

插花入门

〔实用插花入门〕 装扮时尚生活

◎ 谭艳莹 (编著)

Flower Arrangement Art

VOGUE LIFE

- 从基础开始
- 简洁清雅的东方式插花
- 富于变化的西方式插花
- 实用的花束包装
- 技法与实例相结合
- 让你学得更快 & 学得更好

ENJOY
THE BEST
享受生活樂趣

LIFE

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用插花入门 / 谭艳莹编著, 一广州: 广东经济出版社, 2006.7
(生活实用花艺丛书)

ISBN 7-80728-349-1

I. 实… II. 谭… III. 插花—装饰美术
IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 072921 号

出版发行	广东经济出版社(广州市环市东路水荫路11号)
经销	广东新华发行集团
印刷	广州伟龙印刷制版有限公司
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	5
版次	2006 年 7 月第 1 版
印次	2006 年 7 月第 1 次
印数	1~10 000 册
书号	ISBN 7-80728-349-1/J·30
定价	全套(1~4 册)定价: 95.20 元

如发现印装质量有问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号

电话: (020)83780718 83790316 邮政编码: 510100

邮购地址: 广州市东湖西路永胜中沙 4—5 号 6 楼

邮政编码: 510100

(广东经世图书发行中心)电话: (020)83781210

图书网址: <http://www.gebook.com>

· 版权所有 翻版必究 ·

〔实用插花入门〕 装扮时尚生活

插花入门

◎ 谭艳莹 (编著)

广东省出版集团
广东经济出版社

PREFACE

前言

插花，是一种雅致的生活艺术，也是很多人追求的生活情趣。

不管是各种新鲜的花、叶、草等，还是干花、人造花，经过设计造型、巧妙插作后，都可成为一件别具意义的艺术品，而在这个设计、插作的过程中，你所感受到的不单是花的自然之美，还可以领略到艺术创作所带来的成就感和满足感，以及把生活和艺术融合的那种欣悦之情，而这些正是插花的魅力所在。

《生活实用花艺》丛书是为爱好插花、花艺的人士策划的，丛书共分四册，分别是《实用插花入门》、《实用花艺造型》、《家庭简易插花》、《轻松学做花艺》，内容涉及鲜花插花的基础技巧、造型设计，理论和形式简化的家庭插花，以及干花、人造花插花和纸花、押花等花艺。不管你属于哪种插花爱好者，都可以从本套丛书中找到你所需要的。

插花是古而有之的艺术形式，不管是东方还是西方，都拥有独具特色的插花艺术，现代尤以西方插花更受大众的欢迎。

学习插花犹如学习绘画一样，应从基础开始。《实用插花入门》首先简单地介绍了插花艺术的发展史和插花的基本理论知识，再以具体作品作示范为大家讲解了插花的各种技巧。在具体的示范中又分了四部分，第一部分是花材的基本处理技巧，学会了处理花材，才能更灵活地在插作过程中使用花材；第二部分是东方式插花，对东方式插花作了简明的介绍；第三部分是西方式插花，是本书的讲解重点，西方式插在形式上多为几何构图，本书讲解了各种构图形式的基本插作方法，是非常重要的基础学习；第四部分是花束的包装，讲解了常见花束形状的包装方法。

建议各位想学习插花的人士，可以先阅读《实用插花入门》，学习插花的基础常识和基本技巧，然后阅读《实用花艺造型》，可以提高你的插花技术以及艺术设计的能力。

实用插花入门

目录

- 4 插花简论
- 5 插花基本理论
- 6 常用工具及配件
- 7 常见花材介绍
- 10 花材的处理技巧

东方式插花

- 14 东方插花的基本型
- 18 现代东方式插花

西方式插花

- 23 扇型
- 27 三角型
- 30 不等边三角型
- 33 L 型
- 37 倒T型
- 42 半球型
- 46 水平型
- 50 新月型
- 54 椭圆型
- 57 S 型
- 60 圆锥型
- 63 并列型
- 66 组合型

花束包装

- 69 圆型花束包装
- 74 扇型花束包装
- 78 两枝花包装
- 79 单枝花包装

Cha Hua. 插花简论 Jian Lun

插花艺术的形成与发展, 与人类的文明和进步有着密切的关系。人类在长期的生产实践中, 开始认识自然, 改造自然, 从最初的生存需要, 逐步发展到对美的追求。插花就是迎合了人类审美的要求而形成、发展起来的。东方插花艺术和西方插花艺术, 各有其独特的产生和发展轨迹, 并形成了各自不同的特点和风格。

东方式插花

东方式插花艺术起源于中国的先秦时期, 隋唐时期开始昌盛, 并流传到日本, 并在日本迅速发展, 先后出现了“池坊流”、“小源流”、“草月流”三大流派, 到二次世界大战后, 日本插花艺术开始走向世界。相比之下, 中国插花则在清代开始衰微, 直到上世纪80年代才开始复苏, 中国的现代插花艺术更多地参考、融合了日本插花和西方插花的元素。

总的来说, 中国、日本等东方插花崇尚自然、朴实秀雅、简洁明丽、清雅脱俗, 常常蕴含深刻的寓意。在用量上和构图上都是求简不求繁, 注重线条的变化和美感, 用色简洁明了。

西方式插花

我们所说的西方式插花, 通常是指欧美的插花艺术, 其起源于古埃及, 多为祭典用花; 欧洲文艺复兴时期, 插花艺术开始繁荣发展, 并逐渐产生了系统的插花理论, 使西方式插花艺术走向世界。

西方式插在形式上多为几何构图, 讲究对称; 用花的品种和数量都非常大, 有丰茂繁盛之感; 用色也多样, 力求浓重鲜艳, 常制造出热烈、华丽、缤纷等气氛效果。西方插花常以平面的或立体的几何图案作为表现形式。平面的即只能从一个面观赏, 称为一面观花型, 多靠墙摆设, 主要的类型有三角型、扇型、倒T型、L型、椭圆型、不等边三角型等; 立体的就是从四个面、多角度观赏, 可摆在桌子、茶几等家具的中间, 主要的类型有半球型、水平型、新月型、S型、圆锥型等。近代的西方插花也发展出一些较自由的形式, 如并列型、组合型等。

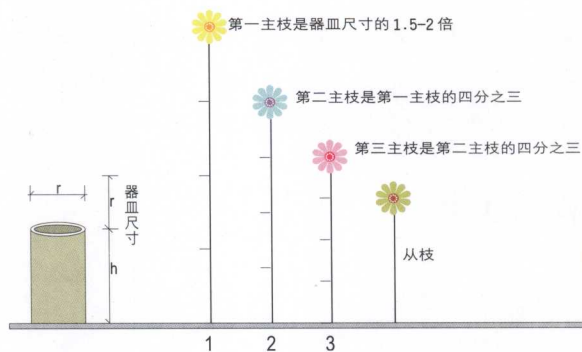

插花基本理论

插花的基本构图

插花基本构图是插花艺术的入门基本功夫之一,特别是器皿尺寸的确定。

欣赏插花作品时,插入花材的大小与器皿尺寸的比例尤为重要。因此,对于插花的初学者,必须先学习插花的基本构图(如右图)。注意:每枝主枝的从枝在它的大约二分之一处,从枝的数量不受限制,但注意要有空间,插到多一枝嫌多、少一枝不行的时候为恰当,不能有拥挤或疏散的感觉。

色彩理论

基本概念

(1) **色相**: 光谱中的七色是不同色相: 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

(2) **三原色**: 红、黄、蓝, 基本颜色。

(3) **间色**: 是由三原色任何二个混合, 如: 橙、绿、紫。

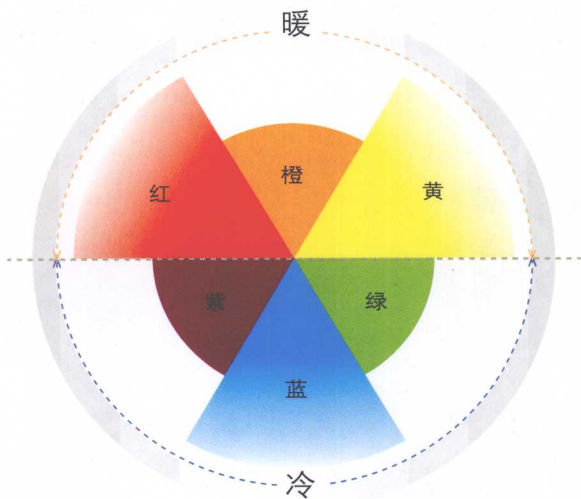
(4) **补色(对比色)**: 原色与色环中对应的间色互称补色, 如: 红与绿、黄与紫、蓝与橙。

(5) **近似色**: 原色与相邻间色互称近似色, 如: 红与橙、黄与绿、蓝与紫。

(6) **复色**: 两间色相混合, 如: 橙绿、绿紫、紫橙。

(7) **明度**: 指颜色中的光亮度, 色彩的明暗和深浅程度, 原色明度最大, 间色次之, 复色明度低, 较暗。

(8) **纯度**: 指颜色的纯洁度, 原色纯度高, 间色次之, 复色是经过原色二次合成, 纯度最低。

颜色运用

(1) 近似色及同色系的运用——因色相、明度和纯度比较接近, 较柔和, 具文雅的气质。

(2) 补色对比的运用——色相、明度差异大。对比强烈、醒目, 具欢快、热烈气氛。

(3) 三色系对比的运用——与补色的效果近似, 如利用橙、绿、紫色的花材组成花束, 效果最为明显。

(4) 白、黑、灰、金、银色都是中性色, 或称中间色。

不同国家、民族、地区的色彩运用方式和偏好都不同。

常用工具及配件

插花用具

1. 固定花材用具：花泥（湿花泥、干花泥）、剑山、铁丝网等。
2. 常用工具：剪刀、小刀、枝剪、铁钳、订书机、胶枪、绿铁丝、绿胶布、喷壶等。
3. 辅助用品：各式包装纸、网纱、丝带、铜丝、塑料渔丝等。

常用工具

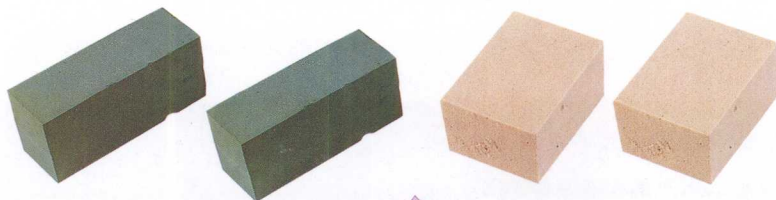
彩 带

包 装 纸

花 泥

常见花材介绍

花材识别

植物的根、茎、芽、枝、叶、花、果均可作为插花素材，统称为花材。

常用的花材大致分为以下四大类：

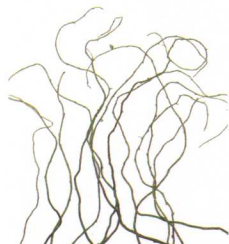
线状花材：是构成花型基本轮廓和基本架构的主要花材，起搭建骨架作用，如根、茎、长形叶和蔓性枝条等。

团状花材：多用于插花作品的焦点花，包括呈球状的花朵，如菊花、康乃馨、牡丹等，还有一些由许多小花组成团状的花朵，如绣球花、龙船花等。

特殊形状花材：花型奇特，如天堂鸟、红掌、马蹄莲等，既可作焦点花也可作线条花。

散状花材：花型细小、一茎多花松散而不成球状的，多作补花，用来填补花之间的空隙，或增加层次感。如满天星、情人草、茴香等。

线 状 花 材

龙柳：又名龙爪柳、云龙柳，属杨柳科。

唐菖蒲：又名剑兰，属鸢尾科。

金鱼草：龙头花、兔子花，属玄参科。

蛇鞭菊：又名马尾花、麒麟角，属菊科。

红心藜：又名情人泪，属藜科。

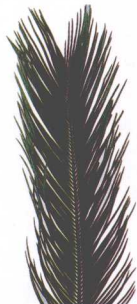
石斛兰：属兰科。

香蒲：又名水蜡烛，属香蒲科。

山归来：又名金刚藤，属百合科。

苏铁：又名铁树，属苏铁科。

富贵竹：万年竹类，属龙舌兰科。

巢蕨：又名山苏、铁角蕨，属铁角蕨科。

桔梗：又名六角花，属桔梗科。

巴西铁：属龙舌兰科。

团 状 花 材

洋桔梗: 又名草原龙胆、土耳其桔梗, 属龙胆科。

现代月季: 又名四季花, 属蔷薇科。

康乃馨: 又名香石竹, 属石竹科。

菊花: 属菊科。

星点木: 又名星点藤, 属龙舌兰科。

非洲菊: 又名太阳花、扶郎花, 属菊科。

向日葵: 又名太阳花、葵花、向阳花, 属菊科。

麝香百合: 又名铁炮百合, 属百合科。

一叶兰: 又名蜘蛛抱蛋、一叶青, 属百合科。

钉头果: 又名唐棉、汽球花, 属萝藦科。

高山羊齿: 又名丽莎蕨, 属鳞毛蕨科。

印度橡胶榕: 橡皮树, 属桑科。

小天使: 又名提琴叶, 属天南星科。

五彩鳳梨: 又名斑叶鳳梨, 属鳳梨科。

特 殊 形 状 花 材

马蹄莲: 又名观音莲、水芋、海芋, 属天南星科。

鹤望兰: 又名天堂鸟, 属旅人蕉科。

红掌: 又名安祖花, 属天南星科。

散 状 花 材

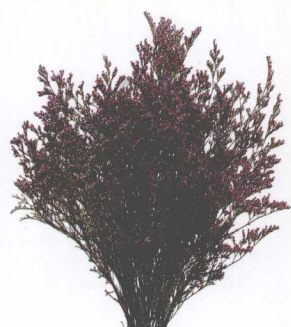
米仔兰: 又名米兰、鱼子兰，属楝科。

蓬莱松: 又名寿松、松叶武竹，属百合科。

满天星: 又名宿根霞草，属石竹科。

情人草: 又名补血草、银山影，属蓝雪花科。

插 花 器 皿

玻 璃 器 皿

藤 编 器 皿

陶 瓷 器 皿

花材的处理技巧

一般来说，每一个插花作品都有不同的造型要求，所以新鲜的切花要经过处理才能用于插花。最基本的花材处理是修剪，修剪后通常还要做上铁丝、弯曲、重组等处理，这些都是插花技能的基础。以下将以具体花材为例进行说明，掌握了基本的做法就可以灵活运用于其他花材了。

枝条弯曲技巧

当所用枝条硬直，不适宜插花造型时，在不影响枝条吸水的前提下，可对枝条进行弯曲处理。

1 对硬直的枝条进行弯曲处理。

2 根据造型的要求，在枝条的适当位置切一小口。

3 将枝条稍弯折，注意不能完全折断，保留一半表皮用于吸水。

4 根据弯度要求在切口处缠绕绿胶布。

非洲菊的弯曲技巧

非洲菊因花枝容易折断，不利于弯曲造型，必要时用绿铁丝和绿胶布加工。

1 将绿铁丝在花的顶部从中间向下穿，使绿铁丝与花茎重叠。

2 将绿铁丝缠绕于花茎上。

3 用绿胶布将花茎缠绕，形成重组花茎。

4 根据需要小心将花茎弯曲。

丽莎蕨上铁丝技巧

加铁丝后的叶片与原叶片样子差别不大，但可任意进行弯曲处理。

- 1 将绿铁丝对折形成“U”形马，夹于小叶与叶柄之间。

- 2 将其中一条铁丝缠绕叶柄。

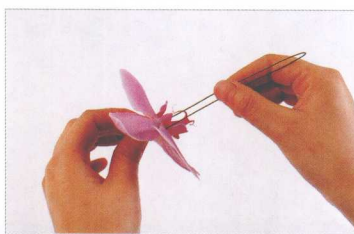
- 3 用绿胶布包好，包胶布时注意不要露出铁丝也不能包得臃肿。

蝴蝶兰上铁丝技巧

蝴蝶兰一般是一枝多朵，当我们要用单朵花时，可用铁丝重组成新的枝条。

- 1 将单朵蝴蝶兰从花枝上摘下。

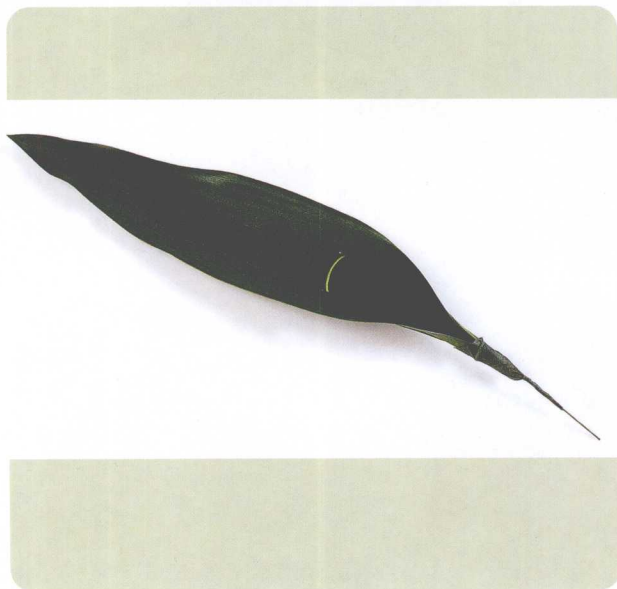
- 2 用绿铁丝从花萼中间向下穿，使绿铁丝与花梗重叠。

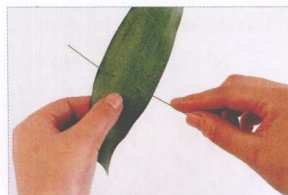
- 3 用绿胶布将铁丝与花梗一起缠绕好。

富贵竹叶片上铁丝技巧

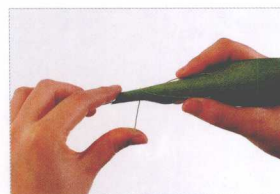
当插花要用到如富贵竹等小型叶片，而该叶片又不利于造型要求时，可对叶片进行上铁丝加工。

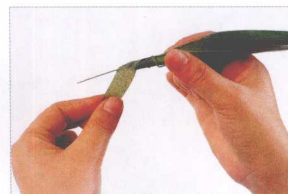
1 先将叶片从基部剪断。

2 将绿铁丝在叶基部约2-3cm处横穿，将铁丝穿于叶背下。

3 将铁丝缠绕叶基部，注意不要过于损伤叶片。

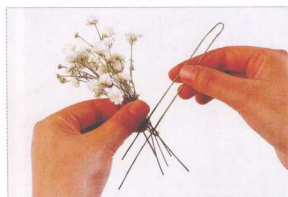
4 用绿胶布缠好接驳位置。

满天星的重组技巧

满天星可以重组成花朵较集中的小束花，使用更灵活。

1 将几小枝满天星高低错落组合一起。

2 用绿铁丝夹穿好。

3 将其中一铁丝缠绕花茎。

4 用绿胶布缠好。

马蹄莲花朵的重组技巧

用花苞片与花柱
重组成一朵马蹄莲，
并用绿胶布包缠好。

1. 将马蹄莲花朵从基部剪断。

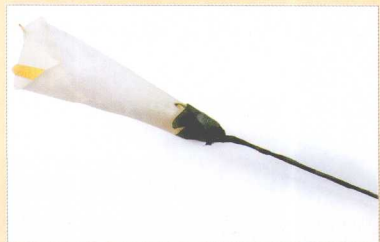
2. 把花苞片与肉穗状花序分离。

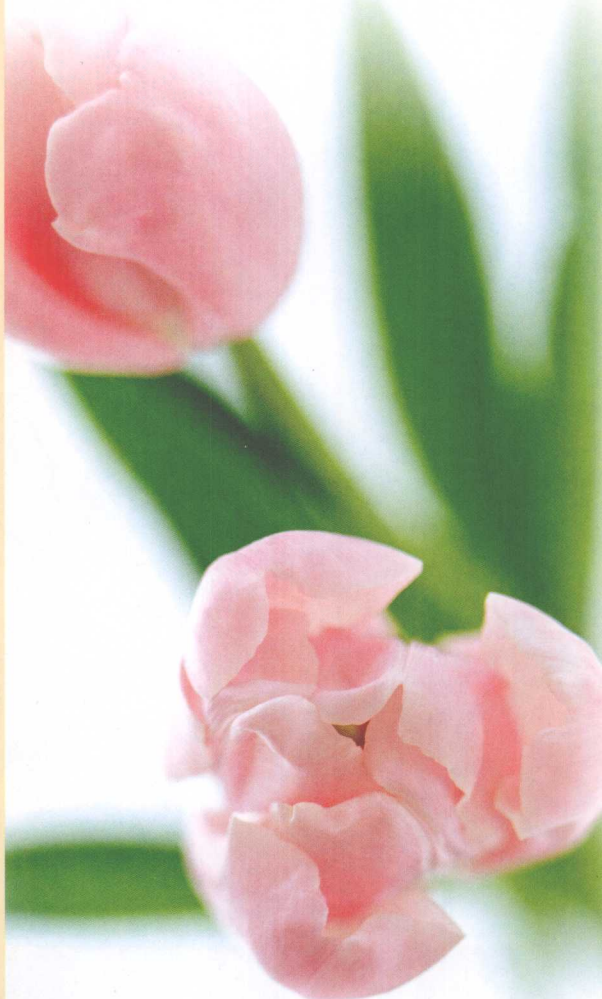
3. 将肉穗状花序取下。

4. 用绿铁丝在肉穗状花序基部中间向上插入，作为重组花的花茎。

5. 把花苞片与肉穗状花序重组，并用绿胶布缠绕于重组花茎上。

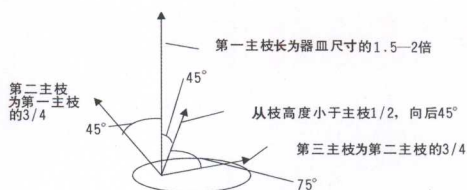

东方式插花

东方式插花的基本型

DONG FANG SHI CHA HUA

本花型为东方式插花的基本花型，凡研习东方式插花者应先学习此直立型插花，因此又称基本直立型。

盆插直立型

器皿：浅灰龟裂瓷盆、剑山。

花材：龙柳、白百合、大黄菊、小白菊、龟背叶。

步骤：

1.第一主枝（大黄菊作主枝）是器皿尺寸的1.5—2倍，向左后方倾斜10°—15°，第二主枝是第一主枝的3/4，向左前方倾斜45°，第三主枝是第二主枝的3/4，向右前方倾斜75°，形成三个立体层次。插入龙柳作衬托。

2.加插龟背叶，增加作品的层次、深度和平衡感。

3.插入大黄菊作焦点花。

4.在各主枝前分别插上各自的从枝白百合，作另一焦点花，从枝高度是主枝的1/2左右。最后插入小白菊作点缀即成。

器皿:

天蓝色三角盆。

花材:

蛇鞭菊、白百合、小黄菊。

步骤:

1.用蛇鞭菊作为盆花的3个主枝,形成3个立体层次。

2.用3枝白百合作为3个主枝的从枝。

3.把一枝最大、最鲜艳的白百合作为盆花的焦点,并衬托一些小黄菊,作品完成。

