

休闲文化
书库

插花技艺与欣赏

XIU XIAN WEN HUA SHU KU

方 玉 编

延边人民出版社

责任编辑：张光朝

封面设计：梅 平

ISBN 7-80648-134-6

9 787806 481349 >

ISBN 7-80648-134-6/Z · 20

全套定价：156.00 元（每册定价：7.80 元）

休闲文化书库

插花技艺与欣赏

方 玉 编

延边人民出版社

【吉】新登 08 号

·休闲文化书库·
插花技艺与欣赏

主 编:方 玉
责任编辑:张光朝
封面设计:梅 平
出 版:延边人民出版社
经 销:各地新华书店
印 刷:长春市东文印刷厂
开 本:787×1092 毫米 1/32
字 数:2600 千字
印 张:120
印 次:2002 年 1 月第 2 次印刷
印 数:3051 - 5050 册
书 号:ISBN7 - 80648 - 134 - 6 1/2·20

定价:156.00 元(每册 7.80 元)

秋 艳

惬 意

云破月来

姐妹情丝

金谷移春

宣听寒声

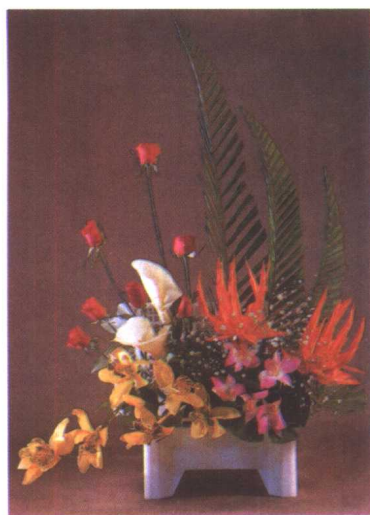
争喧妍

倚门望归

不觉晓

争艳

合欢

旭日

还望故乡

江草远含情

私语

南翔春来早

内容提要

鲜花以其千姿百态的造型、五彩缤纷的色彩、秀丽多姿的神韵为人们增添了情趣，给人们带来了希望和幸福。

插花就是将花朵、叶片、果实、枝条等植物材料经过构思巧妙地组合在一起，使之成为一种具有生命力的艺术品。

无论是西方式插花的富丽堂皇，还是东方式插花的艺术神韵，都深深地吸引着我们——热爱生活、充满热情的人。

现在随着人们物质生活和精神生活的不断提高，插花已成为客厅、书房、卧室中一种高雅的装饰品。它比音乐、舞蹈、绘画要大众化得多。插花既能增添家庭乐趣，又能美化环境，陶冶情操，很受人们喜爱。我国是世界上插花最早的国家，在南北朝时期的佛事宗教活动中已用鲜花作供花。现在世界各国也盛行插花。

为此，我们根据一些初学插花者的要求，结合近几年对插花艺术理论的探讨，以及在创作实践中的点滴心得体会，编写了这本《插花技艺与欣赏》，以期使大家对了解我国插花历史的由来、插花的基本知识、

基本理论与基本技巧有所帮助和指导。

本书内容操作简单,方法适宜,并附有彩页及内文插图,便于广大读者阅读理解。

目 录

一、插花的基础知识	1
(一)插花的起源与发展	1
(二)插花的艺术特点	4
(三)插花的分类	7
1. 按用途分类	7
2. 按艺术风格分类	7
3. 按花材性质分类	9
4. 按容器样式分类	10
5. 按艺术表现手法分类	10
(四)艺术插花的形式特点	10
(五)礼仪插花的形式特点	11
(六)中国古代插花艺术的花型	12
(七)日本最主要的插花形式	16
二、插花的立意与技巧	19
(一)立意构思	19
(二)构图技巧	21
(三)色彩的搭配	29
(四)插花设计举例	34
(五)插花的花艺设计	37

(六)花材的处理和固定	40
三、插花容器、配件、工具	47
(一)插花容器	47
(二)配件	48
(三)工具材料	49
四、花材的分类及象征意义	53
(一)团块状花材	54
(二)线状花材	56
(三)形状花材	58
(四)填充花材	58
(五)衬叶	58
五、插花制作各种技艺	59
(一)花材的选择、整理和保鲜	59
1. 花材的选择	59
2. 花材的整理	64
3. 干花制作	67
4. 花材保鲜	70
5. 花材的固定	77
(二)西方插花的制作方法	80
1. 半球形插花的制作方法	80
2. 扇形插花的制作方法	82
3. 垂直方向椭圆形插花的制作方法	84

4. 水平方向椭圆形插花的制作方法	85
5. 半椭球形插花制作方法	87
6. 圆锥形插花的制作方法	89
7. 三角形插花的制作方法	91
8. 倒“T”形插花的制作方法	93
9. 四角锥形插花的制作方法	94
10. 新月形插花的制作方法	96
11. “S”形插花的制作方法	98
12. “L”形插花的制作方法	101
(三) 东方式插花的制作方法	103
1. 直立型插花制作方法	103
2. 倾斜型插花制作方法	105
3. 下垂型插花制作方法	106
4. 直上型插花的制作方法	108
5. 水平型插花的制作方法	109
(四) 自由式插花的制作方法	110
1. 对称式插花的制作方法	110
2. 非对称式插花的制作方法	112
3. 集中与放射式	113
4. 平行式插花的制作方法	114
(五) 其他插花装饰品的制作方法	117
1. 一面观花束的制作方法	117
2. 四面观花束的制作方法	119
3. 新娘捧花的制作方法	121
4. 花篮的制作方法	122

5. 壁挂式插花制作方法	126
6. 胸花制作	127
7. 小品插花的制作方法	128
8. 桌饰的制作方法	129
9. 野味式插花制作方法	130
10. 盆景式插花的制作方法	133
11. 生活用品类插花制作方法	137
12. 干花和人造花的插花	140
13. 立体插花	142
14. 花圈	147
六、插花的应用与保鲜	154
(一)插花的应用	154
1. 家庭室内插花	154
2. 公共场合插花	156
(二)插花的保鲜	160
1. 传统保养方法	160
2. 科学保养方法	162
七、延长插花观赏时间的方法	164
1. 切花衰老的原因	164
2. 延长切花寿命的方法	165
八、插花陈设与养护	169
(一)插花摆放禁忌	169

(二)插花容器中的水深尺度	170
(三)如何养护干花插花作品	171
(四)如何养护人造花插花作品	172
(五)鲜花花材及插花作品附近不宜放水果	172
九、插花作品的鉴赏与评比	173
(一)插花作品的鉴赏	173
1. 作品鉴赏的环境	173
2. 作品鉴赏的时机	174
3. 欣赏作品的位置	174
4. 欣赏作品的方式	175
5. 作品鉴赏的标准	176
(二)插花作品的评比	178
1. 构图与造型标准	178
2. 花材状况标准	178
3. 创意标准	178

一、插花的基础知识

(一)插花的起源与发展

由于传统文化等方面的差异,当今世界上有两种艺术风格迥异的插花,即以中国、日本为代表的东方式插花和以欧美为代表的西方式插花。

东方式插花起源于中国佛教供花,距今有 1500 多年历史。在源远流长的中国插花历史上,曾出现过昌盛发达卓越灿烂的时期。

在六朝以前(即公元 220 年以前)为插花萌芽阶段。

六朝时期(公元 220—521 年)为插花初级阶段,此期已比较盛行佛教供花,即将鲜花放于皿或瓶中供奉于佛前。

隋、唐、五代时期(公元 581—960 年)为插花普及、发展和兴旺阶段。此时期无论是民间、寺庙还是宫廷均盛行插花,并在此时期插花艺术东传至日本,以后在日本发展形成了众多的艺术流派。此期出现了有关插花的专著——《花九锡》(唐罗虬著)。

宋、元时期(公元 960—1368 年)为插花繁荣昌盛时期。此期无论是宫廷、寺庙还是民间都盛行插花,并且在许多公共场所,如酒楼、茶馆等也有插花布置以招揽顾客。同时,每年春季在全国许多大城市举行“万花会”,每次花展耗用鲜花数十万朵者屡见不鲜。当时插花不但数量多,而且重质量。至元代,插花虽然稍沉寂,但有些文人不满现实,借花消愁,在插花形式上出现了“心象花”、“自由花”等表现浪漫自由、无拘无束、轻巧秀丽和潇洒简逸的风格。值得一提的是,此时期不但人们爱好插花,而且人们已从中总结出许多有关插花的经验知识,现在常用的一些保鲜方式如灼烧法、沸汤法、药剂涂抹法等在当时就已开始应用了。

明至清末时期(公元 1368—1911 年)为插花成熟、完善的鼎盛阶段。这个时期在插花的风格、艺术理论、技艺等方面均有很高的水平和成就。此期的插花著作十分丰富,其中最具有影响的当推(明)袁宏道《瓶史》。《瓶史》上卷内容分为三部分:瓶花之宜——花瓶的讲究、插花的形态;瓶花之忌——瓶与花的配置忌讳、插花放置的要点;瓶花之法——介绍了十几种不同花木的插法。下卷分为十二节,涉及插花、赏花的诸多方面。《瓶史》不但在国内影响极大,1696 年被译为日文后,推崇为宏道流,成为日本花道发展圭臬,并作为教科书广为流传。清初仍袭明代插花的传统风格,但花卉由人格化而神化,并有类似剑山、定枝器的发展,适宜盘花之发展,写景花(盆景式)随之盛行。其他谐音造型花、多体型插花具有清代特色,在技巧上讲究