

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE
少年艺术技能入门丛书



CHA HUA
RU MEN

插花入门

编著·包于飞

上海人民美术出版社

前 言

在现代社会中,鲜花越来越多地被用于社交场合中。各种充满人情味的礼仪花束、芬芳飘溢的艳丽花篮、风情万种的新娘捧花、婉丽妩媚的胸花及那满室生辉的艺术插花在生活中呈芳斗艳,日益被人们所喜爱。

大自然赋予鲜花与枝叶美丽的色彩、优美的造型和丰富的纹理,要将这些自然花卉更完美地组合起来成为一件艺术品,那是一门学问。这学问中包含了均衡、协调、对称、质感、色彩、节奏、韵律、点、线、面构成等等美学知识。

有人说,插花艺术是一首无声的歌,一幅有生命的画。在它的布局之中,聚散、疏密、刚柔、静动、冷暖、虚实等等所表达出的精神韵味,无一不凝聚着创作者本身的艺术内涵与文化素养。在这儿,心的感悟被注入于视觉形象。

因此,少年朋友学习这门艺术是培养审美情趣、陶冶高尚情操、提高文化修养的一个很好途径;也是开阔视野、调动丰富想象力、锻炼动手能力的好办法。

目 录

前言

一、花姿花色 花意花语 1

常被用作主体花材的花
常用来营造气氛的散花型花
插花常用叶材
插花常用枝条
常用果枝
花材的保鲜

二、插花中产生美感的因素 11

美在对比中
疏密与虚实、节奏与韵律
色调的情感作用

三、巧妙的构思 18

四、变化无穷的构图 20

三角形构图 直立形构图 平卧形构图 新月形构图
方形构图 椭圆形构图 双月形构图 下垂形构图
逆T形构图 十字形构图 星形构图

五、花材花器的创意 28

六、插花的环境因素 32

七、胸花、头花、捧花的制作方法 35

八、花束与花篮的制作方法 43

九、器皿插花技法 52

一、花姿花色 花意花语

学习插花艺术,首先要对花有一定的认识。要了解花的色彩、花的形状等花的生态及花的象征。还要观察各种叶子的外形特征和纹理质感;观察各种树枝的造型姿态。将这些观察所得储存在脑中,积累多了,到插花时创作灵感就呼之欲出了。

下面介绍一些插花中常用花材的特征和寓意。

常被用作主体花材的花:

牡丹

盛开于春夏之际,常见有粉、红、黄、白、紫、蓝、绿等色,被誉为“国色天香”。它那与生俱来的“贵族气质”,使得以它为主体的插花,理所当然地象征着富贵、繁荣、吉祥和华丽。



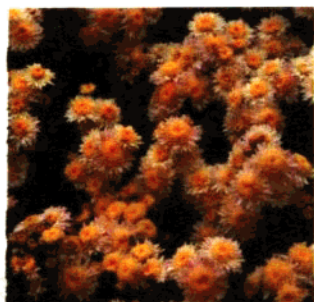
玫瑰

花开于夏季,有红、黄等色。它有香有色,娇艳芳馥,在鲜花中以它那罗曼蒂克的花容月貌最能引起人们对爱情的遐想。因此它是情人间互表表情的爱慕之花。



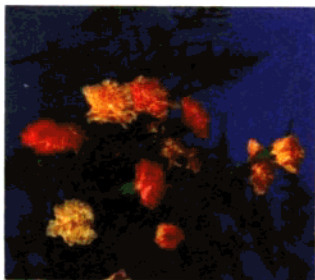
菊花

品种最多，色彩缤纷，造型各异。有独本菊、多头菊、大立菊、悬崖菊等多种。它盛开于深秋，花期约一个月。古人颂菊为“怀此贞秀资，卓为霜下杰”。说的是菊花傲霜挺立的坚贞品格与高尚气节。



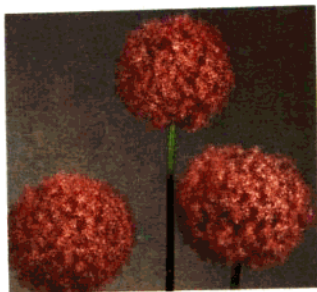
马蹄莲

很有个性的简洁外形与高雅的色彩，很容易让人产生一种纯洁、高尚、自尊、典雅的感觉。



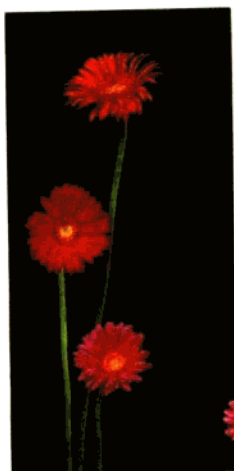
康乃馨

是最常用的插花素材。它的温馨和端庄常被用来象征无处不在的母爱。它柔和的色彩，使人时时感觉到柔情与博爱。



巨葱

似一个美丽的大绣球,具有与众不同的独特造型,颇具雍容大度的气派。



非洲菊(扶郎花)

娇妍饱和的色彩与它极装饰性的外形很具图案效果,它象征着欣欣向荣。是一种很合群的插花素材。



郁金香

花梗挺直,一枝一花。天生丽质,情致无限。别具一格的造型寓意着它义无反顾的多情和独立不羁的个性。因此它是最令人思念和怀恋的爱的精灵。



百合

白百合、火百合、黄百合……百合的品种不少。它们的色彩或是洁净雅致，或是金碧辉煌；它们的造型赏心悦目；尤其是它们的名字寓意深刻，百年好合、白头偕老是人们对婚姻最诚挚的祝福。



剑兰(菖兰)

剑兰具有婀娜秀媚的身姿与随和谦逊的性格，展现给人们的是挡不住的万般风情。

荷花

开花于夏季，花色为白或淡红，一茎一朵。出污泥而不染，香远益清，品质如玉。婉丽典雅的外形，清朗隽永的色彩，叶绿轻倩，如诗如画的气氛，使它历来被奉为“圣洁之花”。





白玉兰

花大，色纯白，早春先叶后花，香气似兰蕙。它绰约的风姿凝聚着修养和内涵，素净的色彩演绎着谦逊和自信。身处喧嚣的都市却依然散发出返朴归真的清香，它特有的气质显示出一种大家风范。



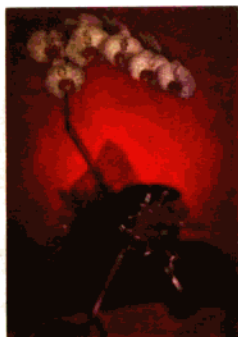
天堂鸟(鹤望兰)

恰似一只飞向光明的快乐鸟。这奇异的造型使它成为象征幸福、美满、蒸蒸日上吉祥花。



魔鬼掌

极美艳的外形，风情万种的神韵。当它在插花中“红颜浅露”时，便有那种“未成曲调先有情”的意境。因此让多情人情有独钟。



蝴蝶兰

温室里花朵娇俏袅娜。似蝴蝶翩翩起舞，轻盈而又精致玲珑。

常用来营造气氛的散花型花



满天星

似缥缈迷离的满天繁星，如梦似幻。它是插花材料中的“调味品”，与任何花材相配都能达到交映生辉的效果，它具有的那种美，是在联想之中、朦胧之中。



勿忘我

花的名字让人怦然心动。花的色彩又叫人回味无穷。用它点缀插花，所演绎的温情与浪漫自然意味深长。



秀线菊

虽是草花，然而那纯朴自然、温情脉脉的气质，自有一番田园风情。插花中常用来营造一种乡情野趣的氛围。

在插花中还有一些花材是以香味出名的。如夜来香、珠珠花、水仙、姜花、热带兰、梅花、蜡梅枝、桂花枝等等。



总之，用于插花的花应具备良好的能在较长时间里保持水分而不会很快枯萎的性能；有些花离枝很快就枯萎，但花枝很有姿态，如蜡梅、桂花等，这种花的花枝往往起到点缀的作用。



自然界中叶和枝的造型千变万化,少年朋友们只
要注意观察一下就会发现叶子本身就很具装饰效果。
用它们衬托鲜花演绎出的无限风情,会使你若有所
悟,惊羨不已。你会情不自禁地赞叹大自然的出神入
化,竟能使平平常常的枝和叶,在插花艺术中展示出
如此神奇的魅力。

插花常用叶材

在插花中常用的叶材外形有块状、带状、丝状、点
状、针状等。它们是:

橡皮树、龟背竹、喜林芋、八角金盘叶、花姜叶、海
棠叶、鹤望兰叶、黄金葛(块状);

散尾葵、苏铁、棕榈、鱼尾葵、槟榔、棕竹、凤凰棕
(针状);

万年青、巴西铁(带状);

肾蕨、狼尾山草、铁线蕨(蕨类植物)、细叶龙血树、
穗兰、鸢尾叶、水菖蒲、吉祥草、一叶兰(丝状);

风梨、孙雀山竹、宝贝竹芋(彩色纹理叶);

松叶文竹、闪金柏、龙须草、小叶长春藤(点缀碎
叶)。

在插花实践中,有时可人工修剪一些叶子的形
状,也可将一些叶子卷折成各种形态,有时还可将一
些叶子染色、涂色、喷金银色等等。

插花常用枝条

黑松、马尾松、罗汉松、锦竹、南天竹、富贵竹、迎春花、紫荆、紫藤、美国凌霄、银柳、猕猴桃等等。

在插花中有时也用一些带果实的枝条,但一般用以插花的果枝不宜保留太多的果实,以免造成累赘之感。

常用果枝

五彩椒、海棠、石榴、无花果、桔、枇杷、佛手、南天竹等。

在现代插花艺术中,也经常會用到一些抽象意义的人造辅材,使作品在立意、构图,及材料上都更具现代意识。



花材的保鲜

用于插花的新鲜花材应存放在潮湿阴冷的环境中。如存放于冷柜就更有利于保鲜。

介绍一下鲜花枝的采集、保鲜办法

▲ 鲜花枝采收应在早晨9点之前。此时的花朵在晚间吸收了大量水分，花枝挺拔，色泽鲜艳。采收后水养，避免阳光直射。同时从冷房中取出花材后，应水养半小时左右，吸补采收时失去的水分。

▲ 包装花枝时，保留不低于75cm的花梗。用棉花吸水或保鲜剂衬于花枝底部，外面套上防水胶纸防止水分流失。

▲ 花枝的切口为斜面，木本花枝要剪切成十字形切口，以便增加它们的吸水面。有些花枝剪切后有浆汁流出，可及时放入沸水中浸烫至花梗底部变色拿起。浸烫时，将花梗下部倾斜插入沸水中，并用报纸裹紧花、枝、叶，免得被蒸气烫伤花朵，或可把花梗底部放在火中烧一下，至花梗底部碳化。

▲ 鲜切花水养时，水质要纯净。

▲ 可在花器中加入一匙漂白水，以防止花茎切口被细菌腐蚀。

▲ 在水中加保鲜液，因保鲜液中含有柠檬酸、糖，可杀灭细菌，且有很好的营养成分。

▲ 可在水中加些食醋，使水成酸性，保水质清净。

▲ 啤酒中饱含柠檬酸，也可加一些到水中，用以杀菌保鲜，用法是一份啤酒、五份净水。

▲ 汽水含有极高的糖分、柠檬酸，也能灭菌保鲜，用法同前。但要纯汽水，忌用可乐型加味汽水。

二、插花中产生美感的因素

要成为一个插花艺术家而不是一个插花匠人,其间根本的差别在于前者具有丰富的美学知识,了解插花艺术内在创作规律,而后者仅仅是熟悉插花技巧、了解一些花的习性而已。因此我们在动手练习插花之前需要先学习一些有关的美学知识,了解插花中产生美感的因素。

美在对比中

人们常说,美是在对比中产生的。在插花艺术中,可以产生对比的因素很多,比如形状的对比、色彩的对比、大小的对比、质感的对比、虚实疏密的对比以及点、线、面的对比等等。我们可通过一些实例来看插花艺术中如何运用对比法则创造出作品的美感。

实例①

清淡的百合花与暗绿的树叶形成色彩深浅的对比。百合花与紫荆形成白色与紫色的对比、形与线的对比。树叶与紫荆形成直线与曲线的对比,满天星与百合又形成形状大小的对比。正是这些对比才创造出这件作品的美感。



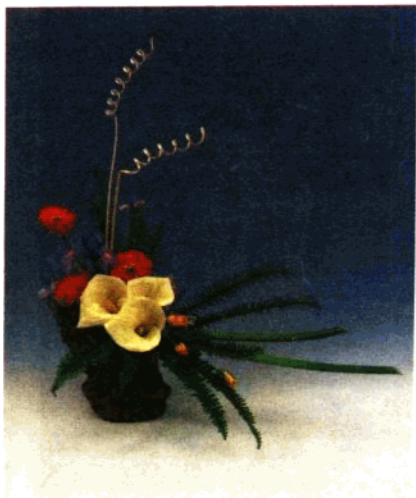
实例②

此作品主体是向日葵。它大而圆的花形与作辅材的勿忘我细碎的花形,形成大小形状的对比;金黄色与紫色又形成色彩的对比;向日葵挺直的花梗与折过的叶梗形成直线与曲线的对比;下紧上松、下多上少的插放形成单纯与繁复的对比。这一系列的对比突出了主体,烘托了向日葵的美感。



实例③

这件作品中的对比关系有:大而宽的马蹄莲与非洲菊形成形状、颜色的对比,辅材紫色艾列斯与黄玫瑰形成色彩、形状的对比,这里虽然有四种花,但显然最突出的是马蹄莲。作品中还可看到的对比是娇嫩的马蹄莲花瓣与粗糙的树根型花器呈现质感上的对比。马蹄莲的花梗、装饰藤条与蕨类叶形成线型上的对比。



疏密与虚实 节奏与韵律

除了在花材花器的选择上注意对比关系外,我们在插花时要考虑花叶布局的疏密虚实与节奏韵律。花叶的错落有致、高低呼应也是使作品具有艺术感染力的因素之一。



实例①

这束捧花以非洲菊为主体，在它们的周围缀以白纱与树叶。造型轮廓清晰的非洲菊与朦胧的白纱、暗绿的树叶有着虚实明暗的对比。按照插花中上散下聚的法则，排列有序远离主体的郁金香与主体非洲菊插放时疏密关系处理得很好，富有韵味和节奏感。



实例②

当我们要将多种花插放在一起时，尤其要注意节奏与韵律。既要考虑它们之间在色彩造型上的对比，又要考虑插放时在疏密与明暗上的节奏感。有一个总体考虑，才会做到丰富而不杂乱，美丽但不艳俗。