

插花艺术

CHAHUA YISHU

□□□□□□□□□□□□□□□□

■主 编 曾端香

■副主编 王淑珍 林凤琼 徐卓影

■主 审 王莲英

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

插花艺术

CHAHUA YISHU

■主 编 曾端香

■副主编 王淑珍 林凤琼 徐卓影

■主 审 王莲英

重庆大学出版社

● 内 容 提 要 ●

本教材是高等职业教育园林类专业系列教材之一,全书概述了插花艺术基本概念及相关术语,插花艺术类别,东、西方插花艺术简史,以及传统的东、西方插花艺术和现代自由式插花艺术特点,并介绍了中外花文化与插花礼仪等基本知识。详述了插花的基本技术,重点讲解了插花构图设计的原理、插花的色彩设计、插花的造型设计及各种现代插花艺术作品的特点与制作方法;并介绍了插花作品的陈设与养护管理,插花艺术作品的鉴赏与评比,还介绍了插花花材(切花)等级标准、插花员职业等级标准、插花英语和插花花艺竞赛项目;还配有电子教案,供教师参考。

本教材适用于大中专院校园林、园艺、花卉、城市规划、环境艺术等专业,还可以作为插花员培训教材,也可以作为业余爱好者自学之用。

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/曾端香主编. —重庆:重庆大学出版社,
2006.8

(高等职业教育园林类专业系列教材)

ISBN 7-5624-3704-1

I. 插... II. 曾... III. 插花—装饰美术—高等学
校:技术学校—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 072018 号

高等职业教育园林类专业系列教材 插花艺术

主 编 曾端香

副主编 王淑珍 林凤琼 徐卓影

主 审 王莲英

责任编辑:何 明 版式设计:何 明

责任校对:夏 宇 责任印制:秦 梅

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:8.5 字数:222千 插页:16开3页

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5624-3704-1 定价:16.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

彩图1 瓶花

彩图2 碗花

彩图3 盘花

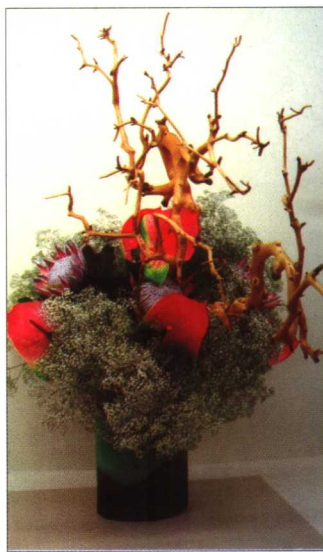
彩图4 篮花

彩图5 池坊流A

彩图6 池坊流B

彩图7 嵯峨御流

彩图8 小原流

彩图9 三角形

彩图10 扇面形

彩图11 椭圆形

彩图12 半球形

彩图13 倒T形

彩图14 塔形

彩图15 L形

彩图17 新月形（左弧）

彩图18 新月形（右弧）

彩图16(1) S形

彩图16(2) S形

彩图19 单面观不对称式花束

彩图20 四面观球形花束

彩图21 四面观圆锥形花束

彩图22 架构、组群的应用

彩图23 插花表演作品 (崔亚彬作)

彩图24 春天的旋律
(韩国 李美敬作)

彩图25 第八届中国国际花卉
园艺展览会 泰国展台

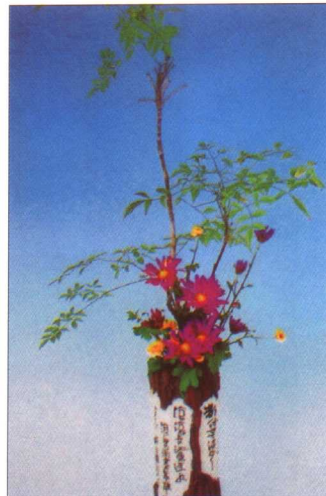
彩图26 高架餐桌花 (编织、架构技巧)
(德国 葛雷欧洛许 作)

彩图27 现代手捧花
(德国 葛雷欧洛许 作)

彩图4.1 动势与均衡 (王立平, 2002)

彩图4.2 比例与尺度 (王莲英作品)

彩图4.3 多样与统一 (王绥枝作品)

彩图4.4 调和与对比 (王立平, 2002)

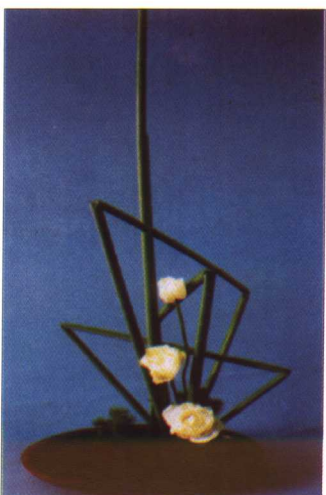
彩图4.5 韵律与节奏 (王立平, 2002)

彩图4.6 高低错落 (王莲英作品)

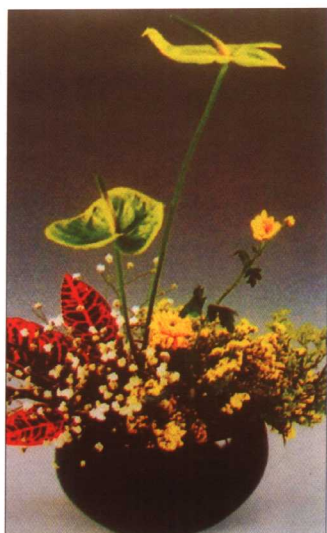
彩图4.7 疏密有致 (王立平, 2002)

彩图4.8 虚实结合 (罗宁作品)

彩图4.9 俯仰呼应 (王莲英作品)

彩图4.10 上轻下重 (王莲英作品)

彩图4.11 上散下聚 (王莲英作品)

月季

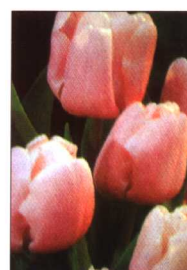
百合

非洲菊

香石竹

郁金香

芍药

菊花

大花葱

姜花

花毛茛

睡莲

漏斗菜

虎眼万年青

小苍兰

洋桔梗

唐菖蒲

飞燕草

葡萄风信子

紫罗兰

贝壳花

火鹤 (红掌)

彩色马蹄莲

鹤望兰

蝴蝶兰

文心兰

勿忘我

情人草

满天星

紫菀属

银边翠

栀子

肾蕨

蓬莱松

尤加利

石松

龟背竹叶

春羽叶

巴西铁叶

一枝黄花

鱼尾葵叶

教师信息反馈表

为了更好地为教师服务,提高教学质量,我社将为您的教学提供电子和网络支持。请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回,我社将免费向您提供相关的电子教案、网络交流平台或网络化课程资源。

书名:			版次	
书号:				
所需要的教学资料:				
您的姓名:				
您所在的校(院)、系:			校(院)	系
您所讲授的课程名称:				
学生人数:	_____人	_____年级	学时:	
您的联系地址:				
邮政编码:		联系电话	(家)	
			(手机)	
E-mail:(必填)				
您对本书的建议:		系主任签字		
		盖章		

请寄:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)
重庆大学出版社市场部

邮编:400030

电话:023-65111124

传真:023-65103686

网址:<http://www.cqup.com.cn>

E-mail:fxk@cqup.com.cn

请按此裁下寄回我社或在网上下载此表格填好后E-mail发回

编委会名单

主 任 江世宏

编 委 (按姓氏笔画为序)

刘卫斌	朱士农	庄夏珍	汤 勤	张建林
张树宝	宋志伟	陈大军	李国庆	杜红英
肖雍琴	林 伟	罗 强	卓丽环	周庆椿
赵静夫	赵九洲	聂孝仑	郭淑英	谭明权

编写人员名单

主 编	曾端香	北京林业管理干部学院
副主编	王淑珍	河南农业职业学院
	林凤琼	广西生态工程职业学院
	徐卓影	上海农林职业技术学院
参 编	方大凤	杨凌职业技术学院
	代彦满	河南三门峡职业技术学院
	孔海燕	中国花协
主 审	王莲英	北京林业大学

总 序

改革开放以来,随着我国经济、社会的迅猛发展,对技能型人才特别是对高技能人才的需求在不断增加,促使我国高等教育的结构发生重大变化。据 2004 年统计数据显示,全国共有高校 2 236 所,在校生人数已经超过 2 000 万,其中高等职业院校 1 047 所,其数目已远远超过普通本科院校的 684 所;2004 年全国招生人数为 447.34 万,其中高等职业院校招生 237.43 万,占全国高校招生人数的 53% 左右。可见,高等职业教育已占据了我国高等教育的“半壁江山”。近年来,高等职业教育逐渐成为社会关注的热点,特别是其人才培养目标。高等职业教育培养生产、建设、管理、服务第一线的高素质应用型技能人才和管理人才,强调以核心职业技能培养为中心,与普通高校的培养目标明显不同,这就要求高等职业教育要在教学内容和教学方法上进行大胆的探索和改革,在此基础上编写出版适合我国高等职业教育培养目标的系列配套教材已成为当务之急。

随着城市建设的发展,人们越来越重视环境,特别是环境的美化,园林建设已成为城市美化的一个重要组成部分。园林不仅在城市的景观方面发挥着重要功能,而且在生态和休闲方面也发挥着重要功能。城市园林的建设越来越受到人们重视,许多城市提出了要建设国际花园城市和生态园林城市的目标,加强了新城区的园林规划和老城区的绿地改造,促进了园林行业的蓬勃发展。与此相应,社会对园林类专业人才的需求也日益增加,特别是那些既懂得园林规划设计、又懂得园林工程施工,还能进行绿地养护的高技能人才成为园林行业的紧俏人才。为了满足各地城市建设发展对园林高技能人才的需要,全国的 1 000 多所高等职业院校中有相当一部分院校增设了园林类专业。而且,近几年的招生规模得到不断扩大,与园林行业的发展遥相呼应。但与此不相适应的是适合高等职业教育特色的园林类教材建设速度相对缓慢,与高职园林教育的迅速发展形成明显反差。因此,编写出版高等职业教育园林类专业系列教材显得极为迫切和必要。

通过对部分高等职业院校教学和教材的使用情况的了解,我们发现目前众多高等职业院校的园林类教材短缺,有些院校直接使用普通本科院校的教材,既不能满足高等职业教育培养目标的要求,也不能体现高等职业教育的特点。目前,高等职业教育园林类专业使用的教

材较少,且就园林类专业而言,也只涉及到部分课程,未能形成系列教材。重庆大学出版社在广泛调研的基础上,提出了出版一套高等职业教育园林类专业系列教材的计划,并得到了全国 20 多所高等职业院校的积极响应,60 多位园林专业的教师 and 行业代表出席了由重庆大学出版社组织的高等职业教育园林类专业教材编写研讨会。会议上代表们充分认识到出版高等职业教育园林类专业系列教材的必要性和迫切性,并对该套教材的定位、特色、编写思路和编写大纲进行了认真、深入的研讨,最后决定首批启动《园林植物》、《园林植物栽培养护》、《园林植物病虫害防治》、《园林规划设计》、《园林工程》等 20 本教材的编写,分春、秋两季完成该套教材的出版工作。主编、副主编和参加编写的作者,由全国有关高等职业院校具有该门课程丰富教学经验的专家和一线教师,大多为“双师型”教师承担了各册教材的编写。

本套教材的编写是根据教育部对高等职业教育教材建设的要求,紧紧围绕以职业能力培养为核心设计的,包含了园林行业的基本技能、专业技能和综合技术应用能力三大能力模块所需要的各门课程。基本技能主要以专业基础课程作为支撑,包括有 8 门课程,可作为园林类专业必修的专业基础公共平台课程;专业技能主要以专业课程作为支撑,包括 12 门课程,各校可根据各自的培养方向和重点打包选用;综合技术应用能力主要以综合实训作为支撑,其中综合实训教材将作为本套教材的第二批启动编写。

本套教材的特点是教材内容紧密结合生产实际,理论基础重点突出实际技能所需要的内容,并与实训项目密切配合,同时也注重对当今发展迅速的先进技术的介绍和训练,具有较强的实用性、技术性和可操作性三大特点,具有明显的高职特色,可供培养从事园林规划设计、园林工程施工与管理、园林植物生产与养护、园林植物应用,以及园林企业经营管理等高级应用型人才的高等职业院校的园林技术、园林工程技术、观赏园艺等园林类相关专业和专业方向的学生使用。

本套教材课程设置齐全、实训配套,并配有电子教案,十分适合目前高等职业教育“弹性教学”的要求,方便各院校及时根据园林行业发展动向和企业的需求调整培养方向,并根据岗位核心能力的需要灵活构建课程体系和选用教材。

本套教材是根据园林行业不同岗位的核心能力设计的,其内容能够满足高职学生根据自己的专业方向参加相关岗位资格证书考试的要求,如花卉工、绿化工、园林工程施工员、园林工程预算员、插花员等,也可作为这些工种的培训教材。

高等职业教育方兴未艾。作为与普通高等教育不同类型的高等职业教育,培养目标已基本明确,我们在人才培养模式、教学内容和课程体系、教学方法与手段等诸多方面还要不断进行探索和改革,本套教材也将会随着高等职业教育教学改革的深入不断进行修订和完善。

编委会
2006 年 1 月

前言

插花是一门技术,更是一门艺术。它是一种高雅的审美艺术,是表现植物自然美的一种造型艺术,与建筑、雕塑、盆景及造园等艺术形式相似,是最优美的空间造型艺术之一。古往今来,人皆喜爱,特别是在人们追求物质文明和精神文明的今天,插花艺术以其装饰性强、随意性强和生命艺术感染力强等特点,日益引起人们的热爱和重视。学习插花,也就是进行一种插花的艺术创作活动。

中国传统插花艺术迄今已有三千多年的悠久历史,是东方插花艺术的发源地,唐宋年间进入兴盛阶段,至明代达到顶峰阶段。在隋唐时期中国插花传入日本,并在日本发扬光大,发展为日本花道,风靡世界。为发掘和弘扬中国插花艺术,使这一宝贵的文化遗产和艺术奇葩重放光芒,也为提高大学生的文化艺术修养及加强园林、花卉等专业学习提供保障和扩大就业渠道,开设插花课程尤为必要。目前,插花已日趋成为一些高校园林、园艺、商品花卉、环境艺术等专业的重要专业课程和其他专业的选修课程;在北京,该课程已作为清华大学、北京大学、北京林业大学等 13 所高校共同选修的特色课程,插花艺术将日益发挥它的作用。插花作为艺术欣赏方面的书很多,但作为大学、职业技术学院学生使用的合适教材还是很有限的。

另外,随着科技进步、产业结构的调整以及市场经济的不断发展,各种新兴的职业不断涌现,传统职业的知识和技术也不断更新内容和技术。正值推行职业资格证书制度的今天,插花员已经成为了一种新兴的职业,取得“插花员”资格证书也将成为从事插花职业的敲门砖。国家已经制定了插花员(初级、中级、高级)国家职业等级标准,在不久的将来,会得到更大的发展和普及。因此,一本既具理论系统性,又具专业操作性和职业可行性的教材就应运而生了。该书具有如下特点:

(1)理论系统性强:第 1 章详细阐述插花的基本知识;第 7 章有插花艺术的鉴赏与评比知识。

(2)实践操作性强:第2~7章按照插花创作活动的合理思路安排内容,即在掌握了基本技术后,进行色彩、造型设计和创意,然后进行陈设养护和鉴赏或竞赛等。

(3)灵活性强:课时安排可为36~96学时不等,差别主要在实际操作方面。该书也可以作为初级、中级和高级插花员培训教材。不同学校和不同学科根据不同学时要求,培训单位根据插花员不同等级程度选取不同章节讲授,第4章插花造型设计和第5章现代插花艺术设计部分教学内容实行弹性设计,可根据具体情况进行合适节选。

(4)彩图鉴赏:为了方便读者直观地鉴赏插花艺术,特提供了若干彩图。①中国传统插花艺术,彩图1~彩图4所示(北京插花艺术研究会制作,王莲英提供);②日本花道,彩图5~彩图8所示(刘政安摄影,提供);③西方传统插花艺术,彩图9~彩图21所示(曾端香制作,提供);④现代插花艺术,彩图22~彩图27所示(曾端香摄影,提供);⑤名优切花花材40种;其他作品制作的署名见彩图下方标注。

(5)适用范围广:可适用于大中专院校园林、园艺、花卉、城市规划、环境艺术等专业;还可以作为插花员培训教材;也可以作为业余爱好者自学之用。

本书由曾端香担任主编,负责全书的统稿工作。本书编写任务如下:第1章,林凤琼;第2章,王淑珍;第3章,曾端香、徐卓影;第4章,曾端香、方大风;第5章,代彦满;第6章,孔海燕;第7章,林凤琼、孔海燕、代彦满;附录,曾端香、孔海燕。

全书承蒙恩师——中国插花花艺协会会长、北京插花艺术研究会会长、北京林业大学园林学院教授、博士生导师王莲英先生的审阅,并提出宝贵意见。王先生是我的博士生导师,从插花的学习到从事插花教学十余年一直都得到了她的精心指导和谆谆教导,在此表示衷心的感谢!全书的编写得到了作者所在单位的大力支持,在此表示深深的感谢!在编写过程中引用了很多同行们的内容和图片,如果没有你们的先行贡献,也就没有我们这本书的充实和丰富,在此一并表示由衷的感谢!同时还要感谢那些在编写过程中给我们提供帮助的同事、朋友及同学们。

由于编者水平有限,书中难免存在缺点和不足,恳请广大读者批评指正,以便不断修改和完善!

曾端香

2006年6月

目 录

1 插花艺术基本知识

1.1 插花艺术的含义和特点	1
1.1.1 插花艺术的含义	1
1.1.2 插花艺术的特点和作用	2
1.1.3 有关概念	3
1.2 插花艺术类别	4
1.2.1 按用途不同分类	4
1.2.2 按艺术风格不同分类	5
1.2.3 按插花材料性质不同分类	6
1.2.4 按插花使用的容器不同分类	6
1.3 东、西方插花的简史及特点	7
1.3.1 东、西方插花简史	7
1.3.2 东、西方传统插花艺术的特点	13
1.4 现代插花艺术的特点与表现形式	15
1.4.1 东方现代插花艺术的特点与表现形式	15
1.4.2 西方现代插花艺术特点与表现形式	16
1.4.3 现代自由式插花特点与表现形式	17
1.5 插花礼仪与花文化	18
1.5.1 插花礼仪	18
1.5.2 花文化	21