

倪志翔 著

插花艺术

SHANGYONGHUAYI

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

商用花艺/倪志翔著. —南京:江苏科学技术出版社,
2006.1

ISBN 7-5345-4639-7

I.商... II.倪... III.插花-装饰美术
IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第082846号

商用花艺

著 者 倪志翔

责任编辑 金宝佳

责任校对 苏 科

责任监制 张瑞云

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路47号,邮编:210009)

网 址 <http://www.jsjpub.com>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路165号,邮编:210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京紫藤制版印务中心

印 刷 盐城印刷总厂有限责任公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 6.25

版 次 2006年1月第1版

印 次 2006年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 7-5345-4639-7 / TS·71

定 价 33.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

商用花艺

SHANGYONGHUAYI

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

倪志翔 著

目 录

- 商业插花论坛 /5
- 庆典花饰 /11
- 会议插花 /21
- 婚礼花车 /33
- 花束和新娘捧花 /39
- 室内花艺装潢 /67
- 装饰插花集萃 /79

花艺顾问	韦力生	谢小华		
摄影总监	倪志翔			
摄影	蔡济民	倪福年	吴 敏	朱连明
花艺组	倪志翔	查道华	查显双	顾小琴
	陈彦飞	夏孝雷	李雪珍	任冬梅
	陆 敬	陆 云	丁跃健	严亦敏

前言

我爱大自然,更爱绿色的草地,绿色的草地能让您体会到大自然的清新与生命的活力,走进绿草地花艺店堂,能让您感受到生活的品味与艺术的魅力!

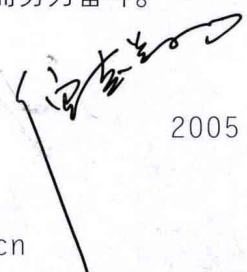
在生活节奏日益加速的今天,我们整日辗转于各种大小事宜中,为事业而奔波,为家庭而辛劳,是否会不自觉地感到生活中缺少了什么,却是缘于对绿色的大自然那份遥远的回忆。

十几年来,绿草地一直本着学习、探索、创新,不断培养花艺人才的宗旨,从最初单纯的插花,到今天将花艺设计与插花艺术融为一体,形成了我们自己的现代花艺设计风格。顾客的赞赏是对我们的认同,各种花艺大赛证书是对我们的鼓舞,2004年我们出版的《绿草地花艺》一书获得较大的发行量,无疑给了我们新的创作信心。

信心有了,创作的激情也随之而来,《商用花艺》是我们创作的新篇章,作品大胆的创意、鲜活的构思,巧妙地将艺术融于商品,融于生活。由于完稿的仓促及水平的有限,难免存在这样或那样的不足,敬请老师们与读者指正并留下宝贵意见。

此书的出版非常感谢江苏科学技术出版社责任编辑,感谢韦力生老师对作品的校正点评,以及所有关心我的朋友、我的夫人查道华对我的支持,感谢绿草地花店全体工作人员。

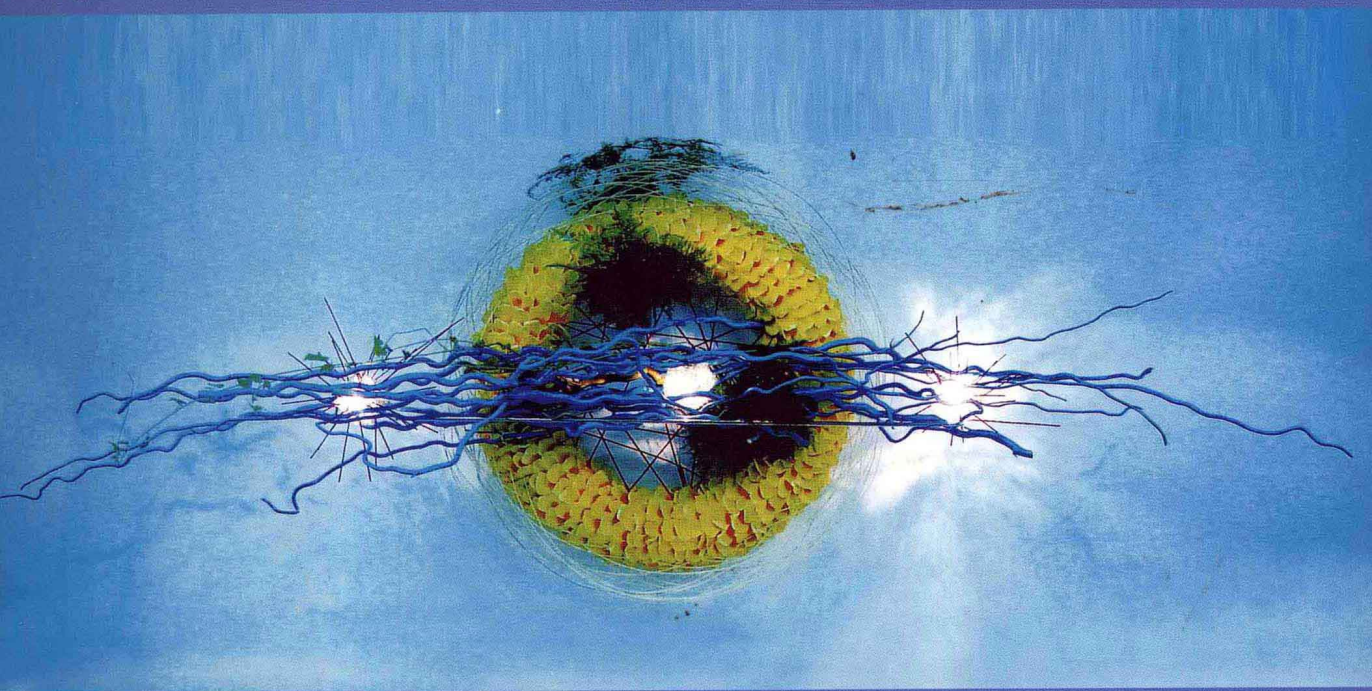
社会在进步,都市人生活的方式在改变,人们对美的追求正与时代的步伐同行,置身花艺设计行列,能多创作出让消费者愉悦的作品是我们毕生的追求。我们豪情满怀,看今朝信心百倍,展未来任重道远。让我们携起手来进一步宏扬中国优秀民族文化,为普及和发展我国的插花事业而努力奋斗。

2005年12月

绿草地网址:<http://www.nzx.cn>

中国花艺网.cn

一轮明月海上生，弄潮人儿急急行；
志在花海觅真意，翔翼长天看浮云。

商业插花论坛

■什么是商业插花

插花艺术发展到现代,已不仅仅是个人的兴趣和家庭的点缀。它已走向了市场,成为反映社会及企业文化的一个重要部分,并出现了一批谙熟插花技艺并懂得一定的装饰艺术的专业人才。他们是跻身于商、艺之间的双重人才,商业插花人才。

提到商用花艺,人们可能马上想到的就是开业花篮、婚礼花车以及礼仪花束。是的,这些是商用花艺。但真正的商用插花,远不止这些。广义的讲:商用花艺,就是由从事花卉营销商店的专业人员来完成的花卉艺术设计。它除上边讲的外,包含的项目还有:各类商场的环境设计,企业文化的表现,社会的一些公共场所的环境设计,以及诸如重大庆典活动、体育比赛、文艺汇演、各类展览、国际经济论坛、学术报告等,这些特殊场合的有针对性的花艺设计,甚至家庭的绿化、美化、喜庆活动,也将成为现代商业花艺设计服务的项目。

■商业插花人才应具备的素质

花卉产业,在一个国家和地区也反映了经济文化水平的发展。花卉营销,是窗口行业。在很多发达国家,对此行业都有严格的考核制度,例如日本,国家将花店按技术水准从高到低,分为五个等级,只有获得3级以上资质证书的人员,才有资格从事商用花艺设计与布置业务。

“人在整洁的绿色环境中,工作效率可提高30%。”日本教授在20世纪70年代的研究结果,已被各国普遍承认和采纳。“为顾客提供一个良好的购物环境”、“为员工提供一个良好的工作氛围”,得到了老总们的普遍重视,也为商用花艺打开一个更加广阔的天地。同时,也给花艺师们提出了更高的要求。从面积和体积上讲,传统的插花宽幅多在1米以内,超过1米就算是大型的了,现代花艺布置也多在数平方米或数十平方米以内,但在现代,超大型的花艺布置往往是数百、数千甚至是上万平方米。当然,难度也更大,它不仅要求花艺师们能“插花”,而且要求他们懂得“环境艺术”,掌握一些建筑装潢技能,例如木工、电工手艺,因为有些设计需要架构,需要将花艺作为“工程”来做,要将“插”好的作品,装到天花板或墙壁上去。

在国外,一个好的商业插花人才,既是要能够全面考虑、总体设计的设计师,要能画出图纸(现代多采用电脑二维或三维制

图),同时还要能带领一个数人组成的施工队,具体操作施工。

■商业插花的设计原则

与大环境相协调

花艺布置必须与所布置的场所相协调,例如宾馆大堂的花艺要求热烈、浓艳,而且庄重,给人以热烈欢迎、宾至如归的感觉。因此,通常大堂中间,多采用一件暖色调的西式插花;而迎宾台及周围沙发茶几上的插花,一般也需要规则的暖色调插花。

与商品(展品)相协调

商场的布置则应与它所出售的商品相协调,例如珠宝行业的布置,花材及插花的规模均不宜大,但一定要高档,作品要精巧雅致,带有点儿神秘感的蓝色、紫色以及深浅搭配的褐色调的东方式插花或小品花艺,就与之更为相配。

IT行业及电脑商场,则适合以蓝色调为主,配以紫、黄及褐色,因为蓝色是高科技的代表色,而紫色、褐色能给人安静、神秘和深奥的感觉。在造型上,宜采用现代抽象式插法,如用中小型蓝、白、紫色的花朵及少量橙色小花,配以白色或具金属光泽的弧圈式线条及小圆球所构成的现代花艺;用蓝色或白色的龙柳枝或金属材料,构成一组横向波纹线,点缀一些色彩亮丽的圆形小花,都能烘托出那里安静而神秘的气氛。

大统一,小对比

综合商厦的规模往往较大,所经营的商品也是多方面的,因此在布置时,既要有一个统一的整体框架,又要根据各部门所经营的不同商品,做到各有特色。例如,大楼的正门做成拱门或罗马柱,表示繁华与热情,既不影响中间大堂的活动空间,又可以烘托气氛。而墙面及大柱上的花式,尽可以让花艺师们发挥才智,设计出独具匠心的作品。不过,在使用的花材及插花风格上应当一致。中间天井围栏四周用花材装饰时,最好也只用几种花材,插作一两个样式,然后有规律地重复,这样能给人整齐美观的感觉,如果采用各式各样的花材,插得五花八门、琳琅满目,不但不能给人“丰富”的感觉,反让人感到杂乱,让人心情烦躁。

至于那些商品外形比较单一或粗糙的部门,诸如建材、钢材、卫生洁具,可以用花材在天花板以及墙壁、柱子上布置一个仿生花架,让下垂的绿叶和缤纷的花朵,改变它们冷硬的外表。

总之,这类商业插花,经济效益是最可观的,而难度也是最

大的。南京绿草地花店,正在对此进行一些探索,并拿出部分作品供大家参考。

■ 礼仪插花

礼仪插花包括各种庆典花篮、礼品花篮、迎宾花束、礼品花束、新娘捧花、会议花艺以及宾馆饭店的礼仪插花部分。由于这些插花的形式比较固定,所以有人以为这类插花没有多少艺术性可言,其实不然。譬如写字,从小学开始就学会写字,中学、大学乃至书法家,他们所写的每一个字,笔画的多少,字的结构都是一样的,书法家写的字之所以能称为艺术,就在于每一笔一画之间的严谨结构和独特而精妙的气韵。礼仪插花的基本外形虽然有它特定的要求,但也不是永远一成不变的。在花材的选择、色彩的搭配,以及花头的疏密和每枝花材的走向等,仍然值得花艺师们研究探讨。好的礼仪插花,应该既符合特定环境的需要,又有自己的特色和品味。

此书将展示一些造型新颖、独特的作品,供大家参考。

庆典花篮和礼品花篮

庆典花篮,即各种庆祝活动或商家开业放在会场或门口的大型花篮,是花店经常性的业务。外形多为西式插花中的圆锥形、椭圆形或三角形,色彩均为红、黄为主的暖色调。好的庆典花篮应当是外形利落、整齐,色调明朗、和谐,结构严谨、生动,花形饱满、鲜活的。此书中提供的几款大型花篮,也许可以给大家一点启发。

礼品花篮,也有两类,一是单纯花材组成,多数比庆典花篮小一些,可用鲜花、干花或人造花插制而成,形式较为多样,可以更多地发挥制作者的创造力,特别是作为装饰用的礼品花篮(亦称装饰花篮或艺术花篮)实际上就是一件以“篮”为容器的艺术插花。另一类是有礼品的花篮,诸如带有水果的果篮、有酒或食品的礼品篮,这类花篮通常选择篮口浅、底部平而且宽大的篮子。制作上分两步:首先,取半块花泥,用防水纸包扎好下半部,底部用海绵胶固定于花篮一侧,取与礼品档次相应的花材,插于花泥上,再将礼品摆放在另一侧,调整好位置,插上贺卡或名片。

花束及新娘捧花

花束是不用任何容器,只是将选好的花材扎成一束,外边包装,拿于手中的花艺形式。花束的扎制是花艺工作者的基本功之

一。花束根据用途,有迎宾、礼仪之分。迎宾花束是用来迎接远方而来的宾客,多用玫瑰、百合、红掌、剑兰、紫罗兰等色彩鲜艳的花材制作,形式较为简单,多为长条形,外套喇叭形包装袋,便于携带和挥动。礼仪花束是用于探亲访友以及礼宾活动,花材常用天堂鸟、红掌、百合、玫瑰、剑兰、勿忘我、情人草等,形式有单面观和四面观两类,单面的有条形、椭圆、三角等形状。包装有单层包装、多层包装和复式包装多种。复式包装是先用小张棉纸或纱网,对折成多角形,用透明胶带将其下部裹扎在花梗上,上部张开呈漏斗形,衬托于每一枝花头下,然后再将它们扎成花束。礼仪花束,扎制难度较大,要求一手持花另一手不停为之添加花枝,并让每一枝花枝在手中作螺旋形交错,使上部花头开展而且分布均匀。扎好之后,将下边花梗留 15~20 厘米长剪齐,用防水纸兜底包住扎好。然后再用数张大的包装纸,从一面或四面包装好。礼仪花束,要求色彩鲜艳,造型丰满大方,花头分布均匀,立于台面而不会倾倒。总之,好的花束总是花材搭配合理,色彩调和,结构饱满,扎制牢固,挥之不散,放之持久。精美的包装,能提高花束的档次,使之更为吸引人。但是,包装材料不能太多,否则,献给人的不是鲜花,而是一大堆纸。

此外,新娘用的花束属于一种特用花束,俗称新娘捧花。形式有条形、圆形、弯月形、瀑布形及二叠式、三叠式多种。它必须考虑持花人的身材、服饰,与之相协调。例如身材高挑、穿婚纱的新娘,采用淡色调的瀑布形(或称悬垂形)花束,可将新娘衬托得更加高贵、典雅,妩媚动人,但是,这种捧花只适合身材高挑的新娘,如果身材较矮的新娘使用瀑布形下垂的捧花,会显得身材更矮;个头小的新娘用圆形花束,会显得小巧玲珑,娇小可人。此外,捧花的颜色,也应当和新娘服饰的颜色相协调,例如,白色的婚纱应配浅色花朵,像粉色玫瑰配白百合或粉百合;白色的蝴蝶兰配紫色洋兰;淡绿色的绿掌配淡紫色草原龙胆,加少许淡黄色蕙兰……如果白色的婚纱配上太深暗的花朵,会因为色彩对比过强而显得生硬;穿西服的新娘比较适合用条形、三角形捧花;穿旗袍的新娘传统上不用捧花而用手绢,但若捧花用得合适,也可以将新娘衬托得更为优雅、高贵,配旗袍的捧花宜细巧、简洁,如条形、新月形或圆形二叠式等。如果西服或旗袍的颜色较深,也不宜用太淡的捧花,例如大红色旗袍,如配白色百合花或白色马蹄莲,也会显得不伦不类。

一般的新娘捧花,与礼仪花束扎制方法相同,也有的是用一

只形似话筒的花托,将花材剪短插于花托中的花泥上,此法操作起来不难,和插花一样,但对于体量较重花材,需要用细铁丝将其与花托缠牢,以防脱落。另有较为讲究的做法是:将花材的原来的茎剪去,用细丝从花头基部穿过代替,再用绿胶带包裹做成假茎,这样扎成的捧花极为精巧,但是所花功夫较大。

本书中有款新娘捧花,在圆圆的花束中,加上下坠的珠链和中国特有的如意结,可谓别具匠心。这种捧花,若与中国旗袍相配,极为协调。

会议用花

会议用花是多方面的,包括会场门口的花篮,会场周围的布置,四周墙壁的壁饰以及主席台上的插花。前者可参考环境布置及庆典花篮,这里主要谈主席台花饰。主席台的花饰既要丰满,要强调大效果、远效果,也应当精致。有时见到有些会议,主席台上的花堆得满满的,热闹是热闹了,但总嫌杂乱,品味不高。此外,主席台花饰亦应当和会议的内容相协调,例如庆祝会、表彰会,花饰要求热烈兴奋,色彩应用暖色调,对比也可以强烈些,而学术性报告会、研讨会,则宜用沉稳些的蓝色或淡紫色调,花材要求高档些,制作精致些,营造一个宁静而神圣的氛围。

宾馆用花

宾馆酒店的礼仪插花,这类插花形式也比较固定,特别是大厅的中心花,那是人们经过长期的实践所流传下来的对于那种特定环境最为适宜的形式,代表了该店的形象和品味。但是在较固定的圆形、圆锥形或三角形的基本形式中,还是应当根据饭店的建筑风格和经营特色,在插花的细部有所变化。比如南京的“希尔顿”和“状元楼”两个大酒店,规模相当,风格特点上却是一洋一中。因此中心花饰前者更应当强调“规则”和“色调”,而后者在花的上面加一些线性花材,体现出东方线条的气韵和淡雅含蓄的艺术风格,则更符合美学原则。

婚礼花车

这实际上是一种以轿车为载体的现代花饰。各个花店都在努力创作或者仿效。这几年婚礼花车在我国发展很快,从最早的圆形、矮锥形、心形发展到火箭形、弧圆形、散点形及龙形、凤形等。因为在中国传统观念中,大红色代表着吉祥喜庆,所以,前些年花车的用花,总是红色为主,花材通常以剑兰、玫瑰、扶郎、康乃馨等中档花材为主,而今随着人们思想观念的改变,颜色也从

传统的大红色调变化到多种色调。尤其城市中白领及时尚人士,他们似乎更青睐具有西方风味的粉色调、淡绿色调。在形式上,也追求多样化及个性化。特别是豪华林肯、凯迪拉克之类高档花车,以红掌、绿掌、彩色马蹄莲、观赏凤梨、蝴蝶兰、巴西木等装饰则更受欢迎。要提醒一句的是,新娘的花束及头花、胸花,花材及形式风格最好与花车上的相一致,婚车花饰使用的花材及插花形式应当与轿车的品牌相协调,这样,才能给人以整体的美感。本书中奉献的几款花车样式,可供大家参考。

■ 居家装饰插花

随着经济的发展,人们在解决了温饱之后,他们更要讲究生活质量和文化品味。插花艺术就是人们用花卉来装点环境最常用的方法,是一种高雅而时尚的方法。此书将会告诉您如何根据家具的风格,房间的功能以及主人的年龄、职业,设计出最为合适的精美作品。例如,与中国古典红木家具相配的中国古典式插花,与欧式家具相得益彰的规则式插花,以及与现代简洁的组合式家具相匹配的各种自由式插花。在功能方面,客厅插花的庄重热情,卧室插花的随意舒适,书房插花的文静雅致也都将有所体现。在主人的身份方面,人们常说:“最美不过夕阳红,温馨又从容。”因此夕阳色调的西洋古典式插花或结构丰满的中国古典插花,都能给老人们带来安详及悠远岁月的美好回忆;而模仿一些小动物或加配一些小气球、玩具等的趣味式插花,无疑是最适合孩子们的;至于中、青年人,更适合他们的是那些结构新颖,充满睿智的现代花艺了。此外,春、夏、秋、冬季节更替,插花的布置也不是一成不变的,春季,用嫩绿、鹅黄、深粉、淡紫的色调能给人春天的活力与温暖;夏季,青绿、蓝、白、莲青色调,可给炎热的天气带来清凉;而橙黄、橘红和金色是秋天的丰收之色;至于红色调以及对比强烈的插花,当然更适合冬天。

家居装饰亦是现代花商们的服务项目之一。随着住房面积的扩大,以及建筑设计的多样化,固有的“插花瓶中,放于桌上”的插花形式,已不能满足现代人的审美需求,本书还将为您展示一个从地面到墙壁,再到天花板,从门窗到隔扇,甚至墙角、壁龛等多方位的花艺设计。当然,这样的设计不仅是用鲜花,更多的是用绢花、干花、枯枝、仿真花以及金属、塑料、绒线、布匹等。那些原本不属于“花”的材料,在花艺师的巧手中,都仿佛有了生命,让您“壁上生花”。

庆典花饰

庆典花篮是商业插花的重点之一，也是既古老又新颖的插花形式之一。它在现代生活、社交礼仪和环境布置中，越来越显示出其独特的魅力和作用。

花篮从用途上又分为开业庆典花篮，社交礼仪花篮，艺术花篮等多种，既有较为固定、统一的样式，也有创新，有充分发挥制作者才智的余地。

新颖而又颇含东方古典风味的花篮，
既适宜作开业贺礼，也适宜厅堂装饰。
花材：红掌、百合、大花蕙兰、富贵竹、剑叶等。
规格：150×70(cm)

规则式插法的花篮，凝重中透着活力。
花材：富贵竹、巴西木叶、红掌百合、非洲菊、春羽等。
规格：150×80(cm)

颇具乡土风味的花篮，
挺适合餐饮业布置。

花材：红掌、粉掌、郁金香、
百合、龟背竹、富贵竹、巴西
木叶、小灯笼等。

规格：210×90(cm)

大型插花,适宜开业庆典和店堂布置。

花材:绿掌、蕙兰、百合、天堂鸟、红掌、非洲菊、散尾葵、针叶、富贵竹、龟背竹、蓬莱松等。

规格:190×80(cm)

丰富而耐看的大型插花,无论是广场庆典布置,还是大的厅堂布置都很合适。

花材:郁金香、百合、银柳、针葵、天门冬、巴西木叶等。

规格:160×85(cm)

转运竹是商家新年里不可缺少的花饰,愿来年转出新的好运来。

花材:转运竹、巴西木叶、蝴蝶结等。

规格:90×56(cm)

花材:百合、洋兰、非洲菊、散尾葵、巴西木叶、龟背竹等。
规格:230×95(cm)

庆典大花架两款,用金属三角架取代了传统的柳编花篮,花型也更富于变化。

花材:百合、洋兰、非洲菊、散尾葵、巴西木叶、龟背竹等。

规格:180×95(cm)

