

实用丝袜教程系列

实用丝袜造花插花

SHIYONGSIWAZAOHUACHAHUAGAOJIJIAOCHENG

高级教程

融合东西方插花理论
讲授简便实用的方法、技巧、步骤
常见花型的构成与特点
花色搭配原理及运用
学以致用，轻松步入插花艺术殿堂

◎陈海燕 编著

《实用丝袜教程系列》演绎人生梦想
《丝袜教程》让美丽变为一种永恒
《丝袜教程》使祝福化为一门艺术
《丝袜教程》将生活变成一种智慧

广州出版社

实用丝袜教程系列

TS938

12

3

实用丝袜造花插花

高级教程

陈海燕 编著

广州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用丝袜造花插花高级教程 / 陈海燕 编著. — 广州: 广州出版社,
2009. 3

实用丝袜教程系列

ISBN 978-7-80731-943-6

I. 实… II. 陈… III. 人造花卉 - 制作 - 教材 IV. TS938.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 023128 号

书 名 实用丝袜造花插花高级教程

出版发行 广州出版社

(地址: 广州市天河区天润路 87 号广建大厦 9~10 楼 邮政编码:
510635)

印 刷 广州伟龙印刷制版有限公司

(地址: 广州沙河沙太路银利街工业村一幢 邮政编码: 510507)

责任编辑 高旭正

责任校对 蚁燕娟

摄 影 郭刘锋 黄 潭

封面设计 郭 炜

电脑美编 黄 潭

规 格 890 毫米 × 1194 毫米 1/32

印 张 12

字 数 114 千

印 数 1~10000 套

版 次 2009 年 4 月第 1 版

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80731-943-6

定 价 60.00 元 (全三册)

发行专线 020-34297167

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

丝·花·人·语

美丽女人，如丝样柔滑，似花般娇艳。

“花”之娇艳，缘于人之惠质、丝之多彩。

“丝”之至柔，变幻万千，尽显花之多姿与妩媚，亦折射出美丽女人的巧手灵心。

丝于人，人解花语；丝于花，花表人意。

爱上丝网花，可以是因为意外和惊讶——丝袜竟然可以做出花来，还如此逼真、生动！

爱上丝网花，可以是因为颠覆和自由——不拘南北，不问春秋，恣意改变花的生长时空，让美丽凝结在自己手中——兴之所至，无所不为，自在至极！

爱上丝网花，可以是因为创造和创意——尝试不同的方法，创作不同的作品，表达不同的情意……

爱上丝网花，可以有千万个不同的理由——可以是谋求一种生存的手段和技能，可以是一个人的审美需求和审美体现，可以是为了一种生活方式或生活态度……

你赋予丝网花以生命与灵魂，丝网花回馈给你美丽，回馈给你一种人生的价值。

《实用丝袜教程系列》分为《实用丝袜造花插花基础教程》、《实用丝袜造花插花高级教程》、《实用丝袜造花插花创意教程》三册。《基础教程》图文并茂地详细再现了近60种常见花卉的制作，尤其突出了制作难点和技术要点；《高级教程》则在读者学会丝袜花制作的基础上，教授丝袜花的组合与造型——也就是丝袜花用于插花，所涉内容既有浅显易懂的插花理论，也有方便实用的插花技巧，更用数十个范例，演绎了多种造型与色彩的搭配；《创意教程》的数十款工艺作品，是将丝袜花制作的基本技巧应用于生活方方面面的一次完全呈现……

《实用丝袜教程系列》各册各有侧重又互通有无，在实用性、观赏性方面都得到了充分体现，在汇集了众多学员的反馈信息后，相较于本人的第一套书《趣味丝袜教程系列》，本系列有了诸多改进和提高，新老读者及学员不妨多用心体会、对比。

《实用丝袜教程系列》得以面世，其间凝聚了太多人的心血，这其中有潘春立老师和潘永德先生的无私支持和全力以赴，也有九天家私南宁专卖店何旭云先生的鼎力相助，等等，在此一并谢过。

陈海燕

2009年元月 于南宁

目 录

丝·花·人·语	3
---------------	---

基本工艺

工具	6
基本材料	6
插花基本方法与步骤	9

基础知识

东西方插花的主要特点和基本造型	10
插花造型的色彩搭配	13
颜色的情感色彩与寓意	14

L 型

金玉满堂	16
郁金香之夜	18
兰香苑	20

倒T型

百舸竞渡	23
今宵多珍重	25
叶落花开	27

三角型

花团锦簇	30
蝶恋花	32
群芳斗艳	34

新月型

桑巴风情	37
田园牧歌	39
百合天堂	41

S 型

红袖长舞	44
------------	----

明月清风	46
舞翩跹	48

直立型

不老传说	51
喜洋洋	53
意难忘	55

下垂型

爱的华章	58
思乡小唱	60
柳 韵	62

倾斜型

爱的守候	64
------------	----

半球型

情上柳梢头	67
草根之恋	69

水平型(菱形、椭圆形)

热力非洲菊	72
海纳百川	74
玫瑰交响	76

圆锥形

东方圣诞树 78

扇形

野百合的春天 80

并列型

岁岁安康 82

自由式插花

花色搭配的要害 84
 常见的花色组合 85
 流云飞渡 86
 金婚足印 88
 同心永结 90
 献给爱丽斯 92
 风中的格桑花 94
 卓尔不群 96
 水滴石穿 98
 天堂里的爱 100
 情人的眼泪 102
 国色天香 104
 千千爱 106
 三生缘 108

碗里的爱情 110
 镜花缘 112
 秋意盈盈 114
 爱之翼 116

补充造花

菊花 118
 茶花 119
 天堂鸟 120
 黄金鸟 121
 八角金盘 121
 百合 122
 非洲菊 123
 酒杯玫瑰 124
 白玉兰 125
 波斯菊 125
 姜荷 126
 小菊花 126
 酢浆草 127
 尤加利 127
 红果 128
 银柳 128

工具

套筒：由1#~8#套筒组合，直径依次为1.5、2、2.5、3、4、5、6.5、7.5厘米。

尖嘴钳

扁嘴钳

剪刀

棒针

热熔胶枪

吸管

502 胶水

胶水

基本材料

· 花盆 / 花瓶

注：花盆(花瓶)按材质可分为陶瓷类、玻璃类、竹木类、藤草类、塑料类、金属类，以及景泰蓝器皿、漆制器皿等。按形状可分为常规、异形两大类。

· 仿真配材

巴西叶

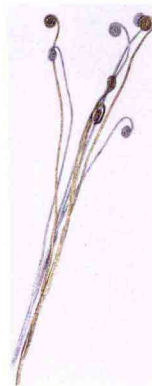
巴西叶

龟背叶

金叶

卷苗

散尾葵

情人泪

金钱叶

奶香草

龙柳

小剑叶

干枝

麦穗

熊草

兰花叶

米兰叶

小兰花草

铁兰叶

大玫瑰(大仿真玫瑰)

小玫瑰(小仿真玫瑰)

塔松

塔松

把香草

把香草

牵牛花草

牵牛花草

· 自制配材

银柳

八角金盘

尤加利

酢浆草

· 其他材料

干花泥

干苔藓

插花基本方法与步骤

1. 根据造型需要选择合适的花瓶（盆）
2. 填花泥（通常花泥高出花瓶/花盆口2~3cm）
3. 铺干苔藓（在花泥表面涂上胶水，均匀铺上干苔藓）
4. 插定型花（构筑基本框架）
5. 插入焦点花（通常为作品的重心、焦点）
6. 插入辅助花（可以丰满框架，也包括次焦点花）
7. 插入填充花（一般用配材来最后完成作品，也可适当使用一些花材来完善它）

东西方插花的

主要特点和基本造型

东方式插花与西式插花风格迥异，插花的方法也不尽相同。整体而言，东方式插花注重主题和意境，重写意；西式插花侧重于色彩和图案美，重造型。

本书融合东西方插花的要点，分造型、色彩搭配两大部分来表现插花艺术：造型时同样注重色彩的搭配和主题的表现，在强调色彩搭配时，也并不曾忽视表现一种创作意图！

· 东方式插花

东方式插花一般由3个主枝构成，由长至短分别称为第一主枝、第二主枝和第三主枝。

在谈具体插花造型之前，应了解插花创作中的两个概念：

1. 花器尺度 = 花器高度 + 花器口直径
2. 各主枝长度

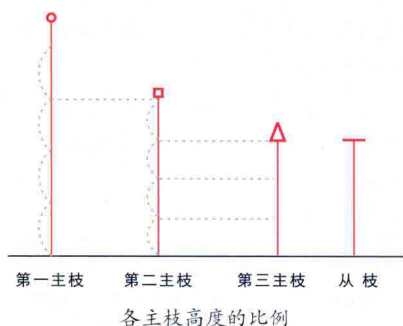
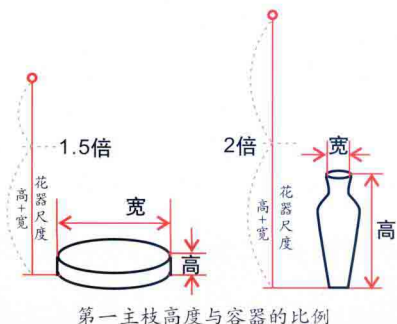
A. 瓶式花器

第一主枝高度 = 花器尺度的2倍。

B. 盆式花器

第一主枝高度 = 花器尺度的1.5倍。

第二主枝的高度宜为第一主枝的3/4~2/3，第三主枝的高度为第二主枝的3/4~2/3。

围绕三支主枝所补充的花枝称为从枝或辅枝。从枝是用来充实整个构图的，其数量不限，可根据作品需要而增减，但其高度不能超过各自从属的主枝。

东方式插花分盆插和瓶插两种，可分为直立型、倾斜型、下垂型、直上型、对称型等几种造型。现以盆插为例讲解几种主要造型的构成、特征。

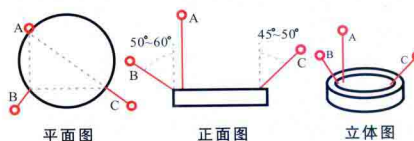
1. 直立型

直立型是盆花中的基本造型。

第一主枝A直立在盆的左后角；第二主枝B插在第一主枝左前方，向前倾

斜 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$; 第三主枝 C 插在第一主枝右前方, 向前倾斜 $45^{\circ} \sim 50^{\circ}$ 。

其要点是第一主枝必须直立, 第二、第三主枝则略带倾斜。

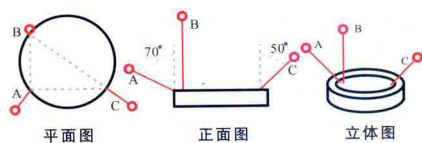

直立型盆花基本花型示意图

2. 倾斜型

第一主枝 A 以 70° 倾斜插在盆的左前方; 第二枝 B 直插在盆的左后角; 第三主枝 C 位置倾斜。

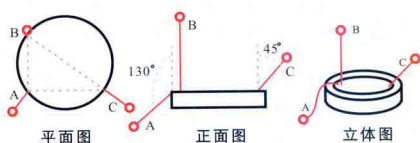
它的要点正好是直立型的主副位置相互调换, 而主枝倾斜角度更大。

倾斜型盆花基本花型示意图

3. 下垂型

第一主枝 A 位置如倾斜型, 但须由上垂下, 长度没有限制, 视需要而定; 第二主枝 B、第三主枝 C 位置方向、角度均与倾斜型基本相同。

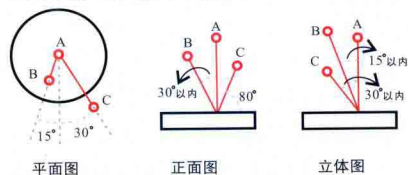

下垂型盆花基本花型示意图

4. 直上型

第一主枝 A 直插在盆中央; 第二主

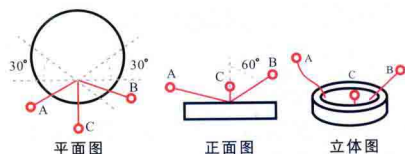
枝 B 直插在第一主枝之左前; 第三主枝 C 直插在第一主枝的右前方。其要点与直立型相似, 不过直上型 3 枝主枝均插在中央, 直上而不倾斜。

直上型盆花基本花型示意图

5. 对称型

第一主枝 A 插在盆的中央, 向左前方倾斜; 第二主枝 B 在第一主枝前向右倾斜; 第三主枝 C 插在第一主枝前方居中直立。其要点是第一、第二两枝虽然左右倾斜方向不同, 而花枝的高低近似对称。

对称型盆花基本花型示意图

· 西式插花

西式插花的基本构成与造型分类

基本构成

1. 骨架花

确定花型的基本形状、大小、方向。

2. 焦点花

(1) 处于造型的中心或中下位置, 有时则压在瓶口。

基础知识

(2) 如果插花作品有交叉和拐弯,焦点的位置应在作品的拐弯或交叉处。

(3) 焦点处理时不能头重脚轻。

(4) 焦点位置处所用的花材一般为特形花材。

技巧: 西式插花的基本造型花泥高于花器2~3厘米,用防水胶将花泥与花器固定。

把要插的花材放于桌上,从中挑选出最大最美最好的当做焦点花,插在焦点位置(有时也可以没有焦点花)。

3. 填充花

为使插花作品空隙少,常用仿真花、手工花等作为配材,也就是西式插花中的填充花。

基本造型

西式插花基本造型主要有:三角型、扇型、圆型、球面型、椭圆型、菱形、弧线型、S型、L型、倒T型、圆锥型等。

其中,圆型、球面型、椭圆型、菱形、圆锥型为四面观赏的造型,其余为单面观赏的花型。

一般而言,四面观赏的花型所用花材要大大多于单面观赏花型。

西式插花中的平衡与稳定

西式插花不管哪种花型,都应注意造型的平衡和稳定。

西式插花中的平衡分为对称的静态平衡、不对称的平衡两种。

对称的静态平衡

对称的静态平衡又可分为:

完全对称——指花材的种类与色彩平均分布在中轴两侧。

非完全对称——指将同类或同色的

花材集中摆放,使作品产生活泼生动的视觉效果。

不对称的平衡

指通过花材的数量、长短、体形的大小、重量、质感及色彩的深浅等因素达到的平衡效果。

西式插花中,“稳定”是关键

稳定是西式插花形式美的重要尺度之一,一般重心愈低,愈易产生稳定感。插花作品通常要求上轻下重、上散下聚、上浅下深、上小下大等。

学习西式插花,掌握其规律与诀窍,可以事半功倍。

1. 花色要讲求调和及配合,可以选择同一或同系列颜色,达到相互联系和补充的效果。

2. 构图须考虑整体平衡,可取对称平衡,也可取不对称平衡。

3. 布局宜均匀有致,主次分明,让观赏者容易领略创作者的意图。

4. 重复、对称的结构是西洋式插花的一个特色,插花时要在在这方面多下工夫。

5. 花材种类不宜过多,组合在一起也不能过于稠密。失去空间就会失去层次,影响作品的美感。

6. 作品须有一个明显的重心。

7. 大型花器比较容易给人以稳定坚固的感觉。

8. 过于粗大的花材,往往会失去优美的线条,难以用作表现线条的插花。

本书插花造型基本按照西式插花分类,只是化繁为简,使其更具操作性,更容易掌握,在这里不再对西式插花造型的特点和要求作过多的表述。

插花造型的 色彩搭配

因为花色最引人注目、最具感染力，所以插花造型的花色搭配也非常重要，也较难处理。插花作品中，花色搭配的好坏，常常成为作品成功与否的关键，也是作者艺术造诣高低的体现。要想创作出好作品，必须先了解、掌握花色搭配的一些基本知识和搭配要点。

在这里简单介绍一下色彩的性质和特点。

一、色相的种类

· 原色

指能混合成其他色彩的颜色。有红、黄、蓝三原色。

· 间色

用三原色中的任意两色混合而成的颜色。如橙色由红色与黄色混合而成；绿色由黄色和蓝色混合而成；紫色由红色和蓝色混合而成。

· 复色

指由两间色混合而成的颜色。具有缓冲调和作用。如橙绿色由橙色与绿色混合而成；紫绿色由紫色与绿色混合而成；橙紫色由橙色与紫色混合而成。

· 补色

一原色同另外两原色的间色之间为互补色，每对互补色都为一明一暗、一

冷一热的对比色。如红和绿、黄和紫、蓝和橙。

每一色相都有不同的明度（明暗、深浅变化）和不同的纯度（饱和度）。一般原色的明度和纯度最高，间色次之，复色最低。明度、纯度愈高，则颜色愈明亮、鲜艳，反之则愈灰暗。

二、色彩的感觉

不同色彩给人以不同的反映和感受，如色彩的冷暖、远近和轻重等，这是人们长期生活实践的结果。人们对色彩的感觉分为三类：

· 冷色系

白、紫、蓝色容易使人联想到水、冰和雪，从而产生冰凉之意。

· 暖色系

红、橙、黄色容易使人联想到太阳与火，从而产生温暖、热烈之意。

· 温和色系

介于冷暖色系之间的颜色，如绿、灰、金、银、黑等色，它们常起缓冲调和作用。

花色搭配的要点以及常见的花色组合，请参阅 84~85 页。

颜色的

情感色彩与寓意

红色 具有艳丽、热烈、富贵、兴奋之情，常用于表示喜庆、吉祥。

橙色 是丰收之色，表示明朗、甜美、成熟和丰收。

黄色 有一种富丽堂皇的富贵气，象征光辉、高贵和尊严。

绿色 富有生机，代表春天的气息，又具有健康、安详、宁静的象征意义。

蓝色 有安静、深远和清新的感觉。往往和碧蓝的大海联系在一起，使人心胸豁达。但从消极方面来看，也有阴郁、贫寒和冷淡之感。

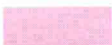
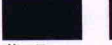
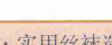
紫色 有华丽高贵、神秘的感觉。淡紫色还能使人觉得柔和、娴静。

白色 是纯洁的象征，具有一种朴素、高雅的本质。

黑色 具有坚实、含蓄、庄严、肃穆的感觉，同时黑色又易与黑暗联系在一起。

当然，颜色的情感色彩和寓意是一个复杂的心理反映，受到历史、地理、民族、宗教、风俗习惯等多种因素的影响，并不是绝对的，在插花时只能作为色彩运用的参考。

附 丝袜颜色对照表

					
代码:01	代码:02	代码:03	代码:04	代码:05	代码:06
					
代码:07	代码:08	代码:09	代码:10	代码:11	代码:12
					
代码:13	代码:14	代码:15	代码:16	代码:17	代码:18
					
代码:19	代码:20	代码:21	代码:22	代码:23	代码:24
					
代码:25	代码:26	代码:27	代码:28	代码:29	代码:30
					
代码:31	代码:32	代码:33	代码:34	代码:35	代码:36
					
代码:37	代码:38	代码:39	代码:40	代码:41	代码:42
					
代码:43	代码:44				

L 型

特征 不对称花型，单面观赏，适合摆放在窗台或转角的位置。

构成 由4枝花枝组成，A花枝垂直地插在花器左侧后方，确定花型的高度；B花枝插在花器的右侧，与A花枝垂直，且 $B=1/2\sim 3/4A$ ；C花枝确定花型的宽度，插在花器的左侧；D花枝插在花器的前方，与A花枝垂直，确定花型的深度；C、D花枝长度约为A花枝的 $1/4$ 。

金玉满堂

