

慕花
光艺

日本
花艺
名师
的
人气
学堂

叶材的使用技法

Flower
Arrangement

【日】《花者》编辑部 著 翁寅峰 译

化学工业出版社

日本
花艺
名师的
人气
学堂

叶材的使用技法

Flower
Arrangement

【日】《花者》编辑部 著 翁寅峰 译

化学工业出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

日本花艺名师的人气学堂·叶材的使用技法 / [日]《花者》编辑部著 ; 翁寅峰译. -- 北京 : 化学工业出版社, 2015.9
ISBN 978-7-122-24889-3

I . ①日… II . ①花… ②翁… III . ①花卉装饰-装饰美术-日本 IV . ① J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 185666 号

GREEN DUKAI NO TECHNIQUE BOOK by Florist Henshubu
Copyright Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd., 2014
All rights reserved.
Original Japanese edition published by Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency,
Inc.,
Tokyo through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing

本书中文简体字版由株式会社诚文堂新光社授权化学工业出版社独家出版发行。
未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分，违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2015-1973

责任编辑：林俐

装帧设计：王江

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：北京瑞禾彩色印刷有限公司

880 mm×1092 mm 1/16 印张 7 字数 250 千字 2015年10月北京第1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：49.00元

版权所有 违者必究

基础篇 叶材使用技法之基础讲座

2	第1课	通过外观区分和辨识观叶植物
6	第2课	叶材使用的基本技法
6		技法 1 矫形
8		技法 2 弯折
10		技法 3 绕圈
12		技法 4 卷曲
14		技法 5 编织
16		技法 6 剪切①
18		技法 7 剪切②
20		技法 8 使用钢丝
22		技法 9 撕裂
24		技法 10 叠合
26		技法 11 包裹
27		技法 12 漂浮
28		技法 13 铺填
29		技法 14 夹插
30		技法 15 脱水干燥
31		技法 16 连续重复
32		技法 17 攀附
33		技法 18 表现质感①
34		技法 19 表现质感②
35	第3课	了解叶材使用知识，拓展花艺设计广度

实践篇 叶材使用技法之实践讲座

40	第1课	“矫形”技法实践
42	第2课	“弯折”技法实践

46	第3课	“绕圈”技法实践
52	第4课	“卷曲”技法实践
53	第5课	“编织”技法实践
57	第6课	“剪切”技法实践
61	第7课	“使用钢丝”技法实践
63	第8课	“撕裂”技法实践
67	第9课	“叠合”技法实践
69	第10课	“包裹”技法实践
71	第11课	“漂浮”技法实践
74	第12课	“铺填”技法实践
77	第13课	“夹插”技法实践
79	第14课	“脱水干燥”技法实践
81	第15课	“连续重复”技法实践
82	第16课	“质感表现”技法实践

应用篇 叶材使用技法之应用作品赏析

86	第1课	多种技法的共用
91	第2课	以叶材为主材的花环饰品
94	第3课	花束中的叶材使用
96	第4课	魅力闪耀的叶材装饰品
98	第5课	叶材的包装创意
100	叶材图鉴	
105	叶材的长时保鲜与管理要领	

基础篇

叶材使用技法②

基础讲座

第1课 | 通过外观区分和辨识观叶植物

观叶植物种类繁多。首先，需要仔细观察，认清它们的特征以熟练使用。

从观叶植物自身的形态可以判断它们在作品中适合怎样的表现手法。

本书根据外观特征把观叶植物的叶材分为“线条型”“叶面型”“颜色和质感型”3个类型。

线条型

在作品设计中，这些叶材表现线条的作用很突出。叶尖的位置关系将会影响作品整体的结构。在只用花卉构成的花艺设计中加入这些植物，可以创作出更为自然、更富动态的作品。

叶面型

这一类的观叶植物叶片的面积较大，相比较“线条型”的观叶植物，它们能够更好地展示颜色和形状。特别是在需要突出作品色彩的时候，更是不可缺少的元素。通过变换这些叶材的角度，或是不同大小的叶材搭配使用，便可为花艺作品增添一种独特的韵律感。

红掌叶

玉簪

银河草

裂叶喜林芋

变叶木

'丛林灌木' 花烛

海葡萄

睡莲

大吴风草

绿叶朱蕉

芭蕉

一叶兰

鹿角蕨

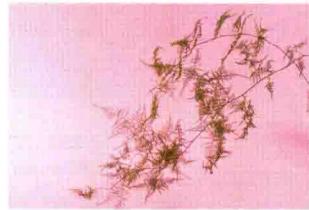
龟背竹

丽莎蕨

颜色和质感型

这一类型的观叶植物为数众多，有的叶片轻飘松软，有的叶片细小而稠密，其中也有颜色特征比较鲜明的。在花朵之间点缀上这些植物叶材，充分发挥它们的个性特色，同一花材和外观的设计作品也能够营造出完全不同的氛围。

文竹

胡颓子

羽衣甘蓝

《海星》里白

香叶天竺葵

雪叶莲（银叶菊）

《皱叶》鸟巢蕨

羽叶福禄桐

猫眼草

绵毛水苏

百部

叶材正确使用一览图

虽然都叫做“观叶植物”，但它们的品种却千差万别。认识这些植物各自的特质，就可以制作出更为美丽的花艺作品。我们试着把它们用法的趋向性做了大致的分类。在花艺设计中使用叶材时，可以将这张一览图作为参考标准。

※ 本图表仅供参考，可多尝试和实践以找到最佳方案。

第 2 课 叶材使用的基本技法

叶材的使用，可以很好地提升花艺作品的外观。比如，让作品看起来更加饱满，更具有生动逼真的美感等。此外，它们也起到保护和固定花朵的作用。下面介绍一些实用的叶材使用的技法。

技法 1 矫形

矫形就是把植物的枝茎调整至一定形状。这种技法很早就被用于插花艺术中。既能将枝茎扭弯出美丽的曲线，也可以将弯曲的枝茎拉直。除了观叶植物以外，木本植物的枝干花卉加工也可使用这项技法。

大拇指指腹抵住枝茎需要弯曲的地方，慢慢用力弯折出弧度。

与未经矫形的植物相比，矫形后的枝茎呈现出舞动的线条感。

适用于矫形技法的观叶植物

裂叶喜林芋、羽叶蔓绿绒、星点木等

【作品欣赏】矫形后的裂叶喜林芋

为了表现线条感突出的作品，需要将裂叶喜林芋枝茎一根根地矫形后再插入花器。叶片的朝向，茎的线条感等要素组合，是整个作品的重点。

Flower & Green

裂叶喜林芋、鲍氏欧石楠、玫瑰、金丝桃

Point!

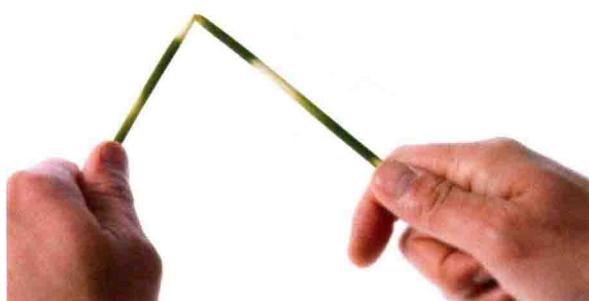
在作品中，叶片的大小、枝茎的长短、弯折的形状等差异都会创造出作品不同的变化。矫形过程中不同的手法可以勾勒出植物枝茎不同的曲线变化。因此，事先设定好作品形象，然后再把它们弯成理想的线条形状，这一点是很重要的。

技法 2 | 弯折

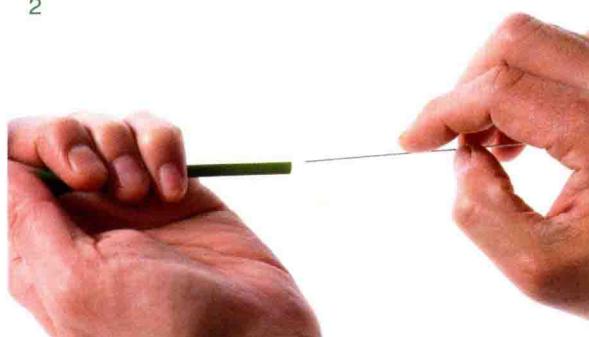
弯折可以塑造出叶材原本不具备的形态。举例来说，自然界的植物不经加工，无法呈现出折角、三角形和四角形等形态，而弯折技法的使用让这种表现成为可能。这是非常有效的吸引眼球的技法之一。但在婚礼等场合中，和“折”这样的字眼有关联的事物也会有忌讳，这一点需要注意。（在婚礼现场尽量避免出现弯折技法的花艺作品。）

1

用手小心地弯折，因为必须一次到位，所以应事先考虑好弯折的位置。

2

除了直接对观叶植物的枝茎进行弯折之外，还有如本图所示的方法：在茎管中插入钢丝后再弯折。这种方法不仅可以更好地保持住弯折后的枝茎形状，还能够让某些种类的植物看起来更有生命力，消除因过度弯曲而导致的貌似枯萎的视觉印象。

适用于弯折技法的植物

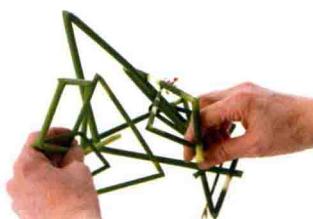
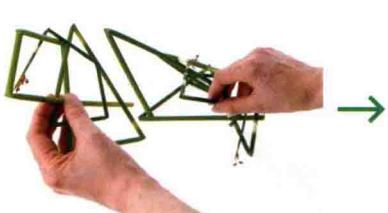
水葱、淡黄鸢尾、新西兰麻、木贼、棕榈、芭蕉等

【作品欣赏】弯折后的‘花叶’水葱

白绿条纹相间，‘花叶’水葱透露出丝丝清凉。这件作品没有采用钢丝插入的方法，而是通过多重的自然弯折完成造型。这种造型的叶材可以作为支撑花朵的平台，同时因为有足够的空间，即使使用较多的水葱枝茎也不会造成厚重感，反而可以展现作品的轻盈之美。

Flower & Green

‘花叶’水葱、嘉兰

Point!

‘花叶’水葱以适当的间隔弯折，构成几何形状的部件，再将它们交叉相套。操作时，部件的大致形状确定后，就可以一边继续弯折一边相互环套。花卉选用了可以映衬绿色植物的嘉兰来搭配。

技法 3 | 绕圈

绕圈可以使叶子卷成类似花朵状。

即使是同样的观叶植物，也会因为绕圈技巧及方法的差异，看起来变化多端。

1

叶片表面朝外，做圆形缠绕动作。

2

用订书机固定住叶子的形状，不要让订书钉的方向和叶子纤维平行。如果钉子的方向和叶子纤维方向一致，叶片可能会开裂。为了使固定效果更好，可以在订书钉处涂些许胶水。

3

绕圈的方式也是多种多样的。比如可以有露或不露叶尖，两重或三重缠卷，叶片末端是否向上扬起等多种变化。卷成后的叶片的固定方法同样也有很多。最便捷的就是用订书机，还可以用钢丝、冷胶、热熔胶、绳子绑定，也可以用卷折塞入叶缝的方法。需要注意的是，使用胶水时，可能会因其溢出或发热等状况，导致叶子变色。

适用于绕圈技法的观叶植物

新西兰麻、山菅草、沿阶草、蝴蝶花、银河草、鸟巢蕨、一叶兰、星点木等

【作品欣赏】绕圈后的山菅草

这是将山菅草缠绕后完成的花艺作品。可以通过把叶尖卷得小而紧实，保留其长度，抑或是把根部卷成较大的圈来制作草环。卷成后的花托以倾斜的方式插入，这样即使是长度并不突出的插花作品，也能演绎出舞动的神情。

Flower & Green

山菅草、大丽花、蓝盆花

Point!

虽然都使用绕圈的技巧，但可以做出许多不同的形状，残留的叶片的长度也各不相同，能在作品中发挥不同的作用。叶尖余留较长的，为了能较容易地插入泡沫中可以将叶端部分剪尖。

Point!

一组作品中并非只用一个卷成后的草环，而是要让两三个草环形成组合，打造丰富的造型。接合的部分可使用订书机固定。