

插花

制作与欣赏

CHAHUA ZHIZUO YU XINSHANG

杨玉秀 刘安成 郎少兰 编著

陕西科学技术出版社

插花制作 与欣赏

杨玉秀 刘安成 郎少兰 编著

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花制作与欣赏/杨玉秀,刘安成,郎少兰编著. —西安:陕西科学技术出版社,2005.1

ISBN 7-5369-3893-4

I. 插... II. ①杨...②刘...③郎... III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 136264 号

-
- 出版者 陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
<http://www.snstp.com>
- 发行者 陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001
- 印刷 西安信达雅印务公司
- 规格 850mm × 1168mm 32 开本
- 印张 3.75
- 字数 92.5 千字
- 印数 3000
- 版次 2005 年 1 月第 1 版
2005 年 1 月第 1 次印刷
- 定价 15.00 元
-

版权所有 翻印必究

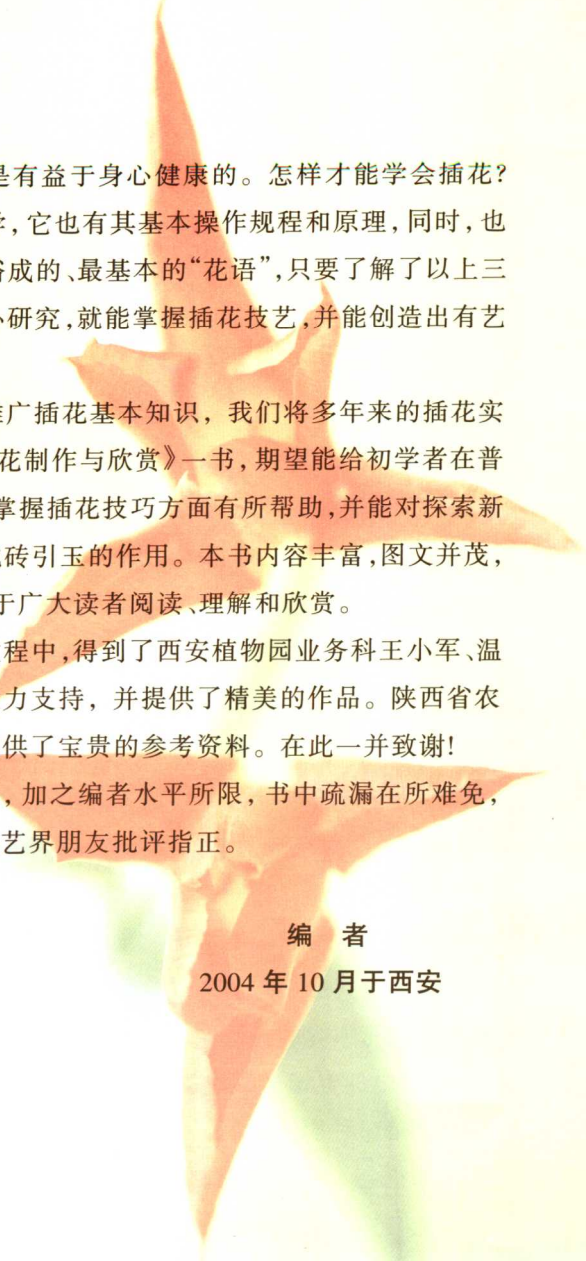
(如有印装质量问题,请与承印厂联系调换)

前 言

大自然赐予人类千姿百态的绿色植物，而植物的花更是形态各异，应有尽有，色彩斑斓。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫呈现出百媚千娇，把世界装扮得绚丽多彩。人们常用一花一叶表达感情，美化环境。鲜花在人们的生活中已成为无声的代言。当今世界，插花技艺已在各国盛行，流派多样，风格各异，在不同的人文环境中呈现出高雅的艺术情操。

我国的插花艺术，随着改革开放的步伐在迅速发展。社会经济、物质生活的繁荣，促进了人们追求更高层次的精神境界。插花在人际交往中已成为人们沟通感情、交流心语的代言物，更是缓释现代社会繁忙压力和舒展都市生活节奏的最好媒介。目前，从举办全国性的艺术插花大赛，到插花艺术专业等级证的建立，都充分说明插花已不只是插花艺术家所追求的事业，而已是“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

很明显，进入 21 世纪后，崇尚时尚与花为伍的人群日益增多，以花为媒的经济文化活动愈见生动活泼。花艺代言的特质，使之拥有相当的经济价值，也颇具专业性和商品性。插花不仅是一种职业技能，而且有插花技能的人本身就多了一种从业机会。学会插花，你可以与花为伴，以花为友，她给你带来大自然美感的同时，也起到了修身养性、陶冶情操的作用。由此可见，花卉事业是多彩的，插花技艺是美好的，探索

新的花艺理念更是有益于身心健康的。怎样才能学会插花？其实插花并不难学，它也有其基本操作规程和原理，同时，也要掌握一些约定俗成的、最基本的“花语”，只要了解了以上三点，加强实践，潜心研究，就能掌握插花技艺，并能创造出有艺术性的插花作品。

为了普及和推广插花基本知识，我们将多年来的插花实践与技巧编成《插花制作与欣赏》一书，期望能给初学者在普及插花基本知识，掌握插花技巧方面有所帮助，并能对探索新的花艺理论起到抛砖引玉的作用。本书内容丰富，图文并茂，可操作性较强，便于广大读者阅读、理解和欣赏。

本书在编写过程中，得到了西安植物园业务科王小军、温室张军芳同志的大力支持，并提供了精美的作品。陕西省农业厅张建民同志提供了宝贵的参考资料。在此一并致谢！

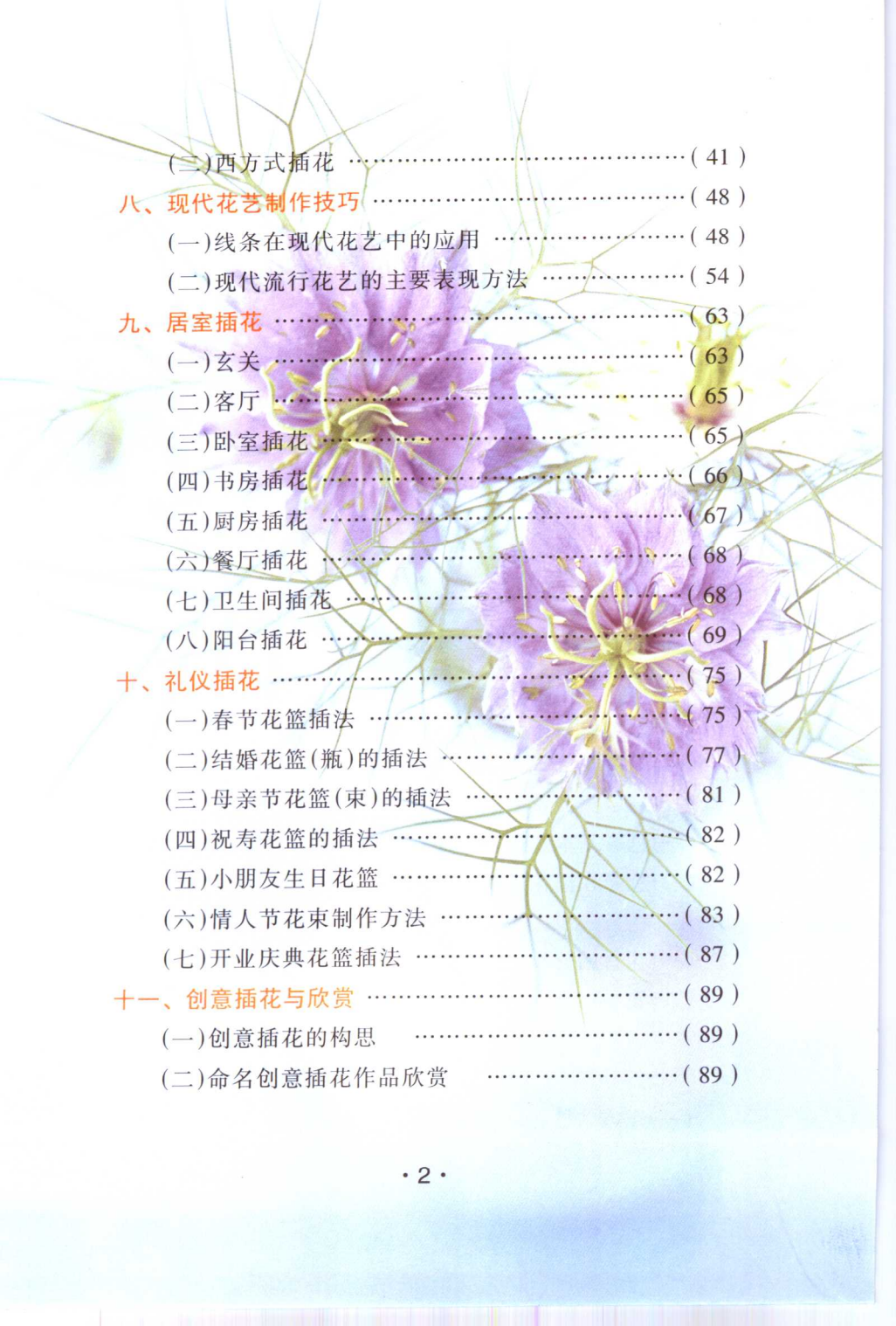
由于时间仓促，加之编者水平所限，书中疏漏在所难免，恳请广大读者及花艺界朋友批评指正。

编者

2004年10月于西安

目 录

一、东方、西方插花起源与发展	(1)
(一) 东方式插花	(1)
(二) 西方式插花	(3)
二、插花工具、材料和容器	(4)
(一) 插花工具及材料	(4)
(二) 容器及选择	(5)
(三) 插花作品大小与容器的比例	(10)
三、花材的准备与处理	(14)
(一) 茎秆清除处理	(14)
(二) 中空花茎处理	(14)
(三) 复水处理	(14)
(四) 保持花瓣清洁	(16)
四、色彩知识在插花中的应用	(17)
(一) 色彩基本知识	(17)
(二) 色彩在插花中搭配示例	(19)
五、花材的分类及应用	(29)
(一) 花材的分类	(29)
(二) 花材组合	(30)
六、花艺设计原理	(31)
七、插花的分类	(36)
(一) 东方式插花	(36)

(三)西方式插花	(41)
八、现代花艺制作技巧	(48)
(一)线条在现代花艺中的应用	(48)
(二)现代流行花艺的主要表现方法	(54)
九、居室插花	(63)
(一)玄关	(63)
(二)客厅	(65)
(三)卧室插花	(65)
(四)书房插花	(66)
(五)厨房插花	(67)
(六)餐厅插花	(68)
(七)卫生间插花	(68)
(八)阳台插花	(69)
十、礼仪插花	(75)
(一)春节花篮插法	(75)
(二)结婚花篮(瓶)的插法	(77)
(三)母亲节花篮(束)的插法	(81)
(四)祝寿花篮的插法	(82)
(五)小朋友生日花篮	(82)
(六)情人节花束制作方法	(83)
(七)开业庆典花篮插法	(87)
十一、创意插花与欣赏	(89)
(一)创意插花的构思	(89)
(二)命名创意插花作品欣赏	(89)

一、东方、西方插花起源与发展

目前,在世界上,插花有两大流派,即东方式和西方式插花。东方式插花以中国和日本插花为代表,西方式插花以欧洲插花为代表。

(一) 东方式插花

1. 中国插花

中国插花起源于中国佛教供花,距今有 1500 多年历史,当时,人们供奉鲜花拜佛,以表虔诚和信仰。

隋、唐、五代时期为插花普及和发展阶段。此时期无论是民间、宫廷乃至寺庙均盛行插花;并在此时期把插花艺术传至日本,以后在日本经过发展,形成了众多的流派。同时,我国也总结出了一套完整的插花制作方法,是世界上最早撰写和出版插花论著的国家。例如,唐代罗虬编著的《花九锡》。

宋元时期,是插花发展到繁荣昌盛的时期。酒楼、茶馆等用插花装饰店堂,招揽顾客。同时,每年春季在国内大城市举行“万花会”,鲜花数十万朵不足为奇。此时人们不但爱好插花,并在实践中还总结出了延长观赏期的许多保鲜方法,如灼烧法、沸汤法、药剂涂抹法,并应用于插花制作中。

明至清末时期,插花已发展到成熟完善阶段。袁宏道的《瓶史》在当时影响很大。1696 年该书被译为日文后,推崇为

宏道流,并作为教科书广为流传。清初仍袭明代的插花风格,并有类似剑山、定枝器的发展。写景花(盆景式)随之盛行。在插花技巧上,讲究裁枝和弯枝,构思取材常有新意。

清代以后,由于战争不断,国民经济发展受到严重影响,这门艺术也出现了停滞,甚至衰退。

20世纪80年代改革开放后,我国国民经济迅速发展。诸多政策得到调整,大大调动了人们的积极性。广大农民改变了多少年来广种薄收,单一种粮的局面,积极发展设施农业,发展效益可观的花卉种植业,经济效益明显增加。云南、广州等省(市)现已成为我国花卉种植区。

经济愈发展,花卉愈繁荣。目前我国大、中城市,大街小巷鲜花店迅速发展,插花专业人员极缺。为此,全国及大中城市不断举办插花大赛,国家有关部门每年不断举办插花技术培训,逐步推行持证上岗,以便提高插花人员技术水平,并不断充实插花的技术队伍,旨在提高和促进插花事业的发展。

2. 日本插花

日本插花开始由我国唐代佛前供花,随佛教传入日本。开始仅在僧侣中流行,宗教色彩浓厚。直到14世纪,插花艺术逐渐在富豪贵族们中流行,并由供花逐渐变为赏花,进而成为庆典和装饰的艺术品。

15~16世纪,日本经济迅速发展,插花广泛普及。特别是日本明治维新后,女性地位不断提高,插花艺术得到了大规模的发展,新流派、新花艺层出不穷。20世纪50年代后,又产生了第二次发展高潮。

插

制作

欣赏

目前,日本花道流派众多,技艺高超,各有特色。据不完全统计,约有 2 000 多种流派,主要花型有立花、生花、盛花和自由花等,其中以立花和生花最富有日本花道特色。

(二) 西方式插花

西方式插花起源于古埃及,早在 4 500 年以前,埃及人就把睡莲花插在瓶中或碗里作装饰品、礼品或祭葬品。后来,随着文化的传播、贸易的往来,插花艺术逐渐被传入希腊、罗马、荷兰、比利时、丹麦、英国等国。在文艺复兴后,插花艺术得到了快速的发展,出现了形式多样的瓶花、花篮、花束等。18~19 世纪,欧洲资本主义强盛,大量异国花草流入欧洲,更加丰富了欧洲花园。西方式插花艺术呈现出五彩缤纷的景象。

总之,插花是一门古老而很有发展潜力的艺术。不论东方式插花,还是西方式插花,都是与各个国家经济发展相伴而生的。在世界上,由于历史、文化的影响,虽然形成了两种不同风格的插花艺术,但随着越来越多各国文化的交流,两种风格也在不断地相互渗透,相得益彰。

二、插花工具、材料和容器

(一) 插花工具及材料

插花工具比较简单,有利刀、剪刀、喷雾器、老虎钳、手锯、取刺夹等。

利 刀:主要用于剪切花枝、花泥等。

剪 刀:主要用于剪切花枝、丝带、丝绳等。

去刺夹:用来取掉花枝上的刺。

喷雾器:插花前用来冲洗花材上的泥点。插花后喷雾,可为花材提供一定的水分,以延长鲜切花寿命。

主要材料有剑山、花泥、包装纸、丝带、线绳、丝网、绿色胶带、细铁丝、花环框架等。

剑 山:用于固定花枝基部,主要用于东方式插花。

绿花泥:吸水性强,使用方便,可插入大量花材,适宜于西方式堆头插花。使用前将花泥浮在花卉保鲜液中使其吸足水分。绿花泥有长方形、心脏形、球形等多种形状可供选用。

包装纸:主要用于花束的包装与装饰,色泽丰富,质地各异。

丝 带:多用于花结的制作,用丝带或缎条制成的蝴蝶结,能使作品为之生色,也能增加作品的动感。

插

花

制
作

与

欣
赏

绿色胶带:绿色胶带耐压、耐热,用它缠绕材料,能够很好地掩盖鲜花材经铁丝绑扎的茎秆。主要用于制作胸花和肩花。

细铁丝:不同型号的铁丝可用于花材的支撑和造型。

线 绳:用不同颜色和质地的线绳捆绑、牵引或缠绕花材,辅助以造型,可给作品增加装饰效果。

(二) 容器及选择

1. 容器

插花容器(图1、图2、图3、图4)是指插入植物花、叶、果实等的容器,它是插花的主要依托和装饰。在传统的东方式插花中,容器是作品美的重要组成部分,人们要求花、器和几架三位一体的完整之美。在现代插花中,容器的材质及形状极为丰富,一些具有表现力的花器往往可成为插花创作灵感的源泉。同时,还可拓展作者思维空间,巧妙利用手中材料,根据

图1

作品的主题思想,创作各种容器。

总之,在插花中,容器种类繁多,形态各异,有澄澈晶亮的水晶瓶,也有细致而古朴的瓷器等。人们可以根据不同的花卉及作品风格进行选择。一件配置得体的容器,可以大大提高插花作品的品位和艺术感染力。

图 2

图 3

图 4

插

花

制作

与

欣赏

2. 容器的选择原则

容器的选择对于插花作品的设计来说是一件十分重要的事情,其尺寸、外形、颜色与线条对于花材的选择与作品的最终效果均有影响,其次要根据作品风格、大小、花材色彩、摆放位置等来选择和制作容器。如体现自然风情宜选用藤竹类容器;居室插花宜选用水晶容器或玻璃容器(图5),或瓷瓶(图6);盆景式插花宜选用浅口容器(图7);商用花篮则宜选用藤筐(篮)容器,或竹筐容器(图8)。

图5

花材:百合、玫瑰

容器:玻璃瓶

欣赏:曲线透明的玻璃容器,用包装纸做成的曲线花束构成整个作品,给人一种窈窕淑女的感觉。

图 6

创作: 陈幸

花材: 蝴蝶兰、文心兰、彩色海芋、香冠柏、八角金盆、山桐子、龙文兰、圣诞红、苔木

欣赏: 亮丽的文心兰和彩色海芋从厚重的花器里跳跃着喜悦的“音符”, 迎接新年的来临。而大方典雅的蝴蝶兰使作品更加富丽, 充分表现新年的喜庆景色。

盆景式插花在设计过程中, 运用艺术插花的技巧与山水盆景布局相结合的表现方法, 以一石一树模仿自然景色, 使之成为大自然的缩影。

插花

制作

与

欣赏

图 7

花材：南天竹、水葱、荷花

容器：浅口紫砂盆

欣赏：南天竹配以山石，再加高高的水葱和荷花，作品展现了景色如画的风情。

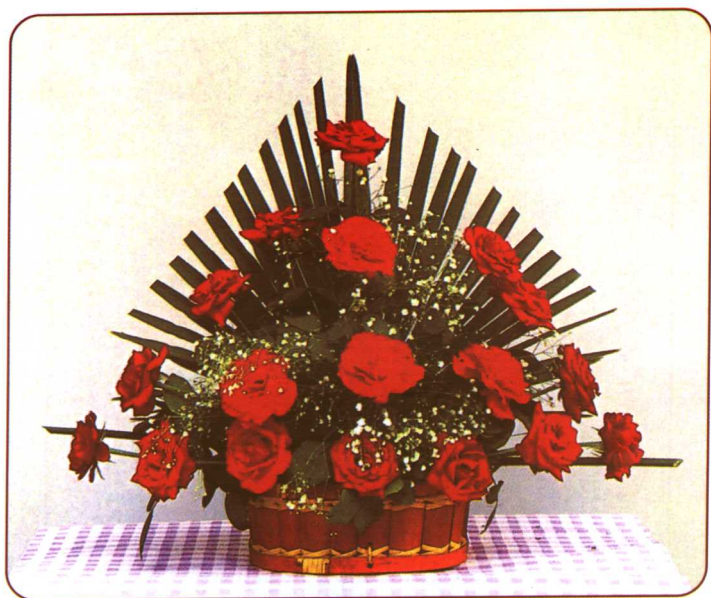

图 8

花材:玫瑰、满天星

欣赏:十八朵玫瑰插于竹筐,满天星点缀其中,显示出热烈的气氛。宜用于开业庆典,也可作为情人节花篮。

插

(三)插花作品大小与容器的比例

对初学插花者来说,容器选好以后,面临的首要问题是怎样确定作品的大小以及容器的比例。一般来说,作品大小可根据容器的高与口径来推算,即作品高度是容器高度加容器口径宽度尺寸之和的 2.0~2.5 倍为宜(图 9、图 10)。但在矮型插花中可不考虑以上比例原则(图 11)。

制作

与

欣赏