

S H I Y O N G C H A H U A

实用插花 技巧图解

策划·编写 犀文圖書

本书详细介绍了各种常见插花技巧，
并以图文并茂的形式列举了数款插花实例，
通过简单而实用的插花技巧讲解让读者逐步了解，
掌握插花的技巧及知识。

实用插花 技巧图解

策划·编写 犀文圖書

图书在版编目(CIP)数据

实用插花技巧图解 / 犀文图书编写. — 杭州: 浙江科学技术出版社, 2012.9

ISBN 978-7-5341-4766-1

I. ①实… II. ①犀… III. ①插花—装饰美术—图解
IV. ①J525.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第157643号

书 名 实用插花技巧图解
编 写 犀文圖書

出版发行 浙江科学技术出版社
杭州市体育场路347号 邮政编码: 310006
联系电话: 0571-85170300-61702
E-mail: wq@zkpress.com

排 版 广东犀文图书有限公司
印 刷 广州汉鼎印务有限公司
经 销 全国各地新华书店

开 本	889 × 1194 1/16	印 张	12
字 数	170 000		
版 次	2012年9月第1版	2012年9月第1次印刷	
书 号	ISBN 978-7-5341-4766-1	定 价	48.00元

版权所有 翻印必究

(图书出现倒装、缺页等印装质量问题, 可随时向出版社调换)

责任编辑 王 群 王巧玲 李骁睿
责任校对 宋 东 刘 丹

责任美编 金 晖
责任印务 徐忠雷

preface 前言

花的装饰艺术是一门综合性艺术。它以植物之天韵，融雕塑之形和绘画之神，抒发人们的诗情画意。创作者借景抒情，化情入景；观赏者观赏入情，以达到情景交融之意境。花的造型艺术是一种高雅的艺术，不但融合了绘画及园林特点，还将植物的花、叶、果等材料艺术地组合配置于各种器具中，令人陶醉，美不胜收。不同的组合方式可表现出不同的意境。每一款插花都有其鲜明的主题，同一款式也会引起不同人的不同联想，它的艺术奥妙就在其中。

插花艺术作为一种装饰时尚，不仅能美化室内环境，还能使我们享受到盎然的自然美。现在，随着人民生活水平的提高、居住条件的改善和对艺术美的追求，插花已从艺术殿堂走进了寻常百姓之家，并逐步成为千家万户装点居室、美化家庭的一股新潮。

本套书以图配文的形式对各款时尚实用的插花作了详细介绍，并针对不同场合适用的不同插花作了全面介绍，从各种花材的认识、修剪技巧、搭配到花型的设计制作，由浅到深，循序渐进。同时，考虑到有的花型比较复杂，所以本书还配有教学光盘，易学易懂。

本套书分为三册，《实用插花基础教程》对插花的基础知识进行了比较全面的讲解，并对插花的基本造型进行了实例示范。不仅分门别类地介绍了插花的造型种类、造型特点，而且对每一个基本造型配上了详细的步骤图解，为初次接触插花艺术的读者提供了很好的参考。《实用插花技巧图解》一书详细地介绍了各种处理技巧在现代插花艺术中的实践应用，并将一些常用的技巧，如重组、折叠、缠绕、捆绑、堆积、卷筒、编织、加框等技法，充分应用到各类作品中，并以图文并茂的形式对作品进行了演示。《实用插花设计与造型》以提高花艺创作的水平为根本，介绍了插花艺术的设计造型与形式，以及身边各种不同材料制作完成的作品在不同场合下的应用。

本套书图解详细，通俗易懂，不仅可以作为初学者的参考书，帮助大家更好地认识和了解插花，而且也是广大插花爱好者、花艺师、花店经营者提高插花水平的好帮手。

目录

contents

1 PART 1 实用插花基础理论

2 第一节 认识花材

6 第二节 花材分类

6 一、花材的选择

6 二、花材的分类

8 第三节 整理花材的基本技巧

8 一、花材整理加工技巧

11 二、花材固定技巧

12 第四节 中国传统插花

12 一、中国传统插花的基本理论

14 二、中国传统插花作品赏析

17 PART 2 各种技巧在插花中的实践

18 一、重组

23 二、折——折叠

32 三、重叠

36 四、层叠

40 五、顺序

44 六、缠绕

48 七、捆绑

52 八、饰绑

56 九、铺陈

60 十、组群

66 十一、群聚——堆积

72 十二、锥杯

79 十三、卷筒

85 十四、串——穿

91 十五、编织

97 十六、影子

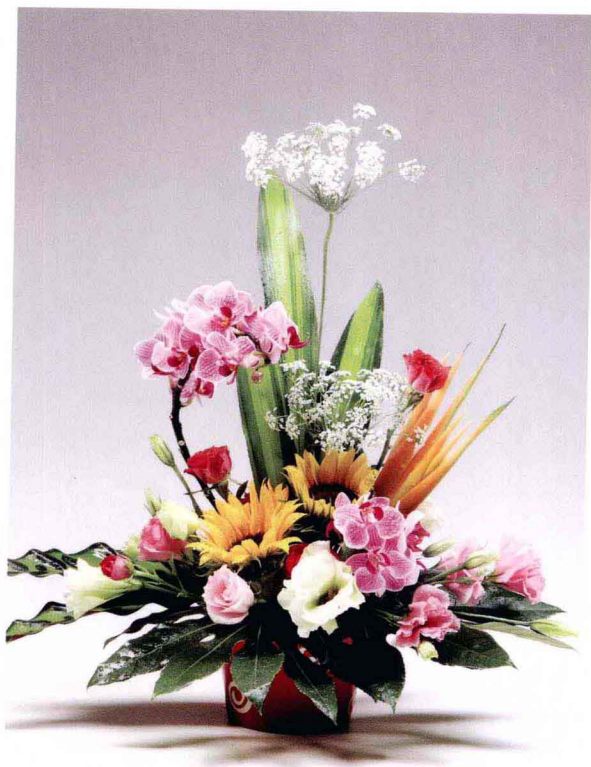
101 十七、加框

109 PART 3 现代花艺作品实例

110 第一节 现代基本造型

- 110 一、曲线
- 116 二、抽象
- 123 三、瀑布
- 131 四、透视
- 138 五、扇形
- 145 六、架构
- 153 七、平行设计

179 第二节 花环的创作实例

- 180 一、Ajour 花环
- 181 二、结构式花环
- 181 三、降临节花环
- 181 四、圣诞节花环
- 182 五、罗马花环
- 182 六、植物花环
- 182 七、创意花环

183 第三节 会场花艺布置

- 183 一、会场花艺布置的类型和要点
- 183 二、会场花艺布置的实例

PART 1

实用插花 基础理论

第一节 认识花材

荷花

别名：莲花、水芙蓉。

识别特征：睡莲科球根花卉，原产中国。株高1米左右，叶由地下茎节生出，扁圆形或盾形，由直立的叶柄支撑，叶柄圆柱形，披粗刺，伸出水面。花茎细长，花色以粉红色为主，另有白色、黄色品种。花谢后即成莲蓬，藕中含有黏液。花、莲蓬、藕均可供插花用。

文心兰

别名：跳舞兰、舞女兰。

识别特征：兰科，假鳞茎紧密丛生，扁卵圆形，长12.5厘米左右，有红色或棕色斑点。叶1~3枚，椭圆状至披针形，花茎直立或弯曲，有时分枝，花鲜黄色，反面白色，有棕红色或红色斑点。

大花蕙兰

别名：虎头兰、喜姆比兰。

识别特征：兰科多年生常绿草本花卉。株高30~50厘米，假球茎硕大，叶片宽1~2厘米，长20~40厘米。花梗假球茎抽出，每梗着花8~16朵，花色有红、黄、翠绿、白、复色等。自然开花期2~3月份，开花期长约2个月。

姜荷花

别名：热带郁金香。

识别特征：姜科多年生球根花卉，原产泰国。株高30~80厘米。叶片为长椭圆形，中肋紫红色，夏至秋季开花，穗状花序，上部苞片阔卵形，桃红色，下部苞片绿色，内含白色小花。花姿温婉如莲，花期长。

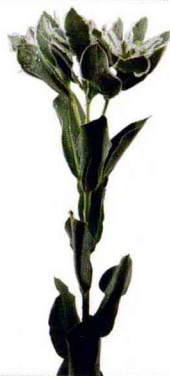
虎眼万年青

别名：海葱、鸟乳花。

识别特征：为百合科球根花卉，原产南非。株高40~60厘米，春立夏季开花，花期2~3个月；总状花序呈圆锥形排列，上部常弯曲，形似天鹅头造型。

高山积雪

别名：银边翠、象牙白。

识别特征：大戟科一年生草木，株高可达60厘米，全株具柔毛，茎直立，多分枝。叶长圆形至矩圆状披针形，淡灰绿色，全缘；下部叶互生，顶端叶轮生，入夏后顶端叶片边缘或全部变为银白色，顶端小花3朵，簇生。

常春藤

别 名：长春藤。

识别特征：五加科常绿攀援藤木，茎枝有气生根，幼枝被鳞片状柔毛。叶互生，3~5裂，革质，卵圆形，深绿色；花期7~9月，果实球形。

纸莎草

别 名：纸草。

识别特征：为莎草科多年生湿生草本植物。茎干长而孤立，株高可达3米。茎圆柱形，苞叶细小，蓬松四散形如细茎，呈下垂状。

伞莎草

别 名：轮伞莎草、风车草、伞草。

识别特征：莎草科多年生水生草本，株高60~120厘米，秆直立，不分枝，秆横截面呈三棱形，成伞状着生于茎顶。小花序穗状，多聚成大型复伞形花序。花期6~7月。

八角金盘

别 名：八金盘、八手。

识别特征：五加科常绿灌木或小乔木，原产日本。株高可达6米，叶互生，掌状裂叶，7~9裂，叶缘有细锯齿，叶厚大，革质，叶色浓绿富光泽。

虎尾兰

别 名：虎皮兰、锦兰。

识别特征：龙舌兰科多年生常绿草本，具匍匐状根茎。叶2~6片，成束基生，直立，厚硬，剑形，基部渐成有槽的短柄；叶两面具白色与绿色相间的横带纹。花葶高80厘米，小花数朵成束，1~3束簇生花葶轴上，绿白色。

假玉簪

别 名：水晶百合。

识别特征：百合科多年生草木，株高40厘米。叶基生成丛，具长柄，叶柄有沟槽；叶片卵形至心脏形，基部心形，弧形脉。顶生总状花序，高出叶丛，花被筒长，下部细小，形似玉簪；小花漏斗形，白色，具浓香。花期6~7月，傍晚开放，次日凋谢。

朱蕉

别名: 铁树。

识别特征: 龙舌兰科常绿灌木，株高可达4米。丛生状，茎干直立，叶片簇生于茎顶。叶形依品种分别，有长椭圆形、卵形、线形或披针形，先端尖，全缘。圆锥花序，顶生，小花管状，白色或粉紫色。小浆果红色。

琴叶榕

别名: 琴叶橡皮树。

识别特征: 为桑科常绿乔木，原产非洲热带。株高达12米，叶片大，长20~30厘米，薄革质，叶面深绿色，背面褐色，有微棉毛，后变白色。叶形具曲线，微有起伏，周边像波浪褶皱。

米兰

别名: 米仔兰、茶兰、树兰。

识别特征: 楝科常绿小乔木。株高4~5米。茎直立，多分枝。奇数羽状复叶互生。圆锥花序腋生；花瓣5片，黄色，具浓香。浆果卵形或近球形。花期6~9月。

星点木

别名: 星斑千年木、星点藤。

识别特征: 龙舌兰科常绿灌木。性喜高湿，耐旱，耐阴，忌烈日直射。株高可达1米，叶对生或轮生，椭圆状至披针形或长卵形，叶革质，有光泽，叶面泛布许多黄色或乳白色小斑点，状如繁星点点，因此得名。

金边卵叶女贞

别名: 金叶女贞。

识别特征: 木犀科常绿灌木。株高1~2米，叶对生，长卵形，全缘，薄革质，叶缘有白色或淡黄色斑。叶色柔和。

桂花

别名: 木犀、岩桂。

识别特征: 为木犀科常绿乔木，是著名的香花树种，我国长江以南均可露地栽培，华北地区冬天必须移居室内。叶革质，椭圆形至矩圆形或披针形。花白色而带黄，丛生。终年常绿。常见品种有金桂、银桂、四季桂。桂花枝是中国传统插花常用的枝条。

木 贼

别 名：节节草、锉草、笔头草。

识别特征：木贼科多年生草本，株高30~100厘米。地上茎单一不分枝，节明显，节间中空，有纵列的脊，脊上有疣状突起2行，表面较粗糙。叶褐色膜质，轮生节上，顶部及基部各有一黑圈。

水 葱

别 名：莞、冲天草、管子草。

识别特征：为莎草科多年生植物，株高60~120厘米，秆直立，中空，圆柱形，被白粉，灰绿色。叶退化为鞘状，褐色，生于基部。聚伞花序顶生，下垂，小穗卵圆形；花淡黄褐色，花期6~8月。另有变种，杆的花纹呈白色与绿色相间排列，观赏价值很高。

蒲 黄

别 名：水蜡烛叶、毛蜡烛、蒲棒。

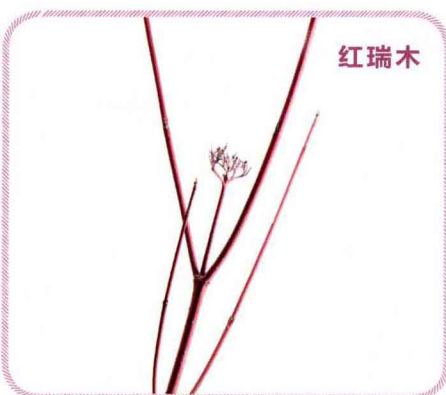
识别特征：香蒲科沼泽多年生草本，高1~2米。根茎匍匐，有多数须根。叶扁平，线形宽4~10毫米，质稍厚而柔，下部鞘状，穗状花序圆柱形，长30~60厘米。花期6~7月，果期7~8月。

菝 葜

别 名：金刚藤、金刚兜。

识别特征：菝葜科落叶攀缘状灌木。具块状根茎，茎疏生倒刺。叶互生，卵圆形，叶圆或短尖，纸质或薄革质；干后红色或古铜色。叶具柄，叶柄基部有一对卷须，果期8~11月。

红瑞木

别 名：凉子木、红瑞山茱萸。

识别特征：山茱萸科落叶灌木，高3米。叶对生，卵形或椭圆形，长5~10厘米，全缘，表面灰绿色，背面粉绿色，有明显叶脉5~6对。花黄白色，成顶生聚伞花序。花期5~6月。果白色，稍带蓝色，卵圆形。秋季叶色变红，落叶后枝条变成红紫色。

绿 铃

别 名：念珠掌、佛珠。

识别特征：菊科多年生肉质草本。茎枝细，匍匐生长。叶肉质，圆形如豌豆，有微尖的刺状凸起，绿色中有一条透明纵纹，小花白色。

第二节 花材分类

一、花材的选择

花材是构成一幅插花作品最重要的组成部分，花材不仅影响到插花作品的艺术造型，也对插花作品寓意的体现起重要作用。插花花材的选择十分广泛，自然界中生长的植物一般都可用于插花。但用于艺术插花的材料必须具备以下几个基本条件：

- (1) 花材姿态良好，没有病虫害；
- (2) 宜水养，不易萎蔫；
- (3) 无毒，无臭及其他异味；
- (4) 不污染环境和衣物。

二、花材的分类

依据季节的变化可将花材分为以下四类：

(1) 春季花材

春季是万物生长、百花吐艳的季节，可选用的花材最为丰富。常用的有迎春花、水仙、梅花、牡丹花、风信子等。

(2) 夏季花材

夏季是草本花材最为丰富的季节。常用的有荷花、芍药、栀子花、玉簪等。

(3) 秋季花材

秋季为丰收的季节，除了可选用丰富的花以外，还有不少观果、观叶植物是良好的插花材料。常用的有黄金球、山归来、石榴、火棘、大丽花等。

(4) 冬季花材

冬季常用的花材有银柳、茶花、梅花、南天竹等。

根据形态可将花材分成以下四类：

(1) 团状花材

团状花材可分为点状花材、块状花材、面状花材。如：玫瑰、康乃馨、向日葵、非洲菊、龟背竹叶、琴叶榕、熊掌叶等。这类植物的花或叶子的面积大，具有重量感，在插花上一般用作焦点或铺垫、重叠等。

(2) 线状花材

线状花材是构成花型轮廓基本构架的主要花材。各种木本植物的枝条、根、茎、长形叶，蔓状植物和具有长条状枝叶、花序的一些草花都是线状花材，如椰子叶、富贵竹、剑兰、蛇鞭菊、水塔花等。

(3) 散状花材

散状花材也称雾状花材。这类材料形态较松散，在插花中起到填充作用，也可用来调和色彩与色彩之间、色彩与造型之间过于强烈的对比，起到平衡的效果。这类花材有：满天星、情人草、蕾丝、天门冬、山茜、茴香、蓬莱松、黄樱等。

(4) 特殊形状花材

特殊形状花材奇特，形体较大，1~2朵就足以引起人们的注意，适宜插在作品视觉中心作焦点花。这类型的花材有天堂鸟、马蹄莲、安祖花、兜兰、鹤蕉等。

序 号	块状花	线状花	特殊花形	散状花	块状叶材	线状叶材	散状叶材
1	玫瑰花	剑兰	天堂鸟	满天星	琴叶榕	苏铁叶	文竹
2	月季	银柳	小鸟	情人草	龟背竹叶	椰子叶	天门冬
3	康乃馨	蛇鞭菊	五代同堂	勿忘我	八角金盘叶	鱼尾葵	蓬莱松
4	非洲菊	晚香玉	鹤蕉	多头小菊花	小天使	美丽针葵	南天竹
5	菊花	龙柳	马蹄莲	多头康乃馨	绿萝叶	散尾葵	伞莎草
6	百合	梅花	安祖花	茴香	棕竹	蜘蛛抱蛋	莎草
7	郁金香	石斛兰	兜兰	叶上黄金	蒲葵	狐尾武竹	
8	爱丽丝	文心兰	小苍兰	孔雀菊	花叶万年青	菖蒲叶	
9	向日葵	蝴蝶兰		黄樱	春羽叶	香蒲叶	
10	牡丹	大花蕙兰		小百合	红边竹蕉	巴西铁叶	
11	芍药	紫罗兰			变叶木	富贵竹	
12	茶花	飞燕草			高山羊齿	星点木	
13	木棉花	金鱼草				虎尾兰	
14	美人蕉	孔雀菊				常春藤	
15	朱顶红	吉祥果				肾蕨	
16	一品红	唐棉				巢蕨	
17	绣球花	宫灯花					
18	君子兰	贝壳花					
19		雀梅					

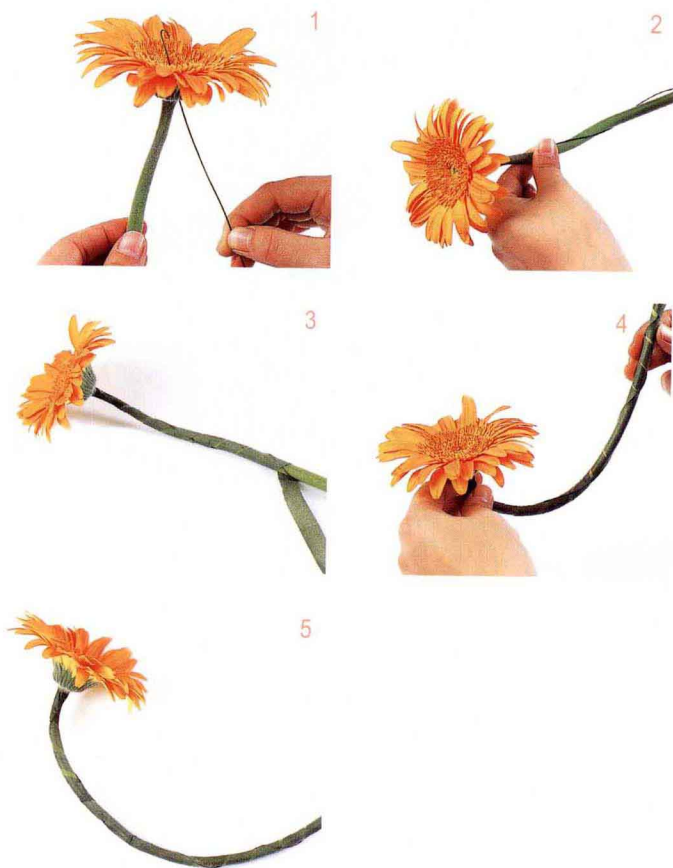
第三节 整理花材的基本技巧

一、花材整理加工技巧

在商业或者艺术插花过程中，经常会对花材进行适当的整理、加工和造型，才能符合不同插花造型要求，尤其是中国传统插花、日式插花，为了表现花材自然的线条美，常苛求自然弯曲的花材，达到花材自然造型。但花材不能达到理想要求时就需运用各种处理方法、技巧，对花材做些人工处理。以下即介绍一些常用的花材整理、加工技巧，掌握了这些技巧后，面对其他花材就能融会贯通，灵活运用。

1. 弯曲法（扭曲法）

有的草本花材因花枝容易折断，不利弯曲造型，必要时可用绿铁丝和绿胶布或用手扭曲花枝某部位，破坏其内部纤维组织来弯曲出所需要形态。如图。

2. 烤曲法

有部分花材，如梅枝、茶枝、竹子、桂花枝，弯曲时可先用布包起来，并在火上烘烤，弯曲成所要求的造型，然后放入冷水中冷却固定。如图。

3. 嵌楔法

粗壮的本木枝条如木棉枝、松枝、茶枝等，由于枝条硬脆，在弯曲时应用锯子在弯曲处背面用锯子锯开，并加入“V”字形的小楔子，再将弯曲位用绿胶布包捆起来。如图。

4. 折曲法

有些比较细小的本木枝条如龙柳、梅枝等比较脆，但有韧性，可在枝条弯曲处背面剪开或折曲，以达到枝条弯曲造型的目的，然后用绿胶布包捆好。如图。

通过编织、修剪、串连、打结等创意技巧，可使花材改变自然的形态、质感，表现出插花作品不同的个性与气质。

1. 编织

2. 串连

3. 穿

4. 打辫子

5. 粘贴

6. 包裹

7. 抓

8. 打结

9. 扭

10. 卷

11. 撕裂

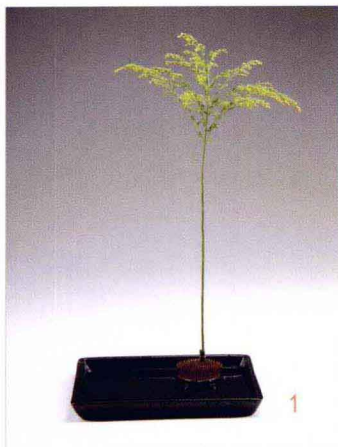

二、花材固定技巧

无论在艺术插花还是商业插花，花材的固定方法都是插花创作者的基本功夫，也是插花创作者技艺高低的主要体现，而花材的固定方法多种多样。通常，根据不同器皿、花材、插花要求，可分为以下几大类。

（一）盆花、碗花、篮花、筒花的固定

在中国传统插花中，盆花、篮花、筒花常用花插（剑山）来固定花材。由于花材枝干的细、粗、软、硬不一，在固定的过程中必须作基部技术处理，方法如下：

1

2

3

1. 加粗法

若花枝过细，可将较粗的短枝捆绑在花枝基部，再插在剑山上。如图1，图2（黄樱加粗法）。

2. 斜剪法（斜切法）

当花枝过粗或硬，如桃枝、龙柳，难以插入剑山时，可将花枝基部斜剪成马蹄形状，使其易插入剑山上。如图3（龙柳斜剪法）。

3. “十”字或“米”字剪法

有些花材可在花枝基部中间处剪成“十”字形或“米”字形，既增强了花枝吸水的能力，也易于将花枝插入剑山上。如图4。

4

（二）瓶花的固定

中国传统瓶花，瓶口较高，不易放剑山，一般都在瓶口着“撒”，常用表现手法如下：

“一”字撒

“十”字撒

“井”字撒

“Y”字撒

三角形撒

四角形撒

（三）铁丝网固定

把铁丝网固定在器皿的中部或底部，利用铁丝网的网格来固定花材。

（四）花泥固定

此固定法常用于商业插花、现代插花，也常用于钵花、花篮、花车等。使用花泥固定花材简单、方便。具体做法是：根据器皿大小、花材量，把花泥切成块放入器皿内，并高出器皿口3~5厘米即可。