

日本花艺师的
人气学堂

花器与花型的搭配设计

永生花、干花、人造花装饰花艺

(日)相泽纪子 著 王秋琳 译

5种花型

- 三角形
- 椭圆形
- 月牙形
- 圆形
- 水平式

4种花器

- 圆形
- 椭圆形
- 正方形
- 长方形

不同形状花器与常见花型的搭配指南
干花、永生花、人造花在装饰花艺和新娘手捧花中的应用技巧

化学工业出版社

日本花艺名师的人气学堂

花器与花型的搭配设计

永生花、干花、人造花装饰花艺

(日)相泽纪子 著 王秋琳 译

化学工业出版社
· 北京 ·

PRESERVED FLOWER TECHNIQUE BOOK 2

by Toshiko Aizawa

Copyright © 2010 Toshiko Aizawa

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Rikuyosha Co.,Ltd..

Simplified Chinese translation copyright © 2019 by CHEMICAL INDUSTRY PRESS

This Simplified Chinese edition published by arrangement with Rikuyosha Co.,Ltd., Tokyo, through HonnoKizuna, Inc., Tokyo, and Beijing Kareka Consultation Center

北京市版权局著作权合同登记号：01-2018-3835

图书在版编目（CIP）数据

花器与花型的搭配设计：永生花、干花、人造花装饰
花艺 /（日）相泽纪子著；王秋琳译. — 北京：化学工业出版社，2018.12

（日本花艺名师的人气学堂）

ISBN 978-7-122-33198-4

I. ①花… II. ①相… ②王… III. ①花卉装饰-装饰
美术 IV. ①J535.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第242278号

本书日文版工作人员

摄影：藤本贤一、堀口宏明（006页～007页）

装帧设计：日高庆太、内村美早子、熊田爱子（monostore）

生产助理：小西真澄

插图：安田由纪子（004页～005页）

编辑：宫崎雅子

责任编辑：林 俐
责任校对：宋 夏

装帧设计：尹琳琳

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：北京东方宝隆印刷有限公司

880mm×1092mm 1/16

印张 7

字数 200千字

2019年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888

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：58.00元

版权所有 违者必究

PREFACE

前言

在永生花花艺课上，常会有学生问我：“老师，您是如何决定要将花艺作品做成什么样的？”

仔细想想，制作永生花作品的构思过程和制作鲜花作品完全不一样。以花材、花器、丝带之类的辅助材料这三者之间的比重为例，在制作鲜花花艺作品时，三者的比重是7:2:1——先是被花朵本身的魅力所吸引，然后再考虑该如何装饰它；而在制作永生花花艺作品时，这一比重则会变为2:7:1——花器起到了决定性的作用。我一般先找到美丽的花器，然后再挑选色调合适的永生花来衬托其美态。也就是说，对于用永生花制作的花艺作品来说，花器的形态是最重要的。

仔细观察花器。先从正上方俯视花器的形状，大致可将花器分为圆形、椭圆形、正方形和长方形四种；然后再按高度分为较低、中等、较高三种；最后从单面观和多面观两个角度思考，分别制作何种样式的花束——这样一来，无论手中的花器是什么样的，都能制作出与之相映成趣的永生花花艺作品。本书将会介绍48款永生花花艺作品作为参考。

另外，我认为在构思永生花的花艺作品时，借鉴传统花艺设计是很重要的。不要想得太难，有时简单的设计反而更能凸显永生花的特点。

希望大家能通过本书，设计出独具风格的永生花作品，搭配美丽的花器，为生活增添色彩与乐趣。

Contents 目录

前言

Chapter 1

第1章 基础知识与技法

1. 基本工具	002
2. 放置花泥	003
3. 让玫瑰开得更大	003
4. 铁丝小技巧	004
5. 蝴蝶结打法及其变体	006
6. 修饰手捧花的底部	008

Chapter 2

第2章 根据花器形态插花

1. 配合花器形态设计花型	012
2. 花型样式与花材	018
单面观·三角形	020
单面观·椭圆形	022
单面观·月牙形	024
多面观·圆形	026
多面观·水平式	028
3. 常用花器形态一览	030
4. 花器的变体与插花实例	032
圆形/较低、中等、较高花器	032
椭圆形/较低、中等、较高花器	044
正方形/较低、中等、较高花器	056
长方形/较低、中等、较高花器	068

Chapter 3

第3章 按花材种类制作新娘手捧花

1. 配合花材的个性设计花型	080
2. 新娘手捧花的花型样式与常用花材	084
圆形手捧花	086
瀑布形手捧花	088
心形手捧花	090
提包形手捧花	092
3. 按花材种类设计新娘手捧花	094
玫瑰	094
茉莉	095
缅栀花(鸡蛋花)	096
迷你马蹄莲	097
郁金香	098
非洲菊	098
乒乓菊	099

附录

本书使用的主要材料	100
-----------------	-----

第 1 章

Chapter 1

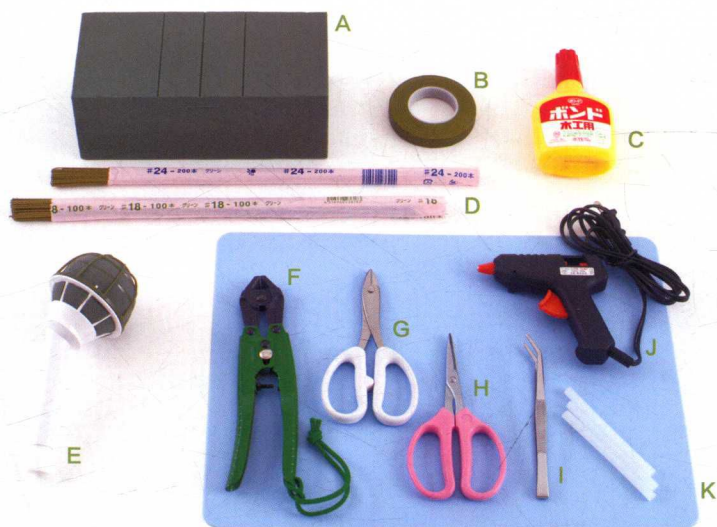
基础知识与技法

本章介绍制作“三合一插花”和“二重奏插花”所需的工具和基本技巧。集齐顺手的工具，掌握处理花材、丝带的技巧，知道如何妥帖地包装手捧花，才能事半功倍，做出更加完美的作品。

1. 基本工具

以下是在制作本书介绍的花艺作品时所用到的工具，

如果是第一次挑战永生花插花，就先集齐花泥、花艺胶带、花艺铁丝、黏合剂、花艺剪刀这几种工具。

A 花泥

固定和支撑花材用，分为鲜花专用、干花专用、鲜花干花兼用三种，本书中用到的是兼用款。使用之前，花泥需先根据花器的形状、大小进行裁切。

B 花艺胶带

花艺专用胶带，一边拉伸一边卷到花茎。一般用来配合铁丝制作人造花茎，也用来将花材束在一起。花艺胶带有多种不同颜色，本书中选择的是和花茎一样的绿色。

C 木工用黏合剂

可以将花泥固定在花器中，也可以抹在花茎末端防止花材从花泥脱落。本书中所说的将花材“插入”花泥之中，原则上都是先在花茎末端涂上黏合剂再插入的。

D 铁丝

增加花茎强度、制作人造花茎的必需品，分为两种，一种是在外面包了一层绿色或茶色胶带的“花艺铁丝”，一种是什么都没有包的“裸线铁丝”。铁丝按直径分为很多种，一般以偶数标记，数字越小直径越大。本书使用的主要是 24# 和 18# 花艺铁丝。

E 手捧花花托

制作婚礼手捧花时用到的工具，手柄一般为塑料的，上方附有一块球形花泥，按照花泥的朝向可分为“笔直向上”型和“向前倾斜”型两种，本书中所用的是后面一种。

F 钳子

用来剪断人造花花茎中的粗金属丝。

G 铁丝剪刀

如果用花艺剪刀剪 18# 号铁丝和人造花材，没多久刀刃就钝了，因此需要准备一把专门的铁丝剪刀。

H 花艺剪刀

用来剪 24# 这样的细铁丝，以及干花花茎，如果没有花艺剪刀，也可以用普通手工剪刀代替。

I 镊子

用来让永生花开得更大。永生花的花瓣非常脆弱，最好选用圆头的镊子。

J 热熔胶枪

热熔胶干得快，黏合强度高，是一种极好的黏合剂。热熔胶枪就是用来涂抹热熔胶的枪形工具，它可以加热熔化热熔胶棒（照片上的白色棒子），并准确涂抹到需要的地方。

K 耐热树脂垫

用硅氧树脂做成的垫子，能很容易地将黏合剂从垫子上清除。对永生花进行开花处理时会用到。

其他的便利小工具

美工刀

用来切割花泥，刀片越大用起来越顺手。

耐水性花材黏合剂

用来连接永生花的花朵和专用人造花茎。

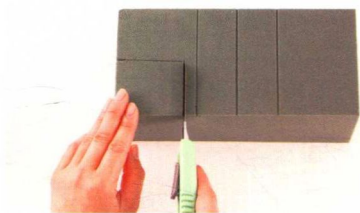
2. 放置花泥

要想做出美丽的插花，就得先有一个底座，使花材能稳稳地插在上面。花泥大小视花器而定。高度较低的花器，花泥面积应占花器底部面积的 $1/3$ ；高度中等或较高的花器，花泥面积应与花器底部面积相同。为了能让花材自然地向下垂落，花泥高度应该在花器口上方 $1 \sim 2\text{cm}$ 。

1 将花器放在大块的花泥上，用美工刀根据花器口大小，大致划出所需花泥的面积。

2 用美工刀沿着 1 做好的印记，切下所需花泥。

3 在花泥底部四个角涂上大量黏合剂后，将花泥放入花器之中进行固定。若花器底部比较细长，就得在花泥侧面也涂上黏合剂，再将花泥塞进花器中压实。

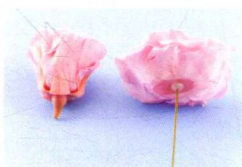
3. 让玫瑰开得更大

接下来教您相泽纪子的独家窍门——如何让永生玫瑰开得更大。以往都是通过往花瓣中间塞填充物的方法让永生玫瑰“盛开”，但无论是成品的大小，还是鲜活程度，都无法与下面的方法相比。在本书中出现的，经这一技巧处理的玫瑰均用“开花玫瑰”表示。

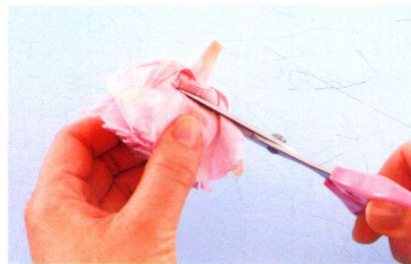
原本形态

完成之后

原本形态

完成之后

1 用花艺剪刀将永生玫瑰的根部剪掉。下剪的时候注意角度，一定要和花朵本身保持垂直，防止剪歪。

2 在切口处满满地涂上一层热熔胶。刚挤出来的热熔胶很烫，涂的时候要多加小心，以免烫伤。

3 将涂满热熔胶的切口平放在耐热树脂垫上。

4 在热熔胶冷却凝固之前用钝头的镊子或棉签将花瓣向外掰开，动作一定要快。

5 将花瓣都打开后静置 3 分钟，待热熔胶完全凝固后捏住花朵的下半部分，轻轻将其从耐热垫上撕下来。

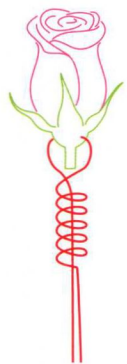

6 用剪刀在 18# 花艺铁丝上斜着剪一刀，使其末端变得尖锐，然后涂上热熔胶，将铁丝从底部扎进玫瑰里就完成了。

4. 铁丝小技巧

制作人造花茎，或者加固茎秆纤细的花材使之更容易插入花泥，都需要铁丝帮忙。

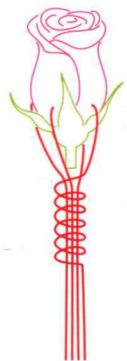
铁丝的具体使用方法不计其数，在此仅介绍几种在制作“三合一插花”和“二重奏插花”时一定会用到的小技巧。

贯穿式

用一根铁丝贯穿花茎根部的技巧。是给只有花朵没有茎秆的永生花制作人造花茎的基本技巧，适用于玫瑰、石斛兰、康乃馨、乒乓菊等不太重的花材。

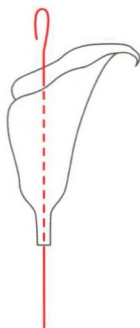
- 1 用花艺剪刀在 24# 花艺铁丝上斜着剪一刀，使其末端变得尖锐，更易插入花朵中。
- 2 将铁丝穿过花托，具体位置在花托与花茎的连接处偏上一点点。
- 3 将穿过花的铁丝一端往下掰，与另一端对齐。然后用食指和拇指捏住穿孔处，让铁丝与花朵根部紧紧贴住。接下来将一侧的铁丝一圈一圈缠在另一侧铁丝上，最后用花艺胶带将铁丝从头到尾裹住。

十字式

用两根铁丝以十字形交叉做贯穿式处理，这样做出的人造花茎能更好地支撑花朵，适用于大型花材。新娘手捧花对花束的稳定性要求更高，所以手捧花中的所有玫瑰花都是用十字式制作的。

- 1 用花艺剪刀在两根 24# 花艺铁丝上都斜着剪一刀，使其末端变得尖锐，更易插入花朵中。然后十字交叉插入花瓣根部（如果是玫瑰，就插入花萼的间隙）。
- 2 将铁丝都掰下来拢成一束，取其中的一根一圈一圈缠在另三根上。
- 3 从花瓣根部到铁丝末端裹上一层花艺胶带，把铁丝都包裹起来。

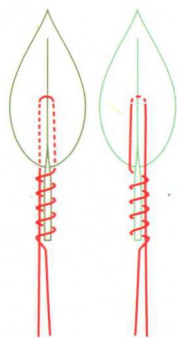
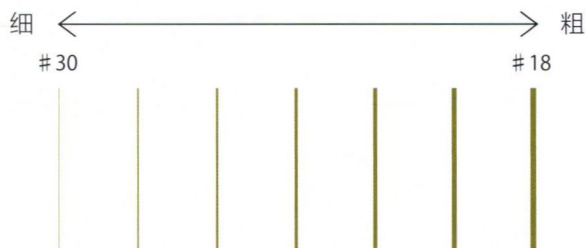
钩子式

铁丝做成钩子状，插入花蕊以固定花材的技巧。非常适合给马蹄莲、茉莉花等筒状花朵制作花茎。在瀑布形手捧花中，将常春藤固定到花托上，用的也是这种方法。

- 1 在处理马蹄莲之类筒状花朵时，先将 24# 花艺铁丝一头弯成钩子状，然后将另一头从上至下插入筒状花朵之中。
- 2 将铁丝轻轻往下拉，一直到上面的钩子挂住花心。
- 3 待钩子紧紧挂住花心后，从花瓣根部到铁丝末端裹上一层花艺胶带。

铁丝的直径

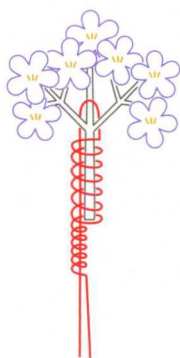
铁丝的直径一般以偶数标记，数字越小直径越大。本书使用的都是绿色的花艺铁丝，在追求固定牢固度时选用 18#，在塑造柔和曲线时则选用 24#。

发卡式

将铁丝弯成 U 形夹状固定花材的技巧。主要用来制作叶类花材的茎部，如果你想将玫瑰花瓣取下来单独使用，也可以用这种方法。

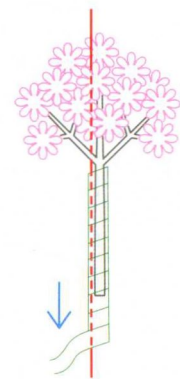
- 1 将斜剪后的 24# 花艺铁丝从背面穿过花材的正中心再穿回来，如果是叶类花材，就可直接从主叶脉的一侧穿过，另一侧穿回，看起来好像以主叶脉为中心绕了半圈。
- 2 将穿过花材后的铁丝弯下来拉直，使两边对齐。再将一侧的铁丝一圈一圈缠在另一侧铁丝上。如果叶子自带短茎，就连同短茎一起缠进去。
- 3 最后从花材根部到铁丝末端裹上一层花艺胶带就完成了。

旋钮式

用于给多头玫瑰、小花等带枝杈的花材制作花茎，或是将数支花材束在一起时使用。在本书中也使用过多次。

- 1 将 24# 花艺铁丝插入多头小花的花茎之间，贴着花茎弯成 U 字形。
- 2 将 U 字形部分贴着花茎向上提起几毫米，确保铁丝还能小幅度上下滑动。（防止铁丝伤到花材。）
- 3 用手按着 U 字形部分，确保其不会变形，同时将一侧的铁丝缠在另一侧铁丝上，记得将主茎也一起缠进去。最后裹上一层花艺胶带。

延长式

相泽纪子独门技巧，既可以补足花茎长度，给纤细的花茎加固，又能将数支小花束在一起使用，非常方便。还可以用这种方法处理一些茎秆较为结实的叶类花材，不会在叶子表面露出一段铁丝，效果比发卡式更好。

- 1 根据花材选择 18# 或 24# 花艺铁丝。首先让铁丝紧紧贴着花茎，让铁丝上端比花朵或叶子高出几厘米。
- 2 铁丝贴着花茎，在花茎上缠 1cm 宽的花艺胶带，不要捏实，松松挂住即可。接着将铁丝往下拉，直至上端与胶带上缘齐平。
- 3 将剩下的胶带从铁丝上端开始一圈一圈缠在铁丝上，捏紧，使铁丝和花茎从头到尾彻底固定住。

5. 蝴蝶结打法及其变体

丝带结可以给花艺作品增添光彩，使之看起来更加华丽。

无论是新娘手捧花还是普通花束，丝带结都是不可或缺的点睛之笔，务必多掌握几种，活学活用。

单层蝴蝶结

单层蝴蝶结左右各有一个环，结构简单。

若用的是正反面不同的丝带，则需要在每次做环时让丝带在中心点上翻个面，让丝带总是正面朝外。

- 1 首先制作中间的环。捏住离丝带末端 20cm 处，将丝带松松地卷在左手拇指上，重叠的部分用手指按住。

- 2 制作单侧圆环，同时小心不要让中心的环散开。

- 3 在另一侧再做一个一样大的环。

- 4 将丝带剪断，使两端长度相等。最好是斜着剪，这样看起来更美观。

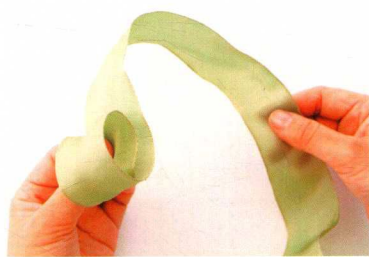
- 5 将一根 24# 花艺铁丝穿过中心的环。

- 6 将铁丝对折，在蝴蝶结背面拧紧。再从正面仔细观察，调节各圆环之间的大小比例，使蝴蝶结看起来更完美。

双层蝴蝶结

- 1 捏住丝带末端，将丝带松松地卷在左手拇指上做出中心的圆环。注意，中心的圆环要是过大，蝴蝶结就不可爱了。

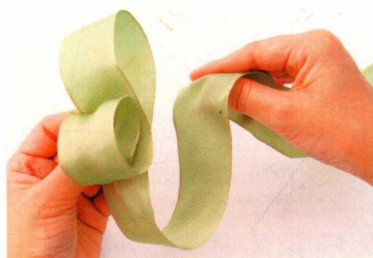

- 3 开始做第二层环，要做得比第一层环大一些。

- 5 将 24# 花艺铁丝穿过中心圆环，在背后拧紧、固定。

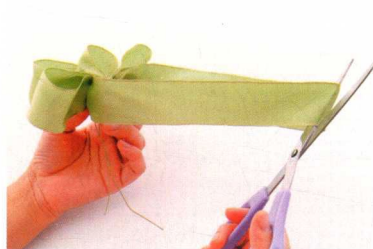
在单层蝴蝶结的基础上多加一对圆环，就能让蝴蝶结看起来更华丽。若是将左右圆环增加到三对，那就是三层蝴蝶结了。另外丝带越宽，做出来的蝴蝶结就越奢华。

2 按照制作单层蝴蝶结的方法，在左右两边各做一个环。

4 将丝带剪断，末端叠在中心圆环的底部按住，形成一个大圆环，这个圆环将会成为蝴蝶结向下垂落的两条飘带。

6 将最外层、最大的那个圆环从中间剪开，成为垂下的两条飘带。注意左右两边长度要一致，并且要斜着剪，这样做出来成品会更美。

用拉菲草做成的装饰结

用朴实无华的拉菲草制作装饰节是有诀窍的，那就是在打结处内侧穿上铁丝。

这样一来，无论是想将它插入花泥中，还是要绑在花束上，都变得很容易。

1 如果将拉菲草按原样加进花束中，那就太无趣了。不如将它撕开增加其表现力。撕的时候可以随意一些，有粗有细反而效果更好。

2 用手轻轻地将撕好的拉菲草捋顺，握成一束捏在右手手，左右两端长度比例为 2:1。

3 将左边的拉菲草做成一个圆环，用右手拇指、食指捏住，剩下的部分则拿在左手上。

4 将左手上的拉菲草松松地卷在右手食指，从后面绕到前方。

5 用左手拇指将绕过来的拉菲草塞进卷在右手食指上的圆环里。

6 将塞过来的拉菲草抽紧，把位于中心的结收紧，装饰节就做好了。用手轻轻捏住两侧圆环，调整好大小，最后用剪刀将拉菲草两端修剪整齐。

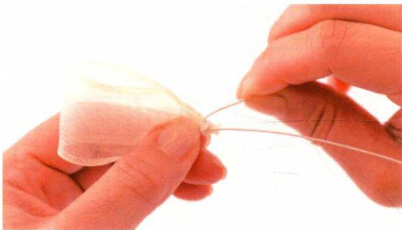
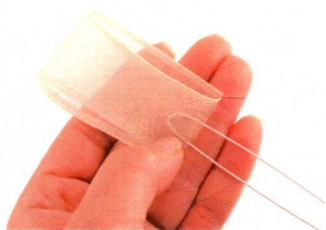
6. 修饰手捧花的底部

婚礼当天，新娘从头到脚在众人的目光之中，360 度都不能有死角，为此即便是手捧花底部也必须保持美丽。让我们把手捧花底部也打扮得漂漂亮亮的吧！

用丝带进行处理

法式蝴蝶结由丝带制成，漂亮华丽，可以很好地遮盖花材后面露出来的花泥。使用柔软的丝带，能制造得到蓬松和浪漫的印象。

- 1 将长约 10cm 的丝带折叠做成一个圆环，将被剪下弯成 U 字形的铁丝放在丝带下面，U 字形部分与丝带约有 1cm 的重叠。

- 2 将丝带底部拢到一起，在中间打出一个褶，捏住铁丝的一端将丝带绞紧，固定住褶子，然后缠上胶带。根据手捧花底部面积多做几个这样的配件备用。

- 3 将步骤 2 做好的丝带结插进花泥里。要插在靠近绿叶的花托框架内侧，尽可能紧贴着绿叶。

- 4 在框架上每个格子里插入 1 ~ 2 支丝带结，直到插满整整一圈。丝带结之间不能有空隙，要把花茎全部挡住。

- 5 接着开始插第二圈丝带结。这次是为了盖住第一圈丝带结下方的花泥，因此要贴着靠近手柄的框架边缘插。

- 6 第二圈丝带结如能与第一圈左右错开，看起来会更加美观。

用绿叶进行处理

用绿叶同样可以修饰手捧花底部。永生花的叶子容易染色，可能会弄脏婚纱，因此选择使用人造叶材进行制作。

- 1 用延长式技法绑好铁丝的绿叶紧贴花材，部分重叠着插入花泥中，直至插满一圈。

- 2 在靠近手柄的一侧插入第二圈叶子，将花泥完全挡住。

- 3 最后在未经处理的叶子上涂上热熔胶，部分重叠着贴在花托底座与手柄的连接处，将底座到手柄中间塑料的部分都隐藏起来。

用丝带装饰手捧花手柄

做完手捧花别忘了用丝带装饰花托的塑料手柄。

这不只是为了美观，还能让新娘戴着手套也能将手捧花牢牢握在手里，不至于一不小心滑脱。

- 1 在手柄上贴一层双面胶。将双面胶以“コ”字形从手柄与底座的连接处一直贴到手柄底部，沿着手柄底部翻到背面继续贴，一直贴到与底座的连接处。

- 2 丝带垫在手柄背面，使丝带边缘离手柄底边约 3cm，再沿着手柄将丝带翻到正面来。

- 3 将丝带向着一侧折出一个三角形，其中一条边与手柄底边齐平。

- 4 绕手柄底部一圈，注意丝带边缘与手柄底边齐平。

- 5 将丝带斜着缠在手柄上，注意重叠部分宽度要一致。

- 6 最后一圈捏着丝带一头从下方穿出来打一个结，捏紧、固定。最后用剪刀剪去多余的丝带。

如何固定丝带结

最后加上丝带结，新娘手捧花就大功告成了。与其直接在花托上打丝带结，

不如先照着 P.006 ~ P.007 上的方法做好丝带结，再用铁丝固定到花托上，这样看起来更美观。

- 1 固定丝带结时所用的铁丝不要剪短，直接搭在花托底座与手柄连接处的凹槽里（照片中箭头所指示的地方）。

- 2 将丝带结搭在花托与手柄连接处，将铁丝嵌入凹槽中。

- 3 捏着铁丝两端在花托下方交叉，再绕回上方拧紧、固定。最后将铁丝剪短，穿过叶子的缝隙插入花泥之中。

第 2 章

Chapter 2 根据花器形态插花

要想做出美丽的花艺作品，最重要的是要深刻理解花器与造型的关系。本章将介绍 5 种用永生花制成的，适合装点日常生活的花艺作品。我们将平时常用的花器按瓶口形状分为三角形、椭圆形、正方形、长方形 4 种，再按高中低分为 3 种，排列组合后共 12 种，然后从 5 种花艺样式中选出与花器形态匹配的 4 种式样，也就是说大家可以学到共 48 种变体。