

时尚**插花**艺术 技法与提高

插花艺术中级

王立平 编著

中国林业出版社

百花

百花齐放

时尚插花艺术 技法与提高

——插花艺术中级

王立平 编著

中国林业出版社

SCJ 74/03

图书在版编目(CIP)数据

时尚插花艺术技法与提高——插花艺术中级 / 王立平编著.

—北京: 中国林业出版社, 2002.1

ISBN 7-5038-2999-0

I.时...

II.王...

III.插花—装饰美术—技法(美术)

IV.J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098082 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: 5

字数: 128 千字

印数: 1~5000 册

定价: 38.00 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、花材	3
三、花器	5
四、比例	6
1. 黄金分割比例	6
2. 比例公式	8
3. 线条花材作比例参照	11
4. 块状花材作比例参照	12
5. 填充花材作比例参照	13
6. 焦点花材作比例参照	13
7. 叶材作比例参照	14
五、组群	15
六、顺序	18
七、焦点	20
1. 焦点的位置	20
2. 焦点处理时不能头重脚轻	23
3. 焦点处可放有趣味性的东西	24
4. 焦点位置所用的花材	24

八、平衡 27

1. 对称平衡 27
2. 不对称平衡 28
3. 由对称平衡过渡到不对称平衡 34

九、线条 36

1. 静态线条 36
2. 动态线条 37
3. 直线 38
4. 曲线 39
5. 斜线 42
6. 放射线 43
7. 弧线 44
8. 折线 46
9. 垂直线 48
10. 圆形线 49

十、家居插花 50

1. 花艺与环境、健康 50
2. 鲜花怎样搭配居室风格 51
3. 家居鲜花色彩搭配 55
4. 家居鲜花摆放注意事项 56
5. 客厅 57
6. 卧室 60
7. 书房 62
8. 窗台 64
9. 儿童房 65
10. 厨房 66
11. 餐厅 68
12. 卫生间 69
13. 门厅 71
14. 绢花插花 72
15. 壁挂 73
16. 水仙养法 73

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》、明代袁宏道的《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,更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。

本书为中级本,适合于掌握了基本插花知识的花艺爱好者,启发、培养一定层次的现代插花时尚教学或参考用书。

二、花 材

世界上花的品种很多,不认识它们怎么进行插花呢?下面把花材分一下类,可以使您不认识花,叫不出花的名字,也会正确使用它。一个插花作品往往要由下面几类花材组合插制而成。

1. 线形花材

如剑兰、银芽柳等,其特点是一串一串的花,每枝插出来就是一条线,是用来打线条的。

2. 块状花材

如玫瑰、康乃馨、菊花、非洲菊等,其特点是一朵一朵的花型,在插花作品中占据一个点,以点组成面或以点组成线。

3. 焦点花材

如百合、红掌等，其特点是花形奇特，吸引视线但其价格较贵，插花时一定放于最引人注目的焦点位置，提高插花的档次。如果只用同一种花材来插花，也要选一朵最大最美的放在中间当焦点花材。

4. 填充花材

如满天星、情人草、蕾丝等，感觉花形发碎的花材都可归为此类。填充花材作用有二：一是填补空隙；二是调和整个插花的色彩。

5. 叶材

如石松、巴西木、排草等，所有的叶子都是叶材。绿色是最自然的，再美丽的插花也要用叶子来衬托。

三、花 器

插花的容器不可太花哨，否则容易把视线吸引到花瓶上而忽视了插花。同时，太花哨、太艳丽的容器其搭配的花色有限，限制了它的实用性。

插花容器一般选择金色、银色、白色、黑色、泥土色、灰色、浅米色、绿叶色等。这些中性色容器较具实用性。

插花容器非常广泛。可乐瓶、酒瓶、贝壳、盘子等都可以，但注意鲜花插花最好不用铁质等容易生锈的容器。

近几年较为流行的陶艺赤土花盆，应用范围广泛，花朵自土中生长，败落后又溶入泥土，而陶制容器由泥土烧制而成，二者内在的质感是相通的。陶制容器无论放在多么豪华的地方，也不显低档，放在多么朴素的家中，也不显奢华，是非常好的插花容器。

中性色的容器适用范围广，比较实用

中式容器一般配衬东方式插花

四、比例

比例指插花与整体背景间大小比较的关系。插花时花材与花朵的数量是否对应,不同的容器如何搭配枝茎的长度,花朵的颜色、大小、质感等都影响整个插花的比例。

1. 黄金分割比例

(1) 黄金分割

黄金分割比率的比值为 $1.618:1$ 或 $1:0.618$, 被公认为是世界上最和谐的比率, 在建筑学、美学等许多领域广泛应用, 如埃及的金字塔就被发现应用了此比率。插花中也要应用黄金分割的比率很美。

黄金分割律是公元前6世纪古希腊数学家毕达哥拉斯所发现, 后来由希腊美学家柏拉图将此称为黄金分割, 这其实是一个数学比例关系, 即把一条线分成两部分, 此时长段与短段的比例关系恰恰等于整条线与长段之比, 其数值比为 $1.618:1$ 或 $1:0.618$, 即长段的平方等于全长与短段的乘积。 0.618 , 以严格的比例性、艺术性、和谐性, 蕴藏着丰富的美学价值。

在我们生活环境中, 你是否发现门、窗、桌子、书本等物体它的长宽比近似 $5:8$ 或 $8:13$, 凡是具有这种比例的图样看上去会感到和谐、平衡、舒适, 有一种美感。

数学家法布兰斯在13世纪写了一本书, 关于一些奇异数字的组合, 这些数字是: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...。任何一个数字, 都是前两个数字之和。如 $2 = 1+1$, $3 = 2+1$, $5 = 3+2$, $8 = 5+3$, $13 = 8+5$, ...。

(2) 黄金分割比值及其近似

黄金分割比值为 $1.618:1$ 或 $1:0.618$ 。在实际应用中, 为了方便, 被简化为近似值, 即: $A>B$ 时, 则 $A:B = (A+B):A$, $3:2$, $5:3$, $8:5$, $13:8$, ...。它的值是很有规律的, 下一个比值为: 前一个比值之和: 前一个比值中较大值, 如 $2+1=3$ 推算 $3:2$, $3+2=5$ 推算出 $5:3$, $5+3=8$ 推算出 $8:5$, $8+5=13$ 推算出 $13:8$

让我们检查一下这些值与黄金分割比率的差距有多大

$2/3 \approx 0.67$, $3/5 \approx 0.6$, $5/8 \approx 0.625$, $8/13 \approx 0.615$, $13/21 \approx 0.619$, ..., 都近似于黄金分割的比率。

(3) 按照上面的推算, 如果一个容器的高度是5, 那么 $5:3$ 、 $8:5$ 都是黄金分割的近似值, 所以插花枝高度可以是3(矮于容器), 也可以是8(高于容器)。

花枝高度小于容器高度的比例

花材：天堂鸟、文竹、藤枝、春芋叶、圣诞绿挂件、鹌鹑蛋

花器：竹编高脚铁架容器

①按容器为3, 花枝高度为2(矮于容器)的比例定出天堂鸟高度, 再错落插入另一支天堂鸟

②用藤枝缠绕一个鸟窝, 窝上放入圣诞挂件和鹌鹑蛋

③作品右侧插入春芋叶和下垂的文竹、藤枝

2. 比例公式

一般而言，插花高度应以下式求出：

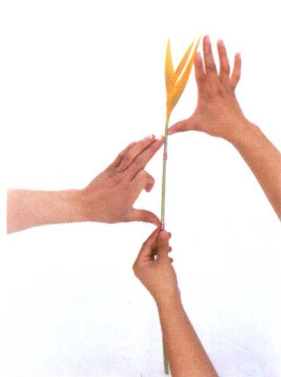
插花高度 = (容器的长度 + 容器的宽度) × (1.5~2)倍。

实际应用中，为了方便操作，往往用公式推算出花枝插制的高度，而这个公式也是由黄金分割比率推算而成，只是更粗放一些。

①花头倒置，到系红绳处为容器的长度

②花枝平放，2处红绳中间为容器的宽度

③长和宽就量出来了

④取长 + 宽之和的 1.5 倍为插花高度

⑤多预留出 2~3cm 作为插花插入花泥的深度，剪断

⑥将量好的花枝插入花泥，插花高度就定出来了

异形容器的比例：对于瓶口不规则的容器，它的宽度和厚度都可与长度相加，再乘以 1.5~2 倍，得出插花的高度。

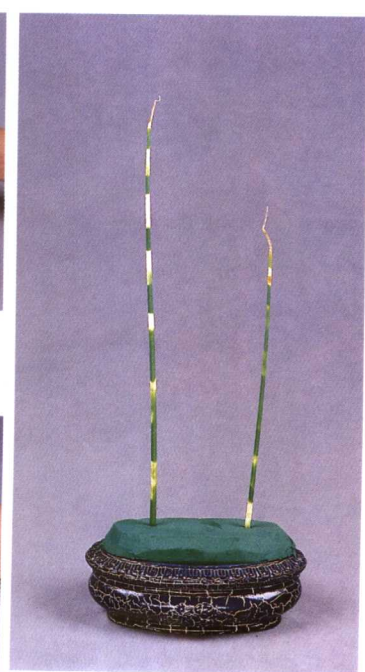
①量出容器的高度

②(① + 容器的宽度) × (1.5~2) 倍

③(① + 容器的厚度) × (1.5~2) 倍

④比较②③间的差距，两个比例都是正确的

用线条花材晚香玉作比例参照

花材: 晚香玉、康乃馨、非洲菊、
剑叶、龟背竹、黄金鸟叶、
石松、勿忘我
容器: 白色陶罐

①晚香玉按比例公式量出高度，一高一低插入

②晚香玉后衬黄金鸟叶

③左边插入2支非洲菊

④右上方插入3枝黄色康乃馨

⑤右下方插入粉非洲菊和2片剑叶

⑥左右各加入绿叶子，达到平衡效果，并用石松遮盖花泥