

TUJIE
SHISHANG HUAYI
图解时尚花艺

Jichu Chahua

基础插花

阿 瑛 / 主编
林 宏 / 编著

- 专业的插花基础知识与理论介绍
- 36种基础花材，28款常用花器
- 8大类型、近50款经典插花详解
- 授人以渔，终生受用

中国纺织出版社

内容提要

本书是为花艺初学者所编写,详细介绍了各种常见花材及插花基础知识,以图文并茂的形式介绍了数十款插花实例,通过简单而实用的插花技巧讲解,让读者逐步了解并掌握插花的技巧和知识,能独立完成简单而有个性化的插花作品,领略插花艺术的魅力。

图书在版编目(CIP)数据

基础插花 / 阿瑛主编. — 北京: 中国纺织出版社, 2011.6

(图解时尚花艺)

ISBN 978-7-5064-7257-9

I. ①基… II. ①阿… III. ①插花—装饰美术—图解 IV. ①J525.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第019936号

策划编辑: 尚 绣 向 隽	责任编辑: 阮慧宁	责任印制: 刘 强
编 委: 刘利程 李志强	摄 影: 朱军昌	装帧设计: 嘉偉文化 JIANWEI CULTURE

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

长沙湘诚印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年6月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6

字数: 80千字 定价: 36.00元(附光盘1张)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

TUJIE
SHISHANG HUAYI
图解时尚花艺

Jichu Chahua

基础插花

阿 瑛 / 主编
林 宏 / 编著

 中国纺织出版社

前言 PREFACE

插花艺术是一门以花卉的自然美构成装饰美的造型艺术。确切地讲，就是用剪切下来的各种花材和其他装饰性材料进行艺术造型的创造活动，也可称为切花艺术造型。

插花艺术起源于人们对美的热爱，通过对花卉的造型，表达一种意境来体验生命的真实与灿烂。以“花”为主要素材，搭配瓶、盘、碗、盆、缸、筒、篮七大花器，展现出优雅的插花艺术。

中国传统插花艺术历史悠久，从先秦的原始阶段到汉魏南北朝渐趋成熟，隋唐开始昌盛，宋代转入精雅，明代达到高峰，清代开始渐微，至今再度复苏。插花艺术是我国花文化的重要组成部分，具有深远的民族文化传统和丰富的文化底蕴。凡可供观赏的植物均可取其叶、花、果、枝、根，按照一定的艺术构思，置入适当的器皿中，几朵鲜花，数片绿叶，经过精心组合，便能构成各种婀娜多姿、生机盎然的插花艺术品，从而激起人们对美的追求、对大自然的向往和对生活的热爱。

本丛书共有四册，《基础插花》主要是为没有基础的插花爱好者量身定做，通过一些简单而实用的插花技巧讲解，让读者逐步了解、掌握插花技巧和知识，能独立完成一些自己喜爱的简单而漂亮的插花作品。《高级插花》针对的读者是有一定插花经验或对插花有了一定理解的爱好者，综合了一些高级插花技巧和色彩搭配等内容。《手捧花》主要讲解花艺的另一种表现形式，书中为广大插花爱好者精心挑选了数十种手捧花造型，并有详细制作步骤，为插花爱好者提供了一个学习的平台。《婚庆花》详细地介绍了在婚礼中各种鲜花的布置和运用，包括花车用花、新娘手花用花、会场用花等，让您在学习之后，也能轻松打造一个让自己满意的完美婚礼场景。如果您学习完这四本书，并能运用得当、技巧熟练的话，相信您不管是在生活情调方面还是在创业致富方面，都将一帆风顺，水到渠成。

本丛书以图文并茂的形式，引导读者，步步深入，并配以光盘教学，让读者可以在准备好材料后一边看一边自己动手做，在动手的过程中慢慢掌握技巧，并能灵活运用，最终让读者拥有独立创作的能力。

作者：吴烟花艺
2010年12月1日

球型插花.....87

花材介绍

1. 巴西叶

别名：巴西叶。
科属：龙血树科，
龙血树属。
原产地：巴西。

2. 白玫瑰

别名：刺玫花、徘徊花、
穿心玫瑰。
科属：蔷薇科，
蔷薇属灌木。

3. 戴安娜

别名：刺玫花、徘徊花、
穿心玫瑰。
科属：蔷薇科，蔷薇属灌木。
原产地：温带地区。

4. 多头康乃馨

别名：麝香石竹、
香石竹。
科属：石竹科，石竹属。
花期：全年。

5. 粉掌

别名：花烛、安祖花、
火鹤花。
科属：天南星科。
花期：全年。

6. 龟背竹

别名：蓬莱蕉、铁丝兰、
穿孔喜林芋。
科属：天南星科，
龟背竹属。

7. 红掌

别名：花烛、安祖花、
火鹤花。
科属：天南星科。
花期：全年。

8. 黄莺

别名：加拿大一枝黄花、
麒麟草、幸福草。
科属：菊科。
花期：全年。

9. 剑兰

别名：菖兰、扁竹莲、
十样锦、十三太保。
科属：鸢尾科，
唐菖蒲属。

10. 金鱼草

别名：龙头草、狮子花、
龙口花、洋彩雀。
科属：玄参科，金鱼草属。
原产地：地中海。

11. 洋桔梗

别名：铃铛花、六角荷、
梗草、白药。
科属：桔梗科，桔梗属。

12. 康乃馨

别名：麝香石竹、香石竹。
科属：石竹科，石竹属。

13. 绿剑叶

别名：新西兰叶。

14. 马蹄莲

别名：慈菇花、水芋马、观音莲。
科属：天南星科，马蹄莲属。

15. 马尾花

别名：蛇鞭菊、麒麟菊。
原产地：非洲。

16. 石竹梅

别名：中国石竹、洛阳石竹、石菊、绣竹。
科属：石竹科。
原产地：中国。

17. 水晶草

别名：彩星。
科属：补血草属。

18. 水仙百合

别名：荷兰小百合。
科属：百合水仙科。
花期：春季，夏季较少。

19. 水竹叶

别名：肉草。
科属：鸭跖草科。

20. 睡莲

别名：子午莲、水芹花。
科属：睡莲科，睡莲属。

21. 非洲菊

别名：雏菊、太阳菊、延命菊。
科属：菊科，雏菊属。
原产地：欧洲。

22. 天鹅绒

别名：天鹅绒竹芋、斑叶竹芋。
科属：竹芋科，肖竹芋属。
花期：6~8月。

23. 天堂鸟

别名：鹤望兰。
科属：芭蕉科。
原产地：南非。
花期：春至秋。

24. 铁炮百合

科属：百合科。
花期：春至秋。

25. 勿忘我

别名：勿忘草。
科属：紫草科，
勿忘草属。
花期：常年。

26. 西伯利亚百合

别名：白花百合、纯白百合、
圣母百合。
科属：百合科，百合属。
原产地：沿地中海地区、
亚洲。

27. 相思豆

别名：美人豆、相思藤、
孔雀豆。

28. 相思梅

别名：相思草、
四季相思草。
原产地：巴西。

29. 香水百合

科属：百合科。
花期：春至秋。

30. 向日葵

别名：太阳花、葵花、
朝阳花、转日莲。
科属：菊科，向日葵属。
原产地：北美洲。

31. 小雏菊

别名：春菊、马兰头花、
玛格丽特。
科属：菊科，雏菊属。

32. 蔷薇

别名：野蔷薇、刺藤、
刺红、买笑、雨薇。
科属：蔷薇科，蔷薇属。
原产地：北半球温暖地区。

33. 洋兰

别名：石斛兰、石兰、
吊兰花、金钗石斛。
科属：百合水仙科。
花期：春夏。

34. 洋牡丹

别名：芍药花、
波斯毛茛、陆莲花。
科属：毛茛科，毛茛属。
原产地：地中海沿岸。

35. 叶牡丹

别名：绿叶甘蓝。
科属：十字花科，
芸薹属。
原产地：地中海至小亚西亚
一带。

36. 紫罗兰

别名：草桂花、四桃克。
科属：十字花科，
紫罗兰属。
原产地：地中海沿岸。
花期：3~5月。

37. 春兰叶

别名：草兰、草素、山花、兰花。
科属：兰科，蕙兰属。

38. 高山羊齿

原产地：危地马拉。

39. 红玫瑰

科属：蔷薇科，蔷薇属。

40. 黄天霸百合

科属：百合科。
花期：春至秋。

41. 茴香

别名：怀香、香丝菜、小茴香。
科属：伞形科，茴香属。
产地：欧洲、地中海沿岸、我国各地均产。

42. 猫眼

别名：三色堇、阳蝶花。
科属：堇菜科，堇菜属。

43. 蓬莱松

别名：绣球松、水松。
科属：百合科天门冬属。
原产地：南非纳塔尔

44. 情人草

别名：多情草、风流草、求偶草、舞草。
科属：兰雪科，补血草属。

45. 散尾葵

别名：椰子、紫葵。
科属：棕榈科，散尾葵属。
原产地：马达加斯加岛。

46. 唐棉

别名：钉头果、河豚果、棒头果。
科属：萝藦科，萝藦属。
花期：6~8月。

47. 跳舞兰

别名：文心兰、金蝶兰。
科属：兰科，文心兰属。

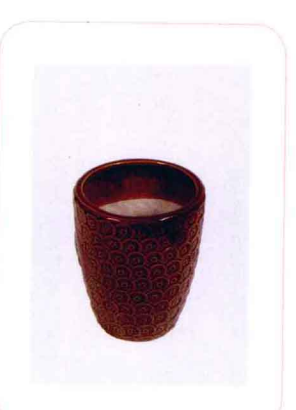
48. 尤加利

别名：桉树。
科属：澳洲。

CHANG YONG HUA QI

常用花器

插花基础

一、插花基本造型

水平型 设计重心强调横向延伸的水平造型。中央稍微隆起，左右两端为曲线设计。多用于餐桌、茶几、会议桌陈设。

三角型 花材可以插成正三角型、等腰三角型或不等边三角型，外形简洁、稳定，给人以均衡、庄重的感觉。

L型 将两面垂直组合而成，左右呈不均衡状态。宜陈设在室内转角靠墙处。

扇型 按基本的三角造型插花，在中心呈放射状，并构成扇面形状。适于陈设在空间较大的位置。

倒T字型 整个设计重点呈倒T字型的结构，纵向尺寸及左右横向尺寸的比例为2:1，给人以现代感，适合装饰于左右有小空间的环境中。

垂直型 整体形态呈垂直向上的造型，给人以向上延伸的感觉，适合陈设于高而窄的空间。

球形 优雅豪华的造型，采用大量花材，集中式插法，对结构、对比要求比较低，呈现自然、圆润的感觉。

倾斜型 外形是不等边三角造型，主枝的长短视情况而定，整体结构具有左右不均衡的特点。多用于线状花材，可有效表达舒展、自然的美感。

二、插花尺寸的确定

花材与花器的比例要协调。一般来说，插花的高度（即第一主枝高）不要超过插花容器的1.5~2倍，容器高度的计算是：瓶口直径加瓶身高度。第二、第三主枝起着构图上的均衡作用，尺寸不限定，但大小、比例要协调。自然式插花花材与花器之间的比例配合必须恰当，做到错落有致、疏密相间，避免露脚、缩头、蓬乱。

三、插花色彩的配置

插花的色彩配置，既是对自然的写真，又是对自然的夸张，主色调的选择要适合使用环境。浓重温暖的色调（红、橙、黄）适于喜庆集会、舞厅餐厅、会场展厅；明快洁净的中性色调适用于书房、客厅和卧室；而冷色调（浅黄、绿、蓝、紫、白）常用于凭吊悼念场所。

就花材的种类而言，木本花材求其深重有力，草本花材求其鲜明可人。自然式花艺以丽不乱形、艳不眩目的色彩为主，纵使无花，亦可用苍松翠柏作主角。而图案式插花则以色彩浓厚、火爆热烈，亦可将反差强烈的颜色集于同一作品之中。

就花材与容器的色彩配合来看，素色的细花瓶与淡雅的菊花有协调感；浓烈且具装饰性的大丽花，配釉色乌亮的粗陶罐，可展示其粗犷的风姿；浅蓝色水瓶宜插以低矮密集粉红色的雏菊或小菊；晶莹剔透的玻璃细颈瓶宜插非洲菊加饰文竹，并使其枝茎缠绕于瓶身。

插花的基本形式和原则

插花发展至今，其方法十分丰富，已经形成各种流派。尽管各种流派都有自己的一套插花理论与技巧，但还是有其共同之处。

一、插花的基本形式

东方式插花 常见于日本与我国的插花形式。它具有强烈的东方艺术情调。东方式插花所用的花材较少，叶疏枝少，以强烈的枝叶形态构图，形成特有的艺术节奏和意境，具有浓厚的艺术感染力。它轻描淡写，寥寥数枝却意味深长，如同中国画中的写意画。因此，这种艺术形式的插花显得典雅古朴，耐人寻味。

西方式插花 多见于西方国家。这种插花形式与东方式相反，枝密叶茂，红红火火，五彩缤纷，强调插花的色彩。其构图多以对称均衡为主，具有图案美和修饰美。

插花的创作如同作画一般，在动手开始制作之前就应该“胸中有花”，即：对插花的枝叶选择与处理；整体的构图与色彩以及最后的效果都要心中有数。如果“胸中无花”，即在插花之前没有整体构想，则插花往往失败。

二、插花的原则

境物和谐 要求插花作品与环境条件相和谐。插花作品多是放在室内，因此室内光线、家具形色、背景色调、空间大小、欣赏对象、插花用途等都要与插花本身的色彩、构图相协调。

色彩协调 要求插花所用的花材间色彩协调。既要有鲜明的反差，又要有和谐的统一。插花的色彩搭配有各种形式，有的以一种为主色，其他的为辅色，起点缀和加强主色的作用；有的两种色无主次之分，还有的把几种色融为一体，各种颜色好像繁星一样，但整体形成新的色彩视觉。

构图完善 构图有很大程度上决定插花的成败。尤其是东方式插花更要注意枝条、叶片的布置。既要做到重心稳，又要有险枝突出，有节奏感。西方式插花构图讲究均衡，重心稳重，以四面皆可观赏为佳。

三、插花构图形成

插花构图形式尽管多种多样，千姿百态，但总的来说表现方式主要有：

对称与非对称构图 对称构图，左右结构较相同、匀称，多见于西方式插花。这种构图显得端庄、严肃。非对称构图，左右结构相差较大，多见于东方式插花，显得生动、活泼。

集中与放射构图 集中构图，是形状上的积聚，整体结构内敛，显得沉稳、凝重。放射构图，是以中心为核心，线条向四周呈辐射状，显得遒劲、轻松。

独立与重复构图 独立构图，即以单一的枝或叶为主，衬托其他小枝、叶，显得灵巧、秀丽。重复构图，是有几个大致相同的枝叶并列或重叠而成，富有节奏感。

插花构图需要注意的五点

一、多样与统一

将各色各类花材和花器都应用到作品里即为多样，但如果唯恐插得不够“全”不够“多”，就会导致整个作品松散无序、五色杂陈、毫无章法；相反，如果一味使用单一品种、单一颜色、单一花器（即统一），也会使作品呆板平淡、缺乏活力、索然无味。

二、对比与协调

对比是指构图中各要素内部的差异性，如主与次、虚与实、疏与密、深与淡、方与圆、粗与细、美与丑、大与小、核心与外围等。协调是指要素内部存在的一致性，即使构图有一定的整体感。以色彩构图为例：在单色和同类色构图中，插花与容器的色彩要有适度对比，以增加生动感；在多色构图中，要有主色和从色，一般在三个以上的颜色进行组合时，不要五色杂陈；在对比色构图中（如红与绿、黄与紫、蓝与橙），由于颜色反差过强，应适当改变深浅程度和花材数量加以调节；在类似色构图中（如红与橙、红与紫、黄与橙、黄与绿、蓝与绿等），应适当增加对比变化，以免单调乏味；另外，白色花材具有加强色调的作用，冷暖色都能调和。

三、动势和均衡

艺术插花的基本构图形式是不对称构图，其特点是造型要有一定的动势，这样的作品才有生机。当然，有动势还要注意均衡，影响作品稳定的主要因素是重量感。色彩深、体量大、形态粗的花材多放在作品的下部，为的就是营造视觉上上轻下重、上散下聚、上小下大的平衡感。

四、比例与尺度

要使作品层次丰富，视觉效果良好，需掌握近大远小的透视原理及“黄金分割”法则。在插花中，纤小、细长、低矮的花材常用来营造远景。黄金分割比例可近似地看作2:3、3:5、5:8等关系。

五、变化与韵律

丰富的变化是作品生动感人的源泉之一，但只有将多样的变化通过精心搭配、组合与艺术处理，使高低、疏密、虚实、深浅、大小、仰俯等诸多因素形成有规则、有秩序、有节奏、有韵律的构图，才能使人百看不厌。

垂直型

插

花

温馨提示

此作品适合作为客厅的摆设。

市场参考价：¥168元

此作品由美娴花艺提供

材料

天鹅绒、香水百合、
黄剑叶、康乃馨、巴西叶、
情人草、百合花苞

步骤

1. 将花器填上花泥。
2. 将天鹅绒高低错落垂直插入花泥中，确定作品高度。
3. 插入2朵香水百合，作为焦点花。
4. 插入2朵百合花苞做修饰。
5. 将卷好的巴西叶插入花泥中，增加作品厚度。
6. 加入情人草点缀作品。
7. 用黄剑叶做造型。
8. 加入康乃馨，作品完成。

1

2

3

4

5

6

7

8