

花“妍”巧语

Flower Arrangement

现代插花艺术技巧

李喜鸽 编著

沉浸“花花”世界，尽享品质生活
五彩缤纷，花的艺术，趣意盎然，美的追求
最具代表性的50余款花艺造型
几百幅全彩精细图解

花材、花器、造型、风格、修剪、整理、固定……
技巧详尽解析

简洁生动，让新手变成专家的花艺速成宝典

请记住，这还是创造美丽、充满情趣的一技之长喔！

成都时代出版社

花“妍”巧语

Flower Arrangement

李喜鸽 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

花“妍”巧语 / 李喜鸽编著. —成都: 成都时代出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5464-0430-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 079585 号

花“妍”巧语

HUAYAN QIAOYU

李喜鸽 编著

出品人	段后雷 罗晓
责任编辑	张慧敏
责任校对	邢 飞
装帧设计	中映·良品 (0755) 26740502
责任印制	莫晓涛
出版发行	成都传媒集团·成都时代出版社
电 话	(028) 86619530 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印刷	深圳市华信图文印务有限公司
规格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	145千
版 次	2011年6月第1版
印 次	2011年6月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0430-1
定 价	29.80元

著作权所有·违者必究。举报电话: (028)86697083

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

花“妍”巧语

PROLOGUE

Flower Arrangement

插花艺术被誉为「无声的诗」，因为这种浓缩的花展总在人们心中留下难以忘怀的美好印象。让我们一道翻开这本书，步入美的殿堂，去感受那一首首无声而绝美的诗吧！

无声的诗， 芬芳的画

花是天地间无言的精灵，也是大自然中爱与美的使者。世界上也许再也没有一种东西能比花更能让人感受到生活的美好了。但是，花儿们总是藏在浓密的绿叶中，有什么办法可以让花单独地展现她的明丽或是优雅吗？不同的花有着不同的美，又有什么办法可以让她们的美“集合”起来，形成一种更加绚烂夺目、动人心魄的美感呢？插花，就是这样一种提纯“美”和“美上加美”的艺术。

插花是一门很古老的艺术。我国在约两千年前就有了原始的插花意念和雏形。唐代时插在宫廷中已十分流行，并传入日本。宋代插花已经从宫廷走向民间，尤其广受文人的喜爱。至明代，我国插花艺术不仅广泛普及，而且在技艺上、理论上都相当成熟和完善，并有插花专著问世，如张谦德著有《瓶花谱》、袁宏道著《瓶史》等。中国式插在风格上，强调抒情自然、造型简洁和色彩的淡雅明秀。宋代诗人张道洽在他的《瓶梅》诗中写道：“寒水瓶春数枝，清香不减小溪时。横斜竹底无人见，莫与微云淡月知。”这首诗当中就充满了东方式插花的淡雅旨趣。

在西方，插花的历史也非常悠久，可以追溯到公元前两千年的尼罗河文化时期。插花艺术从古希腊到古罗马后期一直都有流传，但在经历了中世纪的文化停滞时期后，直到十四至十六世纪才奠定了现代西洋式插花的基础。西洋插花与以中国式插花、日式插花为代表的东方式插花相比，更强调实用和设计理念，一般较能融入生活之中，达到日常生活中的装饰效果。例如十九世纪法国象征主义画家奥迪隆·雷东的画作《瓶花》，体现的就是典型的西洋式插花风格。

本书精选了各类美轮美奂的插花式样五十余种，并配有详尽的步骤图，让您轻松上手轻松学。书中对于插花的基本方法、色彩搭配原理、基本造型技巧和步骤（包括立意、选材、造型、作品命名等）都有详尽的介绍，而且，还有一些让花艺造型美观的小绝招呢。另外，对于花艺如何摆放、如何让插花更好地装饰您的家居等问题，书中也有全面的解答。

Part 1 花“妍”巧语——艺术插花快速入门

Quick Start of Flower Arrangement

一、插花艺术——花语袅袅，馨雅袭人	2		
二、插花艺术造型要点	3		
1. 插花的基本方法	2. 插花的基本造型技巧和步骤		
3. 插花的色彩搭配原理	4. 花材在插花中的加工技巧		
三、不同家居空间，花艺摆放有法可循	9		
1. 客厅	2. 餐厅	3. 厨房	4. 卧室
5. 书房	6. 浴室	7. 楼梯	

Part 2 “花”枝招展——造型插花艺术

Flower-Branches Shake——Flower Arrangement

16

一、扇形	17	四、倾斜形	43
◎典雅之美		◎永恒的心	
二、并列形	21	五、水平形	46
◎夏日情怀◎舞动花颜◎花园小景		◎华丽幻影◎花漾◎千千情丝	
◎春天的脚步◎花之舞		六、瀑布形	52
三、直立形	30	◎溢出◎盛宴	
◎春之礼赞◎雨林风光◎生生不息		七、铺陈式	56
◎清新晌午◎亭亭玉立◎冬之光◎平行的美		◎甜蜜的礼物◎童年的回忆◎圆缘◎秋色	

八、倒“T”形 -----63

◎嬉戏

九、半球形 -----65

◎纯洁的爱◎多彩玫瑰◎虚实相映

◎仪态万方

十、新月形 -----72

◎臻品

十一、圆锥形 -----75

◎宁静VS奔放◎紫色诱惑

十二、框架艺术 -----81

◎玫瑰花情

十三、组合式 -----83

◎呼应◎自由空间◎舞动的精灵◎收获

十四、现代自由式 -----89

◎低语◎明月寄相思◎爱巢

◎下午茶的邀约

十五、创意设计 -----97

◎雪人◎烛台

Part 3 “花漾”年华——主题插花艺术造型 101

Theme Flower Arrange Art

一、编织 -----102

◎两情相悦◎回忆

二、壁挂花 -----105

◎圣诞系列

三、海洋系列 -----109

◎海之恋◎海之韵

四、蔬果系列 -----111

◎回旋◎果趣◎红火

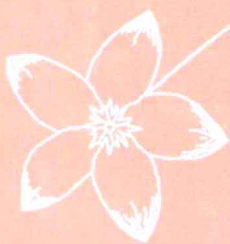
附录 插花常见花材与用具 115

Common-used Flowers and Tools

一、常见花材 -----116

二、用具 -----121

Part 1

花“妍”巧语 ——艺术插花快速入门

Quick Start of Flower Arrangement

花朵是天地间灵气的化身，
它们优美的体态、缤纷的色彩、诱人的香气给我们的
生活增添了无限情趣。
有花朵装扮的地方总是显得生机盎然、情意绵绵。
千娇百媚的花朵经过巧妙造型，会产生令人惊艳的艺术
美感，更显风韵秀逸、格调文雅。
同时也让你的居室“容光焕发”，“花”团锦簇！

一、插花艺术——花语袅袅，馨雅袭人

Flower Arrangement——Fragrant and Elegant

“百花争艳”、“鸟语花香”等词语无一不是诠释着花的美好，美好的事物总是叫人流连忘返，为了留住花容，展示花的美好姿态，渐渐地诞生了插花这门艺术。

插花是以“花”为主要素材，辅以枝、叶、果等，在瓶、盘、碗、缸、筒、篮、盆等花器内经过技术处理和艺术加工的一种盆景类花卉艺术。一款成功的花艺造型有景有情，寓情于景，还有美妙的意境，颇为雅致动人，令人爱不释手。

常见花器

插花分为东方式插花和西方式插花。东方式插花以中国和日本为主要代表，又称自然式插花，插花作品重视线条与造型的灵动美感，要求必须符合自然生长规律，不能留下过多的人工痕迹。东方插花的花型由三个主枝构成，因流派的不同分别称为“主、客、使”、“天、地、人”或是“真、善、美”。虽然称号不同，却都表达了东方人的哲学思想。在中华花艺中我们把最长的那枝称作“使枝”。以“使枝”为参照，基本花型可分为直立形、倾斜形、平出形、平铺形和倒挂形。

西方式插花具有典型的西方艺术特色。造型比较整齐，多以几何图形构图，讲究对

称与平衡，插作繁密。所选花材有一定礼仪含义；花色通常艳丽明快，色彩丰富；花型规整，用花量大。常见的西式插花基本花型有半球形、三角形、水平形、花扇形、瀑布形等。

插花艺术品是凝固的音乐，斜逸的枝叶、优雅的造型和深邃的意境，使人仿佛聆听到了悠扬美妙的乐声；插花艺术品也是立体的绘画，但插花作品的立体感和观赏性比绘画作品更强，而且插花的制作更便捷，取材更广泛，可操作性更强；插花艺术品还是无声的诗歌，其所营造的意境或模拟的植物自然生态美，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。

二、插花艺术造型要点

Main Points of Flower Arrangement

1. 插花的基本方法

（1）自然投入法

直接将花材投入花器内，即可完成，成束或单枝花材都适用，这是最常见也最简单的方法。

适宜的花器：宽、窄的花器均可。

（2）直接放置法

又称漂浮花艺，以花朵、花瓣为主，较适合回收利用的花材，如掉落的花朵。

适宜的花器：低平的花器、水盒式花器、玻璃花瓶。

（3）花器固定法

用铁丝、花泥、剑山、花瓶等工具，可以随心所欲地创造出自己想要的花型。

适宜的花器：宽口、低平的花器。

2. 插花的基本造型技巧和步骤

插花，人人喜爱，人人都可以插花。但要插得美，还需要掌握一定的技巧和步骤。

（1）立意

立意是指插花作品的主题，即作品要表达什么。怎样表达，要做到心中有数，才能做出贴合心意的造型。可依已有的主题选择适宜的花器、花材来达到叙述主题的效果。因此，插花时必须先构思后动手，否则拿着花材也无从下手。

可从以下几个方面立意构思：

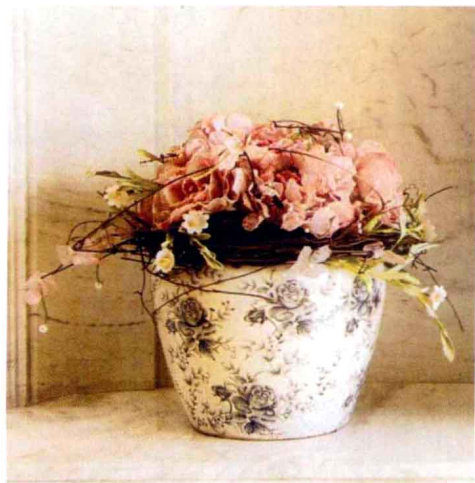
- ①确定插花的用途：应根据用途，确立插花的格调与花材，如胸花、新娘捧花。
- ②明确作品摆放位置：根据环境大小、位置的高低等来选定合适的花材与花型。
- ③明确作品表现的内容或情趣：不管是表现植物的自然美还是借花寓意，其内容或情趣不同，选材也不一样。

（2）选材

选材是指根据构思设想，选择适当的花材和花器。插花所用的花材是从植物体上剪切下来的花朵、果枝、叶片及枝条等材料。

用于插花材料的植物应可在水养条件下保持其固有的姿态，且具有一定的观赏价值。此外，还要考虑花材的形状、花语及用花习俗。另外，污染环境及有毒、有异味或花粉易引起人体过敏的植物不宜选用，当地习惯上忌讳的少部分植物也不宜使用。

花器也是插花创作不可缺少的材料。花器的作用是盛放、支撑花材，是插花作品构思、造型的重要组成部分，可作为容器储水，以供养花材。

（3）造型

造型是把艺术构思变成具体的艺术形象。可以选用单一造型来制作插花作品，也可以将两种或两种以上造型组合来制作复合式造型的插花作品。

插花作品造型必须根据立意来选择，如果以装点礼仪、美化环境、烘托气氛为主，宜选用西方式插花造型来表现。如果以借花寓意、抒发情怀、表达思想为主，宜选用东方式插花造型来表现。

插花过程中，注意边插边看，捕捉花材的特点与表情，务求以最美的角度来把花材的形态表现出来。

（4）作品命名

作品命名也是插花作品的一个组成部分，它不仅要加强主题表现，对作品有画龙点睛的作用，能够大大提高作品的欣赏价值，而且还可以传情达意，在作者和观赏者之间架起无形的桥梁，引发共鸣。

（5）保持环境清洁

这是插花不可缺少的一环，也是插花者应有的品德。插花前，先在桌上铺上废报纸或塑料布，在垫纸上对花材进行修剪加工，作品完成后把垫纸连同废枝残叶一起卷走，保持现场干净整洁。

使花艺造型美观的7个小绝招

1. 高低错落

插花造型时，花枝的位置要有层次，高低、前后错开，不要插在同一水平线上，也不要让花枝对称排列，否则会显得呆板。

2. 疏密有致

花和叶不要等距离排列，要有疏有密，以自然为最佳效果。

3. 虚实结合

一个完美的花艺作品要有花有叶，花为实，叶为虚。

4. 俯仰相应

上下左右的花枝都要围绕主枝相互呼应，使花枝之间保持整体性及均衡性。

5. 上轻下重

花苞在上，盛花在下；浅色在上，深色在下。

6. 上散下聚

底部花枝茂盛，上部疏散。

7. 动静相宜

即要具有静态感的对称，又要具有动态感的错落。

3. 插花的色彩搭配原理

花的色彩给我们带来视觉上的享受，也丰富了我们内心的情感，色彩是花艺设计的要素之一，所有的色彩都是美丽的，但，有时五颜六色组合在一起，并不一定美，搭配不好反而使人感到烦躁不安。只有互相协调才能产生美的视觉效果。

(1) 色彩的感觉

不同色彩给人以不同的反应和感受，心理学家认为每一种色彩都具有象征意义，当视觉接触到某种颜色时，大脑便会接收色彩发出的讯号，即时产生联想，例如红色象征热情，于是看见红色便令人兴奋；蓝色象征理智，看见蓝色便使人冷静下来。经验丰富的设计师，往往能借色彩的运用，勾起人们的联想，从而达到设计的目的。主要色彩一般代表以下一些含义：

蓝色：和平、平静、稳定、和谐……

黄色：享受、幸福、乐观、希望……

绿色：健康、好运、更新、青春……

橘色：平衡、温暖、热情、颤动……

黑色：力量、精深、正式、神秘……

红色：精力、热情、欲望、速度……

（2）花色搭配的要點

花色搭配实质上是处理不同花色之间的协调与对比、多样与统一的关系问题，特别应引起注意的是：

①每件作品中，花色相配不宜过多，否则容易使人产生眼花缭乱之感，一般以1~3种花色相配为宜。

②多色相配应有主次。如礼仪用花要求喜庆气氛浓烈，选用多色花材搭配时，一定要有主次之分，确定一主色调，切忌各色平均使用。

③除特殊需要外，一般花色不宜用对比强烈的颜色来配。如红、黄、蓝三原色，这三种颜色的明度、纯度都很高，相配在一起，虽然很鲜艳、明亮，但容易刺眼，在它们之间最好穿插一些复色的花材或绿叶，以起到调和作用。

④不同花色相邻之间应互有穿插呼应，以免显得孤立和生硬。

花色搭配最重要的一点是以色彩相和为佳，和则生动传神。具体搭配应根据插花的使用目的、环境的要求以及花材容器条件酌情组合。

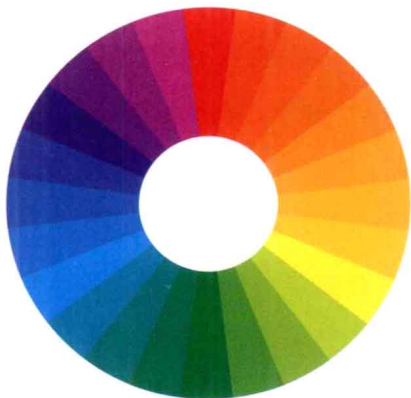
（3）色彩搭配方法

下面介绍几种常见的色彩搭配方法：

同色系的配色：即用单一的颜色，搭配较简单，整体协调统一。

近似色配色：利用色环图中互相临近的颜色来搭配，如：红和橙或红和紫等。但，应选定一种色为主色，以主色为中心，其他颜色为陪衬。

对比色配色：对比色是指由色环图上两个对角线的颜色所组成，它们永远包括一个暖色与一个冷色系。如：红与绿、黄与紫、橙与蓝。

24色环图

三等距色配色： 在色环上任意放置一个等边三角形，三个顶点所对应的颜色组合在一起，即为三等距色配色。如：红黄蓝、橙绿紫等。

4. 花材在插花中的加工技巧

插花中的花材除了直接使用外，还可通过修剪、撕裂、重组等加工技巧对其进行利用，使其表现出插花作品不同的个性与气质。

（1）修剪

修剪是把自然的花材以修剪的方式改变其形态，使其美态生动地表露出来，符合作者的构思和立意。

（2）撕裂

撕裂是通过将花材撕裂开，改变其原来形状，以符合创作的需要。

（3）弯折

弯折技巧同样是为了改变花材原有的自然形态，达到作者构想中的新形态。

（4）穿刺

穿刺是将尖锐的植物、人造材料或铁丝等穿过花材、纸张、纺织品或植物等，可以起到装饰作用。

（5）串接

串接是用植物材料或非植物材料把叶片、花瓣、花朵剪成小段穿成串，或者把非植物性材料穿成串，在插花中起到线条的作用，以吸引人的注意力。

（6）分解

分解是改变植物的自然形态，将花材解体，分别运用于插花作品中。

（7）重组

重组是将分解后的花、叶、果、枝等以另外一种新形态重新进行组合。

（8）粘贴

粘贴是将叶、花、果、枝或非植物性材料、小饰品、贝壳、珠帘等用胶水直接粘贴在花器、构架的表面。

（9）编织

编织是把三份以上的材料交织在一起，创造出花材新的表面质感。

三、不同家居空间，花艺摆放有法可循

Flower Placement Regulation of Different House Space

在布置花艺作品时，一定要选对正确的场所，找到最佳的摆放地点，既不能妨碍日常的生活，还要与家居装饰的风格和空间整体的颜色相协调。在合适的位置摆放一款适合的插花作品，能让整个空间顿时优雅灵动起来。

1. 客厅

客厅是家人、朋友聚会聊天的地方，也是交流信息和感情的空间，在家中使用率最高，最需要精心布置、合理设计。客厅的花艺布置非常重要，每一件作品的摆放既要和客厅整体风格匹配，又要与客厅家具的造型风格协调统一，还要能展示主人的品位，这样才能达到装饰的最佳效果。

客厅插花包括茶几花、沙发转角花、电视矮柜花、窗台花等。茶几是整个客厅花布