

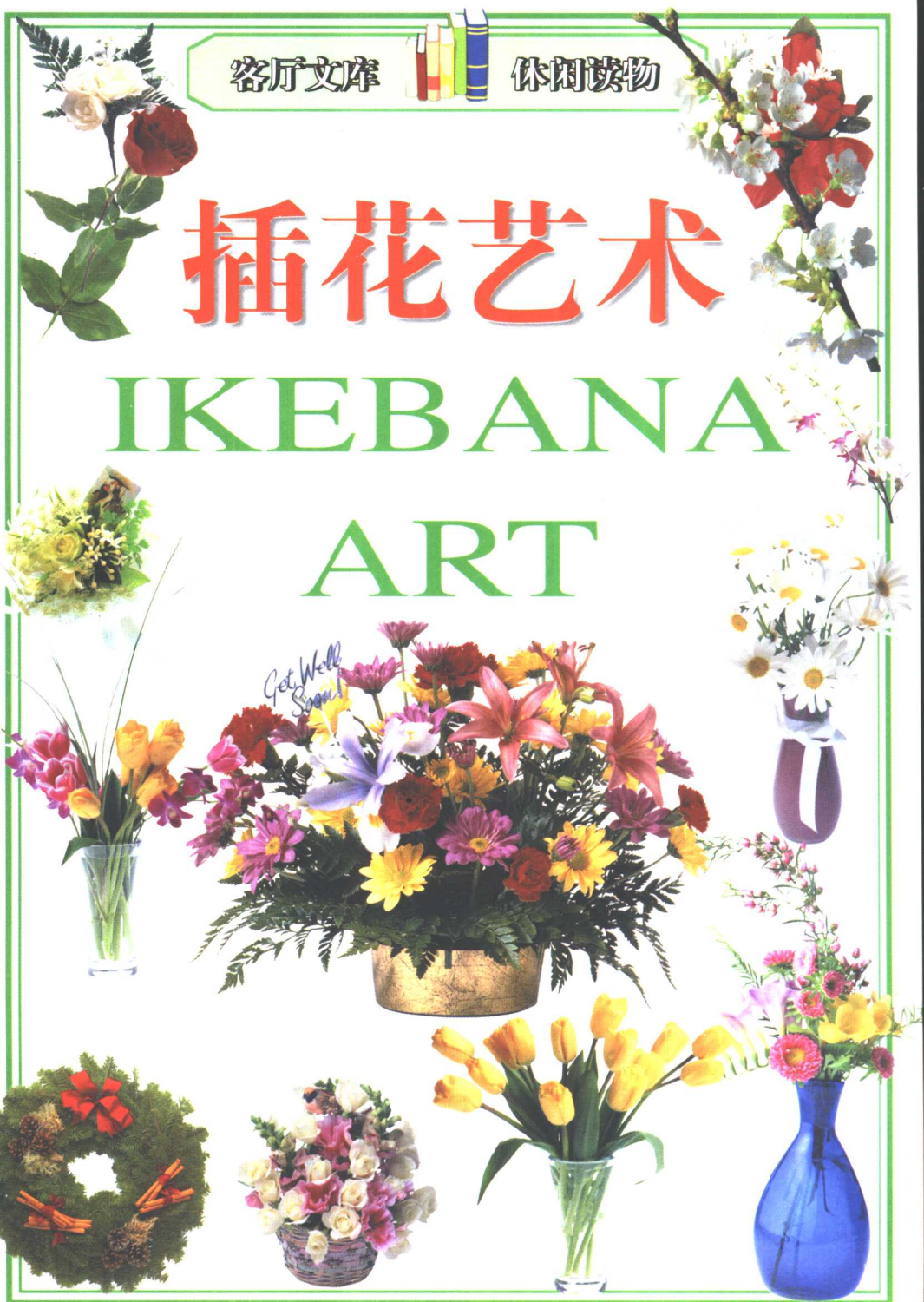
客厅文库

休闲读物

插花艺术

IKEBANA ART

客厅文库

休闲读物

插花艺术

IKEBANA ART

北方妇女儿童出版社

丛书编撰者名单

常志刚 窦广利 乔健 赵世福 杨香雯 许小华 崔丰收
赵巧玲 韩素霞 尚杰 王国强 赵彩玲 吴国阳 杨水利
李竹青 余文宣 林燕 程振忠 梁安南 王亚斌 石达伦

客厅文库 插花艺术

总策划◎荆世杰 安春海 郭豫斌

出版者◎北方妇女儿童出版社

地址◎长春市人民大街124号

电话◎0431-5640624

印刷◎长春新华印刷厂

开本◎32(880×1230毫米)

印张◎28

主编◎郭豫斌

责任编辑◎王玉全

版式制作◎卢华耀

2002年3月第1版第1次印刷

ISBN 7-5385-2018-X/G·1228

全套(8册)定价:120.00元 本册定价:15.00元

插花艺术

插花是美化生活的艺术

何为插花艺术 ----- 1

插花艺术的特点 ----- 2

时间性强 ----- 2

随意性强 ----- 3

装饰性强 ----- 4

浓厚的自然气息 ----- 4

插花与生活 ----- 5

插花艺术简史

插花艺术的起源 ----- 6

东方插花艺术的发源地 ----- 6

西方插花艺术的发源地 ----- 7

我国插花艺术发展简史 -- 8

插花艺术的萌芽阶段 ----- 8

插花艺术的初级阶段 ----- 8

插花艺术的发展、兴旺阶段 -- 8

插花艺术的繁荣昌盛阶段 ----- 9

插花艺术的鼎盛阶段 ----- 11

插花艺术的停滞衰退阶段 -- 11

插花艺术空前繁荣时期 ----- 11

西方插花艺术发展简史

----- 12

起源 ----- 12

发展 ----- 12

形成 ----- 13

当前状况 ----- 14

插花艺术的创作

原则

立意构思 ----- 15

立意在插花艺术中的意义 -- 15

怎样立意 ----- 16

插花艺术的构思 ----- 17

构思方法 ----- 17

构图技巧 ----- 18

插花创作的构图 ----- 18

插花创作构图的原则 ----- 18

插花创作构图的方法 ----- 19

色彩配置 ----- 20

色彩配置的原理 ----- 20

人们对不同色彩的感受 ----- 21

人们对不同色彩的认识 ----- 22

色彩配置方法 ----- 23

主色调的配置 ----- 23

对比色调的配置 ----- 23

调和色的配置 ----- 24

插花艺术的特点

东方插花艺术特点 ----- 25

意境深远 ----- 25

色彩朴素雅淡 ----- 26

注重线条造型 ----- 26

西方插花艺术特点 ----- 27

注重几何形式的丰满造型 ----- 27

色彩绚丽缤纷，气氛热烈欢快 ----- 27

采用较多数量的花材 ----- 27

插花技法实例

东方插花艺术 ----- 28

基本技法 ----- 28

插花实例 ----- 33

西方插花艺术 ----- 48

基本技法 ----- 48

插花实例 ----- 58

礼仪用花 ----- 63

胸花 ----- 63

花束 ----- 64

插花作品鉴赏

插花作品欣赏品评的标准

----- 66

整体效果	66
构图造型效果	66
主题表现效果	67
色彩搭配效果	67
技巧运用	67
作品欣赏	68
壶中日月长	68
升腾、醉	69
贺归、华	70
元旦	71
情悠悠、春韵	72
如日方升、节庆时分	73
情意为谁、圣诞之夜	74
霜重菊更艳、心心相印	75
富贵满堂、伴侣	76
冬天的盛会、古木盼春	77
清逸、金碧辉煌	78
争上游、竞辉	79
璀璨夺目、惟一的主题	80
爱情堡垒、繁英锦簇	81
满园春色、庆贺	82
年华、欢庆	83
向往、心依心	84
绮丽芳丛、相思情怀	85
怡静、颂	86
迎宾、恋人浪漫曲	87
百年和好、生日快乐	88

爱的使者、轻诉芳心	89
郁金香、康乃、刺芹、玫瑰	90
铃兰、栀子、非洲菊、混用树叶制成的胸花	91

花材

花材类型	92
观花类	92
观枝类	93
观叶类	93
观果类	93
主要花材	94

鲜花保鲜

掌握适宜的采集时间 --- 100

夏季 ----- 100

冬季 ----- 100

春秋季节 ----- 100

花材保鲜的处理方法 --- 101

水中切削 ----- 101

烧灼浸烫 ----- 101

扩大吸水面 ----- 101

深水醒花 ----- 102

灌水处理 ----- 102

营养保鲜 ----- 102

防腐保鲜 ----- 103

机械保鲜 ----- 103

花器

什么叫花器 ----- 104

花器的作用 ----- 104

花器的选择 ----- 104

形状 ----- 104

颜色 ----- 104

质地 ----- 105

体量 ----- 105

环境 ----- 105

可充当花器的物品 ----- 105

插花工具

插花是美化生活 的艺术

何为插花艺术

插花，就是把剪切下来的植物体的一部分，或枝、或花、或叶、或果，均不带根，插在瓶、盘、盆、钵、篮等容器里或器具上，而不是栽在这些容器里或器具上。并且不是随意乱插，而是根据一定的构思来选材，遵循一定的法则来创作，从而构成一个优美的造型。

这种造型是经过一定的技术(修剪、整枝、弯曲等)和艺术(构思、造型、设色等)手法进行加工，重新配置而成的一件精致美丽的、富有诗情画意的、能再现自然美和生活美的花卉艺术作品。它能表达一种主题，传递一种感情和情趣，使人看后赏心悦目，获得视觉上的美感和精神上的愉悦。所以，插花如雕塑、盆景、园林、建筑等一样，均属于造型艺术的范畴，故称其为插花艺术。

虽然花器中有水，但因花材没有根，水分和养分的吸收受到很大限制，所以不能长时间保持花的鲜艳。

花卉来源于自然，充满了浓郁的大自然气息，这是其他艺术形式所无法比拟的。

插花艺术的特点

插花与雕塑、盆景、园林、建筑等，同属于造型艺术的范畴，和这些艺术学科有很多共同之处，但也有其自己的特点。

时间性强

由于花材不带根，没有根压，水分及养分的吸收受到很大限制。多种植物，即使在不同的季节，水养时间少则1~2天，多则10天或个把月，就失去欣赏价值。因此插花作品供创作和欣赏的时间较短，属于快捷的、临时性的艺术欣赏活动，要求创作者抓紧时间插花，观看者抓紧时间欣赏。

散尾葵、一白一红两朵玫瑰、八角金盘、缀以满天星，描绘出一幅比翼双飞、永结同心的爱情画卷。

种水果未必就不是家庭和饭店插花的好材料。第二，其构思、造型、色彩可繁可简，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，有很强的随意性。

随意性强

主要表现在：第一，花材和容器的选用广泛而随意，常随场合和需要而选用。高档的花烛、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

田野采摘的几枝狗尾草、一朵娇艳的荷花，看似随意插放，实则表述了作者的审美情趣和对生活的热爱。少女般清纯娇美的荷花使人顿生仰慕之情。

夏日情怀

几处插花，把现代家居的客厅装点得清柔温馨、风采翩翩，使现代美与自然美融为一体。

鲜花一束传佳音，
千里之远在咫尺。

装饰性强

集众花之美而造型，再根据环境而陈设的插花作品，艺术感染力最强，美化效果最快，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。

花不醉人
人自醉！

浓厚的自然气息

自然花卉绚丽的色彩、婀娜的姿容、芬芳而清新的大自然气息，是插花作品所独具的特色。

插花与生活

花，生命的火花，人类社会幸福、美好、文明的象征。人们称誉花为心灵的使者，花是大自然赐予人类的精华。插花则是花与艺术的完美结合。插花作品源自于花，而美于花，达到了自然美与艺术美的统一。

插花艺术是现代园艺的重要组成部分，它的形成发展，与人类的文明和进步紧密联系在一起。人类在长期的生活实践中，逐步认识自然、利用自然、改造自然，将植物的自然美和人工的装饰美融为一体，将构图色彩和诗情画意集于一身，形成一种美化生活、装饰生活的独特艺术形式。

插花不仅能美化人类的生活环境，而且它所蕴有的丰富内涵，或热情欢乐，或典雅秀丽，或雍容华贵，或傲霜斗雪，或坚韧刚毅等品质或精神风貌，更能美化人们的心灵，陶冶人们的情操，激起人们对生活的无比热爱，使人们在赏花过程中精神得到升华。因而插花被人们称为立体的画、动人的曲、无声的诗。

雅室荷色

插花艺术简史

插花艺术的起源

爱美是人的天性，插花的起源得先从人的爱美之心说起。石器时代的人们就已经知道用兽骨、贝壳来装饰自身。人类进入农耕生活后，与植物开始发生密切的联系，深知树木花草之美，不但将花朵采折回来戴在身上、插于发际，进而将花枝插入容器来美化居住环境，用花枝、花环馈赠亲友或敬献神灵。这些

爱美之心，人皆有之。
传说中的女娲亦然。

从上图的《喜悦公主像》，可以验证我国古代回鹘人以花为美的习俗，鲜花是重要饰品。

原始的花卉装饰源于民间，又伴随人类文化的发展及生活的演变不断发展完善，逐渐形成插花艺术。

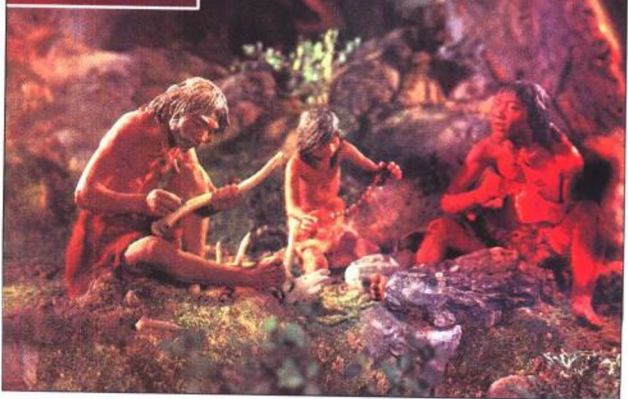
根据考古发现的文化遗迹及史料证实，插花艺术的发源地有两个，即东方插花艺术的发源地和西方插花艺术的发源地。

东方插花艺术的发源地

东方插花艺术的发源地目前有两种说法：一种认为发源于印度；一种认为发源于中国。持第一种观点的理由是，插花最早是由佛前的供花发展起来的。佛教产生于公元前6世纪的印度，经

我国山顶洞人已用贝壳等穿成项链装饰自己。

过1000多年的发展,传递并盛行于中国、朝鲜、日本等亚洲国家。插花艺术也随佛教的传播而传播,所以说插花艺术起源于印度。但至今尚未找到任何足以证实这种观点的历史资料。

另一种观点认为插花艺术起源于中国,则有大量文献为证:早在战国时期的伟大诗人屈原在《楚辞·离骚》中记载:“折琼枝以继佩”、“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”。说明当时人们已有采折花枝、香草佩带身上的习俗。又如《楚辞·九歌》中说:“盍将把兮琼芳”,表明当时人们曾将成把的鲜花束供奉于神座前。而佛教传入我国已是东汉年间的事了。所以说东方插花艺术产生于中国。

此两种观点究竟谁是谁非尚

公元前2500年埃及法老贝尼哈桑墓室内的睡莲插花壁画。

无最后定论,但从现有史料及前述的佐证来看,中国为发源地是可信的,理由是充分的。

西方插花艺术的发源地

考古发现,公元前2500年埃及法老贝尼哈桑墓壁上的瓶插睡莲图案,是人类生活中最早的有关插花的最可靠的文物佐证。古埃及是世界文明古国之一,早在公元前4000多年就建起了完善的奴隶制国家,在文字、历法、艺术、科学知识等方面,对西亚和欧洲都有相当的影响。特别是对欧洲文明的发源地——希腊半岛文化艺术的影响更为深远,插花艺术很快由古埃及传到希腊、罗马,乃至英国、法国、荷兰等地。人们用插花来敬献神灵、崇拜英雄、美化环境,逐渐形成了一门完整的西方插花艺术。所以古埃及是西方插花艺术的发源地。

我国古代老人皆喜
爱头上佩戴簪花。

我国插花艺术发展简史

以中国为代表的东方插花艺术，在古代曾经有过辉煌昌盛的时期，取得了灿烂卓越的成就。至今在世界插花艺苑中仍具巨大的影响。追溯我国古代插花艺术的发展，大体可划分为六个时期。

插花艺术的萌芽阶段

六朝以前(即公元220年以前)是我国插花艺术的萌芽阶段。属于这个时期的现有资料，仅为春秋战国时期已有折枝花的应用，及东汉墓壁画上6枝花插于陶盆的发现。如果用以佐证该时期插花的发展状况的话，它充其量只是插花的原始意识，属插花萌芽阶段。

插花艺术的初级阶段

六朝时期是我国插花艺术的初级阶段。这时已经开始有简单的瓶插和盘插两种表现形式，而佛前供养插花，此时已经比较盛行了。

插花艺术的发展、兴旺阶段

隋、唐、五代时期是我国插花艺术的发展、兴旺阶段。在这个时期，举国上下普遍出现了以花为友、寄情

花木，陶冶情操的盛况。无论民间、寺庙或宫廷，皆盛行插花，尤以寺庙供养插花为盛，每次插千余枝，十分壮观。插花形式不仅有瓶插、盘插，还有吊挂插花，以及专门供插花

朵硕大的牡丹、芍药等花卉的缸插。在这个时期还出现了插花的著作，如罗虬的《花九锡》，详细记载了唐代皇宫中插作牡丹花的过程以及饮酒赏花的情景。

头上的饰花更是唐代贵妇花容月貌、娇媚动人。

唐代白瓷长颈插花瓶

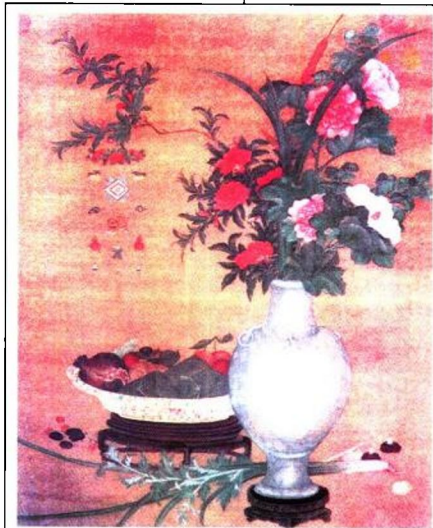
插花艺术的繁荣 昌盛阶段

宋元时期是我国插花艺术的繁荣昌盛阶段。这个时期，全国各地种花、卖花、买花、赏花的盛况都超越了以往各代，插花之风盛极一时。除宫廷、寺院、民间盛行插花用以陈设外，就连公共场所的饭店、茶馆、酒楼，甚至在游船

《花篮图》

宋朝李嵩所绘的《花篮图》，反映了当时插花艺术的兴盛。绘画中的插花花材选用萱草、秋葵、石榴等，容器为竹篮。插花作品以夏秋花材为主，极为雍容华贵，是古典蓝花的代表作品。

《端午节供花图》

元代作品，插花花材有石榴花、艾草、菖蒲等。作品为典型的民间流派，属“心象花”范畴，表达了作者强烈的情感和意愿。

食客和游人。

每年春末，各大城市还举办不同规模的“万花会”。宋人张邦基在《墨庄漫录》中记载：“西京牡丹闻于天下，花盛时，太守做万花会，宴集之所，以花屏障，至于梁栋柱拱，悉以竹筒贮水簪花钉挂，举目皆花。”另外，出自同一年代的《苕溪渔隐丛话》中记载：“蔡繁卿守扬州，春时作万花会，用花十万余枝。”由此可见我国当时插花艺术的普及、规模及其发展盛况，绝不亚于当今世界盛行插花艺术国家的现状。

对于插花技艺的研究，当时也已经取得了很大的成就。由于受理学家朱熹思想的影响，人们崇尚理学，注重内涵，常以

宋朝月白釉插花尊

花材影射人格，喜用松、竹、梅、柏、兰、桂、山茶、水仙等寓意深刻的花材，来表达人生抱负、理想的主题。不同的花材和花型，用于不同的场合，如构图直立对称，花枝或紧密繁茂，或清疏素雅，简洁明快。

对于花材保鲜方法，当时也有较多的研究。涉及花材保鲜的书籍很多，如《格物粗谈》、《分门琐碎录》、《武林日事》、《山家清供》、《洞天清录集》等。在

元代方形插花瓶

《吊篮花》

元代吊篮式插花，花材有银桂花和丹桂花。简朴的竹篮，普通的瓷罐，如意状的造型，使作品更显自然朴实，寓意深远，犹如一曲生命的赞歌。

这个时期的插花保鲜技艺中，已经有诸如烧灼法、浸烫法、封蜡法、涂抹药剂法等手法的运用。这些方法

及资料对当今的花材保鲜都有指导意义。

元代插花虽不及宋代兴盛，但由于受当时文人画和花鸟画的影响，插花艺术逐渐摆脱理学思想的影响，多以借花浇愁或表达个人心中的冥想为主题，所以出现了“心象花”和

“自由花”，表现出多种风格，或自由浪漫，或无拘无束，或轻巧秀丽，或潇洒简逸。

《双体花》

是元代“自由花”类型，花材有栀子、三色堇、万寿菊。瓶内插三色堇和万寿菊，方竹筐散置栀子。作品色彩斑斓，明媚可人。

元代螭耳插花瓶