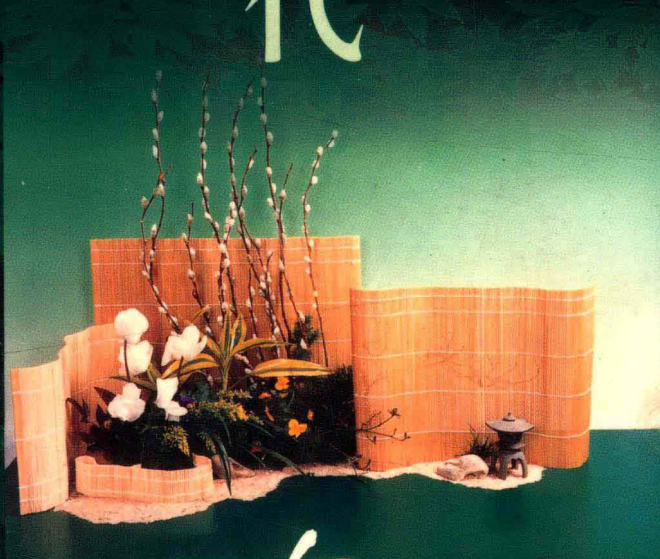

现代

花艺
设计

刘飞鸣 邬帆 著
中国美术学院出版社

现代花艺设计

MODERN FLORAL DESIGN

刘飞鸣 邬帆 著

中国美术学院出版社

责任编辑 陈 平
封面设计 韩志翔 张 雳
版式设计 陈 平
作品摄影 陈小涛
翻 译 宋仁宗
责任校对 石同兴
责任监制 葛炜光

书 名 现代花艺设计

著 者 刘飞鸣、邬 帆

出版者 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002

印刷者 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

发行者 中国美术学院出版社

经销者 全国新华书店

版 次 1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1 / 16

字 数 30 千

图 数 图 96 幅

印 张 6.5

印 数 0001 — 3000

书 号 ISBN 7-81019-645-6 / J · 589

定 价 78.00 元

作者简介

本书作者刘飞鸣、邬帆（女），园林工程师，1968年出生，1989年毕业于南京金陵职业大学园林专业。

参加工作后，他们一直从事园林绿化及插花艺术创作工作。在插花艺术上，他们追求高雅的意境，新颖的构图，对东西方插花艺术兼收并蓄，并将现代绘画、现代雕塑的理论、手法导入艺术插花，为提升插花与花艺的艺术内涵不断努力。他们在全国及江苏省的插花展览比赛中多次获奖；曾于1993年举办“刘飞鸣、邬帆插花艺术展”；并在《中国花卉盆景》、《花卉》、《花木盆景》、《中国花卉报》等报刊上多次发表插花作品及有关插花艺术的论文。电视专题片“刘飞鸣、邬帆谈插花”于1995年在美国东方卫星电视台播出。

序言一

Preface

改革开放以来，中国的旅游业迅猛发展，显示出“朝阳产业”的勃勃生机。宾馆饭店作为旅游业的重要组成部分，其发展更为引人注目，许多旅游饭店成为所在城市的标志性建筑，饭店管理也越来越符合国际标准，紧跟着世界的潮流不断前进。同时，旅游饭店也在倡导一种高雅、文明的现代生活方式，引导着生活，引导着消费。鲜花消费作为现代生活的一个方面，即是人们告别了物质生活的贫乏以后，迅速从涉外的高档宾馆中向社会普及开来的。鲜花在现代生活中正日益受到人们的青睐，装点着人们的生活，陶冶着人们的情操。

插花艺术是现代园艺的重要组成部分，也是饭店服务中不可缺少的方面。饭店的大堂、酒吧、咖啡厅、餐厅、客房、会议室等许多重要之地，都需要有鲜花的衬托，从而形成高雅的艺术氛围和舒适清新的环境。因此，鲜花摆设的雅与俗，也是饭店水准的体现。在全国旅游行业中，有许多从事这项看似平常，却能给人带来美的工作的同志，刘飞鸣、邬帆就是其中的佼佼者。他们受过正规的专业训练，具有较高的艺术素养，大学毕业后一直在专业技术岗位上默默耕耘，不仅仅把插花当作一项工作，而且将其作为艺术事业，不断学习、不断创新、不断提高，取得了喜人的成绩，这本《现代花艺设计》就是很好的证明。

刘飞鸣、邬帆所在的江苏文峰集团，是从一家小型饭店而迅速发展成为涉足酒店、商业、房产、金融、贸易和科技开发的综合性企业集团的，他们在全国旅游行业走出了一条一业为主、多种经营、超常发展的道路。文峰集团的成功有诸多因素，但其重视人才、关心、培育企业中各类技术人才，多方面为其提供成长的沃土和施展才能的舞台，不能不说是一个极其重要的因素。现在他们又将刘飞鸣、邬帆的艺术插花作品结集出版，使插花艺术得到更广泛的普及和推广，这不仅体现了江苏文峰集团领导所具有的宽阔视野，同时对旅游饭店插花艺术水平的提高也将起到良好的促进作用。

乐之为序，并借此机会祝江苏文峰集团不断开拓前进，更加兴旺发达；祝刘飞鸣、邬帆这对年轻夫妇在艺术之路上不断探索，取得更大的成功。

国家旅游局饭店管理司司长 魏小安

1997年11月

序言二

Preface

花卉是大自然赐福于人类的精华。随着文明的进步，都市文化生活领域的拓展，插花这一古老而又永远充满神奇魅力的艺术，总是迎合着人们共同的审美追求而不断出新和发展。

当今，流行于东西方的现代花艺设计，就是以插花艺术为基础的剪切植物的造型和装饰艺术。花艺设计也可谓广义的插花艺术，它包含有器具插花、无器具插花、花篮、花束、花车、桌花、环境花饰、人体花饰、商品花饰、大型花卉造型等等。其中，最具文化意蕴的、创作难度最高的，当为创意花艺设计。

我欣喜地看到刘飞鸣、邬帆两位青年作者已步入创意花艺设计的自由天地。本书中的每件作品都凝聚着作者丰富的想象力。他们通过植物材料的点、线、面、体的巧妙组合；色彩、光线、道具、环境的合理处置；主题、意蕴的神化表达，将作品完美地呈现在观众面前，使插花艺术升华到一个新的境界。他们的插花艺术水平所以能不断提高，与他们扎实的专业基础、勤奋刻苦且锲而不舍的钻研精神、继承传统又敢于创新的务实风格密切相关，也与他们单位的大力支持、亲友的鼎力相助密切相关。

我非常欣赏他们的作品有新意而不荒诞，有新形式而不乏美感，有新手法而不失中国民族特色，这是插花艺术发展的最可贵之处。

中国插花花艺协会副会长 蔡仲娟

1997年9月

前言

Preface

《现代花艺设计》终于同大家见面了。这是刘飞鸣、邬帆两位作者事业成就的展示，是他们潜心花艺的心血结晶。同时，也是我们文峰集团奉献给广大读者的一朵小花，愿她给你带来美的享受。

记得七、八年前，两位作者刚从大学毕业来到工作岗位时，还是那样稚嫩。但短短几年时间，在文峰集团宽阔的施展才能的空间里，他们凭借自己的悟性与坚实的基础，通过刻苦的钻研，已成为颇有建树的插花艺术的行家里手。平凡的花草在他们手中不仅具有外在的形态美，而且被赋予了一定的思想内涵，其作品继承了传统插花的精华，展现了现代花艺的神采，达到相当高的艺术境界。

我们江苏文峰集团，受益于对外开放的政策和中国旅游事业的快速发展，今天已是拥有近8亿元净资产的综合性企业集团。作为集团的管理者，我们深知成功的艰辛和人才的重要。多年来，我们从培养造就人才的基本点出发，对投身集团事业的各类人才倍加关心，提供成才的条件与施展才能的机遇。今天，当看到刘飞鸣、邬帆作品集的问世，我们感到由衷的高兴。

这本书的出版对于两位作者来说是事业上的一个里程碑，我相信他们不会满足于此，还将不断奋进，更上一层楼。对于我们集团来说，今后将吸纳更多的优秀人才，发挥人才的作用，更好地关心、爱护他们，为他们提供更宽广的舞台，使他们能够脱颖而出，同时也不断推进文峰集团事业的发展，将文峰“服务永恒，构筑时代”的经营理念推向新的高度。

江苏文峰集团总裁 徐长江

鸣 谢

本书在作品拍摄过程中,得到南通骑士广告设计公司总经理韩志翔夫妇慷慨相助。南通师专中文系徐应佩教授对作品取名和文稿提出了宝贵意见,南京中山植物园王意成高级工程师校阅了花材名录,并承蒙国家旅游局饭店管理司司长魏小安先生及中国插花花艺协会副会长蔡仲娟女士做序。特别是我们所在的江苏文峰集团的总裁徐长江先生、副总裁顾金坤先生、总裁助理杨建华先生在本书出版过程中给予了热情鼓励和大力支持,在此表示衷心感谢。

目 录

Content

序言一	
序言二	
前 言	
一、概 论	1
1. 东方传统插花的渊源与特征	
2. 西方传统插花的渊源与特征	
3. 现代花艺的特征	
二、技艺与技巧	4
1. 花材的类型	
2. 相关辅助材料	
3. 容器的种类与选择	
三、造型手法与设计原则	6
1. 基本造型形式	
2. 造型的基本元素	
3. 造型的原则	
四、构思与创意	11
1. 现代花艺的表现内容	
2. 创意花艺的表现方法	
3. 花艺设计与其它艺术门类	
4. 构思的原则和方法	
五、现代花艺设计与现代生活、现代环境	13
作 品	15
主题之一 民风·民俗	
主题之二 往事·沧桑	
主题之三 现代·未来·宇宙	
主题之四 自然之力	
主题之五 雅趣·小品	
主题之六 四季	
主题之七 自然风光	
主题之八 环保	
本书所用植物名录	95

一、概 论

Outline

1. 东方传统插花的渊源与特征

插花艺术在东方具有悠久的历史，是独具魅力的东方艺术中的一朵奇花。

目前所发现的最早有关中国插花的文献资料见于六朝时期（公元200—589年）的《南史》，其中的《晋安王子懋传》载：“有献莲华供佛者，众僧以罍盛水，渍其茎，欲华不萎”，讲的就是僧侣在佛前用水插养荷花。其后的隋唐时期是中国封建时代的巅峰，插花也有了较大的发展，唐章怀太子墓的壁画中就有瓶花、盆景的图形，从中可以窥见插在宫廷中的应用。这时还出现了插花的著作，罗虬的《花九锡》中详细记载了唐代皇宫中插作牡丹花的过程以及饮酒赏花的情景。两宋时期有很多描述插花的诗文和绘画留传下来，如藏于故宫博物院的宋代李嵩所绘《花篮图》。南宋时的《望贤迎驾图》，描绘了公元757年唐代李亨在咸阳望贤驿迎接李隆基从四川回来的场面，一路上百姓磕头朝拜，其中一老叟就在供桌上摆设两瓶花。南宋杨万里曾作《道旁店》，诗中云：“青瓷瓶插紫薇花”；张道洽《瓶梅》写道：“寒水一瓶春数枝，清香不减小溪时，横斜竹底无人见，莫与微云淡月知。”同时还有关于插花的记载，张邦基在《墨庄漫录》中记载：“西京牡丹闻于天下，花盛时，太守做万花会，宴集之所，以花屏障，至于梁栋柱拱，悉以竹筒贮水簪花钉挂，举目皆花。”可见在两宋时期插花不仅得到皇室贵族的重视，也受到文人墨客的青睐，同时也走进了民间。明清时期，可查考的插花绘画与著作很多，绘画有清代《马骥画宝》中的“秋声穉色”等表现插花的图案十几幅，《芥子园画谱》中的插花花篮、双耳瓶插黄蜀葵等绘画。从意大利来到中国成为皇宫画师的西洋画家郎士宁也画有《午瑞图》等瓶花绘画。论著方面，有明代戏曲作家高濂所著《遵生八笺》中“瓶花三说”一篇，详细论述了有关插花艺术方面的若干规律和注意事项。明代袁宏道的《瓶史》是一本介绍插花的专著，影响广泛，日本到现在还有称为“宏道流”的流派。清代陈淏子的《花镜》中也有“养花插瓶法”等章节。此外见于诗文中的记载就更多了，在《红楼梦》里，就有关于插花的传神描述。

中国传统插花材料常常是采撷自然界各种美丽的花、叶、果、枝等加以配

中国传统插花

置，赋予其再生的意义，其手法以线条造型为主，往往是寥寥数枝，就表现出作者的情趣。在题材上往往选择梅兰竹菊等花草以体现高雅的情操，或选择牡丹、芍药等花卉暗喻大富大贵；在手法上，注重写意，“言有尽而意无穷”，给人想象的余地；在造型上则以体现自然的景色或植物在自然中的状态为主，所谓：“虽有人作，宛自天成”，使插花表现大自然，通过作者的精心安排，以或含蓄或显露的方式，产生与形式相统一而又超乎形式的意境，蕴含着一种诗意。这与中国画很相近，因为插花与中国画一样植根于中国传统文化的土壤。

谈到东方插花，自然要讲日本花道。日本花道源于中国。飞鸟时代，推古天皇的太子圣德任摄政，他派小野妹子任遣唐使，三次到中国唐朝，将唐代的礼仪、佛前供花及供花用青铜器带回日本，使日本佛教得以发展，也促进了祭坛插花的兴起。小野妹子完成使命后，皈依佛门，自称专务，居住于太子创建的六角堂寺院内的池坊，致力于佛道修养。她吸收中国佛前供花的精髓，结合日本习俗，制定了寺庙插花时花材配置的种种规矩，这成为“池坊”最早的花型——立花。同时还成立了第一个插花流派“池坊流”。随后，在14世纪，足利义满将军举办“花御会”，兴起了“七瓶花赛”，使插花走出寺庙，步入宫廷、武士、贵族之家。15、16世纪以后，日本的插花广泛普及，技艺得到长足发展，还派生出“生花”花型。17世纪末，袁宏道的《瓶史》传入日本，使东方插花得到发扬光大，“宏道流”由此创立。以后又产生了“投入花”、“盛花”、“自由花”等多种花型。像许多源于中国，在日本加以改良后的东西一样，插花在日本非常普及和盛行，具有独特的“日本味”，成为日本人特别是妇女教养的必备常识。

2. 西方传统插花的渊源与特征

西方插花艺术起源于古埃及。在古埃及墓室壁画中，人们发现早在古埃及时期（公元前3000—前330年），埃及人就用睡莲花插在瓶里作为装饰物，这是发现最早的原始插花作品，并且还可看到花纹图案及月桂花环图形，这些完全对称的构图，具有几何规则性。古希腊罗马时期，可以看到各种不同形式的花草纹样，在各种建筑、雕刻上占有重要地位，并有使用头冠花、花环的记载。14至16世纪文艺复兴运动以后，插花与其它艺术一样，取得大发展，类型有瓶花、花篮、花束等，构图为向上堆积的金字塔形、椭圆形、三角形等，并按花卉的自然生态，高、大的花朵安排于生长较低矮的花朵之上，初步形成造型简单规整、花朵匀称丰满、色彩艳丽的西方大堆头风格。巴洛克时期（16—17世纪）作品多采用不对称安排，大朵且重要的花插于高处，S型线条由花器边缘拖曳而下，花型多为圆形、椭圆形，并极尽夸张、奢侈之能事。18世纪初的洛可可时期的插花，与其它洛可可时期的艺术品一样，也偏向于“精致化”、“女性化”，更加雕凿与繁琐。花瓶变得细长，S型线条被C型线条所取代。大花用得较少，选用

西方传统插花

很多花小且茎细的花材插制成作品。随后发生的工业革命，促使社会生产力极大发展，花卉为一般家庭妇女所喜爱。殖民主义的不断扩张也带来了文化的交流与传播，大量异国的植物、工艺品涌入欧洲，为插花提供了更多的材料。典型的维多利亚时期的作品造型巨大、紧密、无空间感，表现的是圆润、饱满的外观，通常以圆形或椭圆形为主。

西方传统插花与西方的建筑、雕刻、园林一样，讲究造型的对称、比例、均衡，蕴含着数理秩序的图案美，色彩丰富而和谐，造型基本上是正三角形、圆形、L形、S型等等规则形态。选用的花材色彩鲜艳、品种繁多，在展现花朵色彩、形状的同时，更多的是表现一种人工的美，即人对自然的控制，体现了西方人本主义思想。这种类型的插花仅仅是给人以装饰性的美感，这与东方插花崇尚自然，体现天人合一，讲

究意境是完全不同的。

3. 现代花艺的特征

现代花艺是近几十年才发展起来的。本世纪初以来，现代艺术蓬勃发展，艺术新思想、新流派不断产生、发展，促使插花艺术也取得了极大的进步，从一个侧面反映出人们的现代意识与情感。

现代花艺表现的题材范围更加宽阔，既有对自然景观的再现，也有对庭园中花草生态的描述；既有对未来的憧憬，又有对逝去岁月的怀念；既有对现实世界的反映，也有对心灵、精神世界的感悟。有些抽象的插花，其花材仅被视为造型的一种元素，作者以抽象的点、线、面、色构筑某一不可名状的图形，或表现某种情感，或表现某种质感，以满足作者的创作欲，表达作者的心声。

现代花艺在花材选择上也具有更大的灵活性，选择范围也更宽广。园艺家们引种栽培各种奇异的植物，不断进行杂交育种，改良品种，使得花材的质量、色彩、花型更趋完美，呈现在人们眼前的花材千姿百态，令人目不暇接。在花材极大丰富的同时，现代花艺中大量运用异质材料：金属、塑料、石、木等等，这些材料与植物材料相映生辉，丰富了插花的语言，使插花表现更广泛的题材成为可能。

在创作手法上，现代花艺更自由，更多样化，与传统插花形成强烈对比。如传统的插花一般只有一个构图的中心点，而现代花艺可有一个或多个；传统的插花基本上是平面观赏的，现代花艺既有平面观赏的，也有立体观赏的，如绿色雕塑；有些大型作品占据很大空间，人们可以进入其中观赏；传统插花体现的空间感基本上是封闭式的，现代花艺所体现的空间感是以开放性的，半开放性的为主；在设计上传统插花侧重装饰性，现代花艺在重视装饰性的同时考虑到植物生长习性与生态，给人以自然与人工的和谐美。现代花艺吸收融合了东西方传统插花的特点，既讲究东方的线条，又注重西方的色彩，同时寄托现代人的思想感情，折射出现代文化内涵与底蕴。现代花艺深受现代雕塑、绘画、音乐的影响，越来越受到人们的重视，在艺术的殿堂中占有一席之地。

藕香叶圆

二、技艺与技巧

Technique and Skill

1. 花材的类型

花材是指可供插花的植物材料，就像绘画中的颜料，文学作品中的语句一样，是创作者借以表达情感和创作意图的媒介。

花材的类型很多，从观赏部位来说可分为观花、观果、观叶和观枝等几种。观花类是以观赏花朵为主，花朵色彩鲜艳，形态优美，是很吸引人的，如月季、菊花、扶郎、百合、鹤望兰及各种热带兰等。观果类则主要观赏其果实，如南天竹果、枸骨果、火棘果、鱼尾葵果等，还有各种水果，色彩各异，姿态各具特色，在一些作品中成为构图的焦点。观叶类主要欣赏植物千姿百态的叶形、叶色，它们具有优美的形态，清雅的风韵、鲜艳的色彩，给人以观叶胜观花的感觉。特别是随着现代园艺的发展，人们培育了大量的观叶植物，使观叶花材更加丰富。观枝类花材主要观赏植物的茎杆，如红瑞木、佛肚竹、卫茅等等，也有将茎干漂白、去皮的，以增强观赏性。还有一些花材不在上述四种之列，如银芽柳是观赏其芽，猪笼草则观赏其捕虫器等等。

事实上各种花材都是大自然的造化，“一花一世界”，我们从一朵小花、一片叶子中就能窥见大自然的信息，只要选择合理，搭配得当，任何花材都能产生意想不到的美感。

根据花材的生长姿态又可分为“动”的花材和“静”的花材。

“动”的花材有以下几种形态：

- (1) 上扬式：顶部成尖形，其冲天之势，锐不可挡，如：大飞燕、菖兰、龙胆、蛇鞭菊等。
- (2) 上扬开展式：花形顶端向外展开，其四周及下方需预留较大空间，如百合、鹤望兰等。
- (3) 上扬翻垂式：顶部多呈尖形，再伸展向旁边和下方，如素心兰、蝴蝶兰、芒草等。
- (4) 上扬交错式：强劲挺拔，枝杆多呈交错状，适合于直立的或单纯的插花造型，如梅、桃等。
- (5) 攀附式：各种藤、蔓等均是。
- (6) 下垂形：向与阳光相反的方向伸展，适合用来衔接作品与花器，如麦冬、熊草、石斛等。

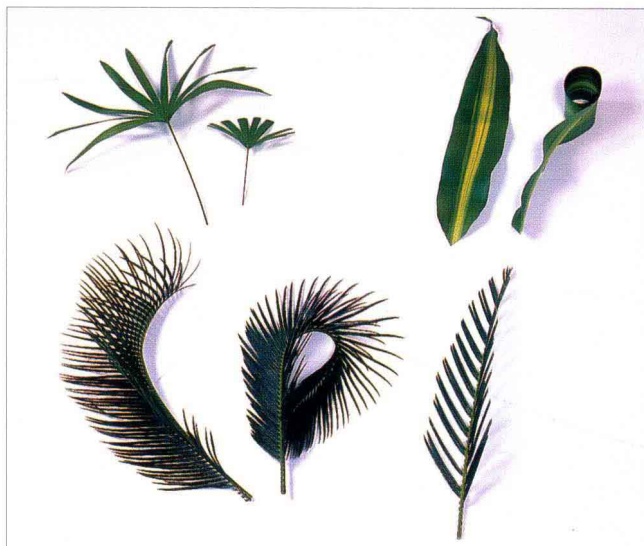
“静”的花材虽不很引人注目，但富于调和性及适应性，可当“动”形花材的基盘和陪衬。“静”的花材有以下几种形态：

- (1) 圆形：花形圆而花朵密集，给人平稳的感觉，如小菊花、多头石竹等。

- (2) 全方位形：具自由奔放、四面伸张的特性，如蓬莱松、文竹等无特定方向，可以说兼备“动”与“静”两要素。

花材造型的技巧：

现成的花材并不能完全满足插花创作的需要，有时还需要对花材重新剪裁、弯曲、分解、折断等以制作出适应作品的创作元素。如苏铁叶是匀齐的羽状叶，本身就有一种韵律感，但仍可剪疏或弯曲成其它形状。

花材的造型

人工辅助材料

天然辅助材料

2. 相关辅助材料

现代花艺设计中常常加入一些辅助材料使作品语言更加丰富，体现的内容更加宽广。天然的辅助材料有麻绳、枯草、贝壳、卵石、树皮、羽毛以及用藤条加工成的圆圈、螺旋形等等。人工的辅助材料有玻璃、金属网、金属布、丝带、亮珠等等，以及用泡沫塑料、吹塑纸、即时贴等制成的各种器具。

3. 容器的种类与选择

插花的容器多种多样。传统的插花器皿多为花瓶、盆、盘等，质地有陶、瓷、青铜等。现代艺术插花的器皿式样丰富多采、琳琅满目，不仅仅是用来盛水的容器，更是作品的一部分。容器质地有金属、塑料、竹、木、藤、陶瓷、玻璃等，形状有规则的、不规则的、抽象性的，有些容器并不是专门用来插花的，只要构思精巧，使用得当，也会别具特色。

选择容器应注意容器的形状、风格、颜色、质感要与所想表达的意趣，与所选用的花材和环境相一致，如本书中的作品《长河落日》，选用的是敞口水盆，白色，边缘有红色退晕，像天边的晚霞，又似太阳的余晖，对作品起着烘托的作用。

不过，许多艺术插花并不用容器，直接用插花泥插制，用花叶完全遮盖住插花泥，更加自然，创作也更加灵活方便。在有些体现环保精神的作品中，不再使用插花泥，因为废弃的花泥作为一次性使用的塑料制品对环境造成污染，所以采用可重复使用的小汽球、小塑料管、玻璃管套住花材下部以供吸水，保持其新鲜。

三、造型手法与设计原则

Shaping and Design Principles

1. 基本造型形式

依据外形可将插花作品分为对称式与不对称式两大类。

对称式构图轮廓整齐而对称，为各种规则的几何图形，如球形、半球形、三角形、扇形、倒“T”形等等。

不对称式构图外轮廓不规则、不对称，造型较随意，如L形、S形、半月形、弧线形、各种不等边三角形等。

依据主要花材的位置与姿态，可将插花作品分为四类：

(1) 直立型，主要花材直立向上，表现刚健挺拔或婷婷玉立的优美姿态，如本书中的《白云深处有人家》、《寒林》等等。

(2) 下垂型，主要花枝向下悬垂，似瀑布一泻千里，具生命力和动态之美；也似柳丝摇曳，具柔美优雅之趣，给人轻松自然的感觉，如《汲春》、《生机》。

(3) 水平型，主要花材呈横向水平或微微倾斜状，如《拂堤杨柳醉春烟》。

(4) 倾斜型，主要花枝倾斜插入，表现一种动态的美感，如《雁南飞》。

这些仅仅是最基本的造型形式，在实际的艺术插花创作中，往往不局限于这些形式，有些大型的作品往往是几个造型形式的组合，应根据需要进行创作。

2. 造型的基本元素

花艺作品是以各种具体的花材制作成的，我们可以把各种类型的花材抽象为点、线、面、色彩等基本造型元素进行构成。

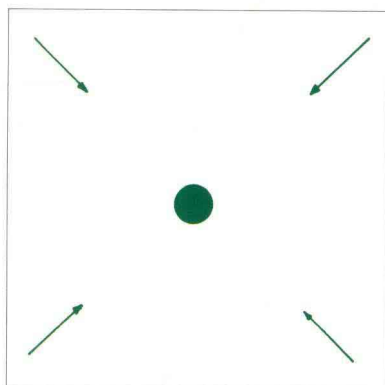
点

“点”在造型艺术中是最简洁的、最小的要素，在花艺设计中可以把“静”的无方向性的花看成“点”，如菊花、玫瑰、扶郎、郁金香、石竹等等，尽管它们也具有一定的体积和各种形状，但在整个花艺作品空间中只具有点的视觉效果。

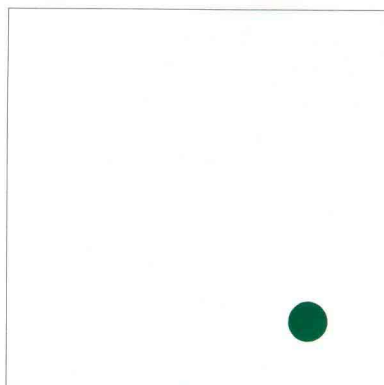
在一般情况下，作为“点”的花材多选用奇数，如“1、3、5、7”。当“点”多于7个时，人的瞬间视觉就不能分辨是偶数还是奇数了。

在构图中只有一个点时，其位置的高低、左右会对视觉产生影响。

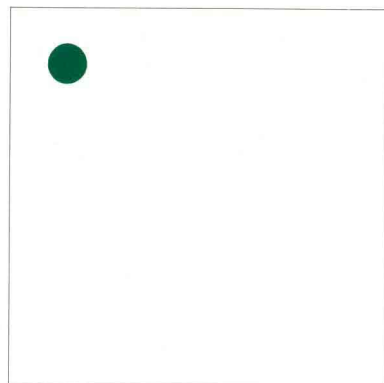
三个以上“点”的排列则可形成多种感觉。

位于中心的点，将空间向内拉，产生内聚力，赋予视觉以集中稳定感

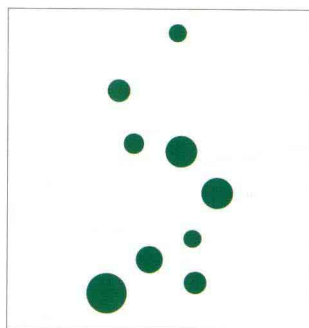

点远离中心，往下垂，给人以重量感

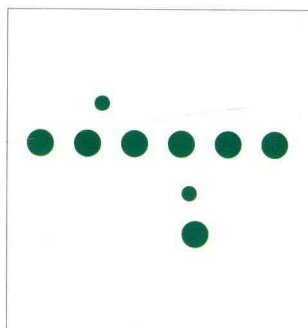

点远离中心，往上升，给人以上升感

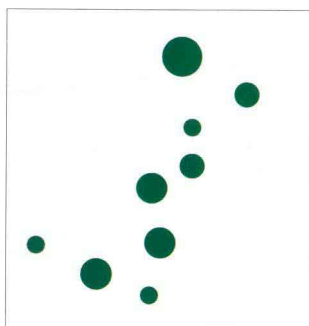
构图中一个点对视觉的影响

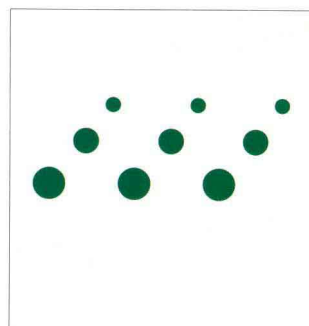
上升感

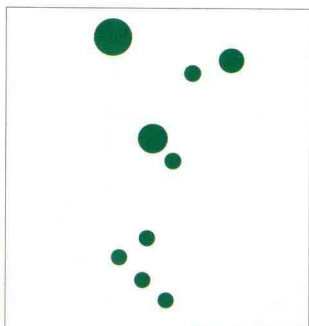
平稳感

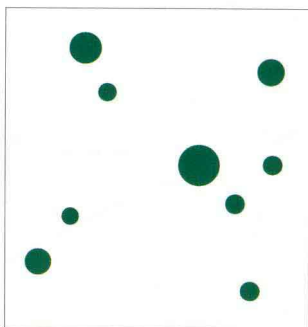
流动感

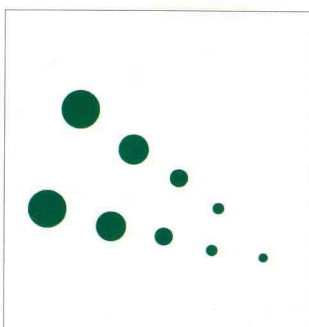
节奏感

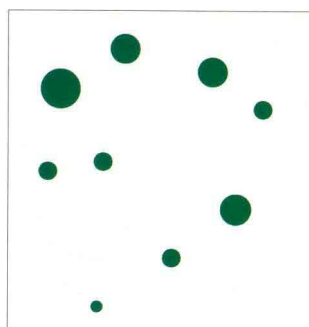
下垂感

活跃感

方向感

空间深度感

构图中多个点对视觉的影响

认识“点”的这些表现力，有助于表达作者情绪，以达到所希望的效果。

线

在东方插花中，线条是造型的重要手段，而在现代花艺设计中“线”直接在作品中充当造型的主角。可以看成“线”的花材包括各种木本植物的枝条，如菖兰、龙胆等直立型的花，鹤望兰、彩虹鸟等有很长花茎的上扬开展型的花，以及蒲叶、蒲棒、水葱、竹竿等等植物。它们有粗有细，有曲有直，在花艺作品中有明确的方向，比“点”更能传达创作者的主观动机。

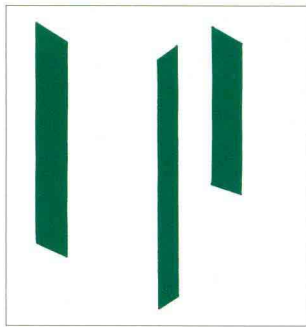
“线”包括“直线”（垂直线、水平线、斜直线）、“曲线”（几何曲线、圆弧线、自由曲线）、“折线”。

直线：比“曲线”紧张有力，具强硬感、明确感；粗直线感觉钝重、强壮，细直线感觉敏锐、快速。

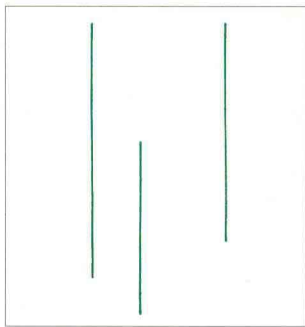
曲线：具有优雅柔和感，给人以单纯、明快、有弹性的感觉。

折线：由短直线组成，表现紧张与力度。

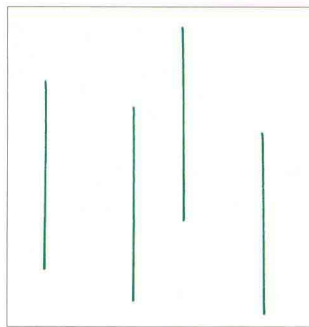
面

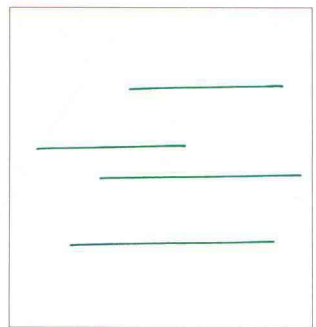
粗直线钝重

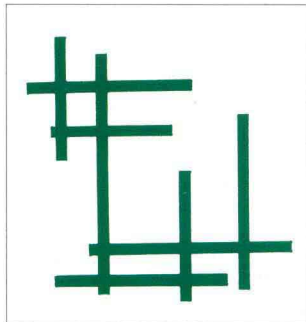
细直线敏锐

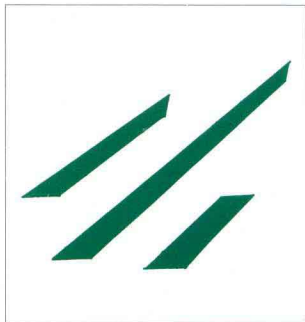
垂直直线有上下伸展感和运动感, 给人庄重威严感

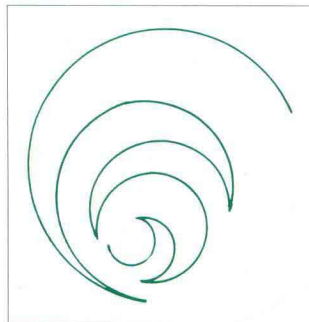
水平直线有左右伸展的流动感, 给人以均衡、平和感

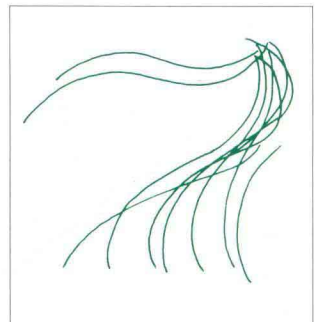
垂直水平线构成平稳感

斜方向线给人以运动和时速感

几何曲线改变方向构成韵律感

自由曲线表现流动感

各种线对人的视觉的不同影响

“面”是点或线的延伸与扩展。在花艺创作中,“面”可以由一定数量的单支的花组成,也可以由较大面积的叶片组成。“面”是有一定形状的,也称之为“形”。“形”的样式十分丰富,不同形状的“形”对人的心理有不同的影响,人们常赋予“形”以象征的意义。例如,中国人以圆形代表团圆、美满,因此在花艺造型中常使用圆形式样。

“形”有“自由形”和“几何形”两大类。几何形是有秩序的、机械的理性形态。如三角形、方形等直线几何形传达出理智、严肃、平稳的情绪,圆形、椭圆形等曲线几何形传达出团圆、完满、生动、和谐、运动不已的情绪。自由形是不规则的、富于变化的感性形态,如花艺中常用的“曲线自由形”就传达出柔美、优雅、活跃、生机的情绪。同时,不同的“形”的组合,可表现出更多更丰富的感觉。

体

花艺与绘画不同,不仅是平面上的艺术构成,更是占据一定空间,有一定体积的艺术作品。特别是现代花艺,更强调空间感和体积感。“体”可分为“几何体”和“自由体”,也可分为“实体”和“虚体”。实体是由花材等紧密结合而成的,严严实实,形成“占据空间”,虚体是由细小的花材较稀疏地构成的,形成“构成空间”。

色彩

自然界的花草万紫千红,插花、花艺在某种程度上也是色彩的艺术,了解色彩的理论对于花艺的创作至关重要。

色彩三属性:

- (1) 色相: 因光波长而产生的红、橙、蓝、绿、紫等色彩表相。
- (2) 明度: 色彩的明暗程度,即加入白、灰、黑所产生的明暗之别。
- (3) 彩度: 色彩鲜艳的程度,又称色度,是色彩饱和的强弱程度。

配色的基本原则:

(1) 同一色相的配色,即先决定一个色相后再从同一色调内有规则地挑出鲜、暗、深、浅、清、浊等颜色来搭配。如以黄鸢尾为主花,辅花可选用黄玫瑰、黄郁金香、黄水仙等,衬叶选用月桃、金边大叶黄