

基本造型 创意造型 花器运用 色彩纷呈 四季赞歌 壁挂花艺 环境应用实例

花店花艺设计丛书

仿真花艺设计

FANGZHEN

HUAYI

SHEJI

编著 李方

摄影 孙国良

浙江大學出版社

花店花艺设计丛书

仿真花艺设计

FANGZHEN HUAYI SHEJI

编著 李方

摄影 孙国良

浙江大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

仿真花艺设计/李方编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2003.10
(花店花艺设计丛书)
ISBN 7-308-03359-7

I. 仿... II. 李... III. 花卉装饰—装饰美术
IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第050720号

出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(E-mail: zupress@sun.zju.edu.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)

丛书策划 李玲如
责任编辑 李玲如
装帧设计 俞亚彤
排 版 杭州开源数码设备有限公司
印 刷 杭州市长命印刷厂
经 销 浙江省新华书店
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 4
字 数 148 千
版 印 次 2003 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-308-03359-7/J·054
定 价 28.00 元

作品提供 (按笔画排序):

天堂鸟花店	胡伟祥
向阳花店	金 刚
达奇花店	金祝君
百花香花店	王 卫
帘青花店	吴龙高
杭州花圃	江志清
杭州花圃	范建文
杭 州	李江平
浙 江 大 学	李 方

前言

仿真花艺是指以各种人造花为材料的插花造型创作。人造花材是人工仿照自然界观赏植物的根、茎、叶、花、果实、种子而制成的各类假花。按制作所用材料质地的不同,有塑料花、涤纶花、绢花、水晶花等。人造花水平高下,主要表现在仿真程度和色彩的染制上。高水平的人造花,甚至可以以假乱真。带露的花朵,各异的花香,枝干上的皮刺、绒毛、白粉都可以一一仿制。为了满足人们的猎奇心理,还创造出了自然界还没有的花色、花型或质感的花材,更丰富了仿真花艺创作的素材,激发了创意的灵感。

在很长的一段时间中,人造花美化了我们的生活环境。随着生活水平的提高,鲜花逐渐进入家庭。应当说明,人造花仍是我们美化家庭和公共环境的重要花材。它具有持久性、方便性和创意性三大特性。鲜花美艳,但花开花谢令人惋惜,而人造花满足了人们爱花惜花的情结;人造花作品可布置于鲜花作品不能摆放和不便经常管理的场合,如光线昏暗处、装饰橱柜中等;日常装饰中免除了换水、洗瓶等操作,只要及时清除表面的灰尘即可,经久耐用,护理方便;人造花素材丰富,枝干可任意造型,使仿真花艺的创意有了更大空间。综上所述,人造花所表现出的经济实惠和方便使它为大家所钟爱。目前,国内外的插花展览和比赛中都有仿真花艺作品。宾馆大堂中的大型插花也大多由仿真花或仿真花与鲜花混合插成,酒吧、娱乐厅、浴池等光线暗或湿度大的地方均适宜用仿真花作品。商场的自动扶梯中间,各类商品及大型橱窗中,为了便于布置、防水及方便管理和观赏持久,都大量使用仿真花插花。另外,在写字楼、办公室、俱乐部、医院、图书馆、机场、展览馆和博物馆中也多有仿真花艺作品的装饰。

仿真花艺的广泛应用及其特性,使对仿真花艺设计的研究成为必要。本书剖析花店中设计的仿真花艺作品及具体环境中的运用实例,旨在对仿真花艺作品有一个理性的认识,以提高创作者的审美情趣,使设计、创作更上一层楼,并使仿真花艺能更广泛地推广。

李方
2003年3月

目 录

一 基本造型

(一) 东方自然插花 01-03

(二) 西方规则插花 04-10

二 创意造型

(一) 盆栽花型 11-11

(二) 点、线、面花型 12-22

三 花器运用

(一) 花盆 23-24

(二) 花瓶 25-26

(三) 异形花器 27-29

四 色彩纷呈

(一) 同类色搭配 30-32

(二) 类似色搭配 33-33

(三) 对比色搭配 34-34

(四) 三色等距搭配 35-35

(五) 冷暖色搭配 36-37

五 四季赞歌

(一) 春 38-41

(二) 夏 42-43

(三) 秋 44-46

(四) 冬 47-49

六 壁挂花艺

(一) 装饰画 50-52

(二) 花环 53-54

(三) 插花 55-55

七 环境应用实例

(一) 展览花艺 56-57

(二) 宾馆花艺 58-58

(三) 写字楼花艺 59-59

(四) 美容院花艺 60-60

一 基本造型

世界插花风格迥异的两大流派是以中国和日本为代表的东方自然式插花与以传统欧美插花为代表的西方规则式插花。东方插花崇尚自然、线条及作品的意境美，西方插花则以丰满的造型、鲜艳的色彩取胜。熟练掌握插花基本造型是进行创意和创新的基础。

(一) 东方自然式插花

1 作品名：松鹤延年
花 材：黑松、鹤望兰、跳舞兰、
龟背竹、藤叶
造 型：直立型
欣 赏：巧借植物名称命名，青
松、鹤望兰、龟背竹突
出了长寿的主题。
创 作：李方

2 作品名：舞春风
花 材：蝴蝶兰
造 型：直立型
欣 赏：极似鲜活的盆栽花。粉翅双翻大有情，对舞花前也可人。
创 作：天堂鸟花店

3 作品名：香月
花 材：牡丹
造 型：直立型
欣 赏：来如从月下，去似逐云飞。
创 作：向阳花店

4 作品名：阳光灿烂的日子
花 材：海芋、蝴蝶兰、果枝、桃花、孔雀菊、新西兰叶
造 型：直立型
创 作：吴龙高

5 作品名：春色满“圆”
花 材：马蹄莲、牡丹、跳舞兰、孔雀菊、绿枝、枯藤
造 型：直立型
欣 赏：运用中国画中破正求奇及留白手法，作品充满动感及想像。
创 作：范建文

(二) 西方规则式插花

1 作品名: 雪峰春色

花材: 银柳、马蹄莲、牡丹、小菊、蝴蝶兰、黛粉叶

造型: 不等边三角型

欣赏: 山上白雪点点, 山下却已春色满园。

创作: 江志清

2 作品名: 春华秋实

花材: 菖兰、郁金香、牡丹、苹果、白木、一叶兰、瓜子黄杨

造型: 不等边三角型

创作: 吴龙高

4 作品名: 凌云志

花材: 鹤望兰、山龙眼、翠菊、紫藤、新西兰叶、星点木、龟背竹

造型: 不等边三角型

欣赏: 敢上云霄, 俯瞰大地。

创作: 吴龙高

3 作品名: 寂静之音

花材: 风铃草、虞美人、百合、蝴蝶兰、花叶水葱、刚草、藤叶

造型: 等腰三角型

创作: 江志清

5 作品名：国之花
花 材：郁金香、狐尾百合、火鹤花、向日葵、
鹤望兰、吊兰、铁线蕨
造 型：正三角型
欣 赏：郁金香以其传奇的故事，成为花卉王
国荷兰的国花。
创 作：百花香花店

6 作品名：春风得意
花 材：马蹄莲、牡丹、郁金香、花叶水葱、
瓜子黄杨、黑松、龟背竹
造 型：直角三角型
欣 赏：春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。
创 作：向阳花店

- 7 作品名：白领丽人
花 材：玫瑰、常春藤、刚草、干草
造 型：瀑布型
欣 赏：朴实无华，内敛稳重，但透露着自信 and 干练的神采。
创 作：百花香花店

- 8 作品名：图腾柱
花 材：玫瑰、百子莲、花叶水葱、瓜子黄杨、紫藤、苹果
造 型：圆柱型
欣 赏：苹果寓意幸福，镶嵌苹果的花柱，代表向往幸福的生活。
创 作：向阳花店

- 9 作品名：地球村
花 材：马蹄莲、紫藤、扶郎花、鹤望兰、玫瑰、孔雀菊、吊兰、星点木
造 型：圆锥型
创 作：百花香花店

12 作品名: 花屏

花 材: 玫瑰、桉树叶、果枝、孔雀草

造 型: 屏风型

创 作: 达奇花店

10 作品名: 更上一层楼

花 材: 火鹤花、牡丹

造 型: 垂直型

创 作: 百花香花店

11 作品名: 伸展

花 材: 马蹄莲、蝴蝶兰、跳舞兰、排骨草

造 型: 水平型与垂直型

创 作: 李方

13 作品名：荷加斯曲线
花 材：郁金香、常春藤
造 型：S型
欣 赏：S线又称“荷加斯”线。作品受英国画家荷加斯线的启发而成。
创 作：向阳花店

14 作品名：婀娜多姿
花 材：马蹄莲、蝴蝶兰、排骨草
造 型：S型
创 作：李方

15 作品名：枯木逢春
花 材：百合、郁金香、马蹄莲、玫瑰、跳舞兰、翠菊、扶郎花、白木、新西兰叶、龟背竹
造 型：L型
创 作：吴龙高

16 作品名：春暖花开
花 材：马蹄莲、玫瑰、麦李、牡丹、孔雀菊、龟背竹、花叶水葱、瓜子黄杨
造 型：并列型
创 作：向阳花店

18 作品名：紫霞
花 材：木兰、藤叶
造 型：S型与新月型
欣 赏：花树盛开，朵朵成片，云蒸霞蔚，颇为壮观。
创 作：向阳花店

19 作品名：金玉满堂
花 材：金钟花、向日葵、鹤蕉、花叶水葱、藤叶
造 型：垂直型
创 作：向阳花店

20 作品名：春风几度
花 材：百合、玫瑰、向日葵、跳舞兰、孔雀菊
造 型：水平型
欣 赏：花繁压枝低，锦缎落东风。
创 作：天堂鸟花店

17 作品名：奔月
花 材：白木、牡丹、玫瑰、桉树叶
造 型：斜线型
欣 赏：纵有人间的繁华，也难抵仙境的诱惑。
创 作：达奇花店

- 21 作品名：一片云
花 材：玫瑰、桑椹果、毛核木
造 型：水平型
欣 赏：我是一片云，朝迎旭日升，暮送夕阳下。
创 作：向阳花店

- 22 作品名：发展
花 材：马蹄莲、菖兰、大花葱、百合、百子莲、跳舞兰、龟背竹
造 型：圆型与垂直型
欣 赏：天时、地利、人和，方能创造一个良好的发展空间。
创 作：向阳花店

- 23 作品名：草帽赞
花 材：马蹄莲、蝴蝶兰、藤叶、红白木
造 型：水平型与垂直型
欣 赏：挡住炎炎烈日，戴出时尚美感。
创 作：江志清

二 创意造型

创意造型的现代自由式插花，不固求东西方传统插花造型，而是为了达到美的要求，对插花设计造型自由发挥，通过创作插花来表达个人的观念和意念。

创意造型运用花材特征的点、线、面构成要素，通过对比，掌握植物的形状、色彩、质感，用来表达自然的精华（写景）和抽象的意念（写意）。创意造型以基本造型为基础，更多的是感悟自然景物，借鉴书法、绘画、摄影、雕塑、建筑、音乐等艺术形式，融汇贯通，通过花艺再现。

（一）盆栽花型

- 1 作品名：春花秋月
花 材：虞美人、常春藤叶
造 型：自然盆栽型
欣 赏：春花秋月何时了，往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中！
创 作：天堂鸟花店

- 2 作品名：金盏银台
花 材：水仙
造 型：自然盆栽型
创 作：天堂鸟花店

- 3 作品名：快乐节拍
花 材：跳舞兰
造 型：自然盆栽型
创 作：天堂鸟花店

(二) 点、线、面花型

1 作品名：霜洁白莲香
花 材：郁金香、海棠花瓣
造 型：点、线组合
欣 赏：郁金香花形似莲花，因此有“洋荷花”之别称，古时莲即荷花。
创 作：天堂鸟花店

2 作品名：直与曲
花 材：水葱干、洋桔梗、排骨草、条形叶
造 型：点、线组合
欣 赏：视觉上强烈的造型对比，产生伸展与收缩的不同感觉。
创 作：天堂鸟花店

3 作品名：炫
花 材：嘉兰、文竹、麻藤
造 型：点状花型
欣 赏：轻舞飞扬，光焰炫目
创 作：天堂鸟花店

4 作品名：向往
花 材：水葱干、鹤望兰
造 型：点、线组合
欣 赏：蓄势以待，向往扶摇直上的一刻。
创 作：天堂鸟花店

