

插花

艺术

范洲衡 郑志勇 主编

中国农业大学出版社

高职高专教育“十一五”规划教材

插花艺术

范洲衡 郑志勇 主编

中国农业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/范洲衡, 郑志勇主编. —北京: 中国农业大学出版社,
2009. 1

ISBN 978-7-81117-577-6

I. 插… II. ①范… ②郑… III. 插花-装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第151904号

书 名 插花艺术

作 者 范洲衡 郑志勇 主编

策划编辑 姚慧敏 董 田 伍 斌

责任编辑 蒋维娜 伍 斌

封面设计 郑 川

责任校对 王晓凤 陈 莹

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路2号

邮政编码 100193

电 话 发行部 010-62731190, 2620

读者服务部 010-62732336

编辑部 010-62732617, 2618

出 版 部 010-62733440

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

e-mail cbsszs@cau.edu.cn

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河市印刷有限公司

版 次 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

规 格 787×1 092 16开本 8.75印张 215千字

定 价 33.00元 (含光盘)

图书如有质量问题本社发行部负责调换

编写人员

Editor staff

主 编	范洲衡	湖南环境生物职业技术学院
	郑志勇	北京农业职业学院
副主编	周淑香	黑龙江农业经济职业技术学院
	林济君	云南农业职业技术学院
	张秀丽	辽宁农业职业技术学院
参 编	任 杰	宁夏职业技术学院
	张盛旺	福建农业职业技术学院
	王德芳	北京农业职业学院
	邹芳平	湖南环境生物职业技术学院
采 编	闫晓煜	黑龙江农业经济职业技术学院
	何 桥	云南农业职业技术学院
	罗瑞芳	云南农业职业技术学院
主 审	谢利娟	深圳职业技术学院

内容提要

Abstract

本书是高职高专教育“十一五”规划教材。从插花艺术常识、技能、应用三方面入手作了深入浅出的介绍，是国内唯一将插花艺术设计绘图纳入实训教学的专业课教材。以突出案例启发式教学，注重培养模仿与创新的综合职业能力为特色。内容涉及花艺概述、插花原理、花材器具、设计制作、鉴赏品评、礼仪插花、环境插花、花艺交流、花艺经营等，适合园林园艺、艺术设计和酒店、文秘、护理、家政、师范等专业教学及文化学习，亦可作为社会求职人员的自学参阅。

前言

Preface

随着我国经济水平的提高,人们对鲜花的需求越来越大。由于国内大型花卉市场及专业花店数量的快速增长,插花已经成为热门的行业,高级插花员在市场上供不应求。针对市场需求,全国各地高职院校专业纷纷开设了插花艺术这门课程。然而随着插花教育事业的蓬勃发展,较早编写的传统教材已不能适应需要。为此我们从学生能力建设的视角出发,以“新、实、浅”为特点,以突出职业能力培养为重点,编写了这本《插花艺术》高职高专教材,高效系统介绍了插花艺术的有关理论与技能。本书具有几个显著特点:

一是内容新颖,实用性、适用性强。插花艺术是一门融理论与实践、融艺术与技能的综合学科。为了加强本教材的实用性和适用性,在编写时我们组织教学经验丰富、实践能力强的教师与行业、企业一线专家,在调查了多家大型花卉市场、花店、宾馆酒店等场所的基础上,编写了这本“工作过程”型的高职高专插花艺术教材。本教材既适用于中、高等职业教育,也可应用于插花艺术培训。

二是内容实用、够用,理论与实践结合,便于操作。高等职业教育的培养目标是以培养高技能人才为根本任务,以适应社会需要为目标,以培养技术应用能力为主线。在理论知识方面,打破传统插花教材的理论体系,在保证知识结构系统不被破坏的前提下,我们本着“实用、够用”的原则,坚持少而精,在每一章开头提出了知识目标,并围绕知识目标进行了拓展。在实践技能方面,提出技能目标,然后以具体实例为载体,按“工作任务”来组织内容,尽量采用图表将贴近生产一线的主要技术进行分解并

深入浅出编写出来。《插花艺术》课程本身以体现能力为本，通过明确插花艺术实践的要求，对实践课程起到应有的效果。还力求结合插花花艺员职业标准，使学生学完课程之后通过职业鉴定而获得中、高级插花花艺师资格证书。

三是内容由浅及深，深入浅出，模仿与创新结合，体现素质为本的教育。插花艺术本身是一种创新艺术，需要不断地创新，通过动手实践从模仿到创作，尽可能获得较多的实践机会，培养学生的创新能力。

四是传统教材与光盘结合，体现现代教学手段。本书采取传统教材与光盘结合的方式编著教材。教材采取图文并茂的形式，讲解相关理论知识，光盘中根据教材章节合理安排插花艺术应用任务实施，边讲解边分步操作示范花艺作品，以实例说明教学内容，从而使课堂教学更生动、更形象。配备的多媒体光盘不仅能够帮助教师优化课堂教学，而且有利于学生自主学习。

本书由范洲衡任主编，负责全书策划与大纲制订和统稿及部分手绘插图工作；郑志勇任主编，负责全书第二次统稿及编写礼仪插花、环境插花、花艺交流、花艺经营；周淑香任副主编，负责编写花材器具、设计制作、品评鉴赏；林沛君任副主编，负责编写花艺概述，插花原理；张秀丽任副主编，负责编写花艺设计；任杰负责编写设计制作；张盛旺负责编写文化交流；王德芳负责编写花店经营；邹芳平协助统稿；戴舒、江艳苗、邓志凤作部分插图。本书由深圳职业技术学院谢利娟审稿，在审定过程中提出了许多宝贵的意见，在此表示衷心的感谢！

在编写过程中得到了各位编审人员所在院校领导的大力支持，在此一并表示谢意！同时参考了有关图书、资料，在此也一并表示谢意！

由于编者水平有限，书中难免有不尽如人意之处，请广大专家及读者批评指正，以便修订时加以完善。

编者 2008.9

目 录

Contents

常 识 篇

第一章 花艺概述 /2

- 一、插花艺术的概念及分类 /2
- 二、插花艺术的特征 /2
- 三、插花艺术的源流 /3

第二章 插花原理 /12

- 一、插花造型规律 /12
- 二、插花艺术形式美 /14
- 三、插花艺术内涵美 /19

技 能 篇

第三章 花材器具 /25

- 一、花材分类与用途 /25
- 二、鲜花的采购与处理 /27
- 三、花器工具 /30

第四章 设计制作 /34

- 一、设计方案 /34
- 二、材料准备 /41
- 三、插作要领 /44

第五章 鉴赏品评 /51

- 一、对作品优缺点的观察 /51
- 二、对作品理解和表达的准确把握 /52
- 三、品评插花艺术作品的考核标准 /54

应 用 篇

第六章 礼仪插花 /57

- 一、各类社会生活礼仪插花 /58
- 二、各类商务工作礼仪插花 /77

第七章 环境插花 /83

- 一、公共环境插花装饰 /83
- 二、家居环境插花装饰 /87

第八章 花艺交流 /95

- 一、插花展览 /95
- 二、插花比赛 /98

第九章 花艺经营 /103

- 一、插花工国家职业标准 /103
- 二、花店经营与管理 /104

附录 /113

- 附录一 中华人民共和国插花员
国家职业标准 /113
- 附录二 中级插花员操作技能考核
标准 /122
- 附录三 高级插花员操作技能考核
标准 /125

参考文献 /130

常 识 篇

第一章 花艺概述

第二章 插花原理

第一章 花 艺 概 述

知识目标

- 理解插花的基本概念
- 掌握插花的类型特点
- 了解东方插花与西方插花的风格与特点

技能目标

- 能够对不同风格的插花进行分类
- 熟练识别现代插花艺术手法特征

一、插花艺术的概念及分类

(1) 概念 广义的插花艺术是指以植物(花、叶、果、芽、根、茎、枝、皮等)作为主要素材,配合将其稳固的器材,经过一定的技术处理(修剪、整枝、弯曲)和艺术加工(构思、造型、设色等),重新装置成新的整体,以表现自然生态美和社会生活美的一门造型艺术和实用艺术。狭义的插花艺术是指使用器皿来插作切花花材的摆设花。

(2) 分类 根据采用不同的材料有鲜切花插花、干花插花、人造花插花和混合花插花等;根据体量可分成小、中、大型。风格上有东方自然式、西方规则式和现代自由式插花艺术,还有古典花艺、现代花艺、前卫花艺等。花艺是一种实用艺术活动,其可为生活插花、艺术插花、商业插花、礼仪插花等,无论采取何种材料及工艺、风格与手法,都是内容与形式的统一。

二、插花艺术的特征

(1) 生命性与艺术性 插花一般以鲜活的植物材料为主素材,将大自然的生态美景和人类社会的美好追求融合在一起,有异曲同工之妙,这就是插花艺术品的最大特征。干花和人造花一般适合做纯装饰性插花和室内外大型花艺工程,是由其仿真品的耐用性决定的。

(2) 随意性与规范性 插花的随意性较强,使用的花材、器皿和工艺都较广泛,器皿既可用特色容器,也可用日常的盘、碗、杯及酒瓶、烟灰缸等;而花材既可用洋兰、红掌、鹤望

兰等名贵花卉,也可用山花野草、水果蔬菜等。此外,插花作品可大可小,技术可简可繁,制作的时间亦可长可短。是千家万户、男女老少都可动手制作的装饰品,如生活小品插花。商业插花有一定的限制,如款式和价格规范等。艺术插花更有严格的美学原理运用和型制要求及一定的评判标准。

(3) 装饰性和科学性 插花作品装饰性强,既可用于公共场合以烘托气氛,也适合家庭美化装饰,陶冶性情,用于商品开业、结婚和节日等喜庆场合尤为其特长,艺术感染力最强,美化效果最快,具有立竿见影的效果。但受不同季节、材料、环境或场合的客观影响和要求,这门全息性的装饰艺术竟成了自然科学和社会科学相结合的宠儿。

(4) 时限性与永恒性 主要指新鲜花材多不带根,吸收水分和养分受到限制,因此,插花作品的保存时间是有限的。然而,一件优秀的插花艺术作品,给我们留下的美好印象却是永恒的。

三、插花艺术的源流

1. 东方式插花艺术

东方式插花以中国和日本为代表,以线条造型为主,注重生动自然,构图活泼多变,讲究情趣和意境,重写意,用色淡雅,插花用材多以木本花材为主,不求量多色重,但求韵致与雅趣(图1-1)。

东方插花注重花材花器的形体美和色彩美,突出花材所表达的内涵美,即意境美,强调线条造型和自然态是中国传统插花艺术的主要风格与特点。日本传统插花的主要花型有立华(图1-2)与生花、投入、盛花与自由花等,立华与生花都是日本插花的传统花型,是由日本最古老的流派池坊流所创,其中亦蕴涵着中国传统的哲学理念和中国书画的表现技法。

东方的插花艺术源于中国,自六朝以来,有仕女簪花、折抑赠别、佛案供花、禅房插花、宫廷插花、民间插花……许多朝代都留下了插花的踪影和论述专著,惠及今人,如唐代罗虬在《九锡》中有:“重顶幄(障风)、金错刀(剪折)、甘泉(浸)、玉缸(贮)、雕文座(安置)、画图、翻曲、美醑(赏)、新诗(咏)”。言简意赅。明代袁宏道的《瓶史》、张谦德的《瓶花谱》等,为世界插花史写下了不朽的篇章。中国插花艺术,可谓形式繁多。公元6~7世纪,由日本的节度使把中国的插花艺术带回了日本,并由祭坛艺术很快在民间得到

图 1-1 秋

图 1-2 日本立华(古典工笔画)

普及和发展,形成了许多流派。最终演化成日本民族特有的传统文化艺术形式之一。承袭中国插花的特点,日本的花道是以儒家的伦理为其哲学基础,以禅宗佛教为指导,其基本理论认为万象是一个整体,一条线是象征性的,两条线是和谐的,三条线可以表达完美,在此基础上确立了日本花道中统一和谐的艺术原理和三大主枝构图原则(图1-3)。对三主枝的相对长度的严格规定和利用三主枝的高低仰俯、曲折变化所形成的不等边三角形的各种构图,形成了池坊、小原、草月三大流派。

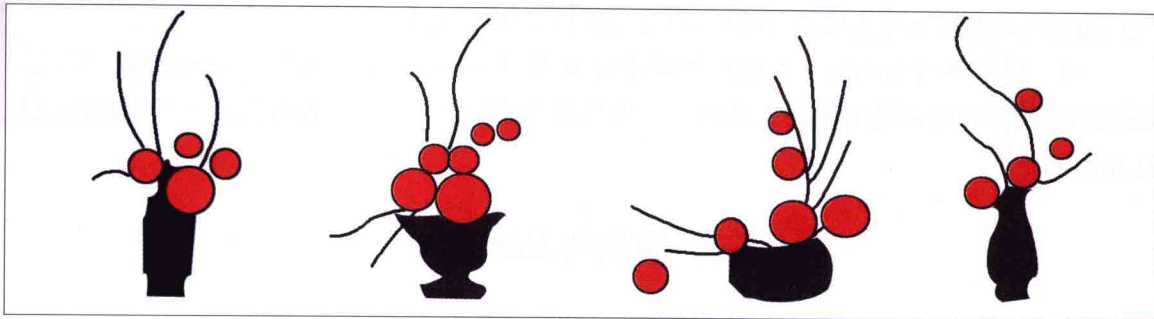

图 1-3 东方式插花花朵与枝条和器皿的结构示意图

中国东方式插花经典图例 (图1-4)

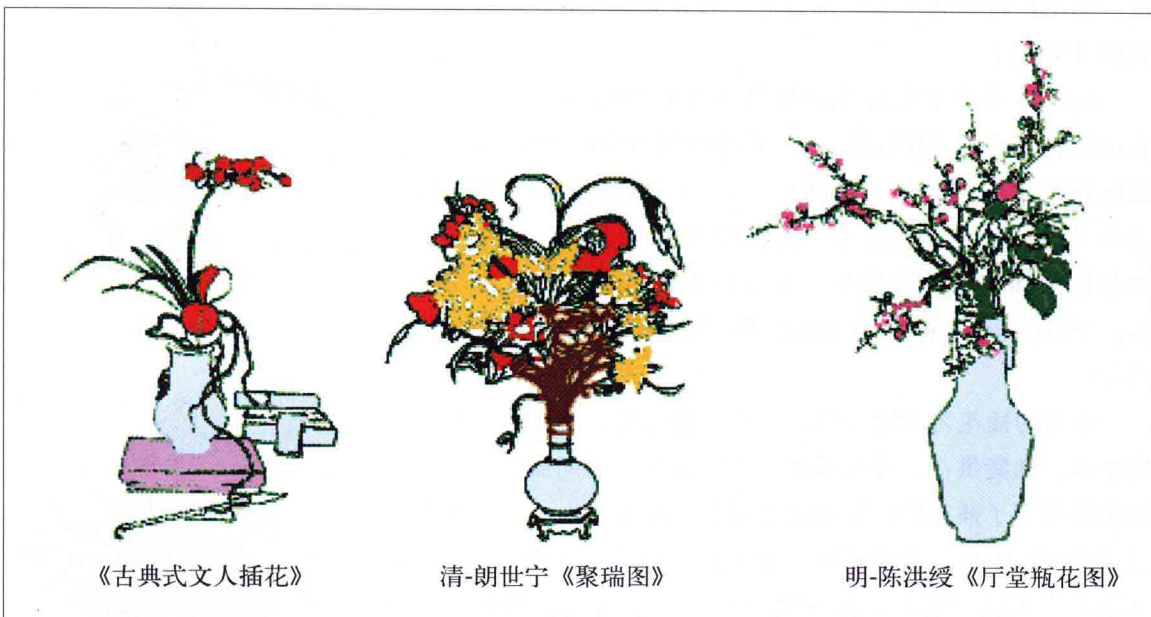

图 1-4 中国东方式插花

日本花道作品欣赏 (图1-5)

日本花道的鼻祖是小野妹子。日本的“三态九姿”是中国的天、地、人哲学与真、行、草书法意向韵味的结合,有端庄、平稳、潇洒、流畅之感,制作非常精细到位。

生花(古流大观流)真之真

立华(龙生派)真之行

盛花(二叶流)行之行

投入花(专正池坊)行之草

自由花(小原流)真之草

自由花(草日流)草之草

图 1-5 日本花道

东方式古典插花图例 (图1-6)

红装

竹韵

秀雅多姿

梅颂

图 1-6 中国首届插花花艺大赛(天津)北京插花艺术研究会作品

图1-7 古典欧式球形钵花(彩铅画)

2. 西方式插花艺术

西方式插花一般是规则型插花,指欧美各国传统的插花艺术形式。

欧美各国由于地理位置、民族文化、风俗习惯等方面的相似,因而在宗教信仰、插花艺术等思想文化形态方面也表现出许多共同特点,形成了统一的西方插花艺术体系和风格。其特点如下:①用花量大,多以草本、球根花卉为主,花朵丰满硕大,色彩鲜艳浓烈,给人以繁茂之感。②构图多用对称均衡或规则几何形,讲究对称和平衡,追求块面和整体效果,极富装饰性和图案之美。有圆球形(图1-7)、圆

锥形、三角形、新月形及S形、L形、T形、V形、C形等各种类型(图1-8)。③色彩浓重艳丽,气氛热烈,有豪华富贵自由之气度。

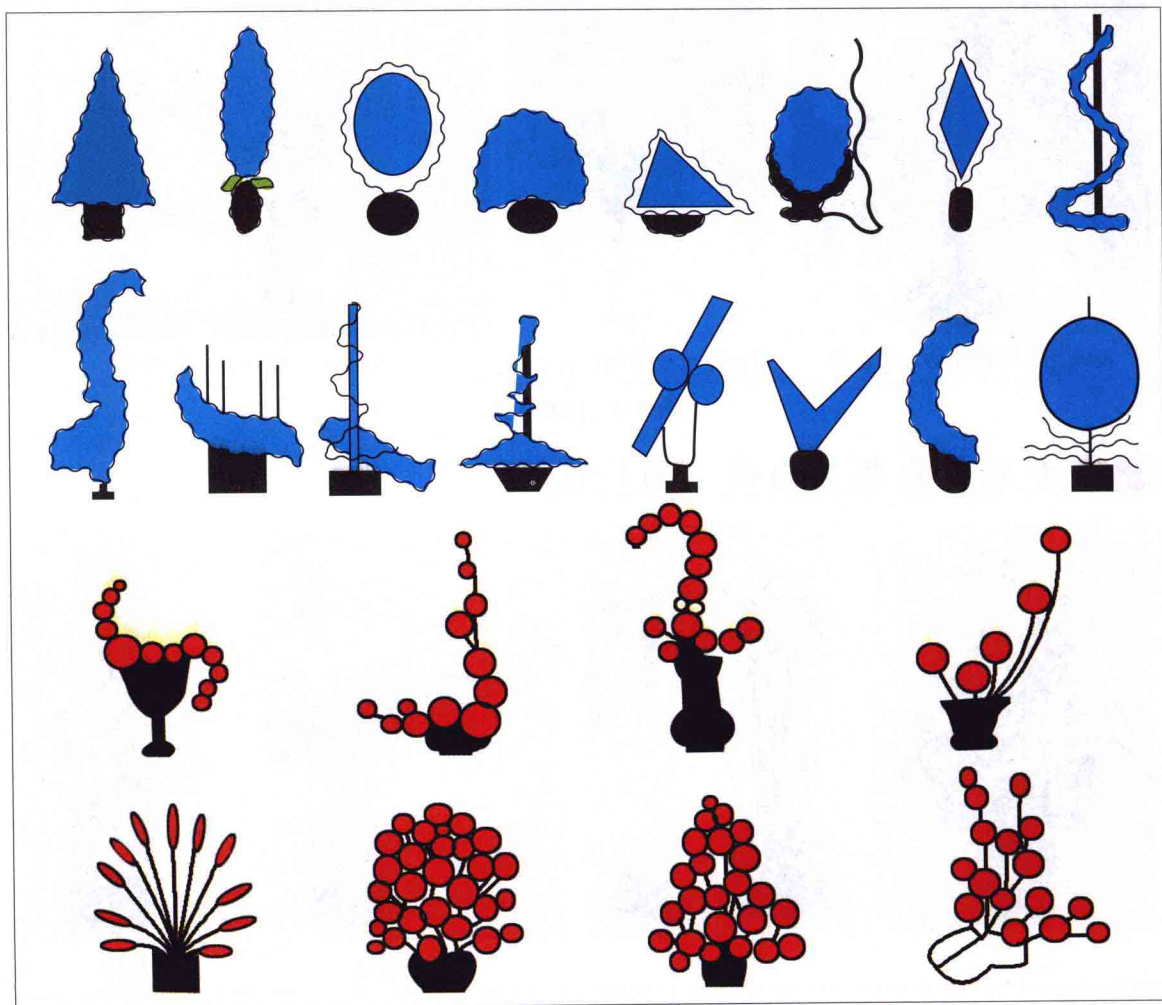

图 1-8 西方式花型与花朵组合的基本结构示意图

图 1-9 西方式现代插花

3. 现代插花艺术

现代插花艺术渗入了现代人的意识,追求变异,不受拘束,自由发挥。追求造型美,既具装饰性,也有一些抽象的意念,是自由型的风格。现代插花尊重个人创作理念,只要有想象力,任何花材和物品都可以用来创作非凡的作品。用作花器器具已经越来越多了,有碗、碟、盆、筒、罐等,又可用竹、藤、铁、铜、银、水晶、陶瓷、塑胶等材料制成。花材方面的选择不再局限于鲜花,还可用干花、人造花、枝叶、枯木等任何材料。现代插花最需要的是想象力。某一花材的选择,某一造型的设计,往往都有一定的象征意义。因此,现代插花的命名需要更多的构思,尽可能起到画龙点睛的作用。由于现代插花多变化,故颇能适合现代的设计组合,用于日常生活的种种场面。各国的自由插花、抽象插花、前卫插花都属现代插花(图1-10、图1-11)。

现代插花具有如下的特点:

①主题内容的广泛性是现代自由式插花把植物材料作为艺术创作的元素,表现内容得到了极大的扩展,生活中的所有东西都可以作为插花的创作主

图 1-10 抽象风格插花 (作者: 刘飞鸣, 郭帆)

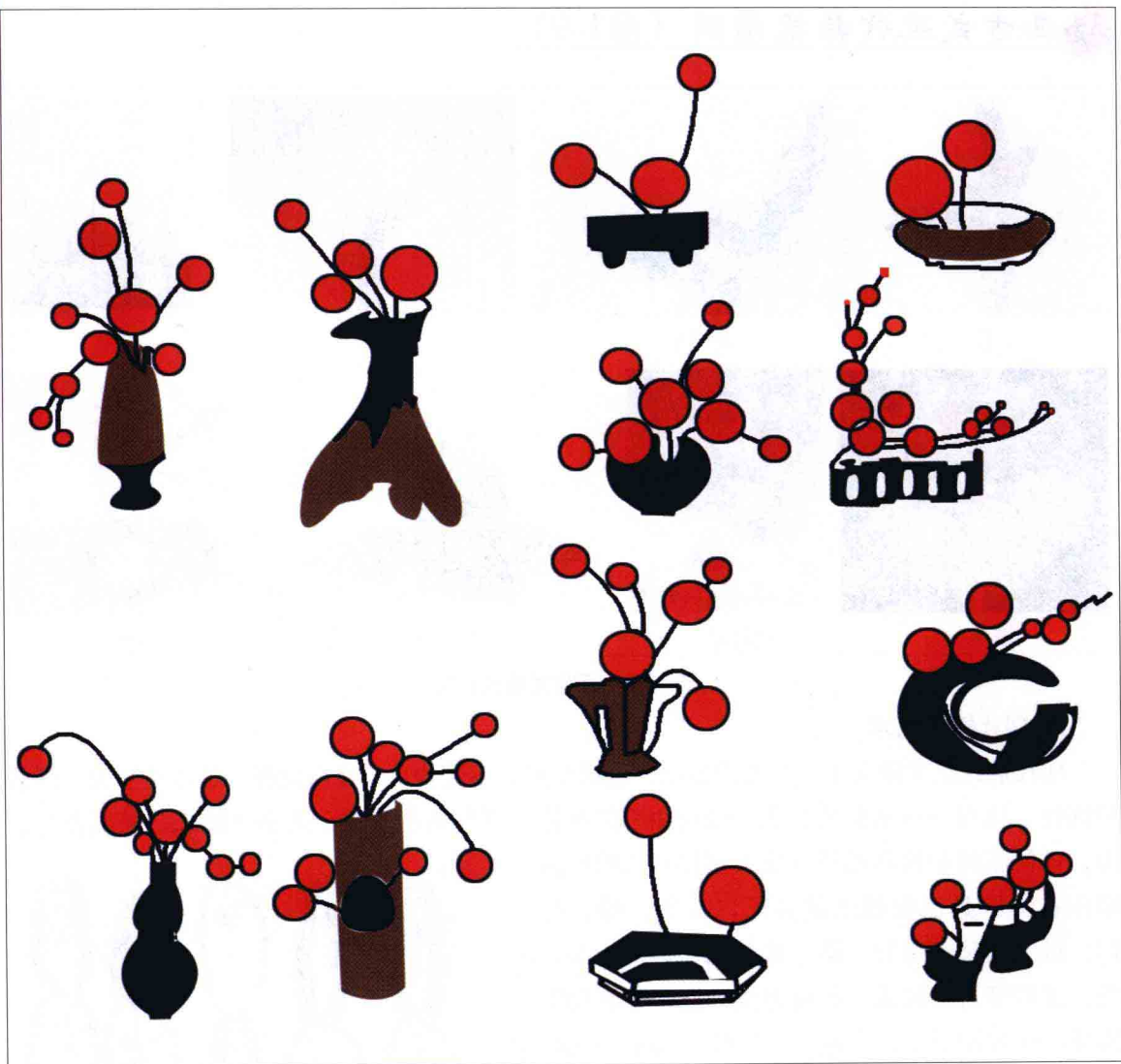

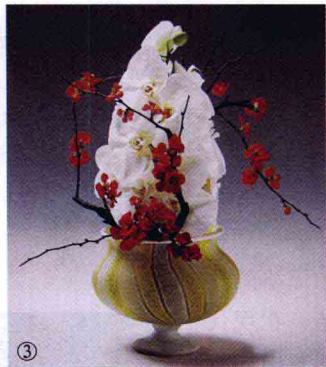
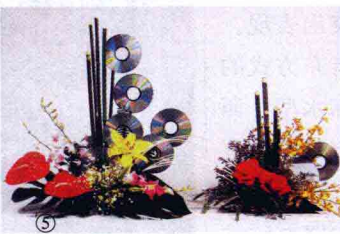
图 1-11 现代式小型插花花朵与枝条的结构示意图

题，如生命情感、空间展现、宇宙万物等。②传统和现代、东方和西方的结合，讲究意境美的东方插花艺术和崇尚理性、装饰美的西方插花艺术相互取长补短，在保留各自优点的基础上，出现了各个花型的现代应用型，使得传统花型焕发出新的活力。③造型的多样性。造型种类丰富、自由、抽象。④形式和手法的发展使插花艺术涌现出不同风格的作品，有田园风格、花园风格、线条风格、实验派风格等形式。设计的手法也得到了极大地丰富，如粘贴、铺陈、捆绑、编织、组群、构架、装置等任何制作工艺都行。

案例

现代插花作品种类繁多，一方面艺术风格和制作手法的多元化、综合化发展；另一方面其创作主题内容 and 应用形式的不断拓展，一般可用大、中、小三类体型来进行分类比较（表1-1）。

表 1-1 现代插花艺术体型与特点

作品类型	特点	插花示例	技法
现代小型艺术插花作品	亦可称为小品插花，甚至还有袖珍插花。由于作品体型较小，花材数量不多，所以更注重与花器的灵活搭配和在生活、艺术等各个领域的广泛拓展与应用	 	① 卷曲 ② 穿刺 ③ 粘贴 ④ 铺陈 ⑤ 架钩 ⑥ 铺陈 ⑦ 组群 ⑧ 缠绕 ⑨ 捆绑 ⑩ 缠绕 ⑪ 捆绑 ⑫ 卷曲 ⑬ 编织