



吴龙高
裘丽珍
编著

花

舞



环境花艺
HUANJINGHUAYI



浙江大學出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

S688.2-64
W820.1/2

环

境

花

艺

吴龙高 裘丽珍 编著

花之舞

浙江大學出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

环境花艺 / 吴龙高, 裘丽珍编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2007.1

(花之舞)

ISBN 978-7-308-05067-8

I. 环... II. ①吴... ②裘... 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 142574 号



环
境
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 978-7-308-05067-8
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

环境花艺概述 / 01

室外花艺 / 05

婚宴花艺 / 28

展会花艺 / 32

橱窗花艺 / 40

酒店花艺 / 46

大型插花 / 55



环境花艺概述

环境花艺是指用植物材料对特定地点或场合进行装饰,使之更加靓丽美观或反映特定文化和意图的方法。其目的就是为了烘托气氛,美化环境,弘扬文化,寄托情感。

中国是一个诗的国度,更是一个迷人的花卉王国;不仅是拥有花卉种类最为丰富的国度之一,更是栽培和利用花卉历史最早的国家。早在新石器时代的仰韶文化时期,就已经出现花卉彩陶花纹。距今7000年前的河姆渡遗址中,发现了保存完整的花卉。据史料和考古发现,我国上古时期(前11世纪—前6世纪)的第一部诗歌总集《诗经》中就有大量的以花传情和以花装饰仪容的歌谣。如“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药”(即芍药),就是描写青年男女相互嬉戏,别离之时海誓山盟,互赠一束芍药花的爱情歌谣。可以看出,那时人们已经将花卉用于礼仪交往之中了。

文艺复兴时期的伟大诗人但丁,在《神曲》中说:“我向前走去,但看到花,脚步就慢下来了……”不独但丁一人如此,几乎人人都有类似的体验。每当漫步于河滨公园,或伫立于庭院阳台;每当你走到小巷深处或是步入宽敞明洁的宾馆大堂,看见绿枝探头、花苞含笑的景象时,就像被磁铁吸引住,双眼凝视,其乐陶陶,随之才依依惜别。

可以说,自古以来,人类对花充满了爱怜。从东方到西洋,从宫廷到民间,从乡村到城镇,虽然各个民族的历史和生活习惯迥异,虽然各阶层人民的文化和知识水平不同,但爱花之心,人皆有之。

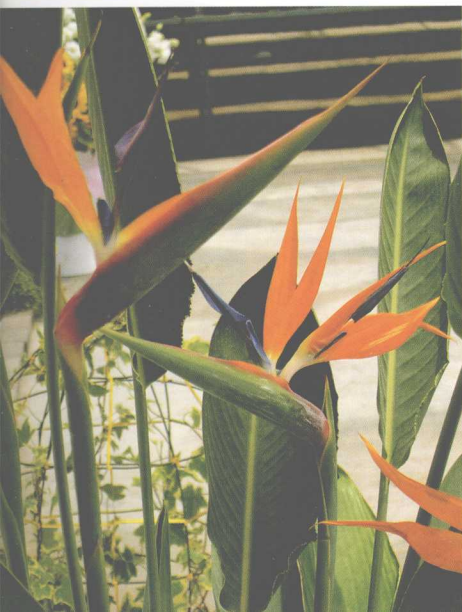
花为何会有如此大的魅力呢?当然是花的美。花的艳丽,为生活涂紫抹红、增色添彩;花的芳香,除陈气、解积郁,令人神清气爽;花的甘甜酿成酒、制成糕,美味可餐;花的寓意,昭示吉祥,带来温馨。

正因为如此,即使人类从鲜花遍野的森林来到大厦林立的天地已经很久,却怎么也忘不了往昔整日相伴的鲜花,千方百计用花草点缀家园。爱花、钟情于花,寄情于花,甚或在万籁俱寂的深秋夜晚,也还在做着花的梦。

花不仅带给人愉悦,还给人以灵感,所以人们一直用最美好的语言,用诗来赞美它;用最优美的旋律,用音乐来歌颂它;用最上等的颜料,用图画来描绘它。

一、花卉的色彩美

色彩,是花卉美的重要组成部分,它给人的美感最直接,最强烈。有的



使人兴奋,有的使人平静,有的使人温暖,有的使人凄凉。有的色彩组合给你华丽而漂亮的感觉,有的则使人感觉清雅和脱俗。明朗的色调,使人感到愉快和舒畅,增加欢乐气氛;灰暗的色调,使人压抑、郁闷,牵动人的愁丝。

当然,色彩因人、因时、因地及情绪条件等不同而呈现其差异。我国人民习惯上将大红大绿看作吉祥如意的象征,每逢喜庆佳节,常用红色志贺。而文人雅士则大都喜欢清逸素雅的色彩,如粉的、白的。但总的说来,绝大多数人是喜欢色彩绚丽、色泽鲜艳的花色的。

对整个植株来说,花朵的色彩是最美艳、最丰富的,因而,花卉的色彩审美也将花朵作为主要的对象。如唐代刘禹锡说,“桃红李白皆夸好,须得垂杨相发挥”,说了桃、李的色彩;杨万里说,“谷深梅盛一万株,千顷雪波浮欲涨”,写梅花的色彩雪一样洁白;范成大诗曰“雾雨胭脂照松竹,江南春风一枝足”,又说岭上梅花红如胭脂;李商隐诗言“花入金盆叶作尘,唯有绿荷红菡萏”,则说荷花的叶绿花红……此外,还有石榴的火红,秋菊的鲜黄,梨花的洁白,几乎所有名花的色彩,都有赞美的诗。

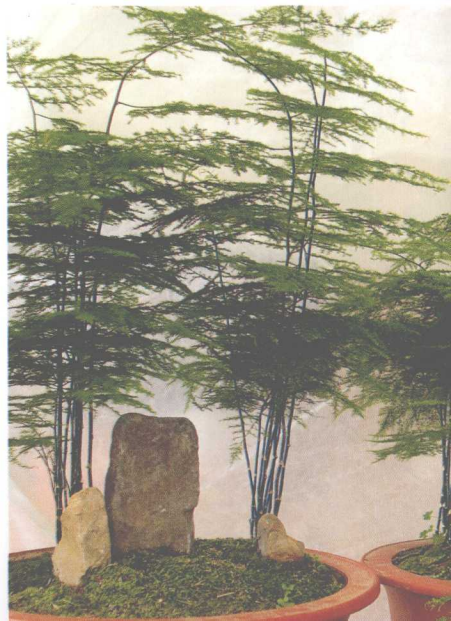
二、花卉的香味美

花卉的香味美,包括“香”与“味”两个方面。它们往往难以言传,却给人如梦似醉的美感。

花的香气,给人带来一种无形的美感——嗅觉美。最典型的当属桂花,尽管桂花没有硕大的花朵和鲜艳的色彩,但一直是我国公认的十大名花之一。原因在于桂花盛开时节,金粟万点,飘香溢芽,看花闻香,悦目怡情,给人无尽的嗅觉美。“疑是广寒宫里种,一秋三度送天香”、“亭亭岩下桂,晚岁独芬芳”、“幽桂有芳根,香桂隐遥月”。纵观历代诗人的咏桂佳句,无不与“香”有缘。

乖小洁白的茉莉花,也以其馨香赢得众人的喜爱,仲夏夜里,香味伴随着月光流泻飘忽,宛若舒伯特的小夜曲,沁人心脾,妙不可言。在香水引进之前,它一直是中国妇女的宠物。所谓“茉莉新堆两鬓鸦”,“一卉能薰一室香”。

最受文人雅士推崇的要数兰花的幽香了。清雅、醇正、袭远、持久,号称“香祖”、“王者之香”。人们对其他花香或许各有偏爱,唯独兰香是全人类共同爱好的香型。据说许多花香都可以合成,唯独兰香难以效仿。人们在研究兰香的散发特点时了解到,它一不定时,二不定量,三不定向,像“幽灵”一样飘忽不定,难以捉摸,故称“幽香”。“兰香不可近闻”,妙就妙在若有若无,似远忽近之间。“坐久不知香在室,推窗时有蝶飞来”,正是兰香





的特色。

以上可以看出，不同花的香型给人带来的美感是不同的。如梅花的清香，含笑浓香，桂花的甜香，兰花的幽香，以及别具一格的玫瑰花香、百合花香等。

花的香美不及味美。大诗人屈原在其所作《离骚》中就有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”之句；《神农本草经》说“菊服之轻身耐老”。可见，古人早已把菊花当美味佳肴了。纵观历史，梅花粥、双花饮、桂花酒、菊花糕……不一而足。

三、花卉的姿态美

鲜艳的花朵，浓郁的香气，固然令人心旷神怡，但“花开有时，花落有期”，由于时间性强，欣赏受到很大限制，而花卉的姿态却持久。“花以形势为第一，得其形势，自然生动活泼”（清·松年《颐园论画》）。此语虽是论画中花卉，对自然花卉的审美来说，同样适用。

自然的花卉，纵有丽色馨香，而无娇姿美态，便少风韵神致；若姿态美妙，婷婷婀娜，纵少色缺香，其韵亦自生。如文竹，花色花香全无，但其叶纤秀之雅，花枝修长，有的亭亭玉立，有的横斜倒偃，边上昂首的新枝临风轻荡，别具飞动飘逸之美。而婵娟挺秀的数竿秀竹，虽不艳不香，但其刚直的身姿，飘逸的枝叶，摇曳的影子，因不失潇洒清雅之致，而博得文人雅士的赞美。由此可见，姿态美是花卉魅力的重要组成部分。

就花卉的枝、叶、花、果来看，更是千姿百态，令人目不暇接，赞不绝口，如云龙柳的曲姿柔和婉约，梅花的横姿恬静闲适，垂柳的垂悬轻柔飘逸。再如龟背竹、春羽、鹤望兰、猪笼草、五世同堂等，其形无不令人拍案称奇。在形意上，有俯、仰、侧、卧、顾、盼、拜、醉、舞、跃等态，俯者似羞，仰者似歌，侧者像在掩口窃笑，卧者恍若高枕无忧，顾者仿佛蓦然回首，盼者尤如倚门而望，拜着谦恭之态可掬，醉者欲倒又立，舞者翩然若仙，跃者飞马行空。

面对花姿百态，古人留下深深的赞美诗：“老龙半夜飞天下，蜿蜒斜立瑶阶里。玉鳞万点一齐开，凝云不流月如水。”（明·丘睿《题墨梅》）“翠盖佳人临水立，檀粉不匀香汗湿，一阵风来碧浪翻，珍珠零落难收拾。”（宋·杜衍《雨中荷花》）……诗人笔下的花姿美，令人回味无穷。

四、花卉的风韵美

高士其说：“花代表了人类的许多感情：真挚的友谊，纯洁的爱情，崇

高的敬仰……花体现了人类的许多精神：坚忍不拔，傲然不屈，神圣贞洁……花象征了人类的许多愿望：幸福和平，自由独立，健康快乐……”这就是花的风韵美，它是花卉各种自然属性美的凝聚和升华，体现了花卉的风格、神态和气质。花卉的色彩美、香味美和姿态美更具美学意义。因为天人合一，这就是风韵美的真谛。

不同的花卉有不同的风采，在赏花时，把外形与气质结合起来，突出花的神态和风韵，才能大大增强它的艺术魅力。对此，古人有过维妙维肖的描绘：

梅标清骨，兰挺幽芳，茶呈雅韵，李谢浓妆，杏娇疏雨，菊傲严霜，紫薇和睦，红豆相思，水仙冰肌玉骨，牡丹国色天香，玉树亭亭阶砌，金莲冉冉池塘，丹桂飘香月窟，芙蓉冷艳寒江……

在此，花卉已不再是没有任何意念的自然之物，而是隐喻着人之品格，人之精神，人之感情，人之愿望的，是大自然中最美丽的生命之花，是花与人、物与心的嵌合。

在对环境进行设计时，必须考虑花卉的色彩美、姿态美、香味美和风韵美。在不同的场合，对其侧重点也应有所不同，有的场合重在色彩，有的场合注重姿态，等等。

在进行环境花艺设计时，要注意以下几个方面：

1. 对所设计的场合要充分勘察、了解，包括场合的使用目的、意图及要求。

2. 与使用者进行充分的沟通，使其对花艺师所使用的植物材料及设计意图有充分的了解。

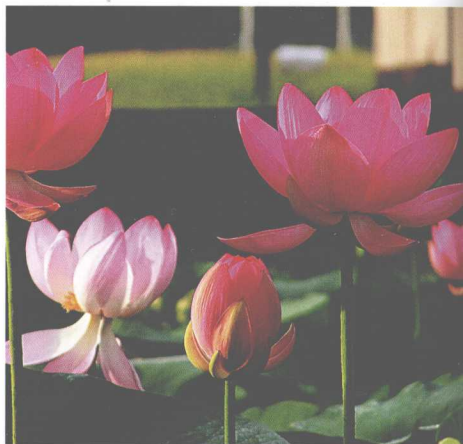
3. 在设计时，要充分利用三维空间，构思、构图要大胆，既要利用植物原有的秀美姿态，又要大胆使用色彩的团块组合，达到或热闹喜气，或寓意深刻的效果。

4. 要充分运用黄金分割律，来处理作品与环境的比例尺寸，对其大小、高低、前后、群体间，都要进行合理的布局与把握。

5. 在进行环境设计时，其体量往往较大，不仅对花材有特殊要求，对辅材要求也不同，应根据需要合理使用木头、竹子、石头、铁艺、水泥等。

6. 在制作时要求稳固、结实，注意安全。

环境花艺设计依大小可分为大环境设计与小环境设计，大环境设计包括室外景点、大型庆典等，小环境设计包括展会、橱窗、酒店等等。



- ① 庭院石砌小景
② 路边乱石小景



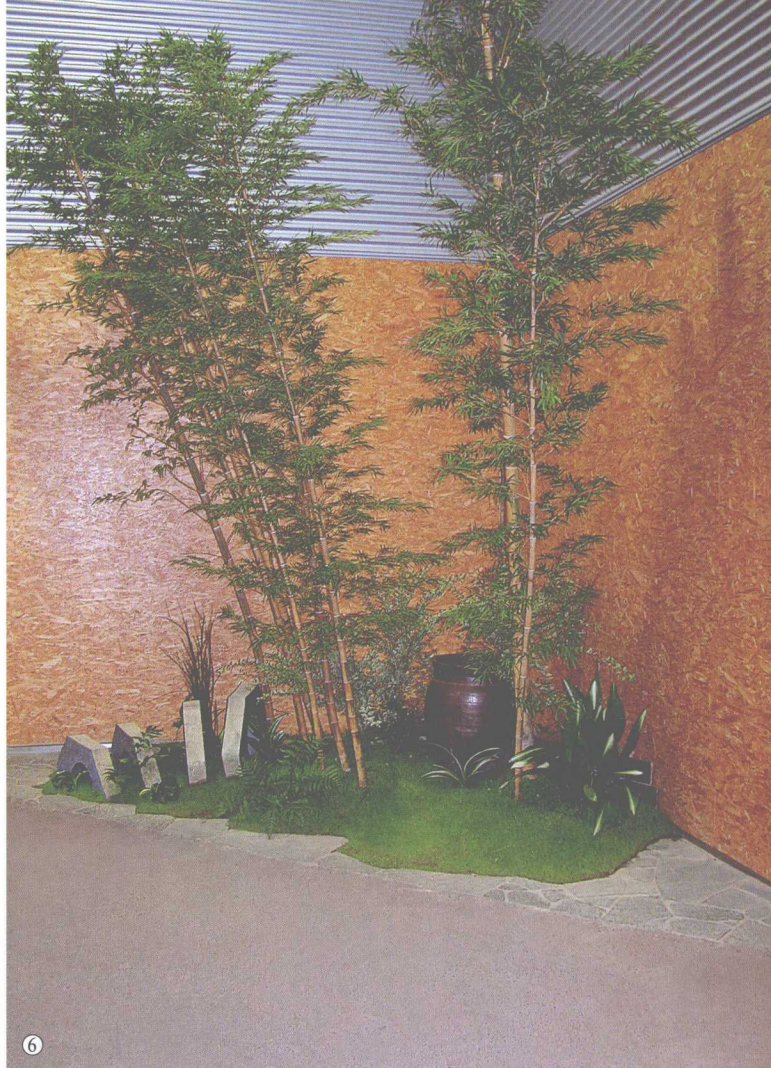


- ① 露台植物造景
- ② 公园音箱造景
- ③ 雕塑下的鲜花布置
- ④ 鲜花立体造景
- ⑤ 植物立面小景
- ⑥ 过道小景



- ① 枯木逢春
- ② 花之永恒
- ③ 我家的后院
- ④ 窗外寄语
- ⑤ 组合盆栽
- ⑥ 墙角即景 (之一)
- ⑦ 小院花语
- ⑧ 墙角即景 (之二)





- ① 商店的植物情结 (之一)
- ② 商店的植物情结 (之二)
- ③ 路与花的色彩浪漫曲
- ④ 理想家园
- ⑤ 废弃物的景观造型
- ⑥ 动物乐园
- ⑦ 收获季节
- ⑧ 不老松下的遐想
- ⑨ 见缝插针
- ⑩ 立体草坪



