

PRACTICAL FLOWER ARRANGEMENT BY

COLOR

实用

花艺色彩

万宏 著

中国林业出版社

编 著：万宏

总 策 划：花艺在线 cnfloral

参编人员：王静 雷宏美 田文帝 邵倩如 李玉磊

图书在版编目 (CIP) 数据

实用花艺色彩 / 万宏著. —北京：中国林业出版社，
2013.4

ISBN 978-7-5038-6982-2

I. ①花… II. ①万… III. ①花卉装饰—装饰色彩

IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第045142号

策划编辑：何增明 印芳

责任编辑：印芳

出版发行：中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

<http://lycb.forestry.gov.cn>

电话：(010) 83227584

制 版：北京美光设计制版有限公司

印 刷：北京华联印刷有限公司

版 次：2013年4月第1版

印 次：2013年4月第1次

开 本：710mm × 1000mm 1/16

印 张：15

字 数：450千字

定 价：88.00元

PRactical COLOR

实用

花艺 色彩

万宏 著 中国林业出版社

序

基础 从色彩开始

从来没有给书写过序，所以，当万宏老师打来电话，让我为这本《实用花艺色彩》作序时，我还小小地激动了一把。

就从创办花艺在线的初衷开始说起吧。

2011年，我做了一场活动，邀请亚洲几位顶级的宴会设计师来北京做婚礼秀，活动后有个培训——让几位大师讲讲创作的思路，却没想到从全国各地涌来了近百位观摩者，于是就萌生了做网站方便大家学习的想法。

“花艺在线”第一期视频就是万宏老师录制的，内容是一个情人节花束，一个教师节花束，一个鲜花水果礼篮。当时的想法很简单，就是希望学员学习了课件后，可以迅速将视频里的设计转化成商品，迅速销售，然后有资金再来学习，从而形成一个正向循环。

但随着对大陆花艺教育市场不断加深了解，再加上去日本考察以及收集的其他国家花艺教育的资料，发现单品的花艺作品视频并不能满足教育的需要。与万宏老师沟通后，发现他也深感于此，于是由万宏老师发起成立了“花艺在线”的专业技术委员会，开始录制系统课件，其中有一套就是实用花艺色彩。

“花艺在线”从成立至今已经一年多的时间了，我不断地在思考，花艺教育到底应该教些什么内容？

有人说，中国的花艺教育最缺的是“创意的点子”，持有这种观点的人不在少数，他们大部分认为，我们的手和脑并不笨，基本功也很扎实，只是缺乏创意，做出来的东西往往落入俗套，得不到市场的认同。持有这种观点的人，希望得到的更像是“打样儿”式的教育。

也有人说，我们最缺的是基本功，各式各样创意层出的设计并不少见，但粗糙的手工和贫乏的表现手法，往往让作品沦为山寨版，而失去艺术价值，这样的人更希望得到扎实的基础教育。

其实在我看来，这些说法都有道理，它们反映了中国大陆目前花艺教育欠缺的方方面面。

一方面，花艺作为一门生活美学艺术门类，还没有得到大规模的普及。国家的学历教育中，并没有花艺或与之相关的学科，而在日韩等花艺

发达国家中，从小学开始就有花艺相关的课程。目前社会上存在的花艺培训，多数为短期的商业培训，而且基本上是以职业技能培训为主，学习的目的更多是为了“就业和谋生”。这就决定了，花艺教育并没有广泛的学习基础和氛围，学习者多为行业内的从业人员，而众多的从业人员学历普遍不高，缺乏良好的文化素质教育，对于学习的态度也非常短视，只学那些今天可以赚钱的“商品化”的知识。

另外，从事花艺教育的机构或个人，由于没有雄厚的资金支持，迫于生存的压力，也只能“屈服”于市场，推出的课程多为短期的商业培训，缺乏系统性、理论性和文化内涵。

这好像是一个死扣，谁也解不开。

事实上，在花卉行业里有诸多类似的死扣。比如材料的丰富性和普及性，一方面，花艺师抱怨当地没有丰富的花材和其他材料可以使用，另一方面，种植者又会因为使用量太小形不成规模化量产而不去开发和种植。

教育的推动和普及是可以改变这些状况的。就像十几年前的北京市场，万宏老师他们那一批学池坊花艺的设计师，到处去找枝条类材料运用到自己的花艺设计中去，从而越来越多的设计师开始使用枝条类材料，而市场上就开始出现了很多生产厂家去开发更多的枝条类材料。

所以在任何时候，教育都是先行的，剩下的就是坚持和时间。

好了，啰嗦半天，都差点忘了说这本书了。

这本《实用花艺色彩》是万宏老师和“花艺在线”合作编写的第一本书，也是国内第一本非常实用的学习花艺色彩的工具书。本书历时半年多，期间万宏老师反复修改，力求完美。万宏老师旨在通过101件作品实例，让大家建立起正确的色彩分析方法和运用技巧，从而结合到自己的设计实践中去。

希望大家喜欢！

花艺在线 崔玉龙

2013.2.19

目录 CONTENTS

序	
概论	
阅读说明	

part 1 红色系

红色 黑色	18
红色 白色 蓝色	20
红色 橙色	22
红色 橙色 黄色	24
红色 不同深浅绿色	26
红色 粉色	28
红色 黄色 蓝色	30
红色 绿色	32
红色与紫色	34
红色单色系	36

part 2 粉色系

粉色单色系	40
渐变粉色	42
粉色 黄色 蓝色	44
粉色 灰粉色	46
粉色 香槟色 咖啡色	48
粉色 桃红色	50
粉色 玫瑰红色 红紫色	52
粉色 桃红色 紫色	54
粉色 红色	56
粉色 紫色	58

part 3 橙色系

橙色 橙红色 红色	62
橙色 橙红色 咖啡色	64
橙色 黄色	66
橙色单色系	68

橙色 咖啡色	70
橙色 蓝色	72
橙色 紫色 绿色	74
香槟色 浅蓝色	76
香槟色 紫色 绿色	78

part 4 黄色系

黄色 白色	82
黄色 橙色 橙红	84
黄色 金黄色 咖啡色	86
黄色 绿色	88
黄色 紫色 蓝色	90
黄色 紫色	92
黄色 香槟色	94
黄色单色系	96
黄色 金色 橙色	98

part 5 绿色系

湖绿色 黄色渐变	102
绿色 白色	104
绿色 粉色	106
绿色 红色	108
绿色 黄色	110
绿色 咖啡色	112
绿色 桃红色 湖绿色	114
绿色 香槟色 藕荷色	116
浅绿色单色系	118
深绿色单色系	120

part 6 蓝色系

渐变蓝色	124
蓝色 橙色	126
蓝色 湖绿色 蓝紫色	128
蓝色 金黄色 橘红色	130
蓝色 咖啡色	132
蓝色 绿色	134
蓝色 玫红色 黄色	136
蓝色 水红色 浅黄色	138
蓝色 香槟色	140
蓝色 紫色	142

part 7 紫色系

紫色 橙色 绿色	146
紫色 红紫色 蓝紫色	148
紫色 红紫色 桃红色	150
紫色 金黄色 嫩绿色	152
紫色 咖啡色	154
紫色 浅黄色	156
紫色 桃红色	158
紫色 香槟色 浅绿色	160
紫色单色系	162

part 8 咖啡色

咖啡色 白色	166
咖啡色 黑色 灰色	168
咖啡色 黄色 紫色	170
咖啡色 金属色	172
咖啡单色系	174
咖啡色对冷色调的调节	176
咖啡色对浅色调的调节	178

part 9 缤纷色

暗调缤纷色	182
纯色缤纷色	184
灰调缤纷色	186
冷调缤纷色	188
冷调缤纷色的调节	190
暖调缤纷色	192
暖调缤纷色的调节	194
浅调缤纷色	196

part 10 无彩色

白色 粉色 黄色 绿色	200
黑色 白色	202
黑色 白色 灰色	204
黑色 橙色	206
黑色 粉色	208
黑色 红色	210
黑色单色系	212
灰色 白色	214
灰色对纯色的调节	216

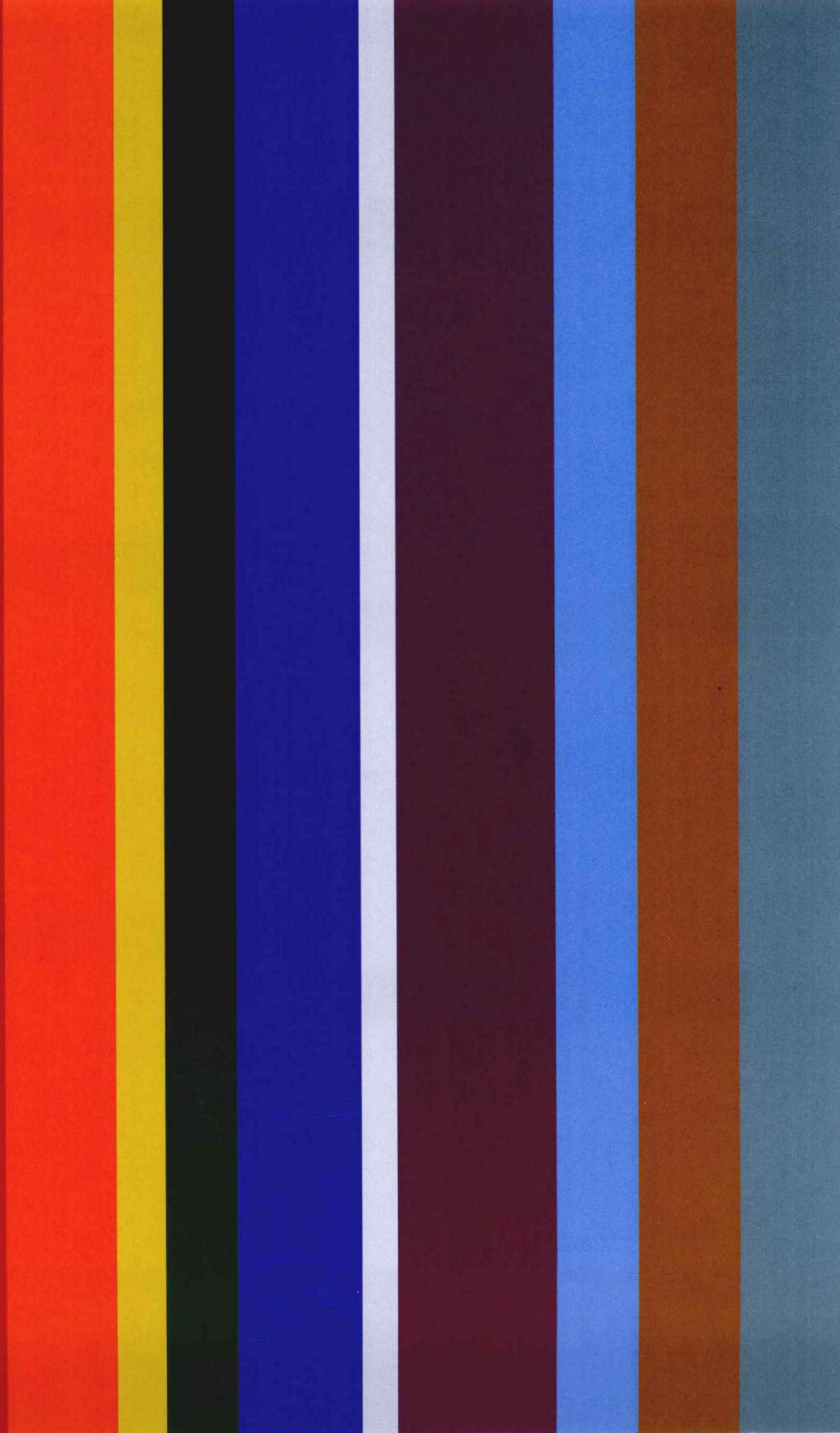
part 11 金属色

金色 白色	220
金色 橙色	222
金色 红色	224
金属红色 绿色	226
金属蓝色 灰色	228
金属桃红色 桃红色	230
金属香槟色 香槟色	232
金属银色 紫色	234
金属紫色 浅紫色	236
七彩光 浅色	238

概论

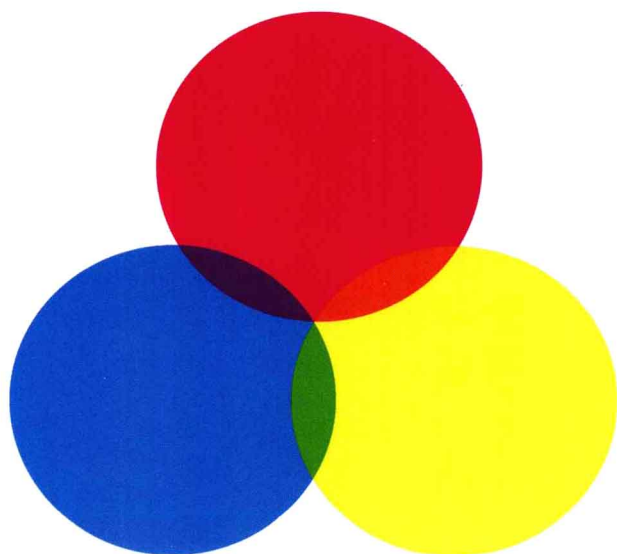
关于色彩

色彩是事物最显著的外部特征，也是几乎所有事物第一个直接映入人眼的要素，影响着人们对事物的第一印象。著名色彩学家伊顿（Johannes Itten）认为：“色彩就是生命”，“因为一个没有色彩的世界在我们看来就像死一般”。而蓬勃生机的大自然孕育着世上最丰富的色彩。每一朵花、每一株草、每一棵树，甚至同一片叶、同一支花茎、同一个果实都有着不同层次的颜色。

世界上千变万化的色彩中，玫瑰红（品红）、湖蓝、柠檬黄三种色彩是最基本的，它们无法用其他颜色混合调节出来，是最原始的颜色，被称为原色。

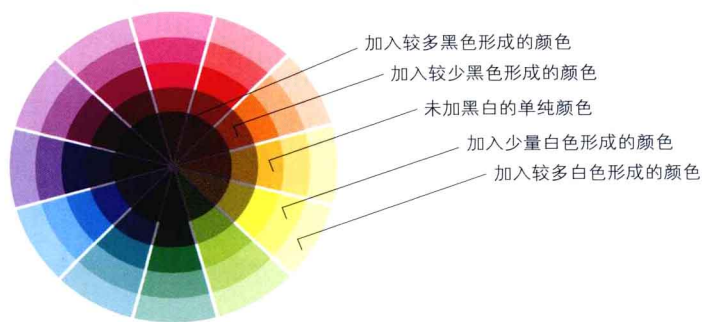
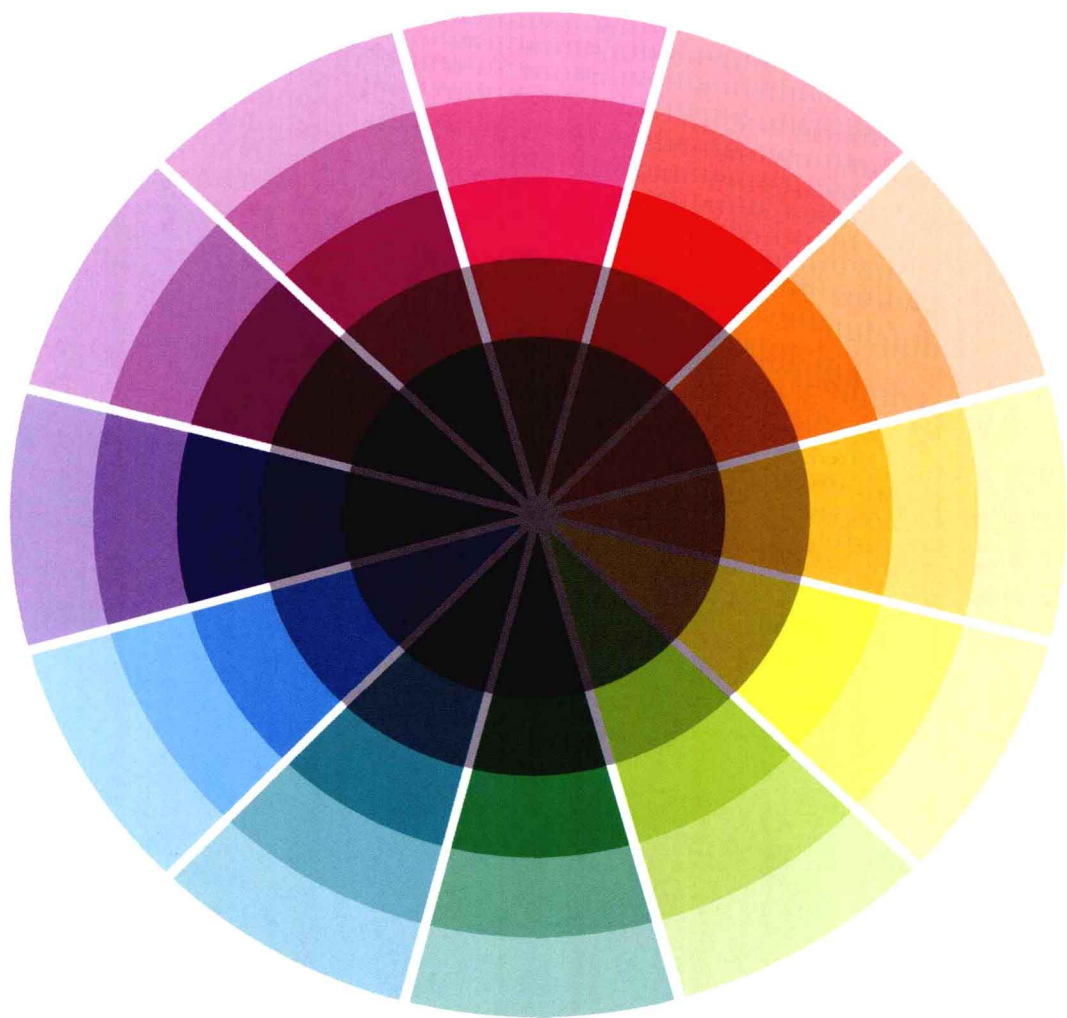
颜色分为两大类：有彩色与无彩色。无彩色包括黑、白及由黑白二色用不同比例调制出的各种灰色，黑色和白色也是最基础的颜色。有彩色是除了黑、白、灰以外的各种颜色。有彩色中除了三个原色，其他有彩色都可以用三原色以及黑色、白色经过混合调制出来。用一个简单的方法可以分辨有彩色与无彩色——用黑白相机来拍照，照片与实物色彩一样的为无彩色，照片与实物色彩有明显分别的即为有彩色。有彩色具有色相、明度、彩度三个属性。

三原色及两个原色的相互混合

无彩色

带有明度、彩度变化的12色色相环

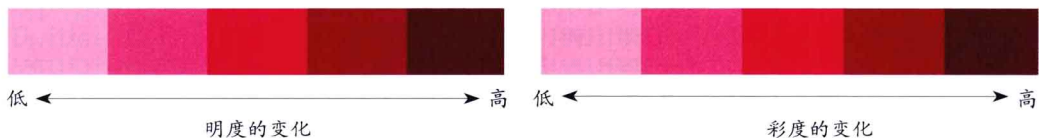

纯色色环

有彩色与无彩色在黑白照片中的表现

(上: 色彩原貌, 下: 色彩的黑白照片, 左: 有彩色, 右: 无彩色)

色相, 即各类色彩的相貌称谓, 如大红、柠檬黄、苹果绿等, 是色彩的首要特征。

明度是指颜色明亮的程度。明度越高, 则越亮越淡; 明度越低, 则越暗越深。最亮的颜色是白色, 最暗者为黑色, 均为无彩色。有彩色的明度, 越接近白色者越高, 越接近黑色者越低。由两个原色混合而成的单纯颜色和原色统称纯色, 原色和仅纯色具有颜色本身的明度, 纯色中柠檬黄的明度最高、紫色的明度最低, 从柠檬黄到紫依顺序明度逐渐降低。

彩度是指颜色的鲜艳程度, 无彩色是彩度最低的颜色, 三种原色是彩度最高的颜色。世间的绝大多数颜色, 都是由三种原色和黑白这五种基础颜色混合调配出来的, 颜色越单纯彩度越高, 颜色中包含的基础颜色种类越多则彩度越低。

要掌握原色、有彩色、无彩色之间的关系，理解色相、明度、彩度这三大属性，就要学会分析色彩，就需要了解一个颜色中包含了哪些基础颜色。建议大家可以到美术商店，买来玫瑰红、湖蓝、柠檬黄、黑色、白色这五种广告色，将你看到的颜色用这五种颜料调节出来，经过一段时间的训练，你就会很容易看出一个颜色中包含了哪种基础颜色。

色彩的搭配方式，大致分为五种方式：

单彩色搭配

即使用同一颜色的不同深浅变化的花材进行搭配，如红色单色系的搭配，渐变粉色的搭配等，此类色彩搭配柔和单纯，常表现出优雅的气质。

邻近色搭配

是指由色环上几个相邻的颜色在花材相互配合，如粉色、玫瑰红色与红紫色、橙色与黄色等，通常能表现出温和协调的效果。

对比色搭配

是指在色环上两个(组)相对立的颜色颜色的搭配，比如红色与绿色、黄色与紫色等组合颜色，通常能表现出强烈对比、跳跃感、撞击感的效果。

三角色搭配

在色环上刚好构成等边三角形的三个颜色搭配在一起称为三角色配色，如红黄蓝三色、橙色与紫色和绿色三色等都属于三角配色，是非常明朗、强烈、活泼的颜色组合方式。

多种颜色搭配即缤纷色彩的搭配

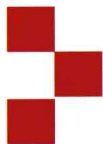
在色环上包含很多相邻色彩，而且颜色跨度非常大的配色方法。如使用得当它能给人奢华、艳丽的色彩效果，令人感觉到世界的丰富多彩。

在花艺设计当中，颜色搭配的好坏，常常决定着花艺作品的成败。一个好的作品色彩必定是协调的，无论它表现的主题是素雅还是奢华、柔美还是艳丽。而一个色彩有明显缺陷的作品，不论其造型多么出色也会归为失败的作品。

花艺色彩与单纯的美术色彩有许多不同之处，美术上的色彩可由颜料随心调配，有更多的可控制性，而花材的色彩是自然形成，并多为复色色彩，即一朵花会包含许多不同的颜色，因此，在花艺设计中，色彩的搭配则需要对色彩有更多的分析与理解。

花艺设计家们从来没有停止过对色彩的研究与学习。初始学习花艺的人们，更是对花艺色彩趋之若鹜。为了让更多的花艺爱好者及花艺从业人员能够学习到实用而正确的花艺色彩知识，特别出版此书，供大家参考。

本书分为红色、粉色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、咖啡色、缤纷色、无彩色及金属色11个色系101个作品进行逐一搭配示范，以最直接的方式来呈现花艺色彩设计的奥妙之处。

红色系是我们中国人最喜爱的颜色，其中大红色是最热烈的颜色，代表着喜庆以及欢愉。同时，红色有着警示的作用，预示着危险。红色属暖色系，具有前进感、膨胀感、沉重感。它是代表夏天、秋天的颜色，代表火、热、温暖、喜悦、活泼、积极、喜庆、欲望、危险等。

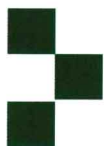
粉色，是由红色和白色混合而成的颜色，被归为红色的一种，通常也叫粉红色。属于暖色系，同时也是偏向女性的色彩，代表浪漫、温馨、甜美、青春、妩媚、明艳、柔嫩等等。粉色是很容易搭配的颜色。在花艺设计中，粉色使用也相当广泛，尤其在婚礼花艺当中。

橙色，是介于红色与黄色之间的颜色，也可以称为橘黄或橘色。橙色是暖色系中最温暖的颜色，给人欢快、明朗、阳光、活泼、健康的感觉。橙色是阳光的颜色，是热带具有代表性的颜色，也是夏、秋的颜色，在西方橙色也是万圣节的颜色，用于庆祝丰收。近几年在婚礼花艺中，橙色的搭配设计也越来越受顾客喜爱，橙色非常适合营造欢快的气氛。

黄色，是三原色之一，属于暖色系，是所有颜色中最明亮的颜色。具有轻快、辉煌、明亮、醒目、健康、财富的含义，是令人充满希望和活力的色彩。在中国封建朝代，自从宋朝以后，明黄色是皇帝专用颜色。在中国丧葬仪式上常使用白色和黄色。柠檬黄色是属于比较中性的颜色，搭配紫色会撞出强烈的对比及活泼感，而搭配嫩绿色可以渲染小清新的风格。黄色在四季都会广泛运用，搭配粉红色会表现出春天的明媚，搭配白色和翠绿色可以表现夏天的清新与凉爽，搭配橙色、咖啡色能表现出秋天的丰收景象，搭配红色可以表现冬季节日的喜庆。

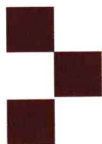
绿色，是最平和的颜色，在各种植物当中都含有这个颜色，因而在花艺设计中绿色往往容易被大家忽略。绿色象征和平、健康、安详、宁静以及生命，它是抚慰心灵的颜色，给人以安全感，所以最安全可靠的健康食品被称为“绿色食品”，国际上最著名的环保组织也命名为“绿色和平”。其实绿色在花艺色彩设计中占有很重要的一部分。不同层次的绿色在使用时会有不同的效果，比如嫩绿色通常是春天的颜色，如果在冬季作设计时选用一个嫩绿的颜色，就会产生一种冬天要过去春天将要到来的意象。而如果在作品中使用深绿色就会给人一种秋冬的成熟感。

蓝色是三原色的一员，其对比色是橙色，邻近色是绿色、紫色、青色。蓝色纯净而悠远，通常让人联想到海洋、天空、水、宇宙。纯净的蓝色表现出一种美丽、冷静、理智、安详与广阔。蓝色是冷色的代表，具有收缩感以及沉稳的特性，给人理智、准确的意象，另外蓝色还表示秀丽清新、宁静、忧郁、豁达、沉稳。现在的花艺设计中，经常会涉及到蓝色的设计，但是纯正的蓝色，花材市场上并不多见，大多数称为蓝色的花材都是蓝紫色的，常见的真正为蓝色的花材有：绣球、矢车菊、飞燕草、日本龙胆、刺芹等，为了补充蓝色花材的缺乏，花卉生产商也会用人工染色的方法创造蓝色花朵，其中最为著名当属“蓝色妖姬”玫瑰了。

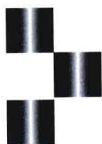
紫色，是由红色与蓝色融合而得来的色彩。在色环上我们会看到紫色是处于红色与蓝色之间的位置，属于冷暖之间的过渡颜色。在偏向红色方向的紫色会偏暖些，而偏向蓝色的紫色会比较冷些；紫色总体来说是偏向女性或中性的色彩，是一个性格多变的颜色，象征着高贵、优雅、神秘、浪漫。黄色与紫色互为补色，两者搭配对比效果强烈。不论在中国还是欧洲，传统里紫色是非常尊贵的颜色，应用得好就会非常高贵、时尚。

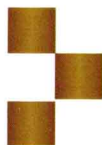
咖啡色大多都属于低彩度的颜色，是色彩里最低调的一个颜色，它包含的基础颜色通常比较多，是有彩色里最接近无彩色的颜色。它给人优雅、含蓄、朴素、庄重的印象。从感观上来分析，咖啡色给人安全、温暖以及低调、沉稳的感觉；从季节来分析，咖啡色是让人联想到秋天和冬天的大地的颜色。咖啡色可以与多种颜色搭配，并起到调节的作用，比如与浅色搭配可以让浅色更有内蕴，与冷色搭配可以增加温暖的感觉，与暖色搭配可以降低燥热的气氛等等。在自然界中咖啡色的花材并不多见，通常秋季的果实或花穗中比较常见。常见的咖啡色花材有咖啡色安祖花、小菊、向日葵、猫眼、麦穗、枯藤、干莲蓬等等，在花艺发达国家，咖啡色的玫瑰、康乃馨、洋桔梗都已广泛销售。

缤纷色，是指由多种颜色相互搭配在一起的复杂颜色组合，由于这种颜色组合往往没有十分突出的主色，我们将它单独列出。在缤纷色这个系列中，我们列举了浅色调、深色调、冷调、暖调、纯色、灰调缤纷色等多个范例。浅色调会给人甜美的感觉，像春天般温暖；而暗色调体现的则是深沉的优雅，给人低调的印象；冷色调的搭配又表现得清爽宜人，适合夏季应用；暖色调的搭配能给人强烈的视觉冲击力，适合冬季及喜庆场合；灰调能呈现出高贵的质感，纯色会表现出明艳亮丽等等，虽都是多种颜色搭配，但能表现出各自不同的效果。

无彩色是以黑色、白色以及不同比例的黑白调和出的各种灰色组成的色彩系统。它们有明亮变化，却没有彩度，在色彩应用中通常起到调和的作用。黑色是个性的、诡异而又神秘的色彩；白色是纯洁的、优雅而又明亮的，运用到作品中能提高作品的亮度；灰色是介于二者之间，低调而优雅的元素，是非常好的提升质感的调和颜色。在自然界中白色的花材是比较常见的，但纯黑及灰色的花材却是不常见的，特别是黑色。

金属色，通常不是花材的颜色，但是现代花艺设计中却越来越多地开始运用金属色。金属色是金属及金属质感的物件所特有的颜色，通常是具有强烈反光感的有彩色，传达出或冷硬或尖锐的印象。但因金属色带有反光性，非常耀眼，因而在与其他颜色搭配时又能制造出一种华丽、高贵的感觉，比如节日中常用的银色、金色、古铜色。现在金属紫、金属蓝、金属红、金属绿等金属色也在市场上出现，并应用在花艺设计中，表现出特有的时尚感、现代感。

现代科技的发展也带来了更加丰富的色彩，比如光盘特有的七彩光效果。由于它是不同于普通颜色的发色原理与效果，我们将它列入发色效果比较特殊的金属色中。

在本书中，为大家列举了101种不同的色彩搭配方案，目的是引导大家进入绚烂的花艺色彩世界，让大家对花艺色彩有直接的感性的认识。通过101个实例的讲解，不仅为大家讲解基础的色彩搭配，还更进一步地将花艺色彩搭配原则中的同色系搭配、对比色搭配以及邻近色搭配等原则都一一说明，让学习者不再因为单一的理论课程而一头雾水。希望通过大量的色彩作品实例告诉大家，只有通过长期的练习与分析后才能够做到面对每一种色彩都能够胸有成竹。

相信每一个研习此本《实用花艺色彩》的人，都会有自己的理解和学习方法。我建议大家可以按照这样的顺序来学习：首先按照课程中的每一个色系进行逐步的学习，对该系色彩有一个大致的了解。然后，根据实例进行模仿，制作出初级的作品。之后，按照每个示范作品的色彩搭配更换材料种类，创作自己的作品，在创作过程中如果遇到问题，可再仔细阅读示范作品中讲解的要点。希望每一个学习者，多与其他学习者一起交流沟通，交换学习心得。相信通过每个色系课程的学习，大家对于花艺色彩理解都会有一个突飞猛进的提升。下面就开始我们的花艺色彩学习吧。

阅读本书的方法

页码及色系色标，从书侧面可方便找到要寻找的色系

案例作品所用色彩在色环上的位置，可以看到各色彩之间的相互关系

案例作品的材料对应的色彩，方便读者了解作品色彩的构成

案例作品重点区域图或全图

案例作品的整体色彩阐述

64 | 65

橙色，给人温暖、热情的感觉，同时也是非常具有秋天气息的色彩。在西方，也常会被用于万圣节，用来表示丰收及喜庆。在收获时期，园子里的南瓜长成了太阳般的橙色。用来自制的园艺设计中可以营造生活气息。本作品尤如南瓜当中开出层层的花朵，给人其乐无穷的想象，似乎花也变成一道美味的菜肴啦！

主材料：玫瑰、柏果团、绣球、南瓜、橙、咖啡色、香橙、南瓜、香橙、咖啡色、香橙、咖啡色、香橙、咖啡色

色彩运用说明

- 橙色、咖啡色及橙红色属于连续变化的邻近颜色，使作品的颜色表现柔和而不失层次感。
- 咖啡色因为颜色比较重，在插制时，尽量插在底层，这样给人比较稳定的感觉，并加强层次感。
- 在作品中，为了让主色比较突出，在插辅助的色彩时尽量以小点分散的方式来插，从而让比例缩小，减轻分量。
- 橙色是非常适合秋天的颜色，解与其他温暖的色彩搭配，用来表现秋天丰收的喜悦心情。

技巧运用说明

- 南瓜做花器，中心的瓤一定要掏干净，在放置花泥时要用玻璃纸做好防水措施，否则南瓜易腐烂。
- 麦秆剪成等长的小段，用细铁丝捆扎成束来做装饰应用，就像丰收时人们用粮食做成的球一样。
- 用一两枝细枯藤在作品外围做线条装饰，能让圆形的作品产生律动感，并突出自然气息。

案例作品整体图

作品中运用的技巧，使读者在学习色彩的同时也学到创作技巧

对作品色彩的运用作出解释，帮助读者理解色彩选择的原因

材料名称

案例作品包含的材料