

插花基础

主编 徐珺 陈艳莉 王离沙

CHUC CHAHUA
JICHU

四川出版集团
四川科学技术出版社

插花基础

江苏工业学院图书馆
藏书章

主编 徐珺 陈艳丽 王离沙
插花 春天花坊 燕枝花艺
和霏花艺 山水花饰
摄影 朱晋蓉 朱乔斯 王 柯 林 静
刘苗苗 张 渺 王 沐 李晓萍
四川出版集团 · 四川科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花基础/徐珺,陈艳莉,王离沙主编. - 成都:四川科学技术出版社,2004.9
ISBN 7-5364-5586-0

I. 插… II. ①徐…②陈…③王… III. 插花-装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 090749 号

插花基础

插花基础

主 编 徐 珺 陈艳莉 王离沙
责任编辑 侯砚楠 李 红
封面设计 文飞燕 朱喜蓉
版面设计 文飞燕
责任出版 邓一羽
出版发行 四川出版集团·四川科学技术出版社
成都盐道街3号 邮政编码 610012
开 本 889mm×1194mm 1/24
印 张 3 字数 100 千
印 刷 四川新华印刷厂
版 次 2004 年 9 月成都第一版
印 次 2004 年 9 月成都第一次印刷
印 数 1-3 000 册
定 价 19.00 元
ISBN 7-5364-5586-0/S·880

■ 版权所有·翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。
■ 如需购本书,请与本社邮购组联系。
地址 成都市盐道街3号
邮政编码 610012

前言

插花就是把自然界的花朵、叶片、果实、枝条剪切下来，配合生活的时间、场合、用途等，经过构思，巧妙地组合在一起，插入瓶、盆、篮等容器中，使之成为一种艺术品，以供观赏。

插花艺术的起源应归于人们对花卉的热爱和对美的追求。通过对花卉的定格，表达一种意境来体验生命的真实与灿烂。中国是东方插花的发祥地。中国插花起源于佛教供花，随后扩展至宫廷和民间，其技艺不断发展。人们对花材赋予个性、格调、品级和象征。唐朝中期，插花艺术发展已渐趋成熟，并随文化、宗教的交流传到日本，对日本花道的产生及发展起着极其重要的作用。东方式插花以中国和日本为代表，其特点是讲究优美的线条和自然的姿态，与中国绘画艺术一样以写“意”为主，追求意境的完美，强调“花意”与人的精神的统一，达到借景抒情的目的。

体现了东方人崇尚自然、天人合一的美学思想。以欧美各国的传统插花为代表的西方式插花，以色彩为主，外形规则，讲究造型对称。西方式插花源于古埃及，传至古希腊。与西方绘画一样，以写“实”为主，比例均衡，蕴含着图案美与装饰美。用材多，体积大，追求“块”与“面”的群体艺术美感，其风格热情奔放，远视效果极佳。在展示花材自然美的同时，更多地表现出一种人工美，即人对自然的控制。自由式插花又称现代式插花，它融汇了东西方插花的特点，在选材、造型上不拘一格。由于受现代雕塑、绘画、音乐、舞蹈艺术的影响，加上不断创新的技术手段，使之更为人们所接受和喜爱，它折射出现代文化的内涵和底蕴。给人耳目一新的感觉。

本书结合实际例子，分别介绍了有关插花的基本知识和插花技巧，全书文字简炼，图文并茂，实用性强。可供插花爱好者及专门从事花艺工作者参考。

本书有疏漏及不妥之处，诚请读者朋友指正。

编者

目录 Contents

2	什么是插花艺术
4	东方式插花的特点
5	西方式插花的特点
6	自由式插花
7	插花材料
10	常用鲜切花的种类
11	主要鲜切花的特征和含义
17	插花中的线形花
20	插花中的定型花

24	插花中的簇形花
26	插花中的填充花
27	插花中的衬叶花材
29	鲜切花材的选择
30	鲜切花的预处理法
32	常用花材简易保鲜处理
34	鲜切花的养护
35	花器的种类
36	花器的选择
39	插花的主要工具

插花
基础
CHJC

42	插花的创作原则
44	插花的意境创造
45	插花中花材形态的协调
46	插花中花材习性的协调
47	花器形态与环境的协调
48	花材与花器形态的协调
49	插花步骤
56	东方式插花的构图形式
59	西方式插花的构图形式
61	插花艺术的造型要求
62	插花中尺寸的确定
63	插花造型的基本方法
68	插花的评价标准

什么是插花艺术

插花即指将剪切下来的植物之枝、叶、花、果作为素材，经过一定的技术(修剪、整枝、弯曲等)和艺术(构思、造型、设色等)加工，重新配置成一件精致美丽、富有诗情画意、能再现大自然和生活美的花卉艺术品，也称插花艺术。

插花是以形传神，形神兼备，以情动人，融生活、知识、艺术为一体的一种创作活动。插花不是单纯的花卉组合，而是用心来创作花形，用花形来表达心态的一门造型艺术。

插花艺术品是凝固的音乐。插花作品中那飘扬的丝带，斜逸的枝叶，优雅的造型和深邃的意境使人仿佛聆听到了美妙的音乐。

绘画是以形象和色彩来表现主题的，插花作品也具有这种特性，而且比绘图作品更具立体感和观赏性，其取材更广泛，操作性更强。

可以说，插花艺术同其他艺术之间有着千丝万缕的联系。插花是一种鲜活的艺术，充满了盎然生机，这是雕塑所无法比拟的。

插花以其简洁的表现形式，广泛的取材与表现题材的多样化，使得这种艺术表现形式具有雅俗共赏的特点。

插花作品寿命是短暂的。通过鲜花这小巧生灵的凋零易逝，从而萌生怜花、惜花、护花的情怀，也激发人们珍惜生活，热爱生命，善待大自然和人类自身生存环境的高尚情操。

东方式插花的特点

东方式插花崇尚自然，朴实秀雅，富含深刻的寓意。其特点为：

① 重视思想内涵的表达，使插花作品不仅具有装饰效果，而且达到“形神兼备”的境界。

② 以线条造型为主，追求线条美，充分利用植物材料的自然姿态抒发情感，表达意境。

③ 构图崇尚自然，着重天然的姿态美，采用不对称构图手法，布局上要求主次分明、虚实相间、俯仰相应、顾盼相互。

④ 着重花材的人格化意义，花草树木被赋予种种深刻的寓意，表达了人们对自然、对社会、对人生的态度。

⑤ 色彩以清淡、素雅、单纯为主，以幽雅见长，用花种类及数量较少，选材注重木本花卉的应用，它轻描淡写，寥寥树枝却意味深刻。

⑥ 表现手法多以三主枝为骨架，高、低、俯、仰构成各种形式，如直立、倾斜、下垂、水平等。

西方式插花的特点

① 讲究插花作品的装饰效果，追求花材的色彩美。枝密叶茂、五彩缤纷，着意渲染浓郁的气氛。选材以草本花卉为主。

② 讲究几何图案造型，追求群体的表现力，与西方建筑艺术有相似之处。主要造型有球面、三角型、L型、S型、新月型、倒T形、圆锥型、角型等。

③ 构图上多采用均衡、对称的手法，表达稳定、规整的图案美。

④ 多直接用外表形式来表现作品主题。

⑤ 表现手法注重花材和花器的协调，插花作品同环境场合的协调，常使用多种花材进行色块的组合。

自由式插花

这类插花打破了东、西方插花的传统格局，又汲取了东西方插花线条及色彩的精华，作者可以自由发挥，创作出新的插花类型，如变色插花、另类插花、绿色插花等。

自由式插花花材选用广泛，可使用植物性材料和非植物性材料。配色用单纯的天然色和具有表现力的装饰色相结合，使色彩更丰富。插制方法既有东方式的线条式插法，又有西方式的大堆头式插法，常以线条构成作品的形状和轮廓，再搭配合理的色彩，使作品既具有东方式插花的神韵，又具有西方式插花的雍容华贵。

自由式插花不拘形式，强调装饰效果，随表现主题的需要任意造型，可以单个图形或单个作品表现，也可以由多个图形或多个作品组合造型，方式灵活多变，富有创造性。按主要植物和材料在容器中的位置和姿态分竖型、平卧型、斜型、悬崖型等。

插花材料

时至今日，很多花卉已经可以不分季节地开放，在四季分界线逐渐模糊的今天怎样选择插花材料呢？每一天，如何用各种各样的新款花卉装点我们的世界呢？可以用作插花的材料很多，有表现四时八节美妙景色的鲜花丽卉，也有人为加工的干燥花，还有用绢丝等制成的人造花，甚至还可以用与花无关的材料插在花中做装饰。

① 鲜花

鲜花插花最具有插花艺术的典型特点，最具自然花材之美，色彩绚丽，花香四溢，给人以清新、鲜艳、美感，最易表现出强烈的艺术魅力。由于可供选择的花材丰富，因此在多数场合下人们都喜欢用鲜花插花，如客厅、卧室、书房等，特别是在一些盛大而隆重的场合、重要庆典活动中，都必须用鲜花插花，才能完美地烘托环境气氛。

鲜花卉的观赏部位，可分观花、观叶、观枝、观景、观芽等。人们能够通过鲜花插花，领略大自然的时序变化。

春天，是开花最多的季节，梅花、牡丹花、山茶花、水仙花、桃花、杏花、樱花、迎春花、丁香、紫荆、连翘、玉兰、芍药、石竹、彩叶草、风信子、小苍兰、垂柳、垂丝海棠、郁金香和紫藤等都可以用来插花。

夏天，有荷花、茉莉花、凌霄、紫薇、唐菖蒲、晚香玉、百合、桅子花、白兰花、三角花和石榴花等。

秋天，金风送爽，丹桂飘香。有菊花、鸡冠花、乌桕、雁来红、千日红、一串红、翠菊、九里香、狗尾红、木芙蓉、石蒜、麦秆菊和火棘等。

冬天，万花纷谢，但仍有芳菲可觅。有腊梅、银柳、象牙红、仙客来、马蹄莲、冬珊瑚、天竺葵、水仙、五色椒等。

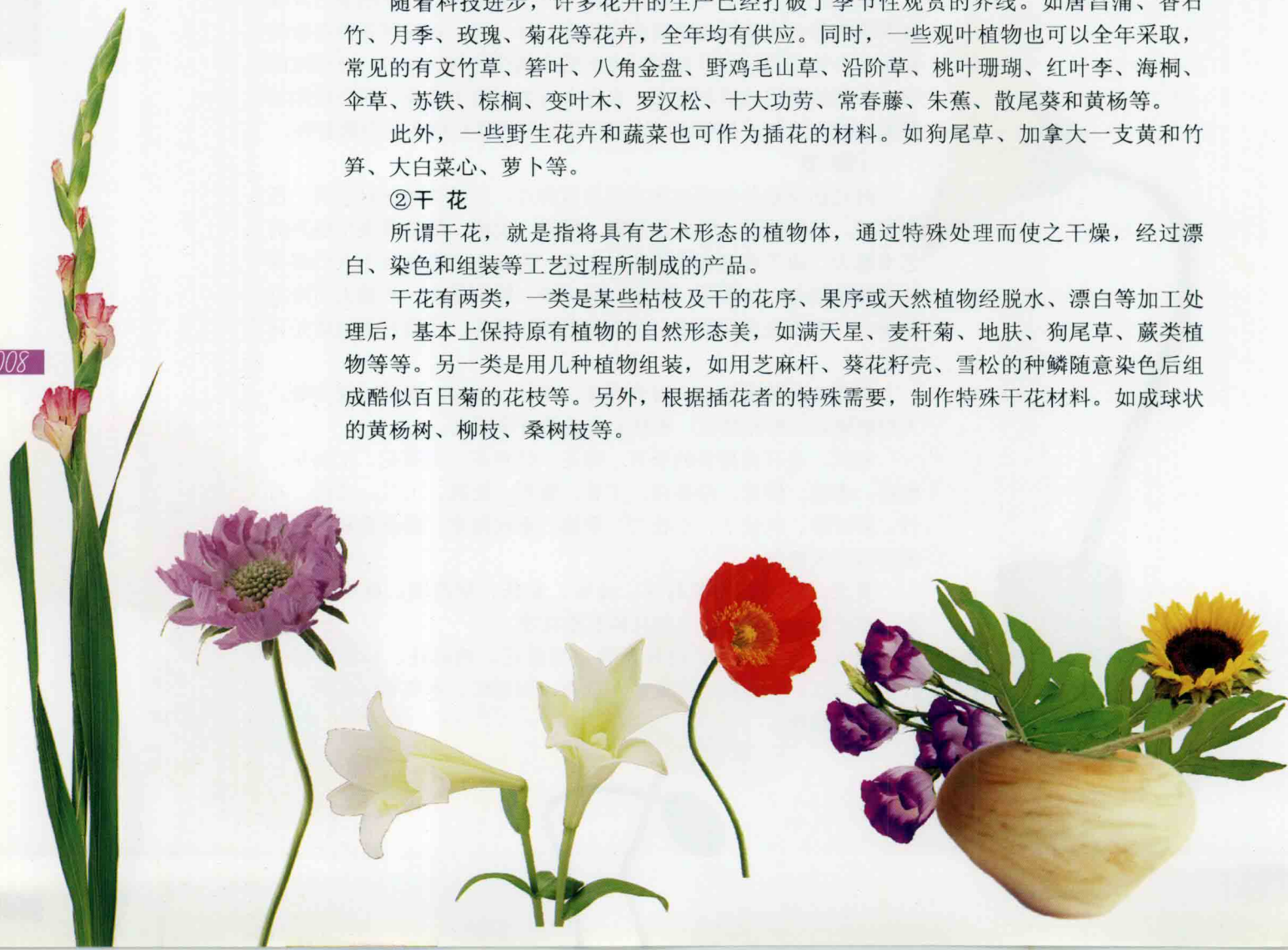
随着科技进步，许多花卉的生产已经打破了季节性观赏的界线。如唐昌蒲、香石竹、月季、玫瑰、菊花等花卉，全年均有供应。同时，一些观叶植物也可以全年采取，常见的有文竹草、簕叶、八角金盘、野鸡毛山草、沿阶草、桃叶珊瑚、红叶李、海桐、伞草、苏铁、棕榈、变叶木、罗汉松、十大功劳、常春藤、朱蕉、散尾葵和黄杨等。

此外，一些野生花卉和蔬菜也可作为插花材料。如狗尾草、加拿大一支黄和竹笋、大白菜心、萝卜等。

②干花

所谓干花，就是指将具有艺术形态的植物体，通过特殊处理而使之干燥，经过漂白、染色和组装等工艺过程所制成的产品。

干花有两类，一类是某些枯枝及干的花序、果序或天然植物经脱水、漂白等加工处理后，基本上保持原有植物的自然形态美，如满天星、麦秆菊、地肤、狗尾草、蕨类植物等等。另一类是用几种植物组装，如用芝麻杆、葵花籽壳、雪松的种鳞随意染色后组成酷似百日菊的花枝等。另外，根据插花者的特殊需要，制作特殊干花材料。如成球状的黄杨树、柳枝、桑树枝等。

干花取之于自然，具有天然的美态，经过人为加工，具有装饰效果。特别是经过漂白后，植物体变成白色，这对插花者来说，有更大的色彩选择余地，可以根据需要进行重新染色加工。

③人造花

在鲜花淡季人造花是很好的补充材料，用人造花做插花不担心花谢花落。

目前，市场上的人造花，主要有塑料制品、丝绸制品、涤纶制品、棉纸等。

它们虽没有鲜花那样水灵和富有生机，却具有独特的自然色泽，或加工后的独特色泽。

人造花有仿真的，也有随意设计和着色的，种类很多。还有用薄木片经裁剪、压模、染色后，制成形象逼真的牡丹、月季、郁金香等。

用干花和人造花做成的插花作品经久耐用，易于管理，同时不受采光限制，暗光下也可使用。一般多用于宾馆饭店的走廊、底楼或采光较差的大厅、餐厅及楼梯平台角落、咖啡店、酒吧间等处。

④非植物装饰材料

在艺术插花作品中，适当运用少量非植物装饰材料，可丰富作品的内容。常用的非植物装饰材料有金属棒、玻璃管、有机玻璃几何图形、吹塑纸、雕塑、电线、纤维丝、纱巾、装饰纸、彩带等等。

常用鲜切花的种类

观花花材 这类花材具有鲜艳的花朵，常作插花的主体花材，如香石竹、唐菖蒲、菊花、月季、马蹄莲、风信子、晚香玉、非洲菊、翠菊、郁金香、水仙、鸢尾、芍药、百合、兰花、腊梅、樱花、碧桃、梅花、石榴、牡丹、玉兰、丁香、杜鹃、大丽花、报春花、石蒜、向日葵、君子兰、叶子花、火炬花、小菊、小苍兰、热带兰、鹤望兰、满天星、情人草、安祖花、补血草等上百个品种。

观果花材 这类花材具有极富观赏价值的果实。如：南天竹、火棘、万年青、珊瑚树、佛手、小石榴、枸骨、冬珊瑚、金橘、朝天椒、枇杷、忍冬、天门冬、南蛇藤等数十种。

观叶花材 这类花材具有优美的叶形，可单用或用作陪衬花材。如：文竹、天门冬、蕨类、桃叶、珊瑚、观音竹、红叶李、罗汉松、花叶常青藤、变叶木、银边翠、彩叶草、花叶芋、茛萝等。

主要鲜切花的特征和含义

非洲菊 又名扶郎花。一茎一花，头状花序，花色丰富艳丽，花瓣排列整齐、端庄优美，极富装饰性。因又名扶郎花，故又名“扶郎”，有幸福和睦之意。

马蹄莲 又名观音莲、小芋。叶片箭形翠绿，常作衬叶，花苞纯白如玉，宛如马蹄(也有黄、粉、淡紫红色的园艺变种)。目前，素洁的马蹄莲也是市场重要的切花材料。被人们视为纯洁清白、白头到老的象征。

百合 又名野百合、淡紫百合、紫背百合、香港百合、布朗百合。百合花单生或成花序，有白、黄、红、粉红等色，为世界著名切花。早在我国南北朝时，就成为宫廷名花，古人视百合为百事如意、

百年好合之象征。

郁金香 一茎一花，花大梗挺，色泽光亮鲜洁，有红、黄、粉、紫色等，是世界最常用的著名切花之一。用来插花装饰性强，象征着美好、胜利、浪漫和神秘。

鹤望兰 叶革质常绿，花序奇特，形如飞鸟，又称天堂鸟、极乐鸟。花萼橙黄，花瓣蓝色，逐朵而开，水养持久，为世界著名高档花材。因其花序宛似仙鹤头部，故得此名，具渴望的含义，被视为幸福、自由的象征。

香石竹 又名康乃馨、荷兰石竹、麝香石竹。花茎直立，花形端庄秀丽，色泽娇艳丰富，有红、白、黄、紫、蓝、粉等色，花期长，周年开花，是世界最为常用的切花材料。被现代人视为温馨、和睦的象征。

唐菖蒲 又名剑兰、菖兰、扁竹莲、十样锦。花茎直立，端部着生聚伞花序，花扁漏斗状，花色艳丽丰富，有黄、白、粉、紫等色，是世界最常用的切花之一。花朵自上而下逐渐开放，因此有美好、向上、长久的象征。

红鹤芋 花梗长而挺直，花朵圆形，薄革质，色泽光亮似蜡，有猩红、粉色。用来插花极富装饰性，水养持久，为著名高档切花。因花圆形似心，故有祝愿、纯真、吉祥的象征。

兰花 中国传统名花，株丛常绿，多而不乱，仰俯自如，姿态端秀，别具神韵。它以特有的叶、花、香独具的四清（气清、色清、神清、韵清），给人以极高洁、清雅的形象。古今名人对它评价极高，被喻为“花中君子”，是忠诚友谊的象征，如把友谊之真喻为“兰交”，把良友喻为“兰客”。

紫藤 花序大而下垂，花色淡紫（也有白色的为银藤），清丽淡雅，稍有清香味。藤条古朴流畅，弯曲自然，造型有动感，能抒发古趣。