

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

实用插花 设计与造型

策划·编写 犀文圖書

本书详细介绍了各种插花设计造型，
并以图文并茂的形式列举了数款插花实例，
通过不同的创意讲解了插花造型技巧，
让读者了解每款插花从设计到造型的过程。

实用插花 设计与造型

策划·编写 犀文圖書

浙江出版联合集团
浙江科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用插花设计与造型 / 犀文图书编写. — 杭州:
浙江科学技术出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5341-4768-5

I. ①实… II. ①犀… III. ①插花—装饰美术—造型
设计 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第157641号

书 名 实用插花设计与造型
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 978-7-5341-4768-5	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 实用插花设计理论篇
- 2 第一节 实用插花的设计理论
- 6 第二节 实用插花的造型设计
- 17 PART 2 实用插花的设计实践
与作品赏析
- 18 第一节 不对称构图在现代花艺中的设计应用

43 第二节 现代花艺中新方法、新技法的应用

80 第三节 现代花艺异质材料的设计应用

103 第四节 插花艺术在橱窗设计中的应用

112 第五节 大型花篮的设计

133 第六节 展区的插花设计与布置

145 第七节 毕德迈尔插花设计

156 第八节 壁挂花的设计

158 第九节 大型会场的布置

171 PART 3 创意插花作品展示

PART 1

实用插花 设计理论篇

第一节

实用插花的设计理论

要学习插花艺术，就不能只模仿基本花型，更重要的是要掌握插花造型的基本理论。

一、造型的基本要素

插花造型由质感、形态和色彩三个要素组成。

1. 质感

质感是指物品的表面特性，如粗糙、光滑等。花材除了有天然的质感外，还可以通过人工处理来表现另外一种质感。

另外，各式器皿、配件也都有其不同的质感，因此，在艺术创作时，要考虑各种材料质感的相互配合协调，如果配合不当，则表现不出应有的美感。

2. 形态

“形”是指花材的基本形状，“态”是指姿态，而造型的基本形态是由点、线、面组成的。面积较小的花或叶子可视为点，而多点聚合连成线；较宽的叶片一般可视为面状。

东方式插花很注重线条的表现，而现代插花也离不开线条。在花材中，作线条的花材较丰富。许多花材既可以作点也可以作线或面。

3. 色彩

一个插花作品除了以上两个造型要素外，色彩也是不可忽视的，特别是西式插花非常强调色彩的运用。

二、造型的基本原理

在插花创作中一般要遵循以下四点基本原理。

(一) 均衡与稳定

均衡是指匀称与平衡，稳定是重心要稳。

1. 匀称

匀称是指作品的大小、长短、各个部分之间以及局部与整体的比例关系。如插花时不仅要视作品摆放的环境大小来决定花型的大小，而且要考虑花型大小与所用的花器尺寸是否成比例(如图1、图2、图3、图4)。另外作品中各花枝也要有长有短，以体现层次感和动感，不可同一长度。

图1

插椭圆型作品时，作品整体的高度为器皿高度加宽度的1.5~2倍。

图2

若器皿为球形等形状，则作品的高度为器皿高度加最宽处的1.5~2倍。

图3

插L型、三角型等作品时，作品的高度为器皿高度加宽度的1.5~2倍。

图4

插水平型作品时，作品的最宽处为器皿高度加最宽处的1.5~2倍。

2. 平衡

平衡可分为对称的静态平衡和不对称的动态平衡。

对称的静态平衡又可分为完全对称和非完全对称。完全对称是指花材的种类与色彩平均分布在中轴两侧(如图5)。非完全对称是指将同类或同色的花材集中摆放，使作品产生活泼生动的视觉效果(如图6)。

不对称的动态平衡是指通过花材的数量、长短、体形的大小和重量、质感以及色彩的深浅等因素使作品达到平衡的效果。

图5

粉剑兰、白月季等花材平均分布在以红月季为中轴的两侧，此为完全对称。

图6

黄色非洲菊、白月季集中摆放在以白月季为中轴，因白色比黄色在视觉上轻，所以白月季数量可多一朵，以此构成平衡效果。

3. 稳定

稳定也是形式美的重要尺度之一。一般重心愈低，愈易产生稳定感。因此，在插花作品中有“上轻下重、上散下聚、上浅下深、上小下大”等要求(如图7、图8)。

图7

3朵非洲菊以最大朵的插在底部，体现出“上小下大”的特征，以增加作品的稳重感。

图8

白月季和红月季同样是3枝，但红色比白色在视觉上较重，所以插在底部，体现“上轻下重”的特征，以增加作品的稳重感。

(二)多样与统一

一件插花作品由很多元素组成,如花器、花材、配件等,而花材也会由枝、叶、果等组成,所以如何使多种元素组合成一个整体,可通过主次关系的搭配、呼应、集中等形式来实现。

1. 主次

一件作品由众多元素组成时,只能确定一个主体,一旦确定主体后其他的一切元素要围绕主体,烘托主体。如选择花材时应以某一品种或某一颜色为主体,不可使各种色彩或各种花材数量均等,否则就显得杂乱无章了(如图9、图10、图11)。

2. 集中

一件作品,焦点处理十分重要,焦点一般位于各轴线的交汇点,在1/4~1/5高度并向前倾斜45°~65°插于靠近花器处,将花的顶端面向观众,各花、叶的朝向应由焦点逐渐离心向外扩展,才有生气(如图12)。大型作品可做一个焦点区域,利用组群技巧做出焦点区。

3. 呼应

花的生长是有方向性的。插花时必须审视花、叶的朝向,所谓“俯仰呼应”才能统一(如图13)。

图12

此件作品中以火百合为焦点花,其他天堂鸟、非洲菊等花材以火百合为基点向外扩展。

图13

在做组合设计时,一般要考虑呼应关系,如图中的两组铁炮百合间存在呼应关系。

(三)对比与调和

一件作品里各个元素、局部与局部、局部与整体之间互相依存、配合,从内容到形式都是一个完美的整体。

1. 对比

对比是通过两种明显差异的对照来突出其中一种的特性,如大小、长短、高矮、轻重、曲直、直折、方圆、软硬、虚实等。对比能提高造型情趣,增添作品的活力(如图14)。

2. 协调

如果插花作品中有反差大的元素合在一起时,就不容易协调,这时,从中找出它们之间的关系,或色彩、或形态、或加入某些中介物等手法使其发生新的关系,都是调和的重要手段(如图15)。

图9

此器皿在颜色和形状上都有可观性,所以在设计作品时要表现出器皿的美观性。

图10

如果将图9中的器皿用叶材全部遮住,则浪费了器皿的可观性。

图11

利用水平形的设计将各种花材组合,以体现器皿的美感。

图 14

斑太令本是直立向上，而在中间穿入铁线后作出曲折的形状，体现出直与折的对比。

图 15

黄色和紫色本为对比色，在两种花材间插入铁炮百合可产生柔和的效果。

(四)韵律与动感

韵律就是指声韵和节律。在造型艺术中，韵律美是一种动感。插花也一样，它通过有层次的造型、疏密有致的安排、虚实结合的空间、连续转移的趋势，使插花富有生命活力与动感。

1. 层次

高低错落、俯仰呼应造就层次的产生。插花要插出立体层次，要有高有低、有前有后、要有深度，不能将花材插在一个平面内，应建立透视的概念，使作品有向深远处延伸之势(如图16)。花枝修剪要有长有短，一般陪衬的花叶其高度不可超过主花。

2. 疏密有致

插花作品中，花朵的布置忌等距，要有疏有密才有韵味。

3. 虚实结合

空间就是作品中花材的高低位置所营造出的空位。插花作品有了空间就可充分展示花枝的美态，使枝条有伸展的去处，空间可扩展作品的范围，使作品得以舒展(如图17、图18)。

4. 重复与连续

重复出现有利于统一，还可引导视线随之高低、远近地移动，从而产生层次的韵律效果。而花、叶由疏到密、由小到大、由浅到深，视线也会在这种连续的变化中飘移，产生一定的韵律感。

图 16

5朵康乃馨在分布上有高有低，而且高、中、低放置的康乃馨所呈现的面也不同。

图 17

用各种花材的高低位置营造出空间感，特别是龙柳很好地体现了“虚”的部位。

图 18

若在图17作品的基础上再加入花材则使作品显得臃肿，缺少空间感。

以上各项造型原理是互相依存、互相转化的，疏密不同即出现空间，疏密布置得当、上疏下密即产生稳定的效果，高低俯仰、远近呼应不仅产生统一的整体感，也表现出层次感和韵味。只要认真领会个中道理，并应用于插花作品中就可创作出优美的形体。而一个优良的艺术造型，除了具有外表的形体外，更要透过形体注入作者的情感，通过形体表达一定的内涵，令意境和造型交融融合才能动人心弦。

第二节 实用插花的造型设计

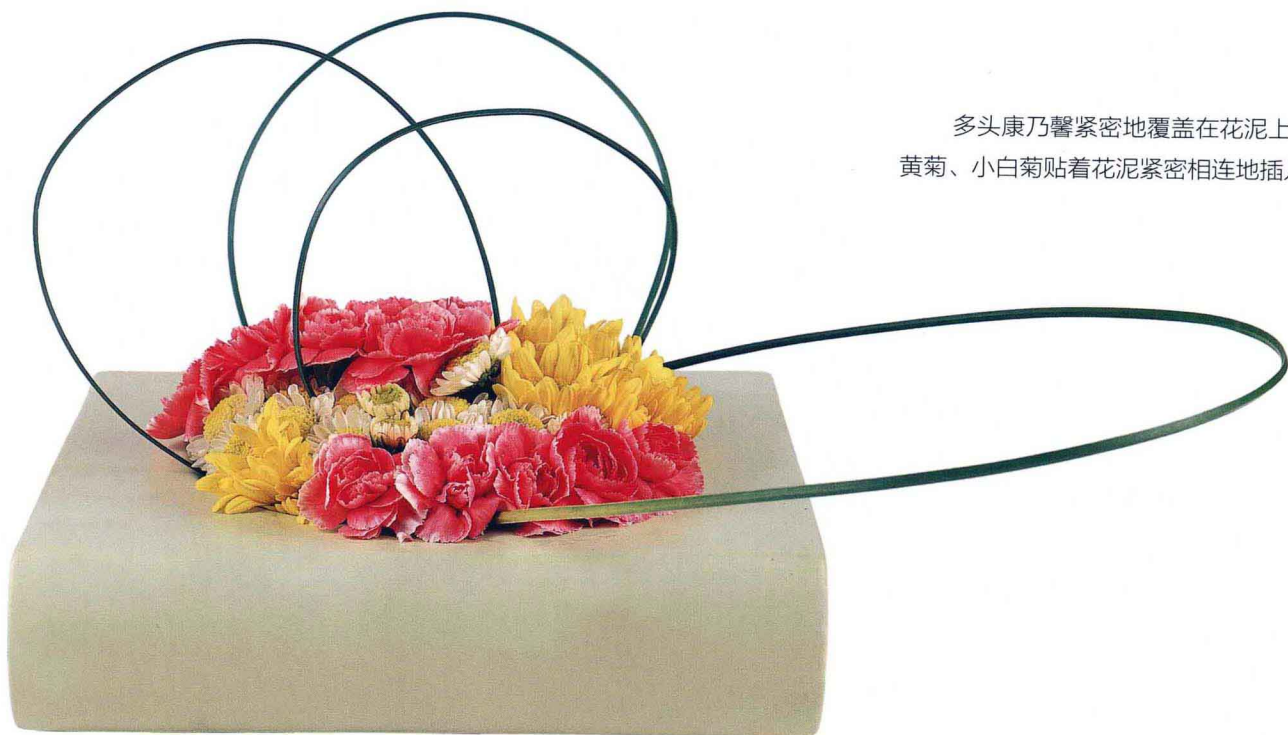

现代花艺的造型设计讲求创意，但创意往往不能脱离最基本的技巧。下面将以实例详细讲解花艺设计的十二个技巧。

铺陈

定义：

铺陈即平铺陈设，即将某种素材紧密相连，覆盖在一特定范围表面，是掩盖花泥最好的技巧。此名称由珠宝术语“en pave”而来，珠宝邻接以表现连续的表面效果（在平行设计与造景设计里以铺陈的方法铺底非常重要）。

多头康乃馨紧密地覆盖在花泥上，小黄菊、小白菊贴着花泥紧密相连地插入。

不同颜色的月季及其他花材紧密地连接在一起，最后用珠帘围边。

重叠

定义：

将平面状的花或叶一层叠在另一层上，每层的空隙较小，至完全重叠，以表现花草重叠的美感。重叠的花或叶要三层以上。

香槟月季与洋牡丹重叠在一起，配以向日葵和绿色康乃馨作点缀，用非洲菊与叶材充实作品。

粉红色月季一朵叠一朵，马蹄莲平行放置一朵叠一朵，蛇鞭菊用同样手法作修饰，而粉掌、唐棉、紫罗兰增加了作品的色彩。

层叠

定义：

层叠与重叠不同，即两层不完全重叠、一层与一层之间部分重叠。材料与材料之间的空间不相同，可以营造出不同的效果。

橙色非洲菊、小天使、卷曲的巴西铁叶都以层叠的方式插入。

组群设计

定义：

将同种类、同色系的花材分组、分区插，而且组与组之间留空间。

花材可高低不同。从数个组群的组合设计可欣赏不同花材的造型、色彩、质感。用同一季节开花的材料来组合为最好。

斑太令、非洲菊、小鸟三种花材分为三个组，也分三个色区，每组之间保留一定空间，而蓬莱松则紧贴花泥插入。

阶梯设计

定义：

是利用点状或面状的花材表现材质的立体感，即花朵之间用排序的手法，由低向高延伸，但花面与花面之间必须有一定的重叠。

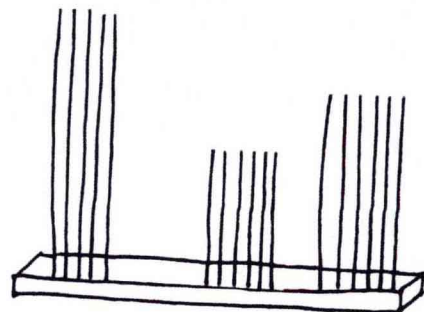
用4枝非洲菊做成阶梯状

平行线设计

定义：

模仿自然界植物生态而来，如森林中一直保持直立生长的林木。必须使一组花材的立轴都处于平行状态。

形状示意图

用蛇鞭菊、水蜡烛、铁炮百合插作成三组花，以平行线设计分布在器皿的左、中、右处。

捆绑设计

定义：

将数枝（3枝以上）相同的花材捆绑成束，用以增加量感或力度。强调捆绑的材料、起装饰效果的捆绑方法称为饰绑。

形状示意图

将情人泪的茎捆绑3束作线条，用蓬莱松覆盖花泥。插入朱顶兰作焦点花。用粉红色月季作副焦点花，并用唐棉点缀作品。最后加入情人泪作下垂线条。