

SHIYONG CHAHUA ZHUANGSHI YISHU

刘慧民 主编

张 蕾 副主编

实用 插花装饰艺术

化学工业出版社

SHIYONG CHAHUA ZHUANGSHI YISHU

刘慧民 主编

张蕾 副主编

实用 插花装饰艺术

化学工业出版社

· 北京 ·

本书的结构体系设计遵循以基础理论指导花卉装饰应用实践的原则，内容主要包括实用插花装饰的基本创意与设计、制作技术、常见的应用形式及制作技术三部分。内容和语言设计使读者能够看到、感受到、联想到花卉的美，在循序渐进中培养出读者对花卉装饰品的审美、赏析和创意能力。

本书适合于花店经营人员、管理人员以及园艺工作者阅读使用，也可供一般插花爱好者随手翻阅。

图书在版编目(CIP)数据

实用插花装饰艺术/刘慧民主编. —北京: 化学工业出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-122-01397-2

I. 实… II. 刘… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 164151 号

责任编辑: 陈丽 邹宁
责任校对: 郑捷

装帧设计: 史利平

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷: 北京永鑫印刷有限责任公司

装订: 三河市前程装订厂

720mm×1000mm 1/16 印张 10¼ 彩插 2 字数 225 千字 2008 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

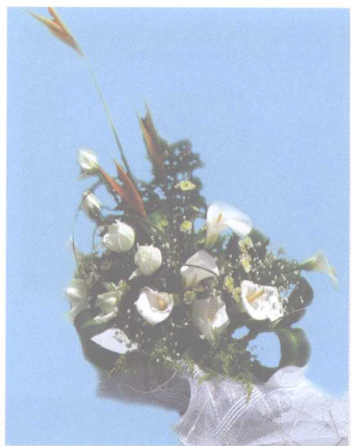
购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 22.00 元

版权所有 违者必究

归帆

飞天

君子相约

孕育

纯洁浪漫

雪域高原

图1 鲜花装饰

图2 干花

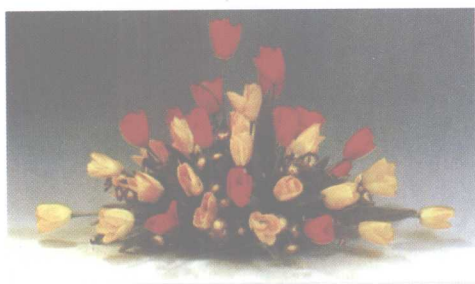

图3 绢花桌饰

图4 新娘捧花

图5 似水年华

图6 联系与
呼应原则

图7 对比色插花

图8 玫瑰花束

图9 粉百合花束

图10 球形花束

图11 扇形花束

图12 花束配饰

图13 礼仪花篮

图14 鲜花桌饰

图15 花环

图16 胸花

图17 水果礼篮

图18 趣味插花

前言

花，是大自然中美的精华、美的使者，绿色枝叶体现了大自然的风姿和生机。插花装饰艺术（即人们通常所说的插花）则艺术地将大自然的美貌风情聚于一瓶（盆）之内，引置于室内，使人们虽处于斗室，也能尽情领略大自然的情趣。插花装饰艺术就是用花艺艺术性地装点人居环境。花艺的陈设是对室内环境的点缀。花艺的创作及欣赏，会给人们的生活带来无限的乐趣。

花艺可美化人居环境，无论是客厅还是居室，若陈设一瓶造型优美、色调相宜的花艺，则顿觉室内生机勃勃，春意盎然，真可谓“花艺一瓶，满室生辉”。花艺不但为环境增添了色彩变化，而且活跃了生活气氛，给人们带来一种美的享受与遐想，丰富了人们的精神生活。譬如，严寒季节，室外虽然寒风凛冽，但若家中摆置一瓶斗寒吐艳的红梅，或是娇艳的红色山茶花，或是黄色的腊梅配以南天竹的红色果穗等花艺作品，则会使人感到室内充满春意。炎夏，在浅水盘中插上一枝皎洁无瑕的荷花，水面显露，花叶与水影相映成趣，又会使人觉得却暑沁肺、神态飘逸。瓶插松枝可鼓舞人们树立刚强的斗志，而一盆水仙花艺则象征吉祥如意，会给全家带来喜悦。花艺还可为婚宴等喜庆节日增添欢乐气氛，例如元旦、春节、国庆节以及圣诞节等节日，无论是集体活动场所，还是民宅室内，若摆上一盆色彩鲜明、富有诗情画意的花艺，必将使室内倍增节日的欢乐。人们在工作之余，闲暇之时，通过精心构思立意，将自己的感情巧妙地融于花艺作品之中，不断地创作出造型优美的各类花艺作品，这样，既可抒发感情，享受到其中的乐趣，同时也可通过创作提高艺术修养，怡情养性，陶冶情操。因此，花艺作为一门高雅的艺术创作活动，自古至今不断发展，备受世界各地人民的喜爱。

花艺是一项高雅的创意美艺术活动，是利用植物形、色、香俱全的生命美，来表达一种自然美、生活美，进而来创作一种更加优美的空间艺术，特别是在人们追求精神文明的今天，花艺以其独有的装饰性、随意性及精巧美丽、富有生机的特色和魅力，而成为人们现今生活中的艺术修养体现之一。

花艺还是一种高雅的审美艺术活动，花艺创作过程是娱人、感人的过程，能给创作者以一种追求美、创造美的体验和享受，更能让人修身养性，陶冶情操，因而成为人们现代生活中的文化素养标志之一。

具有生命力的花草所焕发的活力和美丽，能使创意者和欣赏者同时领悟到生机盎然的大自然之美，这亦是花艺品有别于其他艺术品的最大特色。

自然界植物种类繁多，生命现象变化丰富，姿态和品性各异，这使花艺创作有着无穷的创作源泉，广阔的创作时空和广泛的构思，这又是其他艺术所无法比拟的。为此，我们编写了这本《实用插花装饰艺术》书，希望与广大花艺爱好者共勉。

刘慧民

2008年1月于东北农业大学

目 录

第一章 基础	1
第一节 插花装饰艺术的基本含义与特点	1
一、插花装饰艺术的基本含义	1
二、插花装饰艺术的特点	1
第二节 插花装饰艺术的分类	3
一、按使用材料分类	3
二、按用途分类	4
三、按艺术风格分类	5
四、按容器样式分类	20
五、按艺术表现手法分类	20
六、其他类别	20
第三节 插花装饰艺术的构图	21
一、插花装饰艺术的造型	21
二、插花装饰艺术造型的分类	21
三、插花装饰艺术造型与构图的原则	27
第四节 插花装饰艺术的配色	30
一、色彩的基础知识	30
二、插花装饰艺术的配色方法	33
三、插花装饰艺术色彩的设计和配置	34
第二章 制作	37
第一节 插花装饰艺术素材的分类与选择	37
一、插花装饰艺术素材的分类	37
二、插花装饰艺术素材的取材	42
三、素材之间的比例关系	43
第二节 插花装饰艺术工具	44
一、固定类工具	44
二、剪枝类工具	44
三、其他类工具	45

第三节 插花装饰艺术容器	46
一、容器的丰富性	47
二、容器的使用要求	47
三、容器的作用	49
四、容器的选择	49
五、容器的盛水原则	49
第四节 插花装饰艺术配件	50
一、配件的作用	50
二、配件的使用要求	50
第五节 素材的处理	51
一、切口的处理	51
二、花朵的处理	52
三、叶片的造型	57
四、枝条的处理	60
第六节 素材的固定技术	62
一、瓶类容器的固定技术	62
二、盆类容器的固定技术	64
三、其他常见固定方法	66
第三章 礼仪	69
第一节 花束	70
一、花束的特点	70
二、花束的类型	70
三、花束的制作	71
第二节 花篮	72
一、花篮的特点	74
二、花篮的分类	74
三、花篮的制作技术	76
第三节 桌饰	76
一、桌饰的特点	77
二、桌饰的制作	77
第四节 婚礼插花装饰艺术	79
一、花环	79
二、发髻花(头花)与胸花	81
三、肩花、腰花与腕花	81
四、婚礼花束(捧花、手花)	83

五、婚礼花篮	84
六、婚礼桌饰	84
七、婚礼花车	84
八、新房鲜花装饰	89
九、婚宴鲜花装饰	90
十、婚礼用花的注意事项	91
第五节 花圈	92
一、花圈的特点	92
二、花圈的制作	92
第六节 服饰花	93
一、服饰花的特点	93
二、服饰花的种类	93
三、胸花的制作	95
第七节 花卉礼品包装	96
第八节 水果礼篮与礼品花篮	96
第四章 应用	98
第一节 西方式插花装饰艺术	98
一、L形插花装饰艺术	98
二、S形插花装饰艺术	98
三、弯月形插花装饰艺术	99
四、任意曲线形插花装饰艺术	99
第二节 小品花和自由插花装饰艺术	100
一、小品花	100
二、自由插花装饰艺术（现代花艺）	101
第三节 干花与压花装饰艺术	102
一、压花装饰艺术的艺术特点	102
二、压花装饰艺术的发展与风格	102
三、压花工艺中花材的选择	103
四、植物材料的压制方法	104
五、植物材料的护色方法	104
六、压花材料的保存方法	105
七、压花装饰艺术作品的制作	106
第四节 野趣式与趣味式插花装饰艺术	109
一、野趣式插花装饰艺术	109
二、趣味式插花装饰艺术	110

第五节 微型插花装饰艺术	112
第六节 象形插花装饰艺术	112
第七节 瓶景与箱景装饰艺术	113
一、瓶景装饰艺术	113
二、箱景装饰艺术	114
第八节 吊舟式插花装饰艺术	114
第九节 插花装饰艺术作品的陈设布置与布展	115
一、插花装饰艺术作品的陈设与布置	115
二、插花装饰艺术的布展与展览	116
第五章 创意与赏析	118
第一节 插花装饰艺术的创意	118
一、插花装饰艺术的构思	118
二、插花装饰艺术构思的手法	118
三、插花装饰艺术作品的命名	122
第二节 插花装饰艺术优秀作品赏析	122
一、创意类	122
二、造型类	125
三、配色类	127
四、素材技巧类	129
五、礼仪类	129
六、盆景类	129
七、2003 年全国插花大赛部分作品欣赏	133
附录	134
附录一 常见切花种类及用途简介	134
附录二 常见切花的保鲜剂配方	140
附录三 送花的礼仪	142
附录四 花意与花语	145
附录五 世界部分国家国花名录	154
附录六 我国部分城市市花名录	155
主要参考文献	156

第一章 基 础

第一节 插花装饰艺术的基本含义与特点

一、插花装饰艺术的基本含义

插花装饰艺术是把花插在瓶、盘、盆等容器里，所插的花材，或枝、或花、或叶，并根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，插制形成优美的造型，借此表达一种主题，传递一种感情和情趣，使人看后赏心悦目，获得精神上的美感和愉快。插花装饰是一门艺术，同雕塑、盆景、造园、建筑等一样，均属于造型艺术的范畴。

简言之，插花装饰艺术即指将剪切下来的观赏植物之枝、叶、花、果作为素材，经过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）和艺术（构思、造型、配色等）加工，重新配置成一件精致美丽、富有诗情画意、能再现自然美和生活美的花卉艺术品，故称其为插花装饰艺术。

插花装饰艺术创作选用的素材是有观赏价值的植物的各个部分，如花、果、叶片、枝条等，素材的观赏价值体现在对其姿态、色彩、芳香的选择与表现上；其次，插花装饰艺术集造型艺术、语言艺术、思想艺术于一身，每一件插花装饰艺术品，都在空间中呈现一定的外形轮廓和造型，都是一种优美的空间艺术的体现，或呈现流畅的曲线形（如S形、L形），或是创作成规则的几何图形（如三角形、扇形、球形），或根据创作的主题形成一定的空间造型以配合表达主题。

插花装饰艺术看似简单容易，然而要真正插成一件好的作品却并非易事。因为它既不是单纯的各种花材的组合，也不是简单的造型，而是要求以形传神，形神兼备，以情动人。插花是融生活、知识、艺术为一体的一种艺术创作活动。国内外插花界的人士都认为，插花装饰艺术是用心来创作花型，用花型来表达心态的一门造型艺术。

二、插花装饰艺术的特点

任何艺术都有着有别于其他艺术的特点，插花装饰艺术具有装饰性、随意性、临时性的特点。插花装饰艺术作品可以装饰人生的任何机缘与时刻，装饰时空广泛。有些信

手拈来、随心所欲的插花装饰艺术创作无论从选材、创作和主题表达方面,均体现了一种不拘格式、自由灵活的随意风格。

插花装饰艺术家和盆景、造园艺术家一样,把头脑中的浩瀚林海或荷塘月色等美景,通过花草、树木、水体、山石等具体的自然物质材料来表现,而这些自然物质材料多数是具有生命的植物活体,它们在创作和审美活动中不是永恒不变的,而是进行着缓慢的生命活动,不同的植物体表现出不同的意境和情趣,如萌动的新芽、含苞的花朵、枯萎的残荷以及累累的红果等,它们不仅表现出无限的生命力和生命过程的美,而且还展现出四季的景象,给人以无限的情思和遐想。例如,在室内陈设一瓶古朴的梅花,就会使人产生“春来早”的感觉;若是陈设一盆水仙花的插花装饰,就会令人感到恬静幽雅;而陈设娇艳多姿的月季插花装饰,一定会感到温暖和愉快。所以,这些植物材料的生命魅力是其他艺术造型材料所无法取代的。人们常称赞插花装饰艺术作品是富有生机的艺术品,它与盆花及室内其他观赏植物相比,有许多独特之处。

插花装饰艺术同绘画、雕塑、盆景及造园等艺术一样,属于造型艺术的范畴(即指在空间或平面上,对有形世界做出视觉感受并且可以触摸的艺术),同时,也具有一定的文化特征,体现一个国家、民族及地区的文化传统,遵循艺术创作的一般规律和自然科学的基础等。但是,插花装饰艺术与其他艺术毕竟是不同的艺术门类,它虽然和盆景、造园有许多相似的地方,但它仍然具有自己的特点和作用。

(1) 装饰性强 插花装饰艺术品极宜渲染烘托气氛,富有强烈的艺术感染力,最容易美化环境。由于插花装饰艺术作品的形体大小、色彩和意境等都可随环境、季节、创作者的情感来组织和表现,因此插花装饰艺术最宜与所要美化装饰的环境气氛取得和谐一致,产生美感,由此达到明显的艺术效果,并且美化装饰环境的速度也最快,而盆景、盆花等需要培养相当长的时间,才能显现其艺术效果,发挥最佳观赏特性。

(2) 作品精巧美丽 插花装饰艺术作品一般体量比较小,造型比较简洁,常以质取胜,是精、巧、美的艺术品。

(3) 随意性强 插花装饰艺术的随意性、灵活性比较大,插花装饰艺术的创作和作品的陈设布置都比较简便和机动灵活。创作者即便没有合适的或正规的工具和容器,没有高档而鲜艳的花材,只要有一把剪刀和一个能盛水的器皿,如烟灰缸、茶杯、碗、碟等,配以宅旁的绿叶或田间路边的野花小草,甚至于瓜果蔬菜等,均可随环境的需要进行构思造型,或随时随地取材,现场即兴表演。插花装饰艺术作品的陈设布置同样也可随需要而挪动或重新布置。

(4) 时间性强 插花装饰艺术的时间性比较强,要求构思、造型迅速而灵活,由于鲜切花花材水养不会很持久(干花例外)、观赏期有限,因此,需要迅速制作和布置,并经常更换花材,重新布置,故插花装饰艺术更适用于短时间、临时性的应用。比如,插花装饰艺术作品对婚礼、生日庆贺、会场及探视祝贺活动的装饰,可以随需要任意增减,临时性强,使用方便。

(5) 生命性 与其他艺术相比,插花装饰艺术创作由于使用的是有生命力的、鲜活的植物材料,更使插花装饰艺术作品赋有艺术生命力和强烈的感染力。

第二节 插花装饰艺术的分类

一、按使用材料分类

按照花材的性质,我们将插花装饰艺术分成鲜花类、干花类、人造花类和混合式插花装饰艺术四类。

1. 鲜花类插花装饰艺术

鲜花类插花装饰艺术指用鲜活的植物材料为素材创作的插花装饰艺术作品。这类插花装饰艺术主要适用于装饰盛大、正式的场合(彩图1),具有如下特点。

(1) 最具艺术感染力 由于这类插花使用有生命活力的素材,真实的生命美与活力是最具有感人的魅力的,因而作品也最具有生命感染力和艺术魅力。

(2) 最精致美丽 素材具自然花材之美,色彩绚丽、姿态自然、花型优美、花香四溢,饱含真实的生命力,因而作品也最美丽。

(3) 价格较贵 鲜花的加价率一般为3~10倍,与同类其他商品相比,其价格相对较高。

(4) 持续时间短 离开母体的素材在水中清养的时间仅为7~10天,之后,素材就会死亡。所以作品的艺术生命比较短暂。

(5) 管理养护费工 鲜切花素材每日需修剪切口,换清水,加保鲜剂,清除枯花烂叶,人为抚育管理工作较多。

2. 干花类插花装饰艺术

干花类插花装饰艺术指以植物材料经一系列工艺流程干化处理后的材料为素材造成的插花装饰艺术作品。这类插花装饰艺术主要适用于各种办公场合,居家布置(彩图2),具有如下特点。

(1) 保持植物原有姿态和色彩,还可人为染成各种颜色,或者是自然界植物不具有的稀有色彩。素材既不失原有植物的自然形态美和色彩美,又可随意染色、组合。

(2) 存放时间长。一般为两年时间,观赏期相对较长。

(3) 不择装饰环境,不需人为养护管理。管理方便,存放和摆设不受环境的限制,尤其适合暗光、干燥的环境摆放与美化。

(4) 成本低。这类素材的加工可实现工厂化批量生产,原始材料可来自于野生的素材与资源,因而成本降低。

(5) 需避强光,防潮存放。一般作品放于阴凉处,用塑料膜保护,可以防止灰尘污染、避免强光照产生素材褪色现象、吸潮产生素材变形现象。

干花插花装饰艺术虽不若鲜花插花装饰艺术那般娇艳美丽,但也风格独特,颇受欢迎。

3. 人造花类插花装饰艺术

图1-1所示为一些人造花。人造花类插花装饰艺术指用各种人工仿制法仿鲜花的姿

态、花型、色彩、花香,采用各种绢、缎、纱、玻璃、塑料为原材料制成的各种仿制花为素材创作的插花装饰艺术作品。这类插花装饰艺术在各种室外环境均可使用,具有如下特点。

图 1-1 人造花

(1) 素材的逼真性。人造花制造工艺过程中对花的形、色、姿高度仿真,并可人为染色。

(2) 作品的长期性。因为素材本身不具有生命的活力,可以长期保存,观赏期极长。

(3) 素材可重复使用性。人造花可反复洗涤,不变色、不变形,可以重复使用。并且管理简便,只要及时清除灰尘即可。

(4) 陈设环境的随意性。最宜大型舞台、橱窗的装饰,婚礼上、家庭居室中也多有应用,机关和公共场所的布置与装饰。

(5) 价格的低廉性。人造花素材都是工厂化生产或批量生产,并且一次购买可多年受用。因而价格比其他素材种类要便宜。

人造花虽然是仿制花,但由于其惟妙惟肖的花感,可以制作各种类型的插花装饰艺术(彩图3)。

4. 混合式插花装饰艺术

混合式插花装饰艺术指以鲜花、干花、人造花为素材混合使用,创作的插花装饰艺术作品。这类插花装饰艺术兼有上述三类插花装饰艺术的特点,主要用于插花装饰艺术的特殊创作。

二、按用途分类

按照插花装饰艺术作品的用途,我们将插花装饰艺术分成礼仪插花装饰艺术和艺术插花装饰艺术两类。

1. 礼仪插花装饰艺术

礼仪插花装饰艺术是用来渲染环境,烘托气氛,表达友爱和敬重,为社交礼仪活动创作的花卉装饰品。这类插花装饰艺术广泛应用于婚礼、迎送、探视、会议、庆祝、庆