

居家花艺知识丛书

插花设计

徐帮学 等编

化学工业出版社

居家花艺知识丛书

插花设计

徐帮学 等编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书主要介绍了插花设计基本知识和常见的插花技巧,包括插花常识大盘点、插花花材大集锦、插花花艺设计、插花在生活中的应用等知识。本书对插花设计花艺技巧、常见插花造型制作都有详细介绍。

本书通俗易懂,图文并茂,融知识性、实用性为一体,适合广大花卉种植户、花木培育企业员工、园林工作者阅读使用,也适合高等校园林专业和环境艺术设计专业的学生、室内设计师、室内植物装饰爱好者及所有热爱生活的读者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

插花设计/徐帮学等编. —北京:化学工业出版社,
2018.1

(居家花艺知识丛书)

ISBN 978-7-122-30933-4

I. ①插… II. ①徐… III. ①插花-装饰美术-造型
设计 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 272560 号

责任编辑:董琳

装帧设计:张辉

责任校对:边涛

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)

印刷:北京京华铭诚工贸有限公司

装订:北京瑞隆泰达装订有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张11½ 字数280千字 2018年3月北京第1版第1次印刷

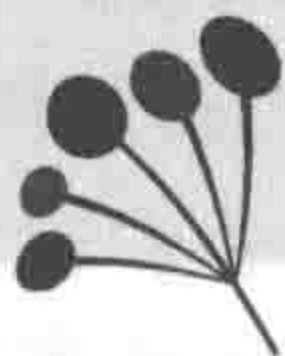
购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

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:48.00 元

版权所有 违者必究

前言

随着人们生活水平的提高，人们对家居环境布置提出了更高的要求。居家养花是一种很好的修身养性、怡情娱乐、美化生活、装饰环境的艺术活动。时尚、自然、环保、健康成为时下人们对花卉绿植追求的理念。我国的花卉不仅资源丰富，许多花卉还具有一定的抑菌杀菌功能，有的花卉还可以吸收空气中的有毒物质，如月季、百合、石竹、吊兰、龟背竹、紫罗兰等，都有吸收空气中甲醛、氮氧化物及苯的衍生物等有害气体的作用，而且有的花卉还具有一定的食用价值和很高的药用功效，这些在我国传统医学书籍中都有着相关的记载。

花卉在我们的日常生活中十分常见，它们可以把我们的家装点成一个绿色、环保、健康的生活空间。各种适合家庭栽培的健康花卉、盆景绿植、水培花卉不仅会令您赏心悦目，更能让您的居住环境与家庭生活增添几分光彩与几分优雅。要想成为绿植花卉养护高手，就要充分了解各种花卉的形貌特征，从选取到栽培，从养护到摆放，对各种花艺必备知识了然于胸。由此，我们特组织编写了《居家花艺知识丛书》。

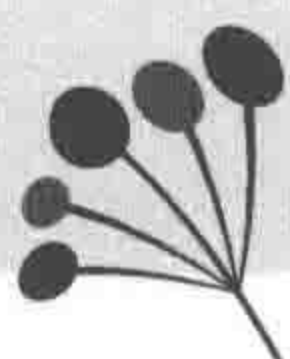
《居家花艺知识丛书》包括以下4个分册：《家庭养花》《盆景制作》《水培花卉》《插花设计》。本丛书图文并茂，既有家庭养花基本知识的介绍，又有水培花卉、盆景制作以及插花设计等知识的深入介绍。本丛书主要针对大众花卉爱好者及所有热爱生活的读者。丛书没有晦涩难懂的花卉学理论知识，书中介绍花卉绿植在居家布置与栽培方面的一些有用的常识，期待读者能够从阅读和参考中认识更多的花卉，了解更多的花卉知识，在享受大自然慷慨馈赠的同时，增添更多生活情趣。

本丛书在编写的过程中得到了许多同行、朋友的帮助，在此我们感谢为本丛书的编写付出辛勤劳动的各位编者。参与本丛书编写的人员如下：徐帮学、田勇、徐春华、侯红霞、袁飞、马泉、李楠、汪洋、罗振、刘佳、石晓娜、汤晨龙等。在本丛书编写过程中还得到宋学军、李刚、高汉明等的帮助，在此对他们的付出表示诚挚感谢！

由于编者水平有限，书中难免有疏漏与不妥之处，恳请相关专家或广大读者提出宝贵意见。

编者

2017年10月

目 录

第一章 插花常识大盘点	001
第一节 初识插花花艺	001
一、插花艺术的概念	001
二、东西方插花的发源地	003
三、插花花艺的特点	004
四、插花艺术的分类	005
五、插花艺术的四大价值	012
第二节 东方插花常识	013
一、中国插花的历史渊源	013
二、中国传统插花的基本花型	016
三、日本花道的特点	018
四、东方现代插花的特点	022
第三节 西方插花的“几何”美学	024
一、西方插花的发展概况	024
二、西式传统花艺的表现技巧与构成	026
三、西方插花展现的“三美”	030
四、西方现代插花的特点	032
第四节 插花与赠送花基本礼仪	033
一、花卉联想与谐音的妙用	034
二、花语是如何构成的	036
三、常见赠花礼仪常识	039
第二章 插花花材大集锦	041
第一节 常见的插花花材	041
一、如何采集高质量的花材	041
二、花材的形状	043

三、花材的分类及其特征·····	046
四、花卉枝条在插花中的应用·····	049
五、插花中的观叶花卉·····	051
六、观果花卉在插花中的妙用·····	055
七、现代干花类切花种类·····	057
八、兰花类花卉在插花中的非凡表现·····	059
九、常用于插花的木本花卉·····	062
十、常用于插花的水生花卉·····	064
第二节 插花的工具与材料 ·····	065
一、常用插花工具·····	065
二、“化腐为奇”的插花包装材料·····	068
三、“活泼动人”的丝带装饰材料·····	071
四、插花花器的种类特征·····	072
五、如何选择合适的花器·····	075
六、插花的几架和配件·····	076
第三节 插花花材的加工与固定 ·····	077
一、如何提高花材的吸水性·····	077
二、花材的保鲜方法·····	079
三、配叶在插花中的应用·····	081
四、插花时如何固定花材·····	081
五、使用花泥固定花材技巧·····	083
六、使用花插固定花材技巧·····	085
七、使用铁丝固定花材技巧·····	086
八、辅助固定花材小技巧·····	087
九、没有花插或花泥时花枝的固定·····	088
第三章 插花花艺设计 ·····	089
第一节 插花造型的基本概念 ·····	089
一、构图的概念与意义·····	089
二、构图的基本形式·····	090
三、构图的目的·····	093
四、构图的基本原理·····	094
五、插花的造型方法·····	097
六、“黄金分割”在插花构图中的作用·····	099
七、艺术插花的基础六法·····	100
第二节 色彩的基本概念 ·····	102
一、色彩的来源与常见术语·····	102
二、色彩的构成与属性·····	103
三、色彩表现的机能·····	104
四、色彩的感情色彩·····	106
五、插花中常见的色彩组合方法·····	107

第三节 常见插花造型制作	109
一、S形插花造型	109
二、半球形插花造型	111
三、水平形插花艺术	112
四、圆锥形插花艺术	114
五、弯月形花型的设计与制作	116
六、瀑布形花型的设计与制作	117
七、L形插花艺术	119
八、三角形插花艺术	120
九、倾斜式插花艺术	122
十、平展式插花艺术	123
第四章 插花在生活中的应用	125
第一节 花篮	125
一、常见花篮种类	125
二、礼仪花篮设计制作	127
三、果蔬花篮设计制作	128
四、开业花篮设计制作	129
五、餐桌花篮设计制作	130
六、丧礼花篮设计制作	131
第二节 花束	132
一、花束的组成与成形结构	132
二、花束的造型	133
三、圆形花束制作	135
四、扇形花束制作	137
五、条形迎宾花束制作	138
六、圆锥形礼仪花束制作	139
七、丧礼花束制作	141
第三节 婚礼插花	143
一、“梦幻颜开”的新娘头花	143
二、新娘捧花的制作	145
三、“锦上添花”的三朵“小花”	148
四、“美不胜收”的花车	149
第四节 节日插花	150
一、中外传统节日用花习俗和花艺设计	150
二、春节花艺制作	152
三、端午节花艺制作	153
四、中秋节花艺制作	155
五、重阳节花艺制作	156
六、元宵节花艺制作	157
七、清明节花艺制作	158

八、情人节花艺制作.....	159
九、母亲节插花制作.....	160
十、圣诞节花艺制作.....	162
第五节 居室插花	164
一、客厅、门厅插花布置.....	164
二、书房插花布置.....	167
三、厨房插花布置.....	168
四、餐厅插花布置.....	169
五、卧室插花布置.....	170
六、办公室插花布置.....	172
七、卫生间插花布置.....	173
参考文献	175

第一章 插花常识大盘点

我国的插花艺术有着非常悠久的历史，人们爱花，以插花自娱，插花已经成为现代人修身养性的日常生活内容之一。一件优秀插花作品并不需要多么昂贵，如路边一棵不起眼的野草，家里的一枝普通花朵，都能构成一件令人赏心悦目的插花作品，给人们带来美的感受。

第一节 初识插花花艺

插花艺术与人类文明的起源几乎是同步发展的，更与人类生活息息相关。研究表明，插花艺术距今已有 4500 余年的历史，值得我们去深入研究。在日常生活中，哪怕只是一朵小花，都能够承载着人类的艺术创造。下面我们从插花花艺的概念、东西方插花的风格特点等相关知识来进一步了解插花艺术。

一、插花艺术的概念

插花既可理解为“插花艺术”的简称，也可理解为形成插花作品的过程。

对于插花的称谓，世界各地是不同的。我国称为“插花艺术”，英国称为“花的安排”，美国称为“花的设计”；日本称为“花的装饰”。

插花称谓虽多，但基本概念和制作过程都是一致的。总的来说，插花强调以花卉为素材，强调艺术的创作，即有章法、有技巧的加工处理和安排花材的一门艺术。如图 1-1 所示为插花艺术。

1. 插花艺术的概念

根据插花起源和应用发展史来看，可以将插花艺术归纳概括为两种概念。

(1) 广义概念 即从花卉植株上剪取枝、叶、花、果（统称为切花），经过技术和艺术加工，遵循一定艺术原则，以表现生活美和自然美为目的的一种艺术。

图 1-1 插花艺术

(2) 狭义概念 将切花素材插入盛水的容器中, 经过技术和艺术加工, 遵循一定的艺术法则原则, 插制成一种表现自然美和生活美的花卉艺术品。这种创作的表现形式称为狭义的插花艺术。

两者主要区别仅在于是否将切花素材在水中盛放。简言之, 使用盛水的容器进行插花艺术创作活动就是典型的狭义的插花艺术; 而不使用容器而制作的捧花、花束、胸花、花车和现代花艺等作品的创作活动统称广义的插花艺术。

2. 花艺设计的概念

(1) 花艺设计概念的由来 花艺设计简称花艺或现代花艺, 属于插花艺术的范畴, 是由插花艺术中派生出来的一种艺术表现形式。

艺术能反映社会面貌和时代精神, 不同社会时代, 其艺术表现形式和内涵不同。随着社会的发展, 科学技术迅猛发展, 新兴材料不断涌现, 人们对精神生活的需求提高, 大大促进了各类艺术的变革、创新与发展。在此背景下, 在原有插花艺术基础上延续派生出来的一种更广阔、更活跃、更时尚的新型插花艺术表现形式即花艺设计, 成为 21 世纪世界插花艺术发展最活跃的一种形式。

另外, 根据部分欧美插花界人士的解读, 花艺即为插花, 1960 年以前的插花称为古典插花, 1960 年以后的插花称为现代花艺。

(2) 花艺设计与插花艺术的区别 由两者概念可知, 它们并没有本质的区别, 都是以剪切下来的植物或非植物材料为主要素材进行艺术创作, 都是展现形式美和内涵美的花卉艺术品。其主要区别点仅在于选用素材、表现形式以及使用技巧等方面。插花艺术以狭义的插花艺术而言, 基本上是以植物材料为素材, 通过修剪、整形等技法, 在盛水的容器中插制完成创作。而花艺设计不拘泥于现有花材、容器和手法的选择和使用, 除选用植物材料外还选用多种多样非植物性材料, 可以不使用容器, 可以通过多种技法来完成造型。创作理念更时尚、更随意, 灵活多变, 不局限于一个构图中心, 不只采用一种封闭式手法, 更注重花材的生态性等。

二、东西方插花的发源地

对插花发源何处，目前一致的观点认为西方各国的插花源自古埃及，东方各国的插花则源于中国或印度。

1. 东方插花艺术发源地——中国

关于持印度是东方插花艺术发源地的观点因其论据极少，影响力也甚微，暂不做论述，有待进一步论证。

认为中国是东方式插花艺术的发源地有两大理由。第一，中国远古先民早在中华文明初始发展的新石器时期（约公元前 7500～公元前 4000 年间）就有了较高的审美创造能力，彩陶艺术的创造便是例证。先民们将大自然的花草纹样烧制在彩陶容器上，引入居室，融于生活。彩陶艺术成为中国史前艺术的主要构成成分，是中华民族艺术的重要源头，而原始的插花艺术由此孕育也是顺理成章的，如图 1-2 所示为明代彩陶花纹艺术。第二，据《诗经》《楚辞》中记述，在周初至春秋战国初期（公元前 11 世纪～公元前 3 世纪）先民生活中就已经有原始插花表现形式的广泛应用，如礼宾或祭祀用的花束，装饰仪容佩戴的头花、襟花，以及美化环境用的花屋、花船、花车等，这些原始插花的记述远远早于东方其他国家，并且都发生在佛教传入中国之前，所以中国是东方插花艺术的起源国是无可置疑的。

图 1-2 明代彩陶花纹艺术

2. 西方插花艺术发源地——古埃及及古希腊等地

根据考古发现，在公元前 2500 年的古埃及法老贝尼哈桑的墓壁上绘有睡莲瓶花的图案，以及公元前 2400～公元前 1800 年间的五口插花花器的陪葬品，这些发现是人类最早的插花作品与花器的佐证，由此证实古埃及是世界上最早有插花的国家。

早在 5000~6000 年前,古埃及人就建成了完善的奴隶制国家,在文字、历法、艺术与科学等方面都有显赫的成就,对西亚和欧洲都产生深远的巨大影响,特别是在建筑和艺术上都表现有与金字塔式的巨大、永恒、对称、均匀风格的一致性。这与西方古典插花艺术的特点和风格也极其相似,如出一辙,由此也证实,古埃及是西方插花艺术的发源地。

古希腊也是西方插花艺术发源地之一,该地的插花形式多种多样,这些插花形式也逐渐遍及欧洲各地。

三、插花花艺的特点

插花花艺属于造型艺术门类,同绘画、雕塑、盆景、造园等艺术一样,既具备艺术的一般属性和法则,同时也有其自身的特殊属性与特点,现以鲜花的插花花艺为例加以说明。

(1) 创作素材宽泛丰富 独具魅力插花花艺的创作皆以大自然中最具灵秀之气的植物为主要素材,如图 1-3 所示为清新田园插花。它们不仅自然形态丰富多变,有夺目亮丽的色彩,婀娜多姿的花形,以及千姿百态的枝、叶和果实,而且还富有诗情画意般的寓意和象征性。更具魅力的是它们独具的清新鲜美的活力、自然的芳香以及周而复始的景观和时令性。

图 1-3 清新田园插花

这种与生俱来的自然属性美和文化内涵美能够表达各种各样的情感和意趣,可以展现自然百态,描述人间万象,它们为插花花艺的创作不仅提供了丰厚的物质基础,而且也为创设作品意境美提供了有利条件。仅仅是这些天生丽质的素材就能令人赏心悦目,更何况经艺术创作后,聚众花之美的插花花艺作品,其美更是无与伦比的,由此也为人们欣赏应用插花花艺作品增加了亲切感,使人们充分感受到生命的律动之美,感受到与大自然的同在。这些都是其他以非植物为素材的造型艺术所望尘莫及的。

随着现代科学技术的飞跃发展,开发出许多琳琅满目的非植物性插花花艺的容器、装饰

品和配件,如各种日常生活用品(包括废弃的饮料罐等)皆可作容器,还有人造的珍珠、挂件、发丝、禽类羽毛等,大大丰富了创作的素材,它们的应用像众星捧月一样增强和丰富了插花花艺作品的艺术品位。

(2) 创作快捷,灵活机动,立竿见影 插花花艺创作的主要素材虽是鲜活的植物材料,但都是被剪切下来不带根的,它们失去了根压,切断了输水管道,吸水困难而且有限,自身又不断蒸腾水分,因此打破了体内的水分平衡,易失水萎蔫,缩短了寿命,水养期和观赏期不长,只有尽量快速有序的构思插制才能保持其以最优美最新鲜的状态完成作品的创作,并及时展现出来。其选材、创作和陈设都可以随时随地随环境需要来插制或变动,使其在体量上、色调上、姿态上以及风格上达到与陈设环境的协调一致,所以灵活快速、立竿见影是插花花艺艺术特点,有人称插花花艺艺术是瞬间艺术,时效性极强,不无道理。

(3) 作品极富装饰性和愉悦性 天生丽质的自然花材经过艺术的加工提炼而创作成的插花花艺作品,无论在形、姿、色和神韵气质上,都让人产生更强烈更直接的可视性与赏心悦目的快感,更迅速地得到审美直觉的感受和判断。加上与之和谐的环境衬托,更突出作品优美生动的形式美和深邃的意境美。与花为友,借花传情,其创作过程也就是自娱的美的享受过程。

四、插花艺术的分类

插花艺术种类繁多,可从不同角度加以分类,这里介绍几种常见的分类方法。

1. 按艺术风格分类

插花按艺术风格来分可分为3类:东方式插花、西方式插花、现代自由式插花。

(1) 东方式插花 中国和日本是最能代表东方式插花的国家。东方式插花融合其传统文化和习俗,因此东方式插花造型多变,不拘泥于形式,线条自然,多呈不对称构图,配色清新淡雅,以幽雅见长。主题思想是通过作品的内涵和意境来表现的,插制方法是以三大主枝为骨架的线条式插法。插花用材多以木本花材为主,配以草花,可按季节选用不同的花材。如图1-4所示为东方式插花作品。

图 1-4 东方式插花作品

(2) 西方式插花 欧美各国的插花艺术是西方式插花代表。其插花作品的特点是体量大,造型简洁大方、凝练,结构紧密繁盛,色彩华丽或素雅。插花作品重外形而轻内涵,插制方法多采用大堆头式插法,注重整体的色块艺术效果。用材多以草本花材为主,用花较多,呈现热烈奔放、雍容华丽、端庄大方的艺术效果,有很强的装饰性。如图 1-5 所示为西方式插花作品。

图 1-5 西方式插花作品

(3) 现代自由式插花 现代自由式插花融合上述两种插花方式的特点。选材、构图、造型自由广泛,添加了各种非植物的材料,如金属、羽毛、玻璃等。将天然色和装饰色相结合表现出来的色彩更富有表现力,既可以是单独的作品,也可以是数个作品的组合。如图 1-6 所示为现代自由式插花作品。

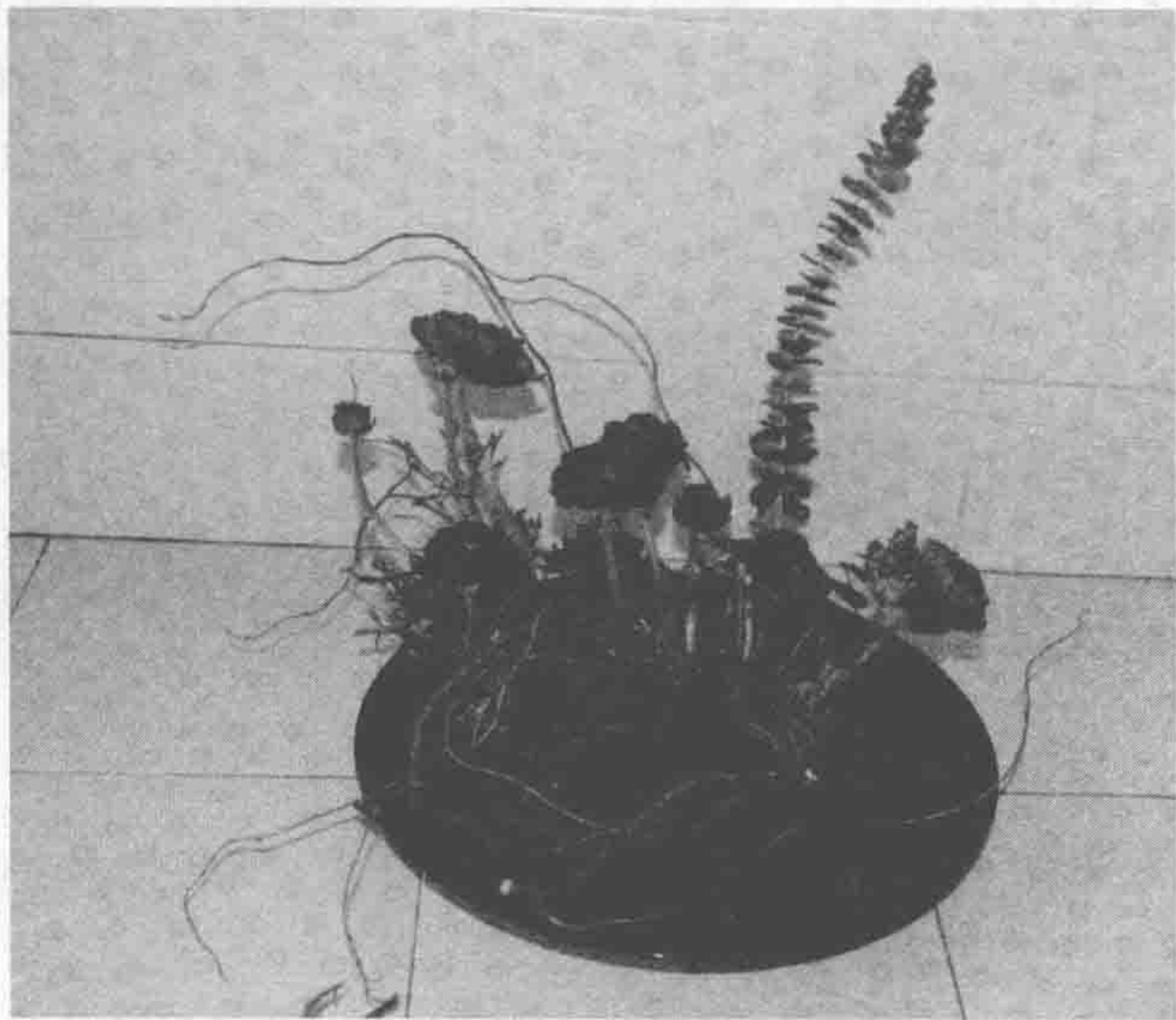

图 1-6 现代自由式插花作品

2. 按花材的性质分类

根据花材性质不同,插花分为鲜花插花、干花插花、人造花插花和混合用花。

(1) 鲜花插花 指插花素材全部或主要使用鲜花。鲜花插花的优点能呈现色彩绚丽、花香四溢、富有生气的自然之美。鲜花插花的应用范围广泛,适用于多种环境和场合,特别适隆重的庆典礼仪活动,能强烈地渲染气氛。其缺点是鲜花保鲜期不长,装饰和欣赏的时间较短,养护较复杂,在暗光下装饰效果不好。如图 1-7 所示为鲜花插花作品。

图 1-7 鲜花插花作品

(2) 干花插花 指插花素材全部或主要使用自然的干花或经过加工处理的干燥植物材料。干花既能体现原有植物的自然形态美,可随意染色、组合,与鲜花插花相比摆放时间长,管理方便,适合摆放在暗处。其缺点是怕强光长时间暴晒,也不耐潮湿的环境。如图 1-8 所示为干花插花作品。

图 1-8 干花插花作品

(3) 人造花插花 人造花指人工仿制的各种植物材料,包括绢花、涤纶花、塑料花等。人造花具有仿真性,设计和着色随意,可选择的种类繁多。人造花插花的优点是色彩艳丽,变化丰富,易于造型,便于清洁,观赏时间长。如图 1-9 所示为人造花插花作品。

图 1-9 人造花插花作品

(4) 混合用花 混合用花的素材包括将鲜花、干花及人造花这三种花材混合插花，根据季节、环境及具体条件的需要进行组合。插花时可用干花和鲜花组合，也可用干花和人造花组合，但以后者应用较多。

3. 按器具分类

(1) 瓶花 瓶花（图 1-10）是古今中外最早出现、最早使用的插花形式。花瓶是竖立式容器，形态有直筒形、小口大肚形、大口小底形、葫芦形、球形、长方形、方形等。质地有陶、瓷、铜、景泰蓝、竹编、藤编、玻璃、塑料、玻璃钢等。

图 1-10 瓶花

(2) 盆花 盆花(图 1-11)也是古老而普遍应用的插花形式。花盆是宽口、浅身、扁平的容器。形态有圆形、椭圆形、半圆形、方形、长方形、三角形、梭形、荷叶边形等。质地有陶、瓷、漆器、石、景泰蓝、竹编、藤编、玻璃、塑料、玻璃钢等。

图 1-11 盆花

(3) 篮花 篮花(图 1-12)常见于礼仪插花中,但也经常见于艺术插花中,作为纯观赏的艺术品。花篮通常用竹、藤、柳、麦秆等编制,也有用陶瓷、玻璃等材料制作。形态有有柄花篮、无柄花篮、筒状花篮、提篮式花篮、酒坛状花篮、船形花篮、壁挂花篮、平底状花篮、月亮形花篮等。

图 1-12 篮花

(4) 筒花 筒花(图 1-13)以各式竹筒花为代表,后又有仿照竹筒的陶瓷筒、玻璃筒、藤编筒、木筒等。

(5) 钵花 钵花(图 1-14)的器皿为低矮粗圆的花器,它比花瓶低而粗,比花盆高而瘦,显得粗犷稳重,宜插制落地式插花或花材数量多的插花。其形态多数为缸状外形,能储水。材质以陶瓷为主,也有用石膏、玻璃钢等材料制成的。