

职业花艺

秦雷 / 励群 主编

西泠印社 出版社

秦雷

中国插花花艺大师

浙江省花卉协会零售业插花分会副会长

浙江省风景园林学会插花艺术研究分会副会长

宁波市风景园林协会插花艺术分会会长

励群

从事花艺教学近

浙江省技术能手

餐厅服务员高级

多次荣获业内省

教师

铜奖等奖项

J525.1
173

职业花艺

秦雷/励群 主编

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

职业花艺 / 秦雷, 励群主编. — 杭州 : 西泠印社出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-5508-1170-6

I. ①职… II. ①秦… ②励… III. ①花卉装饰—装饰美术—职业高中—教材 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第104869号

职业花艺 秦雷 励群 主编

出品人: 江吟

责任编辑: 徐炜 朱晓莉

责任出版: 李兵

策划: 阮解 谢裕波

封面设计: 桑朝辉

版式设计: 徐志楠 王玲

出版发行: 西泠印社出版社

地址: 杭州市西湖文化广场32号5楼(邮政编码: 310014)

电话: 0571-87243279

印刷: 宁波白云印刷有限公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 12.25

印数: 0001-2000册

版次: 2014年5月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5508-1170-6

定价: 58.00元

前言

插花是插花艺术的简称,即指以从植株上剪切下来的枝、叶、花、果、根等作为主要素材,经过一定的技术(修剪、整枝、弯曲等)和艺术(构思、造型设色等)加工,制作出表现大自然美和生活美的花卉艺术品。插花在中国称为插花艺术,在英国称Flower Arranging(花的安排),在美国称为Flower Designs(花的设计),在日本则称Flower Decorations(花的装饰)或Ikebana(花道)。花艺设计简称花艺或者现代花艺,实为从插花中派生出的一种新的插花表现形式,西方称1960年以后的插花为现代花艺。花艺与插花的创作原理和艺术表现手法基本相同,但是在容器、选材、构思、造型等方面,花艺比插花更加广泛自由。插花必须是插在容器中,花艺可用容器,也可以不用容器;插花必须以植物材料为素材,花艺可用植物材料,也可用非植物材料,如金属、玻璃、塑料、棉绸织品等;花艺造型趋于大型化,而插花作品相对较小。

为更好地学习小型插花作品或大型花艺作品的制作,我们编写了《职业花艺》一书。本书以理论为辅、实操为主,强调基础技能训练,使读者在实操中体验插花的美感,品味插花的乐趣,从而更加深入地学习插花知识。

本书主要以模块的形式引领课程内容。在两个基础花型模块中,分列不同任务,学习不同花型。在每个任务中,包括作品欣赏、信息链接、示范插制、技能实训、课外拓展。作品欣赏可以让读者更好地体会基础花型,产生新的感悟;信息链接介绍基础花型的相关知识与作品插制的示意图;示范插制以基础花型进行逐一演示与讲解,掌握该花形的制作技巧;技能实训是运用掌握的花材加工技巧,结合自有的花材和花器,插制基础花型;课外拓展则是在基础花型的基础上,灵活应用身边的花材和花器,进行作品演绎和评价。

本书可作为中等或高等职业院校专业教材,也可作为行业培训用书以及插花爱好者自学用书。本书在实际使用中,还可以根据专业、学生、课时等情况,选择相应教学内容。

本书由秦雷、励群主编,赖德祥、马颖会、孙立军、童秋勇、王存周、王琴璐、周秉红等担任编委,书中部分照片由顾益良摄影。在编写过程中,参阅了不同专业书籍,采用了多位花艺师的优秀作品,在此深表感谢。

由于编写水平有限,书中难免有不妥和疏漏之处,诚请专家、读者批评指正。

编者

2014年8月1日

模块一 插花准备

任务一	认识花材	/07
任务二	花材吸水处理	/40
任务三	插花器皿、 工具及辅助材料	/42
任务四	花材加工	/59
任务五	色彩学习	/67
任务六	插花六法	/74

模块二 西方式插花基础造型

任务一	三角形插花	/80
任务二	L形插花	/85
任务三	倒T形插花	/90
任务四	S形插花	/95
任务五	弯月形插花	/100
任务六	扇形插花	/106
任务七	水平形插花	/111
任务八	半球形插花	/116

目 录

模块三 东方式插花基础造型

任务一	直立式插花	/126
任务二	倾斜式插花	/130
任务三	平出式插花	/135
任务四	下垂式插花	/139

模块四 花艺应用

任务一	酒店花艺	/144
任务二	花店花艺	/155
任务三	居家花艺	/169
任务四	现代花艺	/178
	附录	/185

序

序

《职业花艺》是以面向中等、高等职业院校学生为主，学习插花花艺通识教育的教材。通过对插花花艺基础知识、基础花型、基本技能的讲解，示范演示，实操训练以及课外知识的拓展，达到学以致用，增强自身职业能力，提升职业责任心和艺德修养的目的。

该教材的教学任务明确，基础知识较系统。全书结构清晰，层次分明，内容具体而实用，以知识为引导，以花材、花器、花型为基础，以实操为提高，以欣赏与课外知识为拓展，尤其重视传统与现代知识和技能的介绍。各模块各内容在编排上循序渐进，环环相扣，能使学生在有限的课堂内，对插花花艺的主要知识、技能有较全面的认识和掌握，对初学插花者及业余爱好的人也是“易懂、易会、够用”的教材。更难能可贵的是参与编写人员都是既年轻又多年实干于插花花艺行业或者从事插花教学的人，他们有丰富的实操经验与教学经验，强强结合互补，在该教材的编写上很好地体现了理论与实操并重的特点，这对当前的业界现状起到一定的引导作用。作为老一辈插花人，感到欣慰，故乐于作序。

— (模块一) —

插花准备

学习导读

插花艺术作为一种职业技能，不是随心所欲或者是简单的兴趣所致就能达成的，我们必须对作品插制做好准备工作，才能让插花作品体现它应有的价值。所以，无论花材的认识和养护、器皿的选择、工具的合理利用，还是插花的色彩搭配、技法学习、合理养护等，都要熟稔于心，为完美的出品打下基础。

学习任务

1. 掌握各种花材的名称和类型，并了解养护日期。
2. 能合理养护各种花材。
3. 能熟练使用各种插花工具。
4. 掌握部分花材加工处理技巧。
5. 熟悉色彩的搭配。
6. 了解插花六法。

任务一 认识花材

一、观花类花材

观赏部位是花的植物，应用在插花中，我们称之为观花类花材。其优美的形态、鲜艳的色彩、沁人的芬芳，成为插花爱好者的首选。根据观花类花材在插花造型中的作用，可以将其分成四大类型：线条形花材、团块形花材、特殊形花材、细散形花材。

1. 线条形花材

花材整体外形呈直线或弧线，花序以穗状或总状为主。通常在插花造型中作框架花材。例如：唐菖蒲、金鱼草、紫罗兰、蛇鞭菊、晚香玉、大花飞燕草、贝壳花、尾穗苋、落新妇、随意草等。

(1) 唐菖蒲

Gladiolus hybridus

科名：鸢尾科

别名：菖兰、扁竹莲、十样锦、十三太保

商品名：剑兰

花期：6~9月

水养：5~7天

花语：步步高升、用心、富贵、坚固

小贴士

1. 剑兰与月季、康乃馨和扶郎花被誉为“世界四大切花”。
2. 剑兰吸水后开放较快，可以间隙性供水，延缓开花的速度。

(2) 落新妇

Astilbe chinensis

科名：虎耳草科

别名：红升麻

花期：6~7月

水养：10~15天

花语：欣喜

(3) 蛇鞭菊

Liatris spicata

科名：菊科

别名：麒麟菊

花期：7~9月

水养：5~10天

花语：警惕、努力、自我激励

小贴士

蛇鞭菊适合在居室插制，民间有“镇宅”之说。

(4) 紫罗兰

Matthiola incana

科名：十字花科

别名：草桂花

花期：4~5月

水养：5~10天

花语：永恒的美

(5) 金鱼草

Antirrhinum majus

科名：玄参科
别名：龙口花、龙头花
花期：5~6月
水养：4~6天
花语：愉快、丰盛

小贴士

金鱼草因花状似金鱼而得名。

(6) 晚香玉

Polianthes tuberosa

科名：石蒜科
别名：夜来香
花期：7~10月
水养：5~7天
花语：危险的快乐

小贴士

晚香玉即人们常说的夜来香。夜晚散发出浓郁的香味，因为香味太浓，会让人感觉呼吸困难，因此一般晚香玉是不放在室内的。

(7) 大花飞燕草

Delphinium grandiflorum

科名：毛茛科
别名：翠雀花
花期：6~9月
水养：5~7天
花语：清静、轻盈、正义、自由

小贴士

因其花形别致，酷似一只只燕子，故名之。

(8) 尾穗苋

Amaranthus caudatus

科名：苋科

别名：老枪谷、仙人谷

花期：8~10月

水养：10~15天

花语：勤劳

小贴士

多用于下垂型插花作品。

(9) 随意草

Physostegia virginiana

科名：唇形科

别名：芝麻花、假龙头、虎尾花

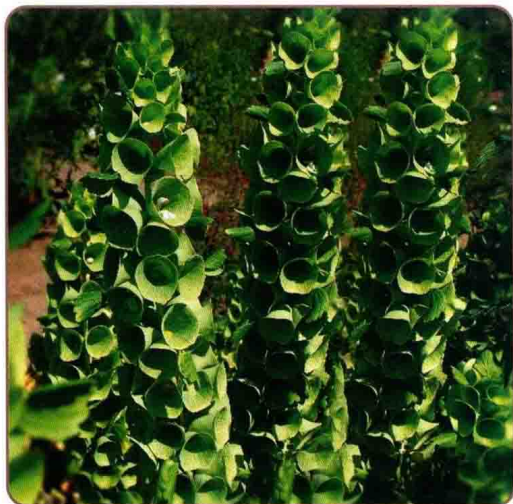
花期：7~9月

水养：5~7天

花语：情随意动、心随情动

小贴士

小花密集，如将小花推向一边，不会复位，因而得名。

(10) 贝壳花

Moluccella laevis

科名：唇形科

别名：领圈花、象耳

花期：6~8月

水养：5~7天

花语：妩媚、多娇、唯一的爱

小贴士

花小，白色，有贝壳状的浅绿色大花萼。

2. 团块形花材

花材整体外形呈整齐的团形或者块形，花序以头状或伞状为主。通常在插花造型中作主体花材，也可以将盛开的、最美的做焦点花。例如：香石竹（康乃馨）、月季（玫瑰）、菊花、郁金香、芍药、向日葵、牡丹、睡莲、荷花、八仙花、草原龙胆、百子莲、矢车菊、大丽花、针垫花、帝王花等。

(1) 月季

Rosa cvs.

科名：蔷薇科

别名：月月红

商品名：玫瑰

花期：全年（自然花期5~11月）

水养：5~12天

小贴士

1. 玫瑰是英国、卢森堡、保加利亚、美国、罗马尼亚、利比亚、摩洛哥、西班牙等国家的国花。
2. 蓝色妖姬：最早来自荷兰，是一种加工花卉。它是用一种对人体无害的染色剂和助染剂调合成着色剂，等白玫瑰（或白月季）快到花期时，开始用染料浇灌花卉，让花像吸水一样，将着色剂吸入进行染色。比较正规的“蓝色妖姬”是在花卉的成长期开始染色，颜色能均匀地附着在花瓣上，看上去比较自然；部分商贩直接将普通的白玫瑰花采摘后染成蓝色，颜色不自然，也容易掉色。
3. 黑玫瑰：其实就是红玫瑰，只是红得发黑而已。

花语

月季(红)：热情、热恋。

月季(粉)：感动、爱的宣言（爱的誓言）、铭记于心、初恋。

月季(白)：纯洁、尊敬。

月季(黄)：珍重祝福、嫉妒、失恋、分手、褪色的爱。

月季(蓝)：神秘、妖娆、珍贵、敦厚善良、有个性和创意。

月季(香槟)：爱上你是我今生最大的幸福、梦幻的感觉。

月季(紫)：珍惜的爱、浪漫真情、珍贵独特。

花语

1朵玫瑰：我的心中只有你

2朵玫瑰：这世界只有我俩

3朵玫瑰：我爱你

4朵玫瑰：至死不渝

7朵玫瑰：初恋

8朵玫瑰：感谢你的关怀扶持及鼓励

9朵玫瑰：长久

10朵玫瑰：十全十美

11朵玫瑰：一生一世只爱你一个

40朵玫瑰：誓死不渝的爱情

99朵玫瑰：天长地久

100朵玫瑰：百分百的爱

108朵玫瑰：求婚

144朵玫瑰：爱你生生世世

365朵玫瑰：天天想你

999朵玫瑰：天长地久

(2) 香石竹

Dianthus caryophyllus

科名：石竹科
别名：康乃馨
花期：5~10月
水养：7~10天

小贴士

康乃馨作为花卉名称，是英文 carnation 词的音译词。康乃馨被公认为是“母亲节之花”，每年五月的第二个星期日是母亲节(Mother's Day)。

花语

康乃馨(白)：纯洁、吾爱永在、真情、尊敬
康乃馨(粉)：祝母亲永远年轻美丽、感动、亮丽、母爱
康乃馨(红)：热烈的爱、热情、祝母亲健康长寿、祝你健康
康乃馨(黄)：对母亲的感谢之恩、永远感谢、友谊深厚
康乃馨(杂色)：拒绝你的爱

(3) 菊花

Dendranthema morifolium

科名：菊科
别名：九花、寿客
花期：10~12月
水养：15天左右
花语：清静、高洁、长寿、吉祥、我爱你、真情

小贴士

1. 菊花在我国历来被视为孤标亮节、高雅傲霜的象征，代表着名士的斯文与友情。但是，黄、白颜色的菊花在日常的商业花礼中，经常被用作丧葬用花。
2. 菊花在日本往往与皇室联系在一起，日本的护照上就印有菊花花纹。

(4) 非洲菊

Gerbera jamesonii

科名：菊科

别名：扶郎花、太阳花

花期：全年

水养：5~10天

花语：追求多彩的人生、扶助郎君

小贴士

留有暗红色硬质根部的非洲菊不用剪根，水只需要浸到它硬质根部就可以了。花桶可以高些，最好到花头部分。剪过根部的扶郎花枝腐烂特别快。

(5) 芍药

Paeonia lactiflora

科名：毛茛科

别名：将离、离草、婪尾春、红药。

花期：4~5月

水养：4~6天

花语：惜别

小贴士

- 芍药，3000多年前就作为折枝花，为草本之首。古人评花：芍药第一，牡丹第二。谓牡丹为花王，芍药为花相。因为它开花较迟，故又称为“殿春”。它又是“花仙”与“五月花神”。自古就作为爱情之花，现已被尊为七夕节的代表花卉。
- 作切花用的主要为重瓣品种；单瓣的插瓶，几天就瓣落花谢。
- 芍药和牡丹的区别：
 - (1) 最根本的区别：牡丹是木本植物，芍药是较矮小的草本植物。
 - (2) 牡丹比芍药花期早。牡丹一般在4月中下旬开花，而芍药则在5月上中旬开花。二者花期相差15天左右。
 - (3) 牡丹叶片宽，正面绿色，背面略呈黄色；而芍药叶片狭窄，正反面均为绿色。
 - (4) 牡丹的花朵着生于花枝顶端，多单生，花径一般在20厘米左右；而芍药的花多于枝顶簇生，花径在15厘米左右。
 - (5) 牡丹比芍药花色丰富。

(6) 郁金香

Tulipa gesneriana

科名：百合科

别名：洋荷花、旱荷花、草麝香、郁香

花期：3~5月

水养：5~7天

花语：爱的表白、荣誉、祝福永恒

小贴士

郁金香是荷兰和土耳其的国花。

(7) 向日葵

Helianthus annuus

科名：菊科

别名：太阳花、日轮草

花期：4~8月

水养：5~10天

花语：信念、光辉、忠诚、爱慕

小贴士

秘鲁、俄罗斯的国花是向日葵。

(8) 睡莲

Nymphaea tetragona

科名：睡莲科

别名：子午莲、瑞莲

花期：7~8月

水养：3天

花语：洁净、纯真

小贴士

1. 睡莲是日开夜合的花，为了使睡莲保持常开的状态，可以将萼片剥去。
2. 睡莲由于生于水中，切花保鲜力反而不及陆生植物，一旦切花脱离水，保鲜能力就很差。因此，只能依赖注水法，把水从切口注入，以达到保鲜目的。
3. 睡莲是泰国、埃及、孟加拉国、印度、柬埔寨的国花。