类	(14)
第二章 插花花材及器具	(15)
一、材料选取	(15)
二、切花材料选择	(16)
三、常用花材主要特征及含义	(16)
四、插花器皿种类及选择	(17)
五、其他插花用具	(18)

第三章 插花基本技法	(19)
第一节 花材保鲜及修剪整理	(19)
一、减少水分损失	(20)
二、防止切口感染,促进吸水	(21)
三、应用切花保鲜剂	(22)
四、花材修剪整理	(22)
第二节 花材造形固定方法	(23)
一、枝条弯曲造形	(23)
二、茎枝其他造形技法	(24)
三、花头造形	(26)
四、叶片弯曲造形	(26)
五、花材固定	(27)
第四章 插花艺术基本原理	(30)
第一节 形式美的要素	(30)
一、色彩	(31)
二、线条	(34)
三、形状	(36)
四、质感	(38)
第二节 立意取材	(39)
第三节 构图取势	(41)
一、构图原则	(43)
二、插花构图形式及方法	(58)
第四节 主题明确	(64)
一、突出主题	(64)
二、构思方法	(65)
第五节 韵律变化	(69)

一、高低错落	(70)
二、疏密有致	(70)
三、虚实结合	(70)
四、仰俯呼应	(70)
五、上轻下重	(71)
六、上散下聚	(71)
七、重点突出	(71)
八、重叠有序	(71)
第六节 意境创造	(72)
一、自然形体插花的意境表现	(72)
二、景物插花的意境表现	(73)
第七节 插花艺术的表现手法	(73)
一、写意式插花	(73)
二、造形谐音式插花	(73)
三、写景式插花	(74)
第五章 插花命名和插花原则	(75)
第一节 插花命名方法	(75)
一、形象命名	(75)
二、抽象命名	(75)
第二节 插花三大基本原则	(76)
一、色彩协调	(76)
二、构图完善	(77)
三、境物和谐	(77)
第六章 东方式插花制作	(79)
一、东方式插花特点	(79)
二、直上形插花与倾斜形插花	(82)

三、直立形插花	(84)
四、下垂形、水平形插花	(85)
第七章 家庭花艺布置	(89)
一、卧室插花布置	(90)
二、吧台、茶几插花布置	(90)
三、玄关插花布置	(91)
四、客厅、餐桌插花	(92)
第八章 根雕艺术	(94)
一、根雕艺术漫谈	(94)
二、根艺特点及分类	(96)
三、根雕选料及用具	(98)
四、根雕艺术收藏	(99)
第九章 根雕艺术基本知识	(101)
根雕艺术简介	(101)
一、一定自然形态的树根创作材料	(101)
二、根艺创作基本素材	(102)
三、根艺创作基本规律	(102)
四、天然与人工相结合艺术品	(102)
五、独特的艺术形式	(103)
六、根艺独具的特色	(103)
第十章 漫谈根艺历史	(104)
第一节 漫谈根艺的历史	(105)
一、战国时期的根艺	(105)
二、汉时期的根艺	(106)
三、南北朝时期的根艺	(106)
四、隋、唐、五代时期的根艺	(107)

五、宋、元时期的根艺	(108)
六、明、清时期的根艺	(109)
七、现代根艺	(111)
第二节 漫谈根艺发展与变革	(112)
一、根雕起源小语	(113)
二、根艺考古漫谈	(115)
三、根艺作品繁荣与发展	(117)
四、根艺风格与现状	(120)
第十一章 中国根艺特点	(121)
第一节 名称由来	(121)
第二节 根艺是一门独立的艺术	(122)
第三节 根艺是一种天趣	(124)
第四节 根艺美术与雕刻艺术的区别	(125)
第十二章 根艺“奇”与“美”	(127)
一、美学原则	(127)
二、巧借天然	(131)
三、讲究构图	(132)
四、主题突出	(134)
第十三章 根艺制作特点及工具	(136)
第一节 根艺制作特色	(137)
一、单体作品制作	(139)
二、综合作品制作	(139)
三、拼合作品制作	(140)
第二节 根艺制作工具	(145)
一、整形刀具	(145)
二、雕琢刀具	(146)

三、锯类	(146)
四、锉类和打磨机	(147)
五、辅助用具	(147)
六、刀具研磨	(148)
第十四章 根艺分类	(151)
第一节 根雕实用品	(151)
一、根艺家具	(152)
二、根艺拐杖	(153)
三、根艺文房四宝	(155)
第二节 根雕美术品	(155)
一、树根雕艺术品	(156)
二、竹根雕艺术品	(158)
三、根造形艺术品	(158)
四、根贴画作品	(160)
五、树皮贴画作品	(161)
六、根书法作品	(161)
七、木纹画作品	(162)
八、树瘿艺术品	(162)
第三节 根雕装饰品	(163)
一、根艺床饰品	(164)
二、根艺壁饰品	(164)
三、根艺盆景	(164)
四、根艺花架	(165)
第十五章 根艺作品创作	(167)
第一节 关于根雕艺术作品	(167)
一、根艺内容和形式	(167)

二、根雕艺术品划分	(169)
三、根艺作品特点	(170)
四、根艺创作题材	(171)
五、根艺创作方法	(172)
第二节 根艺创作过程	(175)
一、根艺创作构思	(177)
二、根艺制作形象的传达	(180)
三、根艺创作选材	(186)
四、工具选用	(192)
第十六章 根艺作品处理技法	(194)
第一节 剪裁和干燥	(195)
第二节 根材去皮	(196)
一、根皮内部结构	(196)
二、根材去皮方法	(197)
三、根材去皮要适度	(198)
第三节 根材保管	(199)
一、防虫防蛀防腐	(199)
二、防害方法	(201)
第十七章 根艺雕刻技法	(203)
第一节 雕刻具体方法	(205)
一、打粗坯	(205)
二、细雕	(205)
三、修饰	(206)
第二节 根艺作品打磨抛光	(206)
第三节 上色和涂漆烫蜡	(207)
一、保持自然色	(208)

二、补色法	(208)
三、仿古色法	(209)
四、上漆烫蜡	(209)
第十八章 根艺美术鉴赏	(218)
第一节 根艺审美	(218)
一、根艺审美要点	(219)
二、根艺是单纯与丰富的对立统一	(219)
三、根艺是静与动的对立统一	(221)
第二节 根艺作品的轮廓、环境与主题	(222)
一、作品的轮廓	(222)
二、与环境的关系	(223)
第三节 根艺的根材美和色泽美	(225)
第四节 根艺的形体美	(229)
第五节 根艺的实用与审美的结合	(233)
第六节 根艺形象的抒情与神似	(234)
一、根艺的神似	(235)
二、根艺的抒情	(236)
第七节 根艺装饰鉴赏	(238)

第一章 插花艺术小语

第一节 漫谈插花艺术

插花艺术就是花的造形设计，将植物的花、枝、叶、果等剪切下来，配合生活的环境、时间及用途等，以一定的技法为基础，按照艺术化的构思原则和色彩搭配进行设计后，将其插在能盛水的容器中或能保水的基质上，组成一件既有一定的思想，又有能充分展示花的自然美的外观形式的艺术品。

我国很早就有插花艺术，并创造了独特的艺术风格。在古代赋予花人格魅力，以花赞人，以花喻人。如梅兰竹菊为“四君子”，松竹梅被誉为“岁寒三友”等等。我国插花在形式上注重线条、构图的完整和变化，自然流畅，简洁清新；用色淡雅脱俗，朴素大方；在风格上朴实秀雅，追求崇尚自然，寓意含蓄；在意境营造方面，插花表现题材广泛，多赋予作品寓意深刻的思想性，观之耐人寻味，回味悠长，插花艺术是多种艺术形式的融会。

一、插花要领

插花是否美观，最重要的是安排恰当，布局讲重点，色彩

要搭配好，上下前后必须匀称协调主次分明，且忌对称、平行、等高和千篇一律。而且对插花材料的选择，也有所讲究。除色彩鲜艳的花朵外，还要有果实、枝条和叶片的搭配，正如“红花还需绿叶衬”。不同的季节插花材料的选择也要有所不同，春天我们可选桃花、牡丹、杜鹃、月季、玉兰、樱花、棠棣、迎春、芍药、绣球、香石竹、小苍兰、郁金香、马蹄莲等作为插花材料。夏天应选一些给人以清爽感觉的花作为花材，如荷花、睡莲、唐菖蒲、大丽花、夜来香、石榴、一串红等。秋天可选菊花、槭叶、雁来红、桂花等。冬天选梅花、腊梅、水仙、茶花、南天竹等。花虽好看，但生命极其短暂，为了延长插花的观赏期，常选花瓣初开的，最好是含苞欲放的，或是半开半放的。

对插瓶的选择也有门道。一般来讲，养水仙就不能用广口瓶，看起来会极不协调，应用一个浅水盆来插制；插香石竹、月季应用长颈细口瓶；放南天竹、腊梅就要先用高大的广口瓶，比例要适中，插瓶的高度应是花材的三分之一或二分之一。放在卧室里的插瓶应该小巧玲珑，办公室里的插瓶要精美素雅，大厅里、会议室应选择大瓶，要和周围环境相协调。为了固定花卉，可以在插瓶里放个花插把材料插上。插花材料不可曝晒，冬天要防冻。如果材料萎缩，可以将其补充点水分，等挺直后再插。修剪花枝时，最好双手浸在水中操作。如果材料的断口流汁时，可用开水浸泡基部。每日勤换清水，并放适量防腐剂。这些都可以对花材起到保鲜的作用。插花是截取植物可供观赏的部位，并将其作为主要素材，经过艺术构思和创作，塑造成一件精致美丽、富有诗情画意的作品，从而表达作者美的意识的一种立体形艺术作品。

二、插花艺术范畴

插花的“花”并不局限于花朵，凡是植物的器官（如花朵、不带根的茎和枝、叶、芽、果以及根等）都可用于插花。插花艺术的范畴有广义和狭义之分。狭义的插花艺术仅指以使用器皿来插做切花花材的摆设花。从广义讲，凡是利用切花进行造形，以达到装饰效果的花卉艺术创作都可称之为插花艺术，包括创作摆设花以装饰环境、创作服饰花、手捧花（花束）等来装饰人们的仪容。

三、插花艺术特点

插花艺术与雕塑、盆景、造园、建筑等一样，均属于造形艺术的范畴，插花作为一个独特的艺术门类具有如下特点：

1. 插花作品具有生命

插花作品融自然花材的绚丽色彩、婀娜多姿、芬芳而清新的大自然气息于优美的造形中，能使观者领略到生机勃勃的大自然之美。插花艺术品具有生命力，使之区别于其他工艺美术品。当然，插花艺术品的这一最大特征并不排斥在插花创作中使用一些非植物性材料作为陪衬。

2. 插花作品具有很强的装饰效果

插花作品集众花之美的造形，如能因环境而陈设使用，则具有更强的艺术感染力，对于装饰环境和人的仪容具有画龙点睛之效果。

3. 创作性强，具有新鲜感

由于插花作品所采用的花材不带根，水养时间短的1~2天，长的也不超过一个月。因此，插花作品需要经常更新。而

自然界植物种类繁多，其品性，气质各异，并且随着季节变化而展现出不同的姿容，这天然的造化使插花作品不会有简单的重复，给插花者提供了极其广阔的创作天地；在插花者看来，每次插花都能诱发无穷的构思，并能感受到创作的喜悦。

4. 制作方便，人人可为

插花所使用的花材，其形成多种多样，档次可高可低，可随场合和需要而选用。高档的气生兰、鹤望兰、火鹤花、切花月季固然很美。而河畔的芦花、路边的野菊花、林下的蕨叶、草丛中的一枝黄花、田间的蜡烛稗和向日葵花等等也都是很好的切花材料。至于芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果也常作为家庭和饭店插花的好材料。因此，插花材料在日常生活中极易得到。插花所使用的工具和器皿也较简单。插花作品可大可小，其造形和构思可简可繁，创作插花所使用的技术也不复杂。总之，男女老少在日常生活和工作中都可动手制作插花作品。

真正的插花是一种艺术的创作活动。提升到艺术的层面并不意味着插花就为普通百姓难以做到。正如绘画艺术中既有通俗易懂的水彩画和漫画，又有高雅、深奥的油画、国画；插花也有生活插花和艺术插花之分。生活插在取材、择器、造形等方面都可以比较自由和随和，主要用于增添生活情趣。而艺术插花更多地追求精神内涵，艺术形式也极为讲究。当你外出郊游时或从花园中随手采来一把花，随手将花插在一个容器中时，这时你就在插花，不过这仅仅是插花的初级阶段，只是为了装饰居室，并不是真正意义上的插花。你是否想过这些花插在什么样的容器中，这瓶花是放在卧室好呢，还是放在餐厅更合适。在你有意识地去考虑这些问题的时候，也就突破了插花

的初级阶段。对居室的细心设计，不仅带来了大自然的气息，同时也增添了我们生活的情趣。

第二节 插花艺术的历史

插花艺术的形式与发展，与人类的文明和进步有关。人类在长期的生产实践中，逐步认识自然，改造自然，从最初的生存需要，到对美的追求。插花迎合了人类审美的要求而形成、发展起来。东方和西方的插花艺术，各有其独特的发展轨迹，各有不同的特色。

一、漫谈中国插花

中国是东方插花的主要发源地。远在唐代时，民俗不仅每年春时举行以卖花、赏花为主的花市，还以农历二月十五日（一说为二月十二日）为百花生日，号花朝节。

中国插花历史悠久，翻开中国史册，有关于插花的记载：“有献莲花供佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎。”这便是后人称为“借花献佛”的“宗教花”。也说明中国的插花起源于佛教的“供花”，且早在隋唐以前，便已广泛应用于佛事活动之中了，此后千百年来，无论庙宇、宫廷、住家的佛案上，都插鲜花供奉……

南北朝的陆凯，曾自江南遥寄长安范曄一枝梅花，并提诗曰：“折梅逢驿使，寄予陇头人，江南无所有，聊寄一枝春。”古人当时已将花枝作为朋友间的馈赠礼品。

隋唐兴盛时期，由于陶瓷制作技艺的改革和发展，又出现了以精制的瓷瓶作为鲜花的保鲜容器。近年来“唐三彩双兽

