

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

进级速成

插花艺术中级

Chahua Yishu Jinji Sucheng

王立平 编著

数百种插花技巧
大师级的造型水准

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

插花艺术进级速成

插花艺术中级

王立平 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术进级速成 / 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 978-7-5038-4828-5

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 089656 号

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail luckyman2008@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 7

字数 200 千字

印数 5000 册

定价 45.00 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，

这些正规的场合和正式的书籍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。

漫画人物介绍

花儿老师

平儿老师

其余人物均为学生

全新记笔记方式

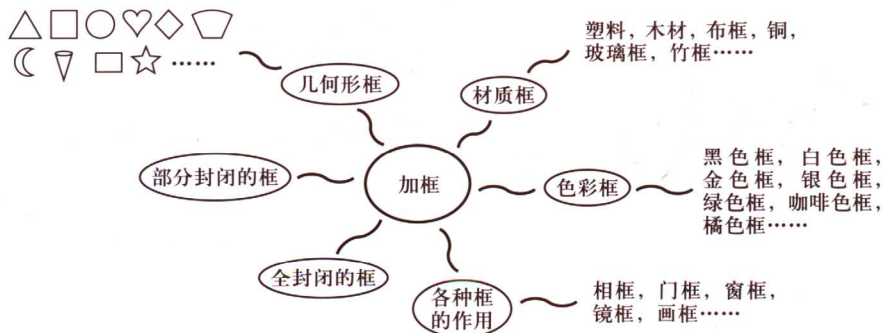
——大脑使用说明书

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、插花的秘诀 —— “举”的技巧 /1

二、插花精要 /9

1. 比例 /9
2. 焦点 /14
3. 平衡 /19
4. 顺序 /25

三、高档花束的制作 /27

1. 用纱网包装鲜花的技巧 /27
2. 用皱卷纸包装圆形花束的技巧 /33
3. 架构花束的制作方法 /36

四、平行式的制作方法 /38

五、各种几何造型的插法 /42

1. S形插法 /42
2. 月亮形插法 /43
3. 水平形插法 /46
4. 直立形插法 /47
5. 倒T形插法 /49
6. L形插法 /51

六、使你一下掌握上百种造型的神奇

方法——造型组合 /53

1. 直立形与其他形的组合 /54
2. 倒T形与其他形的组合 /58
3. S形与其他形的组合 /60
4. 同样造型的组合 /65

七、容器改造 /67

八、插花技巧 /69

1. 如何使用线条 /69
2. 千朵花的技巧 /80
3. 礼盒花的制作方法 /81
4. 花串的制作方法 /82
5. 开业花柱的制作方法 /83
6. 干花的插制 /85
7. 人造花的插制 /91

九、花店常识 /94

1. 花材 /94
2. 容器的选择 /95
3. 铁丝的用法 /97
4. 做花艺工程的方法 /99
5. 鲜花的价格和预算 /101
6. 绿色植物的浇水方法 /102
7. 花卉施肥时的注意事项 /102
8. 盆花常见病症防治方法 /102

附录 插花员国家职业标准

后记

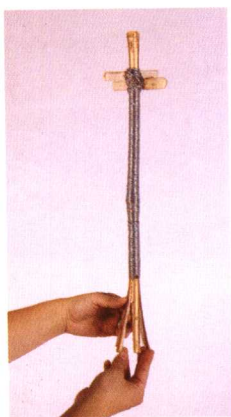
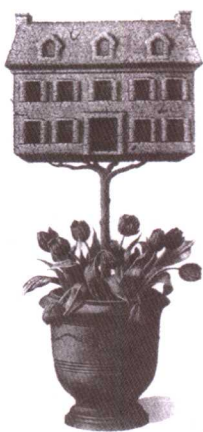
一、插花的秘诀 —— “举” 的技巧

“举”这个技巧并不是传统插花教材中记载的技巧，而是作者经过多年实践，觉得很多花型只要举起来就会更好看一些，而“举”的技巧又不难掌握，很适合初学者，所以就斗胆给这个技巧命了名，介绍给大家，熟练掌握它，可使您的插花一下就漂亮起来。

同时，用高瓶容器插花也有“举”的效果，花材的美加上容器的美会更加好看。

无论在家中，或者在花店里，用“举”这个技巧时，最容易找到的就是竹杆或木质花梗，应把上边绑上小十字架固定花泥，花梗中间用漂亮的东西装饰，花梗下面劈开插入花泥，以便作品更稳固。

运用举的技巧时，挑起的竹杆也是观赏点之一，注意装饰它哟！

在竹杆上面绑十字架，中间装饰银色铁丝，下面劈开以便插入花泥时更稳固

(1) 举起月亮形（扣月形）

此种形式适合高瓶容器，两边花枝朝下插制

局部图

用竹杆举起扣月形

成品图

(2) 举起 L 形

①安放花泥

②上下均插入剑叶打出 L 形

③插入非洲菊

④插入非洲菊并填充上边的 L 形

⑤加入填充花材遮挡花泥

(3) 举起瀑布形

举起瀑布下垂型

(4) 举起圆锥形

局部图：黑色三叉木的断裂处可粘贴小花遮挡

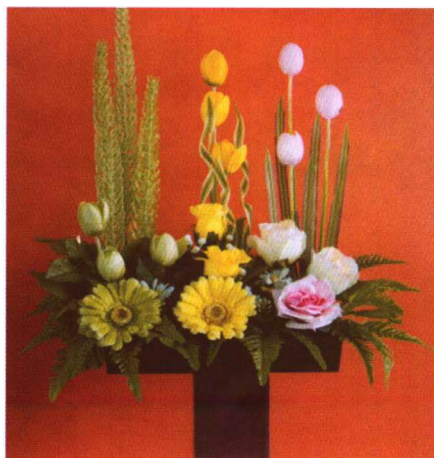
(5) 举起心形

局部图：容器用叶片粘贴

举起心形

(6) 举起平行式

(7) 举起 S 形

①将竹杆装饰好，绑上花泥，底端劈开插入花泥使其更稳固

②如竹杆还嫌不稳，可再用绳子固定

③插入剑兰，打出 S 形上下两端

④上下各插入一枝康乃馨侧面插入 2 枝康乃馨，焦点处插入百合定出 S 形轮廓

⑤空隙处填充康乃馨及唐棉

⑥ S 形中填充叶片以丰满花型

⑦容器中插入排草及剑兰

⑧插入百合、康乃馨、唐棉

成品图

填充叶片后

插花时，将花枝插入花泥 3 ~ 4cm 左右比较适宜。

(8) 举起水平形

成品图

④填充叶片，遮挡花泥

②连接宽到厚的一圈连线

①选择高脚容器，才有举起的效果了，首先插入叶片后，定出高1枝花，宽、厚度各2枝花

③用块状花材填充空隙处

(9) 举起圆形、球形

用高脚容器举起圆形

举起球形

制作平面压花通常采用重压干燥法。

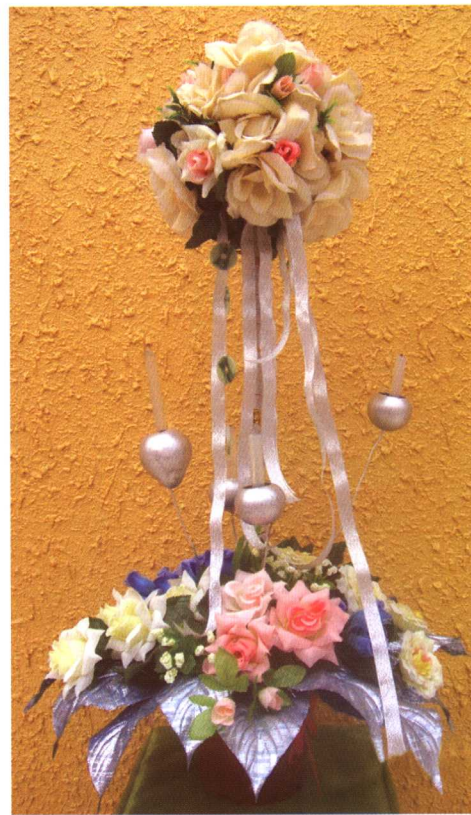
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

举起球形

举起球形

举起球形

权杖式手捧花，举起圆形

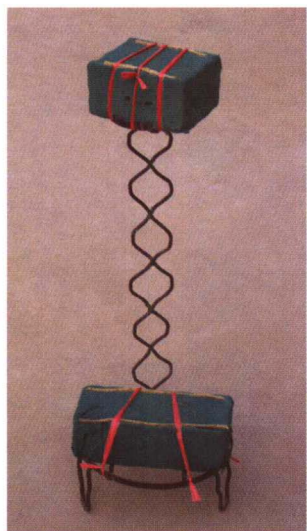
正面图

举起半球形

(10) 举起三角形

将铁艺架上下绑好花泥

用铁艺架举起三角形插花

举起三角形

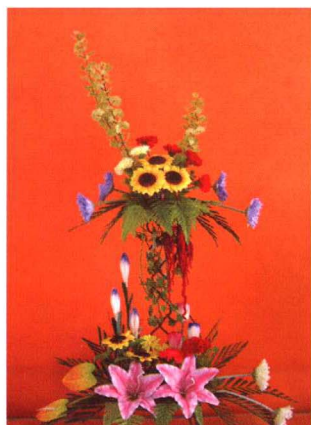
(11) 举起其他花型

高低错落举起 3 个造型

用铁艺架举起 2 个造型插花

(12) 举的技巧改错
右图作品头重脚轻，是错误的，应加大底部花材或减少上部花材，“头重脚轻”是此技巧的大忌，应多多注意。

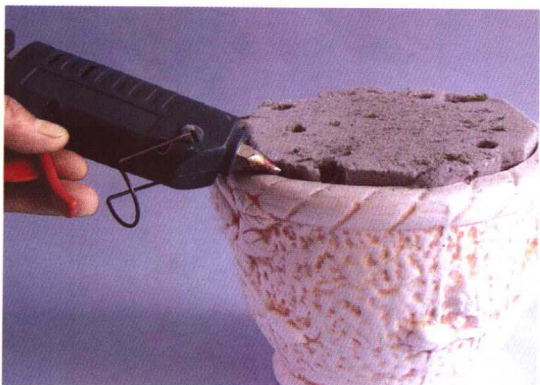

(13) 用“举”的技巧插制干绢花

运用“举”的技巧插作品时,应将干花泥与花器用胶固定住,如果花器太轻,还应在其中放入石块、沙子防止倒伏,也可以用塑料泡沫代替干花泥。人造花枝插入后,如果出现转动,可以用胶固定,也可以将花枝底部弯折后再插入花泥中。在应用中,人造花经常与干花混合使用。

下面的作品用线条花材龙柳作为骨架,绿色仿真叶片直立插入其中,外形呈圆柱形,上部使用垂鸡冠和常春藤进行装饰,下部以麦穗、百合、葡萄串和配叶作为基座,中间以仿真人造常春藤呈螺旋状缠绕于龙柳枝干,起到上下衔接的作用。作品整体以绿色为主色调,并使用了干花花材,使其更富有装饰性。

①将干花泥放入花器中,并用电热胶枪将花泥与花器粘连牢固

②在花泥中央直立插入一丛银色龙柳,用电热胶枪将花泥与龙柳粘连牢,在龙柳周围插入几片仿真叶片

③在焦点处插入3枝绿色仿真百合花花头

④在右侧插入一丛白色麦穗,并在花器口周围插入一圈人造花叶片,在叶片上部插入一些人造葡萄串,再插入两枝人造于龙柳顶端并呈垂吊状态

⑤将人造仿真常春藤缠绕于龙柳顶端,使其呈螺旋状缠绕在龙柳在枝干上,并用胶枪和铁丝将仿真常春藤固定住,再于右侧插入1枝龙爪枣树枝,起到平衡作用

成品图

二、插花精要

1. 比例

比例指插花与整体背景间大小比较的关系。插花时花材与花朵的数量是否对应,不同的容器如何搭配枝茎的长度,花朵的颜色、大小、质感等都影响整个插花的比例。

(1) 黄金分割比例

① 黄金分割

黄金分割比率的比值为 1.618:1 或 1:0.618,被公认为是世界上最和谐的比率,在建筑学、美学等许多领域广泛应用,如埃及的金字塔就被发现应用了此比率。插花中也要应用黄金分割的比率。

黄金分割律是公元前 6 世纪古希腊数学家毕达哥拉斯发现的,后来由希腊美学家柏拉图将此称为黄金分割,这其实是一个数学比例关系,即把一条线分成两部分,此时长段与短段的比例关系恰恰等于整条线与长段之比,其数值比为 1.618:1 或 1:0.618,即长段的平方等于全长与短段的乘积。0.618,以严格的比例性、艺术性、和谐性,蕴藏着丰富的美学价值。

在我们生活环境中,你是否发现门、窗、桌子、书本等物体它的长宽比近似 5:8 或 8:13,凡是具有这种比例的图样看上去会感到和谐、平衡、舒适,有一种美感。

数学家法布兰斯在 13 世纪写了一本书,关于一些奇异数字的组合,这些数字是:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,……。任何一个数字,都是前两个数字之和。如 $2=1+1$, $3=2+1$, $5=3+2$, $8=5+3$, $13=8+5$,……

② 黄金分割比值及其近似

黄金分割比值为 1.618:1 或 1:0.618。在实际应用中,为了方便,被简化为近似值,即: $A>B$ 时,则 $A:B=(A+B):A$, $3:2$, $5:3$, $8:5$, $13:8$,……。它的值是很有规律的,下一个比值为:前一个比值之和:前一个比值中较大值,如 $2+1=3$ 推算出 $3:2$; $3+2=5$ 推算出 $5:3$; $5+3=8$ 推算出 $8:5$; $8+5=13$ 推算出 $13:8$ 。

让我们检查一下这些值与黄金分割比率的差距有多大

$2/3 \approx 0.67$, $3/5 \approx 0.6$, $5/8 \approx 0.6$, $8/13 \approx 0.6$, $13/21 \approx 0.62$,……,都近似于黄金分割的比率。

按照上面的推算,如果一个容器的高度是 5,那么 5:3、8:5 都是黄金分割的近似值,所以插花花枝高度可以是 3 (矮于容器),也可以是 8 (高于容器)。

花材:天堂鸟、文竹、藤枝、春芋叶、圣诞绿挂件、鹌鹑蛋

花器:竹编高脚铁架容器

花枝高度小于容器高度的比例

成品图

③作品右侧插入春芋叶和下垂的文竹、藤枝

①按容器为 3,花枝高度为 2(矮于容器)的比例定出天堂鸟高度,再错落插入另一支天堂鸟

②用藤枝缠绕一个鸟窝,窝上放入圣诞挂件和鹌鹑蛋

(2) 比例公式

一般而言，插花高度应以下式求出：

插花高度 = (容器的 height + 容器的宽度) × (1.5 ~ 2) 倍。

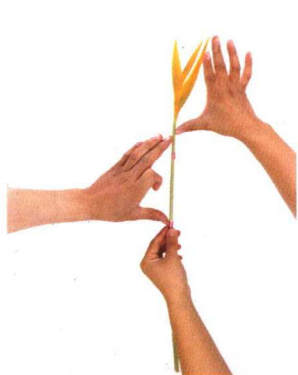
实际应用中，为了方便操作，往往用公式推算出花枝插制的高度，而这个公式也是由黄金分割比率推算而成，只是更粗放一些。

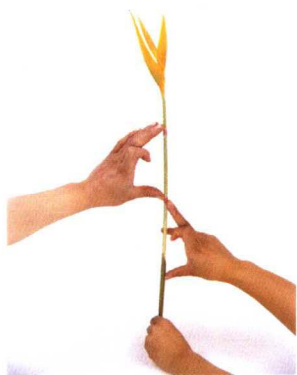
①花头倒置，到系红绳处为容器的长度

②花枝平放，2处红绳中间为容器的宽度

③长和宽就量出来了

④取长 + 宽之和的 1.5 倍为插花高度

⑤多预留出 2 ~ 3cm 作为插花插入花泥的深度，剪断

⑥将量好的花枝插入花泥，插花高度就定出来了

异形容器的比例：对于瓶口不规则的容器，它的宽度和厚度都可与长度相加，再乘以 1.5 ~ 2 倍，得出插花的高度。

①量出容器的高度

②(容器的高度 + 容器的宽度) × (1.5 ~ 2) 倍

③(容器的高度 + 容器的宽度) × (1.5 ~ 2) 倍

④比较②、③间的差距，两个比例都是正确的