

插花艺术基础

● 黎佩霞 编著

● 园林、园艺、生物专业用(或建筑及其他专业用)

农业出版社

中国高等农业院校教材

插花艺术基础

黎佩霞 编著

园林、园艺、生物专业用
(或建筑及其他专业用)

农业出版社

(京)新登字060号

黎 佩霞

全国高等农业院校教材

插花艺术基础

黎佩霞 编著

责任编辑：魏丽萍

农业出版社出版（北京市朝阳区农展馆北路2号）
新华书店北京发行所发行 通县曙光印刷厂印刷

787 × 1092mm 16开本 5.75印张 2插页 126千字

1993年10月第1版 1993年10月北京第1次印刷

印数 1—5,600册 定价 4.00元

ISBN 7-109-02758-9/J·15

编著：黎佩霞（华南农业大学）

审稿：王莲英（北京林业大学）

前 言

插花是一项高雅的文化艺术活动，在我国发迹甚早，至唐宋年间已有系统的论著，明代达到高峰。但遗憾的是自清朝以后便一蹶不振。然而插花由中国东流日本，却在日本得以发扬光大，风靡世界。

为发掘和宏扬中华插花艺术，使这一宝贵的文化遗产重放异彩，也为提高大学生的文化艺术修养，培养德智体美全面发展的新一代。华南农业大学开设了插花艺术选修课程，计30学时，1.5个学分。为便于学生学习，编写了本教学参考书，并配录了《插花艺术》教学录像片。同学们可通过理论教学、实习操作和观看幻灯片、录像片等多种形式，了解插花艺术的发展状况和各种插花艺术的风格特点，以及掌握插花的技巧，从而引发对插花艺术创作的激情。既丰富文化生活又美化环境，更可望使中国的插花艺术重领风骚。

本书的编写得到华南农业大学农史研究室和图书馆同志们的大力支持以及许多国内外亲友的大力协助，使作者能搜集到大量珍贵的古今中外有关插花的参考资料，结合多年的教学实践和插花体验，才得以写成这本书。更荣幸地得到北京林业大学园林系花卉教研室主任，中国插花花艺协会理事长王莲英副教授的审阅，提出了宝贵的意见，使书中内容更确切、连贯。在此，特向他们表示衷心的感谢！同时也感谢广州市插花艺术研究会的李永雄、黎婉琼、陈明昭、符荣标和何德安等同志为本书提供插花艺术作品，使本书内容更丰富多采。

限于作者的水平，错误和缺点在所难免，敬希广大读者提出批评指正，以便不断修改完善。

黎佩霞

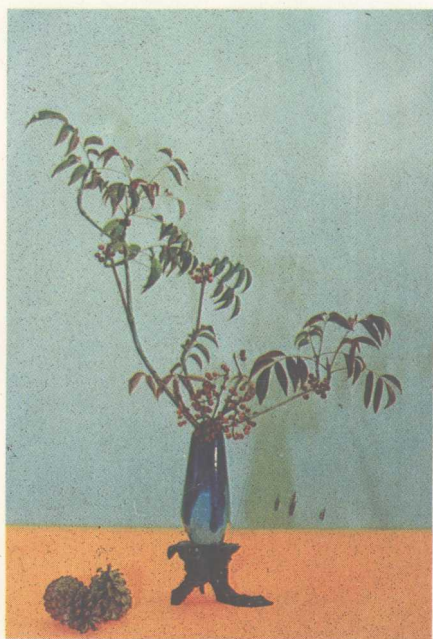
彩图 1 腾 飞

彩图 2 稳定均衡的效果

彩图 3 近似色的调和

彩图 5 梁山红叶

彩图 4 对比的调和

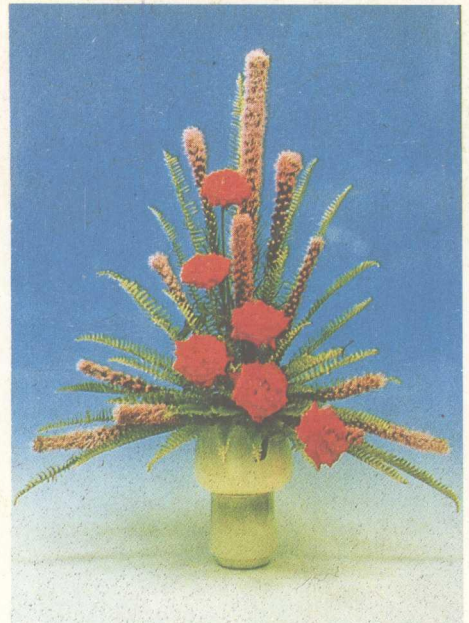
彩图6 疾风

彩图7 漓江春色

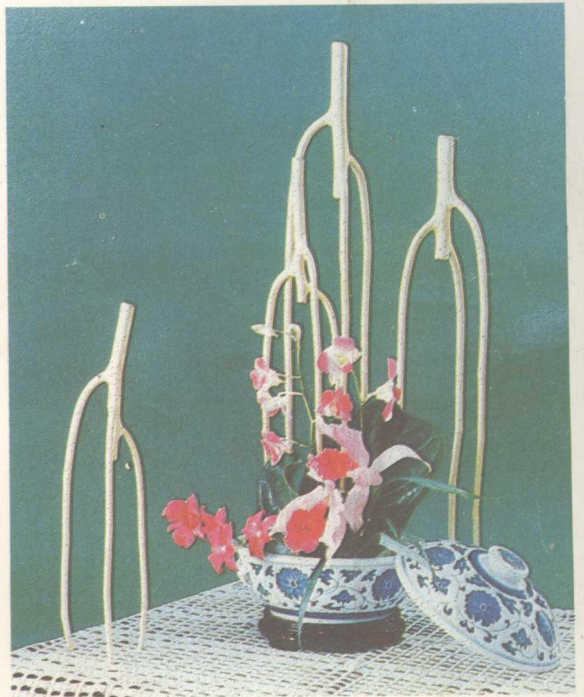
彩图8 归巢

彩图9 三角型

彩图10 混合型

彩图11 冰川下的春天

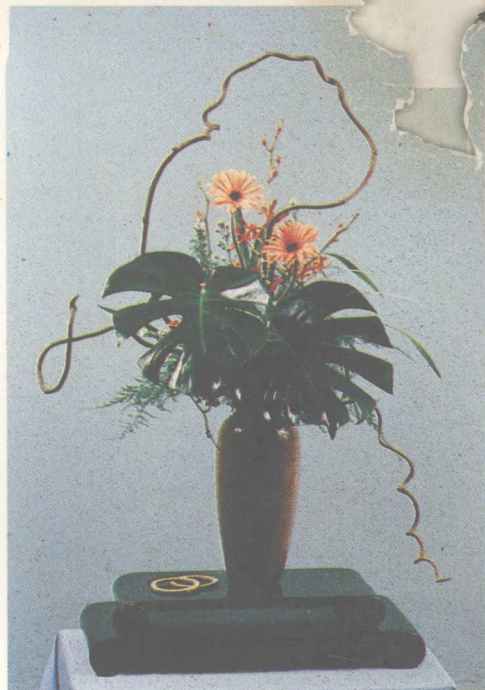
彩图12 似水华年

彩图13 广州插花艺术研究会的展区

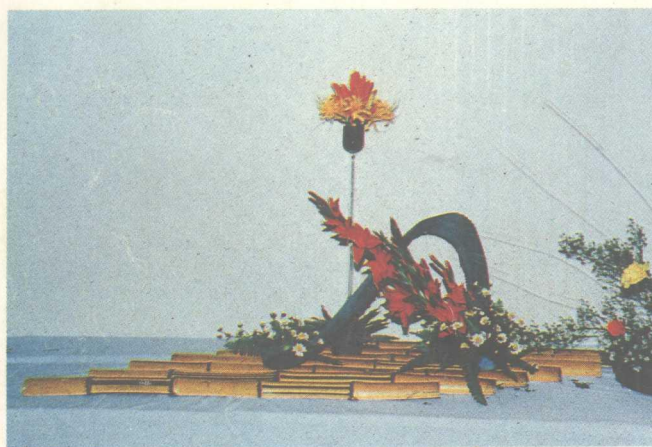

彩图14 东方少女

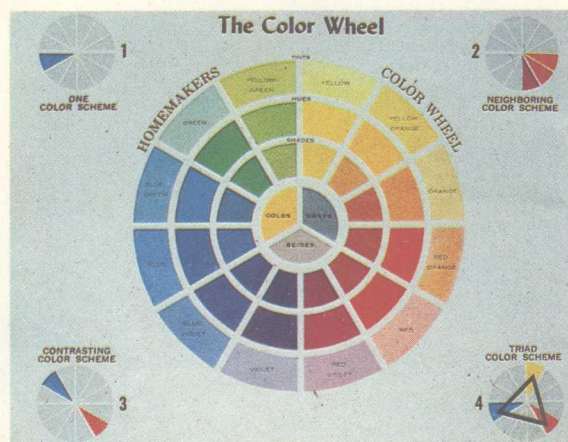

彩图15 永结同心

彩图16 亚运之光

彩图17 色环图

目 录

前 言

第一章 插花艺术概论.....	1
第一节 插花艺术的含义与范畴.....	1
一、何谓插花艺术.....	1
二、插花艺术的范畴.....	1
三、有关名词.....	1
第二节 插花艺术的特点与效果.....	3
一、插花艺术的特点.....	3
二、插花艺术的效果.....	3
第三节 插花艺术的类别.....	4
一、按地区、民族风格分类.....	4
二、按时代特点分类.....	4
三、按艺术表现手法分类.....	5
四、按插花使用的器皿分类.....	6
五、按装饰的位置和用途分类.....	7
第二章 插花艺术基本知识.....	8
第一节 插花器具.....	8
一、花器.....	8
二、垫座.....	9
三、固定花材的用具.....	10
四、其他用具与附属品.....	10
第二节 花材的基本知识.....	10
一、花材的种类.....	10
二、花材的采集与选购.....	11
三、花材的包扎.....	12
四、花材的保养方法.....	12
第三节 插花的基本技能.....	14
一、花材修剪.....	14
二、花材弯曲造型.....	14
三、花材固定.....	16
第四节 插花造型的基本理论.....	17
一、造型的基本要素.....	17
二、造型的基本原理.....	19
第五节 学习插花的方法与步骤.....	23
一、学习插花的方法.....	23

二、插花创作步骤	23
第三章 插花艺术发展简史	25
第一节 插花艺术的起源	25
一、插花艺术的原始形式	25
二、插花艺术的发源地	26
第二节 中国插花艺术发展简史	28
一、先秦的原始阶段	28
二、汉魏南北朝的初级阶段	28
三、隋唐五代的昌盛期	28
四、宋元的精雅期	30
五、明代的完善期	31
六、清代的衰微期	33
七、80年代的复苏期	35
第三节 日本插花艺术发展简史	35
一、15世纪前僧侣中流传的供花	35
二、16—19世纪初,日本插花的黄金时代	36
三、20世纪迎来第二次插花高潮	36
四、二次大战后,日本插花走向世界	38
第四节 西方插花艺术发展简史	38
第五节 插花艺术的现况	40
一、插花的形式与风格	40
二、插花的应用范围更广	41
三、插花教育事业蓬勃发展,技术规范,并有职称级别	41
四、国际插花交流活动频繁,组织网络化,插花技艺不断提高	41
第四章 东方插花艺术	42
第一节 东方插花艺术的特点与风格	42
一、自然之“真”	42
二、人文之“善”	42
三、艺术之“美”	42
四、“圣”洁尊崇	43
第二节 自然式插花的表现技巧与要求	43
一、符合植物自然生长规律	43
二、溶书法画理于插花中	45
第三节 写景式插花的表现技法	46
一、布局的要求	47
二、花材的选配	47
三、道具饰物的陪衬	47
四、意景的表现技法	48
第四节 立华与生花	48
一、立华	48
二、生花	49
第五节 基本花型的插作示例	51

一、直	51
二、直上	53
三、倾斜型	53
四、下垂型	54
五、对称型	54
六、写景式插花	54
第六节 插花的意境表达与命名	55
一、花木象征意义的来源	55
二、意境的表达	56
三、作品的命名	56
第五章 西方插花艺术	58
第一节 西方插花艺术的风格与特点	58
第二节 几何式插花造型设计的要求	58
一、几何式插花对花材的要求	58
二、花器与花枝长度的比例	59
三、轮廓清晰, 立体感强	59
四、焦点明显, 花叶的朝向围绕焦点向四周散开	59
五、色彩和谐悦目	60
第三节 基本花型插作示例	60
一、三角型	60
二、L型	61
三、弯月型	61
四、S型	62
五、水平型和半球型	63
六、放射型和扇型	63
七、平行设计	64
第六章 现代插花艺术	65
第一节 现代插花艺术的特点	65
一、东西式结合, 以装饰为主	65
二、抽象的造型	65
第二节 造型式插花艺术的表现手法	66
一、花材的表现	66
二、以非自然的手法和构筑的意念, 强调作者创造性的构成	66
三、构图灵活, 造型多变而不规则	66
四、造型式插花的花器	67
第三节 茶几花与篮花	67
一、茶几花	67
二、篮花	68
第四节 新娘捧花与胸花	70
一、新娘捧花的特点	70
二、捧花的结构与制作技巧	71
三、新娘捧花花型示例	74

四、胸花.....	75
第七章 插花艺术作品的鉴赏和评比	77
第一节 插花艺术作品的鉴赏	77
一、中国古代的赏花方式	77
二、日本人的赏花方式	77
三、现代插花艺术作品的欣赏	78
第二节 插花作品的评比条件	79
一、构图与整体效果	79
二、花材的状况	79
三、色彩	79
四、创意	79
参考书目	81

一章 插花艺术概论

第一节 插花艺术的含义与范畴

一、何谓插花艺术

插花艺术是以切花花材为主要素材，通过摆插来表现其活力与自然美的一门造型艺术。

插花的“花”并不局限于花朵，凡是植物的器官，即根、茎、枝、叶、果、芽、皮等等都统称为插花中广义的“花”。

插花艺术不仅形、色、香俱全，且富神气与生命，是中国自古以来最优美的空间艺术一。

二、插花艺术的范畴

插花艺术的范畴可有广义和狭义两个方面。

(一) 广义范畴 凡利用切花花材进行造型，达到装饰效果的，都可称为插花艺术。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。后者也统称为花束^①。

(二) 狭义范畴 仅以使用器皿来插作切花花材的摆设花而言。

本书就广义的范畴加以论述。

三、有关名词

人们往往在一些书刊中看到许多与插花艺术有关的名词，为了便于区分，现将几个重点名词，如花卉艺术、花卉装饰、花艺设计、花道等，与插花艺术的异同作一解释。

(一) 花卉艺术 凡将花材经过人工处理，赋予花卉新的艺术生命的，都可称为花卉艺术。其范畴较广。中国传统花卉艺术，按所占据的空间来分，大约有七种类型。

1. 园花 包括园林布置，将花木修剪成型等，是种植在庭园中的艺术，始于先秦。

2. 盆栽 种于盆钵中的植物，有时也可和其他摆件构成盆景。

(以上两种都是种植的花卉艺术，不属于插花的范畴——笔者注)

3. 秉花 手持折枝花^②，把花作为装饰品增加妩媚仪态。考究衣饰和花卉的搭配，是当今手捧花束的原型。这在中国古代秦以前就有，当时主要用兰花和芍药两种。《诗经·郑风·溱洧》：“溱与洧，方涣涣兮，士与女，方秉兰兮，女曰观乎，士曰既且，且往观乎，洧之外，

^① 头插花枝或手拿花枝，人花相映，中国古已有之。古人亦称之为插花。如宋代邵雍写的一首《插花吟》就有“头上花枝照酒冠，酒冠中有好花枝”的诗句。另外，在亮仪编著的《花束设计与插花造型》（原译自1992年出版的日本フラワー“サ”イナー协会编《フウワテ“ザ”イニの基础》）中也提到：“系统上插花包括服饰花、花束花和摆设花，但服饰花在结构上也可归纳于花束内”。

^② 我国古时称折枝花，现在世界广泛称切花，折枝花即切花，以下同。

淘汙且乐。维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。

4. 佩花 将花簪在头上或插在襟上，人花相映。到了唐宋，皇帝还将它变成“赐戴御花”的礼券，纽秋兰为佩。”

以前即有的花
扈江离与辟芷

5. 篮花 折下花卉，插置在竹篮中，起源待考，但宋代许多诗画都以此为题材。《诗经》中有记载，用筐篮盛放果蔬及野外采集的植物，草等。佛经中天女散花也是篮花，民间故事“八仙过海”的蓝采和是手提篮花的。

6. 瓶花和盘花 以折枝花插置在水盘或花瓶中，是当今世界花艺最主要的形式。中国插花自古瓶、盘并行，而且盘花的记载比瓶花还早，六朝时代已非常普遍。南朝诗人庾信的诗中就有“新盘待摘荷”的诗句。

7. 果供 以果实为主的摆设，果实色泽温润，造形浑厚，与传统的花卉枝条造型相辅成趣，也是极富教化和艺术价值的花艺。始于先秦祭祖及待客礼仪。

以上3至7中五种都是折枝花的造型艺术，因此都属插花艺术的范畴。亦是一般狭义的花卉艺术。

(二) 花卉装饰 “装饰”是对器物(包括环境)外表进行美化的一种处理手段，对原物起点缀作用，使之更具魅力。凡用花卉进行装饰美化的都可称为花卉装饰，是花卉的一种应用。所用的花，范畴也较广，不一定非用切花花材不可，盆花、地栽都可以。与上述花卉艺术的区别在于：花卉艺术是对花本身进行艺术处理，而花卉装饰是用花来装饰其他物品(环境或人)。如亚运会期间天安门广场的花饰。花卉装饰在我国古代早有运用，最典范的恐怕是《楚辞·湘夫人》中的记载：“筑室兮水中，葺之兮荷盖，荪壁兮紫坛，菊芳椒兮成堂，桂栋兮兰橑，辛夷楣兮药房，罔薜荔兮为帷，擗蕙櫨兮既张，白玉兮为镇，疏石兰兮为芳。芷葺兮荷屋，缭之兮杜衡。合百草兮实庭，建芳馨兮广门”。这是花艺的理想王国，以香草为主，配以其他饰物，造就了色、香、味、形俱佳的花世界。

(三) 花艺设计 主要指切花花材的造型艺术设计。与插花艺术的范畴基本相同。两者区别主要在于目的用途与制作的过程不同。

插花艺术是纯欣赏性的艺术创作。它不受任何目的要求制约，完全取决于作者的主观意念、情感和兴趣，是由作者本人一次性完成的艺术品。以感情投入为主。而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，也是专业花店的用语。花店行业为了工作方便，按一定的用途和要求，进行策划创作出一些样板(蓝图)，以供顾客选购，制作者不一定是设计者本人，这种经过工艺制作过程或由其他人来体现构思的称为设计。西方称为“Flower Design”。“花艺设计”的名词也是由此而来。对东方人来说，这是一个外来语。日本是用片假名书写的。无论中国还是日本，传统都用“插花”或“花道”这种名词，插花艺术作品都是一种自娱或供人欣赏的艺术品。在日本，插花虽然商品化，但也局限于把插花技术作为谋生手段，以教授的形式出现，极少把插花作品作为商品出售。随着西方文化传入，西式

① 这是一个结合宗教崇拜与男女恋情的聚会。根据韩诗薛君章句，郑国的风俗，三月上巳日，在溱洧两条河流上面，举行招魂续魄的宗教仪式，到了这天，万巷人空，男男女女都拿着兰草(乘兰)到溱洧之上，以拔除不祥。到后来由于兰花本身幽香高雅，所以逐渐被仕女采用为随行装饰品。手中的花也不限于兰，只要高雅幽美的花与枝叶都可以。如《离骚》的“折琼枝以继佩”。宗教盛会也是男女择偶的好机会，于是花枝成为男女传情之物。芍药别名“将离”有赠别之意，故衍生出把芍药送给心上人以表情意的风俗。

插花那种以
是几何的形
花电送协会的
师。

具有了“设计”的条件。所以花艺设计的花型也多
次的FTD^①世界大会暨世界杯花艺设计比赛，是鲜
参者必须是加入FTD组织的花店会员内的专业花艺设计

柔道 茶道 经验化的

(四) 花道 这是日本人对插花的别称。

日本的花道与剑道、柔道、茶道一样，都是一种“道”，它有着确切的源由典故。

日本人善于学习别人的东西，并将其总结归纳出条理，使之成为便于传授继承，帮助人们学习的规范。这些经条理化、规范化的经验，称之为“道”。

日本的插花，开始时只称“立花”，到了14世纪末町室时代，产生了较完整的花型，改称为“立华”。16世纪后期，桃山时代，茶道开始流行，所以又有了“花道”之称。

日本人把插花作为修身之道，对插花抱着一种尊敬的心情，虔诚的态度，从中寻求一种哲理，这就是花道精神。正如池坊始祖“专应”的书开始写道：“……不是只欣赏花的美而插花，要了解草木的风趣，不只是花，叶也要看成花一样，以美的面为基本，表现‘野山水迁的自然姿态’之精神”。这就是池坊华道的传统，道出了插花之道。随着时代的变迁，产生了许多花型与流派，但现在不管哪种形式的插花，都统称为“花道”或插花。

花道 插花艺术

第二节 插花艺术的特点与效果

插花艺术品与其他工艺美术品虽然都属装饰品，但插花艺术有其独特的特点与功能。

一、插花艺术的特点

(一) 插花作品是有生命的艺术品 具有活力的花草所焕发的生命和美丽，能使观者领略到生机勃勃的大自然之美，这就是插花艺术品的最大特征。其他工艺品多是“死物”，虽然美丽，但缺乏生机。尽管近代新潮的插花也常使用一些非植物性的材料，但都只能作为附属品作陪衬。如完全不用有生命的自然花草树木所插成的作品，就不是插花独特的艺术作品。插花的花材因水养不持久，生命毕竟是短暂的，所以插花也可谓短暂的艺术，需经常更新，也正如此，更显其清新活力。

(二) 制作方便，周期短，人人可为 插花作品使用的工具和器皿都较简单。作品可大可小，技术可简可繁，制作的时间亦可长可短，是千家万户男女老少都可动手制作的装饰品。

(三) 创作性强，具新鲜感 自然界植物种类繁多，随着季节变化，每个时期都展现出不同的姿容，且植物的品性气质各异，这天然造化使插花作品不会有简单的重复。每个插花者都有着极其广阔的创作天地，诱发着无穷的构思。所以每次插花都会有新鲜感，都能感受到创作的喜悦。

二、插花艺术的效果

(一) 美化环境，改善人际关系 “花”是和平、友谊和美好的象征，插花可使环境变

① FTD是国际鲜花电送花商协会的简称，全名是Florist' Transworld Delivery Association。1910年起源于美国，全美花店组织起来，后发展到全世界。

得高雅、温馨。在这样的环境中，人与人的关系
乃至国宾会晤的场合都少不了插花，插花起着公关

代人际交往

(二) 陶冶性情，提高人们的精神文化素质 插花不仅
融合了植物、美学、哲理以及诗、书、画等文化。一个插花爱好
的作品不断提
高，必然会不断提高自身的文化修养，以获得更多的创作灵感，因而插花可诱导人们追求高
尚的精神文明生活。此外，插花在某种程度上也是一个地区或国家经济发达的一种标志。

(三) 有利于开发农、林资源，促进系统生产 插花是向人们介绍植物的最好形式，它
把植物最美的姿态展现给人们，既提高了植物自身的经济价值，又起到推广普及的作用。随
着插花的兴起，不仅推动了花材的种植业，也促进了有关的一系列行业的发展。我国宋代盆
花、瓶花和篮花的发达，带动了花器的制作。各式各样的花儿、花架也多有发明。同时还促
进了陶瓷、漆雕、木器工艺的发展。当今世界各地流行插花，因而也大大推进了鲜切花的生
产。

第三节 插花艺术的类别

艺术是特殊的社会意识形态，它受到地理环境、风俗民情、哲理信念和时代气息等诸多
因素的影响，具有明显的地域性和时代特点。同时又各具自
身的特殊表现形式和风格，因此，插花艺术也产生许多不同
的类别。

插花艺术按照上述的社会性和表现形式，可有如下的分
类。

一、按地区、民族风格分类

(一) 东方式插花艺术 以中国和日本为代表。花型自然，
活泼多变，线条优美；重情趣，有意境，耐人寻味。

(二) 西方式插花艺术 以美国和荷兰等欧美国家为代
表。花型端庄，色彩华丽，构图多较规则，对称均衡，有图
案之美，富于装饰性。

二、按时代特点分类

(一) 传统的古典插花 有较明显的东方或西方色彩。
东方式多以木本花材为主(图1-1)，常以花材的品格寓意
人伦，寓教于花，或意在花材的自然风韵表露。

西方传统的古典插花则多为规则的几何图案形(图1-
2)，结构较严谨，也称大堆头插花。

(二) 现代插花 揉合了东西方的特点，既有优美的线
条，也有明快艳丽的色彩。更渗入了现代人的意识，追求变异，不受拘束，自由发挥。但求
造型美，既具装饰性也有一些抽象的意念(图1-3)。

图1-1 东方传统的古典插花