

冯凭 主编
冯凭 刘青青 著

MODERN FLOWER DESIGN

陕西人民美术出版社

现代 花艺 设计

现代设计系列教材

设 计 系 列 教 材

■ 现代花艺设计

MODERN FLOWER DESIGN

冯凭 主编 冯凭 刘青青 著
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代花艺设计 / 冯凭 主编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003.10

ISBN 7-5368-1644-8

I. 现... II. 冯... III. 花卉装饰—装饰美术—对比研究—中国、西方国家 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第072276号

现代花艺设计

XIANDAI HUAYI SHEJI

冯凭 主编 冯凭 刘青青 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开本 8 印张 35 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN7-5368-1644-8/J · 1296

定价: 36.00 元

冯凭 (Linda Feng)

黑龙江哈尔滨人，现定居新西兰。

1985年毕业于哈尔滨师范大学美术系。

2002年毕业于奥克兰高等工艺学院花艺设计系。

曾作过教师、电视节目主持人、美术编辑、报纸专栏画家。

美术作品和论文曾发表在《香港明报》、《人民日报海外版》、《中国妇女英文版》、《文汇报》、《女友杂志》、《黑龙江日报》、《中小学美术教材》、《新西兰华人报》等30多种报刊杂志上。出版过《卡通画集》、《儿童学绘画》等丛书。

1987年在哈尔滨举办个人画展。

1989年在北京中国美术馆举办个人画展。

1999年在新西兰举办个人画展。

2025/01

刘青青

河北保定人。

1983年毕业于中央工艺美术学院装饰艺术系。

现为陕西人民美术出版社副编审、编辑室主任。

多年来所编辑的图书曾获第三届全国连环画评选二等奖，第四届、第五届全国书籍装帧艺术展览一等奖，首届全国美术图书铜奖，首届、第二届、第六届、第七届、第八届北方优秀美术图书金牛奖及陕西省第三届优秀双效图书奖。

美术作品曾参加中国首届艺术壁挂展、首届连环画原作展，并刊登在《人民日报》、《装饰》、《装饰绘画》、《中央工艺美术学院艺术设计》中。连环画《冤冤上诉》、《拔萝卜》、《名泉的传说》、《花草帽》等由多家出版社出版，多篇论文发表在《连环画论丛》、《美术之友》、《中国当代装帧艺术文集》、《21世纪设计》、《摄影探讨》、《艺苑》、《书海》等专刊上。

序

花，大自然的宠儿，生命如美的象征，大自然赐予人类最珍贵的礼物。

花，给人间带来绚丽的色彩，带来馥郁，带来美的遐想。珍爱大自然的人们，以她来抒发心灵的感悟，陶冶情操，装点生活的美，以她来揭示自然多彩多姿的奥秘。

花，有着人一般多种的性格和容貌，有清淡素妆的，也有艳丽浓妆的，既有纤细秀丽的，也有粗犷浑厚的。她都毫不掩饰地，真诚地展露着各自的特征，也为人们提供了再现美的灵感和内涵。

当今的生活，又为人们提供了闲情逸致的条件，以及更多优美环境的空间。人们需要以自然花卉为主题，赋予更为丰富、夸张、寓意的造型设计，来装扮生活的新环境。借此，以多种构想形式来揭示自然美的联想和意境。其中充分运用了人们对装饰手法的基本认识，即造型、色彩、构成三要素的虚与实、对比与调和、变化与统一、均衡与对称等装饰基础的法则。

冯凭与刘青青通过花艺设计，首先将大自然中万紫千红的花卉，引入室内作为装饰环境的主体，再将各类花型的特征与色调，用以不同材质的玻璃、陶、木、藤、竹、石等形态各异的器皿，加以重组和衬托。突出不同品类的花、叶、枝，虚实、疏密的变化加以夸张变化的手法，达到特定环境空间所需要的装饰效果。

应该说，本书的花艺设计是再创自然美与形式美的设计，是刻意再现大自然与生活、人情与装饰情趣的创造，是对审美意识的求索，也是对爱好自然美与艺术的人们一种提高或改善生活空间，陶冶情操的极好启示和参考。

让我们的生活更加美好！

常沙娜

2003年10月国庆节

认识冯凭是在1991年的冬末，那年她为了爱情和事业从遥远的哈尔滨来到了西安，有缘成了我的同事和邻居。

记得那时我和同事们正在参与编写中小学美术教材，她的到来给我们多年枯燥的工作带来了几分生气。随后的几年中，我们又一起创作、编辑了许多少儿美术教材和儿童读物。平日里我们一起上班，一起工作，一起画画，一起出差，又一起逛街购物，所有的一切都是那样的默契和愉快，自然也就成了无话不说的好朋友。她那惯有的东北女孩的率真、乐观及遇到困难敢拼的倔强性格，无形中对我也产生了一定的影响。

后来，她又是为了爱情和事业随丈夫一同去了更加遥远的花园岛国——新西兰，在奥克兰高等工艺学院学习花艺设计，取得了可喜的成绩，并在那里举办了个人作品展览。

前些日子，也是一个冬末，她带着两个花儿似的女儿从国外回到了西安。我想当初她是为着爱情和事业而来，这次一定是带着硕果来回报这块曾经使她凝情的土地……多年的变化，我发现初识她时的那种固有的性格似乎罩上了一层柔纱，变得温润、细腻而富有情致，她将对生活的挚爱与感受用更为女性的方式表达出来，这一定是因为有了女儿的缘故。

冯凭的花艺设计作品是女性化的，而更多的是因为她美的心思和对生活中美好事物的捕捉。

刘青青

2003年9月

- 一 现代花艺设计概述 / 3
- 二 东方式花艺设计的特点及基本形式 / 7
- 三 西方式花艺设计的特点及基本形式 / 11
- 四 现代花艺设计的基本原理 / 15
 - 1 创意 / 15
 - 2 韵律 / 19
 - 3 平衡 / 20
 - 4 比例 / 23
 - 5 对比 / 25
 - 6 协调 / 27
 - 7 结构 / 29
 - 8 重复 / 33
 - 9 渐变 / 37
 - 10 组合 / 39
 - 11 意境 / 42
- 五 现代花艺设计要素 / 47
 - 1 焦点区域 / 47
 - 2 纬度 / 53
 - 3 空间 / 57
 - 4 点的运用 / 65
 - 5 线的运用 / 69
 - 6 面的运用 / 75
- 六 现代花艺设计的色彩搭配 / 83
 - 1 同类色的配合 / 84
 - 2 类似色的配合 / 85
 - 3 对比色的配合 / 86
 - 4 分裂互补色的配合 / 87
 - 5 三角色系的配合 / 88

6 色彩产生的联想 / 90

七 现代花艺设计的技巧与形式 / 95

1 三角形设计 / 95

2 S 形设计 / 96

3 扇形设计 / 97

4 球形设计 / 98

5 下垂设计 / 99

6 直立设计 / 100

7 捆束设计 / 101

8 堆积设计 / 102

9 阶梯形设计 / 103

10 浮雕设计 / 103

11 自由式设计 / 104

12 趣味式设计 / 104

13 L 形设计 / 105

14 群组设计 / 105

15 花篮设计 / 106

16 花艺设计中常用的构图 / 108

17 花艺设计的基本步骤 / 109

八 现代花艺设计的工具与材料 / 115

1 工具 / 115

2 花材选择 / 115

3 常用的花材、花语及花卉特征 / 116

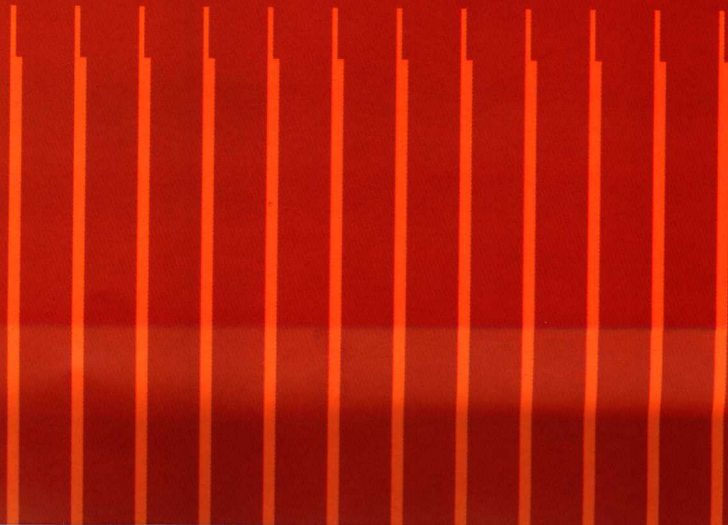
MODERN FLOWER DESIGN

1

现代花艺设计概述

Introduction to Modern Flower Design

一 现代花艺设计概述

Introduction to Modern Flower Design

现代花艺设计是随着现代艺术深入发展而兴起的,它是利用花卉及各种新型的材料来表现的造型艺术,是在一个完全开放的空间中,受多元文化和不同民族文化影响而逐渐形成的具有独特形式语言的一门综合性艺术。

现代花艺设计与其他艺术门类也有着紧密的联系,它汲取了绘画的美学原理、音乐的节奏韵律及诗歌的意境等。与设计者的创意融为一体,表现其神韵及魅力。

无论在公共环境中,还是在家居空间中,一件完美的现代花艺设计作品可以成为一幅立体的画、一段静止的音乐和无声的诗,同时也是现代生活文明的标志。

改革开放后,随着人们对于生存环境需求的提高及思想观念和审美意识的变化,现代花艺设计的表现形式也随之千变万化,设计者常以全新的观念、奇特的创意及丰富的材料等,不断地发挥它巨大的表现力,呈现出夸张的、浪漫的、绮丽的甚至怪异的视觉特征,强调作品对人们精神和心理上产生的作用,从而达到人与人之间、人与物之间的情感沟通及精神享受。

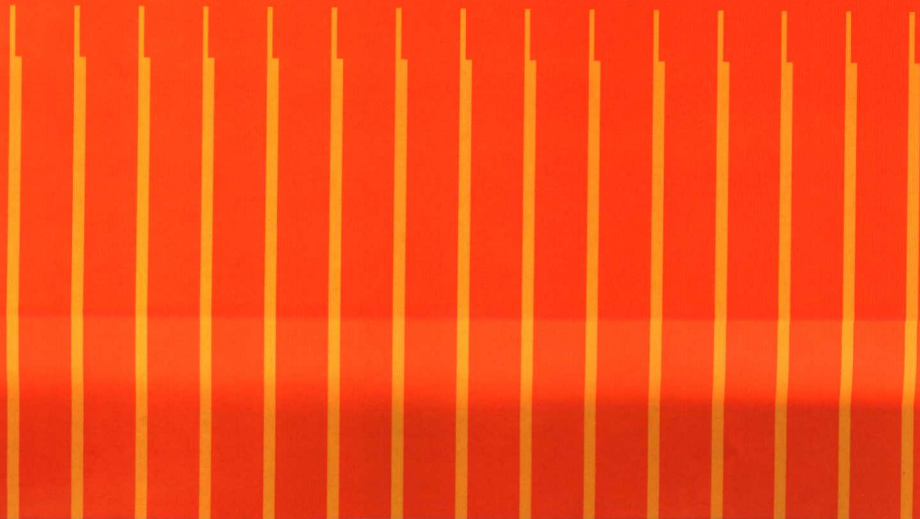
MODERN FLOWER DESIGN

2

东方式花艺设计的特点及基本形式

Characteristics and basic form of Oriental flower design

二 东方式花艺设计的特点及基本形式

Characteristics and basic form of Oriental flower design

东方式的花艺设计追求表现意境，强调个性及象征意义，运用简练的设计使作品产生独特的韵律与美感，并达到具有诗情画意的完美境界。

在造型的表现上，喜欢采用不对称的造型形式，注重线的运用，强调刚柔的对比、高低的对比及疏密的对比，不刻意追求装饰效果，而是注重追求简洁、自然、优美的造型。

在色彩的搭配上，追求淡雅清新的色彩效果，如同中国的水墨画一样寻求幽雅的境界与神韵。

在材料的运用上，能巧妙的选择、利用花材的自然形态，注重花材的象征与寓意。

东方式花艺设计的花器，通常选用盆、碗及陶器等。

清新典雅的设计

简洁自然的设计

不对称的造型设计

注重线的运用

思考练习题

1. 东方式花艺设计的造型特点是什么?
2. 东方式花艺设计常选用哪些花器?