

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

插花艺术 (第2版)

朱迎迎 主编

高 职 高 专 园 林 专 业 教 材

中国林业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高 职 高 专 园 林 专 业 教 材

插 花 艺 术

(第2版)

朱迎迎 主编

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

插花艺术/朱迎迎主编. -2 版. —北京: 中国林业出版社, 2008. 12
普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高职高专园林专业教材
ISBN 978-7-5038-5335-7

I. 插… II. 朱… III. 插花—装饰美术—高等学校: 技术学校—
教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154838 号

中国林业出版社·教材建设与出版管理中心

策划编辑: 牛玉莲

责任编辑: 康红梅 丰帆

电话: 83221489

传真: 83220109

出版发行 中国林业出版社 (100009 北京市西城区德内大街刘海胡同 7 号)

E-mail: jiaocaipublic@163.com 电话: (010) 83224477

网 址: <http://www.cfph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京地质印刷厂

版 次 2003 年 4 月第 1 版

2009 年 3 月第 2 版

印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 960mm 1/16

印 张 24.5

字 数 452 千字

定 价 36.00 元 (附光盘)

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

高等职业教育园林专业教材 审定专家委员会

主	任：	苏惠民		
委	员：	杨连清	黄桂荣	倪筱琴
		卓丽环	芦建国	牛玉莲
		俞禄生	朱迎迎	王世动
		李小川	关继东	安家成
		王瑞辉	陈岭伟	李耀建
		莫翼翔	罗 强	贺建伟
		方 彦	向 民	

《插花艺术》（第2版）编写人员

主 编 朱迎迎

副 主 编 易 伟 陈佳瀛

编写人员（按姓氏笔画为序）

朱迎迎（上海城市管理职业技术学院）

陈子牛（昆明师范高等专科学校）

陈佳瀛（上海师范大学）

罗凤芹（辽宁林业职业技术学院）

易 伟（云南昆明林业职业技术学院）

主 审 王莲英（北京林业大学）

蔡仲娟（上海市插花花艺协会）

第2版前言

随着人民生活水平的不断提高,对精神文化的需求越来越高,插花艺术不断普及,成为精神文明建设的一部分。同时,随着中外交流的不断扩大,插花艺术水平也在不断提高,插花风格的东西融合,插花技艺的相互渗透,使得插花艺术无论在风格特点、技艺方法、花材应用等方面都有了一些变化。各种规模、各种层次的插花展览和比赛也蓬勃发展。如2001年在深圳举办的首届国际插花花艺博览会,2002年在天津举办的首届中国插花花艺大赛,从1994年开始的每两年举办一次的上海“花之韵”国际插花花艺展到2008年已经举办了7届;上海每年举办的插花花艺比赛还和职业技能赛相结合,获得名次者还可以得到相应的职业技能证书。除了这些专业性的纯粹的插花花艺展览和比赛外,很多展览都开辟了专门的插花馆或插花展区,如各种层次的菊花展、花卉节、园艺博览会、花卉博览会等,插花花艺已越来越走进人们的生活。近年来插花书籍大量涌现,无论是国外(境外)插花刊物,还是国内经典的插花研究书籍和各种画册,为插花艺术的发展起到了推动的作用,如韩国的〈Today Flower〉、台湾中华花艺基金会的《花艺家》、台湾花艺设计师协会台北花苑的《台湾花艺》、王莲英、秦魁杰的《中国古典插花名著》《中国传统插花艺术》以及马大勇的《中国传统插花艺术情境漫谈》、蔡仲娟的《插花员》《中外插花艺术作品选》等,这些书籍不仅在理论上还是在实践上都对插花艺术进行了研究和探讨。

第1版《插花艺术》教材得到了广大插花花艺专业工作者和爱好者的的好评,由于在全国范围中高职学校中应用较广泛,教学反映较好,被列选为成为教育部高职高专“十一五”国家级规划教材。为了使教材更能反映插花艺术发展的状况,更贴近教学实际,在中国林业出版社的大力支持下,对《插花艺术》进行改版,在原来的基础上,调整了部分内容,增加了目前插花花艺事业发展的前沿信息,特别是更注重了动手能力的培养。同时保持了原有的4个特点。①运用范围较广,力求两个兼用的特点。一为中高职兼用,更注重高职的特点;二为学历教育和培训兼用,吸收了插花员国家职业鉴定的相关内容。②理论与实践结合体现能力为本的教育的特点。更注重实践性教学,共设计了19个实践项目。③模仿与创新结合体现素质为本的教育特点。要求教师要有一定的操作技能,可以通过光盘中大量的实例加以提

高教师自身的素质。④传统教材与光盘结合体现现代教学手段的特点。第2版《插花艺术》教材依然附教学光盘，并充实了大量近年来的国内外经典插花实例，为教和学提供了大量的实践素材。

本教材由上海城市管理职业技术学院副院长、上海市插花花艺协会副会长朱迎迎高级工程师、副教授任主编；上海师范大学园艺系系主任、上海市插花花艺协会理事陈佳瀛副教授，云南昆明林业职业技术学院易伟副教授，辽宁林业职业技术学院罗凤芹等老师参与编写，其中前言、第2章、第5章、第6章、第9章和实训及配套光盘由朱迎迎编写；第1章、第3章、第4章由罗凤芹编写；第5章部分内容、第7章由陈佳瀛编写；第8章、第10章、第11章由易伟编写。

《插花艺术》教材得到了中国插花艺术界最具权威的两位老师的大力支持，她们是中国插花花艺协会名誉会长、北京市插花艺术研究会会长王莲英教授与中国插花花艺协会顾问、上海市插花花艺协会会长蔡仲娟高级工程师。她们欣然接受担任本教材的主审，在此表示深深的谢意。

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

编 者
2008年3月

第1版前言

自古以来，人们即被花的艳丽娇柔所深深吸引。花在文人墨客的诗赋里飘着淡雅的幽香，在画家的笔墨里展示优雅的身姿，在情人的手中传递着爱的信息，在爱美之人的身上留下生活的情趣，在温馨的家庭里营造着融融的暖意，在隆重的场合烘托着热烈的气氛，在插花艺术工作者的手中变化着无穷的新意，尽展每一朵花最美丽动人的一面。

世界插花艺术最早起源于古埃及和中国，古人很早就以花来祭祀神佛、以花来装扮自己、以花来表达自己的情感。在中国，“天人合一”思想和“君子比德”思想对插花艺术有着深刻的影响。

插花艺术发展至今，已有了百花齐放、百家争鸣的趋势，特别是在国际上东方插花的线条美为西方插花所崇尚，西方插花的技艺手法为东方花艺所采用。又受各种艺术思潮的相互影响，其发展相当迅速。如日本就有上千个不同风格的流派，有继承古典的、有发展现代的、有崇尚理念的、有推崇形式的等。

各国、各个城市相应成立了插花花艺协会，会员数快速增长，爱好者遍布社会的各个层次，文化程度方面上至大学教授、下至小学学生；年龄方面上至七八十岁的老叟，下至七八岁的小童。从事插花艺术不仅成为人们热爱生活、热爱生命的一种感情寄托，也是人们修身养性、陶冶情操的一种方式，又成为人们在谋生的同时带给他人美的享受的一种手段。因此，越来越多的人喜欢插花艺术，越来越多的人学习插花，插花培训教育也随之蓬勃发展，很多城市成立了插花花艺学校，境外插花艺术家纷纷成立插花艺术教室，专门从事插花培训。如中国插花花艺协会主办的全国插花花艺培训中心，上海市插花花艺协会主办的插花花艺进修学校，还有台湾、香港等插花界人士主持的插花教室，专门从事插花花艺的培训工作。目前，国家劳动部又把插花花艺作为职业工种系列，制定规范的职业标准，进行职业等级工培训，使培训工作又上了一个台阶。插花花艺还作为专业进入学历教育系列，如上海城市管理学院将“花艺设计”作为成人学历教育的一个专业来设置，从基础理论到相关专业知识进行系统学习，使插花花艺理论与实践有一个系统的发展。吸引了众多的爱好者报名参加。在很多学校的专业中设置了插花艺术的课程，如园林专业、园艺专业、环境艺术专业、装潢设计专业、旅游

专业等均有插花艺术课程的开设。使学习相关专业的学生都能掌握插花艺术技艺为社会服务,也得到了学生的认可、社会的认可。随着培训教育的蓬勃发展,对教材的要求越来越迫切。于是在国家林业局、林业职业教育教学指导委员会及中国林业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4个特点:

1. 运用范围较广,力求两个兼用。一为中、高职兼用,二为学历教育和培训兼用。目前我国职业教育发展非常迅速,不仅在数量上还是在质量上和提高层次上都有很大的发展。中、高职教育沟通,使得学生有了更多的选择,使得职业技术学校有了更大的发展空间。插花艺术是一门融理论与实践,融艺术与技能的综合学科。目前很多中、高等职业学校相关专业均开设《插花艺术》课程,为了解决层次的问题,本教材采用选学模块的方式,适应于中、高等职业教育,也可适用于插花艺术培训。教材中注有“*”部分内容供高职选用。

2. 理论与实践结合,体现能力为本的教育。职业教育培养目标就是以培养应用型专门人才为根本任务,以适应社会需要为目标,以培养技术应用能力为主线。学生应具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽、素质高等特点。《插花艺术》课程本身体现能力为本,专门设置实践教学指导内容;就实践的目的要求、材料准备、操作方法、评价标准作详细的说明,通过明确插花艺术实践的要求,对实践课程起到应有的效果。还力求结合插花花艺员职业标准,使学生学完课程之后通过职业鉴定而获得中级插花花艺师资格证书。

3. 模仿与创新结合,体现素质为本的教育。插花艺术本身是一种创新艺术,需要不断地创新,通过动手实践从模仿到创作,创造机会让学生多观赏国内外最新插花作品,尽可能获得较多的实践机会,培养学生的创新能力。

4. 传统教材与光盘结合,体现现代教学手段。既然是艺术创作,就需要大量的古今中外优秀作品范例演示,而且插花的技巧和过程也需要实际演示才能达到较好的教学效果。因此,采取传统教材与光盘结合,传统教材以文字与图示为主,光盘对应传统教材的章节配以古今中外的插花花艺作品,以实例说明教学内容,使理论教学更生动、更形象,以取得较好的教学效果。

本教材由朱迎迎任主编,易伟、陈佳瀛任副主编。其编写分工如下:前言、第七章及配套光盘由上海城市管理职业技术学院副院长、上海市插花花

艺协会副会长朱迎迎编写；第一、二章由朱迎迎、罗凤芹编写；第三、十章由陈子牛编写；第四、五章由朱迎迎、周国萍编写；第六、八章由易伟编写；第九章由陈佳瀛编写。第一章第二节中“中国插花艺术发展简史”部分的内容，主要引用王莲英、秦魁杰主编的《中国传统插花艺术》一书相关内容。

《插花艺术》教材得到了中国插花艺术界最具权威的两位老师的大力支持，她们是中国插花花艺协会常务副会长、北京市插花艺术研究会会长王莲英教授以及中国插花花艺协会副会长、上海市插花花艺协会会长蔡仲娟高级工程师。她们欣然接受担任本教材的主审，在此表示深深的谢意。

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

编 者

2002年7月

目 录

第2版前言

第1版前言

第1章 插花艺术概述	(1)
1.1 插花艺术的概念与范畴	(1)
1.1.1 插花艺术的概念	(1)
1.1.2 插花艺术的范畴	(2)
1.1.3 插花艺术及相关名词的异同	(3)
1.2 插花艺术的特点与作用	(5)
1.2.1 插花艺术的特点	(5)
1.2.2 插花艺术的作用	(5)
1.3 插花艺术的分类与应用	(7)
1.3.1 插花艺术的分类	(7)
1.3.2 插花艺术的应用	(14)
➤思考题	(15)
第2章 插花艺术发展简史	(16)
2.1 插花艺术的起源	(16)
2.1.1 宗教插花	(17)
2.1.2 宫廷插花	(17)
2.1.3 文人插花	(17)
2.1.4 民间插花	(17)
2.1.5 艺术插花	(18)
2.2 中国插花艺术发展简史	(18)
2.2.1 插花艺术的原始期——殷周、秦汉时期	(18)
2.2.2 插花艺术的发展期——魏晋南北朝	(20)
2.2.3 插花艺术发展的兴盛期——隋唐、宋时期	(21)
2.2.4 插花艺术发展的成熟期——元、明时期	(26)
2.2.5 插花艺术发展的衰微期——清朝时期	(29)
2.2.6 插花艺术发展的复兴期——20世纪70年代末起	(32)

2.3	日本插花艺术发展简史	(33)
2.3.1	日本花道的起源	(34)
2.3.2	萌芽期——飞鸟·奈良·平安时期	(34)
2.3.3	形成期——镰仓、南北朝、室町时期	(36)
2.3.4	发展与兴盛期——安土桃山、江户时期	(37)
2.3.5	现代插花的形成	(40)
2.4	西方插花艺术发展简史	(42)
2.4.1	起步阶段——古希腊时代、罗马时代	(43)
2.4.2	发展时期——欧洲文艺复兴时期	(45)
2.4.3	成熟阶段——17~19 世纪	(45)
►	思考题	(48)
第3章	插花的基本原理	(49)
3.1	三大构成	(49)
3.1.1	平面构成在插花艺术中的应用	(49)
3.1.2	色彩构成在插花艺术中的应用	(52)
3.1.3	立体构成在插花艺术中的应用	(57)
3.2	构图原理	(62)
3.2.1	比例与尺度	(63)
3.2.2	变化与统一	(65)
3.2.3	协调与对比	(66)
3.2.4	动势与均衡	(67)
3.2.5	韵律与节奏	(68)
3.3	造型法则	(69)
3.3.1	高低错落	(69)
3.3.2	疏密有致	(70)
3.3.3	虚实结合	(70)
3.3.4	仰俯呼应	(71)
3.3.5	上轻下重	(71)
3.3.6	上散下聚	(71)
3.4	色彩应用	(72)
3.4.1	花材的颜色	(72)
3.4.2	插花构图中色彩的配置原则	(73)
3.4.3	插花的配色设计	(73)

►思考题	(74)
实训1 平面构成在插花中的应用	(75)
实训2 立体构成在插花中的应用	(75)
第4章 插花的基本方法	(77)
4.1 插花的步骤	(77)
4.1.1 立意构思	(77)
4.1.2 选材	(82)
4.1.3 造型	(99)
4.1.4 插作	(99)
4.1.5 命名	(100)
4.1.6 整理	(100)
4.2 插花的基本技法	(102)
4.2.1 花材的保鲜处理	(102)
4.2.2 花材的处理技巧	(104)
4.2.3 花材的固定技巧	(109)
4.3 插花的学习方法	(113)
4.3.1 提高认识, 加强学习	(113)
4.3.2 勤于实践, 融会贯通	(116)
4.3.3 善于总结, 提高技能	(117)
►思考题	(117)
实训3 插花材料的识别、选择及修剪	(118)
实训4 插花材料的造型与固定	(119)
第5章 中外文化艺术对插花艺术的影响	(121)
5.1 中国传统文化对插花艺术的影响	(121)
5.1.1 中国传统文化概念	(122)
5.1.2 中国传统文化特征	(122)
5.1.3 传统文化对插花的影响	(123)
5.2 西方艺术思潮对插花艺术的影响	(125)
5.2.1 艺术思潮的概念	(125)
5.2.2 艺术思潮的主要类别	(126)
5.2.3 艺术思潮对插花的影响	(128)
5.3 中外插花艺术哲理及审美特征	(128)

5.3.1	中国花文化	(128)
5.3.2	中外插花艺术的哲理表现	(130)
5.3.3	中国插花艺术的审美特征	(132)
5.4	中国古典插花名著《瓶史》赏析	(140)
➤	思考题	(158)
第6章	东方式插花艺术	(159)
6.1	东方式插花艺术的风格与特点	(159)
6.1.1	中国插花艺术的风格与特点	(159)
6.1.2	日本插花艺术的风格与特点	(164)
6.1.3	东方现代插花艺术风格特点	(166)
6.2	东方式插花的插花造型	(168)
6.2.1	中国插花艺术的基本造型	(168)
6.2.2	日本插花艺术的基本造型	(177)
6.3	东方式插花的表现技巧与要求	(188)
6.3.1	运用线条的表现技法	(188)
6.3.2	写实的表现技法	(189)
6.3.3	写意的表现技法	(191)
6.3.4	注重花材与花器几架及配件之间组合的表现技法	(191)
6.3.5	日本插花的表现技巧	(191)
➤	思考题	(192)
实训5	东方式瓶插	(193)
实训6	东方式盆插	(196)
第7章	西方式插花艺术	(197)
7.1	西方式插花艺术的风格与特点	(197)
7.1.1	传统西方式插花艺术的风格及特点	(198)
7.1.2	现代西方式插花艺术的风格与特点	(199)
7.2	西方式插花的基本花型	(200)
7.2.1	西方式插花的基本程序	(200)
7.2.2	西方式插花的基本花型	(201)
7.3	西方式插花的表现手法与要求	(208)
7.3.1	运用几何图形表现手法	(208)
7.3.2	运用浓烈色彩的表现手法	(209)

7.3.3 运用线条美与色彩美结合的表现手法	(209)
►思考题	(209)
实训7 S形插花制作	(210)
实训8 半球形插花制作	(213)
实训9 L形插花制作	(215)
实训10 开放式圆形插花制作	(217)
第8章 礼仪插花艺术	(221)
8.1 礼仪插花的风格与应用范围	(221)
8.1.1 礼仪插花的风格	(221)
8.1.2 礼仪插花应用范围	(222)
8.2 礼仪插花赠(受)花常识	(223)
8.2.1 赠(受)花常识	(223)
8.2.2 贺赠礼笺的书写	(224)
8.2.3 赠花形式与花材	(225)
8.3 礼仪插花的表现技巧与要求	(226)
8.3.1 节庆礼仪插花	(226)
8.3.2 贺赠礼仪插花	(230)
8.4 礼仪插花的基本形式及制作方法	(231)
8.4.1 礼仪插花的基本形式	(231)
8.4.2 几种礼仪插花基本形式的制作方法	(231)
►思考题	(256)
实训11 丝带花制作	(257)
实训12 礼仪花篮——扇形花篮	(261)
实训13 礼仪花束——双纸衬底单面观花束	(262)
实训14 胸花——尾部分叉胸花、单非洲菊主花胸花	(264)
实训15 瀑布形新娘捧花	(266)
实训16 头花——头箍式头花	(268)
第9章 花艺设计	(271)
9.1 花艺设计的概念和风格特点	(271)
9.1.1 花艺设计的概念	(271)
9.1.2 花艺设计的风格与特点	(272)
9.1.3 中国花艺设计的特点	(276)

9.1.4	西方花艺设计的特点	(279)
9.2	花艺设计的表现形式与技巧	(281)
9.2.1	插花的基本要素在花艺设计中的体现	(281)
9.2.2	花艺设计的表现技巧	(284)
9.2.3	花艺设计的设计要求	(297)
9.3	花艺设计的基本形式	(298)
9.3.1	图案造型(毕德迈尔设计)花艺设计	(298)
9.3.2	组合式花艺设计	(301)
9.3.3	平行式花艺设计	(302)
9.3.4	大型花艺设计	(304)
9.3.5	模特花艺设计	(305)
9.4	环境花艺设计	(305)
9.4.1	环境花艺设计要求	(305)
9.4.2	环境花艺设计形式	(307)
►	思考题	(322)
实训 17	中型花艺设计	(322)
实训 18	模特花艺设计	(323)
第 10 章	干花、人造花插花	(328)
10.1	干燥花概述	(329)
10.1.1	干燥花的定义	(329)
10.1.2	干燥花的特点	(330)
10.1.3	世界干燥花概况	(331)
10.1.4	我国干燥花的历史与现状	(333)
10.2	干花制作技术	(335)
10.2.1	干花制作	(335)
10.2.2	植物材料的干燥方法	(335)
10.2.3	干燥花的漂白与染色	(337)
10.2.4	干花插花的包装、运输及管理	(339)
10.3	干花插花的表现形式及制作方法	(340)
10.3.1	干花插花的艺术类别	(340)
10.3.2	干花插花的表现形式	(341)
10.3.3	干花插花的准备	(341)
10.3.4	几种形式的干花插花制作	(342)

10.3.5	百花香和干压花的制作	(347)
10.4	干花在不同场合的装饰	(349)
10.4.1	宴会装饰	(349)
10.4.2	圣诞节装饰	(349)
10.4.3	婚礼装饰	(350)
10.5	人造花插花	(350)
10.5.1	人造花插花工具与材料	(350)
10.5.2	人造花插花特点	(351)
10.5.3	人造花插花的保养	(351)
10.5.4	人造花与干花的混合使用	(352)
►思考题		(352)
实训 19	人造花插花实践	(353)
第 11 章	花店的经营与管理	(354)
11.1	开店前的准备	(354)
11.1.1	开花店的前期准备	(354)
11.1.2	花店的材料准备	(357)
11.1.3	花店的人员准备	(358)
11.1.4	其他方面的准备	(358)
11.1.5	开花店的心理准备	(360)
11.2	花店的经营	(361)
11.2.1	花店销售的 4P 循环理论	(361)
11.2.2	花店的成本控制	(361)
11.2.3	花店的经营技巧	(363)
11.2.4	花店的特色营造	(365)
11.3	花店的管理	(366)
11.3.1	花店管理的目的	(366)
11.3.2	花店管理的内容	(366)
11.3.3	花店管理的方法	(367)
11.4	花店的服务	(369)
11.4.1	花店服务的范围及内容	(369)
11.4.2	花店顾客群体的心理	(370)
►思考题		(372)
参考文献		(373)