

吴龙高
应国宏
编著

花

舞

LIYIHUAYI
礼仪花艺

浙江大學出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

2-64
1/4

S688.2-64
W820.1/4

礼

仪

花

艺

吴龙高 应国宏 编著

礼仪与舞

浙江大學出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

礼仪花艺 / 吴龙高, 应国宏编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2007.1
(花之舞)
ISBN 978-7-308-05071-5

I. 礼... II. ①吴... ②应... III. 花卉装饰—装饰
美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142570 号

礼
仪
花
艺

花之舞

丛书策划 李玲如
责任编辑 李玲如
装帧设计 魏 清
出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州开源数码设备有限公司
印 刷 杭州好而美彩印有限公司
开 本 889mmx1194mm 1/16
印 张 4
字 数 120 千
版 次 2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-05071-5
定 价 28.00 元

版权所有 翻版必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部 邮购电话: (0571) 88925591

前言

鲜花，是礼仪交往中彰显高贵、典雅、浪漫色彩的一种时尚物品。日常生活中不论是表达爱慕、崇拜，还是寄托情感，烘托气氛；也不论是迎送嘉宾、探访病人，还是生日派对、寄托哀思，无不与鲜花连在一起。鲜花不仅是我们的生活的一部分，也是社会文明的重要组成部分。

浙江省花卉协会零售业插花花艺分会自2003年底成立以来，为了提高花店的插花花艺水平，在举办插花花艺培训的同时，经常举行各类插花花艺作品的展览与比赛，也经常外出交流、观摩，取得了长足的进步，赢得了国内外同行的认同与赞美。每次活动的作品都有新的造型、新的技巧、新的色彩、新的思想。本套系列丛书的图片中除编著者提供的作品外，还收录了近两年来浙江省花卉协会零售业插花花艺分会的花艺师和会员在平时花艺教学和工作中创作的部分作品，以及少量其他比赛、表演和展览的作品。作者愿与广大花艺爱好者及花店经营者共享这些美丽的作品。在此也向所有付出辛勤劳动的花艺师们致以崇高的敬意。由于所收集的作品来源广，作者多，故不一一列名，特此深表歉意。

《花之舞》源于浙江省花卉协会零售业插花花艺分会的花艺表演节目，搬来作为这套丛书的书名，并按类别分别编制了“花束花艺”、“婚庆花艺”、“礼仪花艺”、“环境花艺”和“家庭花艺”。

本书在编写时，由于资料散、时间紧，不足之处在所难免。本书出版旨在抛砖引玉，欢迎广大读者指正，并提出宝贵意见。

吴龙高 2006年10月30日

礼仪花艺 / 01

会议花艺 / 07

宴会花艺 / 14

生日花艺 / 22

探访花艺 / 34

居室花艺 / 39

庆典花艺 / 48

殡葬花艺 / 54

礼仪花艺

花是美好的象征，又是礼仪的使者。礼仪花艺融时尚插花技术、礼仪常识、艺术欣赏于一体，是一种高雅的艺术形式。礼仪花艺是指用于各种庆典仪式、迎来送往、婚丧嫁娶、生日宴会、探亲访友等社交礼仪活动场合具有特定用途的插花艺术。它可以传达友情、亲情、爱情，可以表达欢迎、敬重、致庆、慰问、哀悼等。我国幅员辽阔，文化背景与生活习俗均有不同程度的差异，各地插花的形式、花材的种类和色彩的搭配都有一些约定俗成的用法，可谓百花齐放。

礼仪花艺的种类主要有花篮、花钵、花圈等。每一种又可以有多种不同的用途，如花篮可以有生日花篮、庆典花篮、婚礼花篮、慰问花篮等；而花钵有餐桌插花、居室插花等，有用于送给亲朋好友的，有用于举家欣赏的，也有烘托气氛的，等等。

礼仪花艺首先是插花，即是对花作艺术的造型设计，将花材按照艺术的构图原则和色彩搭配后，组成一件既有一定的象征意义或内在情愫，又能充分展示花的自然美的艺术作品。因此，礼仪花艺的插作过程同样是一种有意识的创作活动。在制作礼仪插花的过程中，首先要考虑馈赠的对象或拟装饰的场所，然后进行立意构思，决定花材的选择、构图形式的确立以及色彩的搭配等。礼仪插花的花材选择与其用途关系极为密切。可以说围绕用途选材的过程就是赋予作品内涵和主题的过程。在我国南方，送给长者生日花篮，要选用康乃馨、富贵竹等，来表达健康长寿的主题；婚礼用花常用月季来表达新人爱情的炽烈，或用百合喻其“百年好合”等。

礼仪插花的构图可以不拘泥于特定的形式，但有时受容器、携带及拟装饰场所的限制，常常采用较为简单的构图形式，如庆典花篮常用的半圆形、辐射形、扇形等，都是规则式构图，简洁稳固，易于携带和布置。这类礼仪插花的构图形式虽然简单，但色彩设计非常重要。在一些特殊的节日或场合都有其传统的固定用色，如西方式婚礼用白色，中式婚礼及春节用红色，葬礼用黄、白色等。一般的礼仪庆典用多色配置、暖色配置的手法，创造出喜庆、热烈的气氛。因此要充分运用色彩学的基本知识和插花配色技巧，考虑场合、季节、环境、馈赠对象等多方因素，做到追求协调而不显单调，追求热烈却不觉杂乱，创作出别出心裁、变化多样的礼仪插花。因此即使是礼仪插花，无论是迎宾待客还是馈赠他人，你的作品同样是要给人以艺术享受的。

礼仪插花，因其是用于社交场合的插花，故又是一种实用的插花。所以，在艺术设计的过程中，要考虑与其实用性相关的一些因素。人们爱花，是因为花美，是因为花中所蕴涵的生命的律动让人感动。虽然说花并非为人而美，然而，人在欣赏花的自然美的过程中，总是凭自身的情感体验赋予花更深的含义，因此就出现了花的拟人化和花文化。由于地域、历史、民族文化传统等的不同，人们对花赋予了不同的涵义，在插花领域俗称花语。不同地方，不同民族，花语也有不同，因此在礼仪插花的创作过程中，要考虑尊重民族传统或地域习俗，了解一些用花的禁忌，以免造成误会。

随着生活水平的提高，礼仪插花的使用会越来越普及。礼仪插花的消费

不仅体现了人们物质生活水平提高后对精神生活的需求,对用美丽的鲜花来怡情养性、表达情思的需求,它还是带动花卉产业发展的重要动力。

花材是插花作品的主体,对不同花材进行不同的分布叫插花艺术的构图。影响构图的因子有花材的色彩、形态、质感和寓意。我们将它们称为构图要素。这些要素和花器按照一定的原则进行组合,才能创作出好的作品来。一件好的作品,它必定是遵循了以下设计要点的:

一、比例恰当,环境协调

比例是我们插花设计时最先遇到的问题,当我们准备好花器、花材,以及确定立意后,就要考虑把作品插多少高、多少宽,高和宽应是什么比例。

人们在对美的形体研究中,已经发现了黄金分割律,即物体的长宽比例为 $1.618:1$ 或 $1:1.618$ 时视觉效果最佳,在插花设计时,应以此比例来确定插花体的大小和外形。当作品用来点缀环境时,其大小为装饰面的 $1/3$ 左右,单独摆放时,应按黄金分割比例作外形设计,这样才能给人以舒适感(如图1)。在确定主枝高度和花器的比例时,一般情况下,主枝高度为花器尺度(口径+高度)的 $1.5-2.0$ 倍左右,焦点花的位置也应通过黄金分割律来确定,确定时,在构图高与宽的两边上分别找出 $2/3$ 的分割点(即黄金分割点),将对应的分割点连接起来的交叉点,就是焦点花所处的位置。也是我们平常所说的兴趣中心。黄金比例对我们构图具有非常重要的意义,但不必生搬硬套,在具体插制时,根据环境情况、主题表现的需要来打破这种比例是司空见惯的。

二、色彩和谐,韵律感人

插花艺术是一种观赏艺术,作品的色彩最引人注目。所以,在构图时,不仅要“以情设景,以景抒情”,更要“以色传情,以色写神”。当然,形与色是互相依存,不可分割的。我们说构图设计,实际上就是形与色的设

①

计。由此可见,色彩在构图中是举足轻重的。

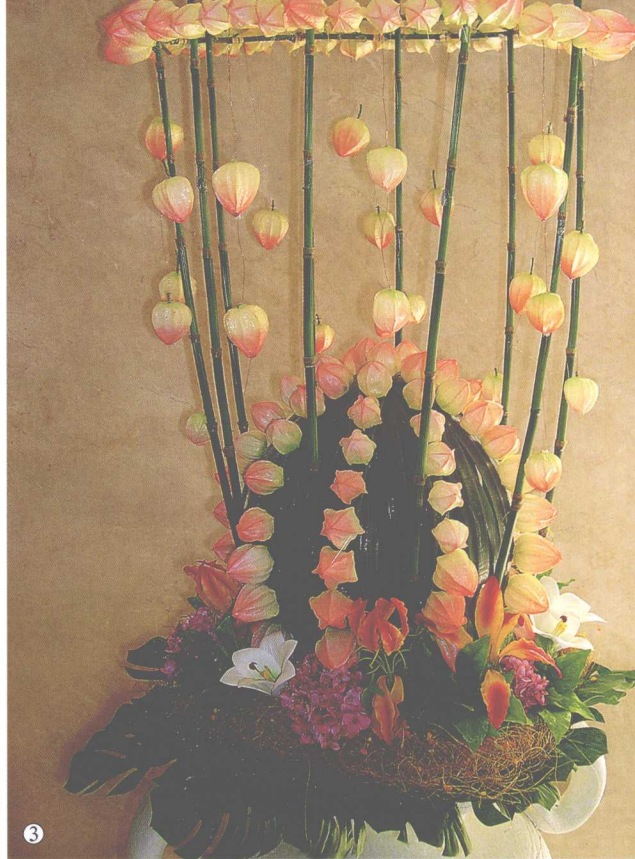
在单色和同类色构图时,花材与容器的色彩应有适度的对比,以增加作品的生动感。

在多色构图时,首先应确定主色,其他色必须衬托主色,在四个色相以上时,应进行团块组合,不可星点分散。只有这样,才能主从分明,生动调和,避免五色杂陈,杂乱无章。(如图2)

对比色构图时,应适当用色

②

③

彩的不同深浅来调和,也可通过花材数量的多少来调节。类似色构图时,要适当增加对比和变化,以避免单调乏味,缺乏生动。在表现喜庆、欢快的场合或以春、秋、冬来表现主题时,应多用暖色系的色彩,如红黄色系。在表现沉静、哀悼的地方或以夏天为主题表现时,应用冷色系的色彩,如蓝紫色等。

在形与色力求变化的同时,必须注意使这些变化有节奏,有韵律,有组织,有秩序,能激起人们的共鸣,使人百看不厌,回味无穷。在具体创作时,要根据花材、花器、辅助材料在线条、色彩、质感等方面安排有规律的间歇、变化和重复。也就是说,对插花的各个组成部分,要运用连续变化、间隔变化、交替变化、渐渐变化等形式,进行精心布局,合理安排,使作品起伏仰俯得体,参差错落有致,疏密聚散适宜,虚实明暗相济。(如图3)

三、动势明显,整体均衡

要使作品生动感人,具有勃勃生机,在造型时,必须采用不对称式构图。也就是说花材在容器中前后、左右、上下的数量、形态、种类和色彩不同,使构图重心偏向一边,利用花材的俯仰、顾盼、高低、曲直、疏密、斜垂、张弛等,达到“因情

立体,即体成势”、“形生势成”。(如图4)

动势明显要求插制时取势要大胆,敢于突破,切忌缩手缩脚,亦步亦趋。当然,并不是动势越大越好,要在能够取得均衡的范围之内。也就是说有一个“度”,总体上能平衡。不同的花器、花材由于其色彩、体量、形态、质地的不同,给视觉的重量感就不同,色艳、量大、态粗、质硬的重量感大;反之就小。为了整体的均衡与稳定,应将重心放在作品基部,也就是说要做到“上轻下重”、“上散下聚”、“上小下大”、“上疏下密”、“上浅下深”。

四、主次分明、章法统一

在插花设计时,我们常用体量最大、姿态最美、色彩最艳的花来表现主题和意境,其他花的位置、姿态和疏密程度,均以它为中心展开,就像众星捧月一样,来得到主次分明、变化多样的优秀作品。(如图5)橘子、文心兰、唐锦主要起衬托主体(百合)的作用,但是,它们并不是无足轻重的,它们是整体作品构成不可或缺的。

为了使主次之间相互协调,相辅相成,互相辉映,组成有组织、有呼应、有韵律感的有机整体,在插花时,切忌将各色种类的花材,统统插制到作品里,使作品松散无序,乱无章法。当然,也不能片面追求统一,否则,会使作品呆板平淡,索然无味。只有将主次有机地统一起来,才能创作出赏心悦目的作品。

以上构图法则,是插花者必须具备的基本功。要掌握其精髓,必须长期琢磨,反复实践,才能有明显长进。在此基础上,还要学会运用,做到“知法又不为法所拘”,达到“至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法”的境地。

插花者除了必须掌握“比例恰当,环境协调,色彩和谐,韵律感人;动势明显,整体均衡,主次分明,章法统一”四大原理与法则外,造型时还必须顺乎植物的自然生长习性和姿态,如荷花的亭亭玉立、梅花的横斜疏影、垂柳的摇曳下垂等,这是植物的自然风姿。不可反其道而为之。否则,就会给人矫揉造作、人工斧凿的感觉,失去自然美感,导致作品的失败。

我国传统插花将崇尚自然,师法自然列在非常重要的位置上,认为枝叶抑扬顿挫的韵律,可以显示花木生命的脉动和自然界的节奏。在选材时,对待每一片叶、每一花枝都是顺其自然之势,或曲或直,或仰或俯,巧妙组合,

使之各得其所，彼此和谐共处，宛如生长在自然之中。在构图上，则利用不多的花枝，通过宾主、虚实、刚柔、疏密的对比与配合，求得不对称的平衡，体现大自然固有的和谐美。插花的重心犹如种子的下载处，插出的片片叶子，朵朵鲜花，无不与自然息息相通。同时，把花器也视作整体生命的一部分，喻作宇宙、地球、大地、土壤等。花材的剪裁组合以及与容器的比例关系，暂定为8:5:3近似黄金分割率的尺度，但对每一枝花的位置、方向与角度，绝无固定程式和严格要求，是以自然为原则，要求达到“虽由人作，宛自天开”的境界。

线条运用的好坏是一件插花作品成功与否的重要标志，也是崇尚自然、师法自然的一个具体表现。它的作用在于给人一个想象的巨大空间，对表现意境有无可替代的作用。特别是在我国传统插花中占有重要位置的文人插花。她往往通过一枝、一花、二叶来表现自己的喜怒哀乐和人生哲理，展现一叶一世界、一花一乾坤的艺术天地。

通过线条合理大胆的使用，对自然进行再创造，目的就是为了反映社会生活，抒发作者的思想感情，创造意境，达到“天人合一”，寄托思想，舒展情怀的作用。王维的“明月松间照，清泉石上流”，马致远的“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”无不创造出一片片令人神往的意境。

当今的插花，虽然随着东西方花艺交流的发展，东西方花艺的界限越来越模糊。但是我国传统插花的优势越来越明显，只有传统的，才是世界的。

我们必须在熟练掌握传统艺术风格的基础上,融入西方插花的优点,才能创作出优美典雅、脍炙人口的作品来。

礼仪插花依其放置位子可分为桌花、地花、挂花等。

桌花:是指装饰于会议桌、接待台、演讲台、餐桌、几案等场所的花饰。在实际生活中应用非常普遍。因其常使用花钵作为容器,因此也被称作钵花。桌花一般置于桌子中央(如中餐桌、圆形会议桌和西餐桌等)或一侧(如演讲台、自助餐台、双人餐桌等)。桌花可以是独立式或组合式,会议主席台、演讲台等还常结合桌子的立面进行整体装饰。从造型上,可以有单面观、四面观。构图形式多样,有圆形、球形、椭圆形等对称的几何构图。也有新月形、下垂形等各种灵活多变的不规则式构图,构图主要取决于桌子的形状、摆放的位置及需要营造的气氛。因为花钵有普通式和高脚式,因此桌花也可以做成低式桌花和高式桌花,桌花的高低取决于装饰的场合和需要营造的气氛。

地花:是落地放置的插花,一般体量较大,是社交、礼仪场合最常用的花卉装饰形式之一,可用于开业、迎宾、会议、婚礼及殡丧等场合。造型上有单面观及四面观的,有规则式的扇面形、辐射形、椭圆形及不规则的L形、新月形等各种构图形式。有的有提梁,便于携带,同时提梁上还可以固定条幅或装饰品,成为整个插花构图中的有机组成部分。

挂花:是悬挂在空中或粘贴于墙上的插花,一般体量不大,大都有柄以便于悬挂。可用于开业、迎宾、会议、婚礼等场合。造型上有单面观及四面观的,对烘托气氛、增加视觉效果具有非常好的效果。

礼仪插花依其用途主要可分为会议插花、宴会插花、生日插花、探访插花、居室插花、庆典插花、殡丧插花等。以下按用途分类排列,供欣赏。

- ① 大主席台
- ② 主席台插花

①

②

会议花艺

礼仪花艺

- ① 上海优农博览会花卉区入口插花
- ② 新闻发布台插花
- ③ 报告台插花 (之一)
- ④ 报告台插花 (之二)
- ⑤ 小主席台插花

①

②

③

- ① 会议休息室插花 (之一)
- ② 会议休息室插花 (之二)
- ③ 会议休息室插花 (之三)
- ④ 会议休息室插花 (之四)
- ⑤ 会议休息室插花 (之五)

④

⑤

- ① 展位插花 (之一)
- ② 展位插花 (之二)
- ③ 展览会迎宾台插花
- ④ 休息室茶几插花

