

情趣生活丛书

时尚花艺

广西科学技术出版社
郭帆 刘飞鸣 著

图书在版编目(CIP)数据

时尚花艺 / 邬帆, 刘飞鸣著. - 南宁: 广西科学技术出版社, 2001

(情趣生活丛书)

ISBN 7-80666-046-1

I. 时... II. ①邬...②刘... III. 插花-基本知识 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第88557号

情趣生活丛书

时尚花艺

著者 邬帆、刘飞鸣

出版者 广西科学技术出版社

地址 南宁市东葛路66号 邮政编码 530022

印刷者 深圳中华商务联合印刷有限公司

地址 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区 邮政编码 518111

发行者 广西新华书店

版次 2001年3月第1版 2001年3月第1次印刷

开本 890×1240 1/16

印张 7.25

字数 173 000

印数 1-5 000

书号 ISBN 7-80666-046-1/TS·4

定价 36.00元

情 趣 生 活 丛 书

时尚花艺

邬帆 刘飞鸣 著
广西科学技术出版社

前言

人们在生活中始终向往着美，追求着美。在欣赏美的同时，人们也乐于发现美和创造美。插花这门融合自然美和人工美的艺术已越来越受到人们的青睐，爱好者不断增多，新的形式与技法不断涌现。插花艺术蓬勃地发展起来，成为一种新的“时尚”。

在实际工作中，我们接触到许多对插花感兴趣的人，或是尚未掌握基本知识、却又希望尽快学会插花的人，还有已稍有基本技艺、迫切需要进一步提高水平的人，他们对插花的喜爱之情使我们深为感动，因此我们觉得要在不断提高自己水平的同时多做一些普及的工作，让更多喜爱插花的朋友学到简便、实用、新潮的插花知识。

适逢广西科学技术出版社的杨秀峰编辑前来约稿，与我们的想法不谋而合，经过一年的努力，就有了这本呈现在广大读者面前的书。在这本书中，我们十分注重插花技艺的可操作性，将实际用途最广的礼仪插花和居室插花作为重点，同时介绍一些创意插花，并配有大量步骤图，以便读者学习掌握。

由于我们的水平有限，书中的文字和作品还有许多不足之处，恳请插花界的前辈、同行及广大读者多提宝贵意见。

鄂 帆
刘飞鸣

目 录

一、基础知识	4	(二)花篮与礼品花	51
(一)常用器材与花器	4	(三)胸花	66
(二)插花类型及其基本造型形式	8	(四)花车	68
(三)插花造型的基本元素与基本原则	15		
(四)插花造型的基本技艺与新的造型手法	17	三、居室插花	70
(五)花材、花语与花材保鲜	24	(一)室内装饰插花	70
		(二)季节插花与节日插花	89
二、礼仪插花	33		
(一)礼仪花束与新娘手捧花	33	四、创意插花	101

一、基础知识

插花是融花材自然美和人工装饰美于一体的艺术活动,插花作品是集众花之精华,再现自然美和生活美的艺术品,而不是单纯花材的组合和堆砌。它同绘画、雕塑、盆景、造园等姐妹艺术一样,具有其本身所特有的基本知识、基本理论和基本技巧。

插花按照其艺术风格可分为东方式插花、西方式插花和现代花艺设计三种;按用途可分为室内装饰插花、礼仪插花和创意插花等;按花材可分为鲜花插花、干花插花、人造花插花和混合式插花。不论如何划分,其遵循的插花基本理论是一致的。了解和掌握这些基本知识就能在艺术创作过程中信马由缰,做到“随心所欲而不逾矩”。

(一)常用器材与花器

剪丝带的剪刀

一般家用剪刀

尖嘴剪枝剪

日本花道专用剪

剪人造花的大力剪

花艺专用小刀

切花泥的小刀

1. 常用器材

“工欲善其事必先利其器。”插花艺术发展到现在,有许多专业的器材可用,特别是在制作较复杂的大型花艺作品时,正确、恰到好处地使用这些器材会使你的创作得心应手。当然,业余爱好者制作家居用的小插花,可以选用一般的家用工具进行操作。

(1)剪刀:是插花制作过程中最常用的工具,专业花艺师一般根据用途不同常配有几把剪刀,简单的只需要一把家用剪刀即可。

(2)小刀:主要用来切削花泥,专业花艺师则用专用小刀来切削花材,较剪刀方便、快捷。

用小刀切削花材的方法: 把花材放在右手拇指与刀刃之间, 两手沿箭头方向拉动。

金属丝

(3) 铁丝: 一般用来缠绕在花茎上, 对花材进行各种造型。常用的为铁丝外绕有绿胶布的, 即所称的“绿铅丝”, 也可用铁丝缠绕后再包裹绿胶布。铁丝的型号从 18# ~ 30# 不等, 可根据不同的需要选用。

(4) 金属丝: 有铜丝和铝丝两种, 因其柔韧性较铁丝好, 常用在花材的编织和缠绕中, 较粗的金属丝有时在插花作品中也是一种装饰物。

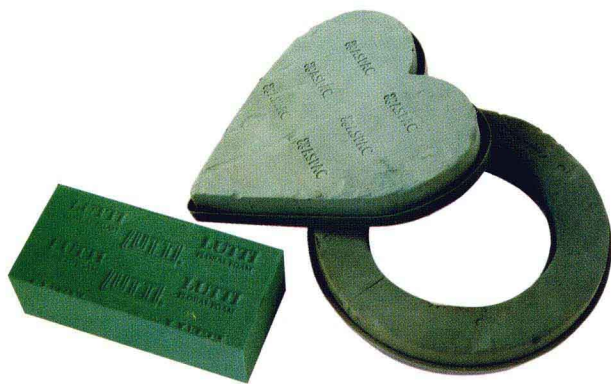
(5) 胶布: 有各种色彩, 当花材经过弯曲等加工处理后, 选用与原花材的色彩相似的胶布包裹, 可以掩盖加工的痕迹, 达到宛若天成的效果。使用胶带时应稍稍拉伸, 使胶布皱纹间的粘胶露出后再缠绕, 方可牢固地包住花材。

胶布

(6) 花泥: 是目前采用最多的固定花材的材料。花泥是由酚醛塑料发泡制成, 分为鲜花花泥和人造花花泥两种。鲜花花泥放入水中后, 其中的小孔隙就会快速、大量地吸水, 离开水面后, 仍可保持其中的水分, 花材插于其上就可从中源源不断地吸收水分。花泥可以从不同的角度固定花材, 故使用起来非常方便。

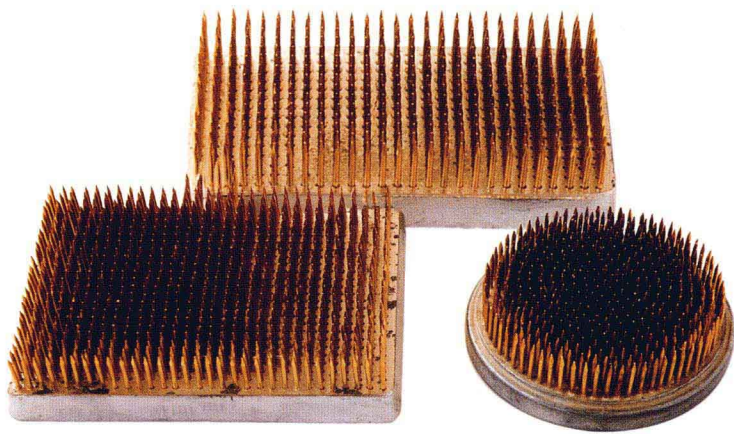
(7) 胶枪: 通上电源后可将胶条(聚乙烯细棒)熔化, 常用来粘贴干花、人造花材等。

各种花泥

胶枪与胶条

花插(剑山)

铁丝网

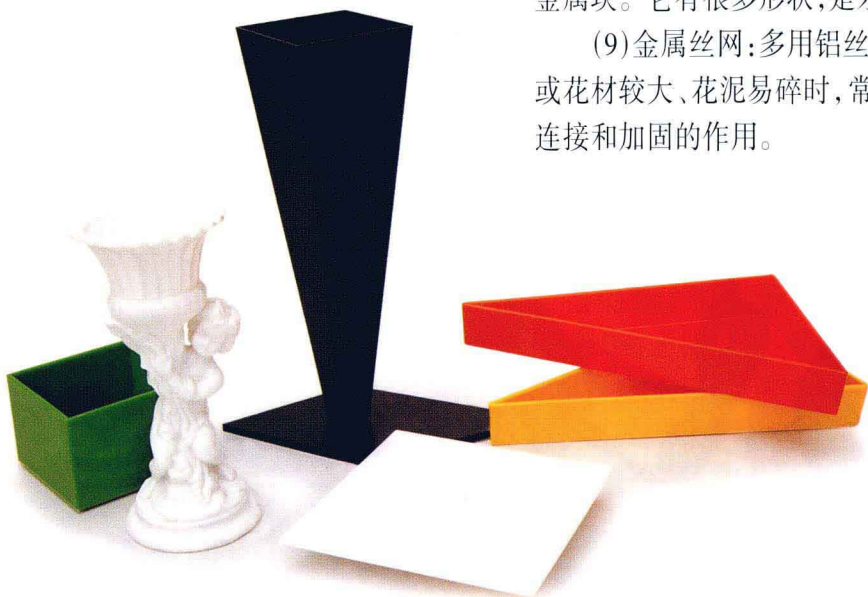
竹藤花器

玻璃花器

(8)花插:又称为剑山,上部为铜钉,下部为铅、锡等比重较大的金属块。它有很多形状,是东方式插花中固定花材的工具。

(9)金属丝网:多用铝丝制成,表面涂塑。当花泥之间需要连接,或花材较大、花泥易碎时,常用金属丝网包裹在花泥外面,从而起到连接和加固的作用。

塑料花器

2. 常用花器

大多数插花作品都需要容器,容器是插花作品重要的组成部分之一。容器一方面可用来盛放、支撑、保养花材,另一方面也为插花主题和造型服务,容器的形、色、质地等因素常决定或限制着花材的选择、主题的表现及作品体量的大小,因此选择容器是插花作品创作中的重要步骤。

陶瓷花器

铁与玻璃组合花器

可以用来盛花的容器很多,信手拈来的一件家用物品,只要构思新颖,同样能做出好作品。日常生活中我们常见的一些杯、盘、碗、瓶以及一些精美而弃之可惜的包装盒,都可能成为一件很好的花器,本书中就有许多这样的例子,大家在后面可以看到。

花器材料有竹、木、陶瓷、金属、玻璃、塑料以及铁与玻璃组合、铁与塑料组合等。

不论是何种质地的容器,在选择上都应注意:

(1) 容器底部应平稳,能保持插花造型的稳定。

(2) 容器开口的大小要适宜,不可过小。

(3) 容器的形、色、质、体量、风格等应与花材、插花造型及环境相谐调。一般说来,容器的形、色应以简洁、大方、素雅为佳,以突出花材之美,切忌选用造型复杂、雕花彩绘、艳丽夺目的容器,以免喧宾夺主。

(二) 插花类型及其基本造型形式

插花按艺术风格的不同可分成3类:东方式插花、西方式插花和现代花艺设计。

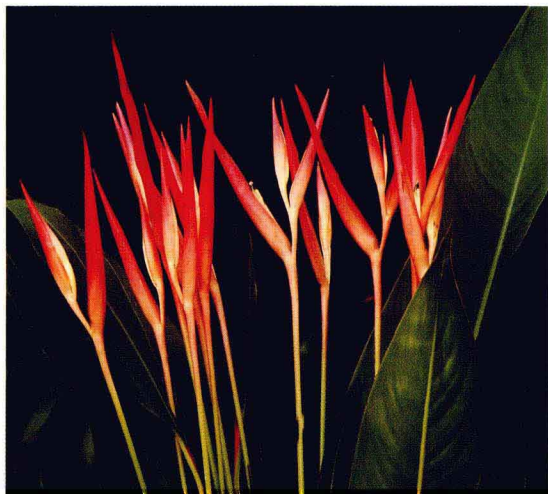
1. 东方式插花及其基本造型形式

东方式插花以传统的中国插花和日本花道为代表,体现东方崇尚自然、天人合一的美学思想。在花材的选择上,采撷自然界各种植物的花、果、枝、叶、茎,相互配置,赋予其以再生的意义。注重木本枝条的应用,因为木本枝条自然曲折的“线”是草本花材和人工制品所不可比拟的。东方式插花以线条造型为主,往往是寥寥数枝,就能表达出作品的情趣;注重写意,“言有尽而意无穷”,给人以想象的余地;在造型上则以体现自然景色或植物在自然中的状态为主,通过作者的精心安排,以或含蓄、或显露的方式,营造出与形式相统一而又超乎形式的意境,蕴含着某种诗意。

东方式插在构图上都是不对称构图,依三大主枝(日本花道称之为“真”、“副”、“体”)在容器中的位置和姿态,可分为以下4类:

- (1) 直立式:主要花枝直立向上插入容器中,给人以端庄、蓬勃向上的感觉。
- (2) 倾斜式:主要花枝向外倾斜插入容器中,表现一种动态的美感。
- (3) 水平式:主要花枝在容器中水平伸展,既可向一边平伸,也可向两边展开。
- (4) 下垂式:主要花枝向下悬挂插入容器中,既可如柳丝摇曳,具柔媚之美,也可如峭壁瀑布,一泻千里。

这4类形式是东方式插花的一般形式。东方式插花讲求的是自然随意,不能完全按模式来套取,就像学中国画,如果都按《芥子园画谱》来画,那是不会有什么佳作出现的。日本花道的流派繁多,每个流派的程式又有严格的区分,在此不作赘述。

2. 西方式插花及其基本造型形式

西方式插花以欧美各国的传统插花为代表。它与西方传统的建筑、雕塑、园林一样,讲究造型的对称、比例、均衡,蕴含着数理秩序的图案美,造型多为对称的规则式,选用的花材几乎均为草本,色彩鲜艳,品种繁多,在展现花材自然美的同时,更多的是表现一种人工美,即人对自然的控制,体现了西方的人本主义思想,给人以较强的装饰美感。

西方式插花基本上都有一个较为清晰的外轮廓,在这个轮廓线内则用各种花材充实,基本上不留空隙。

(1)放射形:由中心呈放射线状向四周延伸,一般中心采用圆形花作为主花,四周用穗状花或条状的花、叶作辅花,每条放射线的长度应保持一致。放射形花在造型上易于平板,故宜将焦点位置稍作变化,不一定位于正中,另外要注意前后景深,尽量插出立体感。

(2)三角形:花形端庄大方,插制方法与放射形相似,只不过其四周的放射形花材长度不一样,一般竖直的一枝为主轴,长度为最长,下部左、右两边的侧枝构成水平轴,长度比主轴稍短,其余花材均分布于此三轴顶端的连线以内。

放射形

三角形

S形

(4) S形: 与圆弧形相似, 只不过是把圆弧形的半个弧线转向下而已, 同样S形的上半弧和下半弧一般不一样长, 可以是上半部长些, 也可以是下半部长些。S形花应选用可高挂的容器, 以充分展现其下垂的姿态。

圆弧形

(3) 圆弧形: 又称弯月形、新月形, 是表现曲线美和动感的花形。勾勒弧线的花材应选用本身就自然弯曲的材料, 以使弧线自然流畅, 同时左、右两弧一般不一样长, 短的一侧约为稍长一侧的 $\frac{2}{3}$ 。

圆锥形

(5) 圆锥形: 将圆球形花上部花材的花梗逐渐延长, 就变成圆锥形花形。此花形兼有三角形和圆球形的特点, 既有三角形的大方气派, 又能与圆球形一样做到四面可观。

水平形

(6)水平形:一般做成两面可观或四面可观的形式,其水平轴的长度大大长于中间花材的高度。整个花形的轮廓线呈中间稍高的圆弧形。

圆球形

平行形

(7)圆球形:是四面可观的花形,所有的花材都基本上插在一个球面上。当然几种花材应上下错落,产生层次感。

(8)平行形:是近几十年来才在欧美发展起来的花形,严格地说,它已不属于西方式插花的传统花形,因为此花形欲表现植物的生态美,从而突破了前面几种传统花形围绕中心焦点插花的方式,但它与东方式插花的自然、随意和现代花艺设计的率真、活泼还有一些区别,故我们仍把它归入西方式插花花形中。平行形强调的是两组或两组以上平行线的组合,或直线或斜线或曲线,每组都由一种花材构成,组与组之间需有适当的空间,底部花材随上部平行线的方向而定,不能干扰上部的平行线,一般只做低矮的覆盖。

(9)下垂形:焦点以上的花材很短,主要的花、枝、叶均向下垂挂。与东方式插花的下垂形相比,西方式插花的下垂形花材更多,花朵排列更加紧密,外轮廓线更加清晰,常见于新娘手捧花的造型中。

下垂形

(10)倒 T 形:与三角形花形相比,倒 T 形的花材更靠近三主轴,并主要分布于轴线附近,而不伸展到各轴顶点的连线上。该花形较放射形和三角形精练、纤细。

插花艺术的表现很大程度上受民族文化的影响,使东、西方的插花各具特色,彼此之间各有长短。西方式插花色彩绚丽、造型稳重、轮廓分明,但缺乏变化和意境。东方式插花形态变化丰富、意境深邃,一枝、一花、一叶甚至其中的空白都给人韵味无穷之感,但缺乏万紫千红、争奇斗妍的热烈气氛和豪华富贵的姿色,特别是在大尺度的室内外环境装饰中显得气势不足。

3. 现代花艺设计

近几十年来,随着东、西方文化的交流,现代花艺设计蓬勃发展起来。它融合了东、西方传统插花的优点,既讲究东方的线条,又注重西方的色彩,兼顾装饰性和深远的意境,花材更加丰富,手法更加多变,已不能用几种花形来进行分类。其造型是由东、西方传统花形发展、变化而来的,同时受到现代雕塑、绘画、音乐的影响,加上新的创作手法,折射出现代文化的内涵和底蕴,给人以耳目一新的感觉。

初学者无疑应循序渐进,从简单的插花学起。东方式插花虽然用花少、作品小,看似简单随意,但其不确定性比较多,所以初学者往往不知如何摆布;而西方式插花虽然用花较多,但其外轮廓清晰,自己动手,做到形似还是比较容易的。初学者获得感性认识后再学习东方式插花会得心应手。这有些像学习绘画,中国水墨画看起来只有信手拈来的几笔,点染在宣纸上,色彩也仅是浓浓淡淡的墨色,但初学者往往不知如何下手,要画出一二味道来是很难的;而学习素描、水粉画等,慢慢画来,常接近于形似,所以初学者可从西方式插花的基本花形入手学习,再学东方式插花,最后进行现代花艺设计,就可以逐步登堂入室,提高插花水平了。

(三) 插花造型的基本元素与基本原则

1. 造型的基本元素

(1) 点、线、面、体: 插花是由植物材料构成的造型艺术, 不同的花材具有不同的形态, 我们可以把这些具体的花材抽象成点、线、面、体 4 个造型元素。点是造型艺术中最小、最简洁的元素, 可以把无方向性的、圆形的花朵看做是一个点。一个点在构图中的不同位置会给人不同的感觉, 多个点不同的排列也同样如此。线与面在插花中是非常重要的。东方式插花重线, 西方式插花重面。线有直线、曲线、折线, 面有平面、曲面等, 都给人以不同的感受。

占据空间

插花艺术作品占据一定的空间, 其中不仅仅有点、线、面的造型关系, 还有一个“体”的问题, 特别是在现代花艺设计中, “空间感”备受人们注目。依据花材在空间中所占的位置, 可将其分为“占据空间”和“创造空间”两种。

所谓“占据空间”是指由花材紧密结合, 形成占据一定体积的空间体, 它是“实”的, 而“创造空间”是指花材相互缠绕、钩连, 由这些花材界定一个内部的空间, 这个空间是“虚”的。许多现代花艺作品就是通过缠绕、捆绑、透视等手法, 达到“创造空间”的目的。

创造空间

