

手工坊 实用花艺教程
SHIYONG HUAYI JIAOCHENG

花艺课堂 4

FLOWER ART CLASS

主讲

基础插花

达林花艺提供 阿 瑛 ©主编

湖南美术出版社

手工坊 实用花艺教程
SHIYONG HUAYI JIAOCHENG

花艺课堂 4

FLOWER ART CLASS

主讲

基础插花

阿 瑛 ◎主编

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工坊实用花艺教程/阿瑛主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2008

ISBN 978-7-5356-2825-1

I.手... II.阿... III.插花-装饰美术-教材 IV.J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第205143号

读者如有不明之处或需邮购, 请电话联系。
地 址: 长沙市湘湖路30号金泉公寓2-201
网 址: <http://www.yhcul.com>
长沙市越华文化传播有限公司 邮编: 410001
电 话: 0731-2193849 2183429

手工坊实用花艺教程

花艺课堂 4

策 划: 长沙市越华文化传播有限公司

主 编: 阿 瑛

责任编辑: 刘海珍 范 琳

责任校对: 张家玲

编 委: 谭阳春 刘欣桐 宋显达

摄 影: 符 镝

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

装帧设计: 嘉俾文化
TABLE CULTURE

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 30

印 数: 1 ~ 7000册

版 次: 2008年1月第1版

2008年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2825-1

定 价: 180.00元(共五册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

da lin hua yi

达·林·花·艺

达林花艺是一家连锁花艺机构, 专注于为个人和企业提供鲜花、花篮、花束、会议布置以及按您需要而定制的各类鲜花礼仪服务。

全心为您提供以下专业服务及产品:

◎ 场景布置(婚礼、会展及其他活动场地, 车辆布置装点)。

◎ 礼仪用花(开业花篮、手捧花束、年节花、艺术插花、胸花及手腕花)。

◎ 酒店及办公用花(前台、会议室、客房、楼宇艺术插花)。

◎ 盆景及水养花, 兼营各式花器、玻璃器皿、干花等。

前言

PREFACE

什么是插花？为什么称它是一种艺术？

插花就是把花插在瓶、盘、盆等容器里，而不是栽在这些容器中。所插的花材，或枝、或花、或叶，均不带根，只是植物体上的一部分，并且不是随便乱插的，而是根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，插成一个优美的形体（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。所以，插花是一门艺术，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，插花即指将剪切下来的植物的枝、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、造型设色等）加工，重新配置成一件精致美丽、富有诗情画意、能再现大自然美和生活美的花卉艺术品，故称其为插花艺术。

插花看似简单容易，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，溶生活、知识、艺术为一体的一种艺术创作活动。国内外插花界的朋友们都认为，插花是用心来创作花型，用花型来表达心态的一门造型艺术。

本书是为花艺初学者所编著，首先详细介绍了各种常用的花材的基本知识，插花的基础知识，接着图文并茂地介绍了数十款插花的种类和风格，从实例中学习插花，并且领略花艺的艺术魅力。

目 录

CONTENTS

- 2 花材的介绍
- 5 花器的介绍
- 6 插花基础
- 7 插花的三大原则
- 8 插花构图五法
- 9 垂直型
- 18 并列型
- 31 重叠型
- 36 三角型
- 59 L型
- 66 框架型
- 74 半球型
- 80 扇型
- 83 S型
- 86 抽象型
- 90 水平型

黄玫瑰

【别名】刺玫花、徘徊花、穿心玫瑰。
【科属】蔷薇科蔷薇属灌木。
【花期】夏季4—5月开花。

戴安娜

【别名】刺玫花、徘徊花、穿心玫瑰。
【科属】蔷薇科蔷薇属灌木。
【花期】夏季4—5月开花。

蓝色妖姬

【别名】刺玫花、徘徊花、穿心玫瑰。
【科属】蔷薇科蔷薇属灌木。

香水百合

【别名】百合科。
【花期】春至秋。

铁炮百合

【科属】百合科。
【花期】春至秋。

天堂鸟

【别名】鹤望兰。
【科属】芭蕉科。
【原产地】南非。
【花期】秋~春。

石斛兰

【别名】石斛、石兰、吊兰花、金钗石斛。
【科属】兰科石斛属。
【花期】春夏。

文心兰

【别名】跳舞兰、金蝶兰、瘤瓣兰。
【科属】兰科兰属 附生兰。
【花期】不固定，植株成熟即可开花。

睡莲

【别名】子午莲、水芹花。
【科属】睡莲科、睡莲属。

金鱼草

【别名】龙头花、狮子花、龙口花、洋彩雀。
【科属】玄参科，金鱼草属。
【原产地】地中海。

康乃馨

【别名】麝香石竹、香石竹。
【科属】石竹科，石竹属。

红掌

【别名】花烛、安祖花、火鹤花。
【科属】天南星科，花烛属。
【花期】全年。

洋桔梗

【别名】草原龙胆。
【科属】龙胆科。
【花期】夏秋。

非洲菊

【别名】扶郎花、灯盏花。
【科属】菊科。
【花期】四季有花，以春秋两季最盛。

水仙百合

【别名】荷兰小百合。
【科属】百合水仙科。
【花期】季到春季，夏季较少。

勿忘我

【别名】勿忘草。
【科属】紫草科、勿忘草属。
【花期】常年。

火龙果

【别名】青龙果、红龙果。
【科属】仙人掌科，三角柱属。

多头康乃馨

【别名】麝香石竹、香石竹。
【科属】石竹科，石竹属。
【花期】全年。

野菊花

【别名】野黄菊花、苦蕒、山菊花、甘菊花。
【科属】菊科。
【花期】全年。

黄萼

【别名】加拿大一枝黄花、麒麟草。
【科属】菊科。
【花期】全年。

情人草

【别名】跳舞草、情人草、无风自动草、多情草、风流草、求偶草。
【科属】多年生豆科舞草属木本植物。
【花期】春夏。

巴西铁

【别名】巴西木。
【科属】龙血树属，归龙舌兰科。
【原产地】巴西。

富贵竹

【别名】万寿竹、距花万寿竹。
【科属】龙舌兰科（百合科），万寿竹属。

弯竹

【别名】观赏竹。
【科属】禾本科竹亚科。

六月雪

【别名】白马草、碎叶冬青。
【科属】茜草科。
【花期】常年。

蓬莱松

【别名】百合科、天门冬属。
【原产地】南非纳塔尔。

夕草

【别名】灯草。
【科属】灯心草科、灯心草属
多年生沼泽草本。

龟背竹

【别名】蓬莱蕉、铁丝兰、穿孔喜林芋。
【科属】天南星科龟背竹属。

春兰

【别名】朵朵香、双飞燕、草兰、草素、兰花。
【产地】分布于陕西、甘肃至华东、华南和西南各省区。

桢木

【别名】女贞、冬青。
【科属】木樨科女贞属常绿灌木或小乔木。

叶上花

【别名】中华青荚叶、叶上珠。
【科属】青荚叶属。

鱼尾草

【别名】调经草、鸭嘴癩、田蛭草、鱼尾草。
【产地】分布西南及广东。

花材的处理

玻璃花器

瓷器

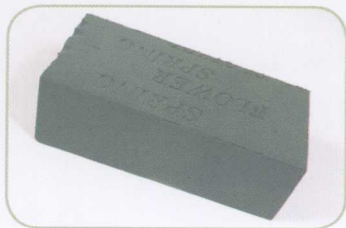
陶瓷花器

编织藤篮

花泥

配饰

（一）插花基本造型

1. 水平型：设计重心强调横向延伸的水平造型。中央稍微隆起，左右两端则为优雅的曲线设计。多用于餐桌，茶几，会议桌陈设。

2. 三角型：花材可以插成正三角形，等腰三角形或不等边三角形，外形简洁，安定，给人以均衡，稳定，简洁，庄重的感觉。

3. L型：将两面垂直组合而成，左右呈不平衡状态。宜陈设在室内转角靠墙处。

4. 扇型：按基本的三角形插花造型作变化，在中心呈放射形，并构成扇面形状。适宜于陈设在空间较大之处。

5. 倒T字型：整个设计重点成倒T字型的结构，纵线及左右横线的比例为2:1，给人以现代感，适合装饰于左右有小空间的环境中。

6. 垂直型：整体形态呈垂直向上的造型，给人以向上伸延的感觉，适合陈设于高而窄的空间。

7. 椭圆型：优雅豪华的造型，采用大量的花材，集团式插法，对结构，对比要求比较低，呈自然的圆润感。

8. 倾斜型：外形是不等边三角形，主枝的长短视情况而定，整个构图具有左右不平衡的特点。多用于线状花材，可有效表达舒展，自然的美感。

※设计重心强调横向延伸的水平造型。

※中央稍微隆起，左右两端则为优雅的曲线设计。

（二）插花中尺寸的确定

花材与花器的比例要协调。一般来说，插花的高度(即第一主枝高)不要超过插花容器高度的1.5-2倍，容器高度的计算是瓶口直径加本身高度。第二，第三主枝起着构图上的均衡作用，数量不限定，但大小，比例要协调。自然式插花花材与花器之间的比例的配合必须恰当，做到错落有致，疏密相间，避免露脚，缩头，蓬乱。

（三）插花色彩的配置

插花的色彩配置，既是对自然的写真，又是对自然的夸张，主色调的选择要适合使用环境。浓重温暖的色调(红、橙、黄)适于喜庆集会，舞场餐厅，会场展厅；明快洁净的中性色调适用于书房，客厅和卧室；而冷色调(浅黄、绿、蓝、紫、白)常用于凭吊悼念场所。

就花材的种类而言，本木求其深重有力，草本求其鲜明可人。自然式花艺以丽不乱性，艳不眩目的色彩为主，纵使无花，亦可用苍松翠柏作主角。而图案式花艺则以色彩浓厚，火爆热烈，亦可将反差强烈的颜色集于同一作品之中。

就花材与容器的色彩配合来看，素色的细花瓶与淡雅的菊花有协调感；浓烈且具装饰形的大丽花，配釉色乌亮的粗陶罐，可展示其粗犷的风姿；浅蓝色水孟宜插以低矮密集粉红色的雏菊或小菊；晶莹剔透的玻璃细颈瓶宜插非洲菊加饰文竹，并使其枝茎缠绕于瓶身。

※上下对比度大，左右呈不平衡状态。

插花的三大原则

插花发展至今，其方法已经十分丰富，在日本已形成各种流派。尽管各种流派都有自己的一套插花理论与技巧，但还是有其共同之处。

插花有两种基本形式：东方式插花和西方式插花。

东方式插花 是常见于日本与我国的插花形式。它具有强烈的东方艺术情调。东方式插花所用花材较少，叶疏枝少，以强烈枝叶的形态与构图，形成特有的艺术节奏与意境，具有浓厚的艺术感染力。它轻描淡写，寥寥数枝却意味深长，如同中国画中的写意画。因此，这种艺术形式的插花显得典雅古朴，耐人寻味。

西方式插花 多见于西方国家。这种插花形式与东方式相反，枝密叶茂，红红火火，五彩缤纷，强调插花的色彩。其构图多以对称均衡为主，具有图案美和修饰美。

插花的创作如同作画一般，在动手开始制作之前就应该“胸中有花”，即对插花的叶枝选择与处理，整体的构图与色彩以及最后的效果都要心中有数。如果“胸中无花”，即在插花之前没有整体构想，其插花往往失败。

插花有三大原则，即境物和谐、色彩协调、构图完善。

境物和谐 即要求插花作品与环境条件相和谐。插花作品多是放在室内，因此室内光线、家具形色、背景色调、空间大小、欣赏对象、插花用途等都要与插花本身的色彩、构图等相协调。

色彩协调 即要求插花所用的花材间色彩协调。既要有鲜明的反差，又要有和谐的统一。插花的色彩搭配有各种方式，有的以一种为主色，其他的为辅色，起点缀和加强主色的作用；有的两种色无主次之分，还有的把几种融为一体，各种颜色好像繁星一样，但整体上形成新的色彩视觉。

构图完善 构图很大程度上决定着插花的成败。尤其是东方式插花更要注意枝条、叶片的布置。既要做到重心稳重，又要有险枝突出，有节奏感。西方式插花构图讲究均衡，重心稳重，以四面皆可观赏为佳。

插花构图形式尽管多种多样，千姿百态，但总的来说表现方式主要有：

对称与非对称构图 对称的构图左右结构较相同，较匀称，多见于西方式插花。这种构图显得端庄、严肃；非对称构图左右结构相差较大，多见于东方式插花，显得生动、活泼。

集中与放射构图 集中构图是形状上积聚，整体结构内敛，显得沉稳、凝重；放射构图即以中心为核心，线条向四周呈辐射状，显得道劲、轻松。

独立与重复构图 独立构图即以单一的枝或叶为主，其他小枝衬托，显得灵巧、秀丽；重复构图，由几个大致相同的枝叶并列或重叠而成，富有节奏感。

插花作品是由不同色彩、姿态和寓意的花材和花器，按照一定的创作原理组成的。一件成功的作品，必定是符合以下构图原理和法则的。

一、多样与统一

将各色各类花材和花器应用到作品里即为多样，但如果惟恐插得不够“全”不够“多”，就会导致松散无序、五色杂陈、毫无章法；相反，如果一味使用单一品种、单一颜色、单一花器（即统一），也会使作品呆板平淡、缺乏活力、索然无味。

二、对比与协调

对比是指构图中各要素内部的差异性，如主与次、虚与实、疏与密、深与浅、方与圆、粗与细、美与丑、大与小、核心与外围等。协调是指要素内部存在的一致性，即使构图有一定的整体感。以色彩构图为例：在单色和同类色构图中，插花与容器的色彩常有适度对比，以增加生动感；在多色构图中，要有主色和从色，一般色相在3个以上时应进行组合，不要五色杂陈；在对比色构图中（如红与绿、黄与紫、蓝与橙），由于颜色反差过强，应适当改变深浅程度和花材数量加以调节；在类似色构图中（如红与橙、红与紫、黄与橙、黄与绿、蓝与绿等），应适当增加对比和变化，以免单调乏味；另外，白色花材具有加强色调的作用，冷暖色都能调和。

三、动势和均衡

艺术插花的基本构图形式是不对称构图，其特点是造型要有一定的动势，这样作品才有生机。当然，有动势还要能取得均衡，影响作品稳定的主要因素是重量感。色彩深、体量大、形态粗的花材多放在作品的下部，为的就是营造视觉上上轻下重、上散下聚、上小下大的平衡感。

四、比例与尺度

使作品层次丰富、视觉效果良好，需掌握近大远小的透视原理及“黄金分割”等法则。在插花中，纤小、细长、低矮的花材常用来营造远景，而黄金分割比例可近似地看做2:3、3:5、5:8等关系。

五、变化与韵律

丰富的变化是作品生动感人的源泉之一，但只有将多样的变化通过精心搭配、组织与艺术处理，使高低、疏密、虚实、深浅、大小、仰俯等诸多因素形成有组织、有秩序、有节奏、有韵律的优美构图，才能使人百看不厌。

垂
直
型

 花艺师笔记：

垂直型的特点：整体形态呈垂直向上的造型，给人以向上伸延的感觉。适合陈设于高而窄的空间。

温馨提示

此作品适合作为电视柜上的摆设。

市场参考价 ¥: 188元

此作品由达林花艺提供

花材

八角金盘 松子 小天使 蓬莱松
百合 秋菊 雏菊

赠花礼仪 送礼盆花(一)

- ◎朱顶红：送伴侣或情人，两两相伴，送女士，艳压群芳。
- ◎君子兰：有君之风，宜送男士。
- ◎四季秋海棠：送女士，美丽常在，送男士，气质高雅。
- ◎茉莉：送女士，清雅纯洁，朴素自然。
- ◎兰花：宜送有修养的君子。
- ◎大岩桐：高贵，雍容，有福气。

步骤

① 垂直插入云龙柳，注意造型，底部用蓬莱松点缀。

② 垂直插入秋菊，用小天使作影子效果，再加入八角金盘。

③ 以阶梯状加入秋菊。

④ 加入百合。

⑤ 用雏菊点缀。

⑥ 重复上一步的动作，使作品更完整。

此作品由达林花艺提供

温馨提示

此作品适合作为茶几
的摆设。

市场参考价 ¥: 158元

花材

芦笋叶 白玫瑰 粉玫瑰 满天星 太阳菊
康乃馨 海棠叶 红玫瑰 水晶草

步骤

① 在花泥的中心插入太阳菊和红玫瑰，在侧面插些芦笋叶。

② 沿着花泥插一圈白玫瑰。

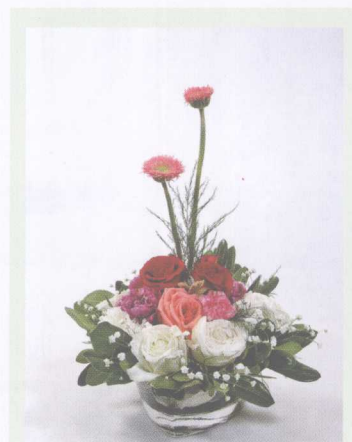
③ 加入粉玫瑰和芦葦草。

④ 加入康乃馨。

⑤ 用海棠叶修饰作品的四周。

⑥ 加入满天星点缀。

⑦ 用水晶草等充填花泥的空隙处，作品完成。

赠花礼仪 送礼盆花(二)

报春花：充满希望，渴望自由。
米兰：平凡但清雅，广为人爱。
喜林芋：喜庆，祥和。
绿萝：顺利，安稳。
巴西木：平平安安。
山茶：送女士，充满智慧，美丽端庄。