

中国艺术百科全书

插花

吉林文史出版社

ZHONGGUO YISHU BAI KE QUAN SHU

中国艺术百科全书

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科·插花/赵海英等主编. —长春:吉林文史出版社, 2005.5

ISBN 7-80702-213-2

I. 中… II. 赵… III. ①艺术—中国—百科全书②插花—装饰美术—基本知识 IV. J12-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037112 号

中国艺术百科全书——插花

主 编 王嫣嫣 赵富强 赵海英

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社 0431-5634142

(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 406

字 数 4600 千字

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-80702-213-2/J·5

总定价 950.00 元 (本册定价:20.50 元)

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

编委会

主 编	王嫣嫣	赵富强	赵海英
副主编	付 华	祝嘉一	信 颖
	王天宇	刘 飒	
编 委	辛国华	杨 梅	郭 娜
	周圣婷	刘小锋	刘 颖
	郭小奇	刘 梅	王 玲
审 校	刘凤江	陶 玲	解 冰
	韩山寺	许向东	
电脑图文	李洪霞	王 黎	唐小莉
编辑统筹	圣泽文化		
策 划	李相状		

目 录

第一章 插花艺术概述	(1)	
第一节 插花艺术的涵义与特点	(1)	
一、插花艺术的涵义	(3)	
二、插花艺术的特点	(6)	◆
三、插花艺术与其他艺术的关联	(7)	插
四、如何才能提高插花艺术水平	(10)	花
第二节 插花艺术的发展史	(10)	◆
一、中国插花溯源	(11)	
二、日本插花溯源	(18)	
三、西方插花简史	(29)	
四、东方与西方插花艺术比较	(34)	
五、东西方插花风格评析	(40)	
第三节 插花艺术的分类	(41)	
一、根据用途的不同	(41)	
二、根据艺术风格的不同	(43)	
三、根据所用花材的不同	(46)	
四、插花艺术的具体类别	(47)	

第二章 插花花材及器具	(57)
第一节 插花用花卉材料的选取	(57)
一、观花类素材	(57)
二、观叶类素材	(59)
三、插花材料的择取	(61)
四、切花材料的选取	(65)
五、传统插花的寓意表现	(66)
六、常用花材主要特征及含义	(66)
七、常用木本插花材料	(70)
八、好的花材首先应具备哪些品质	(74)
第二节 插花器皿	(75)
一、器皿的种类与自制器皿	(75)
二、花器的选择运用	(81)
三、其他插花用具	(84)
第三章 插花的基本技法	(89)
第一节 花材的保鲜	(89)
一、减少水分损失	(91)
二、防止切口感染和促进吸水	(94)
三、应用切花保鲜剂	(96)
四、花材保鲜处理	(99)
第二节 花材的修剪整理	(101)
一、去掉多余的枝叶	(103)
二、去除棘刺	(104)

三、花部修饰	(104)	
第三节 花材的弯曲造型	(104)	
一、枝条的弯曲造型	(105)	
二、茎枝的其他造型技法	(106)	
三、花头的造型	(108)	
四、叶片的弯曲造型	(109)	
五、插花造型依花材的形状而定	(111)	
第四节 花材的固定	(112)	
一、盘花的固定	(112)	
二、瓶花的固定	(115)	◆
第四章 插花艺术基本原理	(119)	插花
第一节 形式美的要素	(120)	◆
一、色彩简介	(120)	
二、线条	(142)	
三、形状	(145)	
四、质感	(146)	
第二节 立意取材	(147)	
第三节 构图取势	(151)	
一、构图的原则	(153)	
二、插花构图的类型及方法	(173)	
第四节 主题突出	(181)	
一、确立主题	(181)	
二、如何构思	(183)	

	第五节 韵律变化	(188)
	一、高低错落	(189)
	二、疏密有致	(189)
	三、虚实结合	(189)
	四、仰俯呼应	(190)
	五、上轻下重	(190)
	六、上散下聚	(190)
	七、重点突出	(190)
	八、重叠有序	(191)
◆	第六节 意境创造	(191)
插	第七节 插花艺术的表现手法	(193)
花	一、写意式插花	(193)
◆	二、造型谐音式插花	(193)
	三、写景式插花	(194)
	第五章 插花的命名和插花原则	(195)
	第一节 插花的命名	(195)
	一、形象命名	(195)
	二、抽象命名	(196)
	第二节 插花的基本原则	(196)
	一、色彩协调	(197)
	二、构图完善	(197)
	三、境物和谐	(198)
	第六章 东西方式插花的插制	(199)

第一节 东方风格插花的插制	(199)
一、东方风格插花的艺术特点	(199)
二、直立型插花的制作方法	(203)
三、直上型插花的制作方法	(205)
四、倾斜型插花的制作方法	(207)
五、下垂型插花的制作方法	(208)
六、水平型插花的制作方法	(211)
第二节 西方式插花的插制	(212)
一、西方风格插花艺术的特点	(212)
二、半球形插花的制作方法	(216)
三、扇形插花的制作方法	(219)
四、垂直方向椭圆形插花的制作方法 ..	(221)
五、水平方向椭圆形插花的制作方法 ..	(223)
六、半椭圆形插花制作方法	(225)
七、圆锥形插花的制作方法	(228)
八、三角形插花的制作方法	(231)
九、倒“T”形插花的制作方法	(234)
十、四角锥形插花的制作方法	(236)
十一、新月形插花的制作方法	(239)
十二、“S”形插花的制作方法	(242)
十三、“L”形插花的制作方法	(245)
第七章 家庭花艺布置	(248)
一、卧室插花布置	(249)

二、吧台插花布置	(250)
三、茶几插花布置	(250)
四、玄关插花布置	(251)
五、客厅环境插花布置	(252)
六、餐桌的插花布置	(253)
七、书房插花布置	(254)

插

花

第一章 插花艺术概述

第一节 插花艺术的涵义与特点

◆
插
花
◆

近年来,随着我国人民物质生活水平的提高,鲜花不再仅仅是迎接和接待国宾等礼仪场合的奢侈品,鲜花已融入百姓健康向上的精神文化生活中,特别是城乡民居居住条件的改善,人们殚精竭虑地为自己的居室作富丽堂皇的装修,若再适当地用花卉加以装饰,则可以克服硬件设施装修所造成的缺陷,浓缩大自然的美于斗室,使居室在豪华中显示出盎然生机。

我们的民族以风雅著称,素来赋予花人格魅力,以花赞人,以花喻人。如梅兰竹菊为“四君子”,松竹梅被誉为“岁寒三友”等等。我国插在形式上注重线条、构图的完整和变化,自然流畅,简洁清

新；用色淡雅脱俗，朴素大方；在风格上朴实秀雅，追求崇尚自然，寓意含蓄；在意境营造方面，插花表现题材广泛，多赋予作品寓意深刻的思想性，观之耐人寻味，回味悠长。插花艺术是多种艺术形式的融会。

◆ 插花 ◆
插花作品作为以花型来表达心态的艺术品，能够以情动人，再现大自然的美和生活美，使观者赏心悦目，获得精神上的美感和愉悦。平日以插花作品装饰居室，那争妍斗艳的花朵，苍翠欲滴的绿叶，沁人心脾的幽香，或花团锦簇，或枝疏影斜，或郁郁葱葱，或清新素雅，构成一幅幅富有生机与活力的立体图画，即使身居斗室，也可感受自然的神韵和生命的律动，个中情趣尽在不言之中。各种插花作品蕴含的丰富内涵，展示了或热情奔放、或典雅秀丽、或雍容华贵、或傲霜斗雪、或坚韧刚毅等精神风貌与高尚品质，这些能起到美化和净化心灵、陶冶情操的作用。

学会插花则可以随着大自然的律动，随心所欲地创作插花作品来点缀自己的家居，使家庭生活更温馨和美好。自己动手创作插花作品还可调济身心、修身养性。在探亲访友、迎送宾客时送上一件自己亲手创作的插花作品，不仅可以准确地表达自己的心意，而且显得高雅脱俗。愿我们都能喜爱插花这

门融艺术、生活和趣味为一体的艺术创作活动。

一、插花艺术的涵义

插花就是花的造型艺术，将植物体上的花、枝、叶、果等剪切下来，配合生活中场合、时间及用途等，以一定的技法为基础，按照艺术化的构图原则和色彩搭配进行设计后，将其插在能盛水的容器中或能保水的基质上，组成一件既有一定的思想，又有能充分展示花的自然美的外观形式的艺术品。

我国很早就有插花艺术，并创造了独特的艺术风格。插花是否美观，最重要的是安排的恰当，布局讲重点，色彩搭配要好，上下前后必须匀称协调，且忌对称、平行、等高和千篇一律。而且对插花材料的选择，也有所讲究。除色彩鲜艳的花朵外，还要果实、枝条和叶片的搭配，正如“红花还需绿叶衬”。不同的季节插花材料的选择也要有所不同，春天我们可作选桃花、牡丹、杜鹃、月季、玉兰、樱花、棠棣、迎春、芍药、绣球、香石竹、小苍兰、郁金香、马蹄莲等作为插花的材料。夏天应选一些给人以清爽感觉的花作为花材，如荷花、睡莲、唐菖蒲、大丽花、夜来香、石榴、一串红等。秋天有菊花、槭叶、雁来红、桂花等。冬天有梅花、腊梅、水仙、茶花、南天竹等。花虽好看，但生命极其短

◆ 插 花 ◆

暂，为了延长插花的观赏期，常选含花瓣初开的，最好是含苞欲放或是半开半放的也可以。对插瓶的选择也有门道。一般来讲，养水仙就不能用广口瓶，看起来会极不协调，应用一个浅水盆来插制；插香石竹、月季应用长颈细口瓶；放南天竹、腊梅就要先用高大的广口瓶，比例要适中，插瓶的高度应是花材的三分之一或二分之一。放在卧室里的插瓶应该小巧玲珑，办公室里的插瓶要精美素雅，大厅里、会议室应选择大瓶，要与周围环境相协调。为了固定花卉，可以在插瓶里放个花插把材料插上。插花材料不可曝晒，冬天要防冻。如果材料萎缩，可以将其补充点水分，等挺直后再插。修剪花枝时，最好双手浸在水中操作。如果材料的断口流汁时，可用开水浸泡基部。每日勤换清水，并放适量防腐剂。这些都可以对花材起到保鲜的作用。

插花是切取植物可供观赏的部位，并将其作为主要素材，经过艺术构思和创作，塑造成一件精致美丽、富有诗情画意的造型，从而表达作者美的意念的一种立体造型艺术。

插花的“花”并不局限于花朵，凡是植物的器官（如花朵、不带根的茎和枝、叶、芽、果以及根等）都可用于插花。

凡是艺术作品都是作者心灵的窗口。插花就是

作者根据构思进行选材和插制再现大自然美、生命美和生活美的艺术创作过程。因此，插花作品不是各种花材的简单组合与造型，而是通过艺术创作以优美的造型表达主题、传递感情和情趣（即所谓以形传神）的花卉艺术品。总之，插花是用心创作花型，用花型来表达心态的一门立体造型艺术。

插花艺术的范畴有广义和狭义之分。狭义的插花艺术仅指以使用器皿来插做切花花材的摆设花。从广义讲，凡是利用切花进行造型，以达到装饰效果的花卉艺术创作都可称之为插花艺术，包括创作摆设花以装饰环境、创作服饰花、手捧花（花束）等来装饰人们的仪容。

真正的插花是一种艺术的创作活动。提升到艺术的层面并不意味着普通百姓就难以做到。正如绘画艺术中既有通俗易懂的水彩画和漫画，又有高雅、深奥的油画、国画；插花也有生活插花和艺术插花之分。生活插在取材、择器、造型等方面都可以比较自由和随和，主要用于增添生活情趣。而艺术插花更多地追求精神内涵，艺术形式也极为讲究。当你外出郊游或从花园中随手采来一把花，随手将花插在一个容器中时，这时你就在插花，而这仅仅是插花的初级阶段，只是为了装饰居室，并不是真正意义上的插花。你是否想过这些花插在什么样的

◆
插
花
◆

容器中才谐调，是放在卧室好呢，还是放在餐厅更合适。在你有意识地去考虑这些问题的时候，也就突破了插花的初级阶段。对居室的细心设计，不仅带来了大自然的气息，同时也增添了我们生活的情趣。

二、插花艺术的特点

插花艺术与雕塑、盆景、造园、建筑等一样，均属于造型艺术的范畴，但插花作为一个独特的艺术门类具有如下特点：

◆
插
花
◆

1. 插花作品具有生命

插花作品融天然花材的绚丽色彩、婀娜多姿、清新芬芳的气息于优美的造型中，能使观者领略到生机勃勃的大自然之美。插花艺术品具有生命力，使之区别于其他工艺美术品。当然，插花艺术品的这一最大特征并不排斥在插花创作中使用一些非植物性材料作为陪衬。

2. 插花作品具有很强的装饰效果

插花作品集众花之美而造型，如能因环境而陈设、使用，则具有更强的艺术感染力，对于装饰环境和人的仪容具有画龙点睛之效果。

3. 创作性强，具有新鲜感

由于插花作品所采用的花材不带根，水养时间

短的1—2天，长的也不超过一个月。因此，插花作品需要经常更新。而自然界植物种类繁多，其品性，气质各异，并且随着季节变化而展现出不同的姿容，这天然的造化使插花作品不会有简单的重复，给插花者提供了极其广阔的创作天地；在插花者看来，每次插花都能诱发无穷的构思，并能感受到创作的喜悦。

4. 制作方便，人人可为

插花所使用的花材，其形成多种多样，档次可高可低，可随场合和需要而选用。高档的气生兰、鹤望兰、火鹤花、切花月季固然很美。而河畔的芦花、路边的野菊花、林下的蕨叶、草丛中的一枝黄花、田间的蜡烛稗和向日葵花等等也都是很好的切花材料。至于芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果也常作为家庭和饭店插花的好材料。因此，插花材料在日常生活中极易得到。插花所使用的工具和器皿也较简单。插花作品可大可小，其造型和构思可简可繁，创作插花所使用的技术也不复杂。总之，男女老少在日常生活和工作中都可动手制作插花作品。

◆
插
花
◆

三、插花艺术与其他艺术的关联

插花艺术同其他艺术之间有着千丝万缕的联系。