

新概念 **插花** 艺术设计

插花艺术高级

王立平 编著

随书赠送
光盘

中国林业出版社

新概念插花艺术设计

——插花艺术高级

王立平 编著

北方工业大学图书馆

00521344

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

新概念插花艺术设计——插花艺术高级/王立平编著.

—北京:中国林业出版社,2002.1

ISBN 7-5038-3000-X

I. 新...

II. 王...

III. 插花—装饰美术—造型设计

IV. 525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098042 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:889mm×1194mm 1/16

印张:5

字数:128千字

印数:1~5000

定价:38.00元

序

读了《基础插花艺术设计——插花艺术初级》《时尚插花艺术技法与提高——插花艺术中级》《新概念插花艺术设计——插花艺术高级》丛书后，很快获得了两个印象。第一个印象是作者敬业于花艺，在花卉经营尤其是在插花设计教学理论与实践上，总结出了一套或者说是有自己独到又切合实际的教学方法；第二个印象是此套丛书特点明显，对于初学者或花艺爱好者而言，此套书内容丰富、循序渐进，按插花的入门基础知识掌握和简单的插花操作、插花基础知识基本掌握之后的时代或者说时尚感的培养及如何将插花艺术推向更高的境界，作者都一一作了讲解和示范。广大的花卉经营者和花艺爱好者，不正是缺少这样既理论联系实际，又能深入浅出，具有指导性的图书吗？目前，花艺界尤其是插花艺术领域，像这样既专业又实用的图书无疑是当今备受欢迎的“及时雨”。

作者王立平女士在花卉艺术设计方面既广学博采，又在工作实践中下了真功夫。这套丛书的出版，对于促进插花艺术设计的教学研究和学习，无疑会起到积极的作用。花卉的艺术是观赏植物的艺术，是有生命的具有观赏价值的草本和木本植物的组合艺术。我们只有注意到其二重性，即有生命的活植物的存在艺术与具有观赏价值的草本和木本植物的组合艺术，并在插花艺术学习中，熟知花器、花材的物理及生物学特性，才能在插花实践中顺应自然本性，满足人们对美的追求与享受。

花卉艺术在我国有其悠久的发展历史，深厚的文化艺术传承。我国被西方誉为“世界花园之母”，花卉资源（不论名花良种还是野生花卉）极为丰富。随着社会的不断发展进步，现代人们生活水平逐步提高，人们对花卉艺术的鉴赏水平越来越高，花卉艺术消费也一片欣欣向荣。我国虽有悠久的花卉艺术文化积淀，但由于不断汲取西方花卉艺术中的一切真、善、美，加之我国丰富的花卉资源，相信我国的花卉艺术将会走向新的光辉灿烂的历程。

人们爱花是亘古不变的。自古以来，当插花尚未兴起时，人们从田野中采集的花卉往往随意地绑成花束，装饰家中，居室内而因之生色不少。花是一切美的象征，有人说“学钢琴的孩子不会变坏”，也应该说爱花的人不会变坏，她纯洁、美丽、大方。我们常从植物中领悟出许多做人处事的道理。

所有创造力，都来自于最初的模仿与学习，模仿便成了重要的课题。如果我们能够将每一次的模仿而探索触发到个人最大的不同，并将其发挥，展现出自我最美的特质，那么我想这套丛书就真正起到了它应有的作用。

编者

2002年1月

前言

每个人都爱花，却不是所有人都知道如何插制。常听人感叹，插花特别难学，那些形状、构思是怎么出来的？笔者也经历过怎么学也学不会插花的困惑。其实插花有基本规律可循，只要对这些原理解释了，你便能自己创作出有个性、有一定艺术性的插花作品，给自己充分的发挥空间，获得插花的快乐。插花并不应该只是少数人的技艺。

插花是门技术更是门艺术，两者结合起来，才能制作出好的作品。

目录

序	1
前言	2
一、概论	1
二、调和	3
三、高低错落	4
四、空间	7
五、加框	13
六、阶梯	15
七、花束法	20
八、韵律	23
九、绑束与捆绑	26

十、质感	29
十一、填盖花泥的技巧	33
十二、二种特别风格	36
十三、平行式	39
十四、架构	46
十五、色彩	52
十六、节约成本的方法	63
十七、双层花插法	65
十八、蔬菜、水果花篮	69
十九、花环	71
二十、花店常识	72

一、概论

由于地域环境及文化背景的不同,世界各地插花从产生和发展形成了不同的风格和流派,即东方式插花以中国和日本插花为代表,西方式插花以传统的欧洲插花为代表。

1. 中国插花

中国插花历史悠久,几千年前的彩陶上就已经出现了插花的雏形。完全有意识,有目的的插花作品经历了六朝以前的萌芽、初始阶段,隋唐五代时期的普及发展阶段,宋元时期的繁荣昌盛阶段,明清末的成熟完善阶段,至今已经有至少1500年了。直至清代后期战祸连年,停滞不前,直至20世纪70年代末80年代初才得到长足发展。

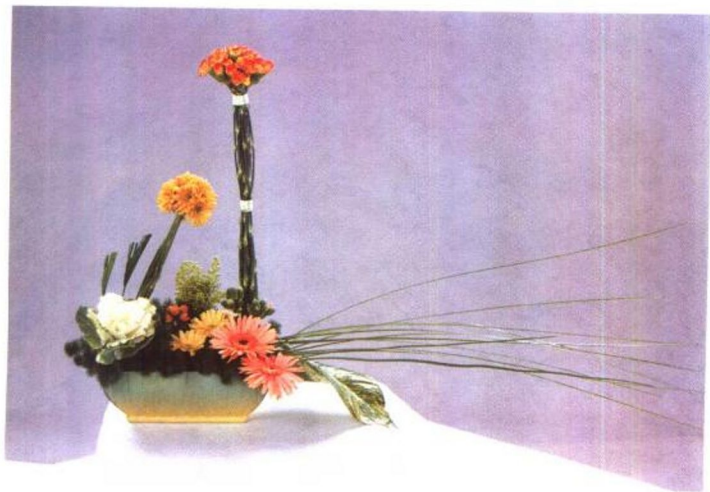
中国的插花艺术在漫长的历程中,总结出了一套完整的制作体系。是世界上最早出现插花论著的国家。如唐代罗虬的《花九锡》、明代袁宏道的《瓶史》、张谦德的《瓶花谱》等。

中国传统插花与中国传统文化一脉相承,是中国传统观念的反映。不仅有文人意境的创造,也有吉祥愿望的表意。从花材的使用上范围并不宽,一花一叶即可表达作者的内心世界。造型和构图同中国画构图并无二致,不同于欧洲传统插花那样匀称丰满。

今天的中国插花吸收了很多西方插花的表现手法和现代观念。

2. 日本插花与日本花道

日本的花道源于中国唐朝的佛堂供花,传入日本后受其天时、地理与国情的影响发展至今天的规模,并成为女子教育的一个重要内容。日本花道流派众多,虽各有千秋但基本点是相通的,即天、地、人三位一体的和谐统一,这种思想贯穿于花道的道(仁义、礼仪、言行)与插花技艺的基本造型、色彩、意境与神韵之中。日本插花是日本花道的表现,是一种表达情感的创造。

3. 西方插花

西方插花也具有悠久的历史。早在公元前2000余年,古埃及人就将植物材料用于装饰目的,并且有了将睡莲插在瓶碗里作为装饰品、礼品及丧葬用品的做法。以后随着文化的传播,插花艺术先后传到希腊、罗马、比利时、荷兰、英国、法国等,并得以发展。

欧洲中世纪的教会统治时期,以百合花为主要材料的插花作为信仰的象征出现在宗教仪式中,纯粹作为室内布置的自然干花也出现了。文艺复兴运动之后,插花艺术同其他文化艺术一样,摆脱了宗教的束缚,得到了迅速发展,形成了传统的几何形、图案式风格,并在欧洲广为流行。这一时期的作品,容器口径较大,花材种类多,形式匀称、丰满,构图布局紧凑,初步形成了造型简单规整,匀称丰满,色彩艳丽的西方大堆头式插花风格。18~19世纪,欧洲资本主义经济的发展和繁荣使得欧洲人有较多的闲暇时间去从事园艺活动和家庭装饰,插花进而成为一种文明、风雅的时髦爱好,得到了广泛的普及。20世纪,随着东西方插花艺术的交流,西方插花也吸收了一些东方插花的特点,除构图上保持了原来的种类丰富、色彩艳丽、丰满匀称之外,开始注重用枝、叶表现线条美,花材和容器也突破了传统的材料,构图上也开始追求不对称的倾斜、下垂及弧形等各种流畅的线条,从而出现了线条混合式构图,更进一步完善和丰富了西方插花艺术的风格。至今,由于受到世界现代科技、艺术、环保观念的影响,西方插花艺术为了表达现代人的意识和情感而出现了新的、更具有个性化特点的形式。

针对学习插花艺术不同阶段的不同要求,根据教学中的实践经验,按一般惯例将学习阶段分为初、中、高级,以基础插花艺术设计、时尚插花艺术技法与提高、新概念插花艺术设计与之相适应,由浅入深,循序渐进,按学习者或花艺爱好者的不同要求分级示范讲述。

本书为高级本,适合于具有相当程度的插花理论的花艺爱好者。希望本书将插花技艺推向更高的境界。

二、调和

调和，指谨慎选择插花组成的各部分，如花材要配合花瓶，要有整体感；又如一个作品中，花朵布置自然，花材形状、大小类似或不同的花材插制在一起，而其颜色却相同等等。调和可创造一个赏心悦目的插花作品。

紫色勿忘我调和了整个作品的色彩

三、高低错落

安排花材使作品高低错落，俯仰呼应。

- 高低错落即插放花材有高有低，不在一个平面上，不在一个高度上，但要严格遵守顺序的原则，即上小下大，上尖下粗，上轻下重，花蕾在上，盛花在下。
- 俯仰呼应即插花的姿态一仰一俯、一高一低，形成呼应，有韵律而形成美感。

作品中的两枝红掌姿态一俯一仰，互相呼应。

重点：花枝一定不能插得太齐，太圆顺，否则很难做到高低错落、俯仰呼应。

花材：蛇鞭菊、非洲菊、向日葵、龟背竹叶、

巴西木、高山羊齿、龙柳

容器：白色圆柱形瓷瓶

红色非洲菊高低错落，俯仰呼应，蛇鞭菊与向日葵的插制也同样错落有致。

侧面图

局部图

高低错落

花材：紫叶李、蛇鞭菊、黄玫瑰、
非洲菊、尤加利叶、玉簪叶
容器：白色陶瓶

①紫叶李叶一高一低形成高低错落插于盆边

②按同样高低错落的方法，插制一丛蛇鞭菊

③瓶口处插入绿叶和黄玫瑰

④蛇鞭菊下插入一丛非洲菊，并用玉簪叶使作品平衡，用尤加利叶片填盖花泥

四、空间

- 正空间：指一个插花作品所占据的地方和面积大小。在一个插花组合中，正空间全为花材占据。
- 副空间：指花与花、花与叶、花与果之间留有的空白之处。
- 留白空间：就是线条空间，留白之处将空间连在一起，留白可以给人更深的印象。

利用龙柳线条制造留白空间

花材：非洲菊、向日葵、狐尾天冬、龟背竹叶、巴西木、散尾葵、仙芋、龙柳、高山羊齿
容器：方形塑胶容器

空 间

花材：富贵竹、非洲菊、蛇鞭菊、黄金鸟、银芽柳、碎菊、
黄莺、龟背竹、巴西木、斑太令、一叶兰

容器：黑色塑胶容器

这个作品虽然用了很多品种的花材，但每枝花、叶之间都留有空间，即副空间

线条的使用延伸了作品的空间

花材：晚香玉、红色非洲菊、粉色非洲菊、龟背竹叶、黄金鸟叶、干花线条、红掌

容器：白色陶瓶

①晚香玉2枝，一高一低插入，瓶底部插入2枝非洲菊

②晚香玉右边插入3枝红色非洲菊

③红色非洲菊旁斜插2枝红掌

④左边、右边、后边分别插入龟背竹叶

⑤卷2枝黄金鸟叶与干花红色线条分别插入左右

在现实社会中，每个人都有自己在生活中的位置，都有让自己发挥的空间，花草也一样。原始森林中，大树有它的位置，小草也有它的位置。所以插花时，小至一个叶片也不可以遮挡、挤压，让它充分展示，让它有喘息的缝隙。

密集花材的平行式插法却依然留有副空间

单支的非洲菊，其茎的线条拉出一段留白空间，给人更深印象