

浙江省十一五重点教材建设项目

Floral Environment Design

花艺环境设计

钱长根 张金锋◎主编

基础插花◇

婚礼花艺◇

会场花艺◇

庆典花艺◇

丧礼花艺◇

庭院花艺◇

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

浙江省十一五重点教材建设项目

花艺环境设计

钱长根
张金锋
主编

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

花艺环境设计 / 钱长根, 张金锋主编. —杭州:
浙江大学出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-308-09267-8

I. ①花… II. ①钱… ②张… III. ①花卉装饰-高等职业教育-教材 IV. ①S688.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 223147 号

花艺环境设计

钱长根 张金锋 主编

责任编辑	杜玲玲
封面设计	续设计
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	浙江时代出版服务有限公司
印 刷	杭州杭新印务有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	14.75
字 数	340 千
版 次	2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-09267-8
定 价	58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

《花艺环境设计》编写组成员名单

主 编 钱长根（嘉兴职业技术学院）

张金锋（嘉兴职业技术学院）

副主编 韦海忠（台州科技职业学院）

吕郁芳（丽水职业技术学院）

邹春晶（杭州职业技术学院）

周丽娟（嘉兴职业技术学院）

参 编 范丽艳（嘉兴园林规划设计院）

顾春燕（嘉兴天香花苑花卉有限公司）

谷筱华（嘉兴市提香花苑花店）

审 稿 吴龙高（浙江省花卉协会零售业插花花艺分会）

前 言

工学结合人才培养模式作为高等职业院校人才培养的重要模式之一已经得到广泛认同，专业人才培养目标最终要通过具体专业课程来实现，不同专业设置本质上对应的就是不同专业课程体系的设置，因此，“工学结合一体化课程”的开发与实践是培养高素质、高技能应用型人才的核心，而“工学结合一体化教材”的开发则是工学结合课程开发与实践的“重中之重”。

“工学结合一体化课程”是将理论学习和实践学习结合成一体的课程，其核心特征是“理论学习和实践学习相结合，促进学生认知能力发展和建立职业认同感相结合，科学性与实用性相结合，符合职业能力发展规律与遵循技术和社会规范相结合，学校教育和企业实践相结合”，简而言之就是“学习的内容是工作，通过工作实现学习，即工作和学习是一体化的”，“工学结合一体化教材”也应该体现“工作和学习一体化”的指导原则。

2006年12月，劳动和社会保障部颁布了第15批国家职业标准目录，其中“花艺环境设计师（职业编码X2-02-23-11）”作为新职业首次亮相，引起强烈反响，“花艺环境设计师”职业定义为“应用各种观赏植物材料或其他装饰性花材，从事室内外空间布局设计，组织花艺及园林工程施工和保养等工作的人员”；花艺环境设计师从事的主要工作内容为“提供花艺环境设计项目可行性分析、设计方案咨询及造价咨询；应用各类观赏植物材料配合其他装饰性材料对该区域进行布局设计；现场配合实施花艺环境营造，对各类花卉植物种植与搭配设计提供实施方案；解决花艺环境施工中产生的各类问题；按设计要求验收花艺环境施工项目”；花艺环境设计师的职业要求为：大专以上学历，具有园林绿化大型项目实际工作经验及相关专业执业资格证书，熟悉鲜花、仿真花的花艺制作，熟悉婚礼、会议、酒店的布置，环境花艺设计、各类橱窗设计等。

本教材编写以“工学结合一体化”为根本指导方针，遵循学生认知能力发展和建立职业认同感相结合，教材内容紧跟时代潮流，与时俱进，摒弃传统教材的章节安排模式，以学习情境为编写单元，将“花艺环境设计”这一工作领域划分为六个学习情境加以编排，每个学习情境内按照任务单、咨询单、信息单、计划单、决策单、材料工具清单、实施单、评价单、教学反馈单的顺序进行编排，更加符合学生高职学生的认知规律，促进学生

专业能力和社会能力的提高。

本教材编写分工如下：钱长根、邹春晶负责编写“学习情景1：基础插花与花艺创作”；张金锋、谷筱华负责编写“学习情景2：婚礼花艺设计与制作”；钱长根、韦海忠负责编写“学习情景3：会场花艺环境设计与制作”；张金锋、顾春燕负责编写“学习情景4：庆典花艺环境设计与施工”；吕郁芳负责编写“学习情景5：丧礼花艺设计与制作”；周丽娟、范丽艳负责编写“学习情景6：庭院花艺环境设计与施工”。

在教学计划安排中，建议将《花艺环境设计》课程列为“商品花卉专业”主干课程，两个学期将本课程讲授完成，共128个学时，计8学分，每学期16周上课时间，每周安排4个学时，每学期64个学时。

本教材在编写过程参考了大量文献和图书资料，在此向所有参考文献的著作者表示衷心感谢！

由于编者水平有限，书中疏漏、错误及不足之处在所难免，盼望专家学者及广大读者给以批评指正。

目 录

前 言

学习情境1：基础插花与花艺创作

任务单

资讯单

信息单

1. 插花艺术基础概念
2. 插花艺术的基本构图类型
3. 现代花艺理念和技法

计划单

决策单

材料工具清单

实施单

评价单

教学反馈单

学习情境2：婚礼花艺设计与制作

任务单

资讯单

信息单

1. 婚礼花艺设计理念
2. 婚礼花艺设计和制作的主要内容

计划单

决策单

材料工具清单

实施单

评价单

教学反馈单

学习情境3：会场花艺环境设计与制作

任务单

资讯单

信息单

1. 会场花艺设计理念
2. 会场花艺设计和制作的主要内容

计划单

决策单

材料工具清单
实施单
评价单
教学反思单

学习情境4：庆典花艺设计与施工

任务单
资讯单
信息单
 1. 庆典花艺设计理念
 2. 庆典花艺设计与施工案例
计划单
决策单
材料工具清单
实施单
评价单
教学反思单

学习情境5：丧礼花艺设计与制作

任务单
资讯单
信息单
 1. 丧礼花艺设计理念
 2. 丧礼花艺设计和制作的主要内容
计划单
决策单
材料工具清单
实施单
评价单
教学反思单

学习情境6：庭院花艺环境设计与施工

任务单
资讯单
信息单
 1. 庭院花艺环境设计理念
 2. 庭院花艺环境设计施工案例
计划单
决策单
材料工具清单
实施单
评价单
教学反思单
主要参考文献

学习情境 1

基础插花与花艺创作

任务单

【学习领域】

花艺环境设计

【学习情景1】

基础插花与花艺创作

【建议学时】

32

【布置任务】

学习目标:

1. 能够了解插花的发展历史和风格流派。
2. 能够认识和熟练使用插花工具。
3. 能够识别常见插花花材。
4. 能够在插花制作过程中严格遵照比例、尺寸、色彩搭配等原则。
5. 能够绘制十个常见基本花型的正面图和侧面图。
6. 能够掌握十个常见基本花型的插作方法（三角型、扇型、半球型、水平型、倒T型、L型、弯月型、S型、圆锥型、不等边三角型）。
7. 能够在插花作品中恰当运用现代插花花艺技法。

任务描述:

大学生开始了暑期的顶岗实习,来自不同学校园艺专业的学生陆续来到一家大型连锁花店,寻找就业的机会。店主人想留下优秀者。现针对报名者实行考试,录用动作最熟练,基本技能最强,同时又能够有所创新的佼佼者在花店工作。

1. 识别花店内的切花花材。
2. 掌握常见花材的保鲜与造型处理手法。
3. 任意制作目前商业插花中经常用到的十个花型中的一两个花型。
4. 制作一个现代风格的插花作品,要经济美观。

【学时安排】

资讯4学时

计划4学时

决策4学时

实施16学时

评价4学时

【提供资料】

1. 谢利娟. 插花与花艺设计. 北京: 中国农业出版社, 2007
2. 曾端香. 插花艺术. 重庆: 重庆大学出版社, 2006
3. 阿瑛. 花艺课堂. 长沙: 湖南美术出版社, 2008
4. 王立平. 基础插花艺术设计. 北京: 中国林业出版社, 2006
5. 蔡仲娟. 高级插花员职业资格培训教材. 北京: 中国劳动和社会保障出版社, 2007
6. 梅星焕. 家庭插花艺术. 上海: 上海科技教育出版社, 2001
7. 朱迎迎. 插花艺术. 北京: 中国林业出版社, 2003
8. 王绍仪. 宾馆酒店花艺设计. 北京: 中国林业出版社, 2006
9. 蔡俊清. 现代风架构花艺欣赏. 园林, 2006. 1

【学生要求】

1. 理解插花花艺设计相关理念。
2. 掌握插花相关工具的正确使用方法和技巧。
3. 掌握常见插花花材的造型、保鲜处理手法和技巧。
4. 自尊、自信、尊重父母、尊重客户、尊重教师。
5. 爱护插花工具、花材和辅材，物尽其用、避免浪费。
6. 本学习情景工作任务完成后，提交资讯单、评价单和教学反馈单。

资 讯 单

【学习领域】

花艺环境设计

【学习情境1】

基础插花与花艺创作

【学时】

32

【资讯方式】

在图书馆、专业刊物、互联网络及信息单上查询问题；资讯任课教师

【资讯问题】

1. 简述插花定义和分类。
2. 花材根据外形可分为哪几类，分别举2~3例，说明其作用。
3. 简述插花常用工具、花器种类、插花花材的分类。
4. 认识常见的切花材料。
5. 简述艺术插花的基本原则。
6. 简述艺术插花的制作程序。
7. 简述艺术插花的四种基本形式：直立式、倾斜式、平卧式、悬崖式艺术插花各自的艺术特点和制作要点。
8. 简述艺术插花的基本技法。
9. 简述现代花艺常用的技法。
10. 举例说明艺术插花创作中的色彩配置。
11. 如何进行花材形状的分类，并根据其形状正确使用花材进行插作。
12. 怎样对插花作品进行意境分析与命名。
13. 如何区别不同风格的插花作品。

【资讯引导】

1. 问题1—8可以参考在谢利娟主编的《插花与花艺设计》。
2. 问题9—11参考蔡仲娟主编的《初中级插花员职业资格培训教材》和曾端香主编的《插花艺术》。
3. 问题12—13可以参考范洲衡、郑志勇主编的《插花艺术》。

信息单

【学习领域】

花艺环境设计

【学习情境1】

基础插花与花艺创作

【学时】

32

【信息内容】

1. 插花艺术基础概念

“插花”是一个专用名词，在中国称“插花”，在日本称“花道”，在西方称“花艺”基本上是一个概念。

插花是一门古老而又新奇的艺术，它由来已久，无论东方或西方，至少都有一二千年的历史。人们以剪切植物为素材，经过艺术加工，赋予这些素材文化内涵，形成了一门独特的艺术——插花艺术。

插花艺术与书法、绘画等平面艺术不同，它是一门立体艺术，但又与雕塑、建筑等立体艺术不同，它是一门有生命的立体艺术。

插花艺术是一门学科，也是一个创意产业。对于一个插花者来说，需要掌握构图、色彩、植物学、文学，甚至材料、光学、力学等多方面的知识，加以综合应用，才能创作出好的插花艺术作品。在西方，花艺设计师都要经过大学本科或大学专科学历教育，经过2~3年的实践操作，才能取得相应职业资格证书。在我国，近几年来，在北京、上海等地的一些高等院校，也开设了插花花艺大专班，为社会上紧缺的高级插花人才的培养搭建了一个平台。相信随着文明社会的建设和小康生活的需求，社会将需要大批插花人才，尤其是高级插花人才。

1.1 插花艺术的概念

将鲜切花插入容器中，用水贮养起来，以供观赏叫插花。插花艺术是按照创作的主题或环境布置的要求，以剪切下来的植物器官（花、叶、茎、根、果等）为主要素材，通过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）处理和艺术加工（构思、造型、配色），配以合适的花器、几架、配件或架构等，来表达作者对自然、生活、社会等思想情感的一门造型艺术。

随着插花艺术的不断发展,人们将更为新奇的创作理念、丰富多彩的表现手法和各式材料应用于插花创作之中,插花所使用的材料不再局限于植物的花朵,只要有观赏价值的植物性材料或非植物性材料(绢花、塑料花、干燥花以及其他材料)均可用于插花;容器及几架是传统插花作品中重要的组成部分,而在现代插花中已明显淡化;现代插花可以使用花器,也可以不使用花器;配件在插花作品中起到衬托及画龙点睛的作用,但不是必须使用,插花的体量更是日趋大型化,更加注重装饰性和时代感。

1.2 插花艺术的历史

插花起源于人类爱美的天性。中国是世界上插花最早的国家之一。插花艺术究竟是如何兴起的,目前尚无法定论。因为插花艺术属于瞬间的创作与欣赏活动,时间制约性强,加之摄影等技术发明时间不长,因而无法对其进行历史考证,但可以肯定的是东方式插花源于中国,西方式插花源于古埃及。世界上的两大插花流派即东方插花艺术和西方插花艺术,不但在插花风格上各异,而且各自是沿着不同的历史轨迹发展而来的。

1.2.1 东方式插花艺术发展简史

东方式插花艺术以中国插花和日本插花为代表。

(1) 中国插花简史

古训道“欲知大道,必先知史,知之愈多,爱之愈深”,只有了解中国传统插花艺术的起源和发展历程,我们才能对自己的民族插花“知之愈多,爱之愈深”,才谈得上将之发扬光大。中国传统插花艺术源远流长,博大精深,有三千多年的发展历史。

上古时期(公元前11世纪—公元前6世纪),在我国民间已有原始的插花意念,并流行着多种形式的插花。我国的第一部诗歌总集《诗经》中就有大量以花传情,装饰仪容的歌谣。特别是战国时期屈原的经典之作《楚辞》中,描述了车披花草,手拿鲜花,赠其所思,表其所爱的盛况。西汉年间(公元前206年—公元23年),随着佛教的传入,原始插花意念与佛前供花,佛教礼仪相结合,插花随之进入一个新的阶段。公元5世纪《南史》载:“有献莲华供佛者,众僧以罍盛水,渍其茎,欲华不萎。”六朝时期(公元200—589年),北周诗人庾信作《杏花诗》云:“春色方盈野,枝枝绽翠英。依稀映村坞,烂漫开山城。好折待宾客,金盘衬红琼”。又“小船行钓鲤,新盘待摘荷。兰皋绕悦架,何处有凌波”。说明已有采折花枝(杏花与荷花)入盘待客会友的习俗。当然,这时只是将花“放”或“养”在器皿中,还谈不上“制作”或“安排”的艺术境界,真正的插花,在隋唐时期才开始流行。

隋唐时期,讲究花要插得好、配得妙,且讲究花器。对花材赋予个性与格调、意义与象征,并视格调高低和象征意义,审慎地调配和择取花材,追求多层次、多角度的艺术效果,雍容华贵、富丽堂皇是其主要风格。此时盛行花器之下配置精美的台座,背景悬挂书画,形成“花画合一”、“书花合一”。把插花作品当做环境的装饰品,也当做文化艺术品,起到赏心悦目、畅神达意的作用。罗虬的《花九锡》中将“玉缸、雕文台座、画图、翻曲、美醑、新诗”分列其中,并详细记载了唐代皇宫中插作牡丹花过程以及饮酒赏花的过程——酒赏。由于陶瓷制作技艺的改革和发展,瓷瓶养花已广泛使用。“对花吟诗”、“对花饮酒”是文人的雅兴。“深红浅白宜相间,先后仍须次第栽;我欲四时携酒赏,莫教

一日不开花”。从欧阳修的诗中,可以看出,插花百瓶,醉饮其间的“插花饮酒”,列为生活情趣美谈。不仅在室内,往往出外郊游时也“中置桌凳,列笔床、香鼎、盆玩、酒具、花樽之属”。从隋唐一直到五代、宋,面对插花,乐声响起,把酒问天,写诗赋词,其乐融融,天不醉人醉,地不醉花醉为赏花最高境界。且与“烧香、点茶、排置”同称生活四艺,是每人自小就应具备的修养。

唐代是中国插花的黄金时代,以富丽堂皇的宫廷插花为主,主要花材以形体硕大,华丽的牡丹为主。

五代,应运而生了卖花郎与花师,并达到诗人杜牧“杏园”中所谓的“满城多少插花人”的境地,郭江洲发明创造了易于固定花材的占景盘。南唐后主李煜举办“锦洞天”之类的大型插花展览。韩熙载推出“五宜”之说,并依照不同的花材配置不同香料的焚香而将视觉美与嗅觉美融为一体,插花发展为嗅觉与视觉共鸣的境界——香赏。认为插花与燃香相互作用,风味相投,相得益彰,妙不可言。这种欣赏方式一直盛行到宋、元二代。

宋代,插花风气更盛,以清雅脱俗的文人插花为主要特点,无论是民间还是文人。关于插花的优美诗篇比比皆是。如诗人杨万里的诗曰:“路旁野店两三家,清晓无汤况有茶。道是渠浓不好了,青瓷瓶插紫薇花。”苏辙的诗曰:“春秋种菊助磐蔬,秋晚开花插满壶”等。南宋时期又是竹筒插花的鼎盛时期,后传入日本,在日本花道中占有重要位置。人们追求永恒至美的生活境界,将瓶花赋予绝对的生命与至高的地位,花事活动频繁,规模惊人。当时的酒楼、茶肆无不用插花来招徕顾客。

元代,战乱频仍,民不聊生,只有少数人插花玉斋,借花消愁,偏重以情为出发点,出现了“心象花”和“自由花”,用主观而富感情的表现手法来处理花材,流露个人对社会的无奈及返璞归真的心理,从而加深了插花作品的内涵,更具艺术之美。

明代,天下统一,是中国历史上插花发展的鼎盛时期,从庄严富丽的堂花、理念花,到简洁清新、色调淡雅的文人花,不仅达到相当高的水平,而且普及民间,并与品茗艺术相结合,称之为“茶花”——茗赏,从而达到了赏花的最高境界。高濂的《瓶花三说》论述了作品与环境、容器与花材的比例尺度关系,容器、花材的选择,花材的组合与造型,作品陈设应遵循的原则。1599年袁宏道编写《瓶史》一书,提出了“取花如取友”的论点,强调了花材选取的重要性,以花造型,以形传神,形神兼备,“虽由人作,宛自天开”。在选取精美容器的同时,要“花与瓶相称”,“瓶与室结合”。插花时要崇尚自然、师从自然,讲究“参差不伦,意态天然”高度概括了插花艺术的精粹。“茗赏者上也,谭赏者次也,酒赏者下也”。欣赏插花作品以品茶赏花最好,如果近酒弃茶,并夹杂庸俗粗俗的行为和语言,这是令花神极为讨厌的,宁可闭口静坐,也不要招惹花神的恼恨。茗赏,不仅格调高雅,还能保持鲜花的清新艳丽。“采尽名花作花屏,汲得清泉漱新茗”。茶香、花香飘忽不定,能不如痴如醉。明代文人以花会友,喜欢将花“人格化”,如以“松、竹、梅”组成“岁寒三友”;“梅、兰、竹、菊”组成“四君子”等。

清代,在继承明代的基础上,将“人格化”升为“神格化”,将每一种花以有关历代名人的个性或事迹予以匹配作为各花的花神,从而使盆栽艺术得以普及与发展,也使插花与盆栽熔为一炉,而成“写景花”(盆景式插花),讲究外形、线条与色彩,崇尚现实主义与自然主义。沈复的《浮生六记·闲情记趣》中提出:“其插花朵,数宜单,不宜双。每瓶取一种,不取二色”;“起把宜紧,瓶口宜清”。“枝疏叶清,不可拥挤”;对枝条

香赏

茗赏

静赏

动赏

图1-1 插花欣赏方式

