

花

艺 世 界

西洋花艺

XIYANG

梁胜芳 蔡俊清 编著

HUAYI
上海科学技术出版社

J55.1
5

梁胜芳 蔡俊清◇编著

西洋花艺

XIYANG

花 ◇ 艺 ◇ 世 ◇ 界

HUAYI

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西洋花艺 / 梁胜芳 蔡俊清编著. — 上海: 上海科学技术出版社, 2003. 2

(花艺世界)

ISBN 7-5323-6843-2

I. 西... II. ①梁... ②蔡... III. 插花 - 装饰美术
— 西方国家 IV. J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 110618 号

内容提要

本书以简练的文字介绍了西洋花艺的发展、西洋花器和工具的种类及使用、常见形式的表现手法, 以 100 余件作品说明了西洋花艺各种形式的构图以及每种形式中的多种变化, 可供广大热爱插花艺术的朋友们参考。

责任编辑 陆 健
整体设计 房惠平
电脑制作 黄 宇

上海科学技术出版社出版、发行
(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海中华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印张 3

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-6 000

定价: 17.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

XIYANG 西洋花艺 ANG

前言

I

随着我国园艺事业的迅猛发展和东、西方文化交流活动的开展，西洋花艺也逐渐地传入我国并被人们认识和吸收。

C

A

Y

西洋花艺是指欧美国家和地区插花艺术的表现形式，它在漫长的发展过程中形成了“注重色彩的渲染、强调装饰的丰茂、布置形式多为各种几何形体、用花量大”的艺术风格，但缺乏东方花艺“形态变化丰富、意境深邃”的特点。为了让热爱插花艺术的朋友更好地了解、认识西洋花艺的特点、形式，并创作出新作品，也为了促进东、西方花艺的交流与交融，我们编写了这本《西洋花艺》。

本书简要介绍西洋花艺的发展，西洋花艺的花器与工具的种类和使用，着重以图片展示

XIYANG HUAYI

H
U
A
Y
I

西洋花艺的各种常见形式及其变化。在编写过程中，力求使本书形成文字简练、图片清晰、实用性强的特点。

书中共收入了百余幅作品，分别由蔡俊清、梁胜芳、刘华、汪鸿亮、叶飞、劳春美、娄燕音、陈丹亚、柳洪生创作完成，由刘荣江、郑叶丽摄影。

编著者

2003年1月

XIYANG HUA YI

目录

I

一、西洋花艺的发展 /1

U

二、西洋花器与工具 /8

(一)西洋花器 /9

(二)插花工具 /11

A

三、西洋花艺的常见形式 /16

(一)垂直线型的表现 /18

(二)“L”字型的表现 /21

(三)倒“T”字型的表现 /23

(四)弯月型的表现 /27

(五)“S”字型的表现 /29

(六)扇型的表现 /32

(七)喷射型的表现 /34

(八)球型的表现 /35

(九)金字塔型的表现 /38

(十)平行线型的表现 /39

Y

作品欣赏

比特麦亚型 /1 2 3

种植型 /3 4 5 6 7 7 13

—

XIYANG 花艺

II
U
A
Y
I

三角型 / 8 9 11 12 13 14 14 15 16

组合型 / 10

不等边三角型 / 17 48 49 62

垂直线型 / 18 19 20

“L”字型 / 21 22 23

倒“T”字型 / 24 25 26

弯月型 / 27 28 28 29

“S”字型 / 30

扇型 / 31 32 33 90

喷射型 / 34

球型 / 35 36 36 37

金字塔型 / 38

平行线型 / 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46

47 86 86 87 89

水平型 / 50 50 51 51 52 53 53

半球型 / 52 54 55 56 56 57 58 58 59 60

61 61 62 63 64 64 65 67 81

圆锥型 / 68 69 70 71 72 73

方型 / 74 77 83

“X”字型 / 75 78

椭圆型 / 76

千朵花型 / 79

圆型 / 82 83

园林型 / 85

西洋花艺的发展

花型：比特麦亚型
花材：蛇鞭菊、金百合、洋桔梗、铁炮百合、玫瑰、一支黄、玉簪、铜草。

西

洋

花

艺

1

1

西洋花艺是指欧美国家和地区所表现的插花形式。欧洲文化的成熟，始于古代希腊。古希腊人常用植物制成花环和插在花瓶里作为装饰品，并视为称颂物，如用月桂编织成花环庆祝胜利与和平。古希腊的一些城市，尤其是近海的雅典，贸易相当发达，如陶瓶的生产，在前6世纪中叶以后曾垄断了国外市场。陶瓶的样式，从侧面看不过是外轮廓两

条曲线的不同变化，但工匠们却能在这两条线中找出各种不同的比例、弧度和结构上的变化，创造出优雅美丽的陶器。

古罗马的兴起也为插花提供了深厚的土壤。当时人们习惯用花瓣来装饰环境，用风信子、康乃馨、郁金香和牵牛花来插花。在古罗马的鼎盛时期，花卉绘画是日常生活中的点缀品。但是随着

花型：比特麦亚型，群聚式
花材：玫瑰、彩虹鸟、一支黄、睡莲、马蹄莲。

花型：比特麦亚型、环状式
 花材：扶郎花、玫瑰、小菊、跳舞兰、
 蓬莱松、高山羊齿。

花型：种植型
 花材：连翘、柱顶红、八仙草、兰草。

花型：比特麦亚型
花材：铁炮百合、一支黄、补血草。

花型：种植型
花材：蜀葵、鹤望兰、八仙花、葵花、兰花、兰草、狗尾草。

罗马帝国的衰亡和中世纪的降临，花卉艺术被淡漠了。后来在教会势力的影响下，才又恢复了光彩。从当时的宗教画中，可以看到插花不仅是装饰品，而且具有明显的象征意义。到了14世纪之后，欧洲文艺复兴运动蓬勃兴起，冲破了思想的禁锢。绘画中，海波、树木、花朵等，倾向于图案化而富有装饰之美。插花也有图案化的几何形体表现。这为

以后西方的插花形式奠定了基础。16世纪和17世纪，科学探索逐步揭开了许多令人费解的自然现象，一股倡导个性解放的新浪潮出现。荷兰、意大利等国的艺术家放弃了带有宗教信仰的花卉绘画创作，纷纷转向纯粹以展示花卉本身美为目的的创作。插花艺术也更显华贵。

到了18世纪和19世纪，人们赏花的口味有所改变，对在粗朴的花瓶里随意

花型：种植型
花材：百子莲、飞燕草、绣球花、鳶尾、中国兰花。

放置的花卉产生了浓厚的兴趣。这种简朴性在当时美国初期古朴的装饰艺术中表现得最为明显，它向人们展示了一种欢快、纯朴的插花艺术。在19世纪后半叶，西方插花达到了辉煌，养花、选花、

理花及选瓶与插置已成为淑女们掌握的一门通俗艺术。英格兰的妇女簪花插戴非常精美，有的还在发间藏一小瓶水供花保鲜用。

花型：种植型
花材：葱兰、铃兰、小菊、狐尾百合、常春藤。

花型：种植型
花材：柱顶红、兰草。

花型：种植型
花材：兜兰、竹节草、小草花。

二

西洋花器与工具

花型：三角型
花材：蛇鞭菊、唐菖蒲、百合花、高山羊齿。

(一)西洋花器

西洋古典花艺使用花器的初衷，是为了用以盛水来保持花的新鲜度。只要能满足插花的必要条件，任何容器都可用以插花。实际上所有的花瓶都是为了实际使用而制作的，它们的形状与它们的功能相一致。如双耳罐作盛酒用，水罐用于提水，巨爵是把酒和水掺和在一

起的容器。瓶的形状也因此固定于特定类型上，有许多种形式保持了几世纪仍然盛行不衰，有些形式虽逐步得到发展，却仍保留了它的基本特征。

希腊早期的自由风格，在瓶饰画中观察到这种精神。一幅阿尔刻斯提斯和她的朋友们，根据埃雷特里亚画师所绘的奥诺斯瓶所作的展开图，见于公元前420年，是古典西洋花器插花的

花型：三角型
花材：狐尾百合、蔷薇、尤加利、橙。

花型：组合型
花材：唐菖蒲、跳舞兰、月季、小菊、扶郎花、剑叶、补血草、蕨叶。