

“十三五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

插花 与 盆景 技艺

张德炎 程冉 夏晶晖 主编

第二版

化学工业出版社

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

张德炎 程冉 夏晶晖 主编

插花
与
盆景
技艺
第二版

化学工业出版社

·北京·

《插花与盆景技艺》(第二版)以项目教学为导向构建体系,以技能实训为主体精选内容,以案例分析为突破口拓展知识内涵,每个教学项目后附有课题讨论,便于开放式教学。本教材分插花技艺篇和盆景技艺篇二大部分。插花技艺部分重点讲述了插花的基本技艺、插花的艺术表现、插花的色彩运用以及各类型插花的基本技艺以及插花作品鉴赏。盆景技艺部分重点讲述了盆景的形成与发展、盆景的艺术流派、盆景的艺术表现和各类型盆景的制作技艺以及盆景艺术欣赏等。本教材结合教学内容穿插了大量的彩色图片,图文并茂,形象直观。

本教材可供高等职业技术学院园林园艺类、环境艺术类等相关专业作为教材使用,同时也可作为插花制作和盆景制作的培训教材或相关技术人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

插花与盆景技艺/张德炎,程冉,夏晶晖主编.—2版.
北京:化学工业出版社,2015.9
“十一五”职业教育国家规划教材
ISBN 978-7-122-24837-4

I. ①插… II. ①张…②程…③夏… III. ①插花-装饰美术-高等职业教育-教材②盆景-观赏园艺-高等职业教育-教材 IV. ①J525.1②S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第179206号

责任编辑:李植峰 迟 蕾
责任校对:王素芹

装帧设计:史利平

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京彩云龙印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张11¹/₂ 字数284千字 2015年10月北京第2版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:39.00元

版权所有 违者必究

《插花与盆景技艺》 (第二版) 编写人员

主 编 张德炎 程 冉 夏晶晖

副主编 章大军 杨运英 田雪慧 陈彦霖

参编人员 (按姓氏笔画排序)

玄 丽(成都农业科技职业学院)

田雪慧(杨凌职业技术学院)

曲瑞芳(呼和浩特职业学院)

祁连弟(包头轻工职业技术学院)

张德炎(咸宁职业技术学院)

李荣喜(广东农工商职业技术学院)

李 璐(荆楚理工学院)

杨运英(广东科贸职业学院)

汪 妮(濮阳职业技术学院)

陈礼芬(广东农工商职业技术学院)

陈彦霖(黄冈职业技术学院)

陈海霞(咸宁职业技术学院)

孟 洁(咸宁职业技术学院)

夏晶晖(重庆文理学院)

章大军(湖南省岳阳市园林科学研究所)

程 冉(济宁职业技术学院)

蒋跃军(成都农业科技职业学院)

谢 丽(黑龙江农业职业学院)

廖 静(重庆文理学院)

潘 伟(黑龙江农业职业学院)

前言

高职教材建设是高职课程建设的重要组成部分，是实现高职人才培养目标的保证。结合《国家高等职业教育发展规划（2011—2015年）》、《教育部关于“十二五”职业教育国家规划教材建设的若干意见》文件精神及对国家规划教材的编写要求，本教材在体例、内容、形式等方面进行了改革探讨，主要体现以下几方面的特色。

1. 以任务驱动为导向，重构教材体系。根据课程培养目标，细化岗位工作任务，将其转化为教学项目。全书分为插花技艺和盆景技艺两篇，共27个教学项目。打破了传统的章节式结构，突出了任务驱动式的教学模式。

2. 理论、实训一体化，突出技能培养。本教材将基本理论与技能实训融为一体，理论以“必需”为度，实训以“实用”为主，重在培养学生的实用技能。

3. 教材体例创新，凸显高职教育特色。本教材以技能实训为主线，结合案例分析、课题讨论，旨在适应高职高专学生个性特色，满足学生自学需求。

4. 图文并茂，语言简练，通俗易懂。本教材力求用简洁的文字与真切的图像相结合，适度的理论与生动的案例相结合，激发学生的学习热情和创新灵感。

5. 力求体现高职教材的时代特征，突出先进性、应用性和科学性。在编写中，参考了国内外专著、科技期刊、相关专业网站的最新科技信息和最新理念。

本教材中除几位编者的作品外，还引用了一些专家和学者的作品，在此对这些专家、学者表示衷心的感谢。

限于编者的学术水平和编写经验，书稿中难免存在疏漏和不妥之处，恳请广大读者和专家提出宝贵意见，以便修改完善。

编者

2015年3月

目 录

插花技艺

1

项目一 插花的基本技法/3

项目二 插花的艺术表现/10

项目三 插花的色彩运用/20

项目四 直立式插花制作/27

项目五 倾斜式插花制作/31

项目六 水平式插花制作/37

项目七 下垂式插花制作/41

项目八 扇形插花制作/45

项目九 半椭圆形插花制作/50

项目十 L形插花制作/54

项目十一 S形插花制作/58

项目十二 现代插花制作/61

项目十三 花束和花篮制作/73

项目十四 花车制作/79

项目十五 插花作品鉴赏/84

盆景技艺

91

项目十六 盆景的起源与发展/93

项目十七 盆景艺术流派/99

项目十八 盆景艺术表现/103

项目十九 树木盆景制作/111

项目二十 山水盆景制作/122

项目二十一 旱盆景制作/132

项目二十二 水旱盆景制作/136

项目二十三 微型盆景制作/144

项目二十四 菊花盆景制作/149

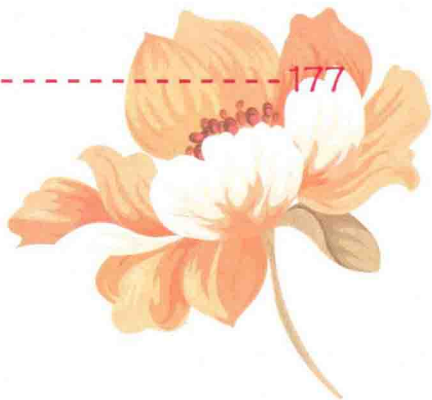
项目二十五 盆景的修饰与点缀/155

项目二十六 盆景艺术欣赏/161

项目二十七 盆景的养护与管理/169

参考文献

177

插花技艺

★ 项目一、插花的基本技法

★ 项目二、插花的艺术表现

★ 项目三、插花的色彩运用

★ 项目四、直立式插花制作

★ 项目五、倾斜式插花制作

★ 项目六、水平式插花制作

★ 项目七、下垂式插花制作

★ 项目八、扇形插花制作

★ 项目九、半椭圆形插花制作

★ 项目十、L形插花制作

★ 项目十一、S形插花制作

★ 项目十二、现代插花制作

★ 项目十三、花束和花篮制作

★ 项目十四、花车制作

★ 项目十五、插花作品鉴赏

项目一 插花的基本技法

学习目标

掌握插花制作中的修剪整理、弯曲造型、固定及保鲜处理等基本技法。

基本理论与制作技巧

花材是插花作品的主体部分，是作品主题、意境、装饰效果的主要体现者。因此，选择合适的插花材料和对花材进行合理的修剪、弯曲造型、固定以及保鲜处理，是插花创作的关键。

一、花材的修剪整理与造型

1. 花材的修剪整理

花材的修剪整理，必须依据插花作品的构思、立意的需要，确定花材的长短、粗细以及枝叶的去留。花材的修剪整理应遵循“以构图需要为目的，顺其自然为主导，层次分明，造型美观”的原则。花材的修剪整理常有以下内容。

(1) 去枝叶 首先要审枝定势，先区分出花材的正面（即阳面，受阳光照射的一面）和反面（即阴面），按正面修剪，确定留哪些枝，去掉哪些枝，做到心中有数后再下剪。凡有碍于构图、创意表达的多余枝条应剪去。一般情况下需修剪掉一些重叠枝、交叉枝、平行枝。此外，还要注意剪去病虫枝、枯枝（特殊需要者例外）和破损枝条。要注意保留一些向侧前、侧后伸展的枝条，以保持一定的层次和景深，不要剪成一个平面。对于那些尚难以确定去留的枝条，可待插入花器后视构图效果确定剪去与否。剪枝条时，剪口要贴近基部，剪口应尖斜，有利插制。枝条上的叶片也要适当疏剪，剪去过密、破损、枯黄及病虫叶片。在作品最后加工阶段，还常修剪叶片来调整作品的动感和对比。

(2) 去棘刺 有些花材（如月季、天门冬等）长有刺，对于这类花材可用除刺器或剪刀等工具将刺除去。

(3) 花朵修饰 对于观花花材，凡花部有残缺的花材，都应对花部进行修饰。对花朵边缘残缺的花瓣、焦边的花瓣等应该在保持花朵自然状态的前提下剪去。如没有修过的月季花，都应将花朵外围的枯瓣剥去。此外，凡是挡住了花头的叶片，可部分或全部去掉。

2. 花材的造型

(1) 枝条的弯曲造型 插花时，不是总能找到自然形态能满足特定艺术构图要求的枝条，往往需对枝条进行人工弯曲或枝条造型，从而表现出线条美及造型美。常用的枝条造型

方法如下。

① 嫩枝或较软的枝条，握在掌中，利用手掌心的温度慢慢弯曲。

② 细软的枝条可以用细铁丝缠绕后，再根据所需形状来弯曲。但为了作品美观，在作品中露出的茎段要用绿色的胶带缠绕。

③ 粗硬的枝条可将局部茎段在热水中浸泡，稍软后再作弯曲；或者在要弯曲的部位剪1~3个三角形切口，再行按压。太硬的枝条可在切口处插上从硬木剪除的小木片，帮助造型。

(2) 花头的造型 插花中以运用花朵的自然姿态为主，但有时为了构建及特殊用途的需要，要对花朵作适当的造型处理，常有以下几种造型方法。

① 竖插固定。将细铁丝的一端弯成小钩，另一端从花朵中心竖直穿下，直达花梗需要造型的部位以下，使小钩深入花心，以外观不见为宜，这样花朵的朝向可以随意地改变，花梗也可随意地弯曲造型。此法常用于草本花卉，尤其花梗空或组织柔软的花材，如非洲菊、金盏菊等。

② 缠绕固定。用细铁丝横穿花心或花托，使穿过的铁丝的一端附在花梗上，将铁丝缠绕于花梗上，即可随意弯曲造型。为美观起见，常用绿色胶带将铁丝缠绕部位缠上。此法常用于康乃馨、月季、菊花等。

③ 分花处理。插花造型时，如果花朵过大，可将花朵纵切，一分为二，然后用胶带缠绕萼筒部分，即将一朵花分为两朵；或是横切，剪掉花瓣基部一段，再用胶带缠绕接于萼筒上，一朵大花就缩短小了。多用于康乃馨做胸花或百合做头花、肩花时嫌花过大的处理。

④ 花朵加大。与花的分解相反，当需要较大的花朵时，可在一朵花的外围一层层加上同类花的花瓣，最后再加上绿色的花萼。或者将单瓣的花朵叠加在一起，用绿胶带缠住。材料的要求同上。

(3) 叶的造型 在插花中，不仅要用绿叶，而且叶片也和花一样，在形状、姿态、位置等方面需要配合构图，细心经营，才能达到最佳的观赏效果。因此，常常需要对现有的叶片作一些造型和加工处理。常用的方法有以下几种。

① 弯。有些扁平、修长而质软的叶片，可在一定部位折曲，构成一定的几何图形，以增加新奇变化。对折曲部位可用大头针、回形针、订书针或胶带固定。如鸢尾、木贼、水葱等叶片。

② 卷。叶片的卷曲造型可分为自然卷曲和卷曲固定两种。自然卷曲是把一片条形或带形叶片顶端卷起，用双手搓卷，然后放开，使叶片自然弯卷。如兰叶、巴西木的叶片。卷曲固定是把叶片弯或卷成不同的形状后，用铁丝、订书针、回形针甚至是花材的废枝进行固定。这种方法可在横向或竖向使叶片卷曲成不同的环，以活跃画面，增强作品的表现力。

③ 撑。对于较大型的叶片，叶柄较软需要支撑；或为了达到某一造型，需用细铅丝将叶面加固撑托起。方法是用细铁丝穿过叶片背面隆起的主脉，将叶片撑住。穿过叶脉的位置在叶片的1/3~1/2处，注意不要透过叶片，以看不见铁丝为度。将穿过的铁丝与叶脉平行地拉至叶柄，铁丝的另一端顺着叶脉的另一侧拉至叶柄处，将铁丝缠绕在叶柄上。这样叶片即可撑成各种角度，如果用绿色胶带缠绕遮盖铁丝效果更好。

④ 剪。根据构图造型的要求，将叶片剪成各种形状。如棕榈叶可以剪成小鸟状、扇子状。如果嫌叶片过大，可适当剪小。如果嫌叶片过重、过实，可适当疏剪或剪去一部分。

⑤ 切。用刀顺着叶脉方向切开，两端保留，产生拉丝状的叶片造型，把一片大而实的叶片变得轻而柔。

二、花材的固定

花材经过修剪整理和弯曲造型后，必须加以固定，才可以完成造型。

1. 盘花的固定

(1) 花插固定法 花插有各种不同的规格，其形状、大小、针的长短及疏密各不相同。插木本花材的花插，其针短而稀；插草本花材的花插，其针长而密。应选择适宜的花插来固定花材。常用的方法有以下几种。

① 一般草本花材，花茎基部切口宜平截垂直插于花插上，再摆向所需方向。

② 枝条或花材过细可加粗后再插。

③ 较粗的木本花材，切口要削成斜口或如削过的铅笔状，以利于固定。如果木质硬或为干枝，可将基部纵切成十字形再插入，如果枝条大或动势过大，一个花插固定不住，有倾侧趋向时，可在倾斜的反向，针向下倒压1~2个花插或其他重物。

④ 花茎中空的花材其基部的支撑力弱，可选用长10厘米粗细适当的小枝，按构图的需要预先插在花插上或花泥中，然后将花材套在小枝上。

(2) 花泥固定法 花泥固定花材是最简便的方法。花泥可以从多个角度随意插入花材。可把花泥切成任意形状，有利插花构图。一般要让花泥充分吸水。花泥在作品完成时应该用细小花材或衬叶遮盖。花泥不宜过大，否则显臃肿、杂乱；也不宜太小，太小重心不稳。为了增加花泥的强度，可在花泥上加一层铁丝网，以固定较大的花材；若花材过大，可把花泥插在花插上，保持平衡。

(3) 钉板固定法 枝条过大，花插与花泥无法固定时，可把枝条基部用铁丝或螺丝固定于木板上，木板上放上重物使其平衡。

2. 瓶花的固定

瓶花由于所使用的花器开口较小，一般难以使用花插或花泥进行固定，常用如下的方法固定花材。

(1) 瓶口分隔支撑法 将瓶口分隔成多个小区，此方法适用于高身细口类花瓶。一般有十字形、井字形、米字形等。一般选用富有弹性的枝条制作支架，将支架轻轻压入瓶口1~3厘米处分隔瓶口，然后按构图需要插入花材固定。如果瓶口过于光滑，支架在瓶口难于固定，可选用一根与花瓶近等长的小棍垂直于支架绑住，并放入花瓶，用木棍撑住支架。此外，还可以用胶带分隔瓶口。

(2) 分隔瓶内空间支撑法 这种方法适用于高身敞口类花器。用16号铁丝按花瓶的形状和大小缠绕成一蓬松的乱团，塞入瓶内，利用铁丝的空隙固定花材。也可用一些枝杈插入瓶内起固定作用。

(3) 弯枝法 利用花枝自然弯曲和枝杈，依靠弯折处固定花枝。无自然弯曲、花枝柔软的花材，可将枝条末端弯曲后直接插入花瓶，利用弯曲部位产生的反弹力使其紧靠瓶壁的方法来固定花材。

(4) 斜靠法 将花材基部按造型所需的方向和斜度削成斜口，插入瓶中，使其切口紧靠花瓶壁，靠瓶内壁的粗糙和摩擦力来支撑花材。

(5) 添木法 在花枝基部绑扎一段木棍或在其基部纵切一裂口放一段枝条,使花枝插入花器后能够与瓶底、瓶口或瓶壁支撑而固定。

(6) 集束固定法 内壁光滑、造型曲折的花瓶可先确定各个花枝的长度、插制方向和角度后,用绳或胶带绑扎再插入花瓶。注意绑扎时既要捆扎花束的外面,又要从里面捆扎住花枝的基部,使花束有所需要张开的角度,插入花瓶使花枝的基部能靠到花瓶的底或内壁。

三、花材的保鲜

切花从植物剪切下来后,由于乙烯的产生、水质的污染、失水、营养缺乏等原因而引起枯萎凋谢。为了延长花材的保鲜期,使插花具有较长的观赏期,应该对花材进行必要的保鲜处理。鲜切花的保鲜处理的方法很多,常见方法有以下几种。

1. 切口处理

(1) 水中剪切法 将切花基部置于水中,在水中把基部剪去1~2厘米。作用在于一方面剪去花材在运输过程中基部导管内进入的空气,保证导管内水柱的连续和吸水的畅通;另一方面剪去被污染的切口。

(2) 扩大切口法 扩大切口面积可以增加吸水量,对于一般花材,在削切口时将切口斜向削。对于一些木本花材,可用刀将其基部纵向劈1~3刀,以利吸收水分。

(3) 浸烫法 草本花卉尤其是吸水性差或含乳汁的草花,如唐菖蒲、晚香玉、大丽花、菊花等,可将切口用开水烫过,以杀死有害微生物并加速吸水。操作时将花枝上部的叶及花头用报纸包裹起来,将茎端2~3厘米长浸入80~100℃水中约40秒,取出立即放入冷水中浸凉。对于失水萎蔫的花材也可以用此法急救复苏。对于花茎及花萼较嫩的植物,其浸烫温度以60~80℃为好,切不可时间过长。一般抢救及时,均可获得良好的补水效果。

(4) 灼烧法 对于多乳汁和多浆花卉,剪切后可立即用火烧焦切口,将烧焦部分剪去一段,将茎端放入90%酒精中浸泡一会,取出冲洗干净后再用,既可避免花枝的导管堵塞,又可防止切口有害微生物感染,使花朵能充分吸水。如牡丹、一品红、橡皮树等均可采用此法。

(5) 切口化学处理 用适当的化学药物对切口进行处理,以灭菌防腐、促进吸水。一般可用食盐、食醋、酒精、洗洁精、柠檬酸、8-羟基喹啉等。

2. 家庭常见保鲜法

专业的切花生产者和经营者使用的保鲜液有许多不同的类型,如用于采后和储运前所使用的预处理液,花店零售商所使用的保鲜液和催花剂等,其中有些也可供普通的消费者使用,可参考有关切花保鲜的书籍。这里只介绍一些简单的家庭常用方法。

(1) 加入蔗糖或葡萄糖 离体花枝在呼吸过程中会不断地消耗自身储存的碳水化合物,因此在水中加入约2%的蔗糖等,有利于延长其寿命。

(2) 加入维生素 在花器中加入一两片维生素C或维生素B,也有利于花枝延长寿命。

(3) 加入少量醋酸或白醋 可降低pH值,抑制细菌的繁殖。

(4) 加入0.01%~0.5%的明矾 可延长鲜花的寿命,并有利于保持鲜艳的花色。

(5) 加入2%~4%的洗洁精 洗洁精溶于25℃的水中,将水中剪切后的花材迅速插入该溶液中,保持水深6厘米左右,可延长鲜花寿命2倍以上。

(6) 加入雪碧和啤酒 1/3雪碧+2/3冷开水,或刚倒完啤酒尚剩泡沫的啤酒瓶注入清水,插入鲜花,也可以保鲜。

3. 萎蔫花的复苏

在运输、携带或储存过程中,如果处理不当,导致花茎失水萎蔫,可以采取一些补救方法,抢救及时常可以令其复苏。

(1) 倒淋法 将刚刚远距离运回的萎蔫花材头朝下,基部朝上倒提着用水反复冲淋几次,然后用报纸松松地包上枝梢和基部,并用水浇湿报纸,把花材横放在阴暗潮湿的地方,约1小时后花材便可复苏。

(2) 注水法 水生花卉如荷花、睡莲等,可用注射器把水注入茎的小孔处,以排出空气。

(3) 深水浸泡法 将花梗末端在水中剪切3~5厘米后,将花枝全部浸泡于水中,仅花头露出水面,利用水的压力促进花枝吸收水分,大约浸2~4小时,花朵慢慢抬起头来,枝叶重新变得新鲜挺拔。

(4) 喷雾法 将已萎蔫的花材垫上报纸横放于阴凉潮湿的泥地上,用喷壶每隔2~3小时喷雾1次,经一夜后花材也可复鲜。

4. 使用保鲜剂

常用的切花保鲜剂配方很多,不同的花材对保鲜剂配方的要求不同。一般切花保鲜剂含有下列成分:①抗氧化剂,如维生素C、硫酸亚铁或铁粉;②乙烯清除剂,如高锰酸钾等;③乙烯合成抑制剂,如硝酸银;④吸附和吸水剂,如硅胶、氧化钙、活性炭等;⑤杀菌剂,如8-羟基喹啉、硼砂、水杨酸、苯甲酸等。在应用保鲜剂时,可根据条件加以选配,配制时最好使用玻璃、陶器、塑料等容器。以下是一些常用保鲜剂的配方,仅供参考。

(1) 硫代硫酸银(STS)溶液 硝酸银和硫代硫酸钠的混合液。硝酸银和硫代硫酸钠发生反应生成硫代硫酸银。由于硫代硫酸银很不稳定,且不同的花材其适宜浓度不尽相同,应正确配制和保存。常用浓度为每升保鲜液中加入 AgNO_3 40mg、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 200mg。

(2) 康乃馨切花保鲜液 5%的蔗糖+200 $\mu\text{l/L}$ 8-羟基喹啉硫酸盐+50 $\mu\text{l/L}$ 硝酸银。

(3) 百合切花保鲜液 30mg/L蔗糖+200mg/L 8-羟基喹啉硫酸盐。

为了使插花作品有较长的观赏性,选择新鲜的花材来进行插花是很重要的。选择时应该注意以下几点:看切口,切口新鲜、无变色、无异味及不黏为好;看花的枝茎,新鲜开放、挺拔有力,用手捏有弹性感;看叶片和花朵,叶色翠绿为好。花朵开放度应达到品种要求的程度,如花朵单生枝顶的月季、牡丹、芍药等花以整朵花开放1/3为较理想;对于一茎多花的唐菖蒲、金鱼草等以下部刚开3/5为宜。

案例分析

案例一 T字形捧花

捧花制作的花型是千变万化、丰富多彩的,在基本花型的基础之上,若能加上适当的花材处理,则可以产生实用的效果与特殊的美感。如图1-1所示,创作者所制作的T字形捧花中,运用巴西木创造横向的造型,并以不同的花材处理手法来丰富视觉,用牡丹和玫瑰形成中心焦点,喻示着美满的爱情和幸福的未来。再配以明子百合、跳舞兰等,形成层次感和动感,造成文静中有活泼、高贵中有律动、表白中有含蓄的感觉。

图1-1 T字形捧花

案例二 瓶插花

瓶插花制作的花型是千变万化、丰富多彩的，在基本花型的基础之上，若能加上适当的花材处理，则可以产生实用的效果与特殊的美感，如图1-2所示。作者利用经过了一定修剪整形的唐菖蒲和红掌构成倒T形骨架，在垂直线上六枝百合长短不一、高低错落、疏密相生，使作品看起来生动活泼，不会显得单调、呆板；而在骨架内利用暖色调的菊花和玫瑰填充整个倒T字花型主体空间，远近结合、疏密有致，并配上黄色小花及肾蕨叶片，使作品更加丰满。整个作品以百合、红掌、玫瑰为主要花材，充分表达了创作者对他人的祝福之意。

图1-2 瓶插花

技能实训

1. 实训目标

掌握插花的基本技巧、花材的选择与保鲜方法，为插花艺术作品创作打下一定的基础。

2. 实训材料

花器：高脚花瓶。

花材：唐菖蒲、月季、香石竹、非洲菊、菊花、芍药、肾蕨、鱼尾葵叶、松枝等。

固定材料：花泥、花插。

辅助材料：铁丝、棉纸胶带、回形针。

插花工具：剪刀、小刀等。

3. 实训评价

枝条的弯曲造型：枝条整体造型优美，呈一定弯曲状。

花头造型：花材外观美观，可随意改变花头的朝向。

叶片的弯曲造型：叶片整体造型优美，固定牢固，呈一定弯曲度。

盆花的固定：整体造型优美，色彩协调，花材插入固定牢固并符合盆花固定要求。

瓶花的固定：整体造型优美，色彩协调，花材插入固定牢固并符合瓶花固定要求。

课题讨论

1. 在家庭插花中如何延长花材的保鲜度？
2. 如何利用花材的各类处理技巧创作插花作品？
3. 瓶花和盘花的花材怎样固定？
4. 怎样恢复和增加花材的吸水能力？
5. 简易鲜花保鲜剂常有哪些配方？

项目二 插花艺术表现

学习目标

明确插花艺术的定义及特点；掌握插花艺术的基本表现手法和基本原则；激发学习兴趣，培养插花艺术鉴赏能力。

基本理论与制作技巧

一、插花艺术的定义与特点

插花艺术是以切花花材为主要素材，通过艺术构思和剪裁整形与摆插等艺术加工，来表现自然美与生活美的一门造型艺术。大多陈设于室内桌面或几架之上供装饰与欣赏。插花作为一个完整的艺术造型，主要由花材与容器组成，有时还可附加一些配器。所以插花艺术狭义的理解是仅指使用器皿插入切花花材的摆设花；广义的理解是凡利用鲜切花花材造型，具有装饰效果或欣赏性的作品，都可称为插花艺术，既包括使用器皿的摆设花，也包括不用器皿的摆设花，还包括花束等。

插花艺术具有如下特点：

① 时间性强：由于花材不带根，吸收水分、养分受到限制，水养时间短暂，少则1~2天，多则10天或半个月，因此，插花作品供创作和欣赏的时间较短。创作者要把花材开放的最佳状态展示给观众，而欣赏者应在展览开始后的三天内去参观欣赏为宜。

② 随意性强：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；作品的陈设及更换也灵活随意。

③ 装饰性强：插花作品集众花之美而造型，随环境变化而陈设，艺术感染力强，在装饰上具有画龙点睛的作用。

④ 充满生命活力：插花以鲜活的植物材料为素材，将大自然的美景和生活中的美，艺术地再现在人们面前，作品充满了生命的活力，这是插花艺术的最大特征。尽管近代新潮插花允许使用一些非植物材料，但其只能作附属物。

二、插花艺术的分类及表现手法

1. 按地区及艺术风格分类

(1) 东方式插花

① 特点：以中国和日本为代表的东方式插花具有如下特点。

a. 以线条造型为主，插花用材多以木本花材为主，不求量多色重，而是以花材的自然形态和色彩来展现花材个体的线条美，用色淡雅，整个作品给人以自然典雅之感。

b. 构图活泼多变，多采用不对称式自然构图，作品不受任何形式和格式的限制，通过高低错落、动势呼应、俯仰顾盼、刚柔曲折等手法充分展现作者的表达意图和创作才能。

c. 讲究情趣和意境，即讲究诗情画意，注重意境创设，追求内涵和意境美。插花常以花材的品格寓意人格，寓教于花，或意在花材。如用菊花来表现人们品格的高洁，用梅花表现坚强，用牡丹表达富贵，“莲之出于污泥而不染”等。

东方式插花向来以自然为第一要旨。这主要表现在所选花材顺乎自然，富有自然之趣；不同的季节、不同的陈设环境选取不同形质的花材，来表达不同的主题思想，使作品具有现实的感染力，正所谓“虽由人做，宛若天开”，使人具有身临其境之感。

② 艺术表现手法：东方式插花常用的艺术表现手法有两种。

a. 运用线条。各种风格不同的线条表达不同的内涵，如粗壮有力的线条表现阳刚之气；纤细柔韧的线条表现温馨秀丽的韵味；飞动的线条给人以挥洒自如、酣畅淋漓的美；密集排列、顺势而下的线条，使人有一泻千里之感。线条是中国式插花构图的骨架，它支配整个插花作品，确定插花的高度、宽度、深度等，要与插花的色彩取得协调。

b. 破技法。若线条单一、颜色单调会使人感到乏味。在传统的插花艺术里，常采用“破”的技法，使其产生起伏跌宕的效果。直的常采用曲的破，横的常用竖的破，圆的常用长的破，插花时瓶口线条用花或枝叶破之，以达“破正求奇”的效果。

(2) 西方式插花

① 特点：西方风格的插花，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，表现为人工的艺术美和图案美。以美国、法国和荷兰等欧美国家为代表。其特点如下。

a. 用花数量比较大，花朵丰腴，有花木繁盛之感。一般以草本花卉为主，如香石竹、扶郎花、百合、菖兰、菊花、马蹄莲和月季等。

b. 形式注重几何构图，讲究对称和平衡，结构较严谨。常见形式有半球形、椭圆形、金字塔形和扇面形等大堆头形状，也有将切花插成高低不一的不规则变形插法。

c. 色彩力求浓重艳丽，创造出热烈的气氛，具有豪华富贵之气。花色相配多采用一件作品几个颜色，形成多个彩色的块面，因此有人称其为色块的插花；也有将各色花混插在一起，创造五彩缤纷的效果，极富装饰性。

d. 崇尚人的力量。这与西方人性情奔放，追求个性自由有关，同时与东方式插花崇尚自然、顺乎自然，讲究含蓄的“藏之愈深，其境愈大”的艺术风格形成鲜明的对比。

② 花材：按花的形状和在构图中的不同作用，可把花材分成四类。

a. 骨架花。外形呈长条状或线状，在插花构图中主要起骨架作用，确定造型的形状、大小、方向等。一般选长穗状花或花茎挺拔的单朵团状花或枝叶，如唐菖蒲、蛇鞭菊、金鱼草、晚香玉、月季、康乃馨、蒲草、苏铁叶、兰叶等。

b. 焦点花。外形呈较整齐的圆团状或呈不规整的特殊形状的花材，一般插在构图的重心位置，是视线集中的地方，故要特别注意选用丰腴、鲜丽的花材，一茎一花的花材较好，如菊花、百合、月季、香石竹、非洲菊、卡特兰、红掌、鹤望兰等。

c. 主体花。完成整个造型轮廓的花材。多用团块状花材或线状花材。

d. 补花。补花即形体细小、丛状或羽絮的花或叶，在构图中主要起填充和过渡作用，