

菊花插花

菊 藝

傅玉兰 编 孙锡忠 摄影

JUHUA CAHUA JUHUA CAHUA

徽科学技术出版社

菊花插花

本书编委会成员：张道海 叶家良 傅玉兰 孙锡忠
傅玉兰 编 孙锡忠 摄影

安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

菊花插花/傅玉兰编;孙锡忠摄. — 合肥:安徽科学技术出版社,2003
(菊艺)

ISBN 7-5337-2506-9

I. 菊… II. ①傅…②孙… III. 菊花-插花 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第017576号

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

开本:889×1194 1/16 印张:2.25

2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

印数:2 500

ISBN 7-5337-2506-9/S·347 定价:18.00元

(本书如有倒装、缺页等问题,请向本社发行科调换)

注:本书图片作品选自《第六届中国菊花品种展览》。制作者因联系不上,相关事宜请与张道海先生联系(0-13956007060)。

菊花(*Dendranthema morifolium*)是我国十大传统名花之一,至今已有3 000多年的栽培历史。《礼记·月令》中就有“季秋之月,鞠有黄华”的记载。当时的菊花是在秋季开花的黄色野花。到了战国时代,楚国的爱国诗人屈原在《楚辞·离骚》中写有“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”的名句。汉代的《本草经》中又有“菊花久服利血气、轻身、耐老延年”的记载,说明此时人们已把菊花作为食用和药用植物。晋代诗人陶渊明爱菊成癖,他的“采菊东篱下,悠然见南山”。“秋菊有佳色,裛露掇其英”等赏菊名句广为流传,同时也表明了菊花此时已作为观赏植物开始在园围中栽培。到了唐代,菊花的栽培已较普遍,栽培技术也有所提高,并出现了不同花色的菊花品种。在宋代时,菊花由室外露地栽培发展到盆栽,栽培技术有了进一步发展,菊花品种大量增加。在这以后的漫长岁月里,经过劳动人民长期的精心培育,菊花的栽培技术不断提高,菊花的品种也逐渐增加到现在的3 000多种。菊花在唐代由我国传到日本,17世纪后陆续传到欧、美及世界各地,成为深受各国人民喜爱的世界名贵花卉之一。

人们爱菊,是爱她色彩丰富,婀娜多姿,清香四溢,风韵别致,这是其他任何花卉所无可媲美的。人们爱菊,更爱她傲霜挺立,凌寒盛开,生机盎然。形态各异,多姿多彩的菊花,在把自身的美丽呈现给人间的同时,也给人们的生活平添了无限的情趣与遐想。从古至今,多少诗人、画家以菊为题,咏诗作画,寄情抒怀。菊花,可以说是为历代文人墨客所喜爱并咏叹描绘最多的观赏花卉之一。

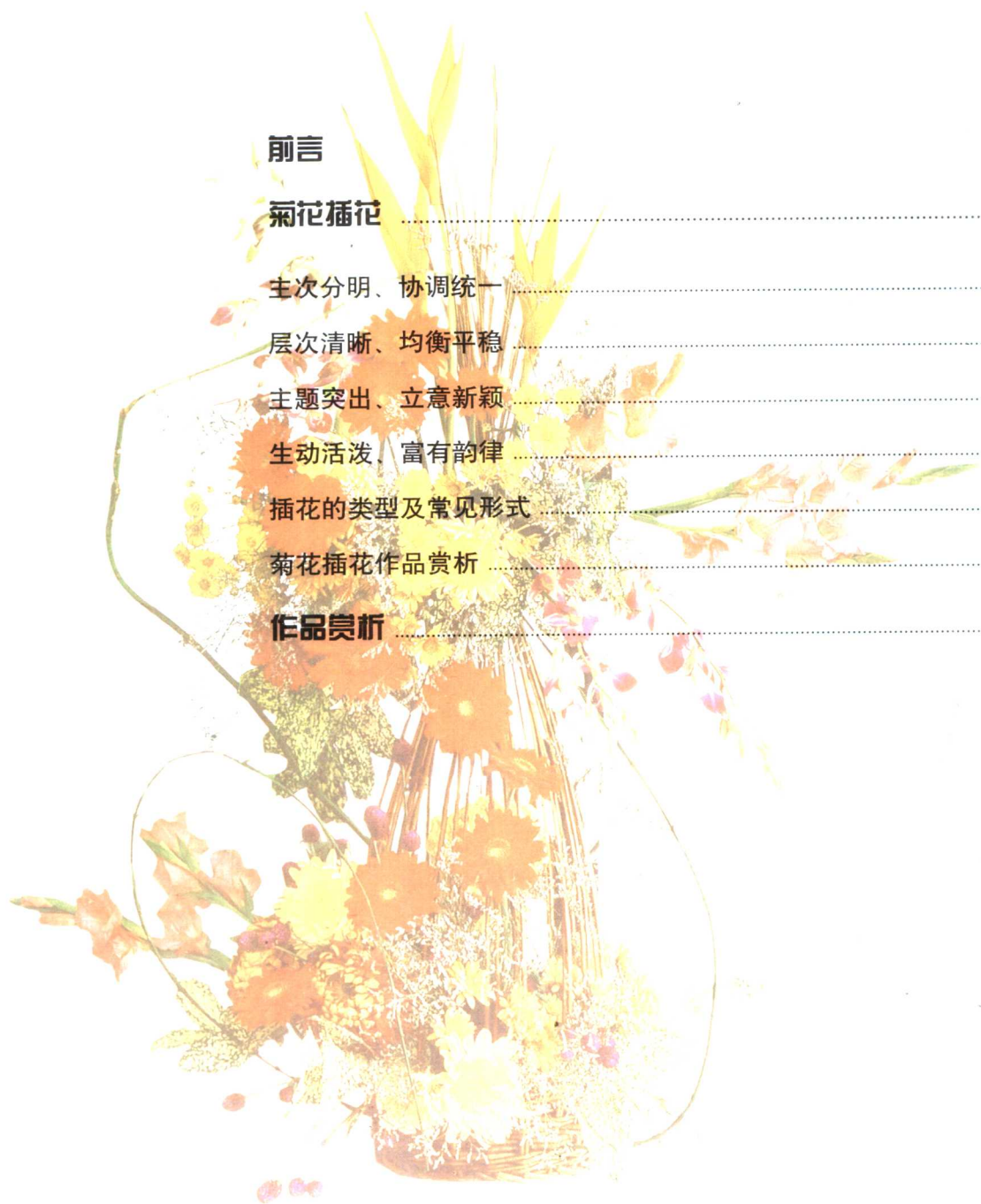
在此衷心感谢各有关园林部门和有关作品制作者的支持。由于时间仓促,本书难免有错误之处,敬请专家学者给予批评指正。

目次

前言

菊花插花	1
主次分明、协调统一	2
层次清晰、均衡平稳	5
主题突出、立意新颖	6
生动活泼、富有韵律	7
插花的类型及常见形式	8
菊花插花作品赏析	14
作品赏析	15

菊花插花

插花，就是利用花枝、果枝、叶枝或芽枝等植物体的一部分，甚至枯枝、枯叶以及非植物性的材料(如金属丝、塑料、不锈钢、铝合金等)作为基本素材，按照一定的立意构思，巧妙地组合插置于花器之中，从而构成一件生机勃勃、栩栩如生的高雅艺术品。插花作品，不但集中了大自然中美之精华，表现了花草的外观美，更是人类心灵美的写照，表现了人类心灵深处对美的渴望和追求。

一件成功的插花作品充满诗情画意，不但悦目，而且赏心，使人陶醉，令人神往。

古今中外许多优秀插花作品所描绘的都是大自然的灵气，大自然的精髓。高山流水、花草树木、民居田园、小桥流水、五谷丰登、禽肥鸟欢等等，都可以通过插花来表现。好的插花作品无不体现了人与自然息息相关、和谐相处的美好情景，体现了人类对大自然恩泽的感谢，对大自然的敬仰与热爱之情。人们还通过花材的各种寓意表达内心的复杂思绪以及美好的祝愿和寄托。因此，插花历来又被誉为“无声的诗”、“立体的画”。

插花与人类生活关系密切，插花艺术的发展历程从一个侧面反映了人类物质生活、精神文明等社会发展前进的足迹。插花的创作和应用，是人类对生活环境及自身装饰美化的重要形式。自古以来，人们便和插花结下不解之缘，懂得用鲜花装点环境、美化自身。同时，各个时代不同的审美标准也推动了插花艺术的发展。据专家考证，远在公元前11世纪，我们的祖先对花卉就已有多种多样的审美创作活动，将鲜花(古称折枝花)广泛应用于生活之中，那时就已有头饰花、腰花、胸花、花束及花车等插花装饰形式出现。古人对菊花插花更是情有独钟，例如南宋苏轼曾在《戏题菊花》中写道：“春初种菊助盘蔬，秋晚开花插满壶”。

随着时代的发展和社会的进步，人们的审美观念更加强化，对美的追求更为迫切，插花与人类生活的关系越来越密切，应用越来越广泛。

插花对美化、点缀家庭环境具有突出的效果。无论是客厅、卧室、书房或者厨房、卫生间等处，一经花草点缀，顿觉生机勃勃、春意盎然、满室生辉，

并有冬增暖意、夏添凉爽之效，给人们的生活带来无穷的乐趣和无限的温馨。

插花可烘托公共场所的环境气氛，不论是庄重严肃的大型会议，还是亲朋好友活泼热烈的聚会场面，均可通过插花作品的创作来体现。在酒店或宾馆的大厅、餐厅等处也可以通过插花的摆设而创造一种宾至如归的温暖亲切的气氛。插花还可为各种庆典活动渲染出热烈而欢快的气氛。在各行各业的开业典礼中，在重要的庆祝日、节日的庆典活动中，那五彩缤纷的大型插花作品，确实使人心花怒放、精神振奋。

各种礼仪馈赠插花更为人们的生活增添了色彩，成为联系人们友好往来的彩带，传递思想感情的信物。通过互送生日花篮或生日花束，以插花表达美好的祝愿已成为一种时尚。插花还是人们生、死、婚、嫁等重要时期的时尚装饰物。在日常生活中的一些特定场合，人们还常以胸花、头花、肩花、腕花、新娘捧花等等形式来装扮自己，插花已经越来越深入人们的生活。

插花有多种形式和各种花型，但不论是哪种形式或哪种花型，在造型过程中，花材与花材以及花材与花器之间相互配置时，应遵循一定的基本原则，即构图要做到主次分明、协调统一；层次清晰、均衡平稳；主题突出、立意新颖；生动活泼、富有韵律。每一件插花作品的调和、均衡、韵律乃至主题等都是通过花材与花器的色彩、形态、质感、性质以及数量、大小等因素体现出来的。

■ 主次分明、协调统一

【色彩协调】 色彩是插花作品给人的第一印象。所谓色彩协调，指的是平衡花材之间的色彩对立矛盾，于不同之中求相同。在一个插花体中，通过科学而巧妙的配置，尽管使用了几种色彩不同的花材也不会使人产生杂乱无序的感觉，而是互相辉映，相得益彰，使插花作品成为一个整体，给人一种共同的色感。要达到这种效果，须注意以下几方面的处理技巧。

【突出主色调】 在同一插花体中，尽管可采用两三种不同色彩的花材，但必须以其中一种色彩为主，将多种色彩统一起来形成一个整体色调。而且，这个色调要自然和谐，给人以舒适感。

插花构思时，首先要确定构图的主题色调，即能反映出这个插花作品主题思想的主要色彩，然后将主题色彩的花材配置于构图的重心位置，无论是花朵

大小、花材数量、色调浓淡等均应在构图中占主导地位，其他色彩的花材只是起陪衬和点缀作用，其数量宜少、花朵宜小、色调宜淡，且配置于构图的左右两侧或前方的下侧，以突出主题色调。还要注意主题色彩和陪衬色彩之间要互相调和，浑然一体，不能各自形成孤立的色块，要使整体构图统一于一个基本色调之中，即主题色调之中，使作品产生一种整体色彩效果。

在确定主题色调时，只有以自然界的色彩变化为依据，遵循自然色彩的变化规律，才能使作品的色调自然而逼真，富有感染力。例如，反映春季景色的插花，宜以红、黄暖色调为主题色调，突出春天万物生长、生机勃勃的景象，常用花材有红梅、红色碧桃、红色山茶花、黄色油菜花、郁金香等；夏季景致宜以冷色调的蓝、白、淡粉为主色调，常用花材有玉簪、晚香玉、荷花、睡莲、蝴蝶花等；秋季景致的作品宜以暗红、暗黄、橙黄等色彩作为主题色调，常用花材有秋菊、红枫、芒草、芦苇、果枝等；冬季插花宜以象征着温暖和希望的红、黄色为主色调，常用花材如红色香石竹、山茶花、南天竹果穗、火棘果枝、鲜黄色的腊梅等。

【巧用类似色，易得调和感】 色环上相邻数种颜色属于类似色关系，例如，红、橙红、橙，蓝、蓝绿、绿，黄、橙黄、橙等均属于类似色关系。类似色的色彩接近，易于取得自然调和的效果，具有柔和感。在插花创作中利用类似色的优秀作品很多，配置得当，更显素雅别致。但应注意，采用类似色花材相配置虽然易于达到调和效果，但同时也易产生单调感，缺乏变化，因此应利用花材色彩浓淡的不同、花朵大小及形状的差异、花材质感的不同等调节构图的变化，也可利用小部分色彩对比强烈的花材适当点缀，以打破色彩单调的寂寞。

【妙用中性色，倍增调和与柔美】 金、银、黑、白、灰五种颜色属于中性色。中性色能和任何一种颜色取得协调效果，具有缓冲及协调作用。而在各种色彩的花材中，白色花属于中性色，并在插花中的应用极其广泛。白色花和其他任何色彩的花材相邻配置，可以提高相邻色彩的鲜明度，又能使对比强烈的色彩显得融洽柔和，缓冲其对比强度，减弱刺激感。色彩浓艳的构图中点缀适量白花，构图顿感素雅协调，又不失其鲜艳明朗，起到了活跃气氛，提高感染力的作用。插花创作中巧用白色花材的优秀实例很常见，例如，红色碧桃配白色满天星、油菜花与银芽柳相配置、大花君子兰与珍珠花相配置、红色月季与满天星相配置、红枫与白菊相配置、红色山茶花与白花贴梗海棠相配置、红色郁金香与白色马蹄莲相配置等等。由于白色花材的参与，使整体构图色彩产生了既调和又鲜明的效果。

【花材色彩与环境的调和】 花材色彩是创造环境气氛的重要因素,因此在插花创作之前,必须根据摆设的环境特征精心选用花材。例如庆典活动、庆贺生日、结婚典礼等场合,以及家庭中的客厅等环境,均须营造一种欢快而热烈的气氛,此时宜选用色彩艳丽的红色或黄色系列的花材。如书房,需要创造一种宁静而幽雅的环境氛围,此处摆设的插花不但要小巧玲珑,而且色彩要淡雅。例如,风铃草、桔梗、龙胆花、狗尾草、荷兰菊、紫菀、小菊等,寥寥数枝野花山草,会使拥挤的书房倍增清新雅致。又如卧室,要创造一种温馨的气氛,插花用的花材色彩不宜过于艳丽,宜用色彩淡雅柔和的花材。而悼念性活动,宜选用白色、淡黄、淡蓝等冷色调的花材,有利于烘托出悲痛和悼念的环境气氛。

【花材相互间的形态调和】 同一插花造型中,所配置的几种花材,除了色彩调和之外,相互间在形态上也必须取得协调效果。形态上的协调感主要表现在以下几个方面:首先,花朵的大小与配叶的大小要相宜。例如,牡丹、芍药的花朵较大,若用普通叶材肾蕨、天冬草等配置,则效果不佳。花朵硕大而配叶细小,很不相称。若用自身的叶片相配置,则形质皆宜,效果突出。又如香石竹,花朵较大,叶片狭长,若其花配其叶,叶片显得瘦弱无力,极不协调。习惯上常用文竹或肾蕨叶与香石竹花朵相配置,则花叶相互辉映,效果宜人。其次,同一插花构图中,主体花材与陪衬花材在形态上应相互协调。例如,花菖蒲、鸢尾等花材的立体感强,枝茎挺拔,以其为主体花材时,用其自身剑形叶片或者水葱、香蒲等茎秆挺拔的花材做陪衬花材,则形态协调,相辅相成。又如以秋菊为主体花材时,以芒草、桔梗等为陪衬花材,则形态及气氛均相宜,在共同渲染下秋意更觉浓深。而疏影横斜的梅枝和山茶花相配置,则形色皆宜。倘若亭亭玉立的花菖蒲和横斜伸展的梅枝相配置,显然给人一种格格不入的感觉。

【花材与花器的形态相协调】 花材的形态、长短,花朵的大小等特征均应与花器的外形、高低、大小等特征相互协调。首先,根据花器的大小尺寸决定花材的长度,伸出花器之外的花枝长度要和花器尺寸成一定的比例。无论是东方式插花,还是西方式插花,构图中均应有一枝花材为核心花材,核心花材的长度制约着其他花材的长度,决定了整体构图的体量。而且,核心花材插置的位置和角度还直接影响着花型。这枝核心花材在东方式插花中称为“中心枝”,在西方式插花中称为“主轴花材”。插花造型时,首先是确定中心枝或主轴花材,其次是确定其适宜的长度。东方式插花中的中心枝长度

是花器尺寸的1.5~2倍,而配饰枝长度是中心枝长度的 $\frac{2}{3}$,根饰枝长度是中心枝长度的 $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{1}{2}$ 。西方式插花多为图案式构图,呈对称均衡或非对称均衡,首先选定中轴花材,并按照花器尺寸的1.5~2倍剪取中轴花材,然后以中轴花材为参照决定其他花材的长度。

另外,花材的大小及形态与花器的大小及形态要协调一致。花朵大的花材,如牡丹、芍药、八仙花等宜选用大花瓶;花朵较小的花材,如月季、香石竹等宜选用中小型花器;以菊花为主体花材时,宜选用传统典雅的花器;梅、腊梅、红枫、白玉兰、松枝等木本花材,为表现其横斜飘逸、古朴苍劲之姿,宜用高颈大瓶;花菖蒲、荷花、睡莲、香蒲、水葱等水湿性花卉,自然姿态多呈直立性生长或平展于水面,故宜选用阔口浅底型花盘,水面显露,更觉意境深远。垂蔓性花材,如牵牛花、金银花、凌霄花等,为使枝茎自然下垂的优美姿态得以显现,宜用细颈高身瓶或悬吊式花器。使用异形花器时,为使花材的形态与花器的形态相呼应,可对花材适当加工整形,将枝茎或叶片折曲成一定的形态,使之与花器外形更接近,使构图更富诗情画意,别具风韵。

【花器形态与环境相协调】 插花是装饰美化环境的高雅艺术品,因此,花器自身的形态特征必须与陈设环境的氛围相协调。例如,政府部门的接待大厅,宜摆设高大的陶瓷瓶或铜制高身大瓶,或大型的紫砂盆等;宴会餐厅的餐桌插花宜用浅水盘或浅水盆;家庭的客厅宜用中型的高颈陶瓷瓶或阔口浅水盘;卧室及书房则宜用小巧玲珑的小型花瓶;中式房间宜陈设中国传统古典花瓶;西式房间宜采用富有现代气息的玻璃花器或异形花器等等。总之,要使花器形态与环境气氛相融合。

层次清晰、均衡平稳

插花与绘画艺术原理相同,要求构图布局合理,层次清晰,立体感强,有均衡感。所谓层次清晰,就是前后远近分明,高低错落有致,既不能插在一个平面上,也不能杂乱一堆。插花构图的均衡有两种形式,即对称均衡和非对称均衡。图案式插花中大部分属于对称均衡,如圆球型、椭圆型、正三角型、半球面型、放射型等。对称性均衡处理技巧较易掌握,要求将质地、形态、体量、色彩等因素相同的花材在构图中呈对称性地配置。而绝大多数插花采用的是不

对称的动态均衡,如新月型、S型、L型及自然式插花、写景式插花、盆景式插花、自由式插花等等,其构图均属于不对称的动态均衡。这种动态均衡是指花材在花器的上下左右插置的位置,以及花材的数量、形态、色彩浓淡等均为非对称性的分布,但要做到高低俯仰、疏密有致、色彩浓淡相间、花朵前后呼应、轻重均衡,但不论如何变换,重心要落在构图中心或稍偏下的位置。重心位置插置重量感强的花材能给人以稳定感。而花材的重量感则是通过花材的色彩、长度、体积及质地等因素体现出来的。色彩浓艳、暗色、暖色、体积大、数量多、枝茎粗长、质地厚的花材均产生“重”的感觉;而淡色、冷色、体积小、质地薄软、枝茎细短者均给人以“轻”的感觉。插花造型时,应综合分析色彩、质地、长短等诸因素,合理配置,如能做到上轻下重、上散下聚,便易于取得构图的均衡效果。根据这个原则,花色浓艳的花朵,较大的花朵,面积较大、质地厚的叶片等重量感强的花材宜插于构图的重心位置;而碎小的花或叶片、含苞待放的花蕾、淡色的花朵、薄软的叶片等重量感差的花材,应插置于构图的四周或主花材的空隙处,则使整体构图既活泼又平稳。同时,花朵与叶片相比较,花朵有重感而叶片有轻感,因此,构图中叶片总是插于四周,作为花朵的陪衬。

插花构图的动态平衡中存在着近似于力学的杠杆原理,构图的重心位置相当于支点。在实际插花造型中,常以这个重心支点为依据,在其上下左右或对角线的方向上,相对应地配置重量感相同的花材。重量感强的花朵,宜枝茎短些,离支点近些;重量感轻的花朵,宜枝茎长些,离支点远些,这样总体效果便可达到动态均衡。

主题突出、立意新颖

不论是命题插花,还是自由命题插花,每件插花作品均有一个主题或题名。插花造型就是要通过花材的选择及巧妙配置,运用花材的形态、色彩及其自身寓意、造型特征等抒发作者的感情或愿望。因此,插花造型的特征一定要和题名相贴切,要紧扣主题,使观赏者看后能理解作品所表达的含义,并能产生共鸣和联想。

中国传统插花,常借助于植物的不同特征,借物寓意,托物抒怀,将花材

配置成意境深远的插花艺术品。例如，松表现刚强、高洁；梅花傲雪吐艳，凌风送香；竹表现刚直，高风亮节；荷花出污泥而不染，忠贞不渝；牡丹花大色艳，富丽堂皇、雍容华贵；菊花象征着高洁、坚贞、延年益寿等等。若将几种花材配置于同一插花构图中则含义更加深远，例如松、竹、梅相配，象征着岁寒三友；梅、兰、竹、菊相配，表现了四君子精神；玉兰、海棠、牡丹相配，象征着玉堂富贵；牡丹配秀竹，示意富贵平安。

生动活泼、富有韵律

插花构图除了做到主题突出、协调统一、均衡平稳之外，还必须富有韵律美。所谓插花的韵律，是指通过花材或花器表现出来的一种有组织、有节奏、有规律的变化。通过花枝的高低俯仰、错落有致，使构图疏密相间、虚实结合、有繁有简、有藏有露，从而形成一幅生动活泼的作品。

插花构图的韵律美可以利用形态不同的花材进行造型而获得。例如，构图中的同一花枝，宜选用花苞开放程度不同，既有开放的花朵，也有初开的花朵、待放的花苞和未绽的花蕾，同一枝条上由花蕾至盛开的花朵各个阶段、各种形态都可观赏到，富有自然变化美。

另外，还可通过一些辅助性的变化手法增加整体构图的节奏和变化。这种辅助性的变化手法之一，是在用较大的广口浅底的花盆(或花盘)进行插花造型时，构图可设两个中心：一个为主体中心，体积大些；另一个为辅助中心，体积小些，两个构图中心各具独立性。同时，从构图整体性看，两个构图中心，一大一小、一俯一仰，既相互对立，又相互联系、相互呼应，极富诗情画意，耐人寻味。手法之二，是利用组合式插花增加整体构图的韵律感。组合式插花采用的一组花器形态和大小可以相同也可以不同，适当组合摆置，并分别插入相同或不同的花材，每个插花体既相互对立又相互呼应，共同形成一个插花组合体，使插花整体构图气氛活跃，别具风韵。手法之三，是通过配饰摆件的应用，增加构图的变化和韵律。但须注意，摆件的选择及摆放位置要适宜，内容要与插花的主题相协调。

插花的类型及常见形式

插花大致上可分为两大类型,即西方式插花和东方式插花。西方式插花的代表形式为图案式插花,又称规则式插花。东方式插花根据造型特点,可分为:自然式插花、自由式插花、野趣式插花、写景式插花、盆景式插花、悬吊式插花、壁挂式插花、挂屏式插花、浮花、蔬果式插花等多种形式。下面简要介绍各种形式插花的特点。

【图案式插花】 图案式插花,是一种以立体几何图形为主要造型方式的插花。一件完整的作品,构图的外形轮廓线呈一定的几何形状。图案式插花讲究花材的群体美和图案美,主要是用五彩缤纷的花朵构成色彩图案,而不太追求意境表现。因此,图案式插花需要花材量较多,并多采用草本花材,以体态匀称、花朵大小适中、花形端正的花材最为理想,如月季、康乃馨、菊花、非洲菊、郁金香、唐菖蒲等,都是图案式插花常用的花材。一些观叶类植物也可用于图案式插花的配叶,如天冬草、苏铁、肾蕨、棕榈等。同时,图案式插花构图中,往往重复使用相同或类似色调的花朵。

创作图案式插花之前,首先应根据摆放的环境、位置、花器等特征进行设计,这种设计多注重于色彩和图案设计。然后,根据设计先选择主体花材,在同一插花构图中通常只选择一种花卉作主体花材。根据主体花材的形、姿、色等特征再选配适宜的陪衬花材。花材选择好之后,应按照先插主体花材后插陪衬花材的顺序进行造型。图案式插花的构图分为对称式和非对称式两种类型,如,正三角型、圆球型、半球面型、椭圆型、扇面型、倒T型、圆锥型、直立型等均属于对称式构图;而L型、S型、新月型等则属于非对称式构图。

图案式插花的花器多选用浅盘或浅盆,使用陶瓷制品、玻璃制品、塑料制品,有时也使用金属制品。花器以色彩素淡、形态高雅为宜。

图案式插花庄重、大方,适宜摆设于较隆重而热烈的场合,如大型会议、重要仪式、宴会、庆典等各种礼仪活动,借以创造一种既热烈又严肃的气氛。

【自然式插花】 自然式插花是东方式插花的常用形式。自然式插花注重表现自然界中各种植物的自然姿态美,追求线条造型美。它利用自然界中千姿百态的花朵、枝叶等花材,通过线条的粗细、长短、曲直、横斜、疏密、俯仰等变化,完成插花的不同造型。自然式插花师法自然而又高于自然,构图多采用不对称的均衡手法。其特点是花枝稀疏、简洁,主要表现花、叶及枝茎的个

体美,力求使每朵花、每枚叶片、每根枝茎在构图中得到充分展现,色彩则讲究淡雅。总之,整体造型及色彩应注意借物寓意,意境既含蓄又深远。

自然式插花构图的基本骨架是由三根主要花枝组成。这三根主要花枝分别称为中心枝、根饰枝和配饰枝,总称为主体花枝。在自然式插花造型中,只要主体花枝确定了,一幅自然式插花构图的基本骨架便形成了。中心枝、根饰枝、配饰枝这三根主体花枝在构图中分别起着不同的作用;同时,它们之间又互相联系、互相制约,成为自然式插花构图中的三要素。

自然式插花又有盘花与瓶花之别,但利用三根长度不同的花枝进行造型却是共同手法。根据东方国家的传统习俗,这三根长度不同的主体花枝分别是天、地、人的象征。从构图的艺术角度看,之所以要选择三根花枝作为构图的基本骨架,是因为自然式插花要以线条塑造出立体感的造型,最少需要三条线。自然式插花构图中的三根主体花枝的作用及其相互关系是:

中心枝:中心枝是自然式插花构图的核心,这个核心枝或是一朵花,或是一根枝茎。自然式插花的中心枝并不单纯地追求绚丽多姿,不论花枝、裸枝、芽枝、果枝、大花、小花均可作中心枝,只要配置得当均可收到满意的效果。中心枝的长度决定了插花体的高度,而中心枝的插入角度又决定了具体的花型。中心枝一旦选定,就确定了在花器中插置的位置和角度,其花型就基本形成,然后再配合中心枝,插置适宜的根饰枝、配饰枝及陪衬花枝,使整体插花构图完善起来。因此,精心选择适宜的中心枝是自然式插花造型的首要问题。中心枝的长度在三根主体花枝中最长,为花器尺寸的1.5~2倍,使其在上下方向的空间发挥作用,表现出立体高度效果。

根饰枝:所谓根饰枝即指插置在花器口之上、中心枝茎基部的花朵或枝叶,在三根主体花枝中长度最短,一般为中心枝长度的 $1/3 \sim 1/2$ 。根饰枝可掩饰中心枝的枝茎基部,起到修饰作用;还有利于插花整体构图取得均衡效果,避免产生头重脚轻之感;同时,将花材与花器联为一体。根饰枝在花器的前侧发挥作用,可表现插花构图的立体深度。在自然式插花中,根饰枝是不可或缺的角色,对整体构图的效果具有举足轻重的作用。根饰枝选用花枝、果枝、叶枝均可,但要注意,一般根饰枝宜选用与中心枝不同的花材,要力求与中心枝的花材取得协调效果。

配饰枝:配置于中心枝与根饰枝之间,对中心枝起着衬托、修饰、美化作用的花枝称为配饰枝。在自然式插花构图中,与中心枝和根饰枝的作用相比较,配饰枝的作用略显逊色,只是辅助和修饰中心枝,其长度为中心枝长度的

2/3左右。配饰枝选配得当,可为整体构图添色增辉,产生韵律美。同时,当中心枝和根饰枝之间的空间较大时,配饰枝还可将中心枝和根饰枝连为一体,避免出现构图不连续、画面分隔现象。配饰枝多为左右变动,在构图的横向空间中发挥作用,表现了构图的立体宽度。用于配饰枝的花材可同于中心枝,也可不同于中心枝。

在实际插花创作中,三根主体花枝的运用有一定的灵活性。可以单枝造型,也可以在只用三根主体花枝显得单薄不足时,配置适当的陪衬枝(从枝)。为了活跃气氛,增加动态美,大多数情况下应在三根主体花枝之间适当配置几根从枝,分别对中心枝、根饰枝、配饰枝起烘托和陪衬作用,以使构图更加充实、情趣自然。须注意的是,从枝的长度一般不宜高于主体花枝。

自然式插花的常见花型有直立型、倾斜型、下垂型等。不论盘花还是瓶花,基本花型是相同的。

直立型:中心枝笔直插立于剑山上或瓶内(或倾斜角度小于 15°);配饰枝插于中心枝的左前侧或右前侧,向前稍倾斜($30^{\circ}\sim 40^{\circ}$);根饰枝则插于与配饰枝相对应的一侧,向右前方或左前方倾斜($45^{\circ}\sim 50^{\circ}$)。直立型是盘花最适宜的花型,属静态插花体,表现的是自然界中植物的挺拔姿态和轻松愉快的格调,并富有娴静端庄之感,适宜摆放于空间狭窄处。

倾斜型:倾斜型插花的中心枝以 $30^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 的倾斜度插于剑山上或瓶内,配饰枝以 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 的角度插于中心枝相对一侧,根饰枝则以 50° 左右向前倾斜插于中心枝与配饰枝之间;或者配饰枝插于中心枝的同侧,也可将配饰枝垂直插立,根饰枝以 50° 左右倾斜插于中心枝相对一侧。倾斜型是自然式插花中常见的花型,多采用木本花材,表现向空间伸展的动态美,尤适宜瓶插,宜摆放于空间较敞亮处。

下垂型:下垂型插花即中心枝的茎基部先向上伸展,然后以 130° 左右的倾斜角从花器口缓缓向下垂伸。若配饰枝插于中心枝的同侧,沿着中心枝延伸的方向稍微下伸,则根饰枝以 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 插于中心枝相对一侧,并向上伸张。若配饰枝以 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 插于中心枝相对一侧,向上伸张,则根饰枝插于中心枝与配饰枝之间,稍向下垂伸,左右伸张。若配饰枝垂直插立,则根饰枝以 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 插于中心枝相对一侧,向上伸张。自然式插花下垂型的动态感较强,最适宜瓶插。用浅盘或浅盆为花器,应置于高处,可提高观赏效果。

自然式插花中,上述三种花型应用较普遍,此外还有水平型、对称型、上升型等。

【自由式插花】 自由式插花又称现代插花，是以现代生活为基础的一种插花形式，是随着现代生活环境装饰需要应运而生的。现实生活中的环境条件、生活格调是多变的，因此要求自由式插花的形式也有色、形、质多变的特征，应与环境相协调一致。如果只是单纯地表现植物的自然姿态、或是几何形图案式的插花造型，已远远不能表达现代人的审美情趣和追求。于是人们逐步打破了自然式插花和图案式插花形式的约束，创立了可以自由发挥的插花形式——自由式插花。自由式插花无论是外观，还是内容均带有浓郁的新时代气息，将现代人的意识及对美的追求坦率地表现于插花造型之中。其构图充满了现代风韵，融会了现代艺术的潇洒风格。自由式插花的表现手法多种多样，既可表现花材整体姿态美，也可取其局部美，花材的多少与长短、插置的方向及角度均无任何约束和限定，可以自由选择。

自由式插花的构图一般由线、面、块三种性质的花材构成，在造型中可自由地采用形态不同或异质的素材。自由式插花中的线性、面性及块性花材均具有突出的效果。自由式插花所突出的是艺术创作美和艺术加工美，强调创新，构图追求新颖、自由、奇特和趣味，具有感染力、号召力较强的装饰效果。

自由式插花的造型特点就是要突出线、面、块这三要素的花材，表现互相巧妙配置、灵活运用的技巧。线性花材根据形态特征又区分为直线性花材和曲线性花材，多以木本枝条表现。

直线性花材外形笔直，给人以紧张、潇洒、凉爽的感觉，曲线性花材表现了亲切、热烈、活泼的动态美。面性花材是指具有一定美感、面积较大而质地又较厚的叶片，面性花材富于稳定感，而且具有占据空间的作用。自由式插花中，凡能表现“块”之特征的花材称为块性花材。块性花材又有自然块性花材和组合块性花材之分，如鸡冠花、八仙花等属自然块性花材。组合块性花材就是将小花、小果、小叶、花穗等艺术性地聚集成群状或块状，然后运用于插花造型中，从而突出了花材的群体美。

【写景式插花】 写景式插花所表现的是大自然中的自然风光，是山川河流、树木花草的整体美，是大自然中优美风光的自然写照。这种插花强调“自然”、“真实”、“粗犷”。因此，写景式插花多以浅盆或浅盘作为花器，层次感强。

【盆景式插花】 盆景式插花是模仿山水盆景中的树石盆景布局的一种插花形式。其选材虽无局限，但一般多选择姿态清奇苍劲的枝干为主体花材，并配以山石、亭台、山花、野草、青苔之类。盆景式插花将大自然中山川草木的

雄姿雅趣聚于一盆之内，借助于切花、切枝，巧妙地表现出依山傍水的自然景观，构成一幅美妙的自然风光缩影。盆景式插花多用浅盆或浅盘为花器，用剑山或花泥固定花材，但须注意剑山和插花泥不宜外露，可以将其隐置于山石之后，或用小叶、小花等花材巧妙掩饰，使山石与草木浑然一体。盆景式插花不追求色彩华丽，讲究自然古朴，注重意境的创造，具有使人触景生情、浮想联翩的魅力。盆景式插花适宜单面观赏，视点应略高，将其摆置于几案、窗台等位置效果突出。

【野趣式插花】 野趣式插花是将野生的花草、枝叶、果枝等插于日用杂品的代用花器中供观赏的一种插花形式。

野趣式插花，宜选用生于路边郊野的野草、野花、野果或野生植物的枝、叶等作为插花的主体花材。例如，常见使用的有野菊花、小菊、蕨叶、水葱、马蔺、芦苇、紫菀、桔梗、牵牛花、狗尾草、枸杞、南蛇藤果枝等。野趣式插花的花器宜选用富有生活气息感的日用杂品，如水杯、碗、壶、竹篮、竹篓、竹筐等，以保持花材与花器风情气质的协调，突出自然风情。野趣式插花突破了传统插花对色彩的追求，打破了以花为主、造型优美的格调，崇尚野花野草的自然芳姿，保持其纤细柔弱，珍视其素雅粗犷，无须过多的艺术加工和造型，充满了浓郁的生活气息和大自然的芳香。概括野趣式插花的特点是花材强调“野”，花器强调“简朴”，花型强调“自然”。和传统插花相比较，野趣式插花更富风韵，清新潇洒，生机勃勃，富有魅力。另外，野趣式插花的花材注重取其自然姿形，季节感鲜明，若常年摆设野趣式插花，则可将大自然的季节性姿色变化引至室内，供人们尽享自然风情及四季变换的乐趣，还可借此抒发人们对大自然的眷恋、对美好生活的追求和向往。

【悬吊式插花】 悬吊式插花又称悬垂式插花。就是将花器悬吊于居室的天花板或棚架上，或檐窗之下的空间中。将花材按照一定的艺术构思插置于悬吊花器之内，形成一幅艺术性浓郁的插花造型。悬吊式插花的花器宜轻便，根据花器的形态不同，常见有舟形悬吊式插花、圆月形悬吊式插花、半月形悬吊式插花、花篮悬吊式插花等形式。

悬吊式插花适用的花材比较广泛，其中以蔓性花材最为常用，效果最佳。例如，牵牛花、紫藤、凌霄、金银花、迎春、常春藤、胡枝子、铁线莲等。悬吊式插花若采用非蔓性花材例如小菊、桔梗等花材时，可插成倾斜式或垂直式。悬吊式插花供人们仰视观赏，因此悬吊高度以稍高于头部为宜。在空间狭小的居室宜采用此种形式的插花。