

时尚家居馆

时尚插花 全图解

Flower Arrangement

柳维媛 ◎ 编著

最新时尚花艺完全攻略

家居

办公

礼品

引领插花新时尚

最畅销花艺完全攻略

初学者的自学天书 花艺师的进阶宝典

化学工业出版社

时尚家居馆

时尚插花全图解

Flower Arrangement

最新时尚花艺完全攻略

家居 / 商务 / 礼品 柳维媛 © 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

内 容 提 要

“最实用、最时尚、最全面”的插花宝典，带您畅游插花艺术殿堂。本书分为五大部分：“探源花花世界”从插花的缘起，溯源而上，尽览东西方插花艺术；“插花基础入门知识”介绍了花材的选择、准备和保存，并以清晰的图片说明摆设原则、所需的工具及技巧、配色方法；“情趣家庭花艺”、“办公室花艺”和“节日礼品花艺”详细介绍了110余种最受欢迎的时尚插花方法，各种新鲜花材的特性，图文并茂，教您创作出色彩、形态、香味乃至花器的配合都独具韵味的花艺作品，将生活点缀得鲜活亮丽。

图书在版编目(CIP)数据

时尚插花全图解/柳维媛编著. —北京：化学工业出版社，
2007.12

(时尚家居馆)

ISBN 978-7-122-01653-9

I. 时… II. 柳… III. 插花—装饰美术—图解 IV. J525.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第188749号

责任编辑：李娜 马 骄

花艺制作：柳维媛

责任校对：王素芹

摄 影： 文化工作室
设 计： www.shuangfu.cn

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：北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/24 印张 5³/₄ 字数 150千字

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：29.80 元

版权所有 违者必究

目录 Contents

Part 1 探源花花世界

1 源远流长的插花艺术	2
2 优雅的东方花艺	3
3 时尚的西方花艺	8

Part 2 百花争妍—插花基础入门

1 认识鲜花形态	13	7 简易插花基础步骤	16
2 巧选花材要诀	14	8 插花基本造型方法	17
3 花卉保鲜剂DIY	14	9 花材的固定技巧	20
4 延长赏花期的保鲜法	14	10 插花配色技巧	21
5 认识插花的必备工具	15	11 花材处理技巧	24
6 艺术插花基本原则	15		

Part 3 情趣家庭花艺

花之物语——		迷你小花篮	46
家居插花摆放窍门	27	海贝情深	47
花之物语——		飘香	48
室内不宜摆放的花卉	28	花之韵	49
		绽放美丽	50
纯洁的爱	29	在水一方	51
清雅	30	欢乐颂	52
道歉小雪人	31	欢呼	53
乡野星辰	32	冰清玉洁	54
煮妇匠心	33	收获	55
山野漫步	34	秀色可餐	56
花间嬉戏	35	月下舞者	57
眺望	36	舒展	58
淡泊	37	自然风光	59
林家小院	38	乡村秋色	60
清凉之美	39	线与面	61
水中皇后	40	空谷幽兰	62
旭日	41	浪花	63
海边风情	42	海南风光	64
同心	43	多重线条	65
希望	44	江边垂钓	66
红颜	45	朦胧之美	67
		红与绿的对话	68

缤纷	69
旋转的球	70
春之曲	71
清夏	72
星星知我心	73
月牙弯弯	74
富贵有余	75
玄关装饰	76
吧台小品	77
吊 饰	78
绿野仙踪	79
野 趣	80

Part 4 办公室花艺

花之物语—— 办公室适宜摆放的花卉	82
花香四溢	83
昨夜西风	84
倒影	85
十月的微笑	86
天天向上	87
暖阳	88
蝶飞	89
海底世界	90
熊熊烈火	91
雅逸	92
诗篇	93
紫色浪漫	94
海边风景	95
升腾	96
南国之风	97
灿烂的笑脸	98
余音绕梁	99
清爽	100
乘风破浪	101
团与线	102

Part 5 节日礼品花艺

花之物语—— 花礼馈赠寓意	104
情人节	
浪漫烛光晚餐	105
清新的爱	106

情有独钟	107
情人泪	108

母亲节

爱心	109
温馨	110
爱巢	111

父亲节

团圆	112
真情洋酒花礼	113
果香诱人	114

儿童节

儿童节礼物	115
-------	-----

新年

圆满吉祥	116
------	-----

婚礼

新娘心形手花	117
圆球形手花	118
心心相印餐桌	119

结婚纪念日

心心相印	120
伊 人	121
依恋	122

开业

祝福	123
飞翔	124

其他

笑 脸	125
祝福的花果篮	126
丹心一片	127
深 情	128
勇往直前	129
欢 聚	130

附录

切花索引	131
切叶索引	132
星座花语	133

爱花，让花香荡漾！
爱花，让艺术传承！

自古以来，人们就热爱花卉，利用花材的自然美感，采用适合花卉特性的插花方式来装点生活，并以一颗平常心，对待插花，对待生活。

- ◎源远流长的插花艺术
- ◎优雅的东方花艺
- ◎时尚的西方花艺

Flower
Arrangement

◎源远流长的插花艺术

插花，即把自然界的花草及树木枝条，插于瓶、盆等容器之中，贮养起来，疏密有致，艳而不俗，雅而有韵，能产生强烈的艺术感染力。

在当今世界，插花艺术可分为东、西两大艺术流派，二者风格迥异而各具特色。以欧美为代表的西方式插花，以草本花卉为主要素材，讲求花枝数量多，花枝繁茂，色彩浓艳，气氛热烈，造型多变，组成各种几何造型；以中国和日本为代表的东方式插花也叫线条式插花，讲究线条造型，花枝少且以枝干陪衬，寥寥几枝，却有窥一斑而知全貌的感觉，清雅不俗，寓意深刻。

花艺历史溯源

插花艺术最早诞生在西方。公元前5世纪，古希腊古典艺术的黄金时代，雕塑艺术的成熟加上用鲜花供奉神灵的风俗，插花艺术在古希腊人灵巧的双手下开始萌芽。而后，随着古希腊艺术被罗马艺术继承和发展，插花艺术也进一步丰富。在这个时期的中国，随着佛教的传入，插花成为佛事活动的供养物之一，称之为佛花。手持花、佩花为日常装饰形式，也成为文人情感的寄托。就这样，东方的插花艺术也诞生了。

经过千年光阴流转，时间的锤炼，艺术家的琢磨，插花艺术已经成为一种培养情操表达感情的高雅艺术形式，用简单的植物营造内心与自然的和谐意境，在似与不似之间给人留下无尽的想象空间。

插花的概念

插花艺术是作者经过构思，将插花材料进行技术处理（例如修剪、弯曲等等），然后按照一定的

美学原理和规范，重新加以组合和造型，使之具有更高的观赏价值与审美情趣，并能够表达作者一定的思想感情的装饰艺术。简言之，插花艺术是以花卉为主体的造型艺术。

插花艺术以自然界最具美感的花草树木为材料，蕴含了大自然的韵味和情趣，它色彩绚丽、形态多样、感染力强，因此，较之绘画与雕塑毫不逊色。同时，插花艺术又是一门时效性很强，形式多样，赋有生命力的艺术，是自然美与人创作巧妙结合的独特艺术。

插花艺术的形式多种多样，千姿百态，气象万千，一般可以归纳为以下几种类型。

- 根据使用花器的不同，可分为：瓶式插花、盆式插花、异器插花；
- 根据造型手法的不同，可分为：自然式插花、规则式插花、野味式插花（或称趣味式插花）；
- 根据插花的总体艺术风格的不同，可分为：东方式插花、西方式插花。

2

◎ 优雅的东方花艺

东方式插花受传统文化和习俗的影响，造型多变，不拘泥于形式；造型以自然线条为主，多呈现不对称构图，以优雅见长；主题思想是通过作品的内涵和意境来表现的，清新淡雅，具有丰富的想象力和独特的意境体验。中国是东方花艺的发源地，与日本同为东方式插花典型代表地。

Flower Arrangement

中国花艺

东方式插花随着佛教传入中国而诞生，又受到中国传统儒家、道家的影响。传统佛教的释迦牟尼佛教心法与中国文化精神结合，形成了中国佛教——禅宗。插花艺术因为受到禅宗注重意境思想的影响，渐渐有了自己的特点。

中国插花艺术是自然环境、诗、画等多种艺术的综合。崇尚自然、师法自然是中华民族传统文化艺术尤其是造型创作的共同指导思想，重形尚意，追求以形传神、形神兼备、情景交融而深邃的意境美则是创作的最高目标。中华古老文化的插花艺术体现了中国传统美学的精髓——“外师造化，中得心源”。

日本花道

日本插花源于中国，最初由隋唐时期随佛教中佛前供花传入日本，并依据中国国画原理将其形式化。而后花艺在日本得到长足发展，演变成日本民族特有的传统文化艺术形式之一——花道。

日本插花是日本花道的表现，是一种表达情感的创造，它把东方的文化教义融入插花技艺之中，以一种尊敬、虔诚的态度，从中寻求一种哲理。注重人与自然的和谐关系，通过花道训练达到身心的平衡与和谐。用花枝叶创造新的形式，这种形式不仅是插花者稳步发展精神世界的标志，还体现了其感受这些花草枝叶的美的印象。花道的宗教根源和它与生老病死的自然周期的紧密联系，使花道具备了深刻的精神内涵。

东方式插花艺术特点

●以线条为造型的主要手法。它使用的鲜花不求繁多，在作品中，主要起装饰、点缀的作用，更多的是以植物的枝条、叶片构成各种形式，即线的造型是东方式插花的最大特点。

●崇尚自然。插花时各种枝条、花朵摆放位置与倾斜角度，往往效法自然界。例如树木的枝条摆布在最高位置，花枝放在中间，小草只放在下边衬底；同时，所有枝条和花梗，顺其动势延长线都能交于一点，宛如从一个根上发出的一般，否则就叫“插散了”；再者，必须注意每个叶片及花头的朝阳面，勿使它们都朝着同一个光源，否则就称“插死了”。

●讲究意境。东方人常根据各种花木的形态、性质，赋予特定的含义，插花时则根据各种花木的含义、名称的谐音来表达一定的思想，例如：牡丹花硕大丰满，形象“富态”，民间常以牡丹配上玉兰、海棠用大瓶插起，置于家宅正厅，表示“玉堂富贵”，以求吉祥；以梅花、竹、松枝相配则代表“岁寒三友”，表示坚强、真挚；清朝时由于政治腐败，经济衰败，人们对现实不满，因此一些绘画或插花中常将梅花枝条斜着放，甚至向下垂倒，暗示“倒霉”。总之，东方式插花十分强调“花意”与人的精神。

此外，取材广泛、用花量不多、风格清雅脱俗、讲究花器的反衬，也都是东方插花的特色。

东方式插花的不足之处是不易形成明确的色调，宜于近赏，远观效果较差。

Flower Arrangement

优雅的东方花艺造型

A 直立型插法

直立型是表现植物直立生长的形态，凡最长的第一主枝与垂直线前后夹角在 15° 范围内都属直立型。

婷立

花材：

石榴枝，百合，小菊，八角金盘。

步骤：

1. 第一主枝（石榴枝）高度为花器（高+宽）的1.5~2倍，向后倾 15° 插入。

2. 第二主枝（石榴枝）是第二主枝的2/3，插在左侧。

3. 第三主枝（石榴枝）是第一主枝的1/2，插在右侧。

4. 百合插于中间，高度为第一主枝的1/3处。

5. 八角金盘插于底部，再以小菊点缀。

花之物语

在百合、八角金盘的衬托下，石榴枝更显高挑迷人，犹若玉立在花丛中的仙子，优雅清新。

B 倾斜式插法

倾斜型着重表现植物飘斜的美姿，剑山宜放在花器的一侧靠后方，使花型可向前斜方伸展。

春波荡漾

花材：

粉百合，小菊，叶上黄，八角金盘，桃树枝。

步骤：

1. 第一主枝（桃树枝）插在剑山的前方先垂直插入，然后用手慢慢将枝条向下、向前压至与垂直线 45° 。

2. 第二主枝在剑山后方与垂直线成 15° ，向前倾斜。

3. 粉百合低插于中心。

4. 叶上黄、小菊、八角金盘补充插入。

花之物语

好似微波中荡漾的小舟，载着甜美的粉百合，划向春的深处。

步骤：

1. 将藤自然插入。

2. 石斛兰斜向上插入，3. 海芋插于花器上。
小鸟叶衬于后方。

花之物语

新生的绿叶，鲜绿光泽中透出温暖的阳光味道，给缤纷盛开的花朵一个温馨拥抱，春意无限。

3

◎时尚的西方花艺

西方插花的发源地，公认的有两种说法，一是古埃及，二是古希腊。与西方的绘画技术一样，西方的插花艺术在造型手法上采用的也是色彩造型。为突出色彩的表现力，选用的花材都是花朵丰腴、色彩鲜艳的草本花卉。因为使用花材量大，为避免杂乱，取得和谐统一的效果，西方式插花的外形多为规则的几何形。和东方讲究“含蓄”“意境”不同，西方式插花讲究的是图案美和装饰效果。

Flower Arrangement

西方式插花艺术特点

西方式插花的风格热烈奔放，远视效果极佳，尤适合于各种大型场合，主要特点可归纳为：

- 外形规则，讲究“块”、“面”艺术。
- 色彩浓烈，造型讲究色调的统一。
- 强调装饰性，风格热烈奔放，一目了然。
- 图形对称平衡，层次分明，有规律，有节奏。
- 体量大，用材量多且要求整齐一致，这些也是西方插花与东方插花的最显著区别。

时尚的西方花艺造型

A 夏之浪漫

花材：

百合，绿掌，散尾葵，巴西木叶，一枝黄花，千日红，小菊。

步骤：

1. 花泥用巴西木叶粘贴，固定于长方形玻璃花瓶一侧。

2. 百合插于中心，绿掌水平插于百合一侧。

3. 散尾葵平衡加于另一侧。

4. 一枝黄花、千日红、小菊填充插入。

花之物语

作品主要选用玻璃器皿和白绿色花材，运用线与面的对比设计成现代欧式餐桌花，在夏季给人凉爽的感觉。

B 浪漫桌花

花材：

三叉木，粉玫瑰，蓬莱松，多头康乃馨，叶上黄，缎带，银色珠链。

步骤：

1. 以三叉木做出作品上下两组架构。

2. 粉玫瑰、多头康乃馨插于上下两层。

3. 蓬莱松、叶上黄填补空间，并用缎带、银色珠链作装饰。

花之物语

这是一款浪漫花礼，可用作餐桌装饰。

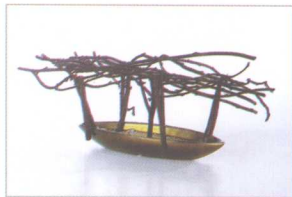
C 凉爽的风

花材：

藤，树枝，白玫瑰，春兰，文竹。

步骤：

1. 藤和树枝做出架构。

2. 在架构之间插入白玫瑰。

3. 春兰、文竹随意插在花间。

花之物语

这是一款架构式插花，用较开放的手法完成，使之有轻松的感觉。在夏季，如凉爽的风划过客厅。

Part 2 · 百花争妍——插花基础入门

花香漾动，循着书页飘洒
花艺缤纷，尽显巧夺天工之美

沐浴着艺术的芬芳，享受着生活的乐趣，何等惬意抒怀！美，就在那不经意间，悄然绽放。

Flower Arrangement

- ◎认识鲜花形态
- ◎巧选花材要诀
- ◎花卉保鲜剂DIY
- ◎延长赏花期的保鲜法
- ◎认识插花的必备工具
- ◎艺术插花基本原则
- ◎简易插花基础步骤
- ◎插花基本造型方法
- ◎花材的固定技巧
- ◎插花配色技巧
- ◎花材处理技巧