

基础插花艺术设计

插花艺术初级

王立平 编著

随书赠送
光盘

中国林业出版社

WLP

基础插花艺术设计

——插花艺术初级

王立平 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础插花艺术设计——插花艺术初级 / 王立平编著.

—北京: 中国林业出版社, 2002.1

ISBN 7-5038-3001-8

I.基...

II.王...

III.插花—装饰美术—造型设计

IV.J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098041 号

出版: 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

发行: 新华书店北京发行所

制版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印刷: 深圳(宝安)新兴印刷厂

版次: 2002年1月第1版

印次: 2002年1月第1次

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 6

字数: 150千字

印数: 1~5000册

定价: 48.00元

序

读了《基础插花艺术设计——插花艺术初级》《时尚插花艺术技法与提高——插花艺术中级》《新概念插花艺术设计——插花艺术高级》丛书后，很快获得了两个印象。第一个印象是作者敬业于花艺，在花卉经营尤其是在插花设计教学理论与实践上，总结出了一套或者说是有自己独到又切合实际的教学方法；第二个印象是此套丛书特点明显，对于初学者或花艺爱好者而言，此套书内容丰富、循序渐进，从插花的基础知识入门掌握简单的插花操作、插花基础知识之后就开始了时尚感的培养及如何将插花艺术推向更高的境界，作者都一一作了讲解和示范。广大的花卉经营者和花艺爱好者，不正是缺少这样既理论联系实际，又能深入浅出，具有指导性的图书吗？目前，花艺界尤其是插花艺术领域，像这样既专业又实用的图书无疑是当今备受欢迎的“及时雨”。

作者王立平女士在花卉艺术设计方面既广学博采，又在工作实践中下了真功夫。这套丛书的出版，对于促进插花艺术设计的教学研究和学习，无疑会起到积极的作用。花卉的艺术是观赏植物的艺术，是有生命的具有观赏价值的草本和木本植物的组合艺术。我们只有注意到其二重性，即有生命的活植物的存在艺术与具有观赏价值的草本和木本植物的组合艺术，并在插花艺术学习中，熟知花器、花材的物理及生物学特性，才能在插花实践中顺应自然本性、满足人们对美的追求与享受。

花卉艺术在我国有其悠久的发展历史，深厚的文化艺术传承。我国被西方誉为“世界花园之母”，花卉资源（不论名花良种还是野生花卉）极为丰富。随着社会的不断发展进步，现代人们生活水平逐步提高，人们对花卉艺术的鉴赏水平越来越高，花卉艺术消费也一片欣欣向荣。我国虽有悠久的花卉艺术文化积淀，但由于不断汲取西方花卉艺术中的一切真、善、美，加之我国丰富的花卉资源，相信我国的花卉艺术将会走向新的光辉灿烂的历程。

人们爱花是亘古不变的。自古以来，当插花尚未兴起时，人们从田野中采集的花卉往往随意地绑成花束，装饰家中、居室内而因之生色不少。花是一切美的象征，有人说“学钢琴的孩子不会变坏”，也应该说爱花的人不会变坏，她纯洁、美丽、大方。我们常从植物中领悟出许多做人处事的道理。

所有创造力，都来自于最初的模仿与学习，模仿便成了重要的课题。如果我们能够将每一次的模仿而探索触发到个人最大的不同，并将其发挥，展现出自我最美的特质，那么我想这套丛书就真正起到了它应有的作用。

编辑者

2002年1月

前言

每个人都爱花，却不是所有人都知道如何插制。常听人感叹，插花特别难学，那些形状、构思是怎么出来的？笔者也经历过怎么学也学不会插花的困惑。其实插花有基本规律可循，只要对这些原理理解了，你便能自己创作出有个性、有一定艺术性的插花作品，给自己充分的发挥空间，获得插花的快乐。插花并不应该只是少数人的技艺。

插花是门技术更是门艺术，两者结合起来，才能制作出好的作品。

目 录

序	1
前言	2
一、概论	1
1. 中国插花	1
2. 日本插花与日本花道	1
3. 西方插花	2
二、插花基本技巧	3
1. 花泥安放方法	3
2. 插花深度	5
3. 保持花脚干净, 花脚剪斜口	5
4. 花枝朝着想象的根点插入	6
5. 插花枝时如何定位	7
6. 如何一下剪准花枝长度	7
三、各种几何造型插法	8
1. 三角形插法	8
2. 扇形插法	10
3. 圆形插法	11
4. 圆锥形插法	15
5. 水平形插法	17
6. 倒 T 形插法	21
7. L 形插法	27
8. 月亮形插法	30
9. 直立形插法	33
10. 瀑布形插法	36
11. S 形插法	38

四、做花束的技巧	39	7.母亲节	72
1.单面花束	39	8.护士节	73
2.圆形手捧花束	45	9.六一儿童节	73
3.用捧花托插制手捧花束	50	10.父亲节	74
4.简易丝带花和法式蝴蝶结的做法	52	11.七夕	75
五、胸花做法	54	12.重阳节	75
六、头花做法	56	13.中秋节	76
七、开业花篮做法	57	14.教师节	77
八、花圈做法	60	15.国庆节	77
1.如何插制花圈	60	16.圣诞节	78
2.花圈支架绑扎方法	61	17.元旦	79
九、花车	62	18.春节	80
1.车头花做法	63	十一、礼仪用花	81
2.车头花球做法	64	1.看望病人	81
3.花车用物品	65	2.生小孩	81
4.车门花做法	65	3.丧事	82
5.花车车链做法	66	4.结婚	82
6.花车车尾处理方法	67	5.开业	83
十、节日用花	68	6.演唱会	84
1.情人节	68	7.生日	84
2.三八妇女节	69	8.乔迁	86
3.复活节	69	9.接人	86
4.清明节	70	10.会议、宴会	87
5.秘书节	70	十二、花语	88
6.五一劳动节	71	十三、花材识别与鲜花挑选	89
		十四、花卉保鲜方法	90

一、概论

由于地域环境及文化背景的不同,世界各地插花从产生和发展形成了不同的风格和流派,即东方式插花以中国和日本插花为代表,西方式插花以传统的欧洲插花为代表。

1. 中国插花

中国插花历史悠久,几千年前的彩陶上就已经出现了插花的雏形。完全有意识有目的的插花作品经历了六朝以前的萌芽初始阶段,隋唐五代时期的普及发展阶段,宋元时期的繁荣昌盛阶段,明清末的成熟完善阶段,至今已经有至少1500年了。清代后期战祸连年,停滞不前,直至20世纪70年代末80年代初才得到长足发展。

中国的插花艺术在漫长的历程中,总结出了一套完整的制作体系。是世界上最早出现插花论著的国家。如唐代罗虬的《花九锡》、明代表宏道的《瓶史》、张谦德的《瓶花谱》等。

中国传统插花与中国传统文化一脉相承,是中国传统观念的反映。不仅有文人意境的创造,也有吉祥愿望的表意。花材的使用上范围并不宽,一花一叶即可表达作者的内心世界。造型和构图同中国画构图并无二致,不同于欧洲传统插花那样匀称丰满。

今天的中国插花吸收了很多西方插花的表现手法和现代观念。

2. 日本插花与日本花道

日本的花道源于中国唐朝的佛堂供花,传入日本后受其天时、地理与国情的影响发展至今今天的规模,并成为女子教育的一个重要内容。日本花道流派众多,虽各有千秋但基本点是相通的,即天、地、人三位一体的和谐统一,这种思想贯穿于花道的道(仁义、礼仪、言行)与插花技艺的基本造型、色彩、意境与神韵之中。日本插花是日本花道的表现,是一种表达情感的创造。

3. 西方插花

西方插花也具有悠久的历史。早在公元前2000余年，古埃及人就将植物材料用于装饰目的，并且有了将睡莲插在瓶碗里作为装饰品、礼品及丧葬用品的做法。以后随着文化的传播，插花艺术先后传到希腊、罗马、比利时、荷兰、英国、法国等，并得以发展。

欧洲中世纪的教会统治时期，以百合花为主要材料的插花作为信仰的象征出现在宗教仪式中，纯粹作为室内布置的自然干花也出现了。文艺复兴运动之后，插花艺术同其他文化艺术一样，摆脱了宗教的束缚，得到了迅速发展，形成了传统的几何形、图案式风格，并在欧洲广为流行。这一时期的作品，容器口径较大，花材种类多，形式匀称、丰满，构图布局紧凑，初步形成了造型简单规整，匀称丰满，色彩艳丽的西方大堆头式插花风格。18~19世纪，欧洲资本主义经济的发展和繁荣使得欧洲人有较多的闲暇时间去从事园艺活动和家庭装饰，插花进而成为一种文明、风雅的时髦爱好，得到了广泛的普及。20世纪，随着东西方插花艺术的交流，西方插花也吸收了一些东方插花的特点，除构图上保持了原来的种类丰富、色彩艳丽、丰满匀称之外，开始注重用枝、叶表现线条美，花材和容器也突破了传统的材料，构图上也开始追求不对称的倾斜、下垂及弧形等各种流畅的线条，从而出现了线条混合式构图，进一步完善和丰富了西方插花艺术的风格。至今，由于受到世界现代科技、艺术、环保观念的影响，西方插花艺术为了表达现代人的意识和情感而出现了新的、更具有个性化特点的形式。

针对学习插花艺术不同阶段的不同要求，根据教学中的实践经验，按一般惯例将学习阶段分为初、中、高级，以基础插花艺术设计、时尚插花艺术技法与提高、新概念插花艺术设计与之相呼应，由浅入深，循序渐进，按学习者或花艺爱好者的不同要求分级示范讲述。

本书为初级本，适合于插花初学者。

二、插花基本技巧

1. 花泥安放方法

(1) 花泥浸泡方法

泡花泥时，应把花泥放在深水中，让其慢慢吸水下沉，不可按压，否则花泥的中间太干，影响鲜花吸水。

(2) 针盘上花泥的安放

① 在针盘上安放花泥稳固、简单，所以针盘的应用比较广泛

② 花泥应高出容器3~4cm，便于鲜花插制

(3) 花瓶中花泥的安放

① 对于高瓶，应先在瓶中垫些泡沫、碎花泥等物

② 花泥放在容器上，按出印迹

③ 按照花泥上的印迹修切花泥

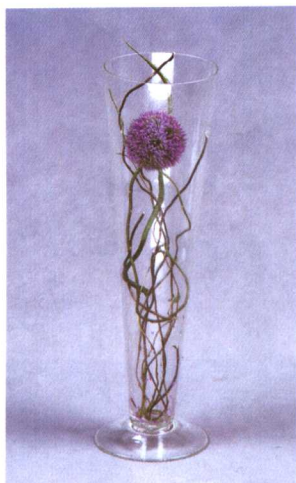

④ 花泥放紧后，削出斜面，增加花泥的可用面积

(4) 玻璃花瓶的处理方法

瓶中放入具有观赏性的物品，瓶口处再安放花泥。

① 在容器中加入一些藤条具有观赏性

② 在容器中加入一些黄豆和绿豆

③ 容器中放入一些绿叶也很好看

④ 玻璃容器中放入紫色羽纱和金色铁线，使其更具观赏性

(5) 花盆花泥安放方法

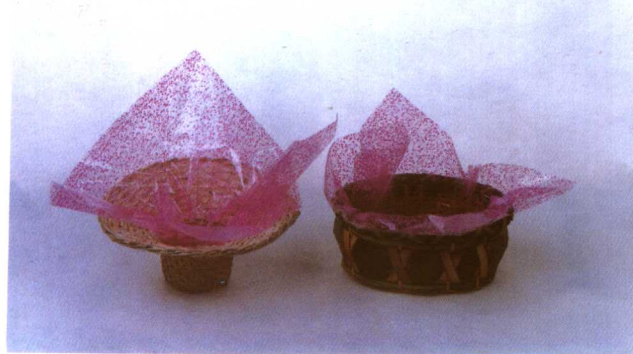

① 花泥上垫上小棍

② 在盆沿下捆绳，小棍防止绳子把花泥弄碎

(6) 花篮花泥安放方法

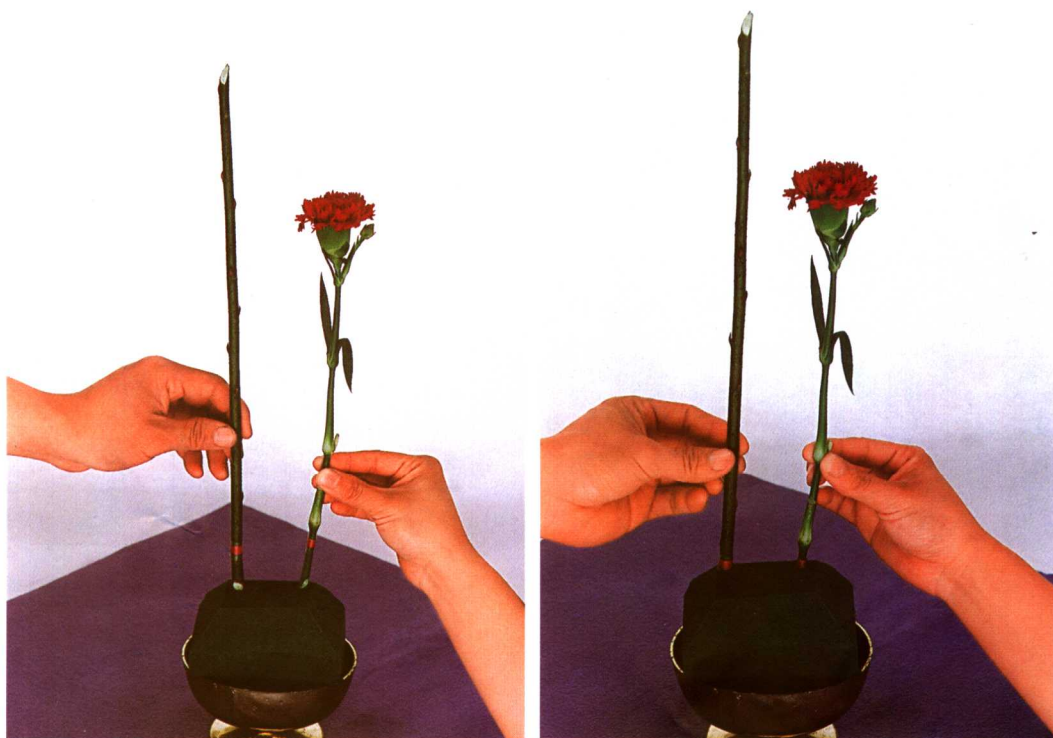

① 花篮中垫入塑料纸，防止漏水

② 垫上小棍，绑好花泥

2. 插花深度

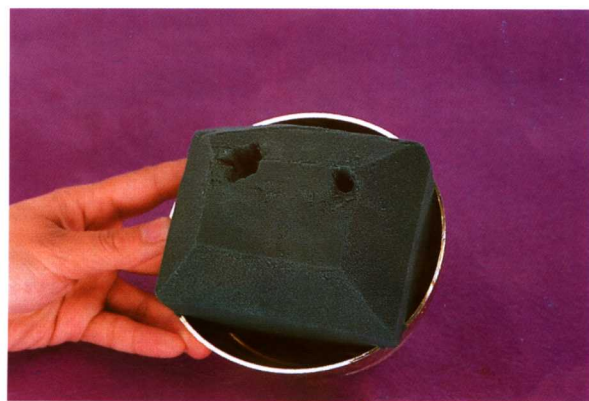
① 插入花泥太深容易弄碎花泥，太浅则不稳固。应插入花泥 3cm 左右（到红线位置），花脚应剪斜口

② 插好后照片

3. 保持花脚干净，花脚剪斜口

① 花脚不干净，易把花泥弄碎。左边这枝菊花没去叶是错误的，右边系红绳的菊花花脚干净是正确的

② 花脚处应整理干净后插入花泥，剪口为斜面，这样有利于花枝吸水 and 稳定。这是拔出菊花枝后，2 枝花对花泥破坏程度的比较

4. 花枝朝着想象的根点插入

插花可以模仿自然界中的大树，无论树木多么繁茂，都是从侧枝并到主枝，主枝并到主干，主干并到根，所以插花的每一枝都冲着想象的根点插入，因树根不在土表面上，所以插花时的根点应在桌面或地面，不在花泥表面上。

①因为2枝花的延长线不在一点上，所以插法错误

③根点不在花泥表面上，而是在花泥下的桌面或地面

②花枝应冲着想象的根点

花材：火百合、情人草、玫瑰、
非洲菊、文竹
容器：蓝色高脚瓷瓶

①

②

①火百合一丛冲着想象的根点插入

②百合下方用同样方法插入一圈情人草

③用组群的方法插入一丛玫瑰和百合

④左右各插入一丛非洲菊和文竹来达到不对称平衡效果

③

④

5. 插花枝时如何定位

重点: 很多人开始插花时, 总是在花泥上找插入点, 花脚插好后, 花头的位置就偏了。正确的方法是: 先把花头放在想插的位置上, 然后花脚顺势插入。尤其是弯曲、不直的花枝, 更要注意这一点。

①想要把花头插在小棍位置, 应先把花头对准小棍, 花脚顺势插入花泥

②此为按定位方法插好的康乃馨

6. 如何一下剪准花枝长度

重点: 初学者往往掌握不了插花时所需花枝长度, 不是剪长了, 就是剪短了, 造成反复修改, 花泥越插越碎, 无法成型。一下剪准花枝长度需要大量、长时间的练习, 初学者可用下面的方法减少失误。

要把花枝插入红绳位置, 先把花头位置朝下, 花脚冲上, 在红绳位置上, 多留 2~3cm 剪切花枝

三、各种几何造型插法

1. 三角形插法

花材：排草、黄金鸟、非洲菊、

紫康乃馨、黄莺

容器：方形绿色塑胶盆

①按三角形轮廓插入排草，并插入1枝黄金鸟定出高度

②插入2枝黄金鸟做宽度，宽度应为长度的1/2

③朝前插入一枝康乃馨作为厚度

④高与厚之间按45°角插入黄色非洲菊做焦点花

⑤用花按等距连接高到宽2条、宽到厚2条、高到厚1条共5条线连线

⑥高到厚的中线分出左右对称的2个空间，分别用花按等长等距填充。首先填充右边的空间

⑦用相同的花材以对称的方式填充左边的空间

⑧用黄莺填充，插匀

此花型为中线两边不对称式三角形，表现得轻松、活泼

此花型为中线两边不对称式三角形

重点: 三角形两边宽度朝下适合高瓶插，有轻松休闲的感觉；三角形两边宽度朝上，缩小了三角形轮廓，还节约了花材。

2. 扇形插法

扇形与三角形的区别：扇形的2个底边宽度与扇形的高度相等，且高度、宽度间的连线较圆顺、不锋利，而三角形则高度大于宽度，且连线较锋利。

此花型很大气，常用于大空间、大场地等。

传统的扇形，像扇子一样，注意下部压住

模仿孔雀开屏，一枝天堂鸟象征孔雀头，表达吉祥如意的愿望