

现代 自由插花

黎佩霞 钟玉冰 编著

化学工业出版社

现代自由插花

黎佩霞 钟玉冰 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

现代自由插花是个性自由发挥的创新花型插花,它不受传统花型的约束也不以商业插花的盈利为目的。从介绍插花造型的基本元素和技巧开始,重点介绍了如何培养对花材的观察力、创新能力等。这些具有活力的前卫插花作品能给读者以启迪,适合插花爱好者及热爱生活的人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

现代自由插花/黎佩霞,钟玉冰编著. —北京:化学工业出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-122-01820-5

I. 现… II. ①黎…②钟… III. 插花—装饰美术 IV. J525. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第000304号

责任编辑:朱颖丽 王蔚霞

文字编辑:高雅

责任校对:宋 玮

装帧设计:朱颖丽 王晓宇

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 装:北京彩云龙印刷有限公司

720mm×1000mm 1/16 印张6 字数130千字 2008年4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:29.60元

版权所有 违者必究

现代自由插花是二次大战后才逐渐发展起来的一种新形式的插花。它有别于传统的插花和目前盛行的商业插花，强调的是个性与美的创作。正如日本草月流的创始人勅使河原苍风先生所提出的，其主旨是“任何人都可以插的花，任何地方都可以插的花，任何素材都可以利用的插花”。现代自由插花使插花更贴近人们的生活，更具灵活性和创作性。

现代自由插花不受固定花型和形式的约束，也没有商业插花为求盈利需迁就客户喜好的烦恼。插花者只需按照自己对花材的感受和爱好，融入个人的情感，采用各种方法、素材，创作自己所喜欢的花型，更具创作意欲和满足感，充分享受插花过程的喜悦。

自古以来中国的插花都是作为一项高雅的文化艺术活动传承下来的，是人们闲情逸致的生活方式之一。通过插花相互交流，不断提高艺术修养和审美情趣，是修身养性，培养美德和涵养，提升生活品质的文化活动，极少带有功利色彩。然而随着东西方文化交流和经济的发展，插花逐渐演绎为一种谋生的职业，给插花加上了功利的职能。目前插花的功利性大有掩盖其修心性的趋势。在提倡和谐社会，提升精神文化生活的今天，作者认为在发展商业插花的同时应大力推广不以盈利为目的的非商业性插花，发挥插花原本的属性，本书愿在这方面为读者提供些参考。

本书是在我的老师钟玉冰女士指导下完成的，也是我这十多年来学习自由插花的一点心得总结。钟玉冰老师曾担任国际花会中国香港分会的会长职务，现在仍是该会的理事，是日本草月花道学校一级顾问。她的作品有着与众不同的艺术风格，往往出乎人们的意料之外，能给人以思考和启迪，令人震撼和惊喜，因此本书也收集了钟老师的一些作品供读者欣赏。此外，本书也得到钟老师的许多学生：山畑则江（日本）、陈杏仪（香港特别行政区）、梁洁娴（香港特别行政区）、张大可（香港特别行政区）、庄月英（广州）、利少兰（佛山）等等，我的师姐师妹们的大力支持。他们为本书提供精彩的作品，使本书内容更为丰富，在此对他们表示衷心的感谢。

此外还要感谢庄月英女士、李莉小姐和徐诗韵小姐花了不少时间不厌其烦地帮

我打字、修改、再打印，并把照片进行扫描和制作光盘，使本书得以顺利完成，在此再一次表示感谢！

由于水平所限，不免有许多不足，敬请读者提出宝贵意见，以便改进。诚望本书能为读者提供一些休闲的乐趣。

黎佩霞

2008年4月 广州

Contents

一、现代自由插花造型的基本元素····· 1

- 1 现代自由插花的特点 ·····2
- 2 花材中点、线、面的形态 ·····2
- 3 仅使用一种花材的插花 ·····3
- 4 直线的构成 ·····6
- 5 曲线的构成 ·····8
- 6 直线与曲线的组合 ·····10
- 7 面的表情 ·····11
- 8 面与线的对比 ·····12
- 9 团状花材的表现 ·····13
- 10 造型中的色彩配合 ·····14
- 11 质感在插花中的体现 ·····16

二、现代自由插花造型的基本技巧····· 17

- 1 花材的修剪技术 ·····18
- 2 弯曲的技巧 ·····18
- 3 固定的技巧 ·····20

三、现代自由插花的花器····· 25

- 1 花器的作用 ·····26
- 2 表现花器特点的插花 ·····27
- 3 多花器的运用 ·····28

四、叶片的魅力····· 31

- 1 叶子的形态 ·····32
- 2 叶片色彩之美 ·····32
- 3 叶脉纹理之美 ·····33
- 4 叶片的造型 ·····35

5 干叶的风采	37
五、蔬菜与果实的演绎	39
1 蔬菜与花	40
2 果实的演绎	42
六、异质素材利用与环保插花	45
1 纸张的利用	46
2 麻布袋的插花	47
3 塑胶管与排气管的运用	47
4 其它杂物的利用	50
5 枯枝落叶之美	52
6 山野情趣	55
七、花材的分解再构成与形态转换	57
1 分解再构成的创新	58
2 形态转换的惊喜	60
八、空间的构成与平衡	63
1 空间的创作	64
2 脚部的空间	67
3 花器之外的空间	68
4 表现水面的空间	69
5 平衡	70
九、多姿多彩的现代自由插花	73
十、钟玉冰插花作品欣赏	81
附录	88
参考文献	90

现代自由插花造型的基本元素

1 现代自由插花的特点

现代自由插花的特点是不断地突破与创新，大胆尝试各种新颖的式样，是向前卫的造型艺术靠拢，富含艺术意味的自由创作。

它除了利用大自然植物原来所拥有的美姿外，还打破“只有花是美的”狭隘观念，注意观察捕捉各种素材的特性，不断探索挖掘其未被发现的另一面的潜质。花材从生机盎然挺拔的新鲜状态到软垂甚至干枯的过程都各具美态，都是创作的源泉，既节约、环保，且更具“玩”味。

此外，它不受自然素材和花器的约束，可以利用各种异质素材，无论金属、石、纸、布、塑胶等都可以与自然素材融为一体，以求发掘出自然界中所鲜为人知的美，有时更可达无花无器的境界。

因此要善于培养观察能力，抓住瞬间的感受，又要多动脑筋，开阔思路去思考，善于发现和利用素材的点、线、面、色等造型元素，结合自己的情感，发挥个性，大胆地创作自己所喜欢的花型。

2 花材中点、线、面的形态

作品中面积最小的花材可视为点，如图1-1中的黄金杖。图1-2中的小菊，此外如白孔雀、紫菀、霞草（满天星）、不凋花（勿忘我）等自然形体较小的花材常作为点，叶片面积较大视为面，细长形状为线。

图1-3中茶花的苞即为点，在大片叶中间，茶花相对于叶也是个点。

图1-4中露兜是线条，唐棉（气球花）为点。可见点和面是相对而言，有时玫瑰、菊花、康乃馨等也可看作为点。

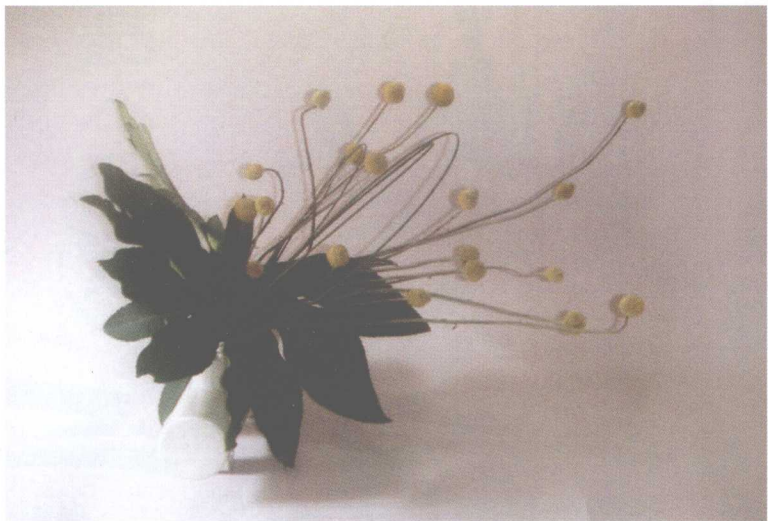

图1-1 花材：八角金盘、黄金杖、熊草

图1-2 花材：星点木、小菊、小乌叶、熊草、球兰

图1-3 花材：茶花、龟背竹

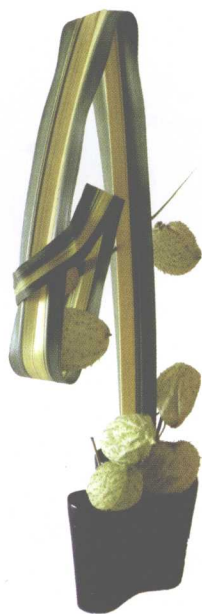

图1-4 花材：露兜、唐棉

3 仅使用一种花材的插花

为了培养观察花材形态的能力，可先从仅使用一种花材来插花开始训练。首先可从没有花的素材开始练习，因为花朵较抢眼，视线容易被花的鲜艳所迷惑而忽视其它要

素，最后作品就会过分依赖花朵。

用一种素材插花比较容易取得调和的效果，手中拿起花材时，应从正面、侧面、横、竖等不同角度先观察，看从哪个角度观赏效果较好，然后再插入瓶中。另外，如果上部叶片较多，应将大的叶片摘除，只留下少量叶片以减轻上部的重量，瓶口附近则可插些大的叶片以达到上轻下重、上疏下密的稳定效果。图1-5的蓖麻，其茎秆强劲有力，叶片也很美观，果实的点、茎秆的线条和叶片的面同时具备了三种造型元素。

图1-6的山胡椒没有花和叶，只有小果粒和枝条，会比较乏味，但如能把握其特点，寻找其美之所在，也是其中的乐趣。经过修剪，剪去其一侧的横枝，余下的枝条都向内伸展，每条枝都有各自的位置，充分发挥各自的魅力也十分有趣。

图1-5 花材：蓖麻

图1-6 花材：山胡椒

图1-7是以花为主的作品，剑兰色彩艳丽，其花、叶和茎都可分别利用。但剑兰的花往往不能同时开放，下部的花容易凋谢，上部的花苞也难饱满地盛开，形态变得凋零不雅观。要使花朵同时盛放，最好的办法是将花茎剪短，将未开的花蕾和已开的1~2朵花从叶鞘内的花柄中剪开，并摘除顶部没着色的花蕾，将已开1~2朵花的花茎剪成3~4厘米短，这样养分集中到花蕾和花朵上，既可延长开花的时间又可看到花朵盛开灿烂的风姿。剪下的花茎可作线条用。

图1-8不凋花（勿忘我）耐插，可自然干燥作成干花，一般将花茎剪短只使用其穗状花序以散状花作配衬，极少作为主材利用，但当只用一种花材时，就需思考如何充分展示其美态，其实其叉状分枝的茎秆很有空间感，也是造型的上佳素材，

图1-7 花材：剑兰

图1-8 花材：不凋花

可见，仅用一种花材插花是迫使我们集中注意力去观察去发掘花材美态的绝妙方法，许多平时忽略的元素都会浮现出来，成为不可多得的创作资源。

图1-9的睡莲，有花、叶和茎，这里可看到其茎线条之美和叶片的纹理，其形态并不亚于花。

这盆花的睡莲是在不经意的走路过程中，路过一街边花园，园工正将水池中不好的睡莲摘除丢弃在池外，我们看到捡了回来插了这个作品，当你脑子里有了插花的概念，

你自然而然地会留意身边的一草一木。美就在我们身旁，问题是我们要去发现它，抓住它，展示它。

图 1-9 花材：睡莲

作者：钟玉冰

4 直线的构成

线条是构图的骨架，在造型中不可缺少。植物中具有线条形态的素材很多，现仅取具直线的线条为作品的主角。直线可表现刚毅之美，具有挺拔、轩昂、扩张、延伸和力度的一面，也可表现其柔软、纤细和飘逸的另一面。

图 1-10 竹子挺拔有力，是很好的直线素材，具有阳刚气魄。金鱼草是直线的草本花材，具有女性的优柔，刚柔结合，相得益彰。

图 1-11 风车草是多年生草本，茎秆直立，可弯折成角，造型富于创意。

图 1-12 水蜡烛叶和红兰都是线性花材，叶可弯折。此外，竹节草（木贼）、水葱（太蔴）、莎草、剑叶、葵心、新西兰麻、熊草等叶材都是很好的直线材料，可弯可折，可创作出各种不同的形状，有时会有意想不到的效果。

除了自然形态是直立的花材外，一些花的茎秆也可利用，如图 1-13 利用茴香的分叉茎秆构成一组空间不定形的直线图，很有动感，类似的茎秆很多，如不凋花、补血草（情人草）等等，这些茎秆往往被人丢弃，殊不知其利用价值不低于花且更具创意。

图 1-14 的直线是经加工后创作出来的效果，金雀花（豆花枝）是落叶灌木，茎分枝多，成束呈穗状。将细茎掰开稍压变形，使之向两边平行撑开，修剪后呈直线状，为了突出这些纤细的线条，下部插入较宽的巴西铁叶，加强对比的效果。

可见除了自然生态的直线，一些可弯曲的木本树枝，经过用手加工也可将弯曲的枝条变成直线，创意无限。

注：书中作品除注作者名外，均是黎佩霞所作。

草本花材中也有许多直线的花，如剑兰、乌头、金鱼草、白云花还有紫罗兰、贝壳花、蜀葵、麒麟菊等等，但这些草本花材因含水分较多，茎秆较脆硬，不易弯曲，用力大时容易折断，故多以原生态插作，图1-15是用麒麟菊表现的直线。

图1-10 花材：竹、金鱼草

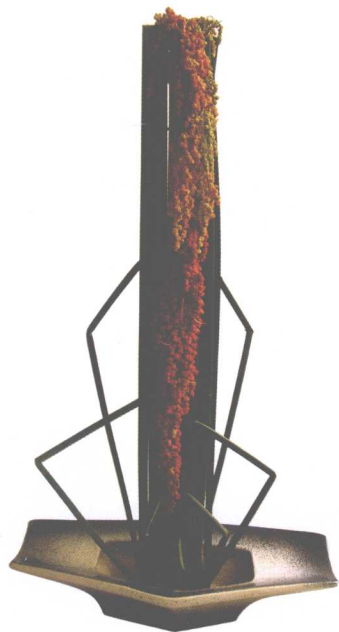

图1-11 花材：风车草、尾苋

图1-12 花材：水蜡烛、红兰

图 1-13 花材：茴香、乌头（附子）

作者：陈杏仪（香港特别行政区，日本草月流花道学校二级师范常任参与）

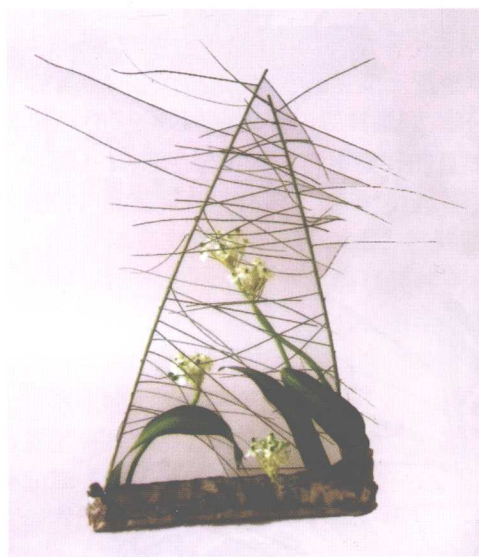

图 1-14 花材：金雀花、巴西铁、白云花

图 1-15 花材：麒麟菊、野芋叶

5 曲线的构成

曲线富有动感，给人以婉转、优美的感觉。如漩涡般回旋或高低起伏的波浪以及轻快的力与美的结合，都能体现曲线之美。

曲线有两种，一种是生动自然的原生态弯曲的花材，如图1-16的藤类植物、龙柳、龙爪桑、菝葜（山归来）等，还有如图1-17中的散尾葵，苏铁等观叶植物都有摇曳多姿的自然曲线。表现曲线之美有时只需很少量的花材，过多的花材反而会淹没个性变得杂乱不清，所以要注意作品的格调。

图1-16 花材：藤、非洲菊、合果芋

图1-17 花材：散尾葵、剑兰、掌裂蔓绿绒
作者：钟玉冰

另一种曲线是需要用手加以弯曲成曲线，这种素材也很多。如图1-18米柳。图1-19垂柳等茎秆较柔软，易于弯曲。许多木本枝条都可以通过弯曲的技巧使之变弯，创造出不同的形态。

图1-20是筒叶虎尾兰，这类植物新鲜时不容易弯曲，但很耐插，可先进行脱水摆放几天后，变得柔软再用手将其弯曲。

有时没办法一下子看出我们所需要的线条来，所以需要练习观察，在意识上有了“线”的练习经验，在花材中找寻线就容易了。如果什么线都找不到，就可以动手加工制造出我们所想要的线条来。

图1-18 花材：米柳、雪松、蝴蝶兰

图 1-19 花材：垂柳、小鸟

作者：庄月英（广州，日本草月流花道学校四级师范）

6 直线与曲线的组合

直线和曲线两种个性不同的线条组合在一起，应令两者融合产生统一感而不要产生混乱。图 1-21 以直线的麒麟菊和柔软的春兰叶配合，春兰叶耐插而且容易弯曲，将一根根春兰叶以不同的角度和方向弯成不同的弧度插入绣线菊内固定，像游龙戏凤般围绕于绣线菊的周围，十分有趣。

图 1-20 花材：筒叶虎尾兰、球兰、圣诞装饰球
作者：钟玉冰

图 1-21 花材：麒麟菊、春兰叶