

花艺师资格考试指导委员会 指导审定

实用花艺师技能培训教程

插花艺术

设计初步

插花艺术初级

Chahua Yishu Sheji Chubu

王立平 编著

近20年插花经验集粹
从入门到精通的开花店水准

中国林业出版社

花艺师资格考试指导委员会 指导审定

实用花艺师技能培训教程

插花艺术设计初步

插花艺术初级

王立平 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术设计初步 / 王立平编著. —北京: 中国林业出版社, 2007.6

实用花艺师技能培训教程

ISBN 978-7-5038-4827-8

I. 插… II. 王… III. 插花-装饰美术-技术培训-教材 IV .J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089655 号

出版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)

E-mail longman2008@126.com 电话 010-66188524

发行 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

版次 2007年12月第1版

印次 2007年12月第1版第1次

开本 210mm×285mm

印张 8

字数 200千字

印数 5000册

定价 48.00元

前言

我在一线教授插花多年，知道怎样与学员沟通，怎样表达插花过程，以至能教会学员插花。“能教会您插花”，这正是本书的核心价值所在。现在，我将这些内容写在本套书中，希望能对爱花的您有实际的帮助。

您不要期望此书的每一页都美仑美奂，因为它不是一本插花的画册，而是一本能教会您插花的教材，其中详细演示了每个插花的关键技巧和注意事项，并在书中配有光盘辅助教学。本书的另一个特点是比较全面，除了传统插花外，还将欧美插花的技巧逐项教授，使这些往往需要巨额学费才能学到的技巧平民化，揭开了它神秘的面纱，同时，也使本套书的价值远远超越了书的价格，这在国内书中是罕见的。

很多插花技巧的表达，我大胆地将自己的想法写入，并未拘泥于传统的理论，书中有很多图片是学员的课上插花作品，随手拍摄而得，未加修饰，对于插花容易犯的错误也展示出来，并加以点评，以防止读者犯类似的错误。本书还介绍了一些开花店及保养花朵的基本常识及经验之谈，因此，本书的出版是一个长期积累的过程，是我多年来教授插花的浓缩和精华。但因为此书的篇幅有限，删减了很多内容，希望以后有机会再展示给大家。

2002年9月29日起，国家将插花这一行业作为一种职业，将本职业分四个等级，初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级），颁布了《插花员国家职业标准》。该套丛书将《标准》中的考题以小知识的形式展现在书的页脚处，可为读者顺利考取证书提供有效的帮助。

本书适合插花爱好者、花店经营者，也适合花艺师资格考试作为教材使用。

王立平
2007年10月

漫画人物及全新记笔记方式

漫画人物

在我教插花的生涯里，学生中有博士后、有大使夫人，有女企业家，亦有一个字都不认识的农村妇女，而我的任务是，必须教会她们每个人，对得起她们付出的时间和学费。同时，我希望我的课程印在学生的脑子里，而不是只存在于她们的笔记中，没有笔记，又什么都不会了。

这个过程中，我发现讲课时用一些专业术语，如“这花插的空间不好，质感不强，韵律不好”等等会让学员很不好理解，在研习了如何提高学员记忆力的问题后，我开始在插花中加入想象（联想与想象是提高记忆力的方法之一）。比如，插制三角形时，我会让学员把高度记成人体的头部，把宽度记成人的胳膊，把厚度记忆成人的肚子。这样三角形的插制顺序即成了先插头，再插胳膊，再插肚子，这样不易被忘掉。

但问题又出来了，我曾在中央电视台做插花讲座，亦曾参编国家劳动和社会保障部的《插花员》教材，

漫画人物介绍

花儿老师

平儿老师

其余人物均为学生

这些正规的场合和正式的书藉中不允许出现以上这些生活化的话语，否则会显得很不规范。

而我认为，实用的是最好的，对那些从贵州、新疆等地跨越万水千山找到我的人而言，还有什么比教会她们插花更重要的呢！因此，我请漫画家设计了漫画人物，经由漫画人物的嘴说出容易理解的话语，以帮助您记忆插花的要点。

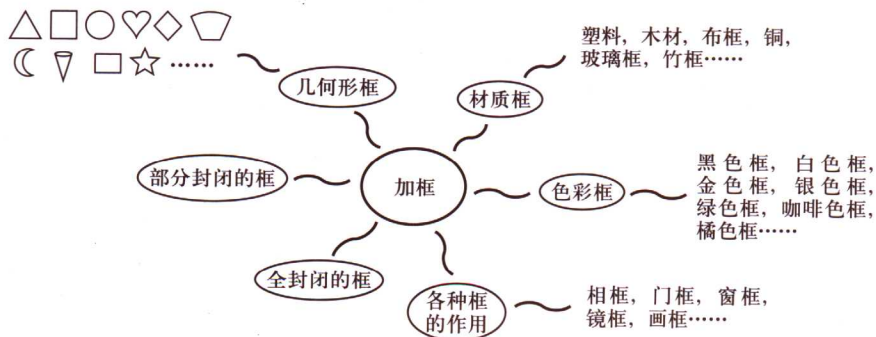
全新记笔记方式 ——大脑使用说明书

世界上的事，找对了方法，会事半功倍。下面介绍的记笔记方法叫做思维导图——大脑使用说明书，使用它会促进人的发散性思维，更便于您记忆插花要点，我已从中获益匪浅。现在，我思考任何事情，都会运用这种方法，而不仅仅把此法用于插花。本书即运用了思维导图的方式来书写插花技术要点。

在开始绘制思维导图时，请您先在一块白纸的中央画出代表您核心思想的一个图像。然后从中心图像开始，画出向四周呈辐射状的彩色曲线，就像树枝一样。每一条曲线上要包含想象的一个与插花技巧有关的词语，然后从每个第一级的概念出发，由此联想到其他语词，如此类推，形成下一级的概念群。

要尽可能使思维导图色彩丰富、图文并茂、独具匠心。你的大脑并不是以线性的方式工作的，而是运用了色彩和图像。

例如：

概述

西方插花起源于古埃及。在公元前 2500 年，埃及人开始用睡莲花插花，而插在东方的发源地，有两种说法，其一是源于古印度的佛前供花，另一说法是源于中国的折枝花。在东西方，插花都源于文明古国，足见插花与国力的昌盛是息息相关的。

我国插花艺术的发展，可分为六个时期：

- (1) 六朝以前 (220 年以前) —— 插花的萌芽阶段；
- (2) 六朝时期 (220 ~ 581 年) —— 插花的初级阶段，这个时期佛前供花已比较盛行；
- (3) 隋、唐、五代时期 (581 ~ 960 年) —— 插花普及、发展、兴旺阶段，这个时期出现了插花著作，如：罗虬的《花九锡》；
- (4) 宋元时期 (960 ~ 1368 年) —— 插花繁荣昌盛阶段；
- (5) 明至清末时期 (1368 ~ 1911 年) —— 插花成熟、完善的鼎盛阶段；
- (6) 清代以后 —— 插花的衰退阶段，直至几十年后才开始复苏。

东方与西方插花艺术

东方式插花主要指中国传统插花和日本花道。其中，日本的插花是传自中国，但因其高度发展，现在世界各地均以日式插花为东方插花的代表。

东方式插花 显著特点是花枝少，重视花枝姿态，讲究线条飘逸，构图多为不对称均衡，追求意境，注重自然美。

西方式插花 亦称西洋式插花，一般指欧美各国传统的插花，它以花多、五彩缤纷、热烈奔放为特点，喜欢用大堆头式插法，几何形，如圆形、三角形、椭圆形等较为多见，花枝繁密，一般采用对称均衡，富于图案美和装饰性。

随着东西方插花艺术的交融，现在的花艺形式早已不受局限，而是各有借鉴，并有所创新，融为一体，为越来越多的优秀的花艺师所娴熟地运用。

目录 CONTENTS

前言

漫画人物及全新记笔记方式

概述

一、插花的基本技巧 / 1

1. 花泥安放方法 / 1
2. 插花深度 / 4
3. 保持花脚干净, 花脚剪斜口 / 5
4. 在鲜花插花中, 花泥应高于容器安放 / 5
5. 花枝朝着想象的根点插入 / 6
6. 插花枝时如何定位 / 6
7. 如何一下剪准花枝长度 / 7
8. 花朵之间的距离为一指等距 / 8
9. 花枝压住容器口插制 / 8

二、各种几何造型 / 9

1. 三角形插法 / 9
2. 扇形插法 / 17
3. 圆形插法 / 19
4. 圆锥形插法 / 22
5. 椭圆形插法 / 26
6. 如何插出饱满的几何形 / 28

三、做花束的方法 / 29

1. 做圆形花束的方法 / 29
2. 螺旋式单面花束 / 44

四、花篮的制作 / 54

1. 礼仪花篮 / 54
2. 开业花篮 / 57

五、让花店多一种盈利方式

——婚庆及婚礼工程的花艺制作 / 62

1. 婚庆用花之新娘手捧花 / 63
2. 婚庆用花之头花、胸花的制作 / 68
3. 婚庆用花之手腕花的制作 / 71
4. 婚庆用花之给双方父母的花束 / 73
5. 婚庆用花之酒杯花 / 73
6. 婚庆用花之蛋糕台插花 / 73
7. 婚庆用花之鲜花拱门、气球拱门 / 74
8. 婚庆用花之路引的制作方法 / 79
9. 婚庆用花之签到台桌花 / 82
10. 婚庆用花之桌花 / 83
11. 婚庆用花之椅背花 / 84
12. 婚庆用花之楼梯花 / 85
13. 婚庆用花之舞台花 / 86
14. 婚庆用花之餐具、戒指等花饰 / 87
15. 婚庆用花之香槟台、烛台花 / 88
16. 婚庆用花之其他装饰 / 89
17. 花车的制作 / 90
18. 其他婚庆用品 / 98

六、花圈的制作 / 103

七、各种场合如何搭配鲜花 / 107

八、心形插花的制作 / 113

九、使插花匀称饱满的窍门

——盆式包装插花技巧 / 116

十、演讲台下垂桌花的制作 / 118

附录 插花员国家职业标准

后记

一、插花的基本技巧

1. 花泥安放方法

(1) 花泥浸泡方法

泡花泥时，应把花泥放在深水中，让其慢慢吸水下沉，不可按压，否则花泥的中间太干，影响鲜花吸水。

不可按压花泥，应让其慢慢吸水

在水龙头下冲花泥的方法是错误的，因为它不能使花泥充分吸水

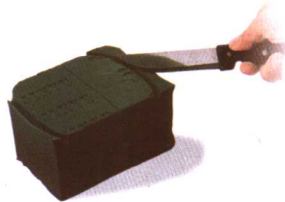
(2) 花瓶中花泥的安放

①对于高瓶，应先在瓶中垫些泡沫、碎花泥等物

②花泥放在容器上，按出印迹

③按照花泥上的印迹修切花泥

④花泥放紧后，削出斜面，增加花泥的可用面积

⑤削过斜面的花泥可插入多枝鲜花，未削斜面的花泥拐角处只能插入一枝花

(3) 针盘上花泥的安放

①在针盘上安放花泥稳固、简单，所以针盘的应用比较广泛

②花泥应高出容器 3 ~ 4cm，便于鲜花插制

(4) 花泥用过后不可反复使用

用过的花泥不能再填满修补

(5) 其他注意事项

①将安放好花泥的容器倒过来，花泥不能掉下来

②左边容器的花泥只是卡住了，容器边缘有空隙。右边容器的花泥将容器填满了，如果插艺术造型花泥必须按右边的方式安放

③花枝插制到未安放花泥的空隙处时，较难处理

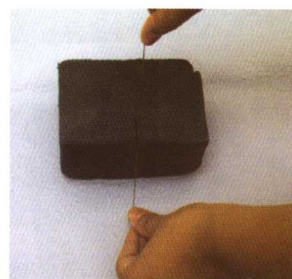
④大肚小口的容器在放入花泥时，花泥应稍大一些

⑤小口容器上也可插入十字架，然后在架上绑花泥

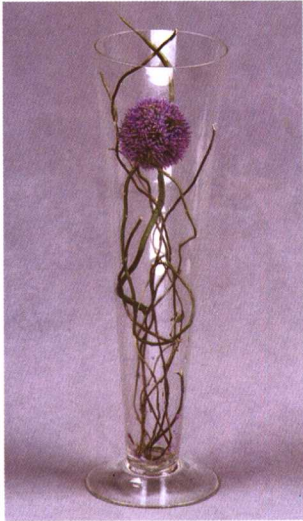
⑥花泥上可用防水胶条固定

没有刀子时，花泥可以用铁丝和细绳切割

(6) 玻璃花瓶的处理方法

瓶中放入具有观赏性的物品，瓶口处再安放花泥。

在容器中放入一些藤条具有观赏性

在容器中放入一些黄豆和绿豆

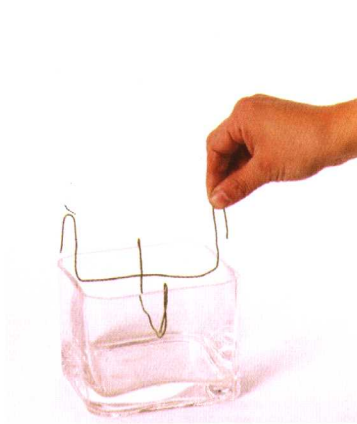
容器中放入一些绿叶也很美观

玻璃容器中放入紫色羽纱和金色铁线，使其更具观赏性

①瓶中可放入仿真水果

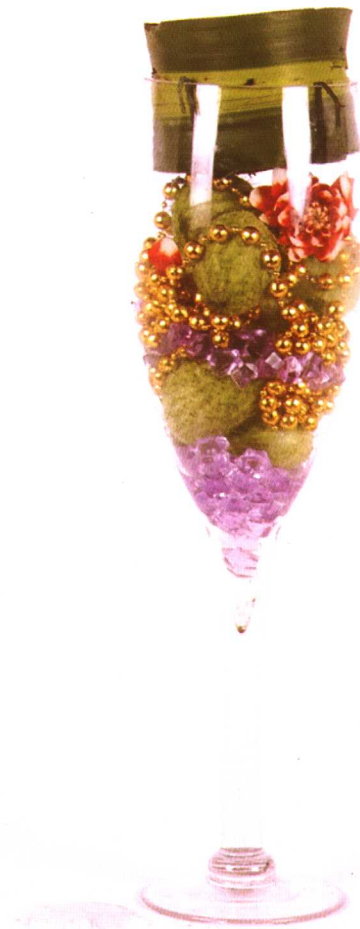
②将铁丝弯成勾，挂于玻璃容器口上，以便花泥不往下掉

③铁丝交叉，挂于瓶口

④玻璃容器中的花泥需用叶片包裹，包叶片时用铁丝弯成U型，挂于叶片上

安放好花泥的玻璃容器

(7) 花盆花泥安放方法

①花泥上垫上小棍

②在盆沿下捆绳，小棍防止绳子把花泥弄碎

(8) 花篮花泥安放方法

①花篮中垫入塑料纸，防止漏水

②花泥边缘处垫上小棍

③如果不垫棍，绳子会把花泥勒碎

④如果小棍垫得太靠里，边缘处的花泥会被勒碎

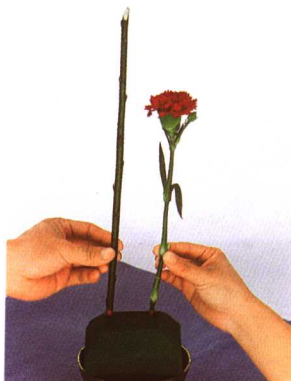

⑤垫上小棍，绑好花泥

2. 插花深度

①插入花泥太深容易弄碎花泥，太浅则不稳固。应插入花泥 3.3cm 左右（到红线位置），花脚应剪斜口

②插好后照片

③如果每枝花都插到底或插得很深，花枝会互相妨碍，使花泥易碎，所以插得太深或太浅都不对

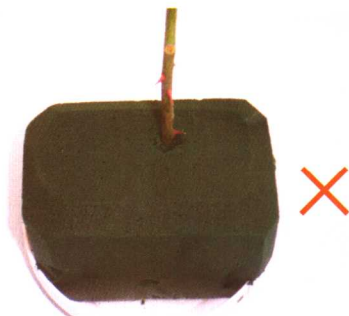
3. 保持花脚干净，花脚剪斜口

①花脚不干净，易把花泥弄碎。左边这枝菊花没去叶是错误的，右边系红绳的菊花花脚干净是正确的

②花脚处应整理干净后插入花泥，剪口为斜面，这样有利于花枝吸水 and 稳定。这是拔出菊花枝后，2 枝花对花泥破坏程度的比较

③为保持花脚干净，应将玫瑰刺拔掉再插入花泥，以免将花泥弄个大洞

④玫瑰带刺插入花泥后，细的花梗在被杆刺成的大洞中晃，不易固定

⑤花脚剪斜口，不要剪圆口，因为斜口的花枝吸水面积大，插到花泥中也不会转动，利于固定

4. 在鲜花插花中，花泥应高于容器安放

左边的花泥与容器口平着安放，造成花枝无法往下插，是错误的，限制了作品的创作。右边的花泥高于容器安放，花枝可随意往下插，是正确的。在插绢花或瀑布型时，花泥安放高度会有不同

利用各种材料，经过人工加工而制成的仿真花材来制作的作品称为人造花插花。

5. 花枝朝着想象的根点插入

插花可以模仿自然界中的大树，无论树木多么繁茂，都是从侧枝并到主枝，主枝并到主干，主干并到根，所以插花的每一枝都朝着想象的根点插入，因树根不在土表面上，所以插花时的根点应在桌面或地面，不在花泥表面。

①因为2枝花的延长线不在一点上，所以插法错误

②花枝应朝着想象的根点

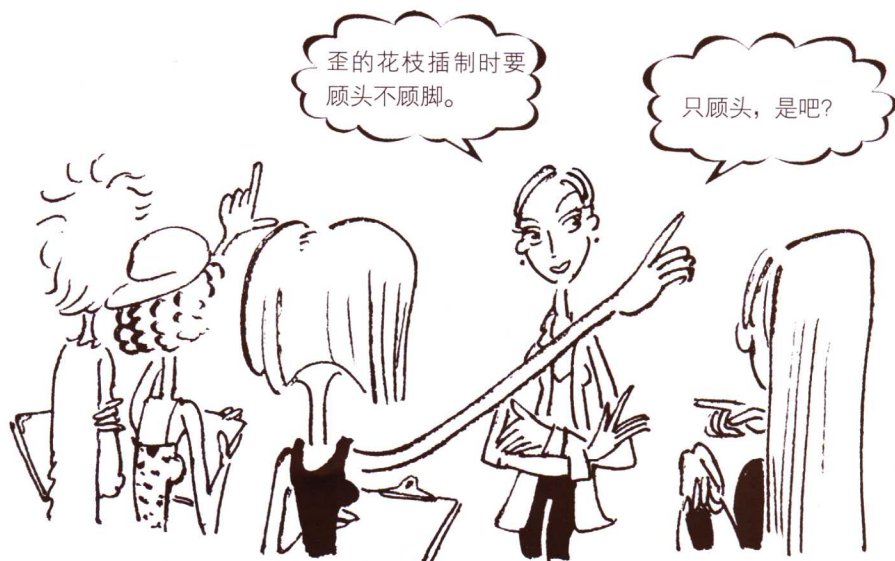

③根点不在花泥表面上，而是在花泥下的桌面或地面

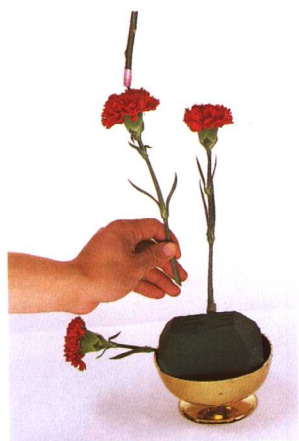

④花枝平行插制是错误的，应朝着想象的根点

6. 插花枝时如何定位

重点提示：很多人开始插花时，总是在花泥上找插入点；花脚插好后，花头的位置就偏了。正确的方法是：先把花头放在想插的位置上，然后花脚顺势插入。尤其是弯曲、不直的花枝，更要注意这一点。

① 想要把花头插在小棍位置，应先把花头对准小棍，花脚顺势插入花泥

② 此为按定位方法插好的康乃馨

③ 这支百合的花枝是歪的，如想把它的花头插入想要的位置，花脚则不能插入想象的根点中，这时只能顾头不顾脚

④ 歪的、不直的花枝插入花泥时，要顾头不顾脚

7. 如何一下剪准花枝长度

要把花枝插入红绳位置、先把花头位置朝下，花脚朝上，在红绳位置上，多留2~3cm剪切花枝

花枝可倒着剪

重点提示：初学者往往掌握不了插花时所需花枝长度，不是剪长了，就是剪短了，造成反复修改，花泥越插越碎，无法成型。一下剪准花枝长度需要大量、长时间的练习，初学者可用下面的方法减少失误。

8. 花朵之间的距离为一指等距

将食指搭于花头上，实际距离不足一指

一指等距

打花束时花与花间隔也为一指等距

重点提示：一指等距是顾客最易接受的花朵之间的密度，按这个距离插花，不稀、不密、很赏心悦目，但一指等距不是花与花间隔一指，而是将食指指尖搭于花头上，虎口搭于另一花头上，中间的距离不到一指。

9. 花枝压住容器口插制

花枝压住瓶口插，使花泥可用面积最大

花枝未压住瓶口，使花泥可用面积变小，是错误的

二、各种几何造型

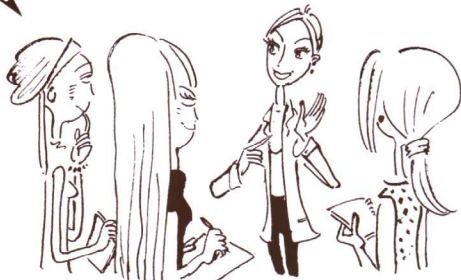
1. 三角形插法

花店的零售中，花篮和花束占了70%~80%以上，那么搞定这两样，花店差不多可以开起来了。

三角形先插“脑袋”，再插“胳膊”，最后插“肚子”。

三角形先定出高、宽、厚四个点。

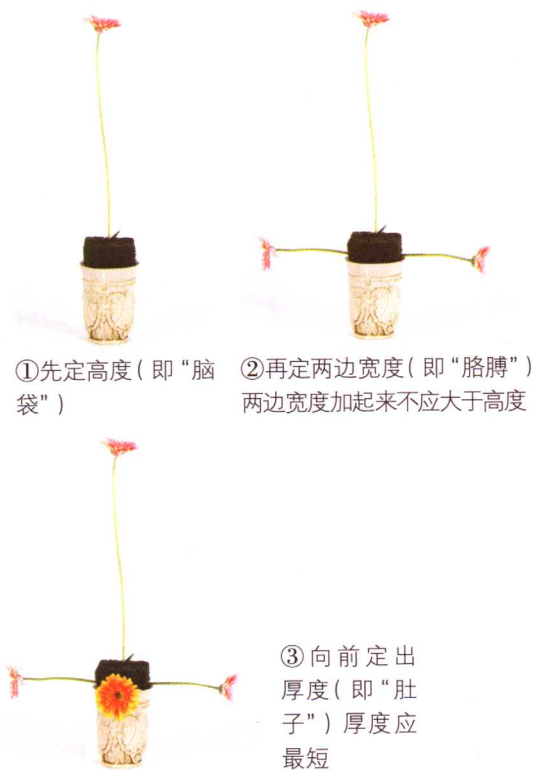

(1) 三角形插花步骤

插制三角形步骤一：先定出高度、两边宽度、厚度四个点

花材：非洲菊、康乃馨、栀子叶、满天星

成品图

切花月季花茎应在30cm以上，花朵开放前1~2天，将枝条基部留2个芽后进行采收。

插制三角形步骤二：定出高度、宽度、厚度之后，连接高度到宽度2条线，宽度到厚度2条线，高度到厚度1条线，共5条线，连线时应圆顺，花与花之间采用一指等距。

一指等距：用食指的指头搭住一枝花，用食指的虎口上方指节处搭住另一枝花，其中间的间隔为一指等距，这是顾客较为接受的礼仪插花密度。

按一指等距连接从高度到厚度一条线，(即从“脑袋”到“肚子”一条线)这条线插制难度最大，线条内的花不应凸出来，可以一枝花比一枝花矮一个花头，呈滑梯状插制

按一指等距，连接高度到宽度2条线（即从“脑袋”到“胳膊”2条线）

按一指等距连接宽度到厚度2条线（即从“胳膊”到“肚子”2条线）

从“脑袋”到“胳膊”2条线，“胳膊”到“肚子”2条线，“脑袋”到“肚子”1条线。

定出4点后，连5条线。

