

国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目成果教材

◎ 主 编 吴 娟

花艺制作

HUAYI ZHIZUO

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

花艺制作

上海市工程技术管理学校 组编

主 编：吴 娟

副主编：陆丹妮 汪亚辉 沈 利

参 编：陈佳瀛 徐卓颖

北京师范大学出版社

示范校建设项目成果教材 编审委员会

主 任：沈瑞华

副主任：龚惠兰 沈 利 沈晓琳 陈佳赢

委 员：薛 培 吴 娟 艾 娟 张庆红 钟国华

盛红燕 姚柳荣 张 伟 汪亚辉 袁冬霞

秦伟峰 范莉薇 邱春艳 李大志 江 铭

参与企业：上海师范大学

上海逸林园林有限公司

上海市人民公园

内容简介

本书根据当前我国职业教育课程改革的基本理念，以培养插花从业人员的职业能力为目标，以花店行业的实际工作任务构建教材的内容。本书分为4个项目，分别是：认识插花、艺术插花、礼仪插花、花店经营与管理。教学项目中安排若干工作任务，工作任务中设定学习目标、任务分析、相关知识、任务实施、拓展应用等环节。通过工作任务的完成，读者能将理论知识转化为相关实践动手能力。本教材在传统花艺制作教材的基础上增加花店经营教学任务，以此弥补教学内容与市场营销相脱节的问题。同时本教材还配有两个附录，分别是插花员实用英语口语和插花员国家职业标准，以帮助插花从业人员更好、更规范地为顾客提供服务。

本教材内容实用、图文并茂、可操作性强，能较好地激发读者的学习兴趣，帮助其轻松掌握基本的插花技能。本书可作为中等职业院校园林、园艺专业插花与花艺设计专业教材，也可作为花店从业者的参考用书。

前言

随着我国经济水平的提高，人们对鲜花的需求越来越大。国内大型花卉市场及专业花店数量快速增长，插花已经成为热门的行业，中、高级插花员在市场上供不应求。针对市场需求，很多中高职院校园林专业纷纷开设了插花艺术这门课程。然而随着插花教育事业的蓬勃发展，较早编写的传统教材已不能适应需要。这些教材主要存在的缺陷是：插花作品图片太少，不直观；插花步骤过于简练，难模仿；教材设计理论滞后，呈现方式陈旧，不能满足当前新教学理念的实施和教学个性化的需求。为此，我们从学生能力建设的视角出发，以“新、实、浅”为特点，以突出职业能力培养为重点，编写了这本《花艺制作》教材，系统地介绍了插花艺术的有关理论与技能。本书具有以下几个显著特点。

一是内容实用、适用性强。插花艺术是一门融理论与实践，融艺术与技能为一体的综合学科。为加强本教材的实用性和适用性，在编写时我们组织教学经验丰富、实践能力强的教师与行业、企业一线专家，在调查了多家大型花卉市场、花店、宾馆酒店等场所的基础上，编写了这本“任务驱动”型的中职插花艺术教材。

二是体现以学生为主导的教学模式。中等职业教育的培养目标是培养应用型专业人才，以适应社会需要。在理论知识方面，打破传统插花教材的理论体系，本着“实用、够用”的原则，做到少而精，在每个任务的开头提出了知识目标，并围绕目标进行拓展。在实践技能方面，每个任务开头均提出技能目标，然后以具体实例为载体，按“工作任务”来组织内容，尽量采用图文并茂的形式深入浅出的进行编写。

三是突出模仿与创新结合，培养创新能力。插花艺术本身是一种创新艺术，需要不断地创新。本书通过从模仿到创作的实践，创造机会让学生多观赏国内外最新插花作品，从而获得较多的实践机会，提高创新能力。

本书作为中职园林专业规划教材，主要介绍了插花的基础知识，插花的步骤、技巧与方法，艺术插花，礼仪插花，花店经营与管理等内容。通过本书的学习，学生可以了解和掌握插花的基础理论知识及学会艺术插花和礼仪插花中基本花型的制作方法 and 技巧。本书可作为中职园林、园艺专业插花与花艺设计课程的教材及插花职业技术

培训教材，也可作为花店从业者的参考用书。

本书由吴娟主编并负责全书统稿，陆丹妮、汪亚辉、沈利参与编写。在本书的编写过程中，陈佳瀛、徐卓颖等给我们提出了很多建设性的意见和建议，在此表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，请广大专家及读者批评指正，以便修订时加以完善。

任务1	花艺欣赏	/03
任务2	插花的色彩配置	/10
任务3	插花的构图设计	/18
任务4	插花器皿、工具的使用	/24
任务5	花材的识别	/32
任务6	花材的加工	/45

01

项目一
认识插花

任务1	直立式花型的制作	/53
任务2	倾斜式花型的制作	/57
任务3	平展式花型的制作	/62
任务4	下垂式花型的制作	/66
任务5	不等边三角形花型的制作	/70
任务6	L形花型的制作	/74
任务7	水平形花型的制作	/78

51

项目二
艺术插花

任务1	不同花结的制作	/85
任务2	扇形花束的制作	/93
任务3	半球形花束的制作	/100
任务4	礼仪花篮的制作	/106
任务5	单尾胸花的制作	/111
任务6	尾部分叉形胸花的制作	/117

83

项目三
礼仪插花

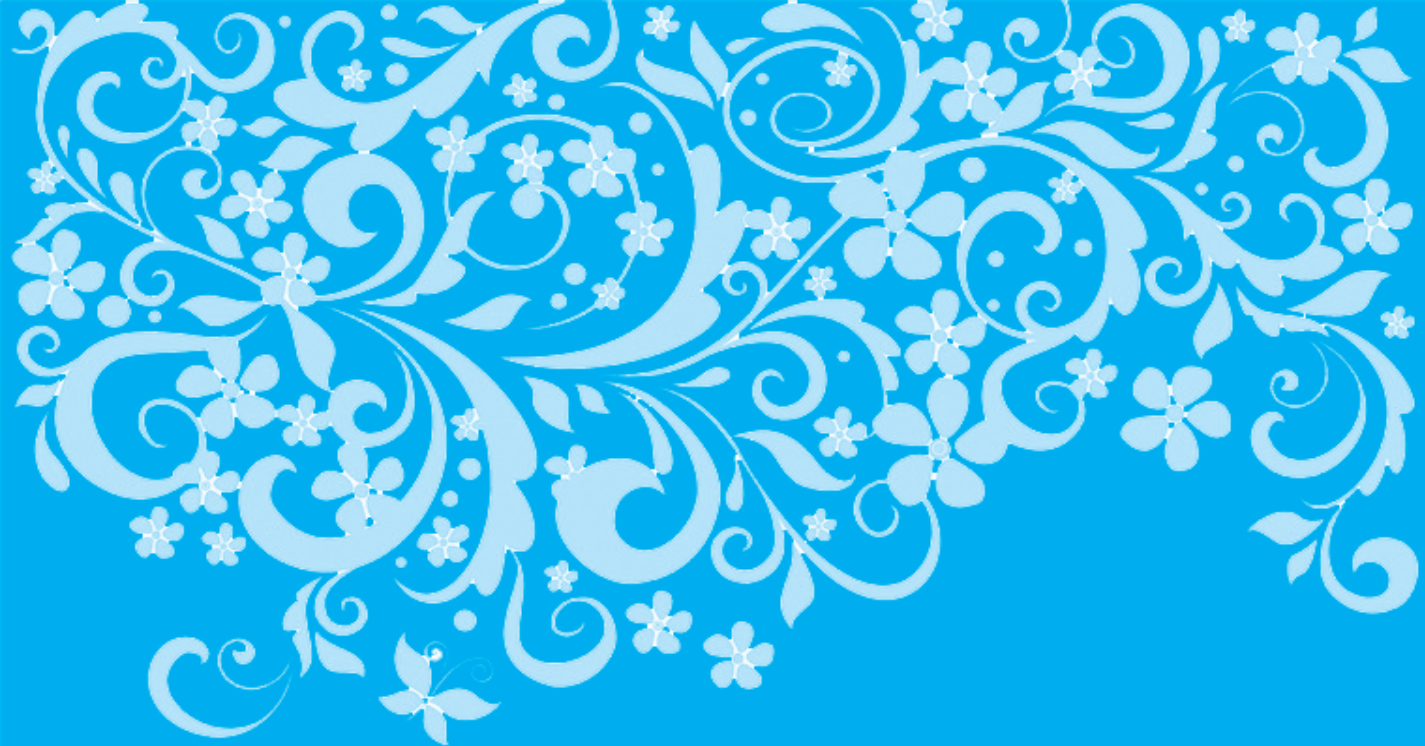
任务1	花材选购与保鲜	/125
任务2	花店营销方案设计	/129

123

附录1:	插花员实用英语口语	/132
附录2:	插花员国家职业标准	/138

项目四
花店经营与管理

参考文献	/144
------	------

项目一

认识插花

- 任务1 花艺欣赏
- 任务2 插花的色彩配置
- 任务3 插花的构图设计
- 任务4 插花器皿、工具的使用
- 任务5 花材的识别
- 任务6 花材的加工

引言

本项目为《花艺制作》课程的基础知识部分，包括6个任务。学生通过完成6个任务，能基本认识插花，学会欣赏插花作品，能掌握插花艺术色彩配置原理和插花艺术的构图设计原理，认识插花器皿及会使用插花工具，识别常用插花花材及对花材进行加工造型等，为后续花艺制作项目任务的实施奠定基础。

学习目标

（一）知识目标

1. 知道插花艺术的含义及基本分类。
2. 理解插花的色彩设计原理，掌握插花的常见配色方案。
3. 理解插花的构图设计原理。
4. 知道插花器皿及工具的类型、作用和选配方法。
5. 掌握50种常用花材的生活习性、形态特征及花语等。
6. 掌握花材加工造型的常用方法。

（二）技能目标

1. 能根据插花造型的特点判断属于哪一个类型。
2. 能够分析插花作品案例中色彩配置的优缺点。
3. 能够正确运用插花的配色方法进行简单的插花色彩设计。
4. 能分析插花作品案例中的构图设计特点。
5. 能合理选配和正确使用插花器皿及工具。
6. 能准确辨别50种常用花材。
7. 能合理对花材进行加工造型。

（三）情感目标

1. 养成良好的学习态度和规范操作意识。
2. 养成良好的团队协作和自主管理能力。
3. 养成良好的自主学习和总结评价能力。

任务1 花艺欣赏

学习目标

（一）知识目标

1. 知道插花艺术的含义及基本分类。
2. 掌握不同作品的风格特点。

（二）技能目标

1. 能准确说明插花艺术的含义，并能解释插花的相关术语。
2. 能分析插花艺术的特点和作用。
3. 能根据插花的花型结构、用材特点、应用形式判断插花的类别。

任务分析

本任务作为插花花艺入门的基础知识，主要阐述插花艺术的基本概念以及相关的插花艺术的分类、东西方插花艺术的特点等。

任务实施过程中采用预设情景—设置问题—阅读学习—问题讨论—教学总结的方式进行。

学习了本任务，你将掌握插花艺术及相关的概念，理解插花艺术的内涵。

相关知识

插花是一门古老而又新奇的艺术。伴随着人类社会的发展和文明进步，插花的形式与内容逐渐丰富多彩。人们将丰富多彩的文化内涵及艺术创造不断地融入插花艺术中，使其焕发生机，成为一门高雅艺术，并越来越多地走入大众生活，成为一种能够表达人们的思想与情感的艺术手段，成为一种世界通用的语言。

一、插花艺术的定义

插花艺术：利用切花为主要素材，通过适当剪裁、整形和摆插来表现自然美和生活美的一门造型艺术。

二、插花艺术的范畴

广义的范畴：凡利用鲜切花花材进行造型，作品具有装饰效果或欣赏性的，都可称为插花艺术。

狭义的范畴：仅指使用器皿插作切花花材的摆设花。

三、插花艺术的相关名词

（一）花卉艺术

凡将花材经过人工处理,赋予花卉新的生命的,都可称为花卉艺术，其范畴较广。

（二）花卉装饰

花卉装饰是根据环境条件和人们的需要，按照科学、艺术的要求，以花卉为材料，根据美学原理，进行合理巧妙的布置，为人们创造一个高雅、优美、和谐的空间环境。（图1-1-1、图1-1-2）

图 1-1-1 花卉装饰示例一

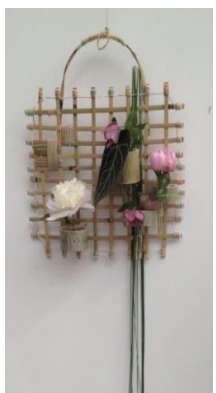

图 1-1-2 花卉装饰示例二

（三）花艺设计

花艺设计是由英文“Flower Design”翻译而来，为近代欧美国家的专业花店用语。按一定的用途或客户的要求进行策划，以供顾客选购，制作者不一定是设计者本人，这种经过制作过程或由其他人来体现构思称为设计。其作品较多强调观赏性，装饰性，主要以推销和营利为目的。花艺装饰以理性为主，属于带有商业性的一种产品设计。花艺设计所使用的插花材料和花器的取材更为广泛，所使用的插花技法更为丰富，创作更具有时代感和个性化。（图1-1-3、图1-1-4）

图 1-1-3 花卉设计示例一

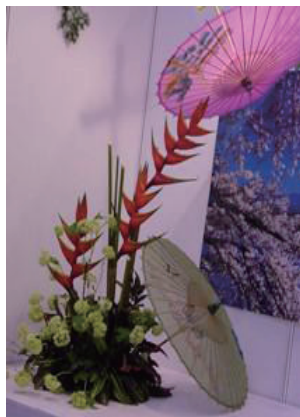

图 1-1-4 花卉设计示例二

（四）花道

花道是日本人对插花的特有称呼，它与茶道、柔道、剑道、书道等相似。日本的花道虽起源于我国，但这种艺术形式在日本得到了长足的发展，并形成具有日本民族文化特色的艺术形式，在国际插花界处于领先地位，并深受世界各国人们的喜爱。（图1-1-5、图1-1-6）

图 1-1-5 花道作品示例一

图 1-1-6 花道作品示例二

四、插花艺术的分类

（一）艺术风格分类

插花艺术的表现因地域环境差异造就的不同民族特性及历史文化背景，而形成了世界上风格迥异的两大插花艺术派别，即东方插花艺术与西方插花艺术。

1. 东方式插花（图 1-1-7）

以中国和日本的传统插花为代表，其主要特点是：

图 1-1-7 东方式插花

- (1) 选材简洁, 用花量少, 追求花枝的自然神韵。
- (2) 花材色彩清新淡雅, 一般只2~3种颜色。
- (3) 以线条构图为主, 呈现各种不规则的优美造型。
- (4) 强调插花作品的意境美和内在神韵美。

2. 西方式插花 (图 1-1-8)

以欧美各国的传统插花为代表, 其主要特点是:

- (1) 选材注重外形美和装饰美, 用花量大。
- (2) 花材色彩浓重艳丽, 以达到雍容华贵的艺术效果。
- (3) 造型以规则的几何形图案为主, 讲究对称和平衡。
- (4) 强调插花作品的人工美和图案美, 装饰性强。

图 1-1-8 西方式插花

3. 现代自由式插花 (图 1-1-9)

是插花艺术新兴的一种表现形式, 其艺术风格糅合了东、西方插花艺术的特点, 既有优美的线条, 也有明快艳丽的色彩和较为规则的图案。其主要特点是:

- (1) 色彩丰富, 构图灵活多变, 强调装饰性。
- (2) 选材广泛, 植物、非植物材料均可运用。
- (3) 造型灵活多变, 结构新颖。
- (4) 插制技法新奇多样、层出不穷。
- (5) 主题表现丰富多彩, 富有时代气息。

图 1-1-9 现代自由式插花

(二) 依据设计目的分类

1. 商业插花 (图 1-1-10)

设计者根据具体的商业用途, 按照客户要求来进行设计制作具有商品价值的插花花艺。这是一种艺术性与商品性共存, 并相互制约与影响的插花花艺设计, 如用于庆典仪式、婚丧嫁娶、迎来送往、探亲访友等社交礼仪活动中的花篮、花环、花束、花圈等礼仪花艺; 或者用于装饰宾馆、酒店、商场等商业环境空间的插花花艺。在商业花艺

图 1-1-10 商业插花

的设计中，要特别注意不同国家及地区的一些用花习俗与禁忌，以及某些花材的种类、色彩等搭配中约定俗成的用法。

2. 艺术插花（图 1-1-11）

指主要用于陈设在展览会或表演会上，供艺术欣赏为主，展现插花的艺术风格、美化环境以及活跃文化娱乐活动；其选材、构思、造型较为随意多变，任由作者发挥。

图 1-1-11 艺术插花

图 1-1-12 生活插花

3. 生活插花（图 1-1-12）

用于美化室内环境，给家庭增添闲情意境，提高生活品位的插花饰品，主要用于布置客厅、卧室、书房或工作室、厨房、卫生间等场所。设计者在创作中不受任何商业目的与要求的制约，只从个人意志出发，追求纯粹的艺术表现和生活情趣。

（三）插花容器分类

按使用的器皿不同，插花可分为瓶花、筒花、盘花、篮花、钵花、敷花、浮花、吊挂花等。

表 1-1-1 插花容器分类

分 类	定 义	图 例
瓶花	以折枝花插置在水盘或花瓶进行装饰和观赏，是当今世界花艺最主要的形式。（图1-1-13）	 图 1-1-13 瓶花
筒花	以高身的筒状花器创作的作品，“筒”指无瓶肚和瓶颈之分，口部与底部大小相似的花器。筒有圆筒、方筒、多边形等形状。（图1-1-14）	 图 1-1-14 筒花

续表

分 类	定 义	图 例
盘花	以阔口浅盘为插花容器创作的插花作品，是东方方式插花的常见类型。(图1-1-15)	 图 1-1-15 盘花
篮花	以各式篮子为插花容器创作的插花作品。常见的花篮由藤条、柳条、竹篾等材料编制而成。篮花用途广泛，是礼仪插花的常见形式。(图1-1-16)	 图 1-1-16 篮花
钵花	钵可以看作是介于瓶与盘之间的一类花器，其底部有的收缩成碗状，有的不收缩呈平底状。钵花是现代礼仪插花中的常见容器。(图1-1-17)	 图 1-1-17 钵花
敷花	不用器皿，直接把花敷放于桌面上称敷花。敷花多用于宴会餐桌等的摆设。(图1-1-18)	 图 1-1-18 敷花
浮花	使用阔口的浅盘，但不用花泥、剑山等固定花材，直接把花、叶浮放在水面上，任其飘荡。夏日浮花会给人以清新凉爽的感受。(图1-1-19)	 图 1-1-19 浮花

续表

分 类	定 义	图 例
吊挂花	将切花插在适合吊挂的容器中，吊挂于梁栋、墙壁、柜壁、镜面上的花饰形式。此类插花容器形式多样，有半球式、月牙形、船形、鲤鱼形等形状。（图1-1-20）	 图 1-1-20 吊挂花

任务实施

1. 按下表进行东方式、西方式、现代自由式插花作品案例分析，并完成案例分析表（表1-1-2）。

表1-1-2 插花作品艺术风格案例分析表

序号	类 型	案 例	特点分析
1	东方式插花	粘贴图片	
2	西方式插花	粘贴图片	
3	现代自由式插花	粘贴图片	

2. 按下表进行商业插花、艺术插花、生活插花作品的案例分析，并完成案例分析表（表1-1-3）。

表1-1-3 插花作品用途类型案例分析表

序号	类 型	案 例	特点分析
1	商业插花	粘贴图片	
2	艺术插花	粘贴图片	
3	生活插花	粘贴图片	

3. 收集插花作品的图片资料，并按插花作品的容器进行归类。要求每种收集2~3个插花作品图片。

拓展应用

1. 插花花艺有几种分类方式？
2. 东方和西方插花的特点有哪些？
3. 为什么东西方花艺制作会有这么大的区别？（提示：可以从东西方花艺的发展史着手）
4. 生活和商业插花花艺的特色及应用范围。

任务2

插花的色彩配置

（一）知识目标

1. 了解色彩学基础知识，理解色彩的视觉效果与情感效果。
2. 理解插花的色彩设计原理，掌握插花的常见配色方案。

（二）技能目标

1. 能够分析插花作品案例中色彩配置的优缺点。
2. 能正确运用插花的配色方法进行简单的插花色彩设计。

学习 目标

任务 分析

插花色彩配置，是实现插花作品艺术美的重要手段，也是插花行业对从业人员职业素质的基本要求。本任务完成可以采用作品展示—设置问题—自主学习—案例分析—教师点评—学生讨论—完成作业的方式进行。

通过本任务的学习，要求了解色彩学基本知识，理解插花艺术色彩配置的原理，掌握插花色彩设计的方法。

相关知识

插花作品呈现在人们面前，给人最直观感受的是动人的色彩和优美的造型，因此，色彩和造型是构成插花形式美的两个主要因素。这二者互为依存，互为烘托，它们的完美结合是表达主题的重要手段。

色彩是构成形式美的重要因素。插花创作中，插花作品的色彩搭配是很重要的，常常成为决定作品成败的关键因素。花色搭配涉及许多有关色彩学方面的基本知识，若能很好地掌握，就能恰到好处地把握插花色彩的运用。