

新编中等职业教育
旅游类专业系列教材

LYYOU

插花艺术

主 编 龚晓鹃

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

新编中等职业教育
旅游类专业系列教材

插花艺术

主 编 龚晓鹃

副主编 孟 愉

重庆大学出版社

内容提要

本书内容主要包括插花艺术的含义、作用、特点、类别及发展趋势;花材、花器的基本知识及花文化;插花造型的基本理论和基本技能;礼仪插花的制作和现代插花艺术的表现技巧;干花、人造花及花店经营管理知识;插花艺术作品的鉴赏与品评知识等。

本书作为中等职业教育旅游类专业学生的教材,也可作为从事插花工作人员的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/龚晓鹃主编. —重庆:重庆大学出版社,
2008.3

(新编中等职业教育旅游类专业系列教材)

ISBN 978-7-5624-4385-8

I. 插… II. 龚… III. 插花—装饰美术—专业学校—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 012639 号

新编中等职业教育旅游类专业系列教材

插花艺术

主 编 龚晓鹃

副主编 孟 榆

责任编辑:顾丽萍 版式设计:顾丽萍

责任校对:任卓惠 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×960 1/16 印张:12.5 字数:224 千

2008年3月第1版 2008年3月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-4385-8 定价:35.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

BIANWEIHUI

编委会

主 任:

罗明义(经济学博士,教授,博士生导师,现任云南财经大学党委书记)

副主任:

范德华(云南省旅游学校校长)

李启金(湖北省旅游学校校长)

蒋卫平(四川省旅游学校校长)

朱维德(贵州省旅游学校校长)

屈泽周(湖南省张家界旅游学校校长)

陈怡君(桂林旅游中等职业学校校长)

张鸽盛(重庆大学出版社社长)

谢晋洋(重庆大学出版科学研究所所长)

常务委员:

韦明体 彭 萍 范运铭 宋宏生

委 员(按姓氏笔画为序):

马友惠 马玉岗 马煜焜 王明强 叶晓梅 江列多 刘根华

朱维德 陈吉瑞 杨红波 杨益红 杨晨晖 杨雅利 张 琥

张兴贵·张伟强 岳楚华 祝红文 赵静洁 聂海英 符 敏

龚晓鹃 蒋小华 彭淑清 黎万国

随着现代经济的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。在1996—2006年的10年时间里,全世界旅游业保持着良好的发展态势,国际旅游接待人数与国际旅游收入的年均增长率分别为4.6%,6.1%。2006年全球接待国际游客总数达到8.42亿人,同比增长4.5%。全球旅游业的发展达到了一个前所未有的高度。根据世界旅游组织预测,从现在起到2020年,全球国际旅游人数年增长率可望保持在4%的水平,旅游业发展前景将继续展现出良好发展态势。

在中国,旅游业已成为经济发展的支柱性产业之一。自1996年以来中国旅游业的增幅保持在10%左右,高于全球增幅3~5个百分点,在国民经济中占有一席之地。据预测,到2015年,中国旅游业增加值可达2万亿元,约占GDP的4.8%;旅游业约占服务业增加值的11%;旅游直接与间接就业总量将达1亿人左右。根据中国旅游业快速发展的态势,世界旅游组织预测中国将成为世界第一旅游大国的时间,已由2020年提前到2015年。

在全球旅游业快速发展的推动下,在中国旅游业强劲发展势头的带动下,在国家大力发展职业教育的号召下,旅游职业教育的提升与更新亦呼之欲出,尤其在中国旅游业迎来了行业发展的提升期之际,由拥有良好旅游资源的中西部地区的旅游职业学校共同推出的这套系列教材,无疑将对中国旅游职业教育的发展和旅游人才的培养产生深远的意义。

该套教材坚持以就业为导向、以人的全面发展为中心,既注重了内容的实用性和方法的可操作性,又对教学资源进行了立体化开发,使教与学更加灵活,体现了旅游业发展的实际要求,是一套理论与实际相结合的旅游专业教材,也是旅游工作者的重要参考书。

值此套教材出版之际,欣然为之作序。

2008年2月

自古以来花都是美的化身,她有着人一般的品格和容貌,有的秀丽温柔,也有的粗犷阳刚;有的清纯高雅,也有的飘逸潇洒;有的铁骨冰心,也有的热情豪放。她常在文人的诗句里飘洒着淡雅的幽香,在画家的笔墨里展现着婀娜的身姿,在有情人的手中传递着情感的信息,在爱美之人的生活里营造高雅的情趣。

插花艺术随着人类文明的进步,人民生活水平的不断提高,越来越多地走入百姓生活,成为一种能够修身养性、陶冶情操的生活方式,一种完美地表达人类情感的艺术手段,一种通用的世界语言。一个好的花艺作品犹如一首无声的诗、一幅立体的画、一座鲜活的雕塑、一曲凝固的音乐。

现在国家劳动和社会保障部已把插花员作为一个职业工种,制订了规范的职业标准,实行职业资格认证。全国各地已有越来越多的鉴定、培训机构,进行插花员等级工的培训和考核,也有越来越多的人为谋生、为享受而学习插花艺术。

插花艺术还越来越多地作为专业或课程进入学历教育。如上海城市管理学院将花艺设计作为成人教育的一个专业来设置;云南省旅游学校开设过花艺设计与花卉营销专业、花艺与茶艺专业。另外,在很多学校的很多专业中,都有插花艺术课程的开设,如园林园艺、环境艺术、装潢设计、礼仪、会展、幼师、形象设计、室内设计、前厅服务、客房服务、餐饮服务等专业。

本教材具有理论与实作相结合、模仿与创新相结合、素质教育与职业资格鉴定相结合等特点,适合于学历教育的各专业学生、职业培训的各等级学员、热爱生活的各层次插花爱好者使用。

本教材由云南省旅游学校龚晓鹃任主编,晓愉花艺工作室孟愉任副主编。其编写分工如下:前言、第1章、第3章和教学实践、相关连接部分由龚晓鹃编写;第2章由云南省旅游学校韩欣葵编写;第4,5,6章由孟愉编写;第7章由云南农业大学龙华编写;第8,9章由云南省旅游学校李聪媛编写。为了更清楚地

说明问题,为了供更多人欣赏、学习、借鉴,为了使花艺事业更好地发扬光大,书中选用了一些名师的佳作,大量云南省旅游学校“花艺与茶艺”专业学生的作品,很多由晓愉花艺工作室提供的图片,在此特致以诚挚的谢意。

编 者
2008 年 1 月

第1章 插花艺术概论	1
1.1 插花艺术的含义与作用	2
1.2 插花艺术的类别	3
1.3 插花艺术的发展	14
复习思考部分	18
技能操作部分	19
第2章 插花艺术基本知识	21
2.1 花材的基本知识	22
2.2 花器的基本知识	45
2.3 常见花材的花文化	48
复习思考部分	52
技能操作部分	52
第3章 插花创作的基本理论	56
3.1 插花创作的立意与命名	57
3.2 插花创作的基本要素	61
3.3 插花构图的基本原理	71
3.4 插花造型的基本原则	78
复习思考部分	80
技能操作部分	81
第4章 插花的基础技能	84
4.1 花材的处理技巧	85

4.2 花材的固定方法	91
复习思考部分	93
技能操作部分	94
第5章 礼仪插花制作	98
5.1 礼仪插花的基本形式及制作技艺	99
5.2 各类礼仪插花设计	106
5.3 现代酒店花艺设计	120
复习思考部分	126
技能操作部分	126
第6章 现代花艺设计	129
6.1 现代花艺的特点	130
6.2 现代花艺设计技巧	131
6.3 现代家居花艺设计	137
复习思考部分	144
技能操作部分	144
第7章 干花、人造花插花	146
7.1 干燥花插花	147
7.2 人造花插花	155
复习思考部分	157
技能操作部分	157
第8章 插花艺术作品的鉴赏与品评	160
8.1 插花艺术作品的鉴赏	161
8.2 插花艺术作品的品评	165
复习思考部分	169

技能操作部分	169
第9章 花店的经营管理	171
9.1 花店的环境设计	172
9.2 花店营销的基本方法	178
复习思考部分	184
技能操作部分	184
参考文献	185

第 1 章

插花艺术概论

【本章导读】

什么是插花艺术？为什么要学习插花艺术？本章在介绍插花艺术含义的基础上，强调了插花艺术的作用，论述了根据不同依据的分类，阐述了插花艺术的发展历史及现状。

【关键词】

插花艺术 陶冶情操 传递情感 美化环境 传统插花 现代插花 东方式插花 西方式插花 写实式插花 写意式插花

1.1 插花艺术的含义与作用

1.1.1 插花艺术的含义

插花艺术跟人们的生活质量紧密相连,随着人民物质生活水平的提高,对精神需求的追求也日趋强烈。如今,更多的住在大都市钢筋混凝土大楼中的人们,总希望在自己的生活中有一些具有生命活力的花草树木相伴随,寻求那种返璞归真、回归自然的感觉,追求那种具有鲜活生命的艺术享受。

插花艺术的创作者可以通过作品表达一种思想,传递一种情感,暗示一种哲理。插花作品的享受者可以美化心灵、受到教益、陶冶情操、增添生活情趣、改善心情、缓解疲劳,极大地满足了人们精神生活的需要。总之,插花艺术在改善居住环境、美化公共场所、提高人们的生活质量中起到越来越重要的作用。

插花艺术是以植物器官为主要素材,通过一定的技术和艺术加工,将自然美与人工美融为一体,创作出充满诗情画意、反映生活情趣、展现个人风格的作品,来表现其艺术美和生活美的一门造型艺术。

插花艺术所用的主要材料,不只是鲜活的植物,还包括干燥的、人造的植物;不只是植物的花朵,还包括植物的所有器官,如根、枝、皮、芽、叶、果实等。

技术加工主要是指对植物材料进行修剪、整形、弯曲、固定等技术处理。艺术加工主要是指对整个作品进行命题、选材、造型、配色等方面的构思。插花艺术是用心灵来制作花形,用花形来表现心灵的一门艺术。

1.1.2 插花艺术的作用

1) 丰富生活、美化环境

插花艺术作为花卉最重要的应用方式,已成为人们日常工作和生活中的重要组成部分。花艺作品可使环境变得高雅、浪漫、温馨、舒适、和谐、宁静。用各具特色的插花作品点缀居室、商业空间、文艺演出场所、宾馆酒店、会场等场所都会收到最快、最好的美化效果。

2) 传递情感、增进友谊

在现代生活中花不仅是美的象征,还是传递情感的使者。众所周知,玫瑰是

爱的代言,康乃馨送给伟大、神圣、慈祥的母亲,菊花代表健康、长寿,天堂鸟寓意幸福、吉祥,百合花象征甜美、和谐,满天星暗示清纯高雅。在欢庆佳节、祝贺生日、庆贺开业、看望病人时,花已成为人们首选的最时尚、最浪漫的礼物。

3)陶冶情操、提高素质

插花不仅能美化环境,还可以净化心灵。一个插花爱好者为使自己的作品更富内涵,更具感染力,更能体现意境美,必然会不断提高自身的文化素质、道德水平和艺术修养,以获得更多的创作灵感。因而,插花可诱导人们更多地去追求高尚的精神生活。

4)促进生产、推动经济发展

插花艺术是介绍花卉、展现花卉、提升花卉价值、普及花卉生产的最好方式。目前我国已经成为世界最大的花卉生产基地,花卉种植面积和产量均居世界第一位,其中花卉种植面积已占到世界花卉生产总面积的1/3。现在鲜切花生产已成为许多地方农业生产中的支柱产业,为地方经济带来可观的效益。

随着插花艺术的普及,不仅推动了生产花材的鲜切花种植业的发展,也促进了干花、包装材料、花泥、花器、相关工具、配件等一系列行业的发展。

1.2 插花艺术的类别

1.2.1 按地域和民族风格分类

按地域和民族风格分类,插花艺术可分为东方式插花与西方式插花两大派别。

1)东方式插花

东方式插花起源于中国,代表国是中国和日本。

东方式插花崇尚自然,注重表现花材姿态的自然美,它采取自然界中优美生动的植物材料,顺其自然之势,或直或曲或抑或俯,巧妙地搭配,使花草安详、自然、舒服地活跃于花器上,宛如生长在自然界之中,展现充满生命活力的精、气、神之美,展现造型生动的自然情趣。

东方式插花重视线条的表现。线状花材有直、曲、粗、细、刚、柔之分,不同的线条其表现力各不相同。直线端庄、刚毅、生命力旺盛;曲线优雅、抒情、潇洒飘

逸、富有动感;粗线条雄壮,表现阳刚之美;细线条秀丽温柔,表现清幽典雅之姿。线状花材有丰富的表现力,能使花形挺拔、伸展、扩散、飘逸、有动感,产生多种多样的优美姿态与空间。

东方式插花讲究意境,寓意于花。意境是艺术作品中所描绘的客观景象和所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界,能使有限的作品表现出无限而深远的内涵。一件意境深邃的插花作品,能把观赏者引入创作者所要表达的思想境界之中,使创作者和观赏者有一种思想的沟通,共同在插花作品中得到情感的交流、心灵的冲撞,从而使观赏者在美的享受中,得到启示、震撼和情操的陶冶。

东方式插花的主要造型有直立式(图 1.1)、倾斜式(图 1.2)、平卧式(图 1.3)、下垂式(图 1.4)等。

图 1.1 直立式

图 1.2 倾斜式

图 1.3 平卧式

图 1.4 下垂式

2) 西方式插花

西方式插花起源于古埃及,以欧美大陆国家为代表。

西方式插花以色取胜,喜欢采用外形优美、色彩艳丽、多姿多彩、花朵较大的花材为主花,以浓重艳丽的色彩达到五彩缤纷、雍容华贵的艺术效果。

西方式插花与西方式建筑、雕塑、绘画等艺术有许多相似之处。由于西方民族性格豪放,表现在插花艺术上,就是不太注重花枝的自然美、线条美、意境美,而是强调作品的装饰效果,讲究构图整齐规则、均衡对称,给人以稳重雄健、端庄大方、颇有气派之感。

西方式插花常以规则的几何图案为主,如:半球形(图 1.5)、水平形(图 1.6)、塔形(图 1.7)、三角形(图 1.8)、倒 T 形(图 1.9)、L 形(图 1.10)、扇形(图 1.11)、S 形(图 1.12)、放射形(图 1.13)、新月形(图 1.14)、垂直形(1.15)等。

图 1.5 半球形

图 1.6 水平形

图 1.7 塔形

3) 西方式插花与东方式插花的主要区别

(1) 用花量

西方选材注重外形美和装饰美,花材数量较多,结构紧密丰满。

东方选材简洁,用花种类不多,一般 2~3 种,花枝数量不多,追求花枝的自然神韵美。

图 1.8 三角形

图 1.9 倒 T 形

图 1.10 L 形

图 1.11 扇形

图 1.12 S 形

图 1.13 放射形

图 1.14 新月形

图 1.15 垂直形

(2) 配色

西方配色浓重艳丽,以达到五彩缤纷、雍容华贵的艺术效果。

东方用色朴素大方,清新淡雅,一般只用2~3种花色,简洁明了。

(3) 造型

西方造型简洁大方,讲究对称,以规则的几何图案为主。

东方多以线条构图为主,呈现出各种不规则不对称的优美造型。

(4) 插制方法

西方以大堆头插法为主,整个插花作品就是多个色块的组合,呈现出绚丽多彩的热烈气氛。

东方插制方法是以三大主枝为骨架的线条式插法。

(5) 表现手法

西方式插花意在表现插花作品的人工美和图案美。

东方式插花更强调插花作品的意境美和内在神韵美。

1.2.2 按时代特点分类

按时代特点来分,可分为传统插花和现代插花。

1) 传统插花

在古典的传统插花中,东方式插花与西方式插花有很明显的特点。

传统东方式插花多以木本花材为主,以“清”“疏”结构为主,常以花材的寓意或象征意义来影射人的品格,述说宇宙哲理,以花材自然风韵的流露来表现人