

时尚花艺

环境陈设篇

谢明 著

CONTEMPORARY
FLORAL SCULPTURE

ENVIRONMENTAL
DISPLAY

堆积的情感

情感的堆积

积的情感

情感的堆积

辽宁美术出版社

作者介绍

- 1986年 成功举办名为“谢明插花艺术展”的首次个人作品展
1986年 参加“上海市插花展览”获插花作品第一名
1987年 首届“中国花卉博览会”插花作品金奖
1988年 参加“上海月季花插花大赛”第一名
1989年 北京“中国首届插花艺术大赛”第一名
1991年 广州第二届中国插花大奖赛第二名
1992年 第二次举办“谢明师生插花艺术展”
1993年 应邀为上海首个大型集体婚礼的新娘做捧花创意设计
1994年 “上海盆景、插花展”比赛第一名
1995年 应邀参加日本国华道池访圣流华道展
1996年 “首届国际友好城市插花大赛”新娘捧花金奖
1996年 应邀为五国首脑会议主会场做花艺布置获得嘉奖
1996年 应邀为泰国诗琳通公主来沪接见仪式做花艺布置
1996年 应邀作为花艺设计人员参加由上海市人民政府、中国花协、林业部、农业部举办的历届“国际园艺花卉博览会”并应邀在花展中表演插花艺术
1997年 为长春国贸商厦开业仪式做花艺布置并现场表演插花艺术
1998年 应邀在世界著名品牌“资生堂”、“欧柏莱”化妆品系列产品首推式上表演插花艺术
1998年 应林业部、农业部、中国花协之邀请，代表中国参加“香港国际花展”获得嘉奖
1998年 《中国民航》杂志做人物专访
1998年 与王路昌老师合作为中国唱片公司发行《海派插花》专集光碟创作作品。并在中央电视台的相关栏目中多次播出
1999年 “99昆明世界园艺博览会”获插花艺术银奖
1999年 应邀为“99昆明世界园艺博览会”以色列馆布展，同年应邀为“世界园艺博览会”期间的重要活动做花艺布置
2000年 参加“两岸中华传统插花艺术展”并作专场表演
2000年 4月 应东方电视台的邀请在节目中作新娘捧花系列花艺表演
2000年 10月 应“云南省首届国际花卉节”邀请，参加花车设计制作，并在其中的插花艺术展作专场表演。同年为20集电视连续剧《涉外保姆》作花艺场景设计
2001年 1月 参加为北京人民大会堂召开的由中国花协主办的《中国花卉园艺》杂志创刊及首发式的会场做布置。
2001年 4月 应邀参加“深圳首届中国插花花艺博览会”荣获银奖。
2001年 10月 应邀为“APEC”主会场做花艺设计及布置
2002年 10月 应邀代表上海参加天津举办的首届国际插花花艺博览会
2002年 11月 应邀参加“中日友好三十周年”日本华道池访圣流交流展
2003年 4月 参加“中国国际花卉园艺展览会”并设专场“花狂言”花艺表演

鸣谢（排名不分先后）

上海科技馆

上海典藏园艺有限公司

上海上品行工艺制品有限公司

晶华造花

上海大地园艺种苗有限公司

上海欣昌花卉有限公司

钱之广 王路昌 许恩珠 梅慧敏 梁胜芳 黄雅新 李中惠 王者兴 戴珊梅 张颖志
顾 静 吕明凤 刘明华 杨成斌 戴昱杰 李广文 屠大功 湖汝雄 丁鹤富 胡 耘
吕 波 张传义 王全秀 周瑞琴 张振海 国 磊 姜 玲 王 红 荣 佩

本书在拍摄过程中得到以上单位和个人的大力支持，作者在此深表感谢，并致以崇高的敬意。

时尚花艺

CONTEMPORARY FLORAL SCULPTURE

环境陈设篇

ENVIRONMENTAL DISPLAY

© 谢 明 2004

图片拍摄 谭尚忍

图书在版编目(C I P)数据

时尚花艺·环境陈设篇 / 谢明著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2004.3

ISBN 7-5314-3139-4

I. 时… II. 谢… 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 111149 号

出 版: 辽宁美术出版社
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

制 版: 沈阳市冠华电脑工作室

印 刷: 沈阳新华印刷厂

发 行: 辽宁美术出版社

开 本: 889 × 1194(mm) 1/16

印 张: 6.5

字 数: 30 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2004 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 郭丽洁

封面设计: 小 女 桑 榆

版式设计: 郭丽洁 桑 榆

责任校对: 张 明 孙 艳

技术制作: 姚红斌 潘 利

定 价: 48.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

- ◆ 人们会在多大程度上让环境变得丰富多彩，而不是为它制造纷乱与繁杂。
- ◆ 在理想中找寻完美，也许一辈子将不停地去找。
- ◆ 发现生活中的一些人、物、事……
- ◆ 引发联想使之形、神、韵融合进……
- ◆ 简单不是单调，复杂不是繁琐——花艺尤其如此。
- ◆ 单纯亦可复杂化——简单的花艺材料通过编、织等技巧行为使其形成丰实的艺术构成
- ◆ 复杂亦可单纯化——繁杂的花艺材料通过技巧组合，使其形成图案的组合造型。

编者的话

本书作者是近年来活跃在环境艺术领域里的青年花艺家，是全国知名的现代派花艺代表人物。其作品的时尚气息一直涌入于每一片花瓣与叶脉之中，充满了对花草的关爱。他的作品常以简练的手法去表现花、枝、叶的自然美律和多姿婀娜，而不失阳刚的青春姿韵。

作者还悉心钻研其他相关艺术，并试图用现代雕塑和后现代主义艺术的表现手法与其花艺相融合。这使他的作品有着超凡的神韵和脱俗的灵气。令诸多观赏者惊叹不已。

P6 / 关于花艺的话题

P11/ 随行者
P12/ 春光乍泻
P13/ 飞起的速度
P14/ 初冬
P15/ 符号
P16/ 张力
P17/ 港湾
P18/ 午后春雨
P19/ 雨后的水面
P20/ 炽
P21/ 蕴
P22/ 新蝴蝶梦
P23/ 光鲜的谜语
P24/ 安逸
P25/ 行
P26/ 飞絮
P27/ 寻找“阿蒂莉亚”
P28/ 放大的细胞
P29/ 攀
P30/ 倾
P31/ 现代恰恰
P32/ 进行曲 NO.1
P33/ 进行曲 NO.2
P34/ 风姿
P35/ 围舞
P36/ 老唱片中的故事
P37/R&B 时代
P38/ 聆听
P39/ 风语
P40/ 三月浮云
P41/ 浓郁
P42/ 行走中的丽人影
P43/ 对翼

P44/ 依
P45/ 初醒
P46/ 相融
P47/ 舞者心情
P48/ 激情的泪雨
P49/ 轻拂的风
P50/ 和平圆舞曲
P51/ 羡慕
P52/ 玻璃樽
P53/ 华彩诗篇
P54/ 洒
P55/ 心律
P56/ 畅游
P57/ 神秘拼图
P58/ 电动玩具
P59/ 成串的往事
P60/ 暖冬
P61/ 附着
P62/ 立
P63/ 流动
P64/ 泛舟
P65/ 情网
P66/ 喷着的水花
P67/ 凤鸣枝头
P68/ 纷
P69/ 激荡
P70/ 丛林深处的爱诗
P71/ 纷落的柔情音符
P72/ 古堡
P73/ 应
P74/ 关爱
P75/ 升
P76/ 春天的吻

P77/ 暖意
P78/ 漫
P79/ 聚
P80/ 成长的乐谱
P81/ 雨中漫步
P82/ 势如破竹
P83/ 砂漏
P84/ 吹落的花语
P85/ 街头漫步
P85/ 温情的邀请
P86/ 问候
P87/ 跃
P88/ 缓慢乐章
P89/ 注目
P90/ 待到山花烂漫时
P91/ 积聚
P92/HIPHOP 节奏
P93/ 倒影中的花和鸟
P94/ 扉页
P95/ 滚动
P96/ 诉说
P97/ 微风下的美人
P98/ 等
P99/ 堆积的情感
P100/ 论语
P101/ 本书植物品种学名、
俗名及拉丁名对照
P102/ 部分作品草图

目录

关于花艺的话题

1. 花艺作品在公众场合的运用

生活中环境的美观缺少不了花的摆放。这些花包括植物盆栽、切花等等。有的花多，有的叶多，或多或少依人而定，但并不是多多益善。因为在一个环境当中，如果摆放过多的花，不仅不会达到赏心悦目的效果，反而会给人带来一种沉闷感。那么，如何科学合理地去做好环境的陈设，给人们创造一个绿色氛围；如何舒缓高楼叠起的大厦和经济建设的高速发展给人们工作、学习、生活带来的紧张和压力感；如何有效快速地改善我们周围的小环境呢？

——有办法！而且多得数不胜数。

比如：大厦的墙根部；楼内的走廊尽头；电梯门边、水池里等等所有建筑物的空间处，都是很好的地点。但目前这些地方往往都是用普通的“设备”安排一些绿色盆栽，缺少各自的特色，有些千篇一律。事实上，人们愿意美美地摆弄花、枝、草、叶一番，是想以一个较完美的整体去装饰设计生活的空间，从而让人的视觉上、心理上都得到满足（参见书中作品）。

任何一种艺术行为都有它独特的一面，但总是离不开人类的生活（指完成的作品），总得有个比较稳定的归宿，使人们在欣赏艺术作品之余对整个环境产生美丽的视觉。这也是真正因为人们的欣赏而才能够生存的艺术。只有一切以人为本，以社会为本，以自然为本的艺术才是最美好的！

花艺作品也是这样，人们通过对植物自然质感的理解，通过对它的呵护、关爱，并利用其他相关的艺术手段（规范的花艺手法、技巧）去塑造它，发现它的另一面，使它变得意境深远，造型生动，色彩和谐，使平淡、紧张、纷乱的空间美观起来，同时也对人们的心情有所抚慰。

陈列于公众环境中的花艺作品有很多值得注意的事项：

A. 作者要用宽容的心态去创作。

- B. 不能影响建筑物内外的统一风格, 否则会导致作品的失败。
- C. 不能影响公众的行动, 否则会使作品得到非议。
- D. 必须注意公众场合的文化、宗教、生活习俗、民族特点, 不能有任何的排他行为。这个行为包括作品的色彩、花种、花型、造型乃至意境, 这些都是作品成败的因素。
- E. 注意作品的体积重量; 否则会影响到场地的承载力(个别场地是用极华丽的装饰材料铺垫的)。
- F. 注意作品的安全稳固(花器、花、枝、叶无利端); 否则会导致作品被该场所排斥于外。
- G. 注意作品选材的健康与完美(无病虫害); 否则会使作品被看低或不能被接受。
- H. 在作品的创作中注意环境的整洁; 否则会影响到作者的个人修养。
- I. 在创作时注意个人形象; 否则会影响到作者的文化素质。

2. 现代花艺的表现形式及创作技巧

(1) 表现形式

由于“现代”二字说解从大范围讲具有超越传统和反传统意识的词意, 它不仅能表示一切事物从低俗、原始、萌芽、无序的甚至是单细胞裂变的反映, 发展后形成优于原形的特定事物的形式, 而且具有在任何时间都永不停止发展的“现在进行式”。

一切优秀的传统我们要学习、要继承, 但仅维持传统不望发展是不够的, 我们应该保持传统并求得不断创新为己任, 形成很多新的而又将被不断“现代”理论所取代的“传统”, 从而持续生息、繁衍。

“现代”表现的花艺作品, 并无特定的哪一种或几种模式, 它是一种非常近乎先进、完美和无可挑剔的, 是一种充分掌握了“传统”并结合时代、时尚发挥完全想像力的作品。

引领遐想——创作思路

当你看见晴空下的建筑阴影; 烈日下爆裂的地面; 裸露的古树干; 池边野地间无人问津的不具造型的顽石; 风雨侵蚀的残垣旧墙; 笨拙过时的生活器皿; 看似不加修饰且凌乱无度的发型; 收割后的麦田; 路边行人不以为然的废弃生锈的机器; 入冬寒风萧瑟、感叹无奈的树林; 人迹罕至的古镇; 早春艳阳下的浅沼; 甚至飓风吹过的痕迹等等, 一切东方的、西方的、自然的、人为的、艺术的、粗陋的、抽象的、具象的, 甚至是悲哀的都可以同“现代”插花的表现意境相结合。

结合思想——融入感情

插花作品是集以上所观察的事物汇集思想运用花艺技巧, 化之积极的、美观的、创意的、富有生机的表现主题, 通过广泛地吸收并蓄其他相关艺术, 经过删除修剪、折叠、卷曲、包裹、缠绕、聚结、绑缚等手法创作出完美的现代花艺作品来。

(2) 创作技巧

设计制作作品的同时, 我们应该首先掌握传统的插花原理与技法, 并在实践中游刃有余, 方能各种材质的花、枝、叶及其他装饰物在作品中运用自如, 体现作品的全面美感。

材质的特性

在完成作品之前必须了解众多材质的特性与功能,特别是现代材质如钢、铝、木材、玻璃、石材及它们的半成品,并能做到视时机加工制作,能对物质的特性做一般的预知,避免不必要的损失及伤害。

作品的切入点

视制作材料预估作品的切入点,以此来固定支撑作品的受力物,如花架、花器,也包括插花用的花泥等固定物,有时恰到好处地利用力学原理,将对作品从外观到意境产生直接影响。

人造材质的运用

目前可运用的材质非常广泛,不胜枚举,但由于天然植材具有季节性特征,所以有些作品往往因为花材品种不合理想,达不到预想要求而烦恼,因此,能够四季不分而又仿真的花、枝、叶材便应运而生。它具有鲜切植物材料不能具备的色、形、线条,甚至是香味可以完全以人的旨意而理想化,在作品中除可乱以真花之外,还能做天然植材所不能为的,根本达不到的无法比拟的境地和效果。

在插作时可以通过对人造材质的了解采取捏、揉、拉、卷、弯、折、拧、撕、拼贴等手法,做到求新、求变、求异。人造材质可不分时节的观赏,且保养比较方便,完完全全能适应制作人的心理,使作者的意念通过作品表露无遗。

植物材料

我们初入门道时,所学所用的均是鲜花,也正是鲜切花使我们掌握了繁杂的技巧,亲近了大自然,认识了多变的色彩,馥郁的芳香,苍劲的松柏和饱经沧桑的虬枝。攀伸憨实的藤蔓,还有梅、兰、竹、菊的精、气、神、韵等,这一切一切使人们享尽了大自然的真、善、美。在创作中以其崇敬的心态,把握传统,融于时代和时尚气息,使插花创作水平得到了最大限度的超越。

在创作前,首先要构思作品的主题、造型,如何表现创作思想,然后对作品的季节、场合、器皿、用材等方面做好充分的准备,还要注意花材的保养。

插作鲜切花时与人造花有所不同,鲜花是用吸水花泥作固定,有一定的水分,完成后作品的自重较大,所以掌握切入点重心很重要。花材方面对于线条、枝干以及撑架(金属的、木材的、树干等)必须做慎重考虑。而辅花材可选用素色系的较好,主题花可选用暖色系花种,切不可太复杂。冬季、春季有部分本土花材是上选的材料,如,黄杨枝、柳枝、松柏等都能在粗犷的手法中起到独特的表现作用。

以“中国式思维”方式再设想作品总体上是否“现代”,以免造成不必要的误导成分。创作过程中需要留意“现代”风格的花材,比如大花型的草本、球根;天南星科的花、叶、藤;木本类的秀美无极的蕨类植物。色彩方面随时留意时代的“步伐”,可把其他领域中的色彩系列移入创作现代花艺作品中来,与此同时要求作者关爱了解我国固有的生活习俗,包括宗教、建筑等相关艺术,以儒雅的审美观来构筑时代感;用抽象的植物组合和造型体现至极。

由于“时代”的给予，已使我们在无意中接受了西方文化艺术的影响，而同时西方花艺也正在受到东方理念的影响并已得之发展。人们在不断学习和进步中补漏拾遗，古今中外并蓄才能使中国“现代”花艺得到提高。

依靠这个路子，张开理想的翅膀，构筑个性的佳作。“现代”作品在创作中有较大的随意性，这是指在充分掌握了传统东西方插花技艺的前提下，比如把较细的藤枝互相缠绕成各种理想的框架，完全用叶子做造型并进行缚扎，还可以用繁杂的植物体编织的办法来表现简单的形态美，作品总体夸张，造型独特、构造繁杂，作品并非求得观赏者的完全认同，但在作者眼中必须求得完美。繁琐复杂的过程夸张至沸点，犹如浩荡工程的表现力度非凡，而非凡的简单造型却近乎工整，有些非行家难以理解。

佳作无论是东方的、西方的，抑或传统的、现代的，都能达到既能粗略观看，亦能细品其色、香、味、型、意。

现代作品的点、线、面、块之分析

点——构成作品的“群众角色”，与传统作品中的“点”有所不同，表现在色彩、花型、品种方面，有时“现代”作品中可能就以“点”为花，亦可能只有主花而无陪衬花。传统作品为一般较小型，所谓“点”就比“现代”作品中的“点”小（少数个别不同于此）。

线——是贯穿作品的“故事情节”，传统是以线为线，描绘作品的写实美，衬托作品的写意美，而“现代”作品是夸张的线组合，整个作品可以由上至下完全是用线组成，横线、竖线、斜线均由作者自行安排并形成面、块、点。

块——是构成作品主题意境的“主人公”，它以丰富的情感和内涵贯穿于整个作品的“物语”、“心志”并将作品演绎得惟妙惟肖、美仑美奂、淋漓尽致直至撼人肺腑。

面——是一部包涵完整的“人性思维”的电影。是作品最后面对世界的完整面孔，人们通过点、线、块的了解，以总揽全局的“面”来鉴赏作品的是与非。

(3) 植物材料在作品中的运用

花艺作品在创作中有独特的一面，常规的插花只是基本维持植物的特点和自然形态，运用的技巧比较有限。现代花艺是一门新的花卉艺术创作“学科”，它是古典与现代的结合；西方和东方的结合；是现代多种造型艺术和花卉艺术的结合；甚至已融进了后现代主义手法。随着时代的进步将有更多的手法融入我们的花艺创作中。

有很多的切花、切枝、切叶都是创作的好材料。那么在花艺作品的创作中该以怎样的手法去运用这些材料呢？我们在插花时看过太多的叶、枝、花的运用，但大都是以其自然形态而出现。而花艺呢，是可以借鉴着诸多的艺术表现行为，把植物材料进行“改造”，而后运用于作品之中。在读书时老师告诉我们，人的一生有许多的“行为动词”，这些“行为动词”，在花艺中就有许多可以借鉴的。

比如以下：

A. 编织——有些带状叶、丝状叶或枝等，为了有一个突出的效果可以预先进行该行为，后置于作品中会使作品增加密度感。

- B. 删剪——有时还可以对所用的植物材料进行人为的删除修剪,使植物体通过这一行为而改变自然形态。
- C. 扭曲——把某些带状(较长)植物进行扭变和弯曲会把较为单一品种的作品变得生动。
- D. 弯折——在选材中有太多的木本和草本类纤细(略粗)的草叶、枝等,如果以保持本貌、本形,会使作品显得平淡和普通,所以,采用弯折能够体现作品的个性。
- E. 串连——几乎全年都会有一些适合花艺创作的观赏类植物。有些自重较轻的果实如籽苞等采摘后可以连接,非常适合极具时代感的作品。
- F. 粘贴——“今天”的切叶品种已非比过去,和花种一样呈多样性。光泽度高、具革质、耐失水的切叶品种都可以用来粘贴成一定的形状或以它覆盖花器,能使作品呈现与众不同的质感。
- G. 折叠——大家在孩提时代就已学会很多的折叠纸艺的方法。这些手法同样亦可用来加工用于创作的块状叶等,从而增加作品的“新鲜”感。
- H. 缠绕——该项行为在太多的花艺作品中看到,几乎所有适合创作的植物及非植物材料都能运用。加装饰的金属丝或植物相互为之,可以细致入微、可以粗犷、可以体现作品的直观效果。
- I. 悬挂——有很多的植物在连接后(如纤细的藤本植物等),可直接以该方式相互依附于作品,简单而颇为自然。
- J. 捆绑——为了体现作品较为侧重的“线”和密集感,可以用这样的办法将被采用的植物固定,从而营造出夸张的体和量以及稳重感。
- K. 堆积——比起前面的手法而显得简单且更随意。实际该行为亦是物理原理在花艺中的运用。相互牵制与依靠,有时可以用来表现作品的“心”力。
- L. 揉——常用在一些非植物材料中如铝铂、硫酸纸、棉纸等。
- M. 卷——有很多质软的叶片(带块状叶)都能直接卷起来夹杂于作品中。
- N. 撕——该行为是比较大胆的,但若是运用得体的话,将会使作品尤显现代感“情调”。
- O. 拼——意为组合,可以将不用的植物和非植物材质融为一体,感觉特别。
- P. 结——带状叶或比较细的长叶做成该状,置于作品中,感觉另类。

花艺与插花刚好相反,所要体现的是人为美与其他;如现代雕塑及现代主义、后现代主义的艺术作品一样体现人为思想,是经过长期的创作实践而形成的。我们努力地借鉴其他的艺术行为,来谋取花艺的表现手法,植物材料呈可持续发展的多样性,目的只有一个“为了表现好艺术作品”。看惯了一如既往的,很多年如一日的形式,随着世界现代步伐的加快,科技电讯的快捷,更重要的是全球响应“地球资源共享”的口号,新世纪的中国乃至各国花艺界将面对更多、更美、更新的切花、切叶。那么我们何不借鉴其他各类艺术创作技巧来武装自身,以全新的手法去演绎花艺的“英雄交响乐”呢?

■ 随行者

材料：云龙桑、马蹄莲、葵蕊、
红绿掌、蓬莱松、情人草。

■ 春光乍泻

材料：柳枝、跳舞兰、藤球。

材料：柳枝、八仙花、藤球、云龙桑。

■ 飞起的速度

■ 初 冬

材料：阔叶武竹、唐棉、米柳、甘蓝、叶脉。

清淡的画面，带着秋末冬初的受风袭扰而变得纷乱的树叶，看似略显苍白，实则隐含着怀旧思绪。较为适合于咖啡厅、BAR 及爵士风格的音乐吧。

符号

材料：竹芋、纽扣球、兔尾草、赫蕉花、铝线、天使发。

有时创作往往为灵感不多而发愁，平时要做有心人。留意生活中能见到的其他艺术，如现代雕塑、舞蹈等。本作品没有高贵的花材，只借用了其他艺术的创作手法，使其变得较为创新。

