

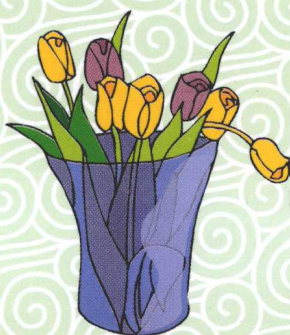
职业技能培训系列教材

ZHIYE JINENG PEIXUN XILIE JIAOCAI

插花

基本技能

张艳红 主编

中国林业出版社

职业技能培训系列教材

插花基本技能

张艳红 主编

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花基本技能/张艳红主编. —北京:中国林业出版社,
2009.9

(职业技能培训系列教材)

ISBN 978-7-5038-5680-8

I. 插… II. 张… III. 插花—装饰美术—技术培训—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 134312 号

出版:中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

编者咨询:E-mail:bjbwy@163.com 电话:010-67061986

发行:新华书店北京发行所

印刷:北京昌平百善印刷厂

印次:2009 年 9 月第 1 版第 1 次

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:4.625

字数:150 千字

印数:8250

定价:9.00 元

前 言

职业技能培训是提高劳动者知识与技能水平、增强劳动者就业能力的有效措施。职业技能短期培训，能够在短期内使受培训者掌握一门技能，达到上岗要求，顺利实现就业。为了提高各行各业劳动者的知识与技能水平，增强其就业的能力，我们特意组织了全国各地一批长期在一线从事职业培训教学、富有经验的知名教师编写了这套“职业技能培训系列教材”。

本套教材是为了适应开展职业技能短期培训的需要、促进短期培训向规范化发展而编写的。该套教材以相应职业（工种）的国家职业标准和岗位要求为依据，根据上岗前职业培训的特点和功能，以基本概念和原理为主，突出针对性和实用性，理论联系实际，使读者一读就懂，一学就会。

这套教材适合于各级各类职业学校、职业培训机构在开展职业技能短期培训时使用。由于时间仓促和编写者的水平有限，书中错漏之处敬请读者批评指正，在此深表感谢。

编 者

2009年6月

目 录

第一单元	插花概述	(1)
第二单元	插花的器具与花材	(12)
第三单元	插花造型的基本理论	(34)
第四单元	插花艺术的基本造型	(55)
模块一	东方式插花	(55)
模块二	西方式插花	(64)
模块三	现代自由式插花	(77)
第五单元	插花创作的步骤	(82)
第六单元	插花的应用	(90)
第七单元	插花的鉴赏与评比	(127)
第八单元	花店经营管理	(132)
附录 1		(137)
附录 2		(140)

第一单元 插花概述

自然界的树木花草以其形态万千、色彩丰富、生机勃勃而令人喜爱。人们都喜欢到大自然中去，接近植物，领略树木花草的自然美。但是，居住在都市中的人们要想接触到大自然，只能到郊外去，到公园去，这远远不能满足人们想亲近自然的愿望。人们希望目之所及就能看到自然，足不出户就能触摸到自然，于是有了室内花园、盆栽花卉、插花。可以说室内花园只能在较大的空间才有，盆花因摆设方便和观赏性长久而出现在公共和私有空间的各个角落，插花则因其无与伦比的装饰性、观赏性与随意性、所表达的丰富多彩的文化内涵以及插作时所融入的艺术创造性而显示了其独特的魅力。那么，什么叫插花呢？

真正的插花是一种有意识的创作活动。但这并不意味着插花是普通百姓所难以企及的高级艺术。正如绘画艺术中既有高雅深奥的国画、油画，又有通俗易懂的水彩画和漫画；文学艺术中既有严肃文学，又有通俗文学一样，插花亦有艺术插花和生活插花之别。艺术插花追求更多的精神内涵，艺术形式也极为讲究。而生活插花则在取材、择器、造型等方面都可以比较自由随和，主要用于增添生活情趣。因此，当你外出郊游时或从花园中采来一把花，又随手将其插在一个容器中，你已经开始插花了，只不过这仅仅是插花的初级阶段，没有融入有意识的创作活动。即你没有考虑应插在什么样的容器中，什么颜色及形状，是全插好还是插一部分，放在书桌上还是茶几上，等等。如果你考虑了，你就突破了初级阶段，那么不管是从花店买来的鲜花，还是从野外采来的野花野草，不管是插在一只废弃的酒瓶中，还是插在一个闲置的烟灰缸中，一叶一草，只要精心点缀，就能带来自然的脉

动,增添生活的乐趣,陶冶情操,表达了内心深处的某种情愫。当然,做到这一点,你需要懂得一些插花的基本理论,并付诸实施,勤以积累,慢慢就会达到较高境界。这就是本课程所要帮助你达到的目的。

一、插花的概念

插花是将切花(剪下来的花朵、叶片、枝条、果实等观赏植物材料)插入盛水的容器中,经过一定的技术(修剪,整枝,弯曲)加工,按照一定的艺术构思巧妙组合,使其成为造型优美并表达一定主题的高雅艺术品。

插花是一门雅俗共赏的艺术,既可以具有很高的艺术性和深远的意境,也可以点缀于寻常百姓家。它并非高不可攀,只要你有爱美的心,愿意体验生活的美,你就具有了开启这扇艺术之门的钥匙。那么,了解一些插花知识,相信你的生活从此会有更多的色彩和温馨。

二、插花的发展及特点

由于地域、环境、文化背景及发展空间的不同,插花艺术可分为中国式插花、日本式插花及西洋式插花三大源流。以中国和日本为代表的东方式插花和以传统欧洲插花为代表的西方式插花,是世界插花艺术的两大流派。

1. 中国插花的起源及发展。

雏形——簪花襟花(插花自娱)。

六朝时期——“理念花”;主要目的:阐述教义,表述宇宙哲理伦理道德等;主要形式:浅盆盛花。

唐朝——出现了花文化,出现第一部关于插花的书籍罗虬的《花九锡》;主要目的:畅抒幽情雅趣;主要形式:瓶花;花材:松,梅,山茶等;随着文化、宗教等交流传入日本。

宋朝——插花盛况空前。欧阳修的《洛阳牡丹记》中记载:

“洛阳之俗，大抵好花，春时，城中无贵贱皆插花。”可窥见一斑。

元朝——出现“心象花”“自由花”；表达个人心中冥想。主要形式：瓶花、盘花、吊挂花。

明朝——鼎盛阶段，形成了完备的技术体系。第一部系统阐述瓶花理论的著作袁宏道的《瓶史》，“虽小道，实艺术之一种，有学问在焉”；还有戏曲家高濂的《瓶花三说》（之宜、之忌、之法）、画家张谦德的《瓶花谱》。以花会友，将花人格化的风气更盛，如“岁寒三友”、“风月三昆”、“花中四君子”、“雪中四友”。

清朝——出现了定枝器。典型的插花是写景花和造型花，崇尚自然的真、讲究造型的美，已具备了现代插花的艺术风格。

后期战乱频繁，则衰落。

20 世纪 70 年代后期，得以复苏。

2. 日本插花的起源及发展

中国唐代，日本使节小野妹子先后三次来中国，将唐代礼仪、佛前供花及供花用的青铜器皿传至日本，使佛教得以发展，也促进了祭坛插花艺术的兴起。小野妹子完成使节任务后，皈依佛教，居住池坊，将中国佛前供花的精髓与日本的习俗相结合，于是诞生了池坊式插花；

14 世纪，插花进入宫廷贵族之家，并形成早期的“立花”形式；意思是竖立的花，是池坊流的代表花型。它是由 7~9 支花材构图，分上中下 3 段插作而成的一种左右对称而竖直的花型。

15 世纪以后，派生出“生花”花型；意思是生长着的花。以三大主枝为骨架，象征着天地人之宇宙。组成半月形或不对称花型，充分表现出花材的自然形姿与色彩。

17 世纪，《瓶史》传入日本，创立宏道流。

18 世纪出现“自由花”：主张表达个性，以充分抒发创作者者的情趣，其风格有自然式和抽象式。

19 世纪“盛花”：含意是盛放在浅盘里的花，以三大主枝为

骨架,组成不对称直立型、倾斜型等花型。

二战后,与西方插花艺术相交流,出现“自由式插花”,融合了西方现代艺术的特色。

3. 欧美国家插花的发展

西方插花也有悠久的历史。早在公元前 2500 年,古埃及人就有将睡莲插在瓶、碗里作为装饰品、礼品及丧葬品的做法。后传入其他国家,并得以发展。在其发展史上,花环、花冠都占有重要席位。

14~16 世纪,初步形成造型简单规整的西方大堆头式风格。

17 世纪,文艺复兴运动以后,摆脱了宗教的束缚,形成了传统的几何形、图案式风格。

18~19 世纪,广泛普及。

20 世纪以后,吸收了东方插花的一些特点,开始注重表现线条美,出现了大堆头一线条混合式构图。

三、插花的艺术特点

1. 时间性强

由于花材不带根,失去根压,吸收水分和养分受到限制。同时,植物种类和季节不同,水养时间的长短不同,最短 1~2 天,一般在 3~7 天,最长也只能达到 20 天左右。因此,插花作品供创作和欣赏的时间较短,属于快速的临时性的艺术欣赏活动,要求创作者与欣赏者抓紧时间插作和品味。

2. 随意性强

(1) 随意选择花材和容器。

在选用花材和容器上,档次可高可低,形式多种多样,都十分随意和广泛,常随场合和需要而选用。高档的气生兰、鹤望兰、红掌、百合固然很美,而路边的狗尾草、蒲草、车前草同样可用;番茄、豆角、辣椒、萝卜及各种水果,常是家庭和饭店插花的良好材料。

(2) 随意创作和表现。

其构思、造型可简可繁，可以根据不同场合的需要以及作者自己的心愿，进行随意创作和表现。

因此，插花艺术在选材、创作、形式、陈设上都十分灵活和随意。

3. 装饰性强

集众花之美而造型，随环境而陈设的插花作品，艺术感染力非常强，美化效果非常快，具有画龙点睛和立竿见影的效果。这是盆景、雕塑等艺术无法与之相比的。

4. 独具自然姿色

插花作品独具自然花材绚丽的色彩、婀娜多姿的姿容、芬芳而清新的大自然气息，给人以优美、高雅的享受。

总之，插花艺术是最接近生活环境、最容易被人们所接受的一种美化方式和艺术修养活动。

插花可美化室内环境，无论是客厅还是居室，陈设一瓶造型优美、色调相宜的插花，会顿觉室内生机勃勃、春意盎然，真可谓“插花一瓶，满室生辉。”插花不仅可随时随地点缀室内环境，使居室增添一份美感和温馨，而且也是探亲访友、迎送宾客最高雅、最珍贵的礼品。插花还可为庆典、节日、婚宴等增添热烈欢乐的气氛，给人们带来喜悦之情。

学会插花并不难，但要插得好，创作出真正的艺术品，却并非易事。插花是一门高雅的造型艺术，艺术需要创造。初学者要循序渐进，经过刻苦学习和实践，才能掌握好插花的知识和技能。初学者首先要学习插花的各种技巧，如花材的选择与处理、构图、造型及搭配，这是非常重要的。但仅有这些还远远不够，还应学习有关植物、绘画、美学等知识，才能灵活运用上述技巧进行艺术创作。由此可见，要学好插花，必须不断地丰富和提高自己的文化艺术修养，使插花作品具有传情、动情，充满诗情画意的意境美和精神美。由于插花的实践性很强，还必须经常练习

操作，才能不断提高插花创作水平。

四、插花的分类

由于插花有着悠久的传统和历史，它受地理环境、风俗、民情和时代等诸多因素的影响，形成了众多的艺术类别。

1. 按用途分类

(1) 实用插花。

实用插花主要用于社交、礼仪活动，也称为礼仪插花。礼仪插花又分为庆典插花和丧葬插花。

①庆典插花。各种纪念日、节日所用的插花。庆典插花又分为商业插花、节庆插花、生活插花。常用的有花篮、钵花、瓶花、桌饰、捧花、花束、胸花等。庆典插花在生活中几乎天天能见到。

②丧葬插花。多用于花圈，也用于花篮或花束。

(2) 艺术插花。

艺术插花主要是为了美化环境和艺术欣赏。艺术插花的形式更加多样化、自由化，更能表现创作者的意图和情感。

2. 按艺术风格分类

(1) 东方式插花以中国和日本为代表。

花型自然，活泼多变，线条优美重情趣，追求意境，耐人寻味。

(2) 西方式插花以美国和荷兰等欧美国家为代表。

花型端庄，色彩华丽，构图较规则，对称均衡，活跃的气氛浓重，有图案之美，富于装饰性，但意境浅淡。

(3) 自由式插花。

自由式插花融会了东西方插花的特点，在选材、构思、造型上不拘一格。

3. 按艺术表现手法分类

(1) 写实手法。

崇尚自然,以现实具体的植物形态、自然景色特征进行艺术再现,以写实手法插花的形式有3种。

①自然式。主要表现花材的自然形态。根据主要花材的形态又分为直立型、倾斜型、下垂型。

②写景式。也称为盆景式插花,以自然景色缩于盆中,表现水边风景为主的写景插花。

③象形式。以动物或其他物体为特征进行创作的插花。如熊猫、蝴蝶、塔等。

(2) 写意性手法。

这是东方式插花所拥有的特点,利用花材的属性、谐音、品格或形态,表达作者的意念、情趣、寓意,并配以贴切的命名,耐人寻味,达到某种意境。

中国插花艺术通常采用写实与写意相结合的手法,达到形神兼备的效果,极富情趣。

(3) 抽象性手法。

抽象手法可分为理性抽象和感性抽象两种。

①理性抽象插法。属装饰性插花,不注重情感表达,而强调理性。用几何的方法进行构图设计,具有对称、均衡的图案美,注重量感、质感和色彩。花型主要有三角型、半球型、扇型、L型、新月型、S型等。

②感性抽象插法。无一定形式,也不受任何约束,根据创作

者的灵感任意发挥，随意性强，变异性大，往往不易被人理解而难以产生共鸣。

4. 按插花容器分类

(1) 瓶花。

用高型花器的插花。

(2) 盘花。

使用浅身阔口的花器。因像盛放着的花一样，日本称之为“盛花”。

(3) 花篮。

用各种篮子插花，也称花篮。

(4) 钵花。

用各种盆钵插花。

(5) 壁花。

贴墙的吊挂插花。

另外，还有竹筒花、缸花、桌饰等。

5. 按花材性质分类

按所用花材的性质不同，分为鲜花插花、干花插花和人造花插花（包括绢花、涤纶花、塑料花等）。

五、插花的形式特点

1. 艺术插花的形式特点

以美化装饰环境和陈设在各展览会上供艺术欣赏、活跃文化娱乐活动为主要目的的插花，称为艺术插花。

艺术插花在选材、构思、造型与布局等方面都有较高的要求。在花材选择上极为广泛，无论是新鲜花材、干枯的花材都可应用。艺术插花不过分要求花材的种类和数量的多少，但十分强调每种花材的色调、姿态和神韵，造型主题突出，注重意境，充满诗情画意。因此，艺术插花造型不拘形式，在符合构图法则、顺乎自然的基础上，尽情发挥，构图造型自由活泼，多姿多态，

充分表现了作者的情感和意趣。这是艺术插花的独具特点，最易引起欣赏者的喜爱和遐想，也是最具魅力的一种插花。

2. 生活插花的形式特点

用于各种庆典仪式、迎送宾客、生日婚娶、探亲访友等社交礼仪活动中的插花，称为生活插花，也叫礼仪插花。

生活插花的主要目的是增进友谊、表达尊敬、创造喜庆热烈气氛等。因此，生活插花要求造型整齐、花色鲜明、体量较大、花材较多、插作紧密。要求花形较为规整，不宜过大粗厚，也不宜过分碎小，切忌采用有异味或有毒汁等刺激、污染环境的花材。如万寿菊花色明亮，但有异味，不宜选用。一些天南星科及大戟科观赏植物多有毒汁，需善加处理后方可应用。另外，还需要了解各国、各地、各民族用花中的爱好和忌讳等习俗，以便在插花时选用适宜的花材和花型。

生活插花的形式很多，常用的有各种花篮、花束、花环、花钵、胸花、新娘捧花、桌饰等。

3. 中国传统的基本花型

中国传统插花的花型，多从主题思想表现和意境方面进行划分，主要花型有：

(1) 理念花。

盛行于宋朝，为宋式插花的典型花型。插花的主要目的是把插花作品作为教化的工具，以此表达作者对人生和社会的愿望、抱负，或表述宇宙哲理、社会伦理道德等。借以发扬社会伦理精神，也有祝福和庆贺之意。主要形式以瓶花为主，也有盘花、花篮，多用古铜、陶瓷等上乘容器和几架与之相配。花材选用名贵素雅、富于象征性的花卉，如梅、兰、竹、菊、桂花、山茶花、水仙花及松、柏等。

理念花的花型，早期为直立对称的辐射状，直立向上，向四方伸展。以后的理念花，特别是隆盛理念花的造型，虽然也是辐射状，但十分重视线条的表现力，常使主枝屈曲扶疏向上，其他花枝

交织有序地向四周伸展，造型高大优美。主要表现的风格和特点是借物寓意，含义深远；花枝繁茂，结构紧密有力，豪华、庄重、典雅。

(2) 心象花。

盛行于元代，属于文人插花的一种。主要注重情感的表现，借花抒情，以此表达作者的心愿和情感。以瓶花为主，花材选用广泛，但以富有象征性，并极具神态的花材为主，如竹、莲、孔雀羽毛、佛手、灵芝等。构图浪漫，无拘无束，造型丰富而无定型。主要风格特点是线条活泼，造型多变，瓶口丰满，寓意独特，具有奇妙之趣。

(3) 自由花。

盛行于元朝，属于文人插花的一种。借花表现作者返朴归真、与世无争的心理和胸怀，自由自在地抒发人的个性和情趣。形式丰富多样，有瓶花、盘花、吊挂花、壁挂花等。花材选用广泛，既有栽培花材，也有野生花草，如梅、兰、竹、菊、百合、山茶等。造型自由多变，不拘形式，以简洁不对称构图为主。主要风格特点是自然活泼、轻巧别致、富有雅趣、潇洒奔放。

(4) 文人花。

流行于明朝中期，多借以畅述幽情雅趣，体会自然纯洁之美。形式以瓶花为主，容器比较素雅。选材较少，常为一种，多则2~3种，常选用梅、山茶、松等具有点、线表现力的木本花材，以灵芝等作配件。其风格特点是不注重表现色彩，构图松散，具有清秀、韵致、脱俗、俊逸之美。

(5) 写景花。

盛行于清朝。崇尚自然，常以写实手法重现大自然的美景。形式以盘花为主，也有瓶花。花材选用富野趣或直接采折野花，如荷花、香蒲、竹、棕榈等。造型以直立自然式构图为主，注重造型的群体自然美，以体现真实、清新的自然美景。

4. 日本插花的主要形式

日本插花的主要形式有立花、生花、盛花、投入花和自由花等。

(1) 立花。

意思是竖立的花，起源于16世纪。立花是池坊流的代表花型。它是由7~9支花材构图，分上中下3段插作而成的一种左右对称而竖直的花型。每枝花材都有一定的长度、位置、伸展方向和插作次序，构图严谨，意念抽象。

(2) 生花。

意思是生长着的花，起源于18世纪。以三大主枝为骨架，组成半月形或不等边三角形的不对称花型，花材选用少而精，构图简洁，造型优美，充分表现出花材的自然形姿与色彩。

(3) 盛花。

其含意是盛放在浅盘里的花，出现于19世纪，为小原流的插花形式。用浅盘花器和插花器（类似于现在的剑山）插置花材的一种形式，以三大主枝为骨架，配以辅助花材，组成不对称的直立型、倾斜型等花型。构图造型的风格特点与生花相似。

(4) 投入花。

投入花插花的容器一般比较高，以便花材投入。投入花不用插花器固定花材，而是将花材靠在容器的内壁或底部，使其稳定。因此，投入花对于初学者比较难以掌握，但熟练后就比较得心应手。初学者可以选择自然姿态优美的花材投入直接造型。

(5) 自由花。

为近代形成的一种插花形式。主张表达个性，以充分抒发创作者的情趣。其风格有自然式和抽象式。

第二单元 插花的器具与花材

一、插花器具

1. 插花的容器

插花的容器又称花器,凡能盛水并放置平稳的容器,都可用于插花。在插花作品中,花器的主要作用是供水,同时花器也和花材一样,是构图的主要素材之一,是插花艺术作品构图中重要的组成部分。欣赏作品时,总是把花材、造型与花器作为一个整体进行欣赏。正规的插花比赛中,花器也占有一定的比分。

(1) 花器的种类。

① 按花器的形状分类:

● 阔口浅盆型。常见的有浅水盘、高脚盘、浅水盆、舟形花器等。利用这种敞口浅底的花器插的插花,称为“盛花”。使用此类花器插花宜使水面显露,突出水面效果。“盛花”中,花材的固定适宜使用剑山。阔口浅盆型花器易于插花造型及表达意境,特别适宜初学插花者使用。

● 狭口高身花瓶型。常见的有高颈花瓶、壶、桶、罐、筒、杯、竹筒等。利用瓶状花器插成的花,称为“瓶花”(筒则指由口部到底部上下一般粗的花器,有圆形筒和角形筒之分)。使用这类花器插花时,不宜使用剑山和花泥,而是借助于支撑物。

● 半月型和圆月型。均属悬吊型花器,多为金属制品,适宜悬吊时插花使用。

● 异形花器。种类繁多,多为玻璃制品,形状新颖,千姿百态,各具特色。常见的有葫芦形、菱形、U字形、T字形、L形等。异形花器适宜自由式插花使用。