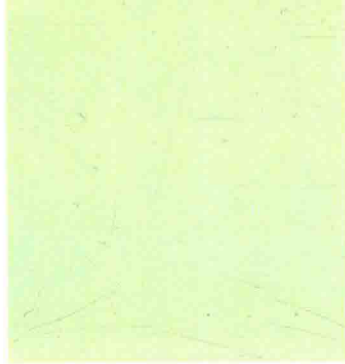

休闲 插花

主编◎雷晶

 武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

休闲 插花

主 编 雷 晶
副主编 江艳刚 冯 莉

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目(CIP)数据

休闲插花/雷晶主编.—武汉:武汉理工大学出版社,2017.7

ISBN 978-7-5629-5282-4

I. ①休… II. ①雷… III. ①插花-装饰美术 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 100332 号

休闲插花

雷晶 主编

项目负责人:楼燕芳

责任编辑:楼燕芳

责任校对:雷 蕾

装帧设计:匠心文化

出版发行:武汉理工大学出版社

网址:<http://www.wutp.com.cn>

社 址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮编:430070

经 销:各地新华书店

印 刷:武汉中远印务有限公司

开 本:787 × 980 1/16

印张:7.5

版 次:2017 年 7 月第 1 版

字数:131 千字

印 次:2017 年 7 月第 1 次印刷

定 价:29.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话:027-87785758 87384729 87165708(传真)

·版权所有 盗版必究·

插花是一门艺术，西方式插花最早可追溯到四千年前的古埃及，东方式插花三千年前起源于中国，都有着悠久历史和文化遗产。中国插花是东方式插花的代表，受儒家、道教、佛教思想及封建伦理道德的影响，形成了汉民族特有的宇宙观和审美情趣，认为万物有灵性，主张“天人合一”，视自然界的花草树木为有灵性、有情感之物，所以中国人历代都有寄情花木之风，赋予各种花木以象征性寓意，被人格化和神化，借以明志，寄托情思，舒展情趣。在插花中，各种花材固然不单纯是造型的素材与表现形式美的主要物质基础，而是构思传情的语言和工具，是创造和表现意境美的重要要素。因此，自古以来，插花以“凡材必有意，寓意必吉祥”为创作的中心与主题，以追求枝情花韵之美、突出花品花格的表现为最高艺术境界。随着社会的不断发展，以前多用于重要场合、盛于文人雅士群体中的插花越来越受老百姓的喜欢，在家居装饰、朋友聚会、节日庆祝等中都有广泛的应用。

笔者结合多年的插花实践和教学，提出了“休闲插花”这一概念。插花是现代都市人很好的一种宜静宜动的休闲方式，不拘泥于花器和花材的选择，一碗一盆一罐一杯均可作为花器，一花一草一树一叶均可作为花材，不受时间和空间限制，只要掌握必要的插花原则，便可尽情组合，表达情感，舒缓情绪，释放压力，呈现各式的美。休闲插花作品既可以是重要场合的“阳春白雪”，也可以是琐碎生活中的“下里巴人”，只要我们有一颗热爱生活的心，插花就是我们生活中美的享受和体现。

编者将工作中的实践经验充分融入到了教材的编写过程中，使得该书具有较强的实用性和可操作性，其中，所有的插花作品都是编者原创。

休闲插花
前言

本书不仅适用于高职高专院校的相关专业教学,也适用于零基础的花艺爱好者自主学习。

本书是多年从事一线花艺教学的教师、花艺行业一线花艺师集体智慧的结晶。本书由武汉职业技术学院的雷晶任主编,湖北三峡职业技术学院的江艳刚、武汉碟恋花园艺坊的冯莉任副主编。具体的编写分工如下:项目2,雷晶;项目1,江艳刚;项目5,冯莉;武汉草化林夕花艺有限公司的成雄参加了项目3的编写;Mr.flower花先生花坊的彭琛参加了项目4的编写。全书由江艳刚主审,雷晶进行了最后的统稿和定稿工作。另外,武汉职业技术学院的汤紫瑶、施洋、李兴星、尹丽娟、王月、陈晓芳、周婧文、路冰颖、伍梦琪同学参与了花材的整理和图片的拍摄工作,武汉职业技术学院的陈璞老师参与了图片的后期制作工作。

随着时代的发展,休闲插花逐渐成为一种时尚,成为普通老百姓日常生活中的一部分,相信休闲插花的内容和形式会越来越多样化,本书作为抛砖引玉之用,期待广大的花艺爱好者妙手攒花,创造出更多更好的原创休闲插花作品。

本书的编写受到了很多插花爱好者的鼓励,以及花艺工作者的支持,也得到了很多业界前辈们的悉心指导,在此一并表示感谢。也敬请读者在使用本书的过程中能够不吝赐教,提出宝贵的意见和建议,以利于本书的不断完善和改进。

所有意见、建议请寄往:xiuxianchahua@163.com。

编者

2017年2月

001	项目 1 插花基础
003	任务 1 理解插花艺术的概念与特点
004	任务 2 了解插花的分类
007	任务 3 熟悉常见花材
020	任务 4 进行花材的选择、处理及保养
022	任务 5 选择花器及插花道具
024	任务 6 掌握插花造型的步骤和方法

031	项目 2 家居插花
034	任务 1 客厅插花
046	任务 2 书房插花
050	任务 3 餐厅插花
054	任务 4 卧室插花
058	任务 5 卫浴间插花
062	任务 6 厨房插花
064	任务 7 阳台插花

069	项目 3 办公室插花
072	任务 1 格子间插花
076	任务 2 小型办公室(办公桌)插花
080	任务 3 中、大型办公室(茶几)插花

休闲插花
目录

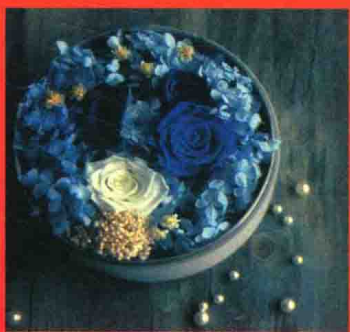
085 项目4 节日插花

- 087 任务1 春节插花
090 任务2 情人节插花
092 任务3 母亲节插花
094 任务4 父亲节插花
096 任务5 教师节插花
098 任务6 圣诞节插花

101 项目5 花艺沙龙

- 104 任务1 参加花束沙龙
108 任务2 栽培植物组合盆栽
111 任务3 制作鲜花心形礼盒

114 参考文献

项目 1

插花基础

CHAHUA JICHU

插花是一门艺术,在我国已有三千多年的历史。宋代,它与点茶、挂画、焚香一起,统称为“生活四艺”,是当时流行的民间社交礼仪规范。如今,插花是典型的生活艺术,能使我们的家居环境更温馨,生活更浪漫。想要完成一件心仪的插花作品,需要我们用心地与花儿交流,同时,掌握一些插花艺术的基本知识和基本理论也是十分必要的。

任务1 理解插花艺术的概念与特点

一、插花艺术的概念

插花艺术是指按照创作的主题或环境布置的要求,将剪切下来的植物的枝、叶、花、果作为主要素材,经过一定的技术操作(修剪、整枝、弯曲等)和艺术加工(构思、造型、配色等),配以合适的花器、几架、配件或架构等,配置成一件精致完美、富有诗情画意,能再现大自然美和生活美的花卉艺术品。

插花艺术起源于人们对花卉的热爱,通过对花卉的定格、表达一种意境来体验生命的真实与灿烂。

二、插花艺术的特点

插花看似容易,而真正要插制一件让人赏心悦目的作品却并非易事,它不是各种花材的随意组合和简单造型,而是遵循一定的艺术法则,进行有章法、有技巧的加工,当中融入了设计者的生活经验、知识阅历和艺术修养。插花艺术与雕塑、绘画、造园、盆景和建筑有一定的相通性。

插花作为一门古老而又新奇的艺术,具有如下特点:

1. 随意性

插花选用的花材和容器具有随意性,档次可高可低,形式多种多样,常根据场合和需要来选用。高档的气生兰、鹤望兰、火鹤花、切花月季固然很美,而路边的狗尾草、酸模、芦花、蒲草、车前草同样可用;芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果是家居和饭店插花的好材料。其构思、造型可简可繁,可以根据不同场合的需要以及作者自己的心愿,随意创作和表现。因此,插花作品在选材、创作、形式、陈设、更换上都较灵活随意。

2. 装饰性

集众花之美而造型,随环境而陈设的插花作品,艺术感染力最强,美化效果最好,具有画龙点睛和立竿见影的效果。这是盆景、雕塑等艺术无法与之相比的。

3. 自然性

插花作品独具自然花材绚丽的色彩、婀娜的姿容、芬芳而清新的大自然气息,让观赏者仿佛置身于大自然的怀抱中。

4. 瞬时性

鲜切花是从植物活体上剪切下来的,花材被切离母体之后,因受到机械损伤,不能及时、不间断地得到水分和养分的供应,加之环境的影响,大大加快了花材凋谢和萎蔫的速度,所以,鲜花插花是一种瞬时性的艺术品,一般维持时间在3~5天之间,应及时观赏。而仿真花、干花、永生花因花材不易受环境和时间的影响,所以观赏期较长。购买时,可以根据需求情况进行适当的花材选择。

任务2 了解插花的分类

插花艺术是一种特殊的社会意识形态,它受到地理环境、风俗习惯、宗教信仰、文化、时代等因素的影响,具有明显的民族性和时代性。同时,不同的插花艺术又具有自身特殊的表现形

式和风格,因此产生了许多不同的类别。插花艺术的种类很多,可从不同的角度进行归纳:

一、按艺术风格分类

插花分为东方式插花(图1.1)与西方式插花(图1.2)两大流派。关于东方式插花艺术的发源地,目前有两种说法:其一是源于印度;其二是源于中国。日本花道在中国的影响下得到发展,大约于500年前形成了日本独特的风格和花道精神,流派颇多,以草月流、小泉流、古派流为代表,大约有3000多个流派。可以说,目前中国、日本的插花构成了东方式插花的主体。西方式插花源自埃及,目前则以欧美大陆国家为代表。

1. 东方式插花的艺术特点

(1) 重视意境和思想内涵的表达,体现东方绘画“意在笔先,画尽意在”的构思特点,使得插花作品不仅仅具有装饰的效果,而且达到了“形神兼备”的艺术境界。

(2) 以线条造型为主,追求线条美。充分利用植物材料的自然姿态,吟采取时,抒发情感,表达意境。

(3) 在构图上崇尚自然,采用不对称式构图法则,讲究画意。布局上要求主次分明,虚实相称,俯仰相应,顾盼生辉。

(4) 注重花材的人格化意义,赋予作品以深刻的思想内涵,用自然的材料来表达作者

图 1.1 东方式插花(张超)

图 1.2 西方式插花(图片来源:百度搜图)

的精神境界,非常重视花的文化因素。

(5) 色彩以清淡、素雅、单纯为主,提倡轻描淡写。

(6) 表现手法上多以三个主枝作为骨架,高、低、俯、仰构成各种形式,如直立式、倾斜式、水平式和下垂式等。

2. 西方式插花艺术的特点

(1) 插花作品讲究装饰效果以及插作过程的怡情悦性,不过分讲究思想内涵。

(2) 讲究几何图案造型,追求群体的表现力,与西式建筑艺术有相似之处。

(3) 构图上多采用均衡、对称的手法,表达稳定、规整,体现人为力量的美,使花材表现强烈的装饰效果。

(4) 追求丰富、艳丽的色彩,着意渲染浓郁的气氛。

(5) 表现手法上注重花材和花器的协调,插花作品同环境场合的协调,常使用多种花材进行色块的组合。

二、按插花的用途分类

1. 礼仪插花

用于各种国事、外事、商务、会议和民俗等社交礼仪活动中的插花叫礼仪插花。它因情感交融、形式多样、造型简单而在人们的日常生活中得以广泛应用。在制作礼仪插花时,特别要注意用花习俗,恰当地根据用花目的,选择合适的花材,使之符合礼仪要求。礼仪插花的形式很多,主要有礼仪花束、胸花、新娘捧花、花篮、礼品包装花、人体花饰等。

2. 艺术插花

用于美化装饰环境和陈设在各种展览会上供艺术欣赏,活跃文化气氛的插花叫艺术插花。艺术插花十分强调作品的意境,用花主张以精取胜,整个作品充满诗情画意。因此,在符合构图法则的基础上,造型自由活泼,多姿多彩,并充分表达作者的思想情感,易引起观赏者的喜爱,是一种极具魅力的插花形式。

3. 休闲插花

休闲插花是本书作者根据近年来的插花现状总结的一种当下流行的插花形式,即花艺

爱好者为陶冶情操、丰富业余生活、美化家居和办公室环境、增添节日气氛、交流情感等,在掌握一定插花原则和技巧的基础上,随意插作、表达自我的插花形式。

休闲插花的特点有:第一,取材简单。并非一定选用较名贵的花材和花器,平常看似并不起眼的一片绿叶、一朵花蕾,甚至路边的野花野草,插入手边的瓶罐杯等常见器皿,都能成为一件令人赏心悦目的作品。第二,随意创作、表达自我。在掌握一定的插花步骤和技巧的基础上,随意进行花材组合,用花型、色彩、寓意等综合抒发情感、表达心境,体现自我个性、兴趣等。第三,丰富生活。利用节日插花和花艺沙龙等喜闻乐见的形式,可加强人们之间的情感交流,丰富业余生活,达到休闲放松、提升生活品质的效果。

任务3 熟悉常见花材

凡插花所用的植物材料统称为花材。“花不论草木,皆可供瓶中插贮”。插花花材的种类繁多,千姿百态,情趣万千。

一、按照花材的状态分类

(一) 鲜花

鲜花,也称鲜切花,是指从植物体上剪下来的花朵、花枝、果枝、叶片等的总称。鲜花插花,作品鲜活,气味芬芳,色彩绚丽,给人以清新、自然和真实生命力的美感。在一些重大庆典活动、节假日和重要社交活动中,使用鲜花插花,更能够烘托气氛,营造优雅的环境。但鲜花水样不持久,不宜在风吹日晒的环境中摆放,其对放置环境的要求高,养护成本也高,这是其不足的一面。图1.3~图1.42列出了常见的鲜花。

图1.3 多头玫瑰(蔷薇科)

图 1.4 水仙百合(百合科)

图 1.5 相思梅(石竹科)

图 1.6 洋兰(兰科)

图 1.7 洋桔梗(龙胆科)

图 1.8 石竹梅(石竹科)

图 1.9 金鱼草(玄参科)

图 1.10 小雏菊(菊科)

图 1.11 牡丹(芍药科)

图 1.12 蜜桃雪山(蔷薇科)

图 1.13 戴安娜(蔷薇科)

图 1.14 海洋之歌(蔷薇科)

图 1.15 满天星(石竹科)