

艺 术 插 花 指 南

蔡仲娟 主编

上海辞书出版社

- 名 家 主 编
- 专 家 指 导
- 方 家 制 作
- 行 家 摄 影
- 评 家 鉴 赏
- 家 家 实 用

YI SHU
CHA HUA
ZHI NAN

艺术插花指南

蔡仲娟 主编

上海辞书出版社

主 编 蔡仲娟

插花制作者

丁卫德	丁稳林	于庆蔚	万 勋	王志东	王建英	王路昌	王伟荣
尹梅芬	叶 红	田诚伟	冯卫军	朱友良	朱仁朝	朱永林	伍琴英
朱迎迎	朱解竞	任琴英	华兆琪	刘洁民	刘德根	汤丰祥	吉元铨
祁 军	许恩珠	麦 虹	杨步林	杨锡德	李昌农	李永雄	刘建华
李晓莉	李琪泓	吴宝珍	吴振千	何 平	余 健	宋建英	宋忠斌
宋跃春	张 农	张乃松	张定茂	张莲芳	张鹤皋	陈 欣	祁 洁
陈根友	陈跃春	陈惠明	陈善友	林平康	周 仲	周文华	金逸平
周跃进	赵菊芳	胡 耘	胡庆麟	胡运骅	施勇超	施爱军	岑子平
闻志根	洪克敏	倪 勇	徐庭顺	唐文梁	唐佩敏	唐薇蕾	荣 珮
陶家琪	黄 亮	龚志刚	梁胜芳	葛志国	董玉峰	程海波	龚志明
谢家芬	虞文哲	蔡仲娟	黎佩霞	钱祖康	虞敏德		

文字说明 许恩珠 俞 力

摄 影 忻丁诚 江志净

插 图 高永刚

责任编辑 沈伟麟

美 工 魏天庭

封面设计 苏家雯

序

“不似怀人不似禅，梦回清泪一潸然。瓶花帖妥炉香定，觅我童心廿六年。”清代诗人龚自珍这首咏插花诗，写得超凡脱俗，飘逸清丽，是一首好诗！诗人将插花视作觅取童心二十又六年之凭借，可见其对插花的热衷。插花艺术，富有活力，充满生气。其境界深邃奥妙，令人可意会而不可言传。因此，我说插花不是技术，亦不是工艺，而是诗，是品位甚高的艺术创作。我国宋时民间就讲究插花，因而词中咏及的与画品中的折枝画，都是与插花艺术分不开的。现在，艺术插花日趋盛行，愈来愈多的爱好者涉足其间，说明大家认识到插花能陶冶人的性情，培养高洁的情操，是值得研究提倡的。惜目前市上陈列的插花样品，还停留在一般水平，缺少诗意。近见蔡仲娟同志主编的《艺术插花指南》一书，不仅从文字上对艺术插花的基本知识与基本技巧作了简明的介绍，且摄取了近 200 幅插花作品图例，无论在线条、色彩还是在韵律、意境上，均呈现出一种时代的美。爱好是天然，觅我此心，觉得很有价值为之介绍。想与我具有同样心情的人，一定知我片心，不会以为我多事的吧？

陈从周

一九九二年七月

出版说明

这是一本指导怎样插花的工具书。

全书分“艺术插花指导”与“艺术插花图例”两部分。“指导”部分以文字为主,辅以若干示意图,介绍插花基本知识与基本技法;“图例”部分以彩照为主,辅以文字说明,展示不同艺术层次的插花作品,注重其在立意、构图、色彩、线条等方面产生的实际观赏效果。

“图例”部分按“指导”部分中的分类程序进行编排,分为瓶式插花、盆式插花、悬挂式插花、异形器具插花、花篮插花、茶几插花、艺术花束、人造花插花八个部分,共有图 196 幅。每幅图均注明所用植物材料,部分图略加品评,以助鉴赏。

著名园林专家陈从周教授为本书作序,七十余位插花高手提供了构思新颖的作品,在此谨表示衷心的感谢!

上海辞书出版社

目 录

序	
出版说明	
艺术插花指导	1
一、艺术插花的实际应用	1
(一) 居室插花	1
(二) 宾馆插花	1
(三) 会场插花	2
二、艺术插花的材料与工具	2
(一) 植物材料	2
1. 巧用花材,以花传神	2
2. 熟悉习性,表现四季	3
(二) 容器	5
(三) 工具	6
三、艺术插花的类型	7
(一) 瓶式插花	7
(二) 盆式插花	8
(三) 悬挂式插花	8
(四) 异形器具插花	9
(五) 花篮插花	9
(六) 茶几插花	10
(七) 艺术花束	11
(八) 人造花插花	11
四、艺术插花的步骤	12
(一) 构思立意	12
1. 根据植物品性构思	12
2. 根据物件图案构思	12
3. 根据环境色彩构思	12
4. 根据器皿涵义构思	12

(二) 造型构图	12	(3) 采用近似色	17
1. 按轮廓区分	13	(4) 采用中性色	17
(1) 对称式	13	五、艺术插花的基本技法	17
(2) 不对称式	13	(一) 选枝、修枝和弯枝	17
(3) 盆景式	13	1. 选枝	17
(4) 自由式	14	2. 修枝	17
2. 按主要植物材料在容器中的位置和姿态区分	14	3. 弯枝	17
(1) 直立式	14	(1) 切割	18
(2) 悬崖式	14	(2) 扎缚	18
(3) 倾斜式	14	(3) 揉弯	18
(4) 平卧式	14	(4) 揪弯	18
(三) 掌握比例	15	(5) 卷弯	18
(四) 选择材料和容器	15	(6) 勾弯	18
1. 根据主题选择植物材料	15	(二) 植物材料的固定	18
2. 根据功能选择容器	15	1. 盆插的固定	18
(五) 协调色彩	16	(1) 剑山固定	18
1. 对比色组合	16	(2) 花泥固定	19
(1) 明度对比	16	2. 瓶插的固定	19
(2) 色相对比	16	(1) 自然固定	19
(3) 冷暖对比	16	(2) 间隔固定	19
2. 调和色组合	17	(3) 丁字形固定	19
(1) 采用同色相	17	(4) 添枝固定	19
(2) 采用同类色	17	(5) 折曲固定	19

(6) 花泥填塞·····	19	斗寒·····	29
(7) 铅丝网固定·····	19	心·····	29
六、艺术插花的欣赏与评判·····	20	雁图·····	30
1. 形态·····	20	我思君处君思我·····	30
2. 色彩·····	20	圣诞夜·····	31
3. 意境·····	20	新枝·····	31
4. 技法·····	20	婷婷·····	32
5. 创新·····	20	凌风·····	32
艺术插花图例·····	23	又逢佳节·····	32
一、瓶式插花·····	23	含笑·····	33
金风送晚香·····	23	红光·····	33
一枝浓艳·····	23	傲霜骨·····	34
言·····	24	献给母亲的歌·····	34
两情缠绵·····	24	秋实累累·····	35
祝酒歌·····	24	东篱菊·····	35
青春年华·····	25	心有千千结·····	36
继往开来·····	25	蟹肥菊黄·····	36
花港观鱼·····	26	二、盆式插花·····	37
仙菊吐芬芳·····	26	回春·····	37
一片冰心在玉壶·····	27	爱的奏鸣曲·····	37
爱的延伸·····	27	冰上芭蕾·····	38
一桥横贯 两岸腾飞·····	28	平沙落雁·····	38
醉秋图·····	28	火树银花·····	39

报春	39
一片丹心	39
一年之计	40
望乡	40
小桥·流水·人家	41
松鹤寿南	41
郊外	42
鹤舞	42
盼望	43
织女	43
孤帆远影	44
月影婆娑	44
秋	45
浦江新通途	45
淑女	46
密林深处	46
龙凤腾飞	47
浦东新区	47
腾飞	48
牧歌	48
袅娜	49
望归	49
舒袖	50

仲夏之夜	50
月朦胧	50
独鹭落霞齐飞	51
迎风	51
星	52
霜寒月冷	52
独秀	53
晓风残月	53
春意	54
古钟秋月	54
天鹅舞	55
飞雪迎春	55
洁	56
落日余晖	56
蛙鸣	56
荷塘月色	57
伞中情	57
三、悬挂式插花	58
渔歌	58
奉献	58
圆圆的秋梦	59
天际行舟	59
广寒宫的随想	60

摇篮曲·····	60	奔月·····	71
旭日·····	61	微型插花·····	72
祖国颂·····	61	爱·····	72
“SOS!!!”·····	62	接送·····	73
春到人间·····	62	皎洁·····	73
四、异形器具插花·····	63	乘风破浪·····	74
情系中华·····	63	秋雁归·····	74
生生不息·····	63	盼·····	75
春风送暖·····	64	前程似锦·····	75
飞向太空·····	64	夏日艳花盈满篮·····	76
渴望·····	65	青春·····	76
良宵·····	65	丽花犹争夕照红·····	77
凤凰涅槃·····	66	秋色赋·····	77
踏青·····	66	迎风展翅·····	78
母爱·····	67	莺歌燕舞·····	78
鹊桥·····	67	靓女探春·····	79
月圆情深·····	68	夏·····	79
变迁之喜·····	68	玉洁冰清·····	80
锦绣年华·····	69	无意争春·····	80
丽春·····	69	春草如丝·····	81
人心所向·····	70	春回大地·····	81
南浦之歌·····	70	心恋·····	82
祖国在我心中·····	71	争艳·····	82

舞·····	83	林中归·····	93
春光·····	83	农家乐·····	94
红霞·····	84	锦绣前程·····	94
梳妆·····	84	相思·····	95
飞雪报春·····	85	月夜·····	95
香水城·····	85	四世同堂·····	96
倩影·····	86	月下细语·····	96
蝶恋丛芳·····	86	秋·····	97
圆月·····	87	巾帼英姿·····	97
雨中情·····	87	梧桐影·····	98
辞旧迎新·····	88	月是故乡明·····	98
新春乐·····	88	清姿雅赏·····	99
篮的组合·····	89	拾趣·····	99
草帽歌·····	89	春归正是花盛时·····	100
五、花篮插花·····	90	芬芳·····	100
爱之梦·····	90	聚散两依依·····	101
望·····	90	依恋·····	101
婚礼进行曲·····	91	春光无限·····	102
生日快乐·····	91	希望·····	102
傲霜·····	92	六、茶几插花·····	103
黄金时代·····	92	旖旎·····	103
亚洲雄风·····	93	繁花似锦·····	103
温馨·····	93	争芳斗艳·····	104

欢迎·····	104	追求·····	111
百花吐蕊·····	105	秋江夜幕·····	111
万紫千红·····	105	独立寒秋·····	112
友谊长存·····	106	春色·····	112
花涛香海·····	106	梦幻曲·····	113
七、艺术花束·····	107	共依依·····	113
相思情·····	107	新妆丽人·····	114
洁莹·····	107	侠骨柔情·····	114
流光溢彩·····	108	一往情深·····	115
佳人·····	108	红妆·····	115
心心相随·····	109	红装素裹·····	116
满园春·····	109	一展芳容·····	116
同心·····	110	高翔低回·····	117
青春好颜色·····	110	蝶恋花·····	117
八、人造花插花·····	111		

艺术插花指导

一、艺术插花的实际应用

插花艺术是表现植物自然美的造型艺术。它运用艺术构图原理,将植物材料插入瓶、盆等器皿之中,把春光秋色引入居室,在美化生活、陶冶情操中具有独特的功用。其踪影常见于展览馆、宾馆饭店等公共场所,并已日趋增多地步入家庭,在日常生活中有广泛的实际应用价值。

(一) 居室插花

居室插花能美化居住环境,增添生活情趣,使居室主人的精神舒畅怡然。

艺术插花可用来烘托和渲染不同的居室环境气氛。如在单色素雅的陶质花瓶里插上几株形态清秀的青竹,

下首配以粉色和黄色小菊,放置在淡雅的书房里,能给人以宁静清新的感觉;再如用几支洁白、舒展的晚香玉配以粉红色香石竹,并辅以蕨类植物叶子,插在花盆中,能为卧室增添温馨亲切的气氛。

在某个特定日子,如长辈的寿辰、同辈的喜庆日等,用花篮、花束、瓶插、盆插等形式祝贺,会增添生活情趣,给大家带来精神上的欢愉。

艺术插花还能沟通人们的思想情感。如子女问候父母;父母关怀儿辈;同学、朋友间表示对生活充满信心,对前程充满希望等等。

(二) 宾馆插花

一般宾馆有大厅、客厅、餐厅、宴会厅、舞厅等。艺术插花在这些场所往往是不可或缺的。凡遇到重要贵宾,经理会代表宾馆献上精致的瓶花或花篮以示特殊服务。

餐桌、会议桌上的插花,需注意顾及各个角度的观看效果,一般插成对称丰满的圆形、椭圆形。选用的植物材料以草本花卉为主,常用的有色泽鲜艳的香石竹、月季、非洲菊、马蹄莲等,配以霞草、波斯菊一类碎花、小花点缀,或用文竹、郁金香草等扶持陪衬,色彩宜采用本色或对比色。宴会厅的气氛比较热烈,插花色调宜偏暖色,以华丽丰盛为佳,可选用大种菖兰、紫红大丽菊、百子莲等。在客厅一侧较大的几桌上放置山石插花,有稳重、宽阔感。在大厅安置的艺术插花,常常高达数米,是大厅空间的主要装饰。

接待不同国籍的来宾,应分别放置不同风格的插花。如日本式要求典雅简洁。法国式要求温馨和谐。在中国式的休息厅内,可插上几支荷花、荷叶,或天竹、腊梅。总之,要体现不同国家的民族特色。

(三) 会场插花

不同会场具有不同的功能,对插花的要求也随之不同。联欢、联谊性质的会场,气氛热烈欢快,插花宜用明快温暖的色彩。学术交流与业务会议,主题较严肃,多用绿色枝叶,色彩仅作点缀,一般用对称整齐的构图。会议桌上的插花需注意顾及各个角度的视线,一般要求丰满,不宜过高。

二、艺术插花的材料与工具

(一) 植物材料

植物材料是艺术插花的基本材料。

1. 巧用花材,以花传神

各种植物因抗御自然环境变化之能力上的差异,在人们的观念中留下了不同的性格特征。如松,刚强高洁;梅,坚骨孤傲;竹,刚直清高;菊,傲寒凌霜;荷,清白无染;柳,随风飘荡。在配置植物材料时,须考虑其特性上的协调。如松、柏要与较庄重的菊、梅或色泽浓、质感重的紫红月季、各色茶花等相配;竹与菊相配,菊与火棘相配,都是得体的。若将松与柳、菊与文竹、梅与厥类相配,就会显得极不协调。

植物不同的特性,为人们在艺术插花中借物寓意或托物抒怀提供了凭借。如集松、竹、梅岁寒三友于一盆,讴歌刚正不阿、洁身自好的人生态度;把梅、兰、竹、菊四君子配在一起,表现品德清高;一盆清泉荷莲,表现一尘不染;红枫黄菊相配,表现不畏风霜;秀竹一盆,表示高风亮节;红梅一瓶,表示铁骨红心;幽兰一丛,表示洁身自好;劲松一枝,表示坚贞不屈等等。总之,很多花木的特

性,已被人格化。因此,只有巧用各种植物品种的性格特征,才能在配置中更好地表现作品主题。

在我国民间风俗中,还有利用花的谐音或花木的形象,借物寓意,如用玉兰、海棠、牡丹相配置,表示玉堂富贵;用牡丹、秀竹相配,表示富贵平安;用石榴裂果表示榴开百子;用松鹤配置表示延年益寿;用鹤望兰面向水面,表示亲人望归等等。

2. 熟悉习性,表现四季

各种植物由于生态环境的差异,形成了不同的习性。松喜干旱,芋喜湿润,荷在水中,芭蕉需温暖,梅花耐寒冷。一般讲,旱生植物与旱生植物相配,和谐自然,如松、柏与杜鹃、茶花、玉兰等。水生植物与水生植物相配,适宜得体,如睡莲与菖蒲、睡莲与鸢尾、马蹄莲与水仙等。若把习性相反的两种植物配置在一起,如把松与荷、杨与莲、梅与芭蕉、松与热带兰相配,就很不协调。

各种花木开花的时节,是季相更换的鲜明标志。如春兰,夏荷,秋菊,冬梅;又如桃李报春,夏榴似火,秋桂飘香,梅雪争春;再如丁香蝶舞,荷洁蝉鸣,菊黄蟹肥,寒梅迎春等等,都以花木烘托出季节的特征。所以,把季节特征明显的花木配在一起,可加重对作品季节意境的渲染。如本书盆式插花图例《荷塘月色》,几叶菖蒲,一池睡莲,配以淡蓝的浅盆,深绿的背景,整个画面显得宁静、雅洁,

渲染了夏晚月明花幽的环境气氛,使观赏者在酷暑中求得凉意。表现春景的植物最丰富,有桃、李、兰、月季、丁香、紫藤、海棠、白玉兰、牡丹、芍药、杜鹃、茶花、迎春、金盏菊、虞美人、紫罗兰、鸢尾、毛地黄、金鱼草、郁金香等等;表现夏景的植物有荷、莲、石榴、百合、萱草、菖兰、晚香玉、火炬花、桔梗、广玉兰等等;表现秋景的植物有枫、菊、桂、芦花、雁来红、翠菊、鸡冠花等等和各种果木;表现冬景的植物则是松、柏、梅、火棘、银柳、天竹、腊梅、水仙、一品红等等。

插花中对野草、苔藓、蕨类的选用呈增多趋势,那些经过特殊加工处理后的干性花果枝干,或者根据构图立意需要再经染色的多种材料,甚至是一些纤维、拉丝等,在插花中也逐渐得到运用。

供插花用的植物材料包括了观花、观叶、观果等类型:

观花类植物

名 称	适用时间	名 称	适用时间
唐菖蒲(菖兰)	全年	百合	夏、冬
香石竹(康乃馨)	全年	山茶	冬、春
月季	全年	海棠类	春、冬
菊花	全年	兰花	全年
腊梅	11—12月	梅花	春、冬

续表

名 称	适用时间	名 称	适用时间
水仙	冬	报春花	12月—次年5月
桃李樱	春、冬	天竹葵	全年
银芽柳	12月—次年1月	扶桑	6—12月
石榴	6—10月	鸢尾	4—6月
玉兰、木兰	4月	君子兰	12月—次年5月
牡丹	4—5月	杜鹃	春、夏
百日草	6—10月	丁香	4—5月
万寿菊	6—10月	翠菊	8—10月
鸡冠花	6—10月	金盏菊	全年
火炬花	6—9月	非洲菊	全年
马蹄莲	12月—次年5月	晚香玉	7—10月
大丽花	6—10月	风信子	1—5月
紫藤	5—6月	长春花	7—9月
一品红	12月—次年2月	丝石竹	全年
牛眼菊	4—5月	郁金香	4—5月
虎刺	7—12月		

观叶类植物

名 称	适用时间	名 称	适用时间
蕨类	全年	文竹	全年
秋海棠类叶	全年	天门冬	全年

续表

名 称	适用时间	名 称	适用时间
桃叶珊瑚	全年	棕榈	全年
广玉兰叶	全年	各类榉树	全年
八角金盘	全年	石楠	春、秋
龟背竹	全年	竹叶	全年
海桐叶	全年	枫树叶	秋
罗汉松	全年	乌桕	秋
苏铁	全年	南天竹	全年
花叶长春藤	全年	彩叶草	1—6月
肾蕨	全年	胡颓子叶	全年
蔓长春	全年	日本柳杉	全年
十大功劳	全年	玉簪	全年
黄馨	全年	凤尾兰	全年
银边翠	秋冬	红叶李	春、夏、秋
旱伞草	全年	菖蒲	夏

观果类植物

名 称	适用时间	名 称	适用时间
南天竹	10月—次年5月	万年青	11月—次年2月
枸骨	10月—次年3月	佛手	9—次年2月
冬珊瑚	11月—次年2月	四季石榴	9—3月
海棠、山楂	秋	枇杷	5—6月

续表

名 称	适用时间	名 称	适用时间
云杉、油松 五色椒 括楼	秋、冬 秋、冬 秋、冬	火棘 栀子花果 桔	秋、冬 秋、冬 秋

(二) 容 器

容器是指放置、插入植物材料的器皿,作用是承受花枝,供给水分,衬托花卉。

插花容器种类很多,有陶、瓷、竹、木、藤、景泰蓝、漆、玻璃和塑料等。用陶瓷制成的插花器皿,工艺精良,色彩丰富,品种繁多,美观实用,能体现中国的传统特色,深受人们的喜爱。目前中国有许多陶瓷花器的产地,其中江西景德镇、江苏宜兴、山东淄博、河北邯郸、福建德化、广东石湾、浙江龙泉、河南禹县等八个地区的产品,在海内外久享盛誉。

竹、藤和柳条编制的器皿,亦颇受插花爱好者的欢迎。这些器皿易于加工,乡土气息浓郁。其简洁的形式,与花相配,给人以和谐清秀、浑然天成之感。用竹、藤、柳编制成的花器,须放入小水盆、花插或花泥,以便盛水和固定花枝。此外,用毛竹直接加工制作成器皿,也别具风

