

现代西方插花艺术设计沙龙

[英] 钟伟雄 (荷兰布尔玛国际花艺学院北京部) 著

中国林业出版社

J535.1

1

现代西方插花艺术设计沙龙

[英] 钟伟雄 (荷兰布尔玛国际花艺学院北京部) 著

北方工业大学图书馆

00521347

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方插花艺术设计沙龙/[英] 钟伟雄著.

—北京: 中国林业出版社, 2002.1

ISBN 7-5038-3002-6

I. 现…

II. 钟…

III. 插花—装饰美术—技法(美术)

IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098038 号

出版: 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

发行: 新华书店北京发行所

制版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版次: 2002年1月第1版

印次: 2002年1月第1次

开本: 889 × 1194mm 1/16

印张: 10

字数: 256千字

印数: 1-5000册

定价: 80.00元

自序

花卉艺术的领域，随着人类生活文明的进步，也在持续演变和发展。传统花卉艺术，因应时代文明的进步，以现代手法的表现，也呈现出多彩多姿的变化。视觉心灵感受的“平衡”与“对比”，更是国际间花艺家藉此诠释心灵感觉和反映宇宙生态及追求呈现自由、奔放之“空间”与“延续”而展现之现代花卉艺术形象。

“求知”与“探索”永远是学习花卉艺术所努力追求的目标。地球生生不息地旋转于宇宙之间，人类也思考着珍惜大地之生态，花卉艺术发展的趋势也因之而迈向展现返璞归真之渴望。东西文化之交流绵绵不断地持续，更延伸了现代花卉艺术创作之探讨。以实验性之作品解析，迈向前卫创作的展现，也意味着花卉艺术领域之广泛和深奥。

然而，创作之根本也在于熟悉和了解从“古典花艺”及至“现代花艺”所产生之基本规则与手法。“熟能生巧”永远是学习花卉艺术者共同努力的方向，让我们大家携手互勉之。

是为序。

钟伟雄 2002年1月于香港

自序	1	三、花艺设计的要素与原理	37
一、现代花艺概论	1	1.花艺设计要素	38
1.古典与现代花艺设计观念	2	(1)色彩、花材调和(协调性)	39
(1)构图风格	2	(2)空间	46
(2)基构焦点	5	(3)时间(焦点)	48
(3)材质分布	6	(4)焦点与深度	48
(4)空间	7	(5)线条	50
(5)设计理念	9	(6)质感	53
(6)素材的表现	9	2.花艺设计原理	57
2.现代花艺趋向	11	(1)比例	57
二、花艺设计的基本造型	15	(2)平衡	61
1.花艺设计的造型分类	15	(3)韵律	63
2.花艺设计的基本理念	22	(4)对比	65
3.花材的选择	23	(5)协调	67
(1)点状花	23	(6)一致性	71
(2)线状花	26	(7)主题重点	76
(3)面状花	28		
(4)块状花	29		
(5)雾状花	30		
(6)特殊形式的花	32		
(7)填补空间的叶材	35		

四、花艺设计的技巧重点	81	五、花艺设计步骤演示	131
1. 铺陈设计	86		
2. 组群设计	88	六、商业用花欣赏	143
3. 区域设计	92		
4. 影子设计	94	七、现代花艺解析	153
5. 平行线设计	96		
6. 阶梯设计	100	后记	154
7. 层叠设计	102		
8. 堆积设计	104		
9. 焦点区域设计	108		
10. 基柱设计	110		
11. 捆绑与绑饰设计	113		
12. 加框设计	116		
13. 透视	118		
14. 结构	124		

一、现代花艺概论

虽然现代花艺(Modern flower arrangement)一词是对应于古典花艺(Classical flower arrangement)的名词而生,但事实上,古典与现代并不是两个相互对立的名词,而是一个共同的连续体,可以说是一种动态性的发展。Modern 这一个字,就字义上解释,是用以区别时髦与过时的事物,或是区别一个崭新潮流的时代与已经过往陈旧的年代。

“从古典到现代”“由传统而创新”,是目前社会上普遍流传的一句响亮口号。基于一种满怀希望的、期待突破的追寻目标,花卉艺术设计者(Designer)从现代的花艺以新颖的手法及理念,重新诠释传统的古典造型,这是花艺教育上的发展动态,它更具体地说明了从古典到现代是一个共同体的连续发展。

诠释性(Interpretation)的意义,虽然是在突破主题及已有的传统法则,但诠释性的花艺作品并不是可以任意而无所遵循的随意制作,当然它是一种个人风格发挥的作品,但这种个人情感理念的融入,是必须先要明确了解所要诠释的主题及已定的传统法则为何,然后才能加以演化,重新诠释,这完全因人而异。

花卉草木都是人类藉以妆点生活、陶冶情趣的寄情寄性之物。可以说花卉的艺术比之其他各门艺术,更是与我们的生活息息相关,不仅只是它拥有高雅的观赏性,更因为它深具社会性和宗教性的特色。

当我们说“现代”时,常常是指它的创新性,但这些创新又往往是经由传统古典的选择而加以推陈出新的,它是建立在一种更具有成长性的、更适应变迁的期待上面。所以说,现代花艺的先前课题仍然是建立在古典传统的基础上。虽然没有人可以断言,花卉植物在人们生活中占有一席之地到底始自何时,但

种种历史遗迹显示,在西方,可追溯到公元前330年的古埃及时代和东方古老的中国先秦时期,已经具有花艺的雏型。在每一个时代的艺术家,都在忠实地、敏锐地从他们的专业素养反映当时的种种现象,花卉美的展现也一样受到社会、环境的极大影响。就欧洲的花艺发展而言,历经古埃及(Egypt)时代——希腊罗马时期(Greece, Roman)——文艺复兴时期(Renaissance)——欧洲巴洛克(Baroc)及荷兰佛兰德斯(Flemish)式时期——法国洛可可时期(Rococo)——维多利亚(Victorian)的浪漫时期到1960年平行线造型出现后的现代花艺。花卉美的意识一直在适度地反映着人们的内在心理和社会变迁。在经过美学逻辑归纳的原理下,每一时期的花艺都呈现了该时代的特色。不过1960年以前的古典花艺,大体上并没有离开秩序、对称、规则性等基本原则。

1960年,荷兰花艺家安德鲁·汉德森(Andre Henderson)在一年一次的荷兰园艺展——Floriade花展中,提出了他的新观念——平行线的造型设计,为花卉艺术园地开启了一个更宽阔的设计理念,在传统的古典花艺设计原则上,明显地跨出了一大步。

平行线的造型理念,有一说是取自植物的自然生态,意义在诠释自然,而且是完全模仿自然;另有一说是来自高楼林立的都市景观,植物自然的向阳丛生与鳞次栉比的楼房,启发了人们对自然生态的组群与空间重新排列组合的思考及对称、不对称与视觉平衡关系的建立。

由于平行线造型的清新,人们重新放眼自然之美,于是相关地衍生出连串的庭园设计(Garden style)、自然设计(Nature style)等,不再以一个基构焦点作为创作设计的基本考量。

1 古典与现代花艺设计理念

花卉草木一直是人类情感的寄托,也一直是艺术灵感的来源。在祭祀庆典乃至居家生活里,花卉自有它举足轻重的地位。历代人类用花的习惯,在花卉艺术里留下了相当多的资料。这些资料可归纳出古典花艺与现代花艺两大类,兹比较如下:

(1) 构图风格

依照构图的风格,在欧洲一般认为,1960年以前的花艺作品称为“古典花艺”,1960年以后,则称为“现代花艺”。

扇型设计

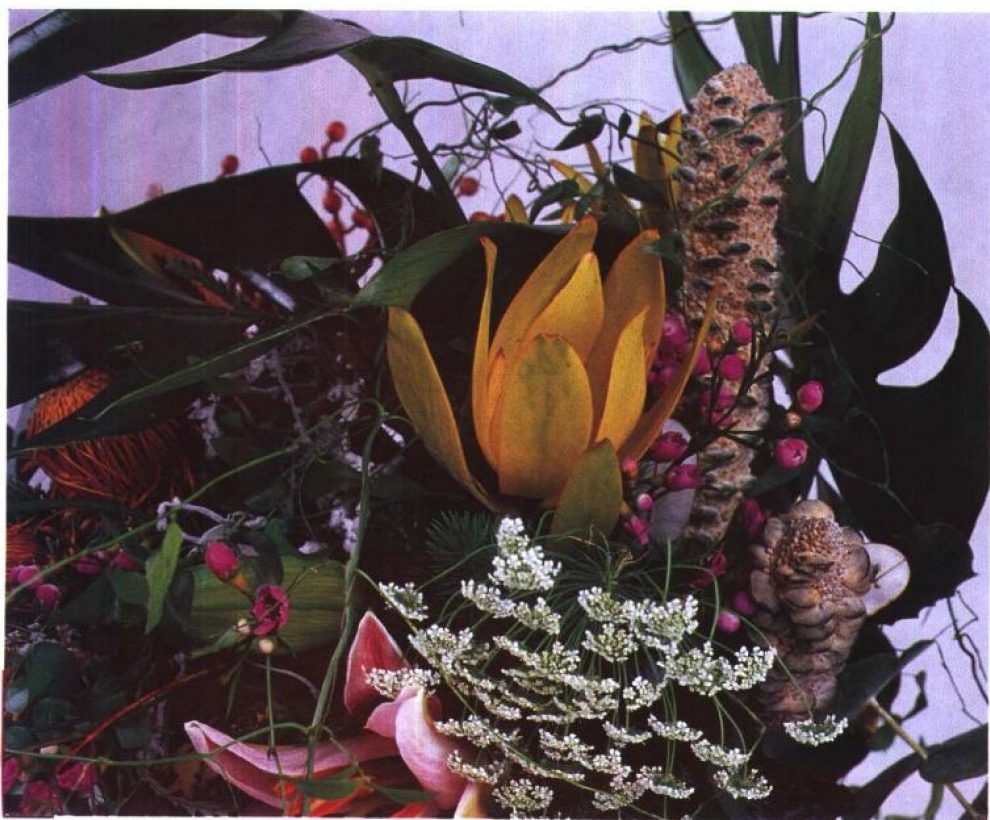

现代式瀑布型设计

(2) 基构焦点

古典花艺都只有一个构图中心 (Center point), 也就是说只有一个结构焦点(中心点), 而现代花艺就不只局限在一个基构焦点, 甚至可以有多个基构焦点的使用。

(3)材质分布

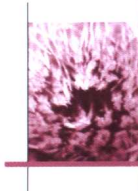
依花材布局来看，古典花艺大多是对称的方式，而现代花艺则以不对称的形式居多。

传统式瀑布型设计

火凤凰型设计

(4) 空间

空间的利用，古典花艺常以封闭式插法为主，现代花艺就自由开放多了，除封闭式设计外大多采用全开放式或半开放式。

椭圆型设计

(5) 设计理念

古典花艺的作品，比较侧重装饰性的效果，现代花艺则装饰性与植生性并重。

(6) 素材的表现

在古典花艺里通常只注重素材的色彩、形态与质感，但在现代花艺里则除了形态、色彩、质感外，如季节、生长、叶、根、茎等生态性的因素，也是设计思考表现的重要方面。

