

手工坊 丝网花课堂系列

丝网花

SiWangHua

色彩基础教程

海彬 编著

花

清淡优雅的色彩调 绚丽缤纷的色彩

实拍数十款实例作品

详细讲解丝网花插花色彩搭配的原理及运用
带您轻松步入艺术殿堂

随书赠送
教学光盘
VCD

湖南科学技术出版社

 手工坊 丝网花课堂系列

丝网花

色彩基础教程

海彬 编著

 湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丝网花色彩基础教程 / 海彬编著. —长沙 : 湖南科学技术出版社, 2010
(手工坊丝网花课堂系列)

ISBN 978-7-5357-6310-5

I. ①丝… II. ①海… III. ①人造花卉—手工艺品—制作—教材 IV. ①TS938.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第132512号

读者如有不明之处或需邮购, 请电话联系。

地 址: 长沙市车站北路70号万象企业公馆1808

网 址: <http://www.yhcul.com>

长沙市越华文化传播有限公司 邮编: 410001

电 话: 0731-84444800

手工坊丝网花课堂系列

丝网花色彩基础教程

策 划: 越华文化

编 著: 海 彬

责任编辑: 王 燕

编 委: 李志强

摄 影: 朱军昌

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

版式设计: 嘉伟文化
JIAWEI CULTURE

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 3

版 次: 2010年第1版

2010年第1次

书 号: ISBN 978-7-5357-6310-5

定 价: 20.00元

(版权所有·翻印必究)

前言

PREFACE

丝网花的创作方法起源于日本，灵感来自于一位爱好蜻蜓工艺品制作的艺术家，通过用普通的透明丝袜制作蜻蜓翅膀演化而来。丝网花工艺传入中国后，逐渐得到广泛的应用和持续的市场续航能力。这些要感谢早期由吴静芳老师和张伟带领的上海悦花公司团队无私的技术普及和市场运作，在此代表广大丝网花爱好者一起向他们致以诚挚的谢意。

发展至今，丝网花在中国已拥有了非常广阔的发展前景和得到广泛的应用，除了家庭、宾馆、酒店、宴会、婚庆和演出等场所应用丝网花成品外，丝网花还是学校、劳动局、妇联、残联、老年大学和工会组织等机关、企事业单位进行就业培训、技能训练、艺术修养等学科的手工培训课程。目前丝网花产品更是远销世界各地。

应广大丝网花爱好者要求，我和张存龙老师用了3个月的时间，编写制作了这套《手工坊丝网花课堂系列》，张老师负责丝网花制作，我负责插花。由于时间仓促，书中如有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

《手工坊丝网花课堂系列》分为三册。《丝网花——造花基础教程》主要针对无基础的丝网花制作爱好者，通过参考、模仿掌握独立制作丝网花的技能。《丝网花——插花基础教程》针对已经掌握丝网花制作技巧，并想进一步提升美感、实现技术与插花艺术的有机结合的爱好者，引导读者通过插花组合使之真正成为艺术品。学完了《丝网花——插花基础教程》，相信您在不知不觉中进行了修身养性，并被亲朋好友赞叹和褒奖，成就感会更强，对美好生活更加向往。《丝网花——色彩基础教程》重点对色彩进行视觉平面与立体空间的有机结合，引导读者能够从丝网花制作、插花到配色形成综合能力，使您在丝网花艺术造诣上更上一层楼，同时也介绍了一些礼仪用花，如手捧花等。如果运用得当、技艺娴熟，相信您创业致富也是水到渠成的事情了。

本丛书以图文并茂的方式引导读者由浅入深，并配以光碟，用“授人以渔”的方式最终使读者拥有独立的创作能力。本丛书不主张读者以机械方式简单模仿，读者可以用手边现成材料灵活运用。比如我们书上或视频上用料是大红色，而您购买的材料有差异，您可以用现有材料参考书上或视频中的造型来做，说不定也青出于蓝而胜于蓝呢！书中部分制作和插花因拍摄时间紧迫，部分形状可能不够完美，在此深表歉意。

海彬 于2010年1月28日 深夜

目 录

CONTENTS

基本工具	6
花器	6
基本材料	7

色彩篇

一、色彩体系与应用	10
二、色彩对比的基本类型	12
三、色彩搭配	13
四、色彩组合	15
暖色系——同类色	16
渴望	17
思念	19
安享	21
使者	23
情有独钟	25
情浓意更浓	27
爱的告白	29
国色天香	31
帝王之家	33
暖色系——对比色	34
恋红尘	35
娇艳	37

暖色系——单一色	38
依依惜别	39
启程	41
冷艳	43
玉棠富贵	45
冷色系——同类色	46
银装素裹	47
雅园绿色	49
宁静致远	51
冷色系——对比色	52
传递	53
根恋	55
释然	57
冷色系——单一色	58
含露低垂	59

礼仪篇

火热的爱	63
温柔真心	65
最爱	67
相守承诺	69

新花篇

霸王花	74
芙蓉花	77
孤亭花	80
枫叶	83
海棠花	85
芍药花	87
四季海棠	89
鸢尾花	91
夹竹桃	93
新材料展示	95
新材料作品展示	96

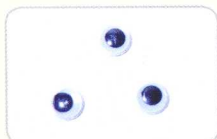
基本工具

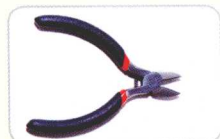
剪刀

尖嘴钳

活动眼睛

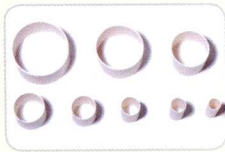
扁嘴钳

胶带

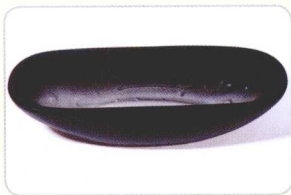

热熔胶枪和胶棒

套筒

花器

基本材料

八角金盘

巴西叶

大满天星 (白色)

大满天星 (粉红色)

大满天星 (黄色)

春雨叶

大手掌牡丹叶 (深色)

大芋叶

大排草

单片百合叶

带鸟巢枯树藤

单片郁金香叶
(深色)

单三片玫瑰叶
(深色)

仿真兰花草

龟背叶精品

海棠叶束

荷花心

黄果树

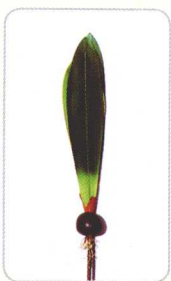
金果

金钱叶束

卡特兰叶

君子兰叶精品

咖啡牡丹枝

两片牡丹叶 (浅色)

麦冬草

七叉叶 (浅色)

七头毛球

五头毛球

向日葵叶 (浅色)

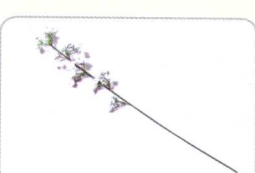
散尾葵叶

花泥

青苔

满天星

色彩篇

在人类物质生活和精神生活发展的过程中，色彩始终焕发着神奇的魅力。人们不仅发现、观察、创造、欣赏着绚丽缤纷的色彩世界，还通过时代变迁不断深化着对色彩的认识和运用。人们对色彩的认识、运用过程是从感性升华到理性的过程。所谓理性色彩，就是借助人所独具的判断、推理、演绎等抽象思维能力，将从大自然中直接感受到的纷繁复杂的色彩印象予以规律性的揭示，从而形成色彩的理论 and 法则，并运用于色彩实践。

一、色彩体系与应用

色彩的分类与属性

1. 色彩分类

在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色、间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

按种类分类：

(1) 原色：色彩中不能再分解的基本色称为原色。原色能合成出其他色，而其他色不能还原出本来的颜色。原色只有三种，色光三原色为红、绿、蓝，颜料三原色为品红（明亮的玫红）、黄、青（湖蓝）。色光三原色可以合成出所有色彩，同时相加得白色光。颜料三原色从理论上来讲可以调配出其他任何色彩，同色相加得黑色，因为常用的颜料中除了色素外还含有其他化学成分，所以两种以上的颜料相调和，纯度就受影响，调和的色种越多就越不纯，也越不鲜明，颜料三原色相加只能得到一种黑浊色，而不是纯黑色。

(2) 间色：由两个原色混合得间色。间色也只有三种，色光三间为品红、黄、青（湖蓝），有些彩色摄影书上称其为“补色”，是指色环上的互补关系。颜料三原色即橙、绿、紫，也称第二次色。必须指出的是色光三间色恰好是颜料的三原色。这种交错关系构成了色光、颜料与色彩视觉的复杂联系，也构成了色彩原理与规律的丰富内容。

(3) 复色：颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色（红与绿、黄与紫、蓝与橙）相混合得复色，亦称第三次色。复色中包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不等，从而形成了不同的红灰、黄灰、绿灰等灰调色。

由于色光三原色相加得白色光，这样便产生两个后果：一是色光中没有

复色，二是色光中没有灰调色，如两色光间色相加，只会产生一种淡的原色光，以黄色光加青色光为例：

黄色光+青色光=红色光+绿色光+绿色光+蓝色光=绿色光+白色光=亮绿色光。

按色彩系列分类：

(1) 有彩色系：指包括在可见光谱中的全部色彩，它以红、橙、黄、绿、蓝、紫等为基本色。基本色之间不同量的混合、基本色与无彩色之间不同量的混合所产生的千千万万种色彩都属于有彩色系。有彩色系是由光的波长和振幅决定的，波长决定色相，振幅决定色调。有彩色系中的任何一种颜色都具有三大属性，即色相、明度和纯度，也就是说一种颜色只要具有以上三种属性都属于有彩色系。

(2) 无彩色系：指由黑色、白色及黑白两色相融而成的各种深浅不同的灰色系列。从物理学的角度看，它们不包括在可见光谱之中，故不能称之为色彩。但是从视觉生理学和心理学上来说，它们具有完整的色彩性，应该包括在色彩体系之中。无彩色系按照一定的变化规律，由白色渐变到浅灰、中灰、深灰直至黑色，色彩学上称为黑白系列。黑白系列中由白到黑的变化，可以用一条垂直轴表示，一端为白，一端为黑，中间有各种过渡的灰色。纯白是理想的完全反射物体，纯黑是理想的完全吸收物体。可是在现实生活中并不存在纯白和纯黑的物体，颜料中采用的锌白和铅白只能接近纯白，煤黑只能接近纯黑。无彩色系的颜色只有明度上的变化，而不具备色相与纯度的性质，也就是说它们的色相和纯度在理论上等于零。二色彩的明度可以用黑白度来表示，愈接近白色，明度越高；越接近黑色，明度愈低。

2. 色彩属性

(1) 色相：色相即每种色彩的相貌、名称，如红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法。

(2) 明度：明度即色彩的明暗差别，也即深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红，都是红，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如六标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

(3) 纯度：纯度即各色彩中包含的单种标准色成分的多少。纯的色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与

平滑有助于提高物体色的纯度，同样纯度油墨印在不同的白纸上，光洁的纸印出的纯度高些，粗糙的纸印出的纯度低些，物体色纯度达到最高的包括丝绸、羊毛、尼龙塑料等。

不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

二、色彩对比的基本类型

（一）色相对比

两种以上色彩组合后，由于色相差别而形成的色彩对比效果称为色相对比。它是色彩对比的一个根本方面，其对比强弱程度取决于色相之间在色相环上的距离（角度），距离（角度）越小对比越弱，反之则对比越强。

1. 零度对比

（1）无彩色对比。无彩色对比虽然无色相，但它们的组合在实用方面很有价值。如黑与白、黑与灰、中灰与浅灰，或黑与白与灰、黑与深灰与浅灰等。对比效果感觉大方、庄重、高雅而富有现代感，但也易产生过于素净的单调感。

（2）无彩色与有彩色对比。如黑与红、灰与紫，或黑与白与黄、白与灰与蓝等。对比效果感觉既大方又活泼，无彩色面积大时，偏于高雅、庄重，有彩色面积大时活泼感加强。

（3）同类色相对比。一种色相的不同明度或不同纯度变化的对比，俗称同类色组合。如蓝与浅蓝（蓝+白）色对比，绿与粉绿（绿+白）与墨绿（绿+黑）色等对比。对比效果统一、文静、雅致、含蓄、稳重，但也易产生单调、呆板的弊病。

（4）无彩色与同类色相比。如白与深蓝与浅蓝、黑与橘红色与咖啡色等对比，其效果综合了（2）和（3）类型的优点。感觉既有一定层次，又显大方、活泼、稳定。

2. 调和对比

（1）邻近色相对比。色相环上相邻的2~3色对比，色相距离大约30度，为弱对比类型，如红橙与橙与黄橙色对比等。效果感觉柔和、和谐、雅致、文静，但也感觉单调、模糊、乏味、无力，必须调节明度差来加强效果。

（2）类似色相对比。色相对比距离约60度，为较弱对比类型，如红与黄橙色对比等。效果较丰富、活泼，但又不失统一、雅致、和谐的感觉。

(3) 中度色相对比。色相对比距离约90度，为中对比类型，如黄与绿色对比等，效果明快、活泼、饱满、使人兴奋，感觉有兴趣，对比既有相当力度，但又不失调和之感。

3. 强烈对比

(1) 对比色相对比。色相对比距离约120度，为强对比类型，如黄绿与红紫色对比等。效果强烈、醒目、有力、活泼、丰富，但也不易统一而感杂乱、刺激，造成视觉疲劳。一般需要采用多种调和手段来改善对比效果。

(2) 补色对比。色相对比距离180度，为极端对比类型，如红与蓝绿、黄与蓝紫色对比等。效果强烈、炫目、响亮、极有力，但若处理不当，易产生幼稚、原始、粗俗、不安定、不协调等不良感觉。

(二) 冷暖对比

冷暖对比是将色彩的色性倾向进行比较的色彩对比。冷暖本身是人皮肤对外界温度高低的条件感应，色彩的冷暖感主要来自人的生理与心理感受。

三、色彩搭配

插花中的花色搭配非常重要，也较难处理。因为花色最引人注目，最具感染力。所以插花作品中，花色搭配的好坏，常常成为作品成功与否的关键，也是作者艺术造诣高低的体现。花色搭配涉及许多有关色彩学方面的基本知识，如能了解与掌握，便能很好地领会花色搭配的要点。

(一) 首先应当懂得色彩的性质和特点

1. 色相的种类

原色：指能混合成其他色彩的颜色。有红、黄、蓝三原色。

间色：用三原色中的任意两色混合而成的颜色。如橙色由红色与黄色混合而成；绿色由黄色和蓝色混合而成；紫色由红色和蓝色混合而成。

复色：指由两间色混合而成的颜色。具有缓冲调和作用。如橙绿色由橙色与绿色混合而成；紫绿色由紫色与绿色混合而成；橙紫色由橙色与紫色混合而成。

补色：一原色同另外两原色的间色之间为互补色，每对互补色都为一明一暗、一冷一热的对比色。如红和绿、黄和紫、蓝和橙。

每一色相都有不同的明度（明暗、深浅变化）和不同的纯度（饱和度）。一般原色的明度和纯度最高，间色次之，复色最低。明度、纯度愈高，则颜色愈明亮、鲜艳，反之则愈灰暗。

2. 色彩的感觉

不同色彩给人以不同的反映和感受，如色彩的冷暖、远近和轻重等，这是人们长期生活实践的结果。人对色彩的感觉分为三类：

冷色系：白、紫、蓝色容易使人联想到水、冰和雪，从而产生冷凉之意。

暖色系：红、橙、黄色容易使人联想到太阳与火，从而产生温暖、热烈之意。

温和色系：介于冷暖色系之间的颜色，如绿、灰、金、银、黑等色，它们常起缓冲调和作用。

（二）花色搭配的要害

花色搭配实质上是处理不同花色之间的协调与对比、多样与统一的关系问题，因此首先应当遵照上述两条法则的要求进行搭配。

在这个问题上，应特别强调必须引起注意的是：

1. 每件作品中，花色相配不宜过多，否则容易产生眼花缭乱之弊，一般以1~3种花色相配为宜。

2. 多色相配应有主次。如果礼仪用花要求喜庆气氛浓烈，选用多色花材搭配时，一定要有主次之分，确定一主色调，切忌各色平均使用。

3. 除特殊需要外，一般花色搭配不宜用对比强烈的颜色相配。如红、黄、蓝三原色，各自的明度、纯度都很高，相配在一起，虽很鲜艳、明亮、但容易刺眼，应当在它们之间穿插一些复色的花材或绿叶，以起缓冲作用。

4. 不同花色相邻之间应互有穿插与呼应，以免显得孤立和生硬。

花色搭配最重要的一点是以色彩相和为佳，和则生动、神气。具体搭配应根据插花的使用目的、环境的要求以及花材容器条件酌情组合。

（三）常见的花色组合

1. 单色组合。选用一种花色构图，可用同一明度的单色相配，也可用不同明度（浓、淡）的单色相配。如现代西方婚礼用花喜用白色捧花和白色婚纱，纯洁高雅。

2. 类似色组合。就是色环上相邻色彩的组合（即色环上任何90°夹角内三角组合）。由于它们在色相、相度、纯度上都比较接近，互有过渡和联系，因此组合一起容易协调，显得柔和典雅，适宜在书房、卧室、病房等安静环境内摆放。

3. 对比色组合。也就是色环上两对应之色彩的组合，即互补色之组

合。如红与绿、黄与紫、橙与蓝，都是具强烈刺激性的互补色，它们相配容易产生明快、活泼、热烈的效果。此种对比色组合，西方古典插花中最为常用，礼仪插花也常使用。

四、色彩组合

简单介绍5种模式：

1. 类似色：使用同色系的深浅度不同的花材进行搭配。比如，白色—粉红—红色搭配、白色—奶黄色—橘红色搭配、白色—淡蓝色—紫色这样的搭配形成一个色彩层次，给人带来柔和的印象。我们在做一个花艺作品时，为了让作品更加高雅，鲜花更加美丽，除了要有优美的造型外，更重要的是色彩的搭配。因为一个物品首先映入我们眼帘的就是色彩，而插花艺术属于视觉艺术范畴，也决定了色彩的重要性。

2. 相反色(互补色)：比如黄色和紫色、红色和绿色、橘黄和蓝色、黄绿色和红紫色的组合，表现的是一种非常鲜艳的华丽印象。但是在使用花材时要注意其中的一种色彩要少一些，巧妙地保持2个色彩的平衡，以达到一种立体感。

3. 类似色调：各种浅色的同色系花材搭配在一起，给人一种优美和优雅的印象。比如浅粉红色系、奶油色系、橙红系的同色系使用。但是，为了防止色彩的模糊而削弱视觉点，应加一些大型花材或绿叶来增强效果。另外还要注意造型和材质的对比不可强烈。

4. 近似补色：将黄色—橘黄色—红色等类似色与相反色的蓝色组合、红色—紫色—蓝色与绿色组合，众多色彩充满个性，同时也给人一种华丽、华贵的感觉。但是，必须注意的是相反色花材的用量一定要控制。

5. 原色：红色—黄色—蓝色三原色的组合。色环120°内的配色。给人艳丽、华贵的印象。因为所有色彩都很强烈，亮度最高的黄色要尽量控制。

插花注意事项：

1. 插花过程中尽量避免成一条直线，注意高低错落。

2. 插花过程中下部应尽量密集，上部花材不宜过多，注意上疏下密。

暖色系——同类色

渴望