

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

压花艺术

陈国菊 赵国防 主编

 中国农业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

压花艺术

陈国菊 赵国防◎主编

中国农业出版社

图书在版编目(CIP)数据

压花艺术 / 陈国菊, 赵国防主编. —北京: 中国农业出版社, 2009.2

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-109-13361-7

I. 压… II. ①陈… ②赵… III. 压花—装饰美术—技法
(美术)—高等学校—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 008514 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 戴碧霞

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 16.5

字数: 420 千字

定价: 48.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 陈国菊 赵国防

编 者 (按姓氏笔画排序)

刘香环 (东北林业大学)

杨运英 (广东科贸职业学院)

张 俊 (天津农学院)

陈国菊 (华南农业大学)

卓丽环 (上海农林职业技术学院)

赵国防 (天津农学院)

审稿人 王莲英 (北京林业大学)

Kate Chu (美国)

阅读了《压花艺术》教材，十分高兴也非常感动。回想1999年昆明世博会上，参加压花比赛的单位仅有几家，参赛的作品也寥寥无几，表现形式与内容都十分有限，按评比要求，确实为难了我们评委。而如今，相隔十年之后，真令人刮目相看，压花艺术在我国已迅速发展成为一门学科，并已编写专著，出版专业教材，还列入普通高等教育“十一五”国家级规划教材之中，这标志着我国压花艺术在茁壮成长，压花技艺日益熟练、精湛以及理论体系的初步建立。在我国的花卉百花园里又绽放了一朵玲珑艳丽的奇葩、可喜可贺！

压花艺术的成长和发展，对提高国民的文化素养与才艺、美化装饰环境、促进和提升国民的生活艺术化等方面都与插花艺术有异曲同工之效，但在更广泛地开发利用我国丰富的植物资源与丰富的劳动力方面，压花艺术比插花艺术更有优势，市场前景更广阔而有潜力，仅组织利用农村与山区农闲期的劳动力参与压花花材的采集、压制等工作，对扶贫就业、利国利民就有积极的现实意义，是发展压花艺术成品商业化的好办法，所以该教材的出版对普及和提高我国的压花艺术知识与技能都是非常及时、非常必要和有益的。

可以看出教材的编写，编者付出了巨大的辛勤劳动和努力，也是她们多年创作实践的结晶和丰富教学经验的总结。工夫不负有心人，有耕耘就有收获。在极有限的可供参考借鉴的文献资料下，她们能率先编写出内容丰富、系统技艺具体翔实、理论与实践紧密结合，图文并茂的压花艺术教材，实为难得、可贵，是一本能使人获益匪浅的教材和专业著作。凡热爱花卉、热爱艺术的专业人员和业余爱好人士都能从中获得自娱娱人的知识和乐趣。

所以虽然繁忙也乐于写序。

北京林业大学园林学院 王莲英

于2008年6月9日

压花是将植物独特的天然色彩、形态、质感与创作者的丰富想象、真情感悟、精湛技艺经艺术创作而融为一体，是“天然的绘画”，它不仅真实、质朴、韵味无穷，而且有益于修身养性、陶冶情操。随着物质生活的日益提高，人们对精神生活的要求也越来越高，更加渴望亲近大自然，更加向往高雅的文化生活。压花艺术的返璞归真，与现代人的追求不谋而合。

本教材的几位编者均是从事压花艺术教学多年的高校教师，教学中广大学生对压花艺术的喜爱和热情出乎我们的意料，也给了我们无穷的力量和信心。在教学实践中，时常困扰我们的是，目前国内外有关压花艺术的书籍几乎全部是作品集或者DIY系列，要推广压花艺术，亟须一本理论与实践相结合的教材。

2006年，《压花艺术》被纳入普通高等教育“十一五”国家级规划教材。在前期大量收集资料的基础上，几位编者经过深入探讨，对本教材的撰写达成了共识：使学生和广大压花爱好者全面了解国内外压花艺术的现状和各种压花的风格特点；学会压花花材的压制、保色以及染色原理与技术；掌握各种风格压花作品的设计与制作技巧，真正提高动手能力。

教材编写具体分工如下：陈国菊编写第一章，第二章，第七章，第九章，第十二章，附录1；赵国防编写第三章第二、三、四、五节，第八章，第十三章第一、三、四、五节，第十四章，附录2，附录3；刘香环编写第四章，第五章，第六章；杨运英编写第三章第一节，第十一章，附录1；卓丽环编写第十章；张俊编写第十三章第二节。

在编写过程中，我们注重本课程的性质，在内容上力求做到理论和实践并重。虽然我们广泛收集国内外资料，又结合教学反复研讨，历时两年多，殚精竭虑，几易其稿，但毕竟是国内外第一本高等院校《压花艺术》教材，限于编者水平，书中自有不够完善之处，敬希广大读者提出意见和建议，以便不断地改进、充实、完善和提高。

本教材的编写得到了国际压花协会创始人、国际压花大师Kate Chu的热忱帮助，中国插花花艺协会理事长、北京林业大学王莲英教授为本书作序，谨此一并致谢。

编 者
2008年8月

序 前言

第一章 压花艺术概述	1
第一节 压花艺术的定义及特点	1
一、压花艺术的定义	1
二、压花艺术的特点	2
三、压花艺术的意义	3
第二节 压花艺术的起源与发展	4
一、压花艺术的起源	4
二、压花艺术的历史与发展	5
第三节 压花的类别	6
一、依据艺术类型分类	7
二、依据构图形式分类	7
三、依据应用分类	10
四、压花艺术作品欣赏	12
第四节 压花艺术展望	18
第五节 压花协会与压花比赛	20
一、压花协会	20
二、压花比赛	20
第六节 学习压花艺术的方法	21
复习思考题	21
第二章 压花用具	22
第一节 采集花材的用具	22
第二节 压制花材的用具	23

一、压制用具的构成	23
二、常用压花工具	26
第三节 制作压花作品的用具	29
一、制作工具	29
二、衬底材料	30
三、颜料	31
四、固着材料	31
五、装裱材料与机器	32
复习思考题	33
第三章 压花花材的选择与压制	34
第一节 压花常用花材的基本常识	34
一、花的常识	34
二、叶的常识	38
三、根、茎、种子、果实等器官的常识	42
第二节 压花花材的选择	44
第三节 压花花材的采集	47
一、花材的来源	47
二、花材采集的时期	48
三、花材采集的方法及资源保护	49
第四节 压花花材的压制	50
一、花材压制原理	51
二、压制前花材预处理	51
三、压花工具的选择	52
四、花材的分解与压制技巧	53
第五节 压花花材的分类与保存	59
复习思考题	60
第四章 压花花材的保色原理与技术	61
第一节 植物天然色素	61
一、植物天然色素的种类	61
二、花瓣内色素的分布	66
第二节 花色素的简单检测方法	67
一、检测花色素使用的器械和药品	67
二、花色素的检测方法	67
第三节 花色形成的机理	68
一、花色和色素种类的关系	68
二、色素的数量效应	70

三、pH 和花色	70
四、辅助色素与花色	71
五、细胞液的胶质状态与花色	72
六、花瓣组织结构对花色的影响	72
七、花朵开放引起的花色变化	73
第四节 压花植物材料的保色技术	74
一、植物材料在干制过程中的色变现象	74
二、引起植物材料干制过程中色变的外界因素	76
三、植物材料的保色方法	77
复习思考题	79
第五章 压花的染色原理与技术	80
第一节 压花花材的染色原理	80
一、染料染色的着色原理	80
二、染色液对染色效果的影响	81
第二节 染料种类	82
一、染料的分类与性状	82
二、干花染色常用染料	83
第三节 压花花材染色的方法	84
一、浸染法	84
二、染色压花的制作过程	84
第四节 活植株吸色	84
第五节 植物染料染色技术	85
一、天然植物染料的上染机理	86
二、植物染料的制备和染色方法	86
复习思考题	89
第六章 压花作品的制作与保护	90
第一节 压花作品的制作	90
一、压花作品的制作材料和工具	90
二、压花作品的设计与构图	90
三、背景处理	91
四、花材的粘贴	92
五、花材的重新组合	93
六、压花作品制作过程中的注意事项	93
第二节 压花作品的保护	94
第三节 压花作品的装裱	96
一、压花框画的装裱	96

二、立轴式压花画的装裱	97
第四节 压花作品制作和装裱示例	101
一、压花框画“椰岛风光”的制作及装裱技术示例	102
二、压花框画“美丽的庄园”的制作及装裱技术示例	105
复习思考题	107
第七章 压花艺术构图的基本理论	108
第一节 造型要素	108
一、形态	108
二、色彩	110
三、质感	116
第二节 构成技法	117
一、透视	117
二、平衡	121
三、比例	122
四、量感	122
五、韵律与动势（律动）	122
六、背景	123
七、空间	123
第三节 常见花卉语言与压花设计的应用	123
一、花卉语言的起源	123
二、常见花卉语言	124
三、花卉语言在压花设计上的应用	127
复习思考题	128
第八章 压花用品设计与制作	129
第一节 压花书签和压花贺卡	129
一、构图造型	129
二、构图技巧	130
三、构图意境	131
第二节 其他压花用品	135
一、压花纸制品	135
二、压花布制品	135
三、压花木、瓷、玻璃、塑料制品	137
四、压花蜡烛、扇子、钥匙链、灯饰	142
复习思考题	145

第九章 写生压花作品的构图设计	146
第一节 构图造型	147
一、画面选择	147
二、构图造型	147
第二节 构图技巧	149
第三节 构图意境	151
复习思考题	153
第十章 插花式压花作品的构图设计	154
第一节 构图造型	154
一、容器造型	154
二、插花造型	156
三、整体造型	157
第二节 构图技巧	160
一、画面经营与布局技巧	160
二、细节处理与制作技巧	162
第三节 构图意境	167
一、直接对象型	167
二、整体意境型	168
复习思考题	170
第十一章 图案式压花作品的构图设计	171
第一节 构图造型	171
一、平面图案(纹样)	171
二、几何图案	175
第二节 构图技巧	177
一、图案的形式美法则	177
二、图案的来源和写生	178
三、图案的色彩设计	179
四、图案的表现技法	180
第三节 构图意境	182
一、确定主题	182
二、图案的结构组织排列注意事项	182
三、图案的变化手法	182
四、图案式压花作品的设计与制作	183
五、图案式压花作品制作的注意事项	185
复习思考题	185

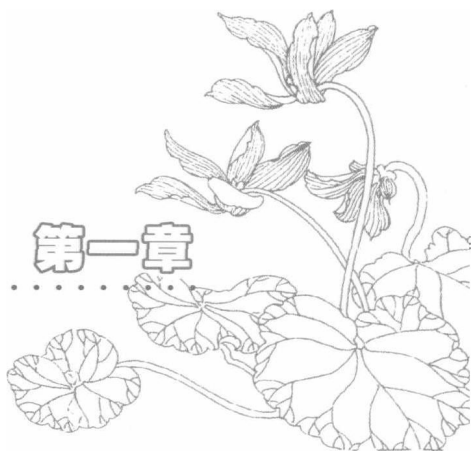

第十二章 风景压花作品的构图设计	187
第一节 构图造型	187
一、自然风景	187
二、人文景观	188
第二节 构图技巧	189
第三节 构图意境	190
一、自然风景	190
二、人文景观	191
复习思考题	192
第十三章 中国画式压花画的设计与制作	193
第一节 中式压花画艺术特点	193
一、中式压花的门类	193
二、中式压花的款式	193
三、中式压花画的表现方式	196
四、中式压花画的色彩	197
五、中式压花画的意境	198
六、中式压花画的题款、印信	199
七、中式压花画的背景处理	201
八、中式压花画的保存	201
第二节 中式压花画构图基本原则	201
一、虚实相辅	201
二、大小平衡	202
三、呼应生情	202
四、疏密相生	202
五、主次揖让	203
第三节 中式压花花鸟画构图设计与制作技巧	203
一、构图方法	203
二、构图造型与意境表达	204
三、构图技巧	206
四、创作步骤与技巧	208
第四节 中式压花山水画构图设计与制作技巧	210
一、构图方法	210
二、构图造型与意境表达	211
三、构图技巧	212
四、创作步骤与技巧	214
第五节 中式压花人物画构图设计与制作技巧	215

一、构图造型	215
二、构图意境	216
三、创作步骤与技巧	218
复习思考题	219
第十四章 抽象式压花作品构图设计与制作	220
第一节 抽象艺术基础	220
一、抽象艺术的诞生与发展	220
二、抽象艺术的两种方式	220
三、抽象是点、线、面、色彩的主观化	221
四、中国传统绘画中的抽象	221
第二节 抽象式压花艺术特点及主要类型	222
一、抽象式压花艺术特点	222
二、抽象式压花主要类型	224
第三节 抽象式压花构图造型	225
第四节 抽象式压花构图技巧	229
一、抽象式人物压花	229
二、抽象式动物压花	230
三、抽象主题压花	231
四、抽象风景压花	231
第五节 抽象式压花构图意境	232
一、形神兼备式	233
二、寓意表达式	233
三、抽象式压花创作	234
复习思考题	235
附录	236
附录1 常见压花材料中、英名以及拉丁学名	236
附录2 中国干支纪年	245
附录3 中国农历季节、月份、节气别称	245
主要参考文献	247
主要参考网站	249

压花艺术概述

第一节 压花艺术的定义及特点

一、压花艺术的定义

(一) 压花

压花就是利用物理和化学方法，将植物材料经脱水、保色、压制和干燥等科学处理而成平面花材的过程。

在互联网或者一些压花书籍上可以看到两种中文写法：“压花”和“押花”。国内部分人因受日本影响，而使用后者。

压花源于英文的pressed flower，应为压花而不是“押花”，所以用“押花”是不科学的。压花也叫平面干燥花。

用来压花的植物材料叫压花花材。所有的植物都能作为压花材料，自然界中的植物种类繁多，现已知的有50多万种，这些植物的根、茎、叶、花、果、树皮等均可作为压花材料，统称为压花花材，是广义的压花花材。狭义的压花花材只指花卉植物材料的花朵、花瓣、叶片等。不仅成花可以用于压花，路边的野花野草也可以用于压花，花卉生产或者插花时剪下的花蕾、叶片等材料都可以用于压花，树皮、落叶也是压花的好材料。

(二) 压花艺术

压花艺术（pressed flower art）是以压制好的花材（即压花）作为创作的基本材料，依其形态、色彩和质感，设计制作成具有观赏性和实用性的植物制品的一门艺术。

压花艺术将自然界的奇花异草融入人们的生活空间，让人们能够更好地认识大自然，亲近大自然，进而保护大自然。让人们在爱花惜花之余，能在冬天见到春花，夏日看到冬草。

大自然的一草一木皆可入画，得之无意，赋诸有形，压花艺术的意趣正在于此，其独特的韵味，非画笔所能替代。

压花艺术作为一种新兴的艺术，是植物科学和艺术相结合的产物，它使自然学科和人文学科产生了很好的交叉点，是农业里的美学，农业里的艺术。

二、压花艺术的特点

1. 源于大自然，返璞归真 压花艺术的最大特点就是源于大自然，回归大自然。压花艺术的返璞归真，与现代人的追求不谋而合。压花能够充分利用植物材料，发挥其最大的作用，增加其附加值，所以说压花制作是一个天然而又环保的行业。

花卉植物美丽多姿，四季盛开的鲜花，给人们带来无限的温馨和遐想，可花开花落，人们往往感叹于花好易逝。《红楼梦》中的“黛玉葬花”，表达了美女对落花的怜惜，黛玉将凋谢的花埋葬于地里，虽留住了落花，却保不住美色，只能寄托一份哀思；摄影作品留住的只是花卉的情影；仿真花卉工艺品虽栩栩如生，却终究不是真实的。压花艺术不仅能让鲜花短暂的美丽长驻人间，而且将植物天然的形态、自然的色泽、奇妙的纹理恒久地定格在作品中，演绎一种特别的意境和韵味，令人赏心悦目，爱不释手。

2. 富有艺术魅力 压花艺术作品风格各异。因为材料都来自植物，花材的质感、形态和色彩多种多样，所以压花作品就像美术作品，不可简单地复制和重现，因此，它的艺术价值是独一无二的。压花作品蕴涵着极丰富的艺术魅力，而不仅仅是妇女们消遣的手工艺。

压花艺术在一定程度上与花艺中的插花艺术、干花艺术有许多相似相通之处，在作品立意、色彩设计、构图技巧、制作技法、创意等方面都很类似，可以说压花艺术和插花艺术、干花艺术是姊妹艺术。

压花和绘画、雕塑等艺术也有着许多共同的特点，但其独特的韵味不是画笔所能替代的，压花艺术更有真实感、亲切感。压花艺术有着一般艺术所没有的另一种欣赏层面，就是近距离地欣赏花材的压制、选择和保存艺术。压花艺术给传统的艺术品赋予了新的内涵，清新雅致，自然天成，这就是压花艺术的独特魅力。

3. 高雅又容易融入大众 压花艺术既高雅又容易融入大众。压花艺术的令人着迷之处，还在于它的多元化。一方面，它和其他主流艺术一样，在美国，压花与油画、水彩、粉彩等一起参加国际艺术比赛。另一方面，它又非常生活化，而且平易近人，几朵小花，几片绿叶，就可以把生活点缀得多彩多姿。

压花作品可大可小，小到书签之类的工艺品，大到宽1.2m、长2m的压花作品，深受高品位人士的喜爱。同时，压花还可以与生活日用品结合起来，提高产品的经济价值，如压花贺卡、压花蜡烛、压花灯罩、压花首饰（包括压花项链、压花戒指、压花耳环、压花手链等）、压花手机链、压花桌布、压花玻璃门等。总之，压花可以融入生活的每个角落，美化生活，陶冶情操。

很多种类的艺术一般只能是少数艺术家的专业行为，百姓可望而不可即。而压花艺术则不同，有高低层次之分。作为高级艺术，其要求很高；但作为娱乐，连幼儿园都能开展。可谓老少咸宜，雅俗共赏。

人人都可以动手制作压花，设计小的压花书签、压花卡片以及各种各样的压花艺术作品，既丰富了业余生活，也陶冶了自己的情操。将这些作品送给朋友，其意义是从商场购买的礼物无法相比的！

三、压花艺术的意义

1. 实施素质教育 压花具有很强的艺术性和趣味性,开设压花艺术课程,能够寓教于乐,提高学生的艺术修养,有助于塑造健全的人格。压花艺术是一门实践能力很强的课程,可充分调动学生(包括大学生、中学生和小学生)的想象力,培养和提高学生的创作能力和艺术素养,使学生获得美的享受和艺术的熏陶,激发学生的创作热情,将学生作为主体的自觉能动性发挥到认识世界、改造世界、保护自然的实践中,实现感性认识和理性认识的统一。

2. 美化居室,装饰环境 压花作品既有很高的艺术情趣,又具备很强的装饰效果,是不可多得的居家摆设佳品。不同风格的压花作品搭配不同的家居装饰,可以显示与众不同的生活品位。压花作品可以装饰不同的环境,如酒店、咖啡屋、西餐厅、办公室等。根据不同的环境需要,设计不同风格的压花作品,可以达到最佳的装饰效果和装饰目的。

3. 生活才艺 随着我国经济的快速增长,生活水平的不断提高,在物质生活得到满足的同时,人们更渴望高质量的精神生活。亲自动手制作压花别有一番情趣,可谓是又一时尚新体验!

在美国、英国、日本、中国台湾和香港,有各种各样的压花俱乐部、压花教室,学生来自各个行业,都是为了在业余时间学习一门赏心悦目的技艺,提高生活质量和生活品位,美化生活,陶冶情操。

4. 减压的好方式 在快节奏的现代生活中,人们每天为事业为工作忙碌着,闲暇的时候需要寻找一些减压的方式,让思想和身体能够得到休息和放松。压花艺术带给人们更多的是情感的交流和美的享受。优美的压花卡片、可爱的压花首饰、浪漫的压花蜡烛、压花装饰画等,无不显示压花艺术带给我们生活的新情趣。

压花作为一种减压的生活方式,在美国、日本、中国台湾等地已经很流行,就如目前国内流行的瑜伽一样,白领们乐于在压花艺术的创作过程中寻找另一个自我。

5. 朝阳产业 压花是花卉与艺术的结合,是花卉业的延伸,可以丰富观赏园艺的内涵,给观赏园艺赋予新的内容,使该学科更加完善、更具特色。它可以延伸花卉业的产业链条,充分利用植物的边角料,使物尽其用,提高花卉的附加值。

英国于1983年最早成立压花协会。时下,国际市场对压花画、压花花材的需求日益增加。在中国台湾和日本都有一些近郊花园供大家DIY制作压花、喝茶、聊天。

在中国,将压花艺术作为产业来做的公司目前还很少,压花艺术对大多数人来说还是一个陌生的事物,所以说压花艺术是正在兴起的朝阳产业,发展空间很大。

压花作为一个产业,无疑可以为农民增收提供一条新的路子,给企业经营创造了新的发展空间。

6. 弘扬我国传统文化 将国画式的风格、东方式插花融入压花作品的设计,无疑对弘扬我国传统文化、促使我国压花艺术在国际压花界创造辉煌具有深远的意义。

第二节 压花艺术的起源与发展

一、压花艺术的起源

关于压花的起源有很多说法，大家都公认压花艺术起源于植物标本。至于确切什么时候压花从植物标本演变成艺术，已经不可考证。

目前世界上存有的最早的植物标本是从埃及公元前 305 年的墓中出土的橄榄枝叶，距今 2 300 多年，现在存放在英国皇家植物园(图 1-1)。而意大利的植物学家 Luca Ghini (1500—1566) 是公认最早制作系统的植物标本并以艺术性的方法展现，且将其编辑成书的人，遗憾的是他编写的植物标本书籍目前只有散页，存放在意大利 Florence 的博物馆里(图 1-2)。世界上现存最完整、最古老的植物标本书籍叫 Petrus Cadé Herbarium (1566)，目前存放在荷兰国家植物博物馆(图 1-3)。

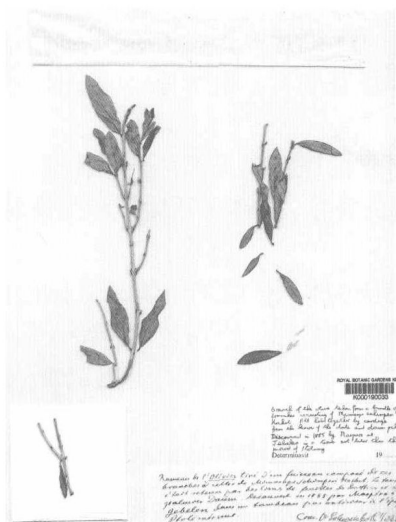

图 1-1 公元前 305 年的墓中出土的橄榄枝叶

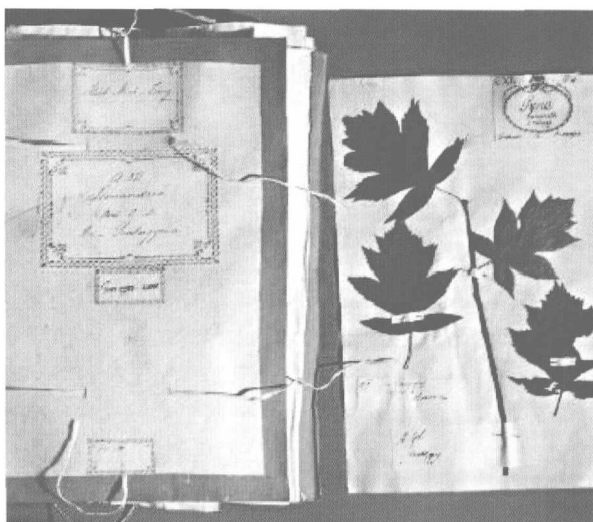

图 1-2 Luca Ghini 制作的植物标本书籍的散页

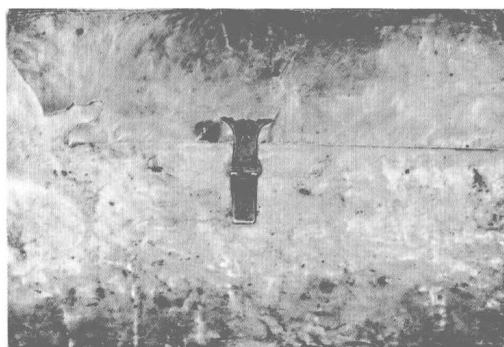

图 1-3 世界上现存最古老、最完整的植物标本书籍