

花艺系列丛书

欧美花型艺术

◎李璇 / 著

金城出版社

图书在版编目(C I P)数据

欧美花型艺术 / 李璇著. —北京: 金城出版社,
2000.4

ISBN 7-80084-287-8

I . 欧 ... II . 李 ... III . 插花 - 技法 (美术) - 西方
国家 IV . J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 06559 号

版权 ©2000(株式会社 softop)

著作权合同登记 图字: 01-2000-0310 号

版权所有 请勿翻印

欧美花型艺术

李璇 著

责任编辑: 白树枫

金城出版社出版发行

(北京 1439 信箱 100013)

北京日邦印刷有限公司

889 × 1194mm 1 / 16 7 印张 120 千字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1 - 6,000 册

ISBN 7-80084-287-8/J · 14

定价: 39.80 元

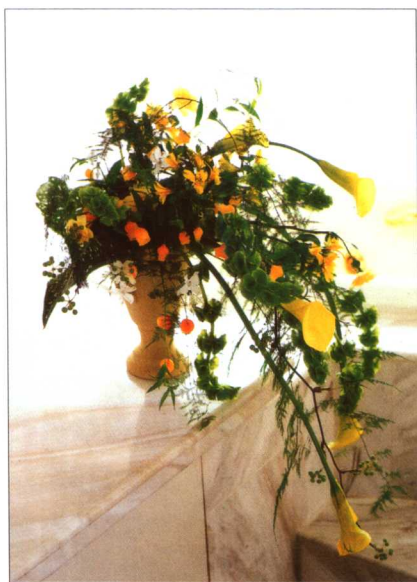
花艺系列丛书

EUROPE-AMERICA FLOWER

欧美花型艺术

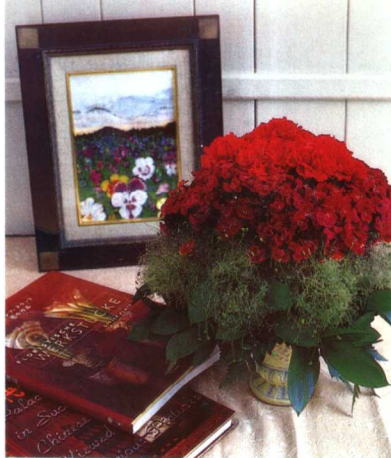
ARRANGEMENT

◎李璇 / 著

00151824

金城出版社

目 录 C O N T E N S

6	第一章 花与配色	60	第四章 爱与花
8	色环图	62	情人节
9	色调图	66	母亲节
10	同一色相的配色	70	父亲节
12	类似色相的配色	74	儿童节
14	对比色相的配色	78	敬老日
16	同一色调的配色		
18	类似色调的配色	82	第五章 结婚与花
20	对比色调的配色	84	弓形捧花
22	对比 (对照)	86	自然式捧花
24	渐变推移 (协调)	88	月牙形捧花
26	主调	90	流线型捧花
		92	花篮形捧花
28	第二章 构成	94	比达麦雅式捧花
30	对称	96	V 形饰花
31	非对称	98	圆形饰花
32	对称的平衡	100	一点形饰花
33	非对称的平衡	102	二点形饰花
34	比例 1	104	月牙形饰花
35	比例 2	106	男士饰花
36	类似的调和	108	花项链
37	强调的调和	109	手链
38	对比的调和	110	发饰
39	同形反复的节奏		
40	渐变推移的节奏		
41	动态的节奏		
42	第三章 花型设计的基本形态		
44	扇形		
46	四角形		
48	椭圆形		
50	圆锥形		
52	金字塔形		
54	新月形		
56	流线型		
58	钻石形		

DA 124/8

花型设计的概要

爱花之心，人皆有之。爱花也是不分国界的。尽管世界各国的历史文化、风俗习惯及语言文字各不相同，但是借花来寄托自己的情怀和感慨，是各族人民的共同之处。

早在人类文明诞生之初，花就与人类生活结下了不解之缘。从婴孩呱呱坠地，到老人家的寿终正寝，一切红白喜事都少不了花这个主角。花犹如雨露滋润着大地一样，为人们带来了无尽的安详和温馨。人们爱花直到永远，花是日常生活中不可缺少的一部分。

爱花之心，具体表现在利用特定的方法和技巧，使花与生活融为一体。这种特定的方法和技

巧，在日本称为“插花”，在欧美称为“花型设计”，它们已经发展成为一种专门的技术，各自具有独特的历史和传统。无论是日本的插花还是欧美的花型设计，出发点都是一致的，那就是基于对大自然的爱慕和敬重，还有对美好事物的深情厚望。

在东方，最有代表性的日本插花，与古代民间信仰和佛教的关系非常深远，它一直被视为是“西洋哲学与自然观的缩影”，以及“道德观”与“思想感情的表现”。现代日本插花则经历了“立花”、“抛入花”和“生花”等发展过程。

早期日本的插花，主要用于美化居室，其中特别适合于布置壁龛，因此可以说，传统插花就是

用于装饰壁龛。从装饰壁龛出发，逐渐形成了插花独特的技法和规则。

盛行于日本的插花艺术，原本是在唐朝时期由中国传入而发展起来的。

中国的插花艺术可追溯到公元6世纪。最早人们将鲜花敬献于佛像旁、供台上，以示对佛的虔诚。至12世纪，插花逐渐在民间流传开来，并摆脱了原有的宗教色彩，演变为供人鉴赏花卉造型艺术。

中国的插花还具有自己独特的民族风格。方式和规格严紧，讲究T.P.O.的协调。在色彩风格上，与中国特有的国画、书法、盆景等的艺术意境融于一体。中国插花幽雅、清新、单纯，给人以含蓄优美之感；在造型上注意表现自然风格；在花材的选用上多使用野花、野草。

明代著名文人袁宏道著的《瓶史》中，对插花艺术的表现手法进行了说明：插花不可太繁，亦不可太瘦，多不过二种三种，高低疏密，如画苑布置方妙，置瓶忌两对，忌一律、忌成行成列、忌以绳束缚。夫花之所谓整齐者，正以参差不伦，意态天然，如子瞻之文随意断续，青莲之诗不拒对偶，此真整齐也。若夫枝叶相当，红白相配，此省曹墀下树，墓门华表也，恶得为整齐哉。

与重自然意蕴的中国插花相比，在欧洲产生、发展的花型设计具有浓厚的宗教色彩。埋葬在乌尔第一王朝的陵墓中的珠宝首饰及古希腊人描绘在罐瓶上的图案告诉我们：在欧洲，鲜花不仅可以插在瓶内供观赏，而且还可以加工成各种各样的花冠和首饰等——鲜花除了供美化环境外，还可用来装饰各种服饰，从而形成了又一个独立完整的体系。此外，正如不同的时代和风土人情造就了不同的美术样式一样，不同的历史时期和民族，在鲜花的插法上也有所不同。欧式花型设计不像日本式的插花那样将某一固定样式代代相传，而是随时代的变化而变化。从中世纪以后的绘画中我们可以知道，欧式花型设计的特点在于：把鲜花作为装饰的要素，使之与环境取得协调一致，换言之

即以设计为主要目的。人们则通过各种加工设计，努力使自己的居住环境变得更加美丽。其中的花型设计则是以鲜花的自然美为媒介，为了使生活更加丰富多彩、更加美好而产生、发展起来的艺术。花型设计，并非指将大自然中的花的世界原封不动地照搬，而是积极地对其进行重新组合，使之与环境更趋和谐。

由此可见，日式插花、中式插花与欧式花型设计的根本区别在于精神性与合理性的不同，其各自产生和发展的文化背景的不同造成了目的和侧重上的差异。

生活方式的西化，为欧式花型设计在日本落地生根奠定了牢固的基础。如今，具有功能美和装饰性的鲜花，已走进了千家万户，成为人们生活中不可分割的一部分。人们把花型设计当作一种兴趣和文化修养，广泛地运用于日常生活中。在风土人情与欧美国家完全不同的日本，一种虽说是欧式的，但具有独特风格的花型设计正蓬勃向前发展。目前中国花卉事业也正显著地发展，近年来，从事花艺的专业人员也日益增多。在国际化社会的今天，插花艺术也是比较文化的一个缩影，并且积极将花卉与追求自然美、机能美的生活方式相结合，这将使各国的插花艺术呈现百家争鸣、百花争艳的时代新局面。

综上所述，鉴于花型设计的历史性和发展性，在此我们把它描述为：按照一定的规则和基本技法，配合生活的T.P.O.不仅把花的美态表现出来，而且还把创作者的思想感情表达出来的设计过程。在这个设计过程中，包括生花、干花以及用任何质材做成的人造花等的使用。

由于这种花型设计使用的是多种多样的素材，因此它的应用范围也是非常广泛的，如服装上的饰物、商业场所的布置以及日常生活、各种仪式和宣传活动，都可使用。此外，在设计方法上允许自由发挥。

我们相信：随着生活环境、文化意识的不断改善和提高，花型设计将进一步得到普及和提高。

第一章

大自然孕育了五彩缤纷、绚丽多姿的花的世界。古往今来，人们喜欢把花的颜色作为色彩的代名词，色彩与人类生活紧密相连、息息相关。学习色彩搭配的专门知识，有助于我们通过插花来表达自己的情感，从与花的交流之中得到更大的乐趣。

摄影地：目黑雅叙园（日本）

花与配色

Flower and Color Combination

1	2	
	3	4
	5	

俗话说：“功夫在诗外”。成功的配色，关键在于对色彩的认识。在“基础篇”中，诸位已经了解了颜色的色相、明度、彩度三大属性。下面，我们将介绍“日本色研配色体系(P.C.C.S)”。

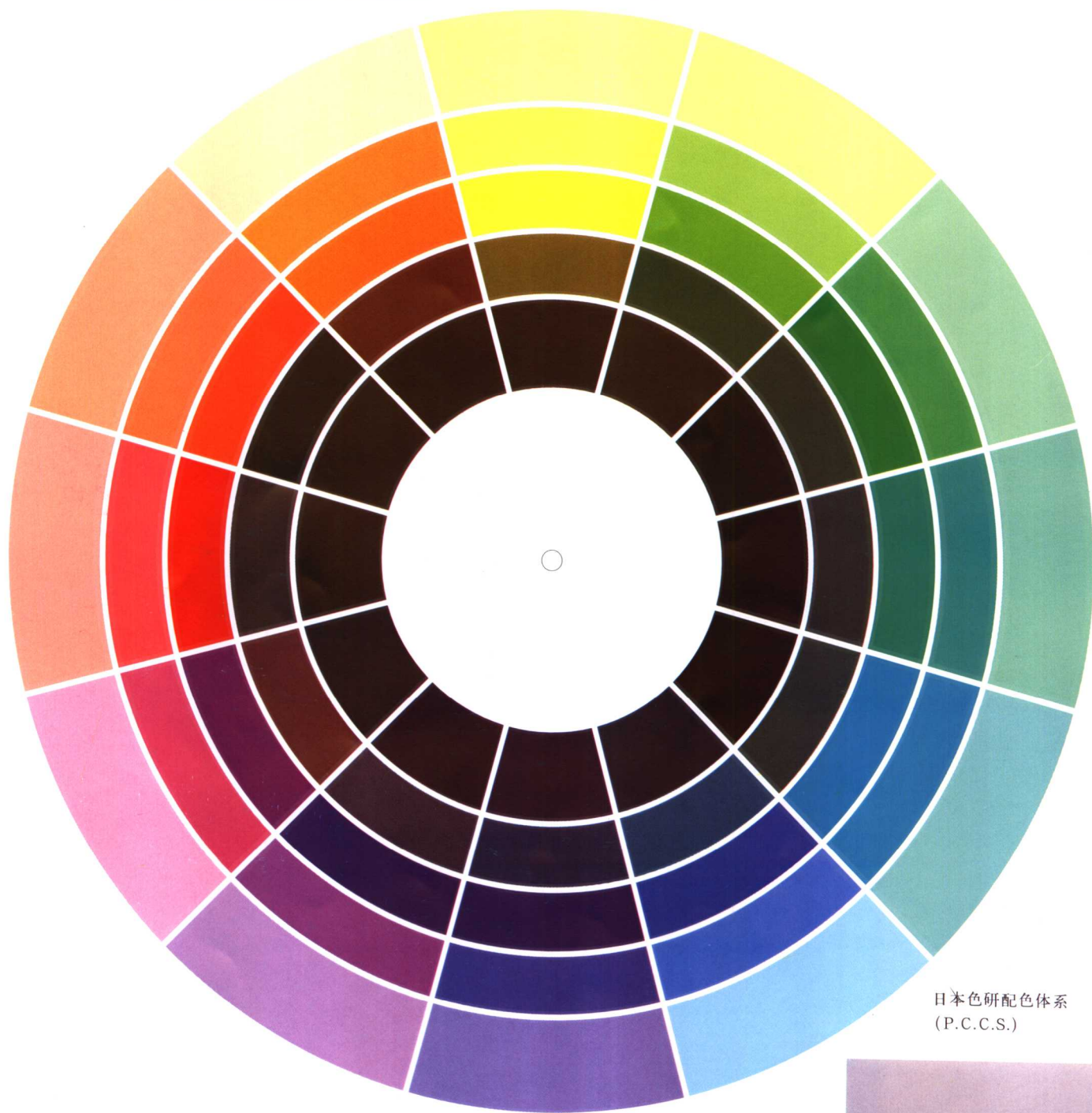
配色方法有以下几种：色相的配色、色调的配色、对比(Contrast)配色、突出主题(Dominant)的配色、渐变推移(Gradation)的配色等。在花束和插花的配色上，应考虑到持花人及其周围环境的因素，包括持花人的体型、服饰、摆放场所、光线明暗、光源、家具、墙壁颜色以及质材等。另外，季节和场所的气氛以及订花者的性格、气质，也是决定配色的重要因素。不同于绘画，鲜花特有的色泽和个性独具的素材造就了花的色彩。花的配色并非易事，因为无论如何搭配，都无法简单地评价其对与否。色环图告诉我们：几乎所有的鲜花都属于高明度和高彩度的。下面，让我们亲自动手做一做，看看花的配色究竟是怎么回事。

1. 渐变推移
2. 类似色调
3. 同一色调
4. 主调
5. 对比配色

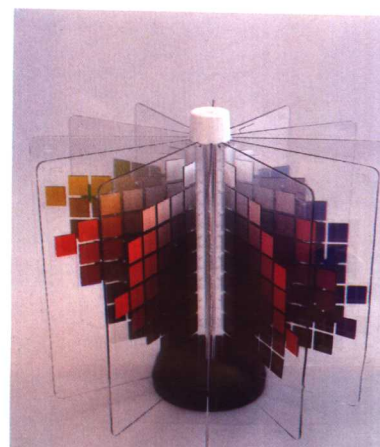
色环图

Color Ring

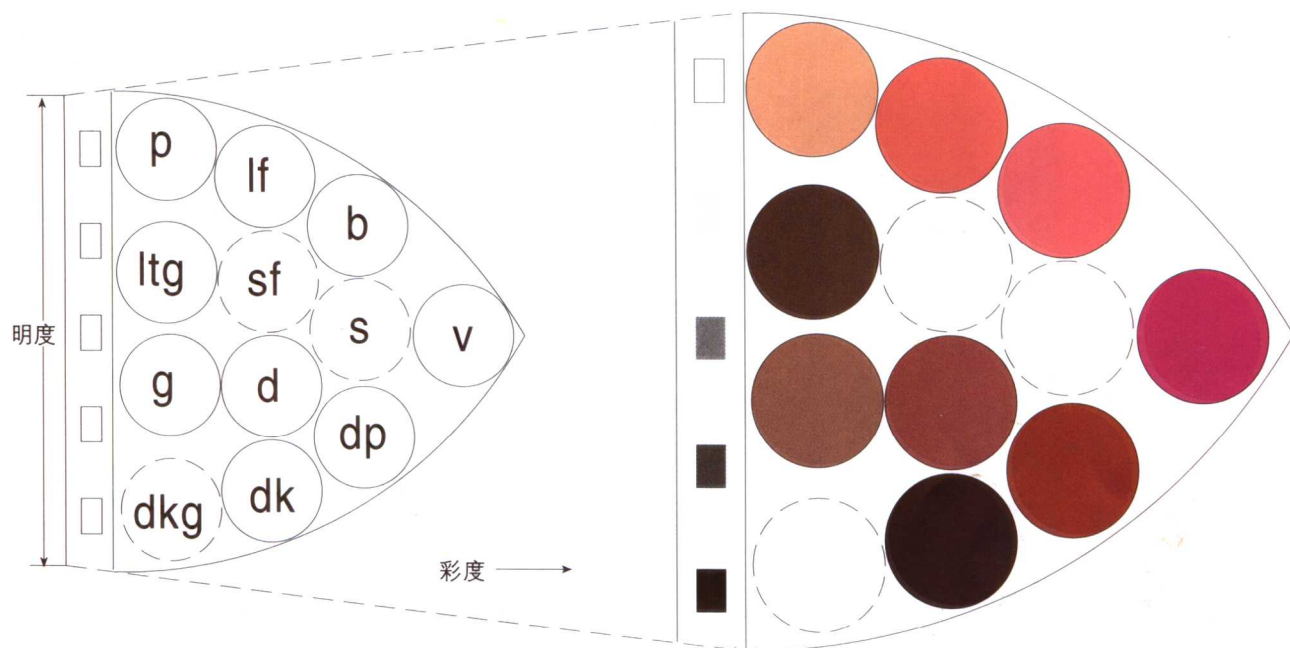

日本色研配色体系
(P.C.C.S.)

赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫色称为“色相”，而由这些颜色排列而成的圆称为“色环图”。色环图反映了颜色与颜色之间的关系，简单明了，一目了然。作为基础的十二种颜色称为“纯色”。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫的排列顺序与太阳光通过三棱镜折射出的色光相一致，即与彩虹的弧形光带相吻合，由外圈至内圈，黑色的比例逐渐增多。由此，通过将明度与彩度的有机组合得到了“色调”的概念。

色立体

上

色调表

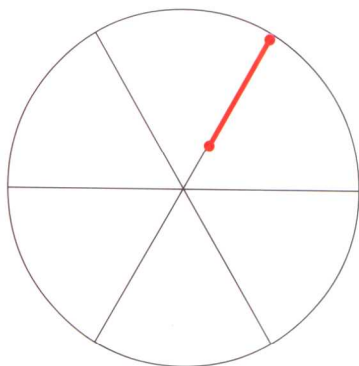
鲜艳色调(vivid) v
 明快色调(bright) b
 强烈色调(strong) s
 深色调(deep) dp
 浅色调(light) l
 钝色调(dull) d
 暗色调(dark) dk
 淡色调(pale) p
 浅灰色调(light grayish) ltg
 灰色调(grayish) g
 暗灰色调(dark grayish) dkg

所谓色调,就是指色之调子。纯色为强色调,而明度高、色调子弱的为淡色调。即使是同样的颜色,色调的微妙变化,也会产生各种不同的效果。利用色环图,很容易就能找到补色。在色环图上,某一颜色的补色位于与该颜色成180度的位置上,如黄色的补色是紫色,红色的补色是绿色等,而类似的色则是相邻两侧的颜色。本书在讲解色彩搭配的过程中,希望诸位能借助色环图来确认各种颜色相互之间的关系。

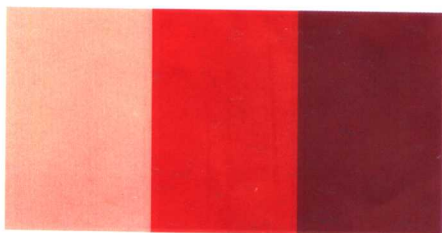
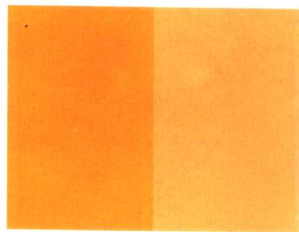
以上为基本色调。此外还可以加上极亮色调(high bright) hb、柔和色调(soft) sf 和极淡色调(very pale) vp。同一色调的配色,与色相和彩度的关系非常大。用色相差较大的鲜艳色调构成的配色,与对比色构成的配色一样,具有强烈的对比效果。而相邻色相的淡色调的配色,属于类似色相的配色,此配色可以理解为类似色调的配色。

配色的方法

同一色相的配色 (The same Hue)

配色图

其他花材:

- ★ 红色花(含类胡萝卜素少的花)
- 玫瑰(黑红) 唐菖蒲(紫红) 康乃馨(深红)
- 海里康(纯红) 姜花(紫红)
- 山丹(橙黄) 安祖(鲜红) 红瞿麦(暗红)
- ★ 黄色花(类黄酮, 类胡萝卜素)
- 玫瑰(纯黄) 大丁草 土耳其桔梗(淡黄) 菊
- ★ 粉红色花
- 玫瑰 小型玫瑰 土耳其桔梗 大丁草
- ★ 蓝色和紫色花
- ★ 橙色花
- ★ 白色花

在一种颜色(原色)上加入白色,会产生明亮的效果;相反,如果加上黑色,则显得昏暗、不明快。同类的颜色,原为同样的颜色,用同类的颜色进行配色,具有统一性的特征。但只要巧妙地运用色调和色彩面积的变化,便能充分发挥配色的效果。

取配色中某一颜色的横截面进行观察。把该颜色看作作为一个立体的球形,以纵轴代表明度,横轴代表彩度。离纵轴最远之横轴两端的颜色叫做“纯色”,最近的为灰色。

同一色相的配色,是通过相同颜色的明度差和彩度差组合而成。因此,虽然缺少变化,但适用于表现宁静气氛的作品。例如,在木造的房子内部饰以红调子的作品,或在光线充足的窗台边上缀以黄调子的作品等。

要想使此配色更加丰富多变,可有效地利用色调变化的面积差或花的形态等。

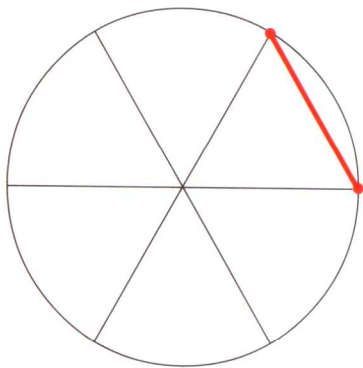

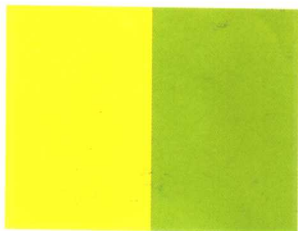
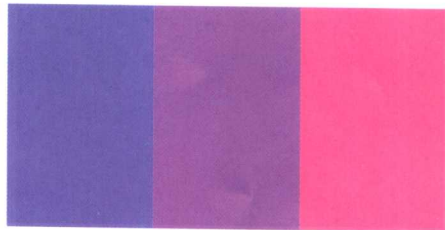
花材：迷你玫瑰、黑丽玫瑰、土耳其桔梗、银星

配色的方法

类似色相的配色(The Similar Hue)

配色图

此配色内的作品和花材:
红紫色的花和红色的花
红色的花和橙色的花
黄色的花和橙色的花
等等

指类似色相的组合。由于颜色相似,容易给人单调的感觉。为了使之富于变化,必须考虑如何调整其明度和彩度。

用同一色相构成的配色,是很难产生多变的效果的。下面,让我们来看看如何在某一色相里添加其他色相,从而使整体色彩丰富多变。

类似色相的配色,是指色环图上的某一颜色与左右相邻的颜色的配色。但实际上在进行花的配色时,可选用泛红的黄色、泛红的蓝色和泛红的绿色进行配色。也就是说,即使在色环图上属于相隔较远的颜色,但只要它们含有共通的基色,都可纳入此范围。

类似色相的配色是利用具有同样基色的色相差构成的配色。此配色与同一颜色的配色一样,由于变化不显著,故适用于表现宁静祥和气氛的作品。如果想给配色增添变化,必须准确地利用明度和彩度的差,如明快的红色配以暗淡紫色;鲜黄色配以钝黄色等等。

色环图上的某一颜色配上其右邻的、明度逐渐增高的颜色,能产生一种安详的效果。

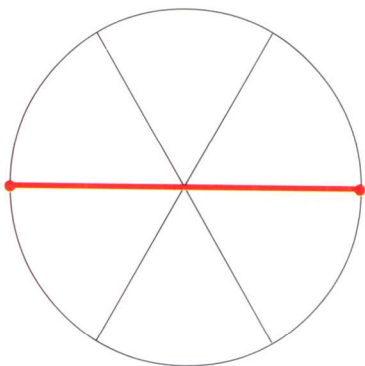

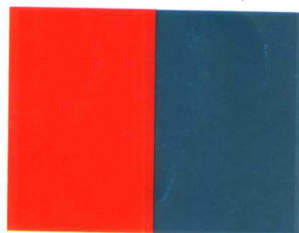
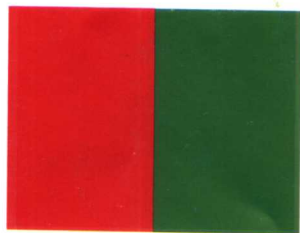
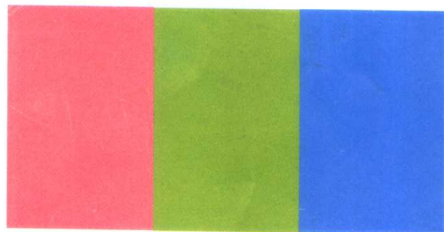
花材：土耳其桔梗、补血草、玫瑰、寒丁字、石竹、荷芒兰

配色的方法

对比色相的配色(The Contrasting Hue)

配色图

对比色相的配色：
黄色的花和紫色的花
补色的配色：
红色的花和绿色的叶子

指用相反的色进行配色。此配色的特点虽富于色彩变化，但不失协调，给人印象深刻强烈。

色相环图上颜色之间的距离越远，产生的对比效果越强烈。同时，对比效果与彩度和明度也有很大的关系。即彩度低的颜色的配色、明度低的颜色的配色以及明度高的颜色的配色等，其对比效果不大。要使配色产生显著的对比效果，最好使用对比色。所谓对比色，是指在色环图上画一三角形，位于三角形顶端和底边的颜色。对比色中，以补色的对比效果最强烈。补色是指色环图上互成180度的两种颜色。

如上所述，用具有强烈对比效果的配色方法做成的作品，把它摆放在明度较高的地方，则能衬托出强烈的反差效果。因此要根据自己的目的，决定被装饰的具体背景。

花材：石竹、假树叶、荷芒兰、康乃馨、黄栌