

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

研习初级

王莲英 主编

图文并茂，理论性强

创作富有自然美、线条美、意境美及整体美的风韵与特点

实操、分解图均由本会骨干成员完成

中国林业出版社

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

王莲英 主编

研习初级

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统插花系列教程：研习初级 / 王莲英主编.

— 北京：中国林业出版社，2012.4

ISBN 978-7-5038-6538-1

I. ①中… II. ①王… III. ①插花—装饰美术—教材

IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 057761 号

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网址 <http://lycb.forestry.gov.cn>

E-mail cfphz@public.bta.net.cn

电话 (010) 8322 7226

发行 新华书店北京发行所

印刷 北京卡乐富印刷有限公司

版次 2012 年 5 月第 1 版

印次 2012 年 5 月第 1 次

开本 140mm × 210mm

印张 2

字数 50 千字

定价 22.00 元

前言

在世界插花艺坛上，中国是东方式插花艺术的起源地，中国传统插花是东方式插花艺术的代表之一，它不仅有近3000年的悠久历史，而且具有独特的插花理念与审美情趣，更有系统的插花艺术理论体系与颇具当今环保生态意义的精良技巧，曾为中国和世界插花艺术做出过重要贡献。这大概就是它能进入国家级非物质文化遗产名录的缘故吧。那么，将其进一步地挖掘和广泛地传播、传承，是国家的历史使命，更是我们义不容辞的职责，这正是我们着手编辑出版本教程的目的之一。

我们希望在通过各类展演形式进行宣传与推广传统插花的同时，通过开展培训教育，以开门教学的方式，进行系统、规范的传授理论与技艺，迅速扩大师资队伍，推动中国传统插花艺术的传承与普及，为中国现代插花的发展奠定稳固的基础。这成为当前中国插花花艺界的首要任务。

北京插花艺术研究会的同仁们，在25年来对中国传统插花坚持不懈地钻研与学习的过程中，感悟颇多，收益巨大，也积累了一些经验，愿意也应当通过编著本系列教程进行总结、梳理与提炼，与大家切磋、交流，共

同分享与提高，从而推动中国现代插花与花艺的发展。

开办系统的中国传统插花规范教学，在我国尚属首次，前无借鉴，尤其是面对当今世界文化艺术相互冲撞、相互融合的形势下，中国插花尚未扎稳脚跟，中国鲜切花市场洋花占据强势，在本地花材特别是木本花材尚未市场化的前提下，开展中国传统插花教学举步维艰、困难重重，但是时间不等人，不进则退，顶着压力也要上，只要坚持努力与争取就有希望、有光明，所以我们鼓足勇气，编写出版本套中国传统插花系列教程，即研习班（初级、中级、高级）、研究生班（初级、中级、高级）、教师班三大级别教材，供大家学习参考。

本套教程着眼当今插花艺坛中较普遍存在重实操、重技巧、轻理论的现象，努力加强理论的论述，讲明原因与道理，以增强实操中的理论思维，因此，图文并茂、理论性强成为本教程特点之一；选用草本商品花材为主，探讨创作富有中国传统插花自然美、线条美、意境美及整体美的风韵与特点，当是本教程特点之二；全套教程示范作品的实操、分解图均由本会骨干成员完成，也算是特点之三。

参与本教程撰稿与实操人员的有王莲英、秦魁杰、郑青、谢晓荣、梁勤璋、张超、秦雷、张燕，毕竟我们经验有限，感悟不深，权当抛砖引玉，希望读者指出错误并提出宝贵意见。

编者

2012年1月

目 录

第一章	中国传统插花概述	01
第一节	概 念.....	01
一、	中国插花及其类别.....	07
二、	中国传统插花简要概述.....	010
三、	学习中国传统插花的要点.....	013
第二节	中国传统插花构成要素.....	014
一、	花材的地位与作用.....	014
二、	容器的地位与作用.....	017
三、	几架与配件的地位与作用.....	019
第二章	中国传统插花的基本构图形式	022
第一节	概 述.....	022
一、	构图的意义与作用.....	022
二、	构图的基本要素.....	023
第二节	基本构图形式.....	025
一、	规整式几何形构图形式.....	025
二、	自然式非几何形构图形式.....	029
第三节	构图形式的比例与尺度.....	032
一、	确定比例与尺度的依据.....	033
二、	插花作品比例与尺度的确定.....	034
第三章	基本构图形式示范	036
第一节	花材的选用.....	036
一、	木本花材的选用与特点.....	036
二、	草本花材在传统插花中的应用.....	037
第二节	中国传统插花插制要点.....	041
一、	形式自然.....	041
二、	重形尚意.....	041
三、	“起把宜紧,瓶口宜清”.....	042
第三节	直立式构图形式的插制.....	042
一、	适宜的花材与容器.....	042
二、	插制要点.....	043
三、	插制步骤.....	044
第四节	倾斜式构图形式的插制.....	045

一、适宜的花材和容器	045
二、插制要点	045
三、插制步骤	046
第五节 水平式构图形式的插制	047
一、适宜的花材和容器	047
二、插制要点	047
三、插制步骤	048
第六节 下垂式构图形式的插制	049
一、适宜的花材和容器	049
二、插制要点	050
三、插制步骤	050

第四章 基本构图形式在六大容器中的应用 052

第一节 在盘中的应用——盘花	052
一、盘花概述	052
二、盘花插制要点	053
三、盘花赏析	054
第二节 在瓶中的应用——瓶花	055
一、瓶花概述	055
二、瓶花插制要点	055
三、瓶花赏析	057
第三节 在篮中的应用——篮花	057
一、篮花概述	057
二、篮花插制要点	057
三、篮花赏析	059
第四节 在缸中的应用——缸花	059
一、缸花概述	059
二、缸花插制要点	059
三、缸花赏析	059
第五节 在碗中的应用——碗花	060
一、碗花概述	060
二、碗花插制要点	060
三、碗花赏析	061
第六节 在筒中的应用——筒花	061
一、筒花概述	061
二、筒花插制要点	061
三、筒花赏析	062

中国传统插花作品欣赏 063

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

王莲英 主编

研习初级

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统插花系列教程：研习初级 / 王莲英主编。

— 北京：中国林业出版社，2012.4

ISBN 978-7-5038-6538-1

I. ①中… II. ①王… III. ①插花—装饰美术—教材

IV. ① J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 057761 号

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网址 <http://lycb.forestry.gov.cn>

E-mail cfphz@public.bta.net.cn

电话 (010) 8322 7226

发行 新华书店北京发行所

印刷 北京卡乐富印刷有限公司

版次 2012 年 5 月第 1 版

印次 2012 年 5 月第 1 次

开本 140mm × 210mm

印张 2

字数 50 千字

定价 22.00 元

前 言

在世界插花艺坛上，中国是东方式插花艺术的起源地，中国传统插花是东方式插花艺术的代表之一，它不仅有近 3000 年的悠久历史，而且具有独特的插花理念与审美情趣，更有系统的插花艺术理论体系与颇具当今环保生态意义的精良技巧，曾为中国和世界插花艺术做出过重要贡献。这大概就是它能进入国家级非物质文化遗产名录的缘故吧。那么，将其进一步地挖掘和广泛地传播、传承，是国家的历史使命，更是我们义不容辞的职责，这正是我们着手编辑出版本教程的目的之一。

我们希望在通过各类展演形式进行宣传与推广传统插花的同时，通过开展培训教育，以开门教学的方式，进行系统、规范的传授理论与技艺，迅速扩大师资队伍，推动中国传统插花艺术的传承与普及，为中国现代插花的发展奠定稳固的基础。这成为当前中国插花花艺界的首要任务。

北京插花艺术研究会的同仁们，在 25 年来对中国传统插花坚持不懈地钻研与学习的过程中，感悟颇多，收益巨大，也积累了一些经验，愿意也应当通过编著本系列教程进行总结、梳理与提炼，与大家切磋、交流，共

同分享与提高，从而推动中国现代插花与花艺的发展。

开办系统的中国传统插花规范教学，在我国尚属首次，前无借鉴，尤其是面对当今世界文化艺术相互冲撞、相互融合的形势下，中国插花尚未扎稳脚跟，中国鲜切花市场洋花占据强势，在本土花材特别是木本花材尚未市场化的前提下，开展中国传统插花教学举步维艰、困难重重，但是时间不等人，不进则退，顶着压力也要上，只要坚持努力与争取就有希望、有光明，所以我们鼓足勇气，编写出版本套中国传统插花系列教程，即研习班（初级、中级、高级）、研究生班（初级、中级、高级）、教师班三大级别教材，供大家学习参考。

本套教程着眼当今插花艺坛中较普遍存在重实操、重技巧、轻理论的现象，努力加强理论的论述，讲明原因与道理，以增强实操中的理论思维，因此，图文并茂、理论性强成为本教程特点之一；选用草本商品花材为主，探讨创作富有中国传统插花自然美、线条美、意境美及整体美的风韵与特点，当是本教程特点之二；全套教程示范作品的实操、分解图均由本会骨干成员完成，也算是特点之三。

参与本教程撰稿与实操人员的有王莲英、秦魁杰、郑青、谢晓荣、梁勤璋、张超、秦雷、张燕，毕竟我们经验有限，感悟不深，权当抛砖引玉，希望读者指出错误并提出宝贵意见。

编者

2012年1月

目 录

第一章	中国传统插花概述	01
第一节	概 念.....	01
一、	中国插花及其类别.....	07
二、	中国传统插花简要概述.....	010
三、	学习中国传统插花的要点.....	013
第二节	中国传统插花构成要素.....	014
一、	花材的地位与作用.....	014
二、	容器的地位与作用.....	017
三、	几架与配件的地位与作用.....	019
第二章	中国传统插花的基本构图形式	022
第一节	概 述.....	022
一、	构图的意义与作用.....	022
二、	构图的基本要素.....	023
第二节	基本构图形式.....	025
一、	规整式几何形构图形式.....	025
二、	自然式非几何形构图形式.....	029
第三节	构图形式的比例与尺度.....	032
一、	确定比例与尺度的依据.....	033
二、	插花作品比例与尺度的确定.....	034
第三章	基本构图形式示范	036
第一节	花材的选用.....	036
一、	木本花材的选用与特点.....	036
二、	草本花材在传统插花中的应用.....	037
第二节	中国传统插花插制要点.....	041
一、	形式自然.....	041
二、	重形尚意.....	041
三、	“起把宜紧,瓶口宜清”.....	042
第三节	直立式构图形式的插制.....	042
一、	适宜的花材与容器.....	042
二、	插制要点.....	043
三、	插制步骤.....	044
第四节	倾斜式构图形式的插制.....	045

一、适宜的花材和容器	045
二、插制要点	045
三、插制步骤	046
第五节 水平式构图形式的插制	047
一、适宜的花材和容器	047
二、插制要点	047
三、插制步骤	048
第六节 下垂式构图形式的插制	049
一、适宜的花材和容器	049
二、插制要点	050
三、插制步骤	050

第四章 基本构图形式在六大容器中的应用 052

第一节 在盘中的应用——盘花	052
一、盘花概述	052
二、盘花插制要点	053
三、盘花赏析	054
第二节 在瓶中的应用——瓶花	055
一、瓶花概述	055
二、瓶花插制要点	055
三、瓶花赏析	057
第三节 在篮中的应用——篮花	057
一、篮花概述	057
二、篮花插制要点	057
三、篮花赏析	059
第四节 在缸中的应用——缸花	059
一、缸花概述	059
二、缸花插制要点	059
三、缸花赏析	059
第五节 在碗中的应用——碗花	060
一、碗花概述	060
二、碗花插制要点	060
三、碗花赏析	061
第六节 在筒中的应用——筒花	061
一、筒花概述	061
二、筒花插制要点	061
三、筒花赏析	062

中国传统插花作品欣赏 063

第一节 概念

一、中国插花及其类别

(一) 中国插花的概念

插花是门艺术，同绘画、雕塑、盆景、造园、建筑等姐妹艺术一样，都有各自的章法与技巧、主题思想、表现形式与审美标准，而不是简单的花材组合，更不是无思想内涵的单纯造型，其艺术作品应当是也必然是创作者头脑中对社会现实生活实践的反映与再现，绝非无目的、无意识的活动。因此，中国插花自然也是以花材的组合与造型反映和再现中国的社会现实生活，反映中华民族的习俗、文化心态以及时代精神为主流，表达中国的艺术特色，特别是在当今全球文化艺术相互交流、撞击、融合的潮流下，如何站稳脚跟、保存自己，把握住“洋为中用、古为今用”，回归本民族根基上的指导思想，努力创作表现我们自己的民族性、民众性和时代性的插花作品，才是真正的中国插花艺术。

(二) 中国插花的类别

中国插花与当今世界插花艺术类别的区分相对应，也可分为三大类别，即中国传统插花、中国现代插花以及中国现代花艺。

1. 中国传统插花

“传统”即指能世代传承的具有特色和生命力与影响力的东西，包括物质和精神的。中国古代的插花即是具备上述传统概念的插

图1-1 清·新邵如意 事事吉祥

花，由此将中国古代插花统称为中国传统插花，其界定时期为清代中期及其以前各朝代的插花。根据史料考证，中国传统插花从春秋战国起始至今，已有近3000年的历史，其悠久的历史、博大精深的艺术内涵、精巧的创作方法成为东方插花艺术的源头与代表，对世界插花艺术做出了有益的、积极的贡献（图1-1、1-2）。

2. 中国现代插花

是以反映近现代中国各民族各地的社会生活实践、社会面貌与时代精神为主要思想内容的插花表现形式，如改革开放后中国的新特色新气象，人们的现代生活情趣与审美观；丰富的资材、无时令局限的花材、多元化的

图1-2 宋·篮花图

表现形式等都是创作中国现代插花艺术的要素（图 1-3、1-4、1-5）。

3. 中国现代花艺

这是 20 世纪中叶由西方插花艺术中派生出来的一种新的表

图1-3 现代插花

图1-4 现代插花

图1-5 现代插花

图1-6 现代花艺

图1-7 现代花艺

现形式。其主要特点是使用的素材丰富，植物性、非植物性材料皆可应用，表现技巧亦多样化，粘贴、捆绑、缠绕、组群等手法都可直接显露出来，多数作品常使用架构（既起支撑素材作用又起装饰作用的一种支架），创作思想比较强调主观意识，常融合东西方插花艺术的一些特点，表现出时代感，强调表现作品的装饰性和人工技巧美（图1-6、1-7）。

二、中国传统插花简要概述

如前所述，中国传统插花是指中国清代中期以前各朝代的插花，虽说是不同时期各朝代的插花，但是，它们却有着共同的观念、艺术风格与特点。历代先辈们都将花木视为与人同格的生灵，它们同人一样，有灵性有品格，因此常以人的感情世界关照花木的世界，并使花木中充满了人化的风雅之情，从而形成了世代相传的寄情花木之风，以花喻人，以人喻花，赏花怡情，观花思德，成为养花、用花、赏花的主要目的。

以花传情，借花抒怀、明志，也成为中国传统插花特有的理念和目的，不单起装饰与美化的作用，主要是在休闲玩赏活动中传情、怡情与畅神、达意，寓教于花，充满了人格修养、伦理道德的人文精神，这与西方插花艺术迥然不同。