

手工坊 丝网花课堂系列

丝网花

SiWangHua

插花基础教程

海彬 编著

花

意境的表达 艺术的构思

简单实用的方法、技巧、步骤

让您从花的缤纷中体会创造的乐趣

从插花的艺术中享受生活的芬芳与优雅

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

插花基础教程

海彬 编著

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丝网花插花基础教程 / 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 978-7-5357-6309-9

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132501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

丝网花插花基础教程

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

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 978-7-5357-6309-9

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
艺术插花造型	9

L形

百致情怀	15
简约	17
若有所思	19
慧心白掌	21

S形

妖姬情怀	24
热情侗锦	26
冰清玉洁	28

并列型

关照	31
少年情怀	33

倒T形

浪漫永恒	36
鸿运凌云	38

放射形

怒放的心情	41
英雄恋歌	43

塔形

紫气东来	46
君阁	48
君庭	50

三角形

刚柔并济	53
众志成城	55

弯月形

马踏飞燕	58
启	60

圆形

众望所归	63
庆	65

下垂式

祝福	68
望	70

平卧式

轻舟泛崖	73
饰不了的浪漫	75

倾斜式

秋日飞翔	78
风中的承诺	80

直立式

清晨	83
----------	----

自由式

莲	86
聚	88
携手	90
倾注	92
幸福乐园	94
暖	96

基本工具

剪刀

尖嘴钳

活动眼睛

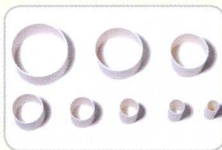
扁嘴钳

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)

大排草

大手掌牡丹叶深色

大芋叶

带鸟巢枯树藤

单片百合叶

仿真兰花草

龟背叶精品

海棠叶束

荷花心

咖啡牡丹枝

黄果树

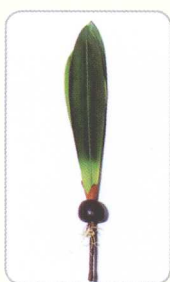
金果

金钱叶束

君子兰叶

君子兰叶精品

卡特兰叶

兰花草

兰花叶 (咖啡加绿)

麦冬草

七叉叶 (浅色)

七头毛球

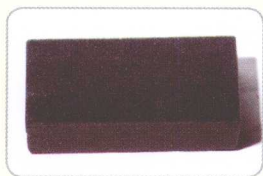
五头毛球

鱼鳍草 (黄果)

铁树叶 (浅色)

花泥

青苔

提果叶

艺术插花造型的比例

一、主干和花器的比例

主干和花器的比例主要依据黄金分割的美学原理,黄金分割率最早由古希腊的毕达哥拉斯发现,主要原理是指事物各部分之间的一定的数学比例关系,即一线段中取一分割点,使其较长部分线段与较短部分线段之比等于整个线段与较长线段之比,此时其比例约为 $1.618:1$,近似为 $8:5$,乃至 $3:2$ 的近似值。这种视觉最适比例在自然界、人体、植物及造型艺术中到处可见。而在插花中以此为依据,结合艺术审美心理学得到一种既符合形式美原理又适宜人的心理审美习惯的“不合比例的比例”。这种比例用以确定线形花材(第一枝)与花器之间的长短、伸缩比例,花材间的长短比例,并进一步确定构图的焦点、重心区域。

1. 盆插: 主干高度为盆宽和盆高之和的 $1.5 \sim 2$ 倍。

2. 瓶插: 主干高度为瓶高和瓶宽的 $1.5 \sim 2$ 倍。

这个比例不是绝对的,应根据情况的变化而调整。首先,根据花器的体量大小做相应的变化,体量大的其比例则相应增加;其次,根据花材的姿态不同做相应的调整,瘦长的花材(如刚草、唐菖蒲、银柳),比例要增加,粗壮的花材(如松柏),比例可适当缩小;第三,根据作品陈设的环境特点做适当的调整,陈设空间是横向、低矮的,则比例要适度缩小,总之主干和花器的比例以均衡为原则。

二、主枝之间的比例

主枝之间的比例应根据作品的造型、观赏部位、主干所在的位置而各不相同。以东方式的不等边三角形构图为例,决定构图框架的三支(组)骨架枝的长短首先取决于第一枝(最长、最高)的长度,而第一枝的长度取决于插花的花器或环境,即第一枝为花器高加花器宽(或直径)之和的 $1.5 \sim 2$ 倍,这样使第一枝长与花器之比约为 $3:2$,符合黄金分割比例,其余两枝分别为第一枝长的 $2/3$ 和 $1/3$,使三支主枝也成黄金分割比例。而焦点花则处于纵横两黄金分割线的焦点附近,即视觉中心或兴趣中心附近,起到重心平衡的效果。

三、作品的高度和宽度的比例

作品的高度和宽度的比例是指作品完成后的整体比例。

1. 水平构图 高：宽=5：8 2. 竖向构图 高：宽=8：5

艺术插花造型的程序

对插花初学者来说，在动手操作的过程中按照一定的程序进行，可以避免无从入手或难以收场的局面。在花材、花器及其他工具准备齐全的前提下，按照下列步骤进行插花，可达到事半功倍的效果。

一、框架

根据插花的立意、花材、器皿以及花艺所处的环境等因素决定插花的造型框架。插花的造型千变万化，有着各种不同的形态，但又有一些规律可循。一般可将造型框架分成两类，即对称的构图法和不对称的构图法。欧美花艺中较多地采用对称形式。它的特点是倾向于统一，条理性强，但须防止单调和呆板。不对称的插花通常是以不等边三角形的构图方法来确定造型，充分发挥线条的变化，以不对称的均衡为原则，富于变化，可以得到活泼自然的艺术效果。框架是插花作品的造型和意境的重要决定因素。确定作品的具体框架主要以第一主枝的形态(包括直立式、倾斜式、平卧式和下垂式)和作品的整体外形(包括不等边三角形、L形、S形、圆形、放射形、塔形等)为准。确定了基本形式中的某一种或常见造型中的某一形状，就可以按照要求作框架。花材一般以线状为宜，如唐菖蒲、银柳、蛇鞭菊、葵心、香蒲、肾蕨等，线状花材在构图中起到线条的作用，拉出框架，承接点面，使作品更加秀美灵动。在插花中灵活运用各种线条，能使作品飘逸，增强空间感，更具诗情画意。

二、焦点

焦点花是作品重心位置所在的花，作品的重心位置一般位于作品主干的1/3处起到花器沿口处。花材可选择块状花，如非洲菊、百合、郁金香、大花萱草、荷花、向日葵、香石竹或各种果实等。

三、补充

补充花的插入在完成框架和焦点花的插入后,作品依然显得比较单调,缺乏立体感和层次感,这时需要在框架花和焦点花之间插入小花补充空间,位置一般在主干的 $1/2$ 以下,花材可选择多头香石竹、补血草、丝石竹、孔雀草、文心兰、一支黄花、千日红、各色小菊花等。花形小而细致,分散或集束应用,星星点点,如梦如幻,它既是框架的线形花材与焦点的块状花材的过渡,又可营造一种含蓄朦胧的意境,越显温柔和细腻,并由于有了星点的沟通,作品也在视觉上产生了活泼的动感和前后的层次感。

四、修饰

红花要靠绿叶扶,插花艺术是表现植物自然美的造型艺术,为了使作品更显自然、富有生气,更好地起到烘托线状、焦点花材的作用,可在作品的基部插入大面积的叶片,如八角金盘、龟背竹、绿萝等,使作品重心平稳并具有自然美感。又如,在花与花的间隔处插入该花的叶材,模拟其自然生长状态,既做到花材的充分利用,又增加了作品的层次感,一举两得。还有在作品的后部或焦点花位置插入自然弯曲的线状叶材,如麦冬、熊草等,可增加作品的立体感和动感,具有无限韵味,楚楚动人。在作品最后完成之前,必须要遮盖花泥和人工痕迹,做到虽由人做,宛自天开。

注:初学插花者可按上述四个过程操作,熟练以后,有些程序可以交叉进行。

插花基础六法

为了达到插花作品的生动自然和保持重心平衡的目的,对花材的布局有一定的要求,那就是插花基础六法,即高低错落、疏密有致、虚实结合、仰俯呼应、上轻下重、上散下聚。基础六法主要是针对不对称构图的插花造型而言(有些对称构图的插花造型中局部花材也可采用基础六法原则)。

一、高低错落

花材设计应有立体空间构成表现,即要求在多维空间用点、线、面等造

型要素进行有层次的位置经营，上下、左右、前后层次分明而又趋向统一，力求避免主要花朵在同一水平线或同一垂直线上。

二、疏密有致

花材在安排中应有疏有密、自然变化。一般在作品重心处要密，远离作品重心处要疏。作品中要留空白，有疏密对比，不要全都插满。

三、虚实结合

衬材与主花相辉映，有形与无形相呼应，以实隐虚，以虚生境、烘实，给实以生命、灵性和活力。虚实结合可以有多种理解，主要是指视觉可视之处、有形之景为实，思维想象之处、无形之境为虚；花为实，叶为虚，有花无叶欠陪衬，有叶无花缺实体；花苞为虚，盛花为实；藤为虚，中心花为实，正面花为实，侧背花为虚；块状花为实，细碎花为虚；面状叶为实，线状叶为虚等。

四、仰俯呼应

无论是单体作品还是组合作品，都应该表现出它的整体性和均衡感。花材要围绕重心顾盼呼应，神志协调，既要反映作品的整体性，又能保持作品的均衡性。

五、上轻下重

花材本无轻重之分，只是因质地、形态和色彩的差异造成心理上的轻重感。质地、外形相似的花材组合在一起，较易取得协调，在此基础上将不同色彩的花材配合也可以取得绚丽多彩又协调统一的效果。一般指形态小的、质地轻的、色彩淡的在上或外(距重心较远)，反之要插在重心附近，使作品保持均衡、稳定，显得自然而有生命力。

六、上散下聚

指花材各部分的安插基部要像树干一样聚集，拧成一股劲，似为同根生，上部如树枝分散、发挥个性、适当散开、婀娜多姿，使作品既有多变丰实的个性又要有同一性。

L形

L形属于直线形结构，是一种左右不对称的均衡设计。组合上变化多端，带有梦幻色彩，是一款易于亲近的花形。

特点：

1. 主枝构架——L形。
2. 不对称均衡。

百
玫
情
怀

百玫情怀 *baimeiqing huai*

材料

花材 龟背叶、松枝、小菊花、百合、含苞玫瑰、大塔松、排草。

步骤

①将花器填上花泥。

②插入塔松和含苞玫瑰确定框架。

③插入焦点花材百合。

④插入补充花材小菊花和排草。

⑤插入修饰花材龟背叶和松枝，完成作品。

简约

