

插花艺术

THE ART OF FLOWER ARRANGEMENT

莎仁图雅 陈翼翔 主编

※ 发展简史与趋势

※ 基本知识与技能

※ 造型与要素原理

※ 插花艺术特点

※ 经典作品赏析

※ 插花自制挑战

※ 东西方风格特点

※ 艺术与礼仪插花

插花艺术

主 编 莎仁图雅 陈翼翔

副主编 斯钦毕力格 张鸿翎 申 琳 孙君梅

编 委 刘冬梅 米志英 阿拉腾巴根

内 容 提 要

本书全面系统地介绍了插花艺术的基本知识及插花创造的基本原理,突出基础理论知识的应用和实践能力的培养,注重基础知识、基本技能和基本能力训练,重视创新意识和实践能力的培养,具有针对性和实用性。全书共分10章,主要包括绪论、插花艺术发展简史、插花基本知识、插花造型基本理论、东方式插花艺术、西方式插花艺术、现代自由式插花艺术、艺术插花、礼仪插花、插花作品鉴赏与品评。每章章末配有复习思考题,在书末附有实训指导,有助于培养学生的专业素质和实际动手能力。

本书可作为高等院校园林艺术等相关专业的教学用书,也可供园林园艺相关技术人员使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/莎仁图雅,陈翼翔主编. —北京:北京理工大学出版社,2014.4

ISBN 978-7-5640-9045-6

I. ①插… II. ①莎… ②陈… III. ①插花—装饰美术—高等学校—教材
IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第057827号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京紫瑞利印刷有限公司

开 本/787毫米×1092毫米 1/16

印 张/14.5

彩 插/16个

字 数/373千字

版 次/2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

定 价/42.00元

责任编辑/王玲玲

文案编辑/王玲玲

责任校对/孟祥敬

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

前言

PREFACE

爱美之心，人皆有之。花是大自然的精华，人类的文明史有多长，人类爱花、赏花的历史就有多长。中国传统插花艺术迄今已有3 000多年的悠久历史，是东方插花艺术的发源地，发展至今，已成为人们日常生活中不可缺少的艺术。为发掘和弘扬中国插花艺术，使这一宝贵的文化遗产和艺术奇葩重放光芒，我们有必要学习和掌握一些插花的基本知识和技艺。

插花艺术属造型艺术范畴，是一门涉及园艺、雕塑、美术、摄影、音乐等多学科的综合性艺术，具有无限的魅力，体现了人们对生活的热爱与对美的追求。插花艺术既有很强的艺术性，又有广泛的实用性，全面了解和掌握插花艺术的历史、分类、制作、布置、护理和鉴赏等综合知识，对提高艺术鉴赏水平、美化生活及工作环境都起着积极的作用。学习插花，可以随时随地用其点缀自己的居住环境，给家庭生活增添一份美感和温馨，而且也是探亲访友、迎送宾客时的高雅、珍贵礼品；学习插花，可以时常与花做伴，以花为友，不仅给人们带来大自然的美感，同时也可净化人们的心灵，陶冶人们的情操，起到修身养性、增进友情和传递信息的作用。由此可见，学好插花，需要像画家、表演艺术家一样，深入社会、深入生活，不断地丰富和提高自己的文化艺术修养，去寻求创作的源泉和灵感，使插花作品传情、动情，充满诗情画意的意境美和精神美，渲染烘托气氛，富有强烈的艺术感染力。与其他艺术相比，插花艺术创作由于使用的是有生命力的、鲜活的植物材料，更使插花艺术作品富有艺术生命力和强烈的感染力。

改革开放30多年来，我国经济、文化、社会快速发展，随着人们生活水平的不断提高与花卉生产的进步，插花这门艺术已在全国范围内得到广泛普及和应用，在人们生活的各个领域占有了越来越重要的地位。在此情形下，相关高校纷纷开设了插花艺术课程，并越来越重视插花艺术课程能力的开发。因此，关于插花艺术的教材的重要性不言而喻。本书在编写过程中注重理论体系的完整性，从插花基本理论知识到实践操作有一个全面的阐述，突出基础理论知识的应用和实践能力的培养，在注重基础知识、基本技能和基本能力训练的同时，重视创新意识和实践能力的培养，尺度上较好地掌握了深度和广度，具有针对性和实用性，重点培养学生的专业素质和实际动手能力。

本书由莎仁图雅、陈翼翔担任主编，斯钦毕力格、张鸿翎、申琳、孙君梅担任副主编。其中，第一章、第二章、第三章、第八章由莎仁图雅和陈翼翔编写；第四章由斯钦毕力格编写；第五章、第六章、第七章由张鸿翎和申琳编写；第九章、第十章及实训指导由孙君梅、刘冬梅、米志英编写，阿拉腾巴根参与了部分章节的编写。本书在编写过程中得到了其他编审人员的大力支持，在此一并表示谢意！同时参考了有关图书、资料，在此对相关作者致以诚挚谢意！

由于编者水平所限，书中疏漏及不足之处在所难免，敬请读者指正。

编 者

目录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 插花艺术基本知识	1
第二节 插花艺术的类型	5
第三节 插花艺术的作用	9
第四节 学习插花的方法	11
第二章 插花艺术发展简史	14
第一节 东方式插花艺术发展简史	16
第二节 西方式插花艺术发展简史	28
第三节 我国插花艺术发展状况	31
第三章 插花基本知识	44
第一节 插花必备容器和用具	44
第二节 花材相关知识	55
第三节 插花基本技能	69
第四节 花材养护与保鲜	75
第四章 插花造型基本理论	85
第一节 造型的基本要素	85
第二节 插花造型的基本原理	95
第三节 插花创作的基本步骤	113
第四节 插花艺术的意境创作	122
第五章 东方式插花艺术	126
第一节 东方式插花艺术的风格特点	126
第二节 东方式插花艺术造型设计的要求	132
第三节 东方式插花基本花型及插制技法	135

第四节	中国古典插花的花型及意念·····	139
第五节	日本传统插花的花型及意念·····	141
第六章	西方式插花艺术·····	144
第一节	西方式插花艺术的风格特点·····	144
第二节	西方式插花艺术造型设计的要求·····	146
第三节	西方式插花基本花型·····	147
第四节	西方式插花基本花型的插制技法·····	150
第七章	现代自由式插花艺术·····	158
第一节	现代自由式插花艺术风格特点·····	159
第二节	现代自由式插花艺术表现技巧·····	161
第三节	干花、人造花插花艺术·····	165
第八章	艺术插花·····	171
第一节	艺术插花的特点·····	171
第二节	艺术插花的创作步骤·····	173
第三节	艺术插花的环境布置·····	176
第九章	礼仪插花·····	187
第一节	礼仪插花概述·····	187
第二节	礼仪插花制作·····	189
第三节	婚礼场景插花装饰品制作·····	199
第十章	插花艺术作品鉴赏与品评·····	212
第一节	插花艺术作品鉴赏·····	212
第二节	插花艺术作品品评·····	216
实训指导·····		221
实训一	插花风格欣赏·····	221
实训二	插花基本技能·····	221
实训三	东方式插花基本花型制作·····	222
实训四	西方式插花基本花型制作·····	222
实训五	花篮制作·····	223
实训六	花束制作·····	223
实训七	现代自由式插花花型制作·····	224
参考文献·····		225

第一章 绪论

插花是人们对大自然的美的理解和表达，是目前世界各国相当流行的一种高雅时尚的装饰造型艺术形式之一，也是国际上每年消费量最大的消费品。插花既是社交、重大节日及各种礼仪场合不可缺少的装饰品，也是美化居室的必备品之一。因此，插花艺术是一门高雅的“造型艺术”、优美的“空间艺术”和“有生命的花卉艺术品”。自古以来，人们就喜欢种花养草、瓶插鲜花，以此来美化环境、美化居室、陶冶情操。随着时代的发展、人们的物质生活和精神生活水平的不断提高，插花艺术的发展也有美好的前景。

第一节 插花艺术基本知识

自然界的树木花草因形态万千、色彩丰富、生机勃勃而惹人喜爱。人们都喜欢到大自然中去接近植物，领略树木花草的自然之美。人们希望离自然更近一些，甚至在自己生活和工作的环境中，足不出户就能触摸到自然，于是有了室内花园，有了盆栽花卉，有了插花。如果说室内花园只能在具有较大室内空间的宾馆、饭店才有，盆花因其摆设方便和观赏期长的优点而出现在公共和私有空间的各个角落，那么插花则因其独特的装饰性、观赏性与随意性所表达的高雅品位和丰富多彩的文化内涵以及插作时所融入的艺术创造性而显示了非凡的魅力。

一、插花艺术的相关用语

1. 花卉

《辞海》称花卉（Flower and Greenery）为“可供观赏的花草”。狭义的花卉通常指具有一定观赏价值的草本植物，广义的花卉还包括草坪植物以及一部分观赏树木和盆景植物。

2. 切花

切花（Fresh Cutting）指从植株上剪切下来的花材，包括花、叶、枝、果、芽等，可当作鲜花花束出售，也可用来做成花篮或插花艺术品。

3. 插花

插花（Flower Arrangement）指将剪切下来的植物的枝、叶、花、果作为素材，经过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）和艺术（构思、造型、设计配色等）加工，重新配置成一件精致完美、富有诗情画意，能再现大自然美和生活美的花卉作品的一门造型艺术。

顾名思义，插花是把花材插在瓶、盘、盆等容器里，而不是栽在这些容器中。所插的花材，或枝、或花、或叶，均不带根，只是植物体的一部分，并且不是随便乱插的，而是根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，摆插成一个优美的形体（造型），借此表达一种主题，传递一种感情和情趣，使人看后赏心悦目，获得精神上的美感和享受。换言之，

插花艺术就是以切花花材为主要素材，通过摆插来表现其活力与自然美的一门艺术。

根据这一概念并从其起源和应用发展史上来看，插花艺术的范畴包含以下两种：

广义上：凡利用鲜切花花材塑造的具有装饰效果或欣赏性的作品，都可称为插花艺术。如摆设花、服饰花、手捧花等。更确切地讲，就是用剪切下来的各种花材和其他装饰性材料进行艺术造型的创作活动，也可称为切花花材的造型艺术设计。

狭义上：仅指使用器皿来插作切花花材的摆设花。也就是将上述切花花材插入盛水的容器中，经过技术和艺术加工，遵循一定的艺术法则，插制成一种表现自然美和生活美的花卉艺术品。

4. 花卉艺术

花卉艺术即将花材经人工处理，赋予花卉新的艺术生命，包括园林花卉、盆花、组合盆栽、佩花、篮花、瓶花、盘花等。

花卉艺术中的园花、盆花是种植的，不属于插花范畴；而篮花、瓶花、盘花和果供等狭义的花卉艺术，属插花范畴。

5. 花卉装饰

花卉装饰指用花卉进行装饰美化，是花卉应用的统称，即用花卉装饰、美化其他物品（环境或人），包括切花花材应用、园林花卉的配植应用、盆花的摆设应用。花卉艺术与花卉装饰的区别在于花卉艺术是对花本身进行艺术处理，而花卉装饰是用花来装饰其他物品。

6. 花艺设计

花艺设计指对花材进行造型艺术设计。插花艺术与花艺设计的区别在于插花艺术是纯欣赏性的艺术创作，以感情投入为主；而花艺设计属于带有商品性的产品设计，以理性投入为主。

7. 花道

花道是日本对插花的别称，经条理化、规范化的经验称为“道”。16世纪，日本桃山时代，随着茶道的流行，“花道”也随之产生。

花道精神：日本人将插花作为修身之道，对插花抱着一种尊敬的心情和虔诚的态度，从中寻找一种哲理。

二、插花艺术的特点

插花艺术属造型艺术范畴，是一门涉及园艺、雕塑、美术、摄影、音乐等多学科的综合性艺术，既有很强的艺术性，又有广泛的实用性。了解和掌握其特点，对提高我们的艺术水平、陶冶情操和美化生活、工作环境都起着积极作用。插花艺术与雕塑、盆景、园林、建筑等艺术学科有很多共同之处，但也有其自身的特点。

1. 生命性

插花作品多是以鲜切花为主要素材创作而成的，切花虽离根，但仍有生命，仍呈现着生命过程。完成的作品充满生机和生命活力，有一股水灵鲜活、清新迷人的魅力，令人有置身于大自然之中的惬意感受，从而使其观赏价值倍增。这是干花或人造花作品无法相比的，也正是鲜花插花大行其道，在插花花艺领域独领风骚的根本原因。

2. 随意性

插花作品在选用花材和容器方面非常随意和广泛，可随陈设场合及创作需要灵活选用；

作品的构思、造型可简可繁，可任由作者发挥；作品的陈设及更换上也较灵活随意，档次可高可低，形式多种多样，常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，但路边的狗尾草、酸模、芦花、蒲草、车前草同样也有用，而且芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果也都是家庭和饭店插花的好材料。因此，插花作品在选材、创作、形式、陈设、更换上都比较灵活和随意。

3. 装饰性

插花作品极易渲染、烘托气氛，美化环境，富有强烈的艺术感染力，集众花之美而造型，随环境变化而陈设，艺术感染力强，美化效果好，在装饰上具有画龙点睛和立竿见影的效果。这些是盆景、雕塑等艺术无法与之相比的。

4. 时效性

鲜切花是由植物活体上剪切下来的，是有生命的，有其生长、开花、结果、凋谢的生理活动过程，因为离开母体，受到损伤，不能及时地、不间断地得到水分和养分的供应，加上环境的影响，大大加快了凋谢和萎蔫的速度。因此，鲜花插花是一种具有时效性的艺术品，如果使用鲜切花，插花艺术作品所陈设的时间较短，一般在一周左右，因而要求构思、造型迅速而快捷。根据植物种类及季节不同，水养时间少则1~2天，多则10天或1个多月。可见，插花作品供创作和欣赏的时间较短，属于快捷的临时性的艺术欣赏活动，要求创作者与欣赏者要有时间观念，抓紧时间插作和品味。创作者要把花材开放的最佳状态展示给观众，以插后当天效果最好，有经验的欣赏者都是在插花花艺展览开幕时去参观欣赏的。

三、插花与其他学科的关系

1. 插花与园林植物学

一位知名花艺师曾说：“如果不懂植物学就不算懂插花。”可见，植物学知识在花艺中的重要性。插花与植物的生长发育、生理特性和分类有很大的关系，如牡丹切花开放速度较快，在用其做传统插花造型时，若选用一枝开放的，一枝含苞待放的，花苞会很快打开，原有的构图就破坏了。知名花艺师万宏曾说，学习植物学的关键在于学习植物生理生化和植物分类两个方面。学习植物生理生化，就会了解植物的生长特性，如此种植物为什么如此向光、彼种植物为何如此长势等。花艺师很难了解每株植物在自然界的生长状态，但植物生理生化知识能够让其想象出植物的大田生长状态，这样，在创作大型插花作品时，就可考虑到植物本身的特性，从而合理安排造型以及层次关系。

园林植物学是研究园林绿化与室内装饰用的各种具有观赏价值的草本植物及木本植物的学科。它会全面详尽地介绍各种观赏植物及其形态特征、生态习性、繁殖栽培要点以及应用特色与方式，这些正是插花创作中最主要的物质基础和重要依据，是插花表现形式美与意境美的主要因素。学习园林植物学知识，掌握园林植物的特性，才能正确地选用花材，将它们最美的部位、姿容以及最佳观赏时期充分、及时、准确地构成优美的造型，插出每种花的特色，传递出每朵花灵动的神态、饱满的质感，以及枝叶卷曲伸展和旋转的动态之美与旺盛的生机，即所谓以花传情、以花塑美。

目前有些花艺师，尤其是花艺新手，在比赛或日常创作中对于陌生的植物大多不敢用。如果学习了植物分类学知识，对于那些陌生植物也能基本推测出其属于哪个门类，了解植

物的特性，对于尝试将其运用到插花中就会多一份信心，对于花艺师在创作中开拓新花材也有很大帮助。在国外，花艺教学是非常系统而严格的职业性培训，往往作为大学专业设置，在几年的学习中自然少不了对植物学的研究。除此以外，国外花艺师还会自己主动研究花卉，通过种植，观察其植物性状；盆栽组合，揣摩和其他植物的配比作用；用作插花，揣摩其特征。通过这些手段，便能得到植物对光线的敏感程度、温度要求、保鲜期长短、开花速度等知识，甚至对水中和花泥中不同的生长状况都了然于胸。

2. 插花与绘画艺术

插花与绘画艺术有相当密切的关系，它们都属于造型艺术门类，都是通过形象和色彩等手段来创造形象、表现主题的，又都是以具体的优美形象传达内在的精神气韵，从而再现生活，借以反映现实美，表达创作主体的思想感情和审美理想的。因此，插花与绘画艺术有共同的美学原则、共同的艺术语言和艺术追求。所不同的是，绘画是在二维空间描绘形象，而插花则是在三维空间创造形象，更类似于雕塑、盆景，具有三维空间的实体性，而且插花的立体感和观赏性比绘画更强烈，插花的制作更便捷，取材更广泛，可操作性更强，因此，插花艺术品又称为立体的画。此外，绘画作品一旦完成，就不便再改动，存放时间再久，画面也不能变化；而插花作品完成以后，仍可依据创作者的构思不断地进行修改和调整，以表达变动的情绪和内心感受。

东方插花艺术特别是中国传统插花艺术与绘画艺术的关系更为密切。中国传统插花艺术无论是构思、造型和设色，基本上都遵循中国绘画的原理和法则。中国绘画是以笔作线，以线造型达意，从而取得形象的感染力；中国插花则是以花枝为线进行造型，以形传神，取得形神兼备的艺术效果。中国绘画强调用笔的笔势和笔法，强调作线的活力，以求得造型的节奏感与韵律感，进而赋予形象以生命；中国插花也同理，强调花枝组合中相互的变化与统一、协调与对比的关系以及动势与神韵的表现，以获得生动感人的造型。无论是画家笔下的线条还是插花大师手中的花枝，都是通过长短、粗细、刚柔以及疏密、高矮等丰富的自由的构图变化表现一切优美生动的形体。

关于色彩的表现和应用，无论是中国画还是中国插花，都以追求和谐为重要原则。正如清代名画家方薰所言：“设色不以深浅为难，难于彩色相和，和则神气生动，否则形迹宛然，画无生气。”因为中国插花艺术风格的形成深受中国画意与画风的影响，所以，学习插花，尤其深入研究中国插花，要很好地学习绘画知识和理论。初学插花进行构图时，能用绘画的方法将造型画出来，然后按画插作，就能准确地把握造型与花枝之间的协调组合，更好地体会插花与绘画艺术之间的亲缘关系。另外，学习色彩学的基本知识，了解色相间的各种特性，熟悉各种色相的感觉，掌握色彩搭配的方法和技巧，就能在插花中使花色的搭配更富科学性与美学原则，使作品更和谐，真正起到以色彩传情，以色彩达意的作用，给人以更醒目更强烈的愉悦感受。

3. 插花与诗歌艺术

诗歌是一种文学表现形式，抒发的是一种强烈的内心感受，诗歌的意境千变万化、韵味无穷，可激发人们丰富的想象力，尤其是东方诗歌和中国诗歌更善于用营造意境的方法进行抒情，追求情景的交融互渗、浑然一体的艺术境界，它所营造的意境或模拟植物的自然生态美，或以夸张手法表现景物或园林景观，或以事件、人物为题材进行抽象概括，在似与不似之间给人留下无尽的想象空间。这种意境的表现方法在诗歌中应用最早最典型，对中国传统插花艺术的影响也最广泛最深刻。插花艺术尤其是中国传统式插花艺术受诗歌

的影响更为深远。中国传统式插花着重意境的创设,讲究通过花材的形、色、姿等自然美和象征意义,来表现意境美和精神美。通过花材的形、色所呈现出来的感受,去追求其中的情思意趣。这种感受、追求意境的过程与诗歌中抒情、追求情景的交融互渗、浑然一体的艺术境界是分不开的。

4. 插花与音乐艺术

插花艺术品是凝固的音乐。音乐的美感富于流动性,音符的旋律或缠绵或高亢,给人以无限遐思和联想。插花作品中那飘扬的丝带、斜逸的枝叶、优雅的造型和深邃的意境使人仿佛聆听到了美妙的音乐。除此之外,对于任何艺术家而言,除了学习本学科以及相关学科的知识之外,还要努力提高自己的文化素养、丰富自身的精神世界、培养高格调的情趣,这样才能以自身的艺术底蕴通过作品来感染大众。此外,辛勤的艺术实践也是提高艺术造诣所必不可少的,所谓“台上一分钟,台下十年功”,说明苦练结硕果,插花亦是如此。

5. 插花与雕塑艺术

雕塑是以固定的造型,或直观或抽象地表现人的思维灵感火花,插花与其也有相似之处,也是一种造型艺术。但插花是一种鲜活的艺术,充满了生命的盎然生机,插花以其简洁的表现形式、广泛的取材与表现题材的多样化,使自身具有雅俗共赏的特点,这又是雕塑所无法比拟的。插花艺术品又称为鲜活的雕塑。

综上所述,插花艺术同其他艺术之间有着千丝万缕的联系,是多种艺术形式的融会。花艺设计是一门综合性艺术,它以植物之天韵,融雕塑之形和绘画之神,抒发人们的诗情画意,是一门高级的学问。在花艺之路上没有捷径,学习花艺也不能排斥其他门类的学习,需有一定的绘画、雕塑和摄影功底,需掌握花卉栽培、养护、保鲜等专业技术,且具备插花、盆景艺术、绿化装饰、花艺设计、花卉立体布置等方面的专业知识和技艺,同时,还必须通晓中、西方花艺设计和日本花道,并具有独特的艺术见解与创新意识。随着时代的发展,花艺师又必须具有一定的外语表达能力,能熟练地应用计算机绘制、表现相应的设计方案,并进行环境立体设计。另外,还要懂得花店的经营与管理等。在一些花艺较发达的国家,有着完备的花艺教育体系,是严格的就业上岗要求保证了教育的不可替代地位。在德国,从业者要经过三年的完整课业学习,并取得相应资质后才有资格直接为顾客服务,而要晋级成为更高水平的花艺工作者,还要继续接受相应的专业培训。这种严格的要求和教育共同保障了顾客得到“最完美”服务的需求,也保障了花艺行业的有序发展。

第二节 插花艺术的类型

插花有着悠久的传统和历史,它受地理环境、风俗习惯、民情和时代等诸多因素的影响,形成了众多的艺术类别。目前,世界上的插花流派极其繁多,风格多样,种类纷呈,类别较多,下面从不同角度进行归纳分类。

一、依据插花的艺术风格分类

1. 东方式插花

东方式插花又称线条式插花,以中国和日本为代表。由于受东方各国传统文化和习俗

影响，它和东方园林一样特别崇尚自然，师法自然而高于自然，善于利用花材的自然美来感人；讲究借物寓意，以形传神。东方式插花选材讲究简练，以少而精的花材有机组合取胜，造型注重自然，以流畅线条勾勒为主，形体小巧玲珑，色彩朴素淡雅，意境含蓄深远，主题突出，耐人寻味，因而东方式插花以形式美和意境美著称于世。其主要特点如下：一是用花量少，以木本花材为主；二是以线条造型为主，追求线条美，构图活泼多变，讲究情趣和意境；三是用色淡雅；四是讲究作品的深刻含义，常以花材的品格寓意人伦，寓教于花，或意在花材的自然风韵表露，追求韵致与雅趣。

2. 西方式插花

西方式插花又称密集式插花，以美国、法国和荷兰等欧美国家为代表。与东方式插花不同，它受西方人崇尚自然、开敞外露、热情奔放的传统文化和民族性格影响，擅长用花材的人工美来表现主题。西方式插花选材讲究繁盛，以表现植物的群体美取胜；造型注重规则，以对称的几何图形为主；形体大而端正，色彩鲜艳丰富，追求块面效果，表现出热情、奔放、雍容华贵、富丽堂皇的风格。其主要特点如下：一是用花量大，以草本花材为主；二是造型呈几何形，讲究对称和平衡；三是色彩艳丽浓重；四是富于理性，强调图案和色彩装饰。

3. 现代自由式插花

现代自由式插花不同于东、西方插花艺术，是吸收东方式和西方式插花的特点，加以提炼而成的另一种插花方式。随着东、西方文化的不断交流，插花交流也日趋增多，现代自由式插花便是在东、西方插花的基础上发展起来的，在花器花材的选择、构思造型的确定、花叶色彩的处理等方面更趋自由、随意；常用非植物材料如金属、玻璃、塑料、棉织品等陪衬和点缀，表现的主题往往使人较难理解，作品完全融入了个人的性格、爱好和气质，给人以耳目一新之感。其主要特点如下：一是东、西方结合，既有优美的线条，也有明快艳丽的色彩和较为规则的图案；二是渗入了现代人的意识，追求变异，不受拘束，自由发挥；三是既有装饰性，又有抽象意念。

二、依据所用花材的性质分类

1. 鲜花插花

鲜花插花是全部或主要用鲜花进行插制，即以新鲜花、枝、叶、果等植物材料作花材制作的插花。其主要特点是鲜花插花具有插花艺术的典型特征，即最具自然花材之美，色彩绚丽、花香四溢，给人以清新、鲜艳、美丽、真实的生命力美感，最易表现出强烈的艺术魅力。其不足之处是水养不持久，费用较高，不宜在暗光下摆放。由于其可供选择的花材丰富，适用于多数场合，特别是一些盛大而隆重的场合或重要的庆典活动中，都必须用鲜花插花，以烘托气氛。

2. 干花插花

干花插花全部或主要用自然的干花或经过加工处理的干燥植物材料进行插制。用新鲜的植物材料经脱水、自然干燥或加工干燥而成的干花作为花材，故既不失原有植物的自然形态美，又可随意染色、组合，插制后可长久摆放，经久耐用，管理方便，同时不受采光的限制，尤其适合暗光摆放。其不足之处是怕强光长时间暴晒，也不耐潮湿的环境。一般多用于宾馆饭店的走廊、底楼、无采光的大厅、灯光暗的餐厅以及楼梯平台角落，咖啡店、

酒吧间等光线较暗处也常用其装饰。目前,在许多欧美国家和我国港台地区十分盛行干花作品,也开始在礼仪活动中用干花花束作为礼品。

3. 仿真花插花(绢花、涤纶花、棉纸花等)

仿真花插花所用花材是人工仿制的各种植物材料,包括水晶花、绢花、涤纶花、塑料花等,有仿真性的,也有随意设计和着色的。其特点是色彩艳丽,变化丰富,易于造型,便于清洁,可较长时间摆放。仿真花适合于大型舞台、橱窗的装饰,婚礼上、家庭居室中也多有应用。虽然其价格较高,但一次购买可多年使用,管理简便,只要及时清除灰尘即可。

4. 混合插花

为弥补前三者的不足,常将鲜花、干花及仿真花互相混合插作和组合,称为混合插花。

三、依据艺术表现手法分类

1. 写实插法

写实插法崇尚自然,以现实具体的植物形态、自然景色、动物或其他物体的特征作原型进行艺术再现。用写实手法插花的形式有自然式、写景式和象形式三种。

(1) 自然式:主要表现花材的自然形态,根据所用主要花材形态不同又分为直立形、倾斜形和下垂形。

(2) 写景式:也称为盆景式,是模仿自然景色,将自然景观浓缩于盆中的插花形式。

(3) 象形式:模仿动物或其他物体的形态而创作的插花。

2. 写意插法

写意插法为东方式插花所特有,其利用花材谐音、寓意或形态来表现某种意念或情趣,配以贴切的命名,使观者产生共鸣,随着作者进入一个特定的意境,继续寻思、品味。也就是利用花卉本身的属性,通过花卉的意义、形态、谐音,以及所体现出的品格等各种属性,来表达作者想要表达的某种意念、趣味与哲理。古代的理念花、格花、心象花及现代的命题插花都属此类。

3. 抽象插法

抽象插法是把花材当作点、线、面和色彩因素来造型。也就是不以具体的事物为依据,不受植物生长的自然规律约束,只把花材作为造型要素中的点、线、面和色彩因素来进行造型。抽象插法不考虑植物的形态和自然生长规律,多用于西方式插花与现代自由式插花等。其可分为理性抽象插法和感性抽象插法。

(1) 理性抽象插法:以抽象的数学和几何形进行构图设计,属装饰性插花,具有图案美,注重量感、质感和色彩。花形主要有三角形、倒T形、扇形、半球形、球形、L形、S形、新月形等。

(2) 感性抽象插法:作者凭灵感发挥来创作,构图不受任何约束,无固定形式,随意性强,变异性大,往往因不易被理解而难以使人产生共鸣。

四、依据插花器皿分类

按照插花器皿和组合方式(形式)分类,插花可分为瓶花、盆式插花、盘花、钵花、篮花、盆景式插花、壁花(吊花、挂花)、盆艺插花和敷花、浮花,还有花束、花环、花圈

以及碗、缸、筒、碟、杯子、酒瓶、椰子壳，甚至汽车（花车）等多种载体形式的插花。

1. 瓶花

瓶花又称瓶式插花，指使用高身的花器，如陶瓷类花瓶、玻璃类花瓶等，来进行创作的插花形式，日本也称其为投入花。瓶花是比较古老而普通的一种插花方式，喜欢花的人们常剪取适时的花枝配上红果绿叶，插于花盆布置于室内。这种插花花瓶瓶身高、瓶口小，插时不需要剑山和花泥，只需将花枝投入即可，日常生活插花多属此种。

2. 盆式插花

盆式插花又称盆花，即利用水盆或利用其他类似于水盆的浅口器皿进行插花，由于容器较浅，需要借助花砧、泡沫、卵石等固定物才能完成作品，与瓶花相比，其难度较大，需先造型，然后再根据造型，安插花枝和配叶。

3. 盘花

盘花是使用浅身阔口的容器进行创作的插花形式。因像盛放着的花一样，故日本称其为盛花。

4. 钵花

钵是介于瓶与盘之间的一类花器，使用钵为容器进行的插花即为钵花。

5. 篮花

使用篮子为容器进行的插花称为篮花或花篮。

6. 盆景式插花

盆景式插花是利用浅水盆创作的一种艺术插花形式，它利用盆景艺术的布局方法，使插花作品形似植物盆景。这种插花多用插花树枝制作而成，制作时可在水盆中放置些山石等作为背景和点缀。

7. 壁花

壁花是贴墙的吊挂插花，即把花吊于栋梁或挂于窗壁，也称吊花或挂花。

8. 盆艺插花

盆艺插花是将盆栽植物和鲜花花枝艺术地组合在一起进行室内布置的一种植物装饰艺术。所用盆栽一般是小型室内植物，以观叶植物为例，它本身虽适合于室内观赏，但无色彩鲜艳的花果，将鲜花鲜果枝配插于观叶植物盆栽中，可以使其色彩艳丽起来。另外，一些姿态欠佳的室内盆栽用鲜艳的枝叶花果来配插，还可以使它们的姿态完美起来。

9. 敷花

不用器皿，直接把花敷放于桌面上称敷花，多用于宴会餐桌等的摆设。

五、依据插花目的和用途分类

1. 礼仪插花

礼仪插花主要是利用切花花材进行的造型艺术设计，具体是指用于社交礼仪、喜庆婚丧等场合具有特定用途的插花。它可以传达友情、亲情、爱情，还可以表达欢迎、敬重、致庆、慰问、哀悼等，形式较为固定和简单。其特点是通常体量稍大，造型简洁、大方，结构紧凑、丰满，色彩明快，花材用量大。其作品较多强调观赏性、装饰性，主要以推销和盈利为目的。造型要求简单整齐、色彩鲜明等，一般有礼仪花束、胸花、新娘捧花、花

篮、礼品包装花等形式。

2. 艺术插花

艺术插花是纯欣赏性的艺术创作，指用来美化装饰各种环境或布置陈设在各类展览会上供人们欣赏，活跃文化娱乐活动的一类插花，通常有标题。作品形式多取决于创造者的主观意念，情趣以感情投入为主，主要为美化装饰和艺术欣赏之用。艺术插花的形式有瓶插、盘插、篮插等。从风格上讲，有东方艺术插花、西方艺术插花、现代自由艺术插花等。其特点是注重主题内涵的表现，以花传情，构图造型不拘形式，不苛求数量多少，极为重视每种花材的自然之美。

六、依据装饰位置分类

1. 摆设花

摆设花指以瓶、盘等为容器进行花卉造型，又可分为厅堂花、书房花、佛前供花、茶几花等，多用于厅堂、桌案的布置。其常见形式有瓶花、盘花、篮花、敷花、吊挂花等。摆放于桌子、台面等部位的插花称为桌摆花或摆设花。

2. 服饰花

服饰花（秉花、佩花）指以人体为主要装饰对象的插花，有头花、胸花、肩花、腕花、花束、手捧花、手腕花、花环等类型。

第三节 插花艺术的作用

鲜花是美的使者，幸福的象征；鲜花是感情的纽带，友谊的桥梁。插花艺术则凝聚了花中美的精华，浓缩并升华了花的自然美，将大自然的瑰宝与文化艺术综合荟萃，进而创造出一种超越自然、极具内涵和意境的美。插花艺术是一种视觉艺术，以其绚丽夺目、清幽淡雅、古朴凝重，给人以美的享受；插花艺术是一种造型艺术，比起雕塑、绘画、舞蹈等，更具有雅俗共赏的审美价值和很高的观赏价值，容易被群众所掌握和应用；插花艺术是一种文学艺术，是无言的歌，无声的诗，以花代言，以花传情，从古至今，文脉传承；插花艺术是一种生命艺术，以鲜活的植物材料为素材，将大自然的美景，艺术地再现于人们面前，充满了生命的活力，言心托志的插花艺术，成为美的时尚，美的永恒；插花艺术是一种生活艺术，蕴含着各种韵味和情趣，能艺术地再现自然美与生活美，丰富人们的文化生活，陶冶情操，增进身心健康，是生活空间里的点睛之作；插花艺术是一种园林艺术，且更具色彩丰富、形式多样、轻便灵活、适应范围广、取材容易、成效快的优点；插花艺术是一种表演艺术，插花师通过构思立意、选材修剪、摆插固定、配器配件、注水保鲜、提名陈设，完成一件优秀的插花作品的过程是一种创造美的艺术表演过程。

插花艺术除了可用于装点家居、改善会场，还具有其他多方面的重要作用。

一、陶冶情操，提高精神文化素质

插花艺术不仅可塑造优美动人的形象，展现各种花的神韵气质，而且还能融入丰富

的文化内涵，所以观花思德，不仅赏心悦目，而且畅神达意。在古代，人们通过将各类花卉与花器相互组合，体现出对生命的崇敬和对花的热爱以及对美的追求。插花作品多以鲜花为主要制作材料，体现作者对花的理解和寄托，经常有插花艺人说：“插花作品可以被视为一个天人合一的宇宙生命之融合。”通过鲜花这一小巧生灵的凋零易逝，人们会在更深层的意义上感悟到人生的短暂与光阴的无情流逝，从而萌生怜花、惜花更护花的情怀，也激发和培养了珍惜生活、热爱生命、善待大自然和人类自身生存环境的高尚情操。

插花是“无声的诗、立体的画”，是一种很好的修身养性之道，它与园林、雕塑、文学、书法、绘画、音乐等的艺术原理是相通的，经过配比、调和形成有独特内涵的花卉艺术形式，体现出不同意境的盆景组合，清新、高雅、别致，对陶冶心境有极佳的帮助作用。学习插花，欣赏插花作品，还能令人感悟到大自然造化的神奇与美丽、人生的多彩与乐趣，从而激发人们热爱大自然、热爱生活的情趣，从冥冥的遐想中、从追寻中不断净化自己的心灵。学习插花需要不断提高精神文化素养，这样才能获得更多、更好的插花创作灵感，这就要求人们必须更好地触类旁通地去学习，了解更多的文化艺术，积累花卉知识，了解植物的作用，提高文化素养和艺术修养。

二、美化环境，烘托气氛

植株或花朵不仅有净化空气的作用，有花布置的空间还可产生满堂生辉的效果，使环境变得高雅、温馨。不论是公共活动场所如宾馆、酒店、商业大厦以及各种会议、晚宴等，或者是居家的客厅、书房和卧室中，用插花和花艺作品来装饰陈设，可以打造一个独一无二的空间，环境会变得格外美丽而富有生气；在这样的环境中聚会、交谈、购物、学习或休息，都会感到舒适、快乐、优雅、温馨。特别是在一些重要的公共场所如婚礼宴会、开业庆典上，用众多鲜艳的插花花艺作品布置，不仅美观而且能烘托出欢庆、热闹、喜气洋洋的气氛，可使人感受到多姿多彩的生活乐趣；而用大量冷色调的丧礼插花花艺作品布置的灵堂，倍增庄严、肃穆的氛围，更令人伤感与哀痛。用插花花艺作品美化环境，装点生活空间自古以来都是生活、工作的一部分。

三、传递情感，增进友谊，改善人际关系

插花艺术在装点美化环境的同时，还可以起到改善人际关系的作用。花是美的象征，是友谊与爱的使者。集众花之美的插花、花艺作品就是借花传递爱情、友谊、和平的代言者和信使。以花传情、借花明志更是中华民族代代相传的习俗。早在春秋战国时期，我们的先辈就用芍药花束作为爱情使者，在男女青年即将分别时相互赠送，以表达爱慕思念之情，芍药的别名“将离”便由此而来。南北朝诗人陆凯的诗《赠范晔》写道：“折花逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。”他折取一枝梅花，托驿使远途带给在长安（西安）的好友范晔，并附此小诗表达深切的友情和思念。在现代生活中，聚会交往、探亲访友、庆典祝贺等多把鲜花插花作品作为首选的时尚的礼物。一枝情人节的玫瑰花，一束母亲节的康乃馨，一个生日花篮，不仅表达了送花人的情意，而且更令收花人感到无比温馨和快乐。赠送一个制作精美的花篮、花束，可增进友谊、加深情感、表达敬意等，这是很多礼物都无法替代的。