

插花艺术

科学普及出版社广州分社

余益强 编著

插花艺术

余益强 编著

科学普及出版社广州分社

内 容 提 要

本书乃香港余益强先生集几十年插花研究、实践之经验整理编撰而成。随着人民生活水平的逐步提高，插花艺术日益成为广大群众美化生活的需要，摆上几盆好插花，点缀美化居室，使人赏心悦目，颇有乐趣。本书将为您提供以花瓶、水盆养花，运用艺术技巧塑造您喜爱的优美的艺术品。

该书共分八章：从花材、花器的选择，东西方插花形式的区别到一般大众插花形式推荐、插花艺术品优劣评判等，都一一作了介绍，并伴有线条简图。

本书可作为插花艺术讲座之教材，适用于广大插花艺术爱好者参阅。对从事其它艺术创作的各界人士亦有启迪之效。

插 花 艺 术

余益强 编著

香港万里集团机构供稿

科学普及出版社广州分社 出版

英德县印刷厂 印刷

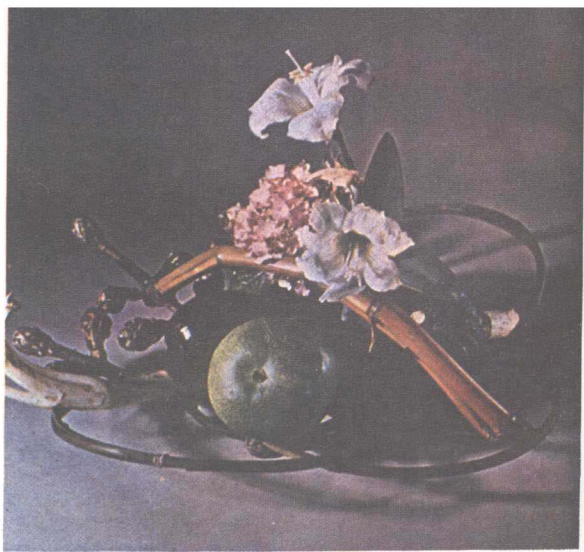
广东省新华书店发行

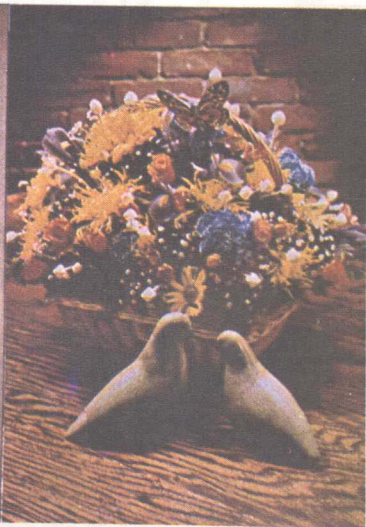
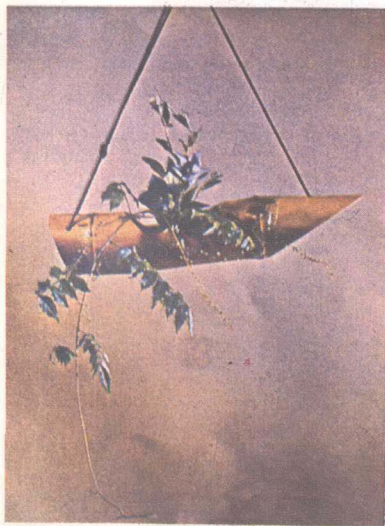
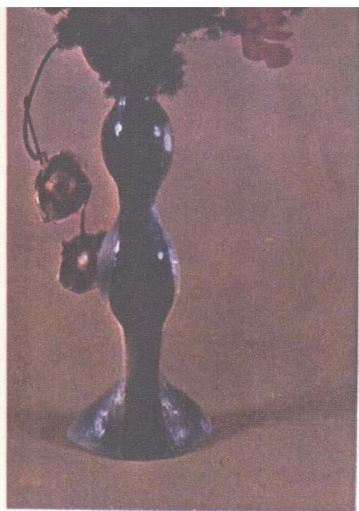
开本：787×1092毫米 1/32 印张：2.25 字数：46千

1986年2月第一版 1986年2月第一次印刷

印数：10,370册 统一书号：7051·60472

定价：0.45元

前 言

插花是一项高尚的艺术，与音乐、弈棋或绘画有着异曲同工之妙，而且插花艺术比诸音乐与绘画轻而易举，又可从作者心灵深处，表露出一种情意趣味，更可显现出各人的风格、气质。

通常学习插花可以采用各式各样的器皿，以一花一草作素材，用“花道”手法将静止情感通过自然美表现流露出来。通常有些被人看作粗贱的枝叶花朵，经过巧妙的揣摩装点也能“化朽腐为神奇”。

插花已被公认为一种艺术。一般的插花艺术，都是将花枝植物插在花瓶里，作为陈设装饰欣赏享受。但同是一束鲜花，精于此道者，插来清丽绝俗，尤如画苑布置，美感动人，反之则杂乱无章，平凡无奇。

关于插花的中文书籍，除一些古本外，殊不多见。一九六一年间笔者于香港中华基督教青年会，任插花艺术研究班导师时，曾编写过“艺术插花”一书，惟早售罄多时。为此，在插花日渐普遍盛行的今日，决定将昔日有关资料、讲义整理编辑成书，除将插花一般的基本常识及东西方插花形式的特点加以介绍分析外，同时附以简图，使同好们一目了然，易于模仿实践。

本书只供作一般参考，遗漏及错误之处，承蒙不吝批评指正，幸慰。

余益强

一九七九年春

目 录

前 言

第一章 插花的基本知识..... (1)

一、学习插花应注意的事项..... (1)

二、插花的三个重要原则..... (2)

三、一般插花的类别..... (6)

第二章 插花前奏的技巧 and 知识..... (8)

一、花材的选择..... (9)

二、鲜花的选购..... (10)

三、花材的剪切整理..... (11)

四、曲枝与定植法..... (13)

五、关于花器的盛水问题..... (18)

六、鲜花的保养..... (19)

第三章 插花器皿与用具..... (23)

一、花器的选择..... (23)

二、盛花的花器..... (24)

三、瓶花的花器..... (25)

四、其他一般插花用具..... (27)

第四章	东方与西方插花艺术的比较	(29)
第五章	西方式插花的基本知识	(32)
第六章	西方插花的基本形式	(36)
第七章	东方插花的基本形式	(46)
	一、各主枝的计算方法	(47)
	二、盛花的基本花型	(50)
	三、瓶花(投入式)的基本花型	(52)
第八章	其他插花形式	(55)
	一、小品花	(55)
	二、层生式	(56)
	三、筒生式	(57)
	四、挂吊式	(57)
	五、船生式	(58)
	六、小型插花	(58)
	七、浮花	(59)
	八、数花	(60)
	九、盛物	(60)
	十、并合花型	(61)
	十一、玫瑰花的插法	(61)
附 录	插花是怎样评判的	(64)

第一章 插花的基本知识

学习插花，不能一蹴而成，只有循序渐进，先练好基本功，才能事半功倍，精益求精。下面谈一谈插花的基本知识。

一、学习插花应注意的事项

(一) 当我们动手插一瓶花之前，对如何配合放置的地点环境，也应事前作考虑。如果误将百货公司窗橱布置的艺术插花，用于普通家庭的话，则会令人产生莫名其妙、啼笑皆非的感觉。

(二) 花器要清洁明净。拿着花材植物开始插之前，必须先检查一下，看看枝茎是否残缺或有无断折现象。插时如专心致意，加上平时勤学多仿，自然能创作出优秀的作品来。因为艺术的境界是无限的，插花艺术也是如此，没有理论不行，光凭理论也不行，只有在理论指导下多实习，所谓“熟能生巧”这才是最有效的方法。

(三) 初学者应多模仿名作花型，以此作为准则。花插好之后，接着应考虑如何利用陈设装饰及作插后的清理，除了自己检查比较之外，并要请人提出批评。倘若自己不对作品进行检讨，又无别人提出批评的话，则不但对作品印象不深刻，同时也不会获得改善进步。

二、插花的三个重要原则

我们在下面提出插花的三个重要原则，即环境、色素和构图及花型的“面”、“角”和“倾斜度”，绝对不是对插花艺术的一种束缚，相反而是要将插花艺术表现得更优美，更理想。有了这些原则作为插花的依据，插花艺术才能保持它的特色，而不致变得不伦不类。比如，东方式插花艺术，无论怎样渗入现代西方插花艺术加以应用，它的东方色彩，始终保持不变，就是这个原因。关于这一点，凡是爱好插花者是不能忽略的。

插花艺术作品的好坏，固然在于插花者是否有强烈的审美观，同时能否将这种审美观在插花艺术中表现出来。不过环境、花器、及“从枝”等的配合，对一个优美的艺术作品影响也很大。

就拿花的造型来说，对“从枝”的处理有时比三枝主枝更困难。但在整个插花艺术作品来说，环境的配合，比它本身的花朵、枝茎、花器等的配合更难，这是值得插花者细心研究的。

（一）环境

艺术作品给人们的印象是好是坏，往往与环境发生密切的关系。如生长在花园中的一枝玫瑰，会使人欣赏得流连忘返。因为它处于群花之间，衬托显现，引人注目，再加上美丽的自然环境，故特别惹人可爱。同样是一朵玫瑰花，假如把它插在牛粪中，由于环境太糟，相信一般人总是掩鼻而过，不屑一顾，由此足以证明插花所处环境的重要性。一般来说庆祝用的，不妨选择线条美一些的，花色热闹一些的，

哀悼用的，自然须素一点为宜；高楼大厦里面用小瓶插一些碎花，那样便不相配合，难以引人重视。

初学插花者，最好是模仿，以名家的艺术作品作为范本，有如学习中国画法一样，首先加以模仿研究，明了它的优点所在，接着作出实际的练习。开始之前，选购花枝植物，经过剪裁整理，对于花材形态作一番研究，配上花器，同时准备工具；或审视已有的花器颜色再选购花朵植物。一瓶成功的艺术插花，并不一定是什么名贵的花瓶搭配高价的花材。有些虽是一些路旁野草树叶和可以盛水的普通花器，亦能插出一尊优秀的艺术作品来。

（二）色素

花朵的颜色，最易惹人注意，若是色素、花器及环境等能够调协的话，则该作品将收“相得益彰”的效果。

近来西欧各国的色素学，新的趋势都喜欢以相对的颜色，并列在一起，如大红与绿色并列一起，便屡见不鲜。其所以注重互相的强烈对比，为的要显示所谓刺激，将从前调和的色素淘汰。例如新派的壁画，家具的新设计，甚至人们的服装等，多是采用新的色素学，骤然看来，倒是相当刺激。我们在艺术插花学上，并不反对新的色素设计，只是不要忘记，东方艺术插花与西方艺术插花的特点及基本形式。因西方的插法，花枝的数量多，颜色浓厚，色素每作强烈对比，而东方式的习惯插花，花枝少，着重天然恣态美，色素趋于浅淡。

（三）构图

构图有如一座大厦内家具物品的陈设，必须注意各方面的配合一样。假如有一套设计精雅的家具，但没有研究如何

放置摆设，而胡乱堆在一起的话，那么不但不使人觉得这些家具有什么好处，相反，会令人感到一团糟。要是事先细心研究，将各种家具作适宜的布置，将它独特优点显露出来，自必整齐脱俗，华丽大方。

插花艺术也是这样，要排列构图，方能达到“真”、“善”、“美”的境界。除了注意花材、花器、色素和环境各点外，构图可算相当重要。例如一个小花器，应留意花材，不可插得太多，或挤在一边形成一面倒；或者在巨型的花器中，只插上二、三枝细小的花朵，显得毫不相称。

拿东方式的艺术插花构成，固然是有“天”、“地”、“人”主枝及从枝，在构图上，同时也不能越出“面”、“角”及“倾斜度”三个基本方法，才能成为优秀作品。本着上述原则，多作实习，自可心领神会，悟出其中奥秘来。

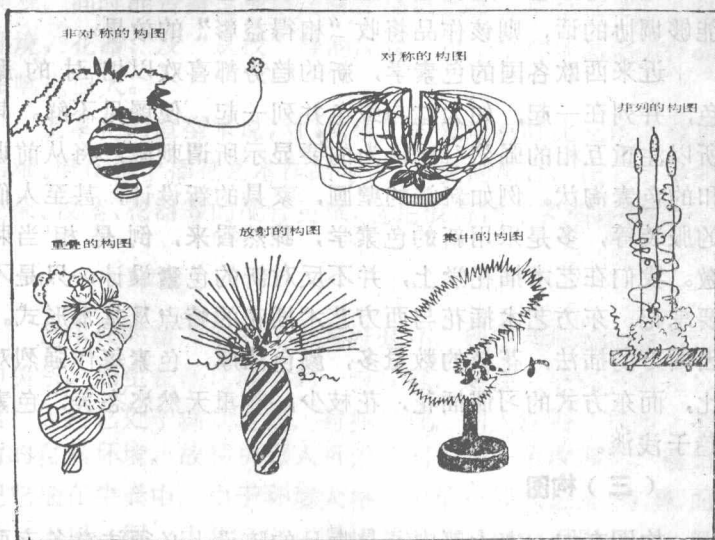

图 1—1 自由花基本的构图

通常，作品在自由发挥下，造型是多姿多彩的，采用的方式方法虽然各不相同，但所构成的形态、表现约有以下类别。如：

1、对称与非对称构图

对称的构图，是左右大致相同，形、色、质无甚差异。具有动、静性及严肃感。非对称的构成，是左右成对立，相形比对之下，性质互异，反映出其不相对称。

2、重叠与并列的构图

将素材重叠积聚，向上层发展与并列的构图恰成对照，便是重叠构图的特点；而并列的构成，则是将素材并列配置，趋向横伸展表现。

3、放射与集中的构图

放射型的中心部分为艺术巧妙的所在，发出的放射线条越远，动势表现便越为强劲。集中构成是在形状上积聚，使核心达成自然美。与放射性扩散的形成，充分表露出新奇的对比。

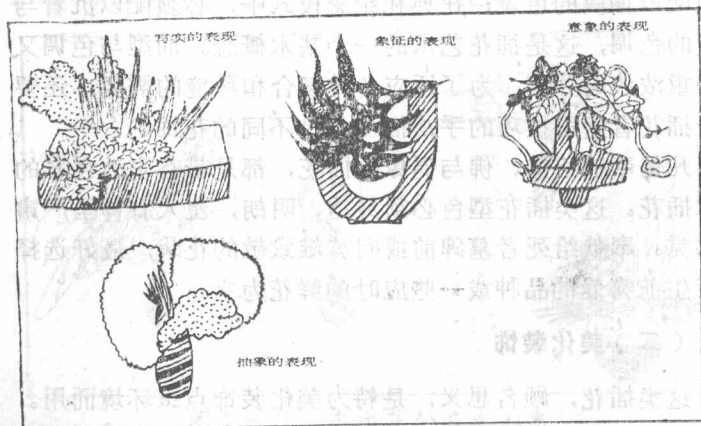

图 1—2 自由花构图上的表现

三、一般插花的类别

花对于人类，功用颇大。虽然它“饥不可以为食，寒不可以为衣”，但是，它能供人观赏，调剂生活，使人产生一种美感，增加生活上的情趣。此外，它还能用来助长典礼场合中的气氛，装饰商场窗橱广告等。插花虽是小道，但应用范围颇广，通常插花艺术约可分下列三类。

（一）典礼与庆祝

凡是典礼与庆祝用的插花，应选择合时鲜艳花朵，但要依照通常规则处理，例如某些特定的花朵与流传（母亲节用石竹花，复活节用百合花等）、文学或习俗等的互相结合。这些措施与插花艺术的象征形式，有极密切的关连。

在喜庆典礼与一般开会仪式中，插花作品大都惹人注目，故对于型与色，必须互相配合：在喜庆愉快的场合中，必须配以愉快的色调；在典礼纪念仪式中，必须配以沉着与淡素的色调，这是插花艺术的一个基本概念。而型与色调又有轻重浓淡的分别，为了适应各种场合和环境的需要，还要赖于插花者运用技巧的手法插出各种不同的花饰。

凡是奉献给神、佛与偶像的插花，都是带有宗教色彩的艺术插花。这类插花型色必须纯洁、明朗，使人有神圣严肃的感觉。奉献给死者墓碑前或向英雄致敬的花朵，最好选择死者生前喜爱的品种或一些应时的鲜花为宜。

（二）美化装饰

这类插花，顾名思义，是特为美化装饰点缀环境而用。例如：公共场合、礼堂、宴会场所、餐厅、酒店和商业橱窗

陈设等。这种插花布置，必须随着地方环境及场所性质所需而定，借以显现热闹气氛、幽雅景色或愉快心情，增加宣传美化效果。

世界各国都喜欢采用鲜花来美化装饰。而近年来东南亚及香港社会各阶层人士似乎也特别喜爱采用。一些喜庆宴会、社团典礼、纪念仪式和商店开业等，人们都送鲜花致贺。总之，以花美化装饰宣传，越来越广泛了，花牌的制造水平越来越高了，而插花艺术也日渐流行起来了。

（三）艺术欣赏

欣赏用的插花，在形式上或花材上，不象上述典礼与宗教奉献用的那么拘谨。只有环境的适应，而并无盛器、时间等的限制，它不靠罕有名贵植物或奇花异草去吸引人们的注意，而是发挥插花者自己欣赏享受的智慧，将这种插花艺术，在瓶中表现出来。斜、横、浓密、稀疏、高或矮，各有所好。将花插于瓶中或盛于浅盆内，保持花的美妙姿态，楚楚动人，所谓“坐对名花，饱餐秀色”一乐也。

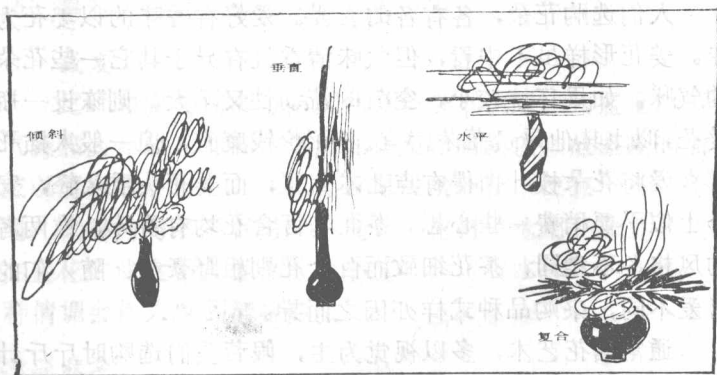

图 1—3 自由花的基本形态

第二章 插花前奏的技巧和知识

一般来说艺术插花式样可分为两种。一种是自然式，即按照植物界自然生长的姿态来插，看起来很象花枝仍旧生长在大自然里的时候一样，要插好这种形式的花，则需要多注意大自然的景色。还有一种，是图案式，即根据美术上的定律，将鲜花插成美丽的图案式。

人们研究插花，安排装点，对于艺术方面的探讨，固然重要，但关于花材的选择，常常都是插花者最伤脑筋的一件苦事，插花所用的材料，主要为鲜花，而鲜花的选择自然是“各花入各眼”，可以随意选购。花不在贵，而在于鲜艳。选购时，要注意花的颜色、形样和花的整洁、长短、枝茎的弯曲形态及数量等。

人们选购花朵，各有各的喜爱。爱好有香味的以姜花为佳。姜花形样虽不中看，但气味清香且有异于其它一些花朵的气味。如果环境较小，空气的流动性又不大，则陈设一瓶姜花，似比其他昂贵花朵得宜。姜花价钱廉宜，但一般人插花都喜爱将花朵枝叶插得有点艺术气氛，而姜花头重尾轻，安排上似乎要稍费一些心思。茶花与百合花均有香味，惟两者的风格各不相同，茶花细致而百合花则粗野豪放。随人们的喜爱不同，采购品种式样亦因之而异。

通常插花艺术，多以视觉为主，假若我们选购时斤斤计较香味，则未免失却插花艺术的本旨了。

一、花材的选择

插花离不了花材，但选择花朵枝叶植物，常常令插花者伤透脑筋。

由于季节气候不同，花材植物亦异，开落无定，往往难如理想。惟选购花材时，务必要注意到花朵的新鲜、整洁、色彩、长短、曲折及数量多寡等。如：

春季

是各种花卉树木生长最茂盛的季节，这时候木本的桃花、梅花、吊钟、樱花、绣球、杜鹃等；草本的洋水仙、郁金香、芍药、丁香、水仙、紫罗兰、石竹等均已盛开，所以春季较多插瓶花。

初夏

是草本植物最多时节。应选择色彩艳丽花卉，如芍药、鸡冠、百合、慈菇花、美人蕉等。

盛夏

此时的插花风格与初夏可说是全不相同。因盛夏由于天气炎热，一般人都不喜爱大红、大绿的颜色，故盛夏的插花应以清淡素静为主，并且宜改用浅盆插花，使空气易于流通，花器内的水不容易发生臭味。花材可选用苍蒲或荷花，在盛花的浅盆中，浮上数片小莲叶作“观水体”的安排。这种情调会使人感到清爽凉快。

秋季

在这季节中，选择的花材，亦以素淡幽静为宜。一般可