

室内花艺设计

SHINEI HUAYI SHEJI

主编 ● 周小鹭

东北林业大学出版社

室内花艺设计

SHINEI HUAYI SHEJI

主编 • 周小鹭

东北林业大学出版社

• 哈尔滨 •

图书在版编目 (CIP) 数据

室内花艺设计 / 周小鹭主编. --2 版. --哈尔滨:
东北林业大学出版社, 2016. 7
ISBN 978 - 7 - 5674 - 0793 - 0

I. ①室… II. ①周… III. ①花卉装饰-装饰美术-
高等职业教育-教材 IV. ①J525. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 150543 号

责任编辑: 倪乃华

封面设计: 乔鑫鑫

出版发行: 东北林业大学出版社 (哈尔滨市香坊区哈平六道街 6 号 邮编: 150040)

印 装: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.25

字 数: 357 千字

版 次: 2016 年 8 月第 2 版

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 138.00 元

如发现印装质量问题, 请与出版社联系调换。(电话: 0451 - 82113296 82191620)

内容简介

本书根据高等职业院校园林技术专业教学计划和教学大纲编写。全书分四个学习模块，分别为插花花艺设计、盆景制作技艺、平面干燥花花艺设计、芦苇画技艺。每一学习模块设计若干个项目，项目下设工作任务，每一项目和工作任务都设置专业技能考核点。

本书打破了传统教材以知识传授为主线的教学模式，构建工作过程导向的课程体系，教材内容在选取上紧紧把握高职院校技能应用型人才培养所要求的“培养学生职业综合能力”的原则，围绕课程培养目标与职业岗位设置的要求来进行编排，突出每一工作任务的应用性。本书以室内花艺设计实例为载体，按照插花、盆景、平面干燥花、芦苇画实际制作流程组织教学内容，按实际工作过程设计典型工作任务，注重工作任务的强化，以及对实践技能的训练，提高学生学习的主动性，拓展学习领域、开拓创作思路、培养创新能力和协同合作精神。

编写说明

教材是实现教育目的的主要载体,是教学的基本依据,是学校课程最具体的形式。高质量的教材是培养高质量优秀人才的基本保证。当前,高职院校普遍存在的课程设置混乱和教材使用不规范的现象,不仅影响到高等职业教育培养目标的实现,而且严重地制约了高职教育事业的发展。为此,大力发展高等职业教育,培养和造就适应生产建设、管理、服务和技术第一线的高素质技术技能人才,客观上要求我们必须高度重视高等职业教育的教材改革和建设。

由于自身具有专业复杂性、办学多样性和社会密切性等特点,高职院校在教材建设方面面临许多现实的问题:教材内容脱离各地区、行业社会发展和职业发展的实际;脱离学生实际需要,缺乏教学性、可读性,也缺少弹性,不利于自学和选修;教材体系以学科教材为主,受专业限制,形式比较单调,缺乏趣味性;理论与实践脱节,不能及时反映生产中的新知识、新技术、新工艺、新方法。

黑龙江省高职高专教育园林类专业教学指导委员会根据目前园林类高职教育特点及结合园林类专业课程体系的改革为解决上述问题而编写了本套教材。本套书的特点:首先,突出教材的实践性,遵照教育部的精神,结合以“应用”为主旨和特征构建课程与教学内容体系编写教材;其次,突出教材的地域性,针对农林类教材的特殊性,根据不同的生境条件编写适合当地使用的教材;第三,本套教材是根据高职高专整合后的课程设置进行编写的;第四,本教材的编写过程中遵照新规范、新规程、新标准,吸取大量新理论、新技术、新工艺、新设备以适应高素质技术技能人才的培养;第五,本套书的作者队伍是由具有多年教学经验、实践经验,同时具有多部书编写经验的一线教师组成的。

衷心希望本套书能给广大师生耳目一新的感觉,真正成为莘莘学子理论、实践学习过程中理想的参考书。

黑龙江省高职高专教育园林类专业教学指导委员会
2016年6月

前言

随着生活水平的不断提高，人们对环境质量、环境美化的需求越来越高。花卉作为美化环境的重要手段之一，越来越受到人们的重视。随着中外交流的不断扩大，利用花卉进行室内装饰、布景等制作技术水平也在不断提高，使得花卉室内应用在风格特点、技艺方法、花材应用等方面都有了发展与创新。

本教材遵循“十二五”教育部对高职高专改革的要求，在编写上突出“以能力为本位，就业为导向”的指导思想。教材编写的思路是：根据高职高专园林类专业人才培养目标，分析园林技术专业岗位对职业技术技能人才的需求，紧密结合职业资格证书考核的基本要求，以项目为导向，以实际应用为目的，按“教、学、做”一体化的教学理念进行编写。教材充分展示“室内花艺设计”课程的教学改革成果。

在教材编写过程中，学习项目的设计及任务的确定得到广州真朴苑工艺品有限公司的大力支持，并提供行业技术指导，董事长傅庆军女士担任教材的审稿工作。

本教材在编写上突出以下特点：

(1) 以“工学结合”为根本指导方针，遵循学生认知能力发展与建立职业认同感相结合。教材内容的设计紧随时代潮流，以学习模块为编写单元，将“花卉室内应用”分为四个学习模块，每个学习模块按照项目、任务、示范、技能考核等顺序编排，由浅入深，符合高职高专学生的认知规律。

(2) 教材内容的确定是在市场调研的基础上参考行业技能标准，按实际工作过程设计典型工作任务，将知识目标与技能目标有机结合起来。教材编写按项目的确立、工作任务的布置、基本技能的示范、学生技能考核等顺序设计，使学生由模仿到熟练技能，最终能进行设计创作，从而激发学生学习、设计、创作、合作、探索等能力，促进学生专业能力和社会能力的提高。

(3) 教材选用大量图片，图文并茂，直观形象。教材中展示许多名家的作品，对学生设计创作的花艺作品具有指导和引领作用，并可以提高学生的艺术鉴赏水平。

本书由周小鹭任主编，负责全书策划及统稿工作，并设计制作部分花艺作品；刘巍任副主编；苏小霞、王严、李玉莲参加编写。本书的编写分工如下：周小鹭负责编写项目一、

项目二、项目三、项目十、项目十四；王严负责编写项目四、项目五、项目六；刘巍负责编写项目七、项目八、项目九；苏小霞负责编写项目十一、项目十二、项目十三；李玉莲负责编写项目十五。

本书由傅庆军、唐翠审稿。在书稿审定过程中她们提出了许多宝贵意见，在此向她们表示衷心的感谢！本教材在编写过程中，得到了编者所在院校黑龙江生态工程职业学院的大力支持，还引用了一些专家和学者的图片资料，在此一并表示衷心的感谢！限于编者学术水平和编写经验，书中难免有疏漏和不妥之处，恳请广大读者和专家指正。

编者

2016年6月

目 录

学习模块一 插花花艺设计	1
项目一 插花基本技法与花艺创作	2
项目二 花束设计与制作	60
项目三 花篮设计与制作	75
项目四 会场花艺设计与制作	84
项目五 婚礼花艺设计与制作	89
项目六 家居环境花艺装饰与制作	104
学习模块二 盆景制作技艺	111
项目七 盆景艺术概论	112
项目八 盆景各流派制作技艺	120
项目九 植物盆景制作技艺	133
项目十 山水盆景制作技艺	170
项目十一 盆景艺术赏析	193
学习模块三 平面干燥花花艺设计	205
项目十二 平面干燥花采集、压制及干燥技艺	206
项目十三 平面干燥花保色及染色技艺	219
项目十四 平面干燥花作品设计与制作技艺	227
学习模块四 芦苇画技艺	257
项目十五 芦苇画设计与制作	258
参考文献	267

学习模块一 插花花艺设计

插花艺术源于自然,高于自然,融自然、生活、审美于一体。随着人类文明的发展,用鲜花烘托气氛、装饰环境、馈赠亲友已成为现代人生活的时尚。人们将生活中丰富多彩的文化内涵及艺术创作不断地融入插花创作之中,使其不断完善,成为一个能够完美表达情感的造型艺术。

项目一 插花基本技法与花艺创作

知识目标:

- (1) 了解插花的发展史和不同流派插花的风格特点。
- (2) 能够认识和熟练使用插花工具。
- (3) 能够识别常用插花花材,并掌握其花语。
- (4) 能够掌握插花造型的基本原则,并在创作中较好地运用比例、尺寸和色彩等因素。
- (5) 掌握东方式插花(直立式、平展式、倾斜式、下垂式、写景式)的构图原则及插制方法。
- (6) 掌握西方式插花的构图原则及插制方法(三角形、扇形、倒T形、L形、C形、S形、半球形、水平形、圆锥形)。

技能目标:

- (1) 能够绘制东方式插花基本造型的正面图。
- (2) 能够绘制西方式插花基本造型的正面图。
- (3) 能够设计并制作东方式插花作品。
- (4) 能够设计并制作西方式插花作品。
- (5) 能够在插花作品中恰当运用现代插花花艺技法。

任务1 插花的基本技法

知识目标:

- (1) 掌握插花的概念及分类。
- (2) 了解插花的发展简史和不同流派插花的风格特点。
- (3) 能够识别常见插花花材,并能掌握其花语。
- (4) 掌握插花保鲜方法。
- (5) 掌握插花创作的构图原则。
- (6) 掌握花材造型的基本方法。
- (7) 掌握花材的固定方法。

技能要求:

- (1) 能根据花材种类及新鲜度采用适宜的保鲜技术。
- (2) 能灵活熟练使用插花工具。
- (3) 能够对花材进行造型设计。
- (4) 能根据花材特征、花器特点采用相应的固定技法。

工作任务:

- (1) 识别常用插花花材。
- (2) 对各种花材进行保鲜处理并进行基本造型。
- (3) 能区分东方式插花与西方式插花,并能对插花作品作专业品评。

插花的基本技法

一、插花艺术基本概念

插花是一门艺术,同雕塑、盆景、造园、建筑等一样,属于造型艺术的范畴。插花艺术是以鲜花为主要素材,通过艺术构思、剪裁整形与摆插等艺术加工,来表现自然美和生活美的一门造型艺术。插花的范畴有狭义和广义两个方面。狭义范畴的插花是指利用植物性材料在器皿中制作的摆设花。广义范畴插花是指利用所有具有观赏价值的材料(包括植物性材料和非植物性材料)制作具有装饰效果或欣赏性的作品,包括摆设花、服饰花、花束等(图1-1)。

图 1-1 插花作品
《天香溢远》 作者: 尚纪平

二、插花艺术的分类及表现手法

插花艺术作为一门古老的艺术,在漫长的发展过程中,形成了表现形式和艺术风格迥异的多种类型。

(一) 按花材性质分类

1. 鲜花插花

鲜花插花是利用鲜切花制作的插花,既具有自然花材的形态美,又富有较强的艺术感染力。但其保鲜时间有限,需要养护和浇水,不适合在暗光条件下展示。

2. 干花插花

干花插花是用经过干燥后的植物材料制作插花作品,特点是能展示植物自然形态,通过染色后,植物色彩更加艳丽。插制后管理方便,适宜摆放在各种环境中(暗光环境不受限制),具长久性的装饰特点,但是怕潮湿环境(图1-2)。

图 1-2 干花插花
(引自 Malcolm Jillier, 2004)

图 1-3 人造花插花
(引自清馨花艺, 2010)

3. 人造花插花

人造花插花的所有花材为人工仿制的各种植物材料,如绢花、涤纶花、塑料花等,其特点是色彩艳丽、造型夸张、引人注目、装饰性较强、清洗方便,适合于大型舞台、橱窗等公共场所的装饰,但缺乏生命力(图1-3)。

(二) 按使用目的分类

插花按使用目的分为礼仪插花和艺术插花。

1. 礼仪插花

礼仪插花是用于各种庆典仪式、迎来送往、婚丧嫁娶、探亲访友等社交礼仪活动的插花,具有广泛性、知识性和民族性的特点,在应用中需要恰当、合理地使用。庆典插花多以落

地大花篮的形式营造喜庆的气势；宴会插花多以钵花、桌花的形式为主；迎来送往的插花，以花束的形式为主（图 1-4）。

2. 艺术插花

艺术插花是用于美化、装饰环境或陈设在各种展览会上供艺术欣赏的插花。艺术插花讲究花材线条流畅、造型设计、花艺技巧等，强调作品的艺术性和意境美（图 1-5）。

图 1-4 礼仪插花
（引自吴凤霞等，2009）

图 1-5 艺术插花
《寒秋垂钓》作者：王福

（三）按艺术表现手法分类

1. 写实式插花

写实式插花是以现实具体的植物形态、自然景色或动静物的特征为原形进行艺术再现。用写实手法创作的插花作品有自然式、写景式和象形式三种表现形式。

（1）自然式：主要表现花材的自然形态，基本造型为直立形、倾斜形、平展形和下垂形。

图 1-6 自然式插花
《深蓝色的深情》作者：王国忠

图 1-7 写景式插花

作品赏析：《深蓝色的深情》

作品解析：插花用材为苹果花、鸢尾、花篮。此作品为倾斜式插花。其寓意是蓝色的深情，在苹果花开时渐进佳境（图 1-6）。

（2）写景式：模仿自然景色，将自然景色浓缩于浅盆中。

作品赏析：《清爽》

作品解析：插花用材为海芋、鸢尾、小麦、女贞、孔雀草、火鹤叶、山苏叶、龙柳、马蹄莲、花盆。盘中盛装一潭碧水，在波光粼粼的水池里，各色花材茁壮成长，使人顿感清凉、爽快（图 1-7）。

图 1-8 象形式插花
《精卫填海的新启示》作者：刘飞鸣 郭帆

（3）象形式：模拟动物或其他物体的形态而设计的插花作品。

作品赏析：《精卫填海的新启示》

作品解析：插花用材为鹤望兰、一叶兰、绿掌、马蹄莲、龙游柳、巴西铁叶、睡莲、鹅卵石。作品运用架构技法，以倒置体的大胆手法，刻画鸟儿在空中盘旋之势。作品产生强有力的动势，把“精卫御微木，将以填沧海”的神话通过花艺展现在人们面前。作者将热带睡莲拆分，并采用铺陈、层叠设计，展现海洋的清澈和粼粼碧浪。精卫填海给人们的新启示是应成为一只理智的精卫鸟，在改造、利用自然的同时，为自己、为子孙留下一片蔚蓝色的大海（图 1-8）。

2. 写意式插花

写意式插花是东方式插花所特有的表现形式,该手法利用花材的谐音、花性、形态等特点,寓意于花,以表达创作者的某种意念、哲理或情趣,并配以贴切的命名,使观赏者产生共鸣,并随着作者进入一个特定的意境,如理念花、心象花和现代一些命题花都属于此类。

作品赏析:《清风》

作品解析:插花用材为狗尾草、火龙果、绿萝、小白菊、高山羊齿、木质花篮。作者用常见的狗尾草使画面顿生野趣。“逐舞飘轴袖,传歌共绕梁。动枝生乱影,吹花送远香”。野趣自得,满园春色(图1-9)。

图 1-9 写意式插花
《清风》作者:操瑞芸

图 1-10 抽象式插花
(引自陈惠仙等, 2009)

3. 抽象式插花

抽象式插花不以具体事物为依据,也不受植物生长的自然规律约束,只把花材作为造型要素中的点、线、面和色彩因素进行造型。各种装饰性插花和现代意识流的插花等都属于此类(图1-10)。

(四) 按插花的使用器皿分类

1. 瓶类

这类花器具有窄口腰身高狭的特点,多为陶瓷、玻璃等材质。西式插花瓶花多采用S形、弯月形造型,以此来体现构图设计的线条美。东方式插花中瓶花多选用各种名贵的时令花,使作品有更深厚的寓意,如瓶插牡丹意为“富贵平安”,插月季为“玉堂和平”等。

作品赏析:《祈福》

图 1-11 瓶花(仿真花)
《祈福》作者:操瑞芸

图 1-12 盘花
《君子之风》作者:徐雪梅

作品解析:插花用材为松、牡丹、海棠果、山苏叶、山藤、侧柏、玫瑰、凤梨、龟背竹、花瓶。此作品花型端正,花材都具有高贵吉祥的含义,寓意祝福吉祥(图1-11)。

2. 盘花

根据其高度可分为浅盘和高脚盘,两者都具有盘浅口阔的特点,其材质多为陶瓷、石头、金属、竹、木制、玻璃等。盘有圆形、半圆形、椭圆形、月牙形、正方形、长方形、船形等多种形状。适宜插制东方式、西方式及现代抽象式等各种花型。

作品赏析:《君子之风》

作品解析:插花用材为竹、女贞、辣椒、一叶兰、高山羊齿、安祖花、枯木、陶盘。竹如君子,高风亮节,一片丹心报国情(图1-12)。

图 1-13 钵花

《踏雪寻梅》作者：秦魁杰

图 1-14 篮花

《淡妆浓抹总相宜》作者：谢晓荣

图 1-15 吊挂式插花

《秋意浓浓》作者：王莲英 薛立新

3. 钵花

钵是底小口大的碗形花器，其身高高于花盘，特别适宜大堆头的西方式插花。其体积再大些称为缸。钵是由盘到瓶的过渡形态，在插制前，用砂石将钵底垫平。

作品赏析：《踏雪寻梅》

作品解析：插花用材为榆叶梅、白菊花、白塑料花钵。雪花飘飘，红梅绽放，清香扑鼻，踏雪寻梅乃人间一大盛事。作品形象地表现了雪中梅花绽开的动人景象（图 1-13）。

4. 篮花

这类花器一般用竹或藤编制而成，外形如篮。

作品赏析：《淡妆浓抹总相宜》

作品解析：插花用材为玫瑰、百合、松枝、银芽柳、虎耳草、褐色竹篮。在富有传统意味的竹篮中，以红玫瑰和白百合为主花，红白分明，在绿色松枝的衬托下，醒目而和谐，几枝银芽柳，构成倾斜式造型，活泼端庄，惹人喜爱（图 1-14）。

5. 吊挂式插花

这类花器吊挂在空中，根据固定的位置可分为壁挂式花器和悬吊式花器。壁挂式花器多由草或藤编制而成，一般不能盛水，因此大多用干花或人造花插制。悬吊式花器吊挂于室内高处，可供四面欣赏。

作品赏析：《秋意浓浓》

作品解析：插花用材为葫芦，菊花，南蛇藤果、枝，梅花枝，暗褐色竹篮。秋花秋果，金红照眼，充溢着秋收的喜悦。弯曲下垂的南蛇藤果枝，从花篮里探出枝条，活泼而不失雅趣，同时也起到平衡构图、活跃气氛的作用（图 1-15）。

三、插花艺术的发展简史

插花艺术源于人类对自然的向往，对美好生活的追求。插花艺术按其表现风格分为两大流派，即东方式插花艺术和西方式插花艺术。这两种插花流派插制形式不同，风格各异，有着不同的发展历史。中国是出现插花最早的国家之一，中国也是东方自然式插花的发源地。

（一）东方式插花发展简史

下面以中国插花和日本插花为例，简要介绍东方式插花发展历程及其特点。

1. 中国传统插花艺术简史

中国传统插花艺术是中国古老的传统艺术形式之一，它汇集自然山川之灵秀，吸收世间万象之精华，同时借鉴绘画、书法、诗词、造园、陶瓷工艺等艺术形式，逐渐形成具有中华民族文化特色的中国传统插花艺术。

中国传统插花艺术源远流长，博大精深，至今已有三千年历史。早在周初至春秋时期（前11～前7世纪），《诗经》中记载，用花卉来寓意人品、人貌之美。其中《郑风·溱洧》记载：“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。”这摘下的花枝古称折枝花，即现在的鲜切花。屈原在《离骚》中有“纫秋兰以为佩”的描述，表现当时有采摘香花佩戴身上的习俗。屈原在《湘君》中写道：“采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。”意到水中去采生长在山上的薜荔，到树上去摘生长在水中的荷花。用以说明湘夫人寻找湘君是徒劳的。这些诗句表明当时人们对花卉赋予某种寓意，同时花卉已经深入到人们生活之中，其中折枝花、香花佩戴也是现代花束及人体佩戴花的初级形式。

汉代（前206～220年）封建社会大发展时期，文化艺术也得到了迅速的发展。在河北望都东汉（25～220年）墓道出土的壁画中，已具有花材、容器、几架三位一体形式，这成为我国插花艺术产生的初级形式，是现代缸花的形式。这一时期开始盛行佛事供花。佛前供花，是佛前供养三宝（即香花、明灯、饮食）的主要内容。

三国至南北朝时期（220～589年），政局动荡，人们饱受战乱之苦，这一时期各地广建佛教寺院，以慰藉精神上的愁苦郁闷，山水花鸟成为人们精神的寄托。《南史·晋安王子懋传》记载，子懋借花献佛，祈求母亲身体能摆脱疾患，后竟然痊愈。这里是用容器插花水养的最早文字记载。当时佛前供奉多为荷花和柳枝。北周诗人庾信在《杏花》诗中写道：“春色方盈野，枝枝绽翠英。依稀映村坞，烂漫开山城。好折待宾客，金盘衬红琼。”诗中用金盘衬托粉红杏花，其形式与现代浮花极为相似。这一时期在我国也有关于人造花的最早记录。

隋唐时期（581～907年），国泰民安，经济繁荣，中国插花艺术发展处于兴盛时期。当时爱花之风盛极一时，每年将农历二月十五日定为“花朝”，常在这天举行大规模的盛会。罗虬在《花九锡》中写道：“重顶幄（障风）、金错刀（剪裁）、甘泉（渗）、玉缸（贮）、雕文台座（安置）、画图、翻曲、美醕（欣赏）、新诗（咏）。”在宫廷插花中运用牡丹需要九个程序，名曰“九锡”，寓意犹如帝王赐给有功劳的诸侯大臣九件器物一样。此时民间、宫廷人造绢花应用日渐广泛。隋唐时期插花艺术研究达到一定深度，讲究插花程序，注重花材搭配及与环境协调等。同时在唐代出现写景式插花，这一时期，中国插花艺术随着两国文化艺术的交流传到日本。

五代十国时期（907～960年），插花成为表达文人雅士内心思想的一种方式。民间插花采用花材不只局限于高贵名花，自然界的山花野草也被用于制作插花。后蜀张翊《花经》中将各种花卉可依品格的高下分为九品九命，开创我国花卉分类法的先河。五代时期，插花艺术发展迅速，应用的花材种类丰富，插花容器种类增多，如瓷器、铜器、竹筒、漆器等。插花型式多种多样，有瓶花、盘花、吊花、缸花、壁挂、篮花等，插花技艺和风格都有所突破。

宋代（960～1279年）插花艺术发展到极盛时期。插花较注重构思的理性意念，讲

究插花内涵, 插花主题多为人生哲理、品德节操等。插花构图突出“清”“疏”的风格, 追求线条美感, 花材多选用有深刻寓意的松柏、竹、梅、兰、桂、山茶、水仙等上品花木, 形成以花品、花德寓意人伦教化的插花形式。陆游在《岁暮书怀》中写道: “床头酒瓮寒难熟, 瓶里梅花夜更香。” 插花已成为人们生活的一部分。作为有教养人不仅要具备“文人四艺”——即琴、棋、书、画, 并且应具备插花、挂画、点茶、燃香——“生活四艺”。宋代篮花别有特点, 注重体现花材本身的自然美, 讲究花篮造型精致美观, 花仪的优美典雅, 插花造型富有生命力和韵律感, 如南宋李嵩的花篮图(图 1-16)。花材选用牡丹、萱草、

图 1-16 南宋李嵩的花篮图

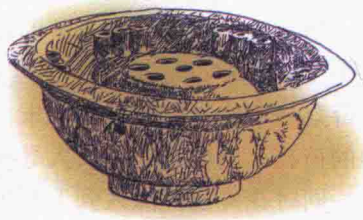

图 1-17 三十一孔瓷花盆

蜀葵、石榴等, 形态各异, 色彩鲜丽, 造型丰满, 错落有致, 花姿飘逸, 生机勃勃。

这一时期在五代的景盘的基础上出现新型花器——三十一孔瓷花盆(图 1-17)、十九孔花插、六

孔花瓶等。总之, 宋代时期插花艺术从花材选择、色彩运用、构图造型、内涵意境、插花理论到插制技巧都达到了较高的水平。

元代(1206 ~ 1368 年)插花艺术发展缓慢, 民间插花不很流行, 宫廷插花注重理念的形式, 用花材的寓意或谐音来抒发作者的思想感情, 表达作品的主题, 没有固定的造型模式。插花多以瓶花为主。

明代(1368 ~ 1644 年)插花艺术得以振兴并日渐成熟。这一时期已经形成较完备的技艺及理论体系。作品注重自然美, 讲究意境美, 重内容轻形式, 作品主题清晰明确。作品的特点以清、疏、淡、远见长, 不讲究排场形式和富丽堂皇。人们以花喻人, 将花人格化。提出“松、竹、梅”为“岁寒三友”; “梅、兰、竹、菊”为“四君子”; “梅、蜡梅、水仙、山茶”为“雪中四友”; “莲、菊、兰”为“岁月三昆”。这种寓意一直流行至今, 同时提出“茗赏”即品茶赏花, 格调高雅。

明代时期中立式插花别具特色, 如明代花鸟画大师边文进绘制的大型厅堂十全瓶花(图 1-18)。插花突出花性, 注重寓意, 十种花材, 十全十美。每位花材都有其特殊的寓意: 梅, 清高淡雅; 松, 苍劲坚毅; 柏, 益寿延

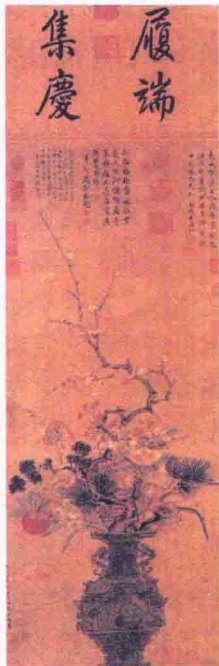

图 1-18 明代厅堂十全瓶花

图 1-19 明朝厅堂瓶花

年；山茶，明丽高贵；兰，幽香雅致；水仙，高洁无瑕；天竺，繁荣昌盛；灵芝，吉祥如意；朱柿和如意，取其共同的谐音，诸事如意。再如明代孙克弘绘制厅堂瓶花，多选有高雅情趣的花木如松、竹、梅、山茶、水仙、瑞香、月季、天竺、剑兰等。作品高大健硕、雍容华贵、刚柔虚实、极富变化（图 1-19）。

明代晚期插花技术不断丰富成熟，插制形态追求参差不齐，讲求俯仰高下，疏密斜正，各具意态。构图更为严谨，并讲究花材与容器间的恰当比例关系。这一时期有多数插花理论专著问世，是现代人研究东方插花艺术的重要参考资料。最受推崇的是袁宏道所著《瓶史》。书中对插花构图、采花、保养、品第、花器、配置、环境、修养、欣赏、花性等诸多方面在插花理论和技艺上进行了全面系统的论述。同一时期的插花专著还有张谦德的《瓶花谱》、高谦的《遵生八笺·燕闲清赏》、文震亨的《长物志·清斋位置》等。这些论著对花材的选择、处理技术、保养方法、花性认识、构图技巧、色彩和体量的协调、插花风格、品赏情趣都有深入的论述。

清代（1644～1911年）花市繁盛，插花艺术得到进一步发展。插花风格崇尚自然美，以花草为笔，将优美的大自然引入室内。清代流行写景式插花和谐音式插花。写景式插花吸收盆景设计理论，采用写实的手法，将自然风光浓缩于寸盆之中。邹一桂绘制的写景式盘花，花材有竹、棕榈，配以太湖石，高低错落，疏朗有致，极富自然之趣。人们对花的欣赏特别注重花性、花情的品赏。张潮在《幽梦影》中提出“赏梅令人高，赏兰令人幽，蕉、竹令人韵，莲令人淡，牡丹令人豪，松令人逸，柳令人感，桐令人情”等等。这些语句令人们透过花性、花情能体悟到优美的意境。清代文人沈复所著《浮生六记·闲情记趣》中阐述“插花朵数宜单，不宜双，每瓶取一种，不取二色”；“起把宜紧”“瓶口宜清”，并独创插花固定器等。其中“起把宜紧”“瓶口宜清”的观点，成为东方自然式插花的制作标准之一。陈淏子在《花镜·养花插瓶法》中论述了插花水养方法、花枝处理技术、插花摆放和花器选择等观点和主张（图 1-20）。

图 1-20 清朝写景式盘花

清末插花艺术逐渐凋落，到 20 世纪我国改革开放初期，插花艺术又重新焕发青春，并迅速发展兴盛起来，北京、上海、广州等地均成立了插花组织。1990 年 5 月 19 日，中国插花花艺协会正式成立，全国许多城市也相继成立了地方性的插花花艺协会，推动了我国插花事业的发展。

2. 日本插花发展史

日本插花源于中国，其设计理念受儒家理论的影响。儒家认为一条线是象征性的，两条线是和谐的，三条线表示完美，以此为基础，日本插花即日本花道确定了统一和谐的艺术设计原理和三主枝的构图原则。日本插花界人士认为：日本花道是由佛前供花→寺庙插花→宫廷插花→民间插花→现代插花逐步发展起来的。

日本花道现已形成生花、立华、盛花、投入花、自由花等五种形式，其中立华和生花最富有日本花道特色，表现出草木生长的自然形态，追求三才（天、地、人）调和，即每一盆插花由三个花枝组成，最高的一枝象征天，最低的一枝象征地，中间的一枝象征人。