

光
花
慕

日本
花艺
名师
的人气
学堂

花艺设计中 枝材的使用技法

(日)永塚慎一 著 王秋琳 译

化学工业出版社

慕光
花艺

日本
花艺
名师
的人气
学堂

花艺设计中 枝材的使用技法

(日)永塚慎一 著 王秋琳 译

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (C I P) 数据

花艺设计中枝材的使用技法 / (日) 永塚慎一著 ;
王秋琳译. — 北京 : 化学工业出版社, 2016.12 (2017.9 重印)
(日本花艺名师的人气学堂)
ISBN 978-7-122-28306-1

I. ①花… II. ①永… ②王… III. ①花卉装饰-装
饰美术-设计-指南 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 249390 号

EDAMONO FLOWER ARRANGE KOZA by Shinichi Nagatsuka
Copyright © Shinichi Nagatsuka 2007
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: 01-2016-5069

责任编辑: 林俐

装帧设计: 王江 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
880 mm × 1092 mm 1/16 印张 7 字数 250 千字 2017 年 9 月北京第 1 版第 2 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: 49.00元

版权所有 违者必究

CHAPTER

1

基础篇

目录

CHAPTER 1 基础篇

使用枝材的 基础知识1

- 1. 如何挑选枝材2
- 2. “塑造”枝材的小技巧4
- 3. 枝材的固定8
- 4. 保水辞典10

CHAPTER 2 入门篇

枝材花艺的 基本结构13

枝材花艺的基本结构是“纵·横·圆”
.....14

基础作品 1
活用纵向线条16

基础作品 2
活用横向线条18

基础作品 3
活用圆形20

CHAPTER 3 应用篇

用枝材制作进阶作品23

Part 1 纵向结构

利用纵向线条 打造夺人眼球的作品24

- 01. 恋心（梅花）25
- 02. 空间美（旌节花）26
- 03. 解语枝（鬼吹箫）28
- 04. 立姿之美（紫荆）30
- 05. 不同的精神（马醉木）32
- 06. 红色支配线（红瑞木）34
- 07. 枝条的品格（日本吊钟花）35
- 08. 果实（南蛇藤）36
- 09. 存在感（刚毛蔷薇）37
- 10. 往昔的风景（南天竹）38
- 11. 枝条的坚毅（木瓜）39
- 12. 强调个性（欧石楠）40

Part 2 横向结构

利用横向线条 表现安定感41

- 01. 凉风（珍珠梅）43
- 02. 进入另一个领域（麻叶绣线菊）44

03. 梦幻之美（黄栌）	46
04. 乘风（珍珠绣线菊）	48
05. 柔美（假山茶）	50
06. 山中宝石（四照花）	52
07. 栗	53
08. 宁静的圣诞夜（日本冷杉）	54
09. 春之宴（‘源平’桃）	55
10. 振翅高飞（日本吊钟花）	56
11. 枝条的强韧（柿树）	57
12. 光辉的旅程（星花木兰）	59
13. 力量上涌（大花四照花）	60
14. 紧张中的美（腺齿越橘）	61

Part 3 圆形结构

利用圆形 营造和谐氛围 62

01. 金色圆环（金丝梅）	63
02. 避暑胜地（越橘）	64
03. 空中庭院（垂序商陆）	66
04. 初夏的湖畔（蓝莓）	67
05. 轻舞飞扬（山茱萸）	68
06. 桃之思（桃花）	69
07. 恬静（绣球）	70
专题 枝材的魅力	71

Part 4 混合型

多种线条的 组合搭配 72

01. 静中有动（紫玉兰）	73
02. 透明感（贝利氏相思）	74
03. 前方（杜鹃花）	76
04. 纯粹之美（山梅花）	78
05. 凜然矗立（八重樱）	80
06. 优美（黑松）	81
07. 致万叶诗人（棣棠）	83

CHAPTER 4 实践篇

使用枝材 进行装饰 85

01. 布置高雅华丽、富有季节感的婚礼现场	86
02. 利用枝材与花朵摆盘，激发食欲	88
03. 将樱花搬入室内，营造奢华空间	90
04. 用枝材装饰中华街知名商铺，提升格调	93

枝材图鉴	96
------	----

后记	103
----	-----

本章将介绍一些使用枝材制作花艺作品时所需的基本知识和技巧。虽然看起来很难，但只要抓住几个要点，就一定没问题。首先是挑选好的枝材，接下来是保水、修剪、整形，每一步都稳扎稳打、认真应对，就能做出好的花艺作品。

使用枝材的 基础知识

◎ 如何挑选枝材

◎ 塑造枝材的小技巧

◎ 枝材的固定

◎ 保水辞典

如何挑选枝材

每一根枝材都有其个性，
能否找到最好的那一根，
将会决定整个作品的成败。
让我们先培养出挑选枝材的眼光吧！

枝材是有“好”和“坏”的。同一种枝材中也分“好的枝材”和“坏的枝材”（好用的枝材和难用的枝材）。接下来，将挑选几种具有代表性的、容易分辨“好”与“坏”的枝材，并以此为例教授大家挑选枝材的技巧。如果你在制作花艺作品时需要使用类似的枝材，就可以举一反三，使用同样的方法进行甄别。当然，什么样的枝材才是“好”的，每位花艺师都有他自己的判断标准。这里仅是凭借各人在与多种枝材打交道的过程中积累下来的经验，向大家推荐一些辨别、挑选的方法，仅供参考。

分辨枝材的好坏

南天竹

以叶片小而密的为佳。虽说用途不一样，对枝条的要求也不一样，但叶片大、分布散乱的南天竹真的很难用，还是避开的好。

○ 叶片小而密集

✗ 叶片大而凌乱

日本吊钟花

叶片小、没有受过伤且姿态挺拔的日本吊钟花才能保存较长时间，适用范围也更广一些。叶片大、枝条向下垂落，又或者是曾经受过伤的，就不要用了。

○ 叶片较小、令人感到生机勃勃

✗ 叶片较大，向下垂落

腺齿越橘

虽说不同季节的腺齿越橘有不同的看点，不过还是红叶期的腺齿越橘最有魅力。但要注意，光是变红还不够，如果枝条看起来无精打采，明显发蔫，那说明上面的叶子过不了多久就会掉光。

○ 已经转变为红叶，但依然生机勃勃

✗ 还没转红，没有精神

桃

桃枝越绿表明枝条越嫩，上面的花朵很容易掉。因而要尽可能避开那些通体绿色的桃枝。

○ 枝条呈茶色

✗ 从梢到根部都是绿的

观察枝的形态变化

南天竹

像南天竹这类的枝条就算经过修剪，形态上也不会有什么大的变化，因此必须找到最适合的那一根，充分利用它自身的形状。首先注意观察枝条生长的方向和形态，想清楚要把它放在作品的哪个部分，会变成怎样的结构，之后再开始制作。

观察枝的“走势”

珍珠绣线菊

上面在介绍枝条形态变化时也提到了，枝条有其各自的走势和方向，这是由植物生长的环境所决定的（比如是否向阳）。一般来说，制作花艺作品时，不会故意逆着生长走势来使用枝条。所以有必要先搞明白枝条到底是向着哪边生长的。例如左图中的三根珍珠绣线菊枝，其“走势”分别为向左（左手边的枝条）、向左（中间的枝条）和向右（右手边的枝条）。

关于工具

图上的各种工具，从中间到外圈依次是电钻和钻头、冲击扳手、金丝线、花艺铁丝、螺丝钉、热熔胶枪、铁丝剪刀、手钳、克丝钳、铁丝、锯子、粗枝剪

处理细枝和处理普通花材一样，只需剪子和小刀就够了。在处理粗枝或大型作品时，则要用到左边那些工具：在树枝上开孔的电钻、能将多根枝条固定在一起的冲击扳手、修剪粗壮枝条用的粗枝剪、处理更加粗大树枝时所需的锯子、用来将苔藓贴到枝条上的热熔胶枪、固定铁丝时要用的铁丝剪刀、拧紧铁丝用的手钳等。这堆工具可能有些你一辈子也不会用到，但有时候又“没它不行”。随着制作经验增长，你会慢慢找到最常用、最顺手的那一套工具。因此，一发现好用的工具就立刻入手吧！一件好工具会陪伴你很久。

2

“塑造”枝材的小技巧

选择一根“好”的枝材，经过保水处理，接下来就开始为它塑形了。具体来说，塑形方法可分为两类——修剪和整形。这一步非常重要，关系到你的作品是否能百分百体现枝材之美。

在使用枝材制作花艺作品的时候，最基本、最重要的一点，就是能否按照自己的心意改变枝材的形态。而随心所欲地改变枝材的形态，也就是所谓“塑造”枝材时，也有几个小技巧。不夸张地说，只要掌握了以下几个技巧，你就能做出任何你想要的枝材花艺作品了。接下来就让我们看看，这些实用的小技巧到底是什么吧！

修剪

A 去枝

所谓的“去枝”，就是根据设计构思，修剪掉多余枝条的过程。

马醉木

马醉木枝条纤细、排列复杂，推荐先确定空间大小，再根据实际需要改变它的形状。马醉木可塑性很强，随手取来一根都能被塑造成你想要的形状。

去枝前

去枝后

左/去枝前
右/去枝后

腺齿越橘

腺齿越橘的叶子层层叠叠，挡住了美丽的枝条。在用之前最好把不需要的枝叶都剪掉，露出主枝，并确保从叶片的缝隙中能清晰地看到枝条的线条。

去枝前

去枝后

枇杷

像枇杷这种叶形较大的植物，一定要将多余的叶子全去掉。确定所有枝条都清晰可见后，再开始修剪枝条。

去枝前

去枝后

珍珠梅

比起前面几种植物，处理珍珠梅的难度要高一些。珍珠梅的枝叶都很茂密，下剪一定要果断，大刀阔斧地把多余枝条都剪掉。

四照花

四照花花繁叶茂，非常漂亮，不过一旦确定需要的形态，就要毫不留情地将多余的花、叶、枝都剪掉。要是花朵上受了伤会显得非常刺眼，所以大刀阔斧之余也要注意别伤到花朵。

去枝前

去枝后

旌节花

旌节花的枝条是对生的。通常我们只用到其中一边。在去枝时先剪掉一侧枝条，再细细修剪另一侧的花和细枝就可以了。

去枝前

去枝后

栗

栗树枝长而繁，挑选好自己需要的枝条后将余枝全部剪掉。栗树枝最大的看点之一就是上面的果实，所以原则上应选择结着最漂亮果实的枝条作为主枝，当然也别忘了考虑作品整体的大小。有必要的话，可以将叶子全部去掉。

去枝前

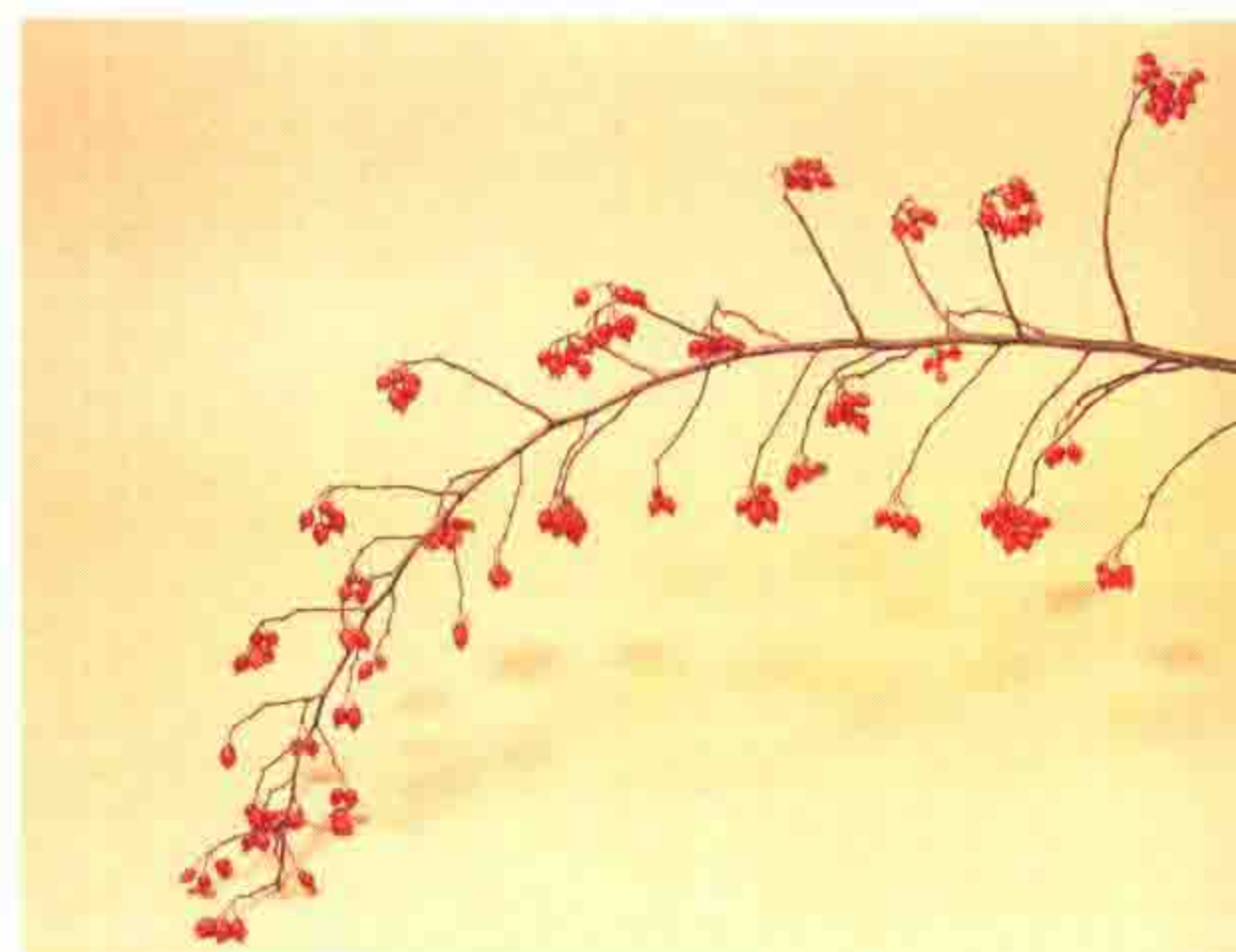

去枝后

分枝

在制作花艺作品的时候，我们不可能将长长的一整根枝条拿来就用，要先将它截短。这里就教大家怎样将整根的枝条分开，按需使用。刚毛蔷薇的枝条脉络清晰，就拿它做例子吧。

枝条纤细分明、每根枝条顶端都结着果实的刚毛蔷薇

根据作品的需要进行分枝，既可以保留中间的主干，也可以只用细小的分枝。

去叶

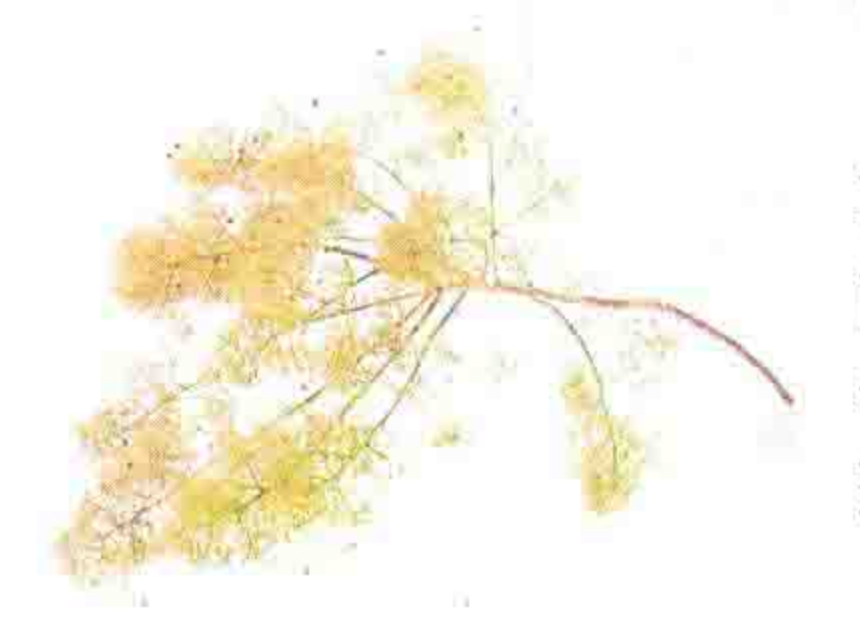
有部分枝材在使用时需要去掉叶子。去叶的好处很多，比如将人的视线集中到花朵上、不容易脱水、百分百展现枝条本身的魅力等等。接下来就以两种植物为例具体说明。

黄栌

黄栌的花朵稍加干燥就能保存得很好，但叶子却不适合进行干燥处理，所以干脆去掉。

去叶前

去叶后

贝利氏相思

去掉叶子后花朵更突出，看起来更漂亮了。

去叶前

去叶后

整形

用手弯曲枝材的步骤被称为“整形”。将枝材放在掌心，然后握拳，就能很轻松地施力，做出喜欢的形状。

一般来说，只要是不太粗的枝材都可以用这种方法处理，但并不是所有枝材都可以通过“整形”改变形状，特别是那些一弯就折的植物。相反，也有些枝材即便折了也能照样吸收水分，这类枝条材就可以用“折枝整形”的方法整形了。

至于那些不适合整形的枝材，就只能另选一根形状更合适的，或靠修剪弥补形状上的不足。

A

普通“整形”技术

所谓整形就是弯曲枝条以做出你想要的样子。整形能让枝条变得焕然一新。这种技巧在制作枝材相关的花艺作品时极其常用，一定要熟练掌握。

越橘

在制作纵向结构的作品时，一般只要有“修剪”这一步就够了，但在横向结构或圆形结构中，就必须像照片中那样做出弧线。越橘非常适合整形，整形效果也很好。

整形前

整形后

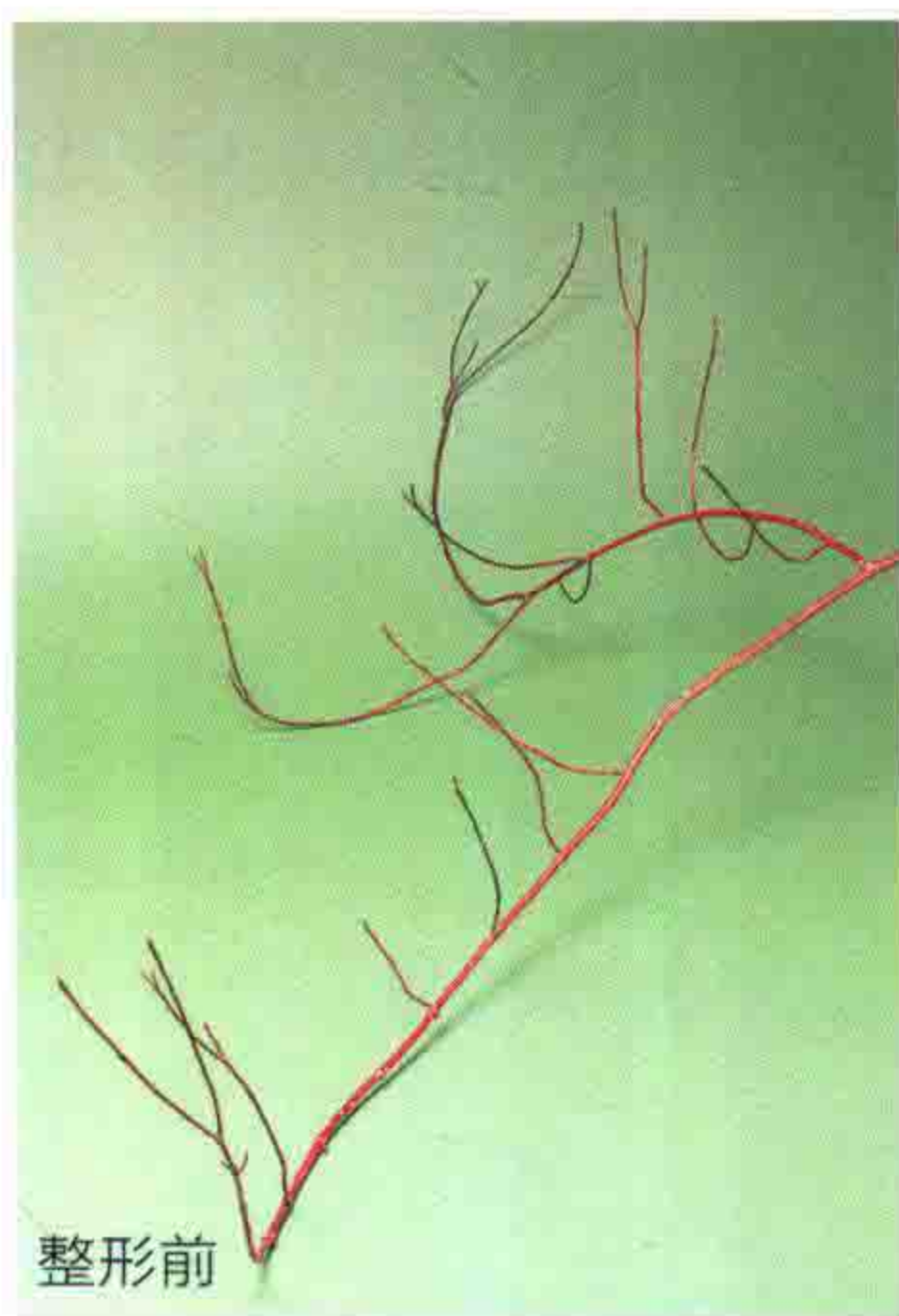
整形前

整形后

紫荆

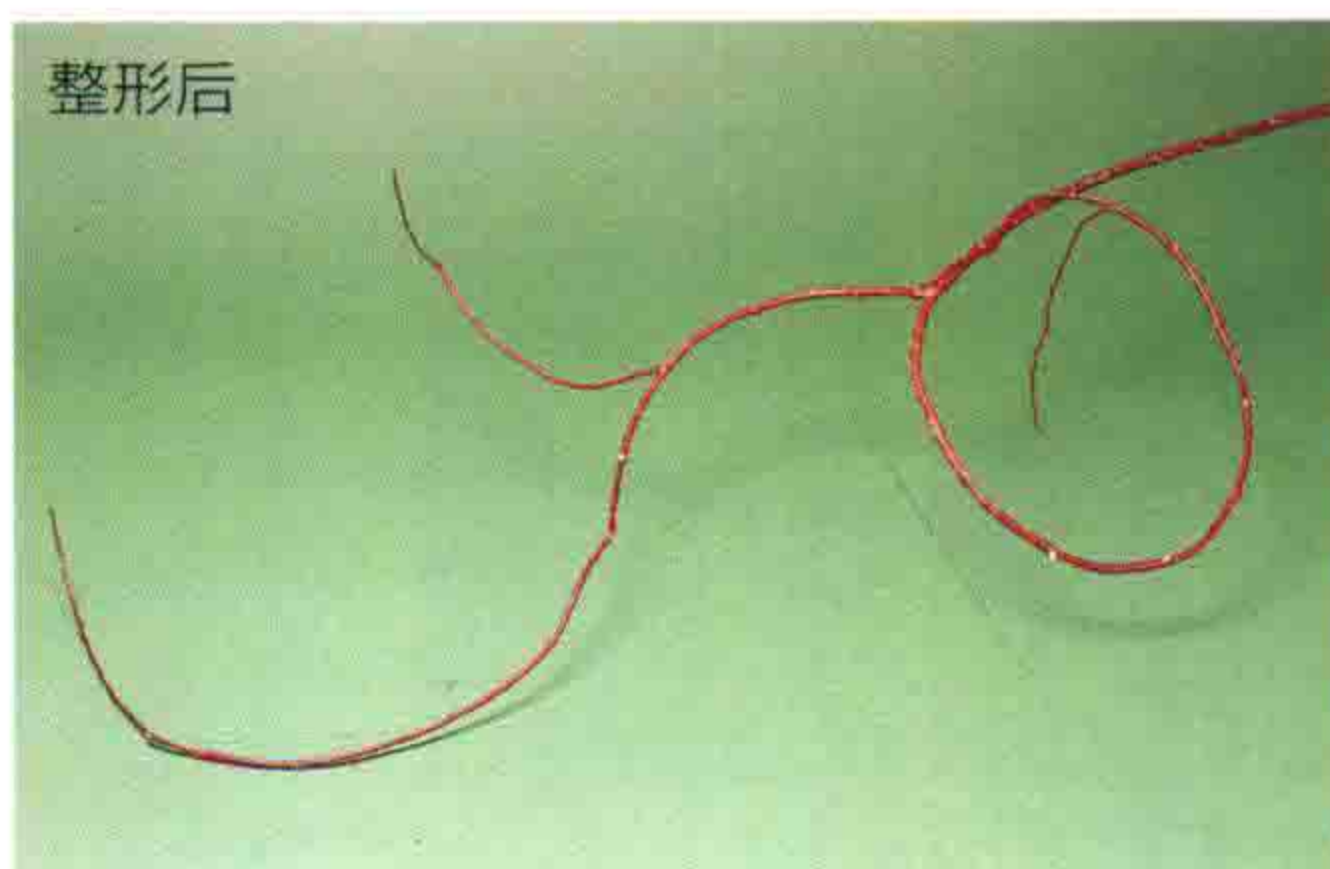
紫荆看似易折，其实很容易整形。照片上是将两侧的枝条展开使用的，当然你也可以根据需要将它做成任意形状。但要注意，整形的时候一定要小心，别把花朵弄伤、弄掉了。

整形前

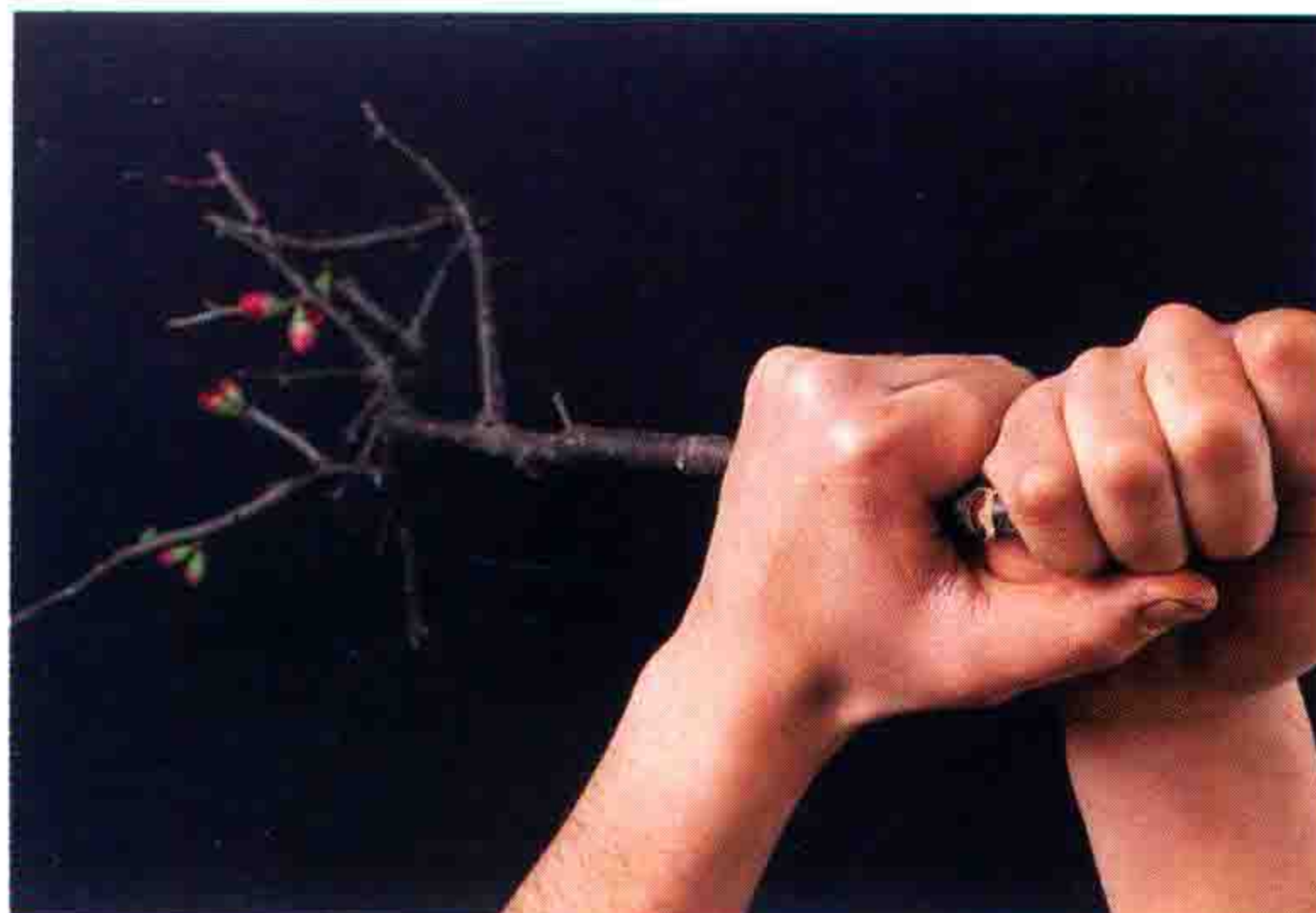
红瑞木

红色的线条非常醒目，修剪之后就可以随心所欲地整形了。不管你怎么折腾，它都不会断，可以放心大胆地下手。可以说红瑞木是最适合用来练习修剪和整形的枝条了。

整形后

先找到你想弯折的地方，用剪刀刻上一道，用手掰弯

加大力气折

B 折枝整形

前面在介绍整形时也说了，普通的整形方法只适用于不太粗的枝材，如果枝材的直径超过了一定程度，就要用到“折枝整形”的方法了。先用剪刀在你想要弯折的地方刻上一道，深度控制在几毫米左右，然后像照片上那样弯折。但这种方法有很大的局限性，除了少数特定的植物以外，大部分枝材都会因弯折而无法吸收水分，请务必慎用。

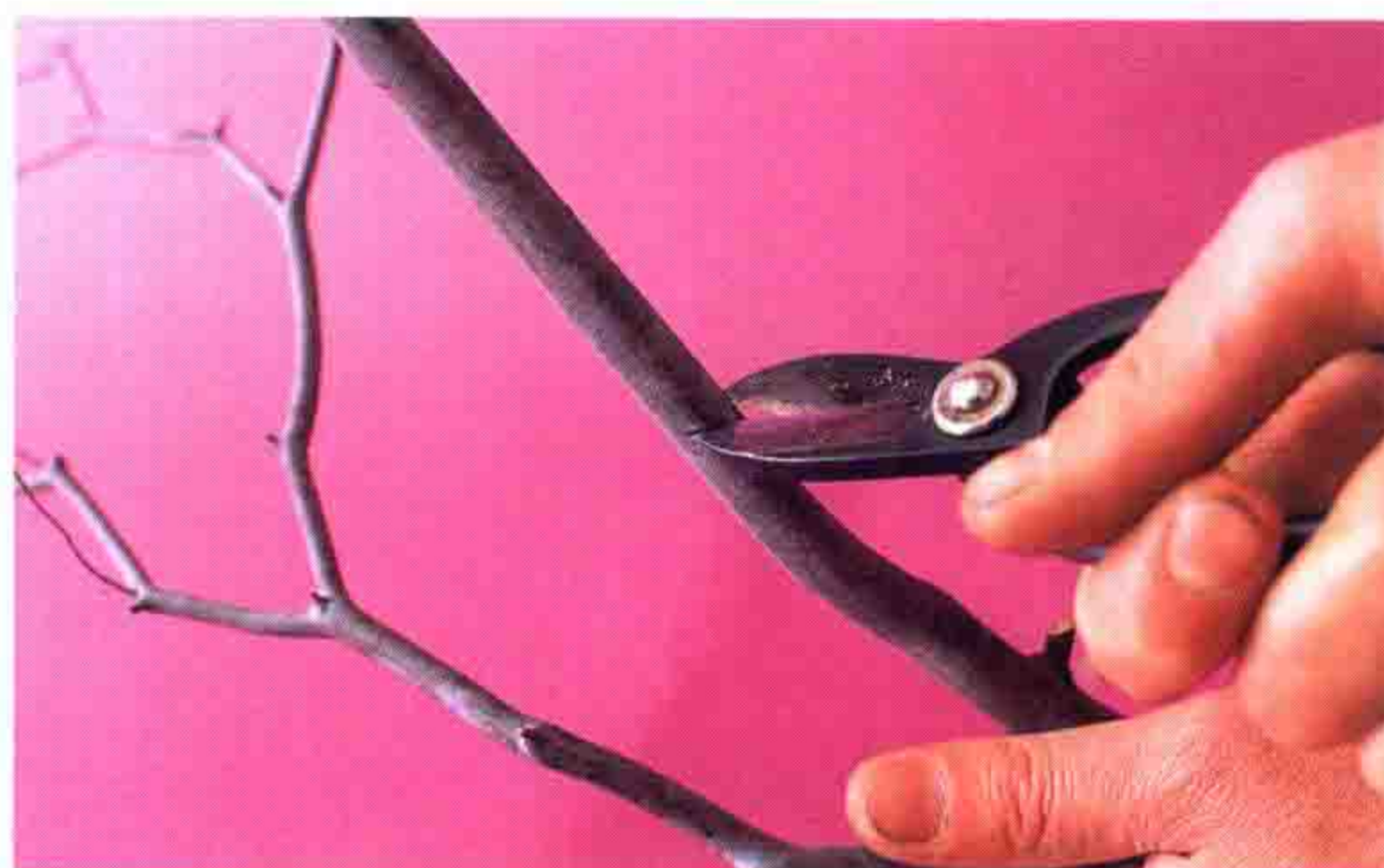

折枝整形后

○其他可以“折枝整形”的枝材

木瓜、日本吊钟花（红叶期除外）、旌节花、山茶、红瑞木、龙江柳等

在创口上打进一个做成楔子状的枝条

用剪刀刻出痕迹，用手掰开（折枝整形）

C 打入楔子

这个技巧是折枝整形的升级版。

“打入楔子”就是在B做出来的创口上打进去一个楔子。如果你弯折的角度很小，那折枝整形后的枝条一般不会恢复原样。但如果你弯折的角度较大，一松手枝条就会往回弹。为了防止枝条弹回去，可以在创口里打入楔子。如果楔子做得够精巧，甚至可以与原枝融为一体，根本看不出哪里折过。这一步的关键在于曲线是否自然。当然，在折枝整形后打入楔子是个高阶技巧，需要长时间的练习。

○只要是能“折枝整形”的枝材，就可以在此基础上打入楔子

枝材的固定

本书介绍的大部分花艺作品都是插在花泥上进行制作的，那么如何将花材牢牢固定在花泥中就变得非常重要了。为此让我们一起来学习以下几种模式吧。

大部分现代花艺作品是靠花泥固定花材的。但枝材普遍幅度比较大，光是插入花泥里是无法保证平衡的（使用大型花朵时也会碰到同样的问题）。如果换成硬质的花泥，枝材倒是能插牢，可其他花材就得换了。接下来我就教你如何只靠普通硬度的花泥就将枝材牢牢固定住。

用刀或剪子斜着切掉一块

就这样插进花泥里。

插得深一些会更稳固。

斜切插入

斜切插入是最常用的固定方法。不光是枝条，其他花材也经常使用这个方法固定，是不是觉得很亲切啊？先将枝条的根部斜斜地切下一块，然后直接插进花泥里就OK了。

将增粗后的枝条牢牢插进花泥中。

增粗插入

像照片中那样，将剪下来的余枝用铁丝或皮筋绑到要用的枝条上，让枝条根部变粗，然后插入花泥中。许多无法用A中方法固定的枝条，都可以用这个方法固定住。

将剪下来的余枝修得短短的，用皮筋绑在要用的枝条上。

C

竖剪插入 相对来说，竖剪插入的使用范围是最广的，几乎任何枝条都能用。具体来说就是先将枝条根部剪开，再岔开两只“脚”插入花泥中，让被剪开的两片枝条夹着花泥。或许你会觉得这种方法好像没怎么见过，但不能否认它的确很有效。

用剪刀将枝条根部剪开。

将剪刀尖插进两片枝条中间，稍微扩张一下。

保持两“脚”张开的姿势插进去，让两片枝条夹着花泥。

确实能将枝条固定住。

D

钻孔固定

这个方法要用到电钻，虽说略显兴师动众，但它有一个压倒性的优势——无论碰到多粗壮的枝材，都能一次搞定。

用电钻在枝条上开一个前后贯通的洞。

竹签分散了枝条施加的压力，固定效果奇佳。

将枝条插进花泥，找根竹签穿过先前开的洞，也插进花泥里。

E

使用麦秆

按照花器的直径，将麦秆或类似的材料束成粗细适合的一捆，放进花器里。

这就是固定枝条的终极手段了。只要在花泥下方摆上麦秆做成的“针山”，再粗的枝条都能牢牢固定住，对花泥的破坏也比较小。若必须将做好的作品运到很远的地方去，那就得请出麦秆，让它大显身手了。

将竹签绑在枝条的根部，做成一条伸出来的“腿”。

将花泥放在麦秆做成的“针山”上，将枝条插进花泥里。

F

不适合用花泥保水的枝材

碰上麻叶绣线菊这类不适合用花泥保水的枝材，就将花泥铺在花器的上半部分，下面倒满清水。再将枝条贯穿花泥，一插到底。总之，让枝条的根部直接浸在水里就对了。

4 保水辞典

枝材的保水方法借鉴了许多传统插花艺术的智慧。接下来就从最普通的斜剪到蘸薄荷油、白酒，再到最少见的辣椒保水法，向你逐一介绍。

枝材和花材一样有许多种保水方法。不同种类的枝材，适用于不同的方法。就算看起来并不需要水分的枝材也要认真做好保水工作，说不定一下子就变得水嫩光润、生机勃勃了呢。下面是多种保水方法，从最传统的方法到某些特殊手法都有，你可以都试试。

A

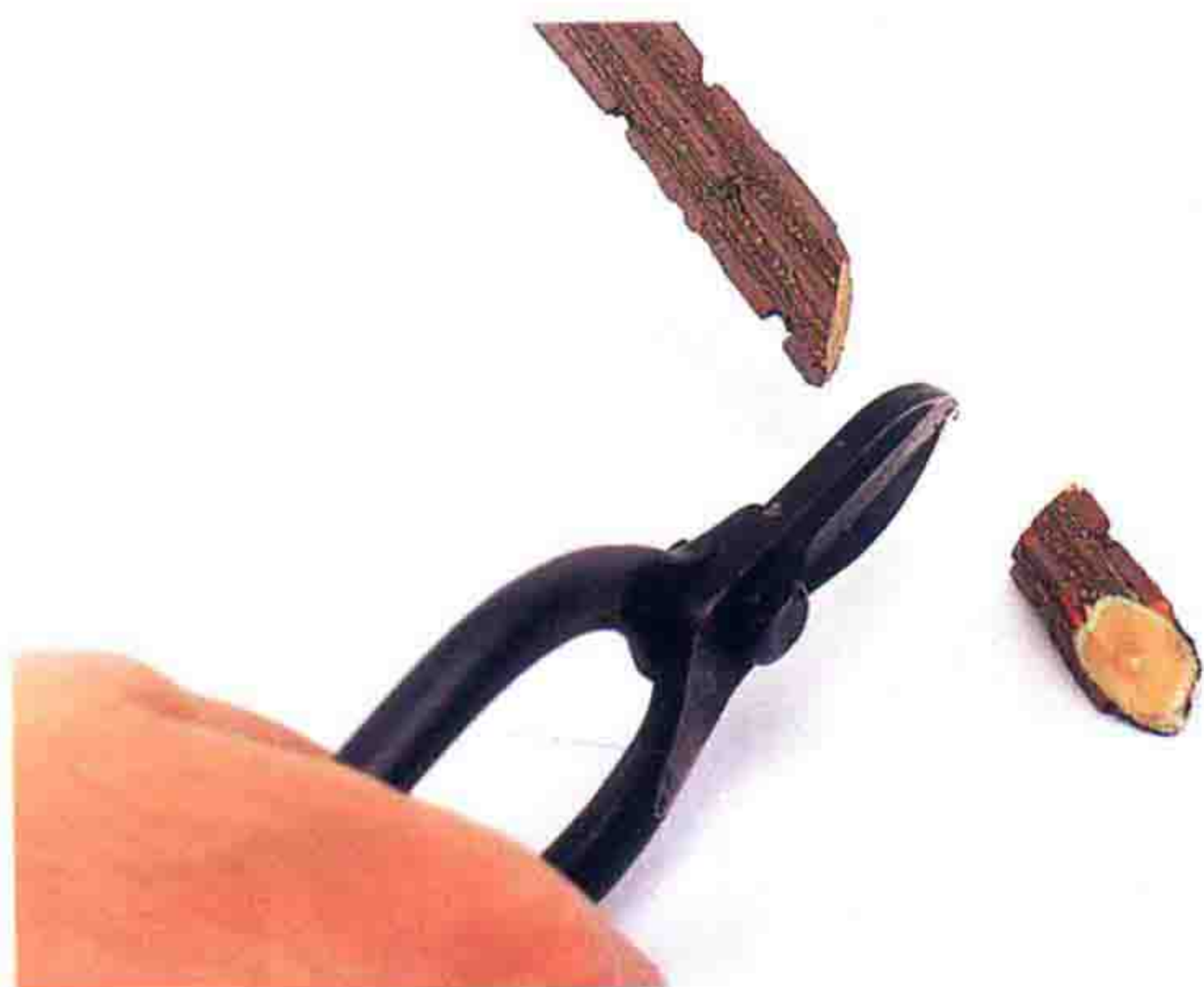
斜剪

和花材一样，枝材在使用前也需要再斜剪一刀。从采摘下来到正式投入制作必然有一段时间，切口多半都失水了。再剪一刀能让植物吸收水分的效率更高。

○适用于此方法的枝材
樱枝、桃枝、山茱萸枝、松枝等

①上/用剪子斜着剪下去。

②下/剪下来的部分。

B

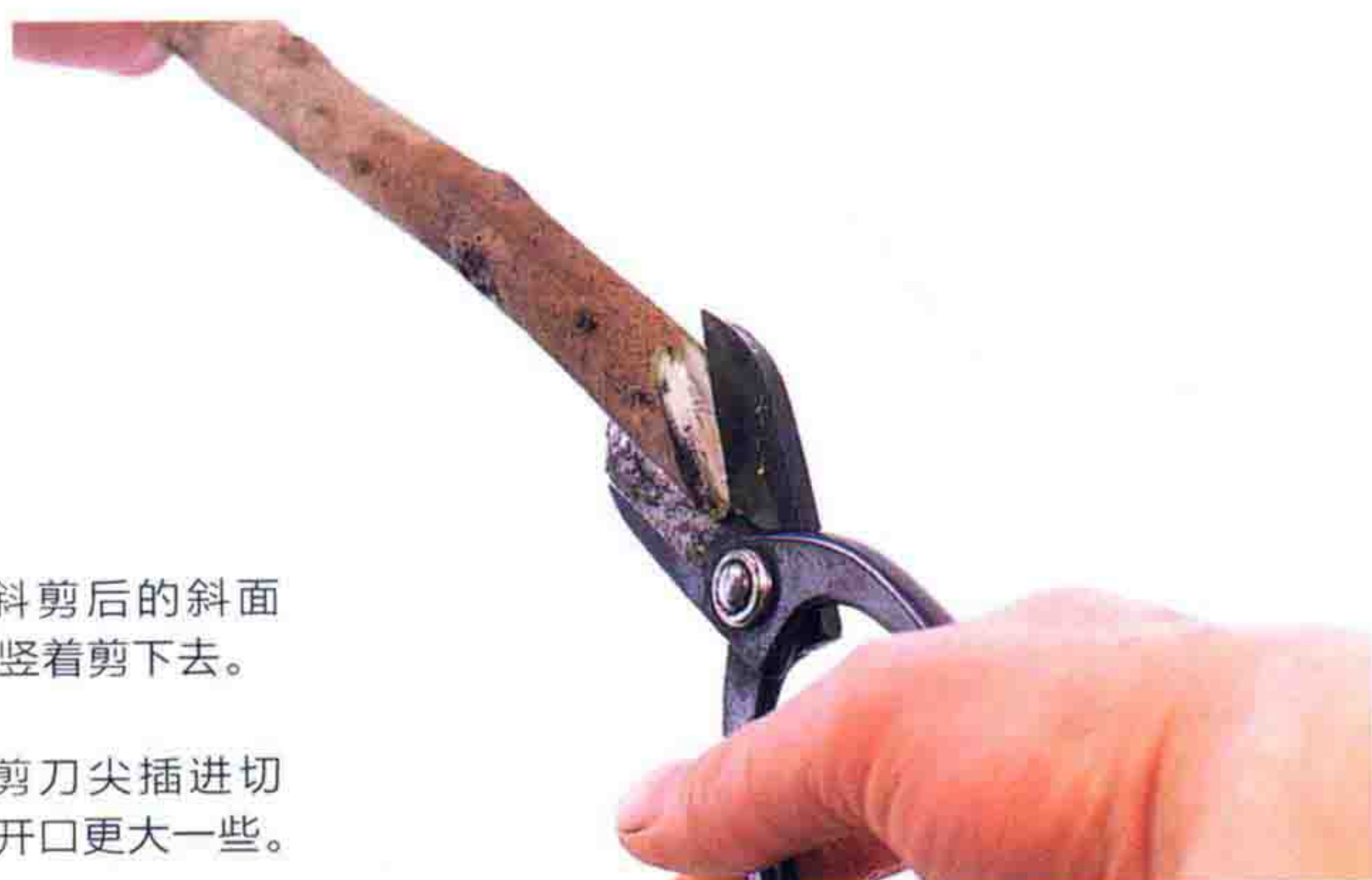
竖剪

在斜剪的基础上，将枝条用剪刀竖着剪开，这样一来和水的接触面积就变大了，比只经过斜剪处理的枝条更容易吸收水分。

○适用于此方法的枝材
日本吊钟花、山茶、蜡瓣花、连翘

①左/在斜剪后的斜面上用剪刀竖着剪下去。

②右/把剪刀尖插进切口里，让开口更大一些。

敲裂

用锤子轻轻敲裂经过斜剪处理的枝条的根部。这个方法对那些比较容易脱水的枝材很有效。

○适用于此方法的枝材
白雪果、红千层、欧洲荚蒾、珍珠绣线菊、麻叶绣线菊、杜鹃、旌节花、草珊瑚等

①上/用锤子敲打枝条根部，使之裂成一条条的样子。

②下/用锤子敲打出来的枝条分得比“竖剪”更细，植物纤维都露出来了。

①左上/用小刀将枝条根部切开。

②左下/用刀尖剥掉花茎中间白色棉絮状物质。

③右/将切口在明矾液里泡一会儿，能提高枝条吸收水分的能力。

去芯

处理绣球最有效的方法。像照片上那样，将花茎的芯子剔掉，就能增大吸收水分的有效面积。再加上明矾液，就可以完美保水了。

○适用于此方法的枝材
绣球、地中海荚蒾

