

日本
花艺
名师
的人气
学堂

神保丰的花艺基础课

flower design basic lecture

零基础也能独自完成专业级插花

(日)神保丰 著 吕佳蓉 译

日本人气花艺师神保丰先生力作，
教授少为人知的专业级别的插花基础技法和
花艺师必备的良好插花素养和习惯，
助你零基础做出高水准插花

Flower
Design
Basic
Lecture

化学工业出版社

日本
花艺
名师
的
人气
学堂

Flower
Design
Basic
Lecture

神保丰的花艺基础课
零基础也能独自完成专业级插花

(日)神保丰 著 吕佳蓉 译

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (C I P) 数据

神保丰的花艺基础课 : 零基础也能独自完成专业级
插花 / (日) 神保丰著 ; 吕佳蓉译. — 北京 : 化学工
业出版社, 2017. 7

(日本花艺名师的人气学堂)

ISBN 978-7-122-29890-4

I. ①神… II. ①神… ②吕… III. ①花卉装饰—装
饰美术—设计 IV. ①J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 130278 号

HITORI DE DEKIRU FLOWER DESIGN KISOKOUZA ARRANGEMENT HEN

by Yutaka Jimbo

Copyright © Yutaka Jimbo 2013

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc.,
Tokyo through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing.

本书中文简体字版由株式会社诚文堂新光社授权化学工业出版社独家出版发行。
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分, 违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-5175

本书日文原版制作人员

摄影: 日下部健史

艺术指导: 千叶隆道 (MICHl GRAPHIC)

封面设计: 兼沢晴代 (MICHl GRAPHIC)

内文设计: 兼沢晴代、保原 Yu

编辑整理: 樱井纯子 (Flow)

责任编辑: 林俐 孙晓梅

封面设计: 王雪

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京东方宝隆印刷有限公司

787 mm × 1092 mm 1/16 印张 6 字数 200 千字 2017 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00 元

版权所有 违者必究

让零基础的你
也能独自做出美丽的插花

神保丰的
插花基础课

目录

第1章 插花的工具

一、剪刀 03

1. 关于剪刀的简单介绍 03
2. 花艺剪刀的握法和使用方法 04

二、花艺刀 06

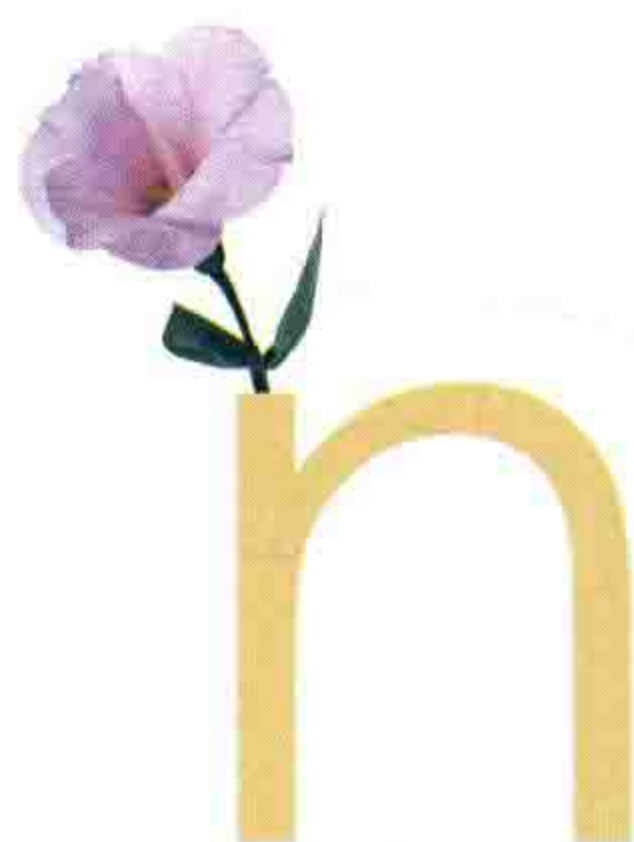
1. 关于花艺刀的简单介绍 06
2. 花艺刀的使用方法 07

三、花泥 09

1. 关于花泥的简单介绍 09
2. 花泥的吸水方法 10
3. 花泥的固定方法 13

四、其他插花工具 14

1. 剑山及其修复方法 14
2. 金属网 14

第2章 插花的技巧

一、花泥的固定方法 16

1. 基础篇 16
2. 技巧篇 17

二、块状花泥的插花方法 20

三、花托的插花方法 21

四、了解关于花的知识 22

1. 根据花形的分类 22
2. 区分花的正面和背面 22

五、进一步了解花 24

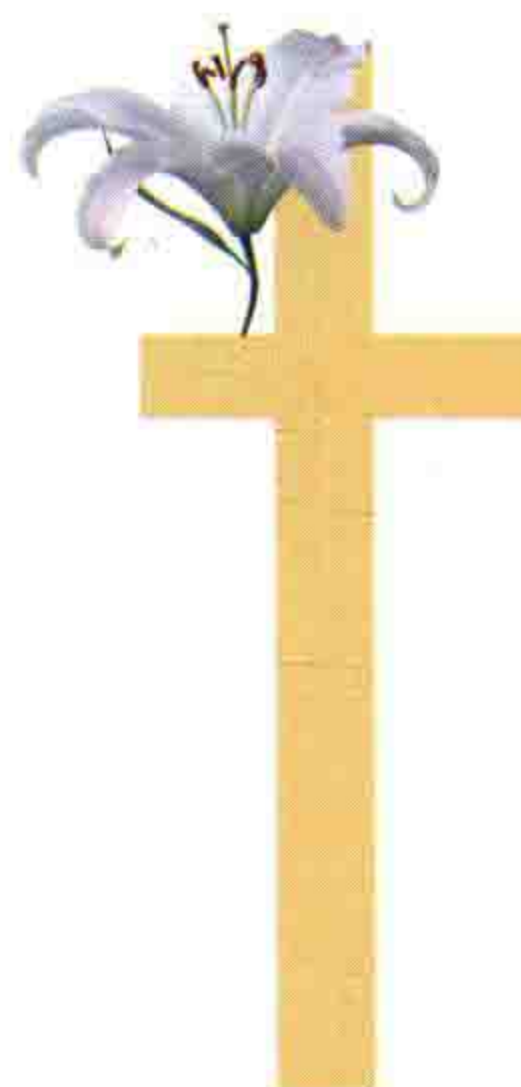
1. 充分展现植物形态的艺术感 24
2. 找到使花朵看起来最美丽的角度 24
3. 在设计方面花朵角度的重要性 25

六、使花呈现更美姿态的基础技巧 26

1. 花材的拆分方法 26
2. 观叶植物的拆分方法 27
3. 剪枝 28
4. 去叶 29
5. 茎部矫形 30
6. 叶材矫形 34
7. 枝材矫形 38

七、花泥之外的其他固定方法 39

1. 使用植物素材固定 39
2. 使用剑山固定 42
3. 使用金属网固定 46

第3章 插花的设计·基础篇

一、花艺设计六要素 50

1. 点、线、面、形态 50
2. 空间 51
3. 材质 51

二、插花的形态设计 52

1. 形态与根点 52
2. 根点的重要性 52
3. 单根点构成 53
4. 多根点构成 55

三、插花的线的设计 58

1. 花朵的朝向 58
2. 轮廓线的设计 59
3. 轮廓的方向性 60
4. 作品内部的线条设计 61

四、插花的点线面构成 58

1. 线构成的设计 62
2. 面构成的设计 63
3. 空间构成的设计 64

第4章 插花的设计·进阶篇

一、方向性 68

1. 植物的方向性 68
2. 作品的方向性 69

二、立体及平面设计 70

1. 立体构成 70
2. 平面构成 71

三、适应不同场所的设计形式 72

1. 不同的场所需要不同形式 72
2. 180度展开和360度展开 72

第5章 插花的实践

一、圆形插花 78

二、三角形插花 80

三、L形插花 82

四、环形插花 84

五、自然风插花 87

六、清凉感的作品1 88

七、清凉感的作品2 89

Chapter 1

第 1 章 插花的工具

花泥 > P.09 ~ P.13

为了使插花作品更加美丽， 正确地使用工具吧！

在插花中正确地使用恰当的工具是非常重要的。合适的工具及其正确的使用既是插花技巧得以实施的秘诀所在，又可以使花朵保持娇艳，使作品更加美丽、更耐存放。为了让大家能够通过正确使用工具而有效地制作插花作品，本章主要介绍基本的工具及其正确的使用方法和一些使用小窍门。

剪刀 > P.03 ~ P.05

花艺刀 > P.06 ~ P.08

- ①用于剪缎带的“包装剪刀”
- ②用于手工的“手工剪刀”
- ③用于剪取花朵和剪断茎部的普通“花艺剪刀”
- ④用于剪断花枝的“园艺剪刀”

一、剪刀

1. 关于剪刀的简单介绍

① 根据用途的分类

剪刀是花艺设计中非常重要的一种工具。剪刀有多种类型,裁剪纸或者缎带用的是“①包装剪刀”或者“②手工剪刀”;剪取花朵或剪断茎部用的是“③花艺剪刀”;剪断花枝用的是“④园艺剪刀”。

正确使用剪刀的重点在于根据用途不同将剪刀分开使用。如果将一种剪刀既用来剪金属丝又用来剪花朵等,剪刀的刀刃会出现缺口,也会变得越来越钝。剪切花朵、茎部和细小枝干的时候宜使用“花艺剪刀”或者“园艺剪刀”,剪切较粗枝干的时候用园艺剪刀最为合适。花艺剪刀刀刃比较薄,可以用来剪一些非常细小的部位,有这样一把剪刀是非常方便的。

剪刀的刀刃分双刃和单刃,有不锈钢的也有铁的。另外也有加碳和加氟的。选择的窍门在于,要选择刀刃闭合无缝的,且要用手亲自去感受一下,选择用起来感觉顺手的。

② 剪刀的保养

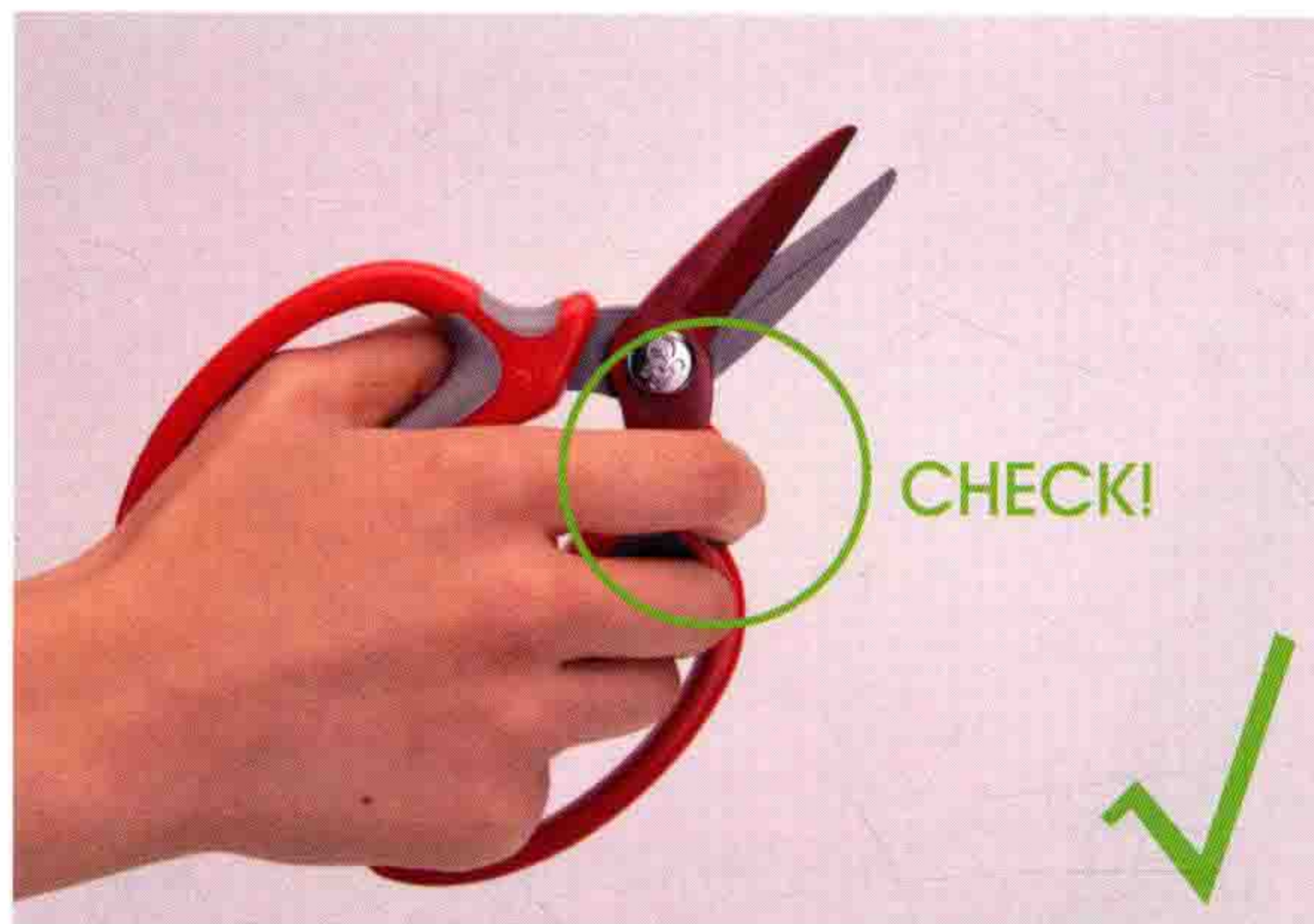
如果长期使用剪刀而不清理,会将细菌传染给植物,然后细菌会繁殖并从切口侵入,使花朵萎靡。所以在每次使用剪刀后要用干布擦拭沾在上面的植物汁液和污垢,污垢很多的情况下要用水清洗干净后再用干布擦干。通过定期清理剪刀,可以防止细菌在植物上繁殖,从而使得花朵能长时间保持娇艳。

2. 花艺剪刀的握法和使用方法

下面介绍一下插花要用到的花艺剪刀的广泛适用的握法和使用方法。

① 花艺剪刀的握法

拇指放入左边的手握部分，食指放到右边手握部分的上部，中指、无名指、小指放入右边手握部分，紧紧握住。将食指放在右边手握部分的上部，这样能使握住和使用剪刀时更稳定。

上图没有好好握住手握部分，用手指的尖端握，使不上力气，无法进行利索地剪切。

② 花艺剪刀的使用方法～花茎篇～

将剪刀的刀刃与茎部成 30° 角，推动刀刃像削一样剪切。因为多次用刀刃剪切会损坏切口，所以尽量一次剪好。

剪切时角度不同，切口处的截面面积不同

倾斜剪切时，茎部的截面面积大，吸水的面积就大，使得花束可以长久保持娇艳。

横着剪切时，茎部的截面面积小，吸水的面积也就小。

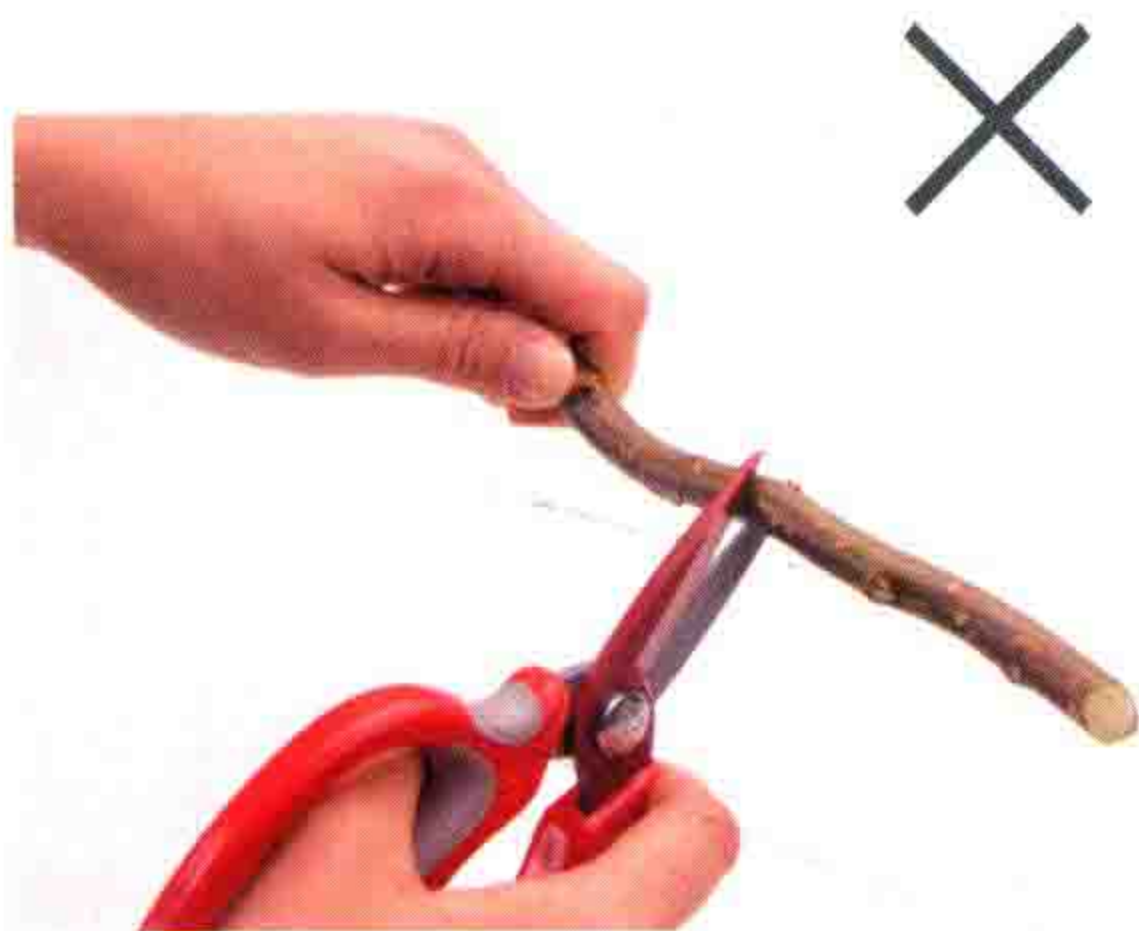
③ 花艺剪刀的使用方法 ～花枝基础篇～

基本上与剪切花朵和茎部的方法是一样的。窍门是，不用太用力也可以剪断。

紧握住花枝，剪刀与花枝成 30° 角。固定住花枝，从剪刀的底部到尖端，转动刀刃并推动切断花枝。

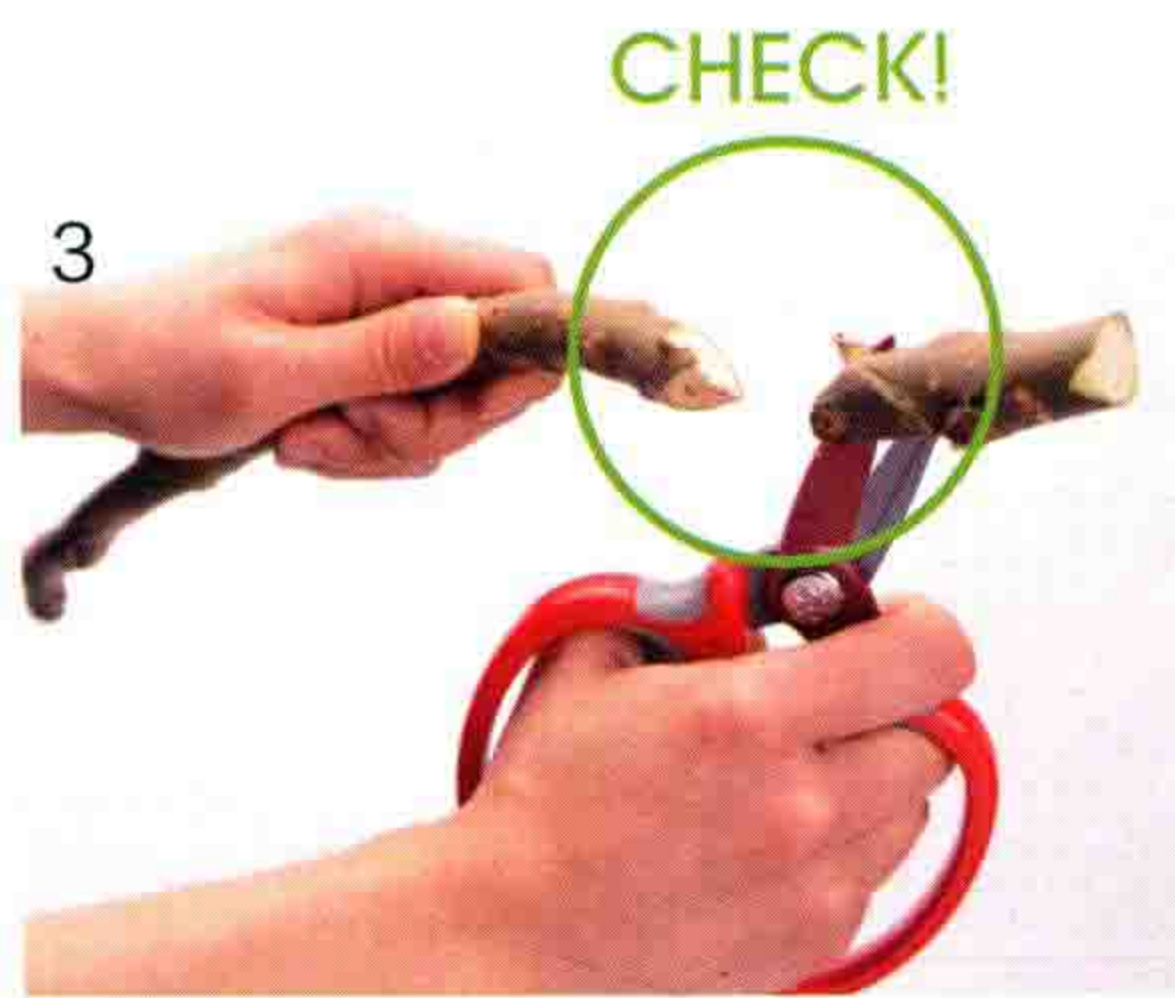
因为是边转动边剪断的，所以不需要用太多的力气。

对于较粗的花枝用剪刀的尖端横着剪切是错误的。横着剪切需要更大的力气，且用尖端时使不上力气，会加重手部的负担。

④ 花艺剪刀的使用方法 ～剪切粗花枝技巧篇～

一次性剪不断的粗花枝，用下面的方法就很容易剪断了。

将剪刀放在花枝上，向下方边转动边切入，切入到花枝的一半为止。

将花枝旋转半圈，在没切入的那一侧继续刚才的方法剪断另一半。

这样将花枝两侧分别剪断，即使是粗的花枝也可以剪断。切好的花枝截面呈楔子状。

①②曲刃 ③④直刃

二、花艺刀

1. 关于花艺刀的简单介绍

① 能快速完美地进行剪切的工具

在插花中使用的小刀叫做“花艺刀”，只要掌握了安全的握法和使用方法，它就能成为非常便利的工具。不需要像剪刀一样用完一次要放下，再用要再拿起，花艺刀用完后只需要倒到另一只手上就可以继续进行插花，这样可以加快制作速度。斜着切断，截面面积会大一些，这样花朵就容易吸水，也更容易插入到花泥中牢牢固定。用花艺刀也可以很容易地去除掉玫瑰的刺。花艺刀有直刃（图中③④）和曲刃（图中①②）两种。两种都是刀刃在内侧，直刃的可以直接进行削切，曲刃的要用弯曲的部分勾住削切。实际操作时宜选取自己使用起来觉得顺手的。手柄的部分稍微有些弧度会比较贴合手，用起来比较方便。

② 花艺刀的握法

用食指握住刀刃的背部，用中指、无名指、小指握住刀柄。然后竖起大拇指，使之与刀刃平行。因为刀刃低于拇指的高度，所以不会伤到手指。

③ 花艺刀的保养

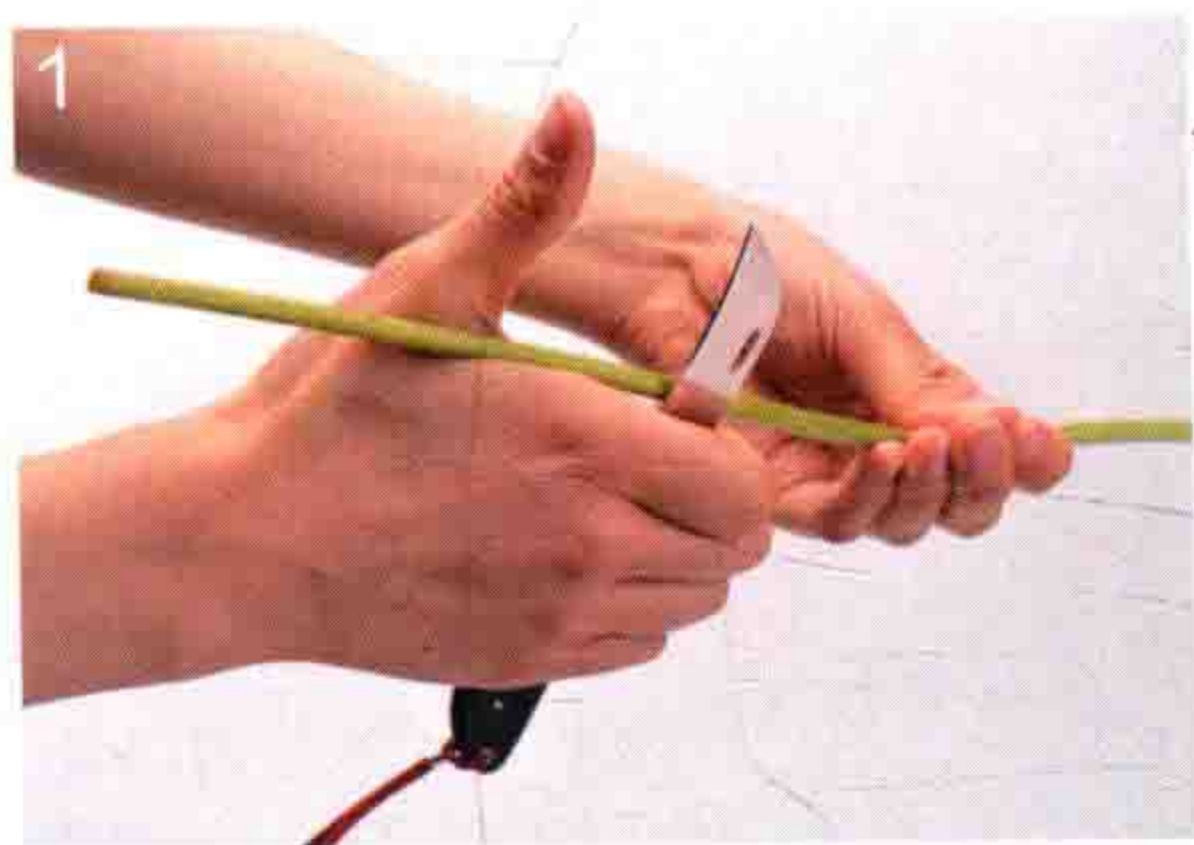
每次使用后用干布擦拭干净沾在上面的植物汁液和污垢。折叠刀用拇指和食指捏住刀柄两侧，再用单手推一下刀背就可以将小刀折叠好了。

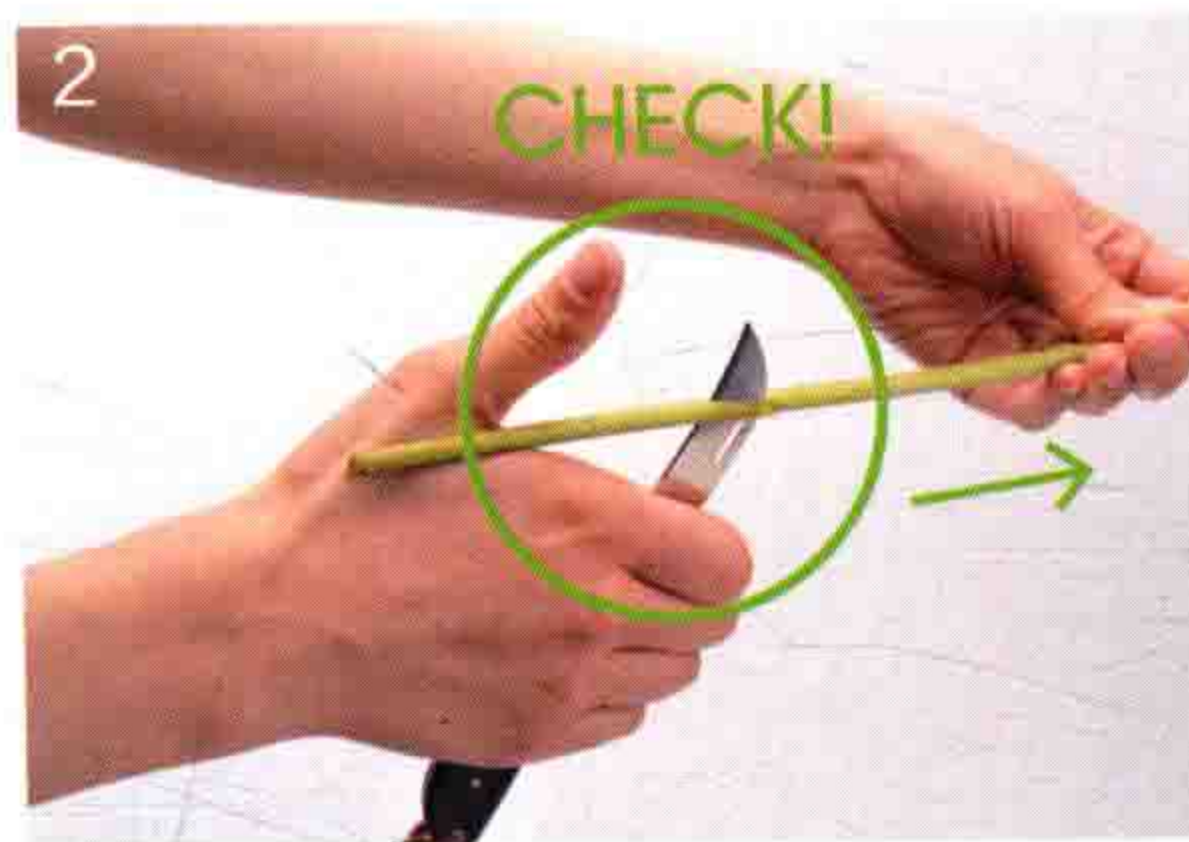
2. 花艺刀的使用方法

花艺刀的使用方法与花艺剪刀的使用方法相同，非常适合斜面切入，使茎部的截面面积比较大。首先掌握基本的使用方法。

① 花艺刀的使用方法 ~花茎篇~

单手持花茎，将其置于拿刀的手的虎口，使刀刃与花茎成斜角。

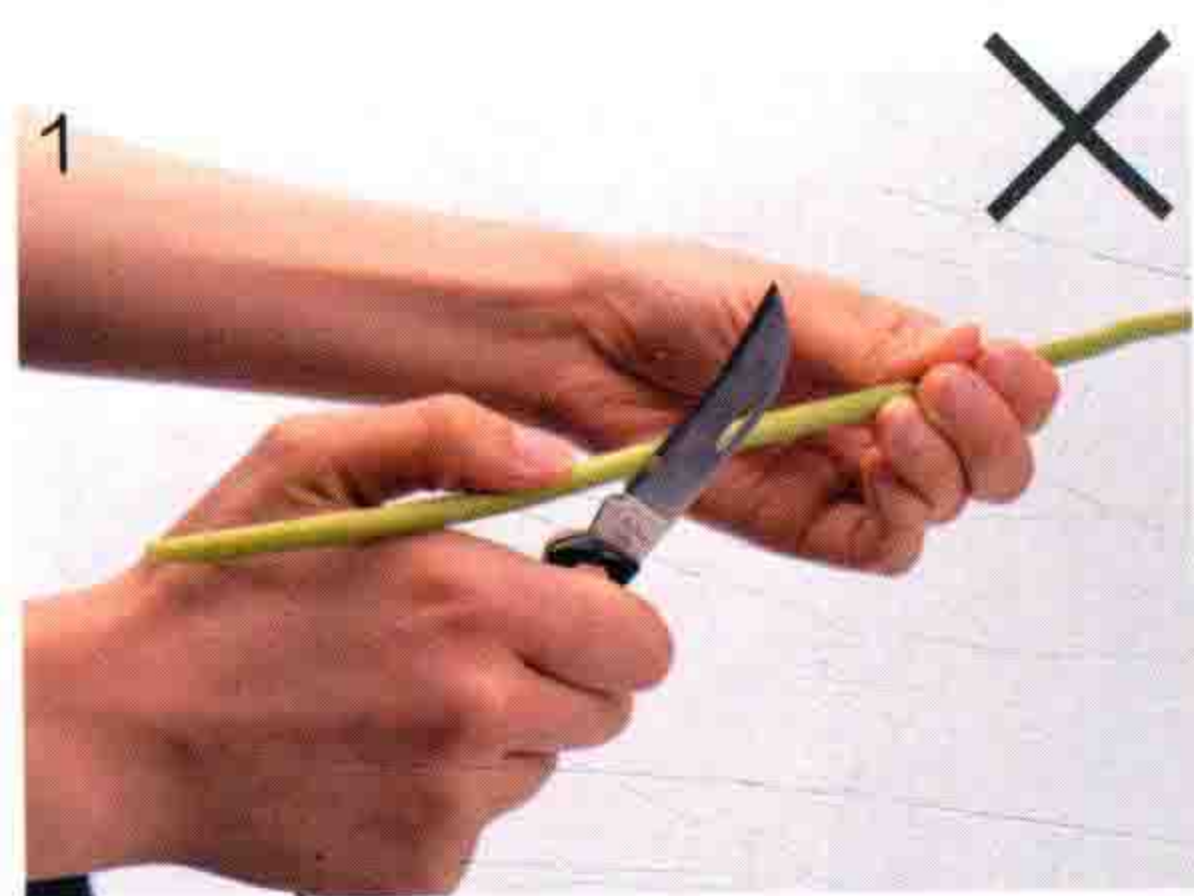

持刀的手不动，持茎的手向前移动使花茎被切断。

使用小刀，能够在不损坏花茎的前提下将其截断，花茎的截面面积会比较大，也不需要费太多力气。

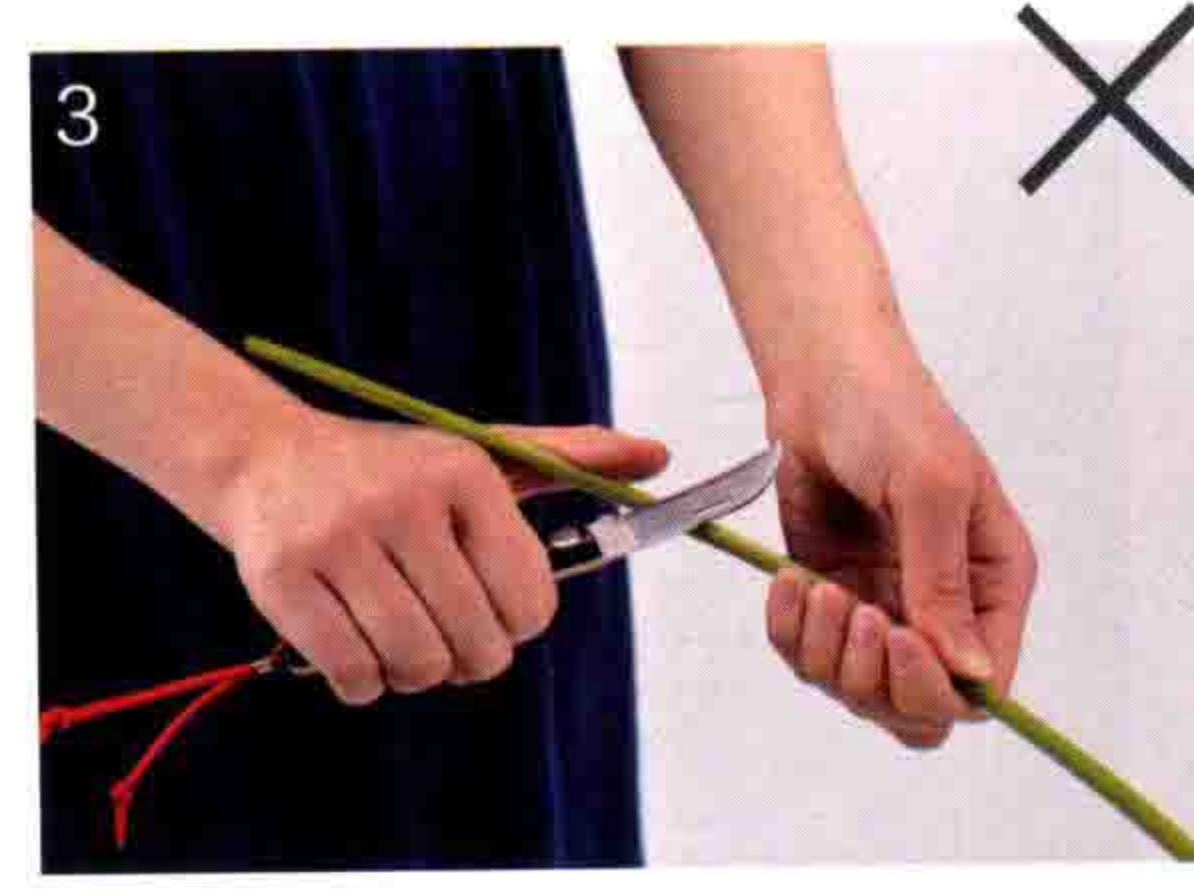
❗ 错误的使用方法！这样很危险！

如图一样拇指指肚按着花茎，这样拇指正对刀刃非常危险。

握刀的手拇指压住花茎，花艺力完全贴着花茎。这样会使花茎弯折，并会损伤切口部分。

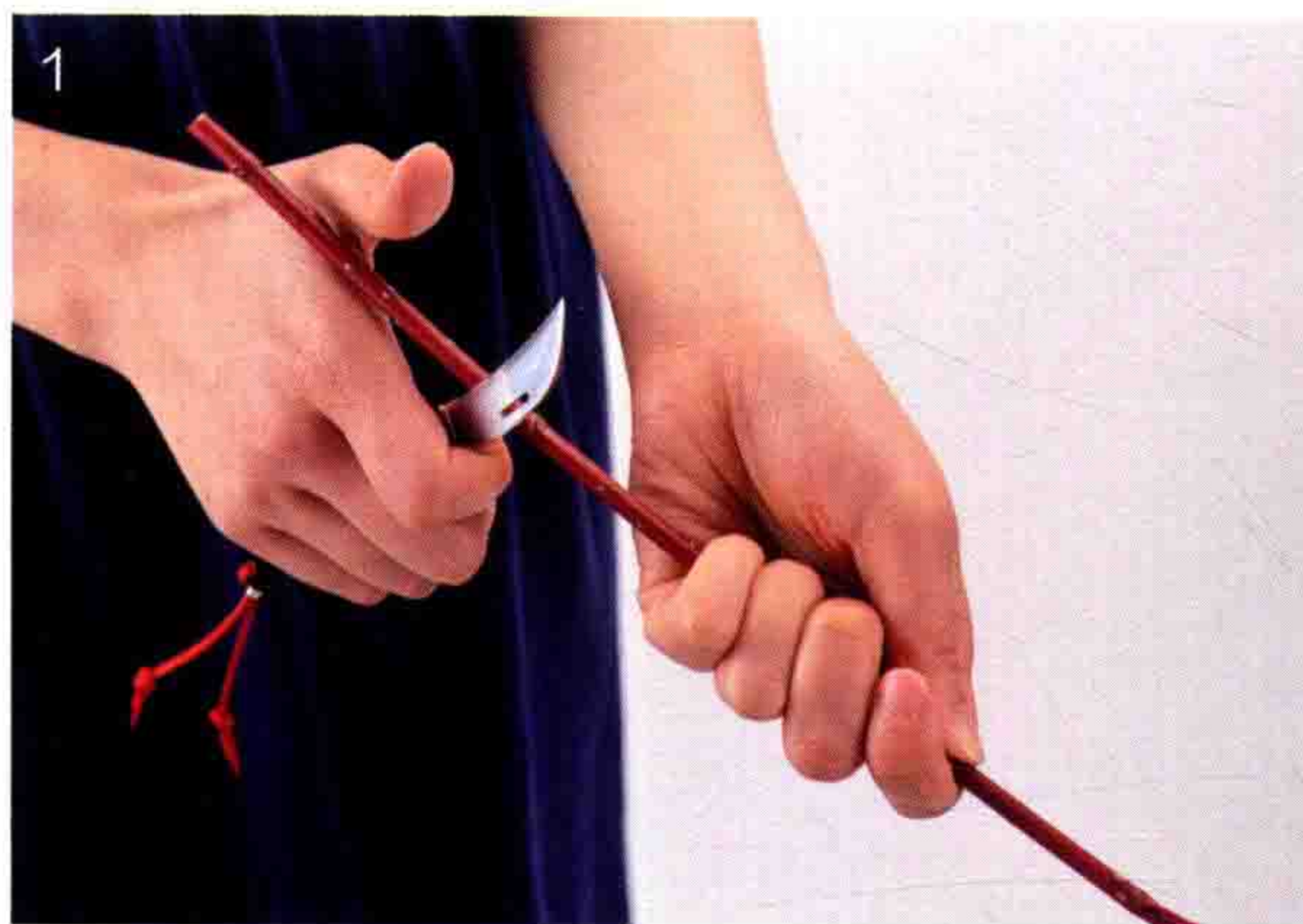

用拇指压住并掌控花茎，若不能牢牢地压住花茎，刀就会不稳定，刀刃和拇指也会很近，会非常危险。

② 花艺刀的使用方法 ～花枝篇～

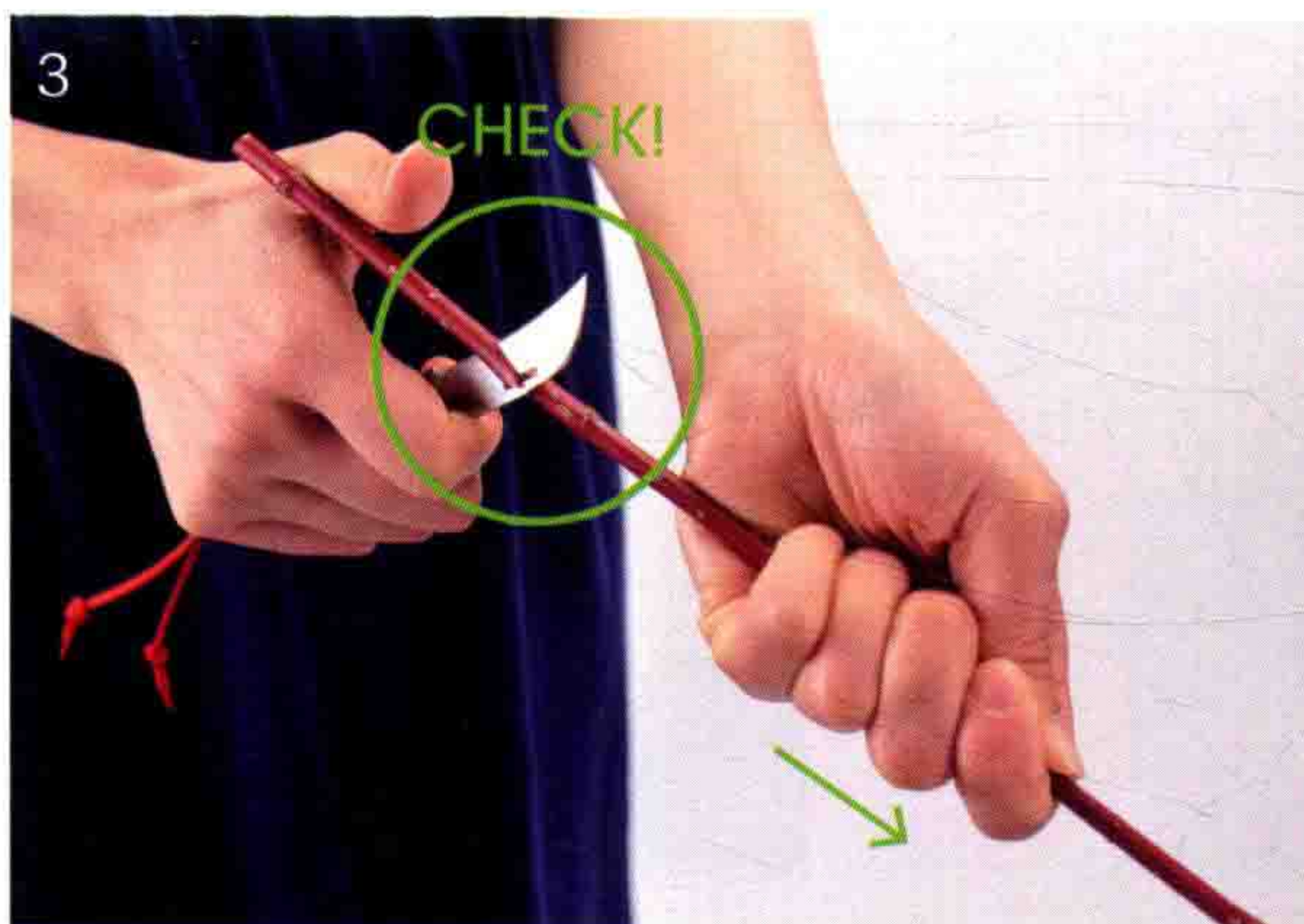
方法基本与 P.07 相同，只是切花枝时需要多费一点力气。窍门是像滑动小刀一样拉动花枝。

一只手牢牢握住花枝，将花枝夹在握住小刀的手的拇指及食指之间。这时刀刃与花枝成斜角。

握住小刀的手不动，握花枝的手向前方移动来削切。

削切时需要点力气，固定住小刀移动花枝，像滑动小刀一样削切花枝。

用小刀削好的花枝成锐角，截面面积较大。

①块状 ②环形 ③花托形

三、花泥

1. 关于花泥的简单介绍

① 具有“吸水性”“设计感”“固定性”，是非常好的花材固定工具

“花泥”也被称为插花海绵、插花泡沫，可以很好地储存水分供植物吸收，是最常用的花材固定工具。制作原料是酚醛树脂。花泥一经吸水，其构成就变为水分 98%，酚醛 2%，存水能力非常好，而且不会滴水。花插入其中后可以牢牢地固定住，这样花可以自动地吸收水分。因此花泥的优点有三：①“吸水性”，②有各种形状满足插花的设计要求，③具有牢牢固定住花朵的“固定性”。

最常用的花泥形状是上图所示的块状、环形和花托形。另外，即使同是块状根据硬度和吸水速度不同又有不同的种类，还有不同颜色的和粉状的花泥，因此要根据用途不同恰当选择合适的。虽然这是一种非常方便的工具，但是如果不了解正确的处理和使用方法，也会使花朵易枯萎，而且还有可能出现在运输过程中作品毁坏的情况。下文将介绍花泥基本的吸水方法、运输方法和插花方法，这些是很基础却很重要的知识。

② 花泥的处置方法

将使用过的花泥里的水晾干，然后作为不可燃垃圾处理。

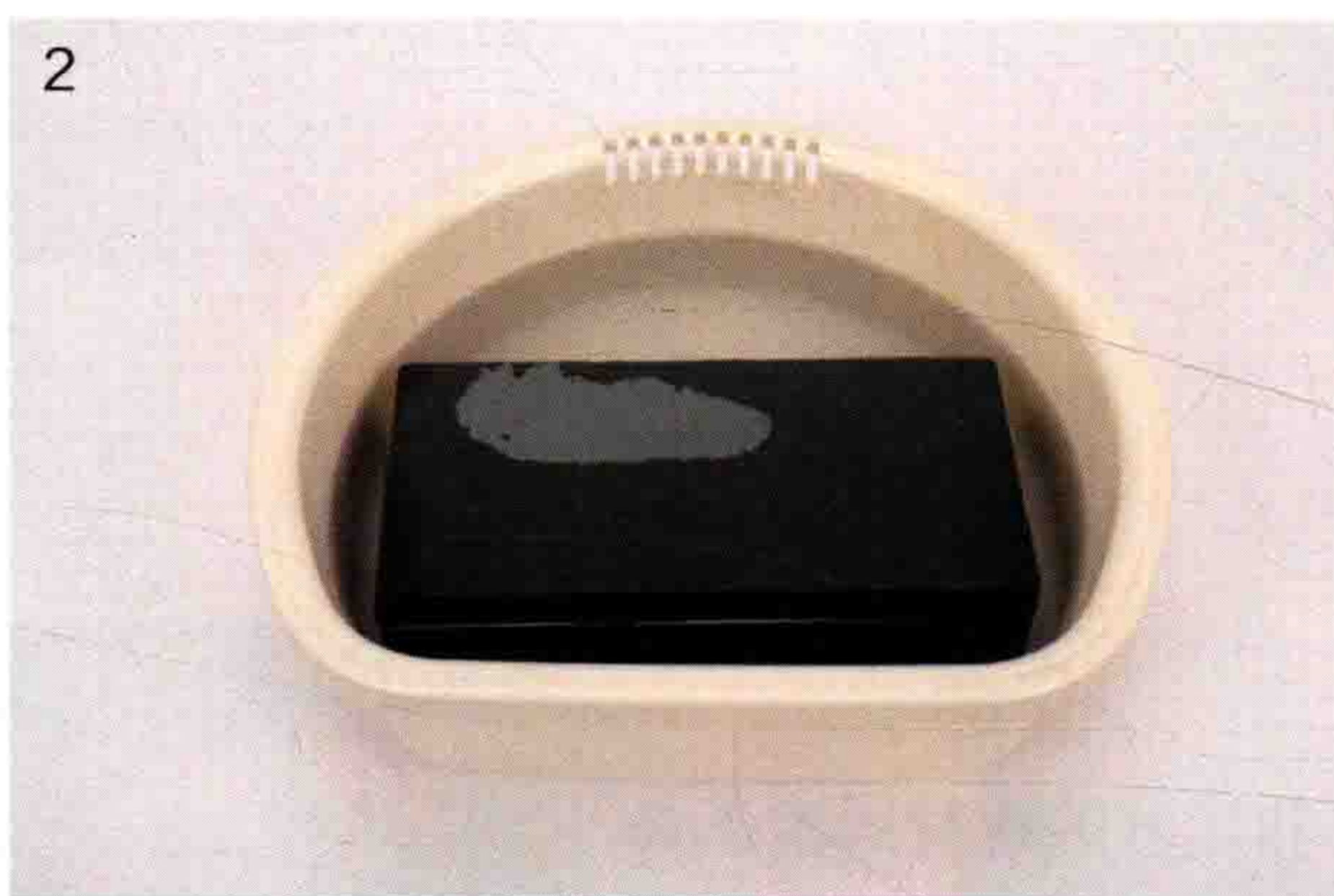

2. 花泥的吸水方法

① 花泥的吸水方法 ～基础篇～

准备一个能放入花泥的容器，加入能没过花泥的水，然后轻轻放入花泥。

一开始花泥会浮在水上，不需要动它，静静地等待花泥整体沉入水中即可。这样才能将花泥中的空气完全排出，然后吸满水分。窍门是使花泥自然形成排出空气的通道，使得花泥中的空气排出，水分自然进入。

② 吸水后花泥的运输方式

花泥完全吸入水分后，如果倾斜或者朝下水会流出，所以水平运输是关键。