

◎ 主 编 陈子牛 副主编 桑 林 刘德琼

插花艺术

CHA HUA YI SHU

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

◎ 主 编 陈子牛 副主编 桑 林 刘德琼

插花艺术

CHA HUA YI SHU

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术 / 陈子牛主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2012.3 (2012.10修订)

ISBN 978-7-303-14089-3

I. ①插… II. ①陈… III. ①插花—装饰美术—高等
学校—教材 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018429 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 保定市中华美凯印刷有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 184 mm × 260 mm
印 张: 10.25
字 数: 220 千字
版 次: 2012 年 11 月第 2 版
印 次: 2012 年 11 月第 2 次印刷
定 价: 23.00 元

策划编辑: 周光明	责任编辑: 周光明
美术编辑: 高 霞	装帧设计: 华鲁印联
责任校对: 李 菡	责任印制: 吕少波

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

本书编委会

- 陈子牛 昆明学院
蒋 晖 云南经济管理职业学院继续教育学院院长
苏 燕 云南艺术职业学院继续教育学院副院长
杨立峰 云南广播电视大学职工在线学习学院副院长
张 程 云南省花卉办公室 发展处副处长
许 昀 昆明市职业培训指导中心 书记、副主任
钱方英 昆明市职业培训指导中心 副主任
米 健 昆明中亚花王花卉有限公司 执行董事
曹荣根 云南锦苑花卉产业股份有限公司 董事长
甄晓云 云南绿荫园艺有限公司 董事长
李蓉蓉 昆明蓝蜻蜓花卉有限公司 董事长
刘 昆 昆明翠湖宾馆 花艺部经理
段晓兰 昆明唯爱文化传播有限公司 执行董事
毕惠仙 昆明阿惠家政空间花艺设计工作室
祁 云 昆明市官渡区第五中学
李运谱 云南师范大学商学院

本书指导委员会

- 黄 玲 云南省文化厅副厅长
李友仁 云南省图书馆馆长
郭 伟 云南省文化厅社文处处长
朱洪兵 云南省文化厅社文处副处长
朱国权 云南民族大学工会常务副主席
陈 筑 贵州遵义医学院工会主席
李 英 西藏民族学院工会副主席
林长松 贵州六盘水师范学院科研处处长
陈 树 昆明市高技能人才工作办公室

刘 丁 昆明市高技能人才工作办公室
朱智红 临沧师范高等专科学校艺术与体育系党总支书记
万建国 昆明市第二职业中学校长
孙浪涛 昆明市旅游学校书记

本书编写组成员

主 编：陈子牛

副 主 编：桑 林 刘德琼

编写人员：

陈子牛（昆明学院）

桑 林（云南师范大学）

刘德琼（昆明第二十四中学）

林 燕（昆明学院农学院）

毛芳芳（云南林业职业技术学院）

封面设计：

李运谱（云南师范大学商学院）

杨立峰（云南省广播电视大学）

昆明市插花花艺协会寄语

花，是上天的天珍！花是世间的精华！花是人类的瑰宝！

云南是花的海洋，云南是花的世界，云南是花的天堂；

花艺是对美的书写！花艺是以花言志！花艺是用花寄语！

因为对美的共同追求，因为对花的热爱，因为对艺术的共鸣，我们走到了一起！

这样一群愿意为云花痴迷，为云花奉献，为云花努力的人走到了一起，云花的未来一定会方兴未艾！云花一定会续写辉煌！云花一定会精彩绽放！

昆明市名匠工作室寄语

在云南这神奇的红土高原，有孕育鲜花和花文化的沃土，既栽种了驰名世界的花卉，又培育了颇具特色的民族花文化，更拥有一批痴迷花文化的追随者。美丽的云南鲜花家喻户晓，文化底蕴丰厚，云南花文化享誉海内外，繁花似海，盛世如花，播撒美丽，收获阳光。这里是花的世界、花的海洋；植物王国、花卉王国；花文化的乐园！

昆明中亚花王花卉有限公司寄语

云南昆明中亚花王花卉有限公司长期致力于花卉产业发展的研究，依托于云南花卉得天独厚的资源优势，创新花卉经济新模式，开发花卉延伸产品的标准制定，实施品牌战略。中亚花王坚持走创立品牌、维护品牌、建设品牌，共享品牌的发展之路，在国内各省市（含香港、澳门地区）中亚花王品牌联盟商，提供推广花卉终端企业一站式供应链服务。中亚花卉祝福所有爱花的人们，中亚花卉热心帮助花卉从业者们经营好自己的事业，传递他们的事业！与花为伍，品味生活，天下精英共携手，握住花卉产业新机遇，运营民族品牌成果，续写云花事业新篇章！

昆明唯爱文化传播有限公司寄语

玫瑰花容秀美，有“花中皇后”的美称，红玫瑰寓意真挚的感情，是最常见的婚礼用花。百合寓意“百年好合”、“和美和睦”，给新人带来无尽的祝福……用心的策划，精心的安排，欢心的瞬间！昆明唯爱文化传播有限公司用花、用美、用祝福为一对对新人留下了可以回味一生的幸福和感动！我们爱美，我们爱花，我们用花语和花艺将美和花送给新人，为新人送去最美好的祝福，最贴心的服务和最真挚的友情！昆明唯爱文化传播有限公司祝福天下有情人终成眷属，期待云花为全世界的新人带去祝福和好运！

昆明情义花卉园艺有限公司寄语

让花装扮美好生活，让花农分享改革成果是情义花卉的追求！依托云花，情义花卉将经营定位为：产地专业的鲜花批发、出口、零售、插花培训、花店加盟。在路上，我们孜孜追求，为花卉产业的发展添砖加瓦，实现鲜花换美元的梦想……春城无处不飞花！仰望蓝天白云，我们感恩，云岭的红土地上留下了我们创业者的足迹！要感恩的还有爱花的您，正是因为您的参与，在云花发展的功劳簿又轻轻记下一笔……情义花卉，情义无价，伴随情义花卉感受云花辉煌！

前言

全世界公认：中国是世界插花发源国，中国具有悠久的历史 and 深厚的花文化积淀。中国传统插花于2008年6月7日被国务院纳入第二批国家级非物质文化遗产名录。继承传统，开拓进取，古老的插花艺术在今天腾飞的中国焕发勃勃生机，建立了较完整的理论和技艺体系。《插花员国家职业标准》于2002年9月29日颁布执行，标志着插花成为国家的一个工种，一种职业，编入了中国职业大典，这是中国插花走向繁荣兴盛发展的又一里程碑。插花艺术和技艺在中国拥有广泛的群众基础和消费人群。插花艺术服务现代人的生活，满足现代的审美和时尚要求，既有普及又有提高，雅俗共赏，成为了美化生活、陶冶情操、增添社会财富的“美丽产业”。

插花艺术属于造型艺术，强调以形传神，以形达意，表现丰富的精神内涵。插花艺术源于自然，再现自然美，高于自然，体现生活美，受到人们赞赏的根本原因在于它是一种文化精神的表现。“天人合一”、“君子比德”思想对插花艺术有着深刻的影响，插花艺术的创作与鉴赏在形式中充满了浓厚的文化气息，既重形更尚意，引人入胜、发人深省、耐人寻味，创作思想和审美情趣均体现在插花与品赏的全过程中。

改革开放以来，国民经济快速发展。中国插花艺术以前所未有的速度，从复苏走向繁荣。从宾馆饭店走入寻常百姓家，从阳春白雪走向下里巴人，从节日庆典到婚丧嫁娶，从送往迎来到开业祝贺，插花艺术已成为美化生活、装饰环境、传递和增进美好情感的极好载体。顺应时代的发展，满足人们追求时尚和审美情趣的中国现代插花艺术，进入了兴旺发展的黄金时代。

插花艺术机构和队伍的建设取得可喜成绩。1990年9月在北京，中国插花花艺协会正式宣告成立，中国插花花艺界第一次有了自己全国统一的行业组织，各省区随后也陆续成立了相应的插花花艺协会，并组织开展丰富多彩的国内外插花花艺交流活动。如：2001年在深圳首次举办了国际插花花艺博览会，2002年在天津举办了首届插花花艺大赛，2005年在沈阳成功举办了首届“中国杯”插花花艺大赛，2006年在广州举办了第四届“亚洲杯”插花花艺大赛，2008年在北京举办了奥运礼仪用花暨第三届迎奥运插花花艺大赛，2009年在上海举办了花艺世界杯中国选区预选赛，2010年在上海举行了花艺世界杯大赛等。通过插花花艺活动，交流切磋，增强了中国插花与世界插花的交流，增进了解，使中国花艺与世界花艺相映增辉，相得益彰。

近20年来相继出版一系列插花著作，从插花知识普及读物到名人名家专著的纵深论述，真是百花齐放、百家争鸣。王莲英、尚纪平的《插花艺术》，广州插花艺术研究会编著的《艺术插花》，上海朱迎迎主编的《插花艺术》，蔡仲娟主编的《家庭插花》，王

绍仪编著的《宾馆酒店花艺设计》等,都展示了插花艺术的发展成果。进入21世纪以来,世界性、全国性乃至地方性的插花花艺展览和大赛纷纷举办。各种不同源流、不同风格的插花艺术家相互交流,进行插花表演、开班授课或参加展览。中国的插花艺术在前进中发展,在创新中收获,各地插花水平不断提高,花艺已经变为花潮,更多的人爱花、插花,用花传情达意或用花装饰环境、装点礼仪等已成为时尚。

为使学习相关知识的学生都能掌握插花艺术,更好地为社会服务,也为了得到学生的认可、社会的认可,在第一届昆明市名匠工作室、昆明市插花花艺协会及北京师范大学出版社的大力支持下,组织了有关老师编写了这本《插花艺术》教材。

本教材有以下三个特点:

1. 理论联系实际,注重插花在社会、市场经济中的实际应用

让学生具有适度的基础理论知识,强调技术应用,因此本教材在内容安排上,更为重视插花艺术与社会需求相结合,增加大量应用内容,鼓励学生学以致用,能将技术转化为生产力,转化为商品,升华为艺术。

2. 一专多能、全面发展

结合插花艺术教学内容,在系统介绍插花理论、技法的同时,更注重逻辑思维、理念、设计等知识的灵活运用。不仅仅是就插花论插花、用插花,而是鼓励学生通过思考科学地把插花的理论、技法用于更为广泛的领域,取得更好成绩。教材内容安排上将体现“厚基础、宽口径、高素质、创新型”的现代人才培养思想,突出学生“知识、能力、素质”的整体优化。

3. 运用范围较广

插花艺术是实践性极强的动手课、操作课、职业技能课,也是一门文化课、美学课。通过本课程的教学,学生能掌握插花的基本理论和基本技能,能用鲜花美化环境,礼仪装饰、烘托环境氛围,能提高学员的审美情趣和文化素养,把学员培养成为具有插花专业技术技能、适应社会发展需要的实用型人才。本教材可用于学历教育,非学历教育学校也适用;可供高等院校中的园林、园艺、生物、建筑、装饰、旅游等专业使用,也适合各高校公共选修课程使用;可作为国家中、高级插花员职业技能培训的教材,也可作为中、小学新教师履职晋级培训,企事业单位、社区技能培训的教材。

本教材由昆明学院生命科学与技术系陈子牛副教授担任主编。第一、八章由陈子牛编写;第二、四章由昆明第24中学高级教师刘德琼编写;第三、九章由云南师范大学生命科学学院桑林副教授编写;第五、六章由昆明学院农学院林燕副教授编写;第七章由云南省林业职业技术学院毛芳芳副教授编写。

在本书编写中,第一届昆明市名匠工作室、昆明市插花花艺协会、昆明市职业培训指导中心、昆明学院、昆明翠湖宾馆等单位,云南文化艺术职业学院苏燕副教授、昆明翠湖宾馆刘昆国家插花技师等给予了大力的支持,在此一并致谢。

限于作者的水平,缺点和错误在所难免,望广大读者批评指正,以便不断修改、完善。

编者

2012年9月

目 录

第一章 绪 论	(1)	第三节 插花的基本技法	(44)
第一节 插花艺术的概念与范畴	(1)	第四节 西方式插花的基本花形	(49)
第二节 插花艺术的学习目的、内容及任务	(4)	第五节 东方式插花的基本花形	(65)
第三节 插花艺术的特点及作用	(5)	本章小结	(69)
第四节 插花艺术的专业地位和学习方法	(7)	第五章 花束的特点和制作方法	(70)
本章小结	(8)	第一节 花束及其特点	(70)
第二章 插花的分类	(9)	第二节 花束制作要求	(71)
第一节 按地区民族风格分类	(9)	第三节 单面观赏花束的制作	(72)
第二节 按用途分类	(14)	第四节 多面观赏花束的制作与包装	(74)
第三节 按花材不同分类	(14)	第五节 手捧花的制作	(77)
第四节 其他分类形式	(15)	第六节 其他常见花饰用品制作	(79)
本章小结	(16)	本章小结	(84)
第三章 花 材	(17)	第六章 花篮的特点和制作方法	(85)
第一节 花材种类和在构图中的作用	(17)	第一节 花篮的特点	(85)
第二节 花材与文化	(19)	第二节 花篮制作要求	(86)
第三节 花材的选择与保养	(23)	第三节 单面观赏花篮的制作	(86)
本章小结	(26)	第四节 多面观赏花篮的制作	(89)
第四章 基本花形的制作	(27)	本章小结	(93)
第一节 插花的基本原理	(27)		
第二节 插花的步骤	(37)		

第七章 酒店用花的特点及制作方法

..... (94)

第一节 酒店用花工作概况

..... (94)

第二节 酒店用花工作特点

..... (95)

第三节 酒店花艺工作人员的

素质 (99)

第四节 酒店用花的制作 ... (102)

本章小结 (113)

第八章 花店经营与管理 (114)

第一节 花店的概况 (114)

第二节 开店前的准备 (115)

第三节 花店的经营 (123)

第四节 花店的管理 (126)

第五节 花店的服务 (128)

本章小结 (132)

第九章 花艺设计及花艺作品的赏析

与评比 (133)

第一节 花艺设计概述 (133)

第二节 花艺设计的基础理论

..... (140)

第三节 花艺设计步骤及要求

..... (141)

第四节 环境花艺设计 (143)

第五节 花艺作品的赏析与评比

..... (148)

本章小结 (151)

参考文献 (152)

第一章 绪论

>>>

本章概述

插花艺术作为一门独立的学科，具有其独特的体系和应用价值。通过本章节的教学，学生能掌握插花艺术的学习目的、内容及任务，插花艺术的特点与作用，插花艺术的地位和学习方法。让学生提高认识，主动、认真地学习，学习过程中目标标准、方向明、针对性强，有的放矢取得好的学习效果。

本章讲述的主要内容：

1. 插花艺术的概念与范畴。
2. 插花艺术的学习目的、内容及任务。
3. 插花艺术的特点与作用。
4. 插花艺术的专业地位和学习方法。

>>>

学习目标

1. 插花艺术的含义，并通过相关名词的比较，进一步了解插花艺术及相关名词的异同。

2. 明确插花艺术的学习目的、内容及任务，使学生在在学习过程中目标标准、方向明，有正确的定位和学习要求。

3. 了解插花艺术是有生命的、装饰性强、创造性强、时间性强的艺术，从而更好地认识插花艺术美化环境、传递情感、促进生产发展的作用。

4. 了解插花艺术的地位，对插花艺术有正确的认识，掌握正确的学习方法，对插花艺术的学习取得理想的效果。

第一节 插花艺术的概念与范畴

一、插花艺术的概念

插花艺术是指将植物体上具有观赏价值的部分剪切下来做素材，经过构思、一定的技术和艺术加工，制成一件艺术装饰作品(图 1-1)。插花艺术中的“花”不局限于植物的花朵，植物体中具有观赏价值的部位包括了植物的花、叶、果实，甚至是茎、芽、根等都可以插花，因此插花艺术中的“花”是个广义的概念(图 1-2)。构思是指插什么样的花、插什么形、插多大、具体怎么做才能体现插花作品功能、价值的思考过程，没有构思不能插花，插花一定要有针对性，先构思好了才能插出好的作品。一定的技术处理实际上就是造型的过程，主要是指将这些插花材料进行有序配置形成一件精制完美、富有诗情画意，能再现大自然美和生活美的花卉艺术品，是将构思转化为具体的艺术作

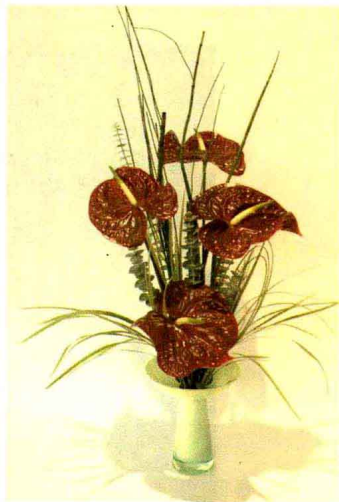

图 1-1

品的操作过程。

插花艺术的起源应归于人类对美好生活的向往，归于人类爱美的天性，也可以说是人类的一种本能。争奇斗艳的花朵、苍翠欲滴的绿叶、沁人心脾的芬芳，带给人生命的律动。好的插花艺术作品总是靓丽生辉，让人过目不忘、回味无穷、流连忘返的。中国历来把插花作品视为一个“天人合一”的宇宙生命之融合。以“花”作为主要素材，经过造型插制，形成立体艺术作品，虽由人造，胜似天成，其表现方式颇为雅致，令人心旷神怡，爱不释手。更重要的是插花作品不仅有形、姿、色、香的自然属性的美，还有内在的气态、神韵之美。人花通灵，能让人体会身心愉悦与快感，减少生活中的烦恼，减轻工作中的压力。“赏花怡情、观花思德”是中国人传统的观花情趣和境界，引导人联想生活中有意义的情景和美好的事物，在品花过程中陶冶高尚的情操。

二、插花艺术的范畴

插花艺术作为一门学科，体现完整的系统性和科学性，具有相应的基本知识、基本技能和基础理论。它的研究范围主要包括了插花的历史、基础知识、基本理论、基本技能。基础知识中包括了美学、绘画、雕塑、植物学、花卉学、造园学、建筑学、文学、经营管理、销售等知识。基本理论主要涉及插花的构图原理、造型法则、插花的制作步骤及要求等。基本技法主要指各种插花造型掌握，花材选择，花材处理，“插”、“绑”、“扎”技法的应用、插花作品的设计、制作、陈列、养护等。

插花艺术的范畴可以分广义和狭义两个方面。

1. 广义范畴

凡利用切花花材进行造型，达到艺术创作或装饰效果的，都可以称为插花艺术。它包括装饰环境用的摆设花和装饰人们仪容用的服饰花、手捧花等(图 1-3)。

2. 狭义范畴

仅指使用器皿来插做切花的摆设插花(图 1-4)。

图 1-2

图 1-3

图 1-4

三、插花艺术与相关名词

与插花有关的一些名词较多,为便于区分和掌握有必要加以比较。

1. 花卉艺术

花卉艺术,对栽培植物进行不离体情况下的整形、修剪、弯枝、绑扎、嫁接等技术处理,以提高观赏价值(图 1-5)。

2. 花卉装饰

花卉装饰,根据美学原理和功能需要,将植物材料按照科学、艺术的要求,进行艺术造型处理。可以是盆花、地栽花、切花等。花卉装饰包括插花艺术,插花艺术属于花卉装饰范畴,两者是从属关系(图 1-6)。

图 1-5

图 1-6

3. 花艺设计

花艺设计,主要指切花花材的造型达到艺术或装饰效果,与广义的插花范畴大体一致,更强调用途与制作过程的不同(图 1-7)。

图 1-7 花艺设计

插花艺术是欣赏性的艺术创作,没有苛刻的限制要求,取决于作者的主观意念、情感和兴趣,由作者表达思想、抒发情感制作完成的艺术创作,以情感投入为主。花艺设计则以理性投入为主,属于带有商品性的一种产品设计,是花店行业为了工作方

便,按照一定的用途和要求,事先策划装作一些样板(蓝图),提供顾客比较选购,“Flower Design”一词由此而来。

今天,插花艺术的发展受社会发展的影响,插花艺术有向花艺设计方向发展的趋势,取材更为广泛,所用的技法更为精湛,创作更具有艺术性和时代感。花艺可用容器,也可以不用容器,可直接插制在构架上。在选材上,除植物材料外,也可运用非植物性材料。将大自然中万紫千红的花卉,引入空间作为装饰环境的主体,再将各类花形的特征与色调,用不同材质的金属、玻璃、陶、木、藤、竹、石、羽毛及各种装饰材料等形态各异的器皿,加以重组和衬托,突出不同品类的花、叶、枝,用虚实、疏密的变化加以夸张变化的手法,以达到视觉上的震撼效果。插花与商业结合、插花与装饰结合,造型上不拘一格,力求创新,作品趋于大型化,更具有装饰性和时代感,表现主题更为广泛。

4. 花道

花道就是适当地截取树木花草的枝、叶、花朵插入花瓶等花器中的方法和技术,能给人以艺术和美的享受。这是日本对插花特有的称谓。日本人习惯将品茶、习武、书法与插花等传统技艺称为“道”,即“茶道”、“剑道”、“书道”、“花道”。反映他们对传统技艺抱着一种尊敬的心情,虔诚的态度,从中寻求一种哲理、一种精神。日本的花道起源于中国,花道在日本得到了长足发展,成为具有日本民族文化特色的艺术形式(图 1-8)。

花道通过植物、花器的线条、颜色、形态和质感的和谐统一来追求“静、雅、美、真、和”的意境。花道是一种道意,一种表达情感的创造。它逐步培养从事插花的人身心和谐、有礼。花道又是一种综合艺术,它运用了美学、园艺、绘画、雕塑、文学等人文艺术手段。花道还是一种技艺,可用来服务家庭和社会。花道也是一种易于为大众所接受的,可以深入浅出的文化活动。了解日本花道对学习插花有较好的启发和帮助。

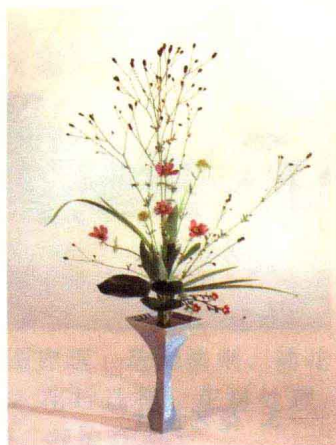

图 1-8

第二节 插花艺术的学习目的、内容及任务

一、插花艺术的学习目的

插花是一项有意识的创造性活动,一门综合性极强的艺术学科。插花艺术是实践性极强的动手课、操作课、职业技能课,也是一门文化课、美学课。通过本课程的教学,学生能掌握插花的基本理论和基本技能,能用鲜花美化环境,礼仪装饰、烘托环境氛围,能提高学员的审美情趣、文化素养。

插花艺术的学习目的体现在两个方面:一是提高综合素养,促进全面发展。众所周知,艺术美包括了形式美和内涵美,仅有形式美的艺术,不算是真正的艺术,因为只有形而无意,是缺少内涵缺少文化的形,是为形而形更是无生命的形式美。插花艺术的生命就在于文化内涵,在于情感。插花艺术的生命力之所在就是要表现文化,同时又要超越文化,文化是人类生存的物质基础,也是人类文明的进步标志,任何插花艺术的创作和表现不能缺少文化内涵。插花艺术对于培养学生的审美情趣,发现美、创造美、展示美,陶冶高尚情操,提高艺术鉴赏力有着重要意义。二是使学生掌握插花的基本知识和

技艺,具有实际动手能力和创新精神,培养他们艺术插花的专长,用插花美化环境、装饰礼宴、表达思想、传递情感,能将技术转化为生产力、转化为商品,体现价值。

二、插花艺术的学习内容

插花艺术的学习内容涵盖了插花艺术范畴的相关知识。为区别不同层次的学习目的需要,在学习内容上我们分成了三个不同的模块:第一,基础模块,从插花的发展史、插花的基础知识、插花的基本理论、基本技法、相关的植物学知识、花卉学知识、花语花俗、插花的造型法则、插花的造型、色彩配置、花材及花器的选择、花材的保鲜、插花作品的命名、插花作品的陈列、作品的养护管理。第二,应用模块,包括了花束花篮的制作、酒店插花、花店插花等。第三,提高模块,花艺设计、插花作品的品评与鉴赏等内容。

插花艺术的教学目的的不同决定了插花的教学内容的安排可分层次选择。围绕插花艺术教学内容的难点和关键,本教材在教学内容的安排上,倡导在学习过程中将逻辑思维、理念、设计等知识灵活运用,注重引导学生一专多能,全面发展。老师将用自己亲身的装作创作实践、教学经验,从不同角度、不同方面总结插花艺术与美学、与市场经济相结合的内容,增加大量插花应用内容,鼓励学生学以致用,能将技术转化为生产力,转化为商品,升华为艺术。

三、插花艺术的学习任务

结合插花艺术学习目的和内容要求的不同,插花艺术的学习任务也不同。学历教育与非学历教育不同,技能培训中、高级要求的内容不同,高等院校公共选修课与社会需求的短期培训也不同。

1. 高等院校园林、园艺、生物、建筑、装饰、旅游及其他专业学习,要求按照模块式教材的编写体系,掌握每一个模块所需掌握的基本知识、基本理论、基本技能。学习结束后能在宾馆、饭店、花店担任插花员、销售员工作;能按社会要求进行花艺设计,让插花作品的功能与客户要求相结合;能开花店创业,解决就业问题。

2. 高等院校公共选修课程可根据教学目的安排的不同,选择部分模块内容进行学习。如:选修第一模块、第二模块内容学习,要求学生学以致用,能用已经掌握的插花知识制作简单插花作品,如将桌花、花束、花车、简单花饰等应用于生产和生活实际,用插花技能为社会服务。

3. 插花员技能培训。本教材涵盖《国家职业标准——插花员》的“基本要求”、“技能要求”和“相关知识”的主要部分。根据中、高级插花员职业标准的不同,对照《国家职业标准——插花员》选择基础模块、应用模块、提高模块的相应内容进行教学,让学生掌握相关知识及技能,达到国家插花员职业标准。

4. 社会需求的短期培训可以选择第一模块、第二模块的部分内容并结合学生实际,因材施教,让学生了解插花的概念、作用,学习制作简单插花作品,满足这部分学生美化环境、充实生活,陶冶情操的需要。

第三节 插花艺术的特点及作用

插花艺术作为一门独立的艺术学科,区别于绘画、雕塑、盆景、造园、建筑等其他艺术门类,有其自身的特点和作用。

一、插花艺术的特点

1. 有生命的艺术

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,艺术地浓缩于作

品中，呈现于人们眼前。插花作品有的花团锦簇、有的枝疏影斜，有的清新淡雅、有的郁郁葱葱，均体现生命的律动，自然的韵律。插花作品具有自然花材的色彩、姿态和芳香，能吸收花器中的水分并通过蒸腾作用使空气湿润。插花作品还能释放他感素（也许闻得到，也许闻不到）清新空气、杀死有害细菌。今天是含苞待放的花蕾，明天含笑开放，后天雍容华贵的怒放，一天一个样，一季一种景，让人们生活的环境与气候、季节的节律吻合，有利人的身心健康。

2. 装饰性强

花是植物最美丽的器官，插花艺术集众花之美于一体，相互包容、争奇斗艳，随环境变化而陈设，艺术感染力强。净色的纯洁高雅，复色的相映生辉。插花作品装饰性极强，有立竿见影的美化效果，常常在环境装饰过程中起到画龙点睛的效果。无论什么场合、什么环境用插花来进行装饰，都能时尚、气派、新颖，都能充满朝气、富有生机，也能创造与时俱进的氛围。

3. 创造性强

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，可大可小，可以选用路边采摘的山花野卉，也可购置各种艳丽多姿的商品性切花，创作上可任由作者发挥，作品的陈设及更换上也都较灵活随意。

4. 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天或半月，因此，插花作品供创作和欣赏的时间较短，要求创作者与欣赏者都要有时间观念，创作者要把花材开放的最佳状态展示给观众，而欣赏者应在展览的最佳时间参观欣赏。

二、插花艺术的作用

随着社会进步，时代发展，人类物质文明的程度不断提高，对精神文化的需要也越来越迫切。人们追求高水平物质生活，也追求高水平精神生活，以花喻人、以人喻花，用花装饰环境、装点礼仪成为时尚。插花艺术在这样的背景下产生，鲜花的清纯与美艳最能表达人类生活的光辉与灿烂。

1. 美化环境

插花艺术最主要的功能体现在装饰空间、美化环境、烘托环境气氛上。怎样与环境协调，怎样起到装饰空间、美化环境及烘托气氛的作用是插花艺术成败的关键。正是插花艺术美化环境的功能决定了它在物质文明高度发展的今天有巨大的社会需求，如工作环境的美化需要、人际交往的场所需要，居家过日子生活小环境的需要，插花艺术已经成为人们日常工作和生活的一部分。居家插花温馨可爱，庆典插花大气恢宏，礼宾插花喜庆典雅等。

2. 传递情感

插花艺术有传递情感，增加友谊的作用。借花喻义，借景抒情，表达思想，抒发情感，插花艺术作品能成为友谊的桥梁，幸福的纽带。常用在迎来送往、婚丧嫁娶等各种礼仪活动中。

3. 促进生产发展

插花艺术对促进鲜花的高档次消费，提升花卉的商品价值具有重要意义。例如，经过市场调查，插花艺术作品由于观赏价值高，提高了鲜切花的价格，平均可达到原鲜花材料价格的3~10倍。精美时尚的插花作品，吸引了消费者的眼球，可以极大地增加鲜切花的消费量。经过调查花店同时经销鲜切花与插花作品，销售额可达到单一销售鲜花店的3倍，由此充分说明插花艺术与花卉生产相辅相成，相互促进。