

刘飞鸣
郭帆 / 著

花艺系列

干花、仿真花 插花

GANHUA FANGZHENHUA CHAHUA

江苏科学技术出版社

刘飞鸣 邬帆 / 著

干花、仿真花插花

GANHUA FANGZHENHUA CHAHUA

江苏科学技术出版社

参与本书编著的还有邵连、刘燕妮、欣国、春辰、邬航、江华等,一并表示感谢。

图书在版编目(CIP)数据

干花、仿真花插花/刘飞鸣,邬帆著.—南京:江苏科学技术出版社,2002.4

ISBN 7-5345-3503-4

I. 干... II. ①刘...②邬... III. 插花—装饰美术IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 088071 号

书 名 干花、仿真花插花

著 者 刘飞鸣 邬 帆
责任编辑 金宝佳
美术编辑 陈 猿

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路 47 号,邮编: 210009)
经 销 江苏省新华书店
照 排 深圳华新彩印制版有限公司
印 刷 苏州印刷总厂

开 本 889mm×1194mm 1/24
印 张 4
版 次 2002 年 4 月第 1 版
印 次 2002 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—6 000 册

标准书号 ISBN 7—5345—3503—4/Z·545
定 价 26.00 元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

刘飞鸣 邬帆 / 著

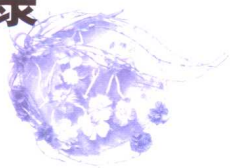

干花、仿真花插花

GANHUA FANGZHENHUA CHAHUA

江苏科学技术出版社

目 录

CONTENTS

1 干花、仿真花插花概述 4

(一) 常用工具和辅材 6

(二) 仿真花造型技艺 7

1. 修剪 7

2. 弯曲 7

3. 固定 8

(三) 插花基本造型形式 8

1. 东方式插花 8

2. 西方式插花 8

3. 现代花艺 9

(四) 插花艺术造型的元素和基本原则 10

1. 造型的基本元素 10

2. 造型原则	11
3. 构图技巧	14
4. 色彩运用原则	16

2 大型仿真花花艺	18
-----------	----

3 壁饰	34
------	----

4 小品插花	50
--------	----

1 干花、仿真花插花概述

用各种植物材料经脱水干燥后再染色而成的花材称为干花。用各种塑胶、布料等人工材料制成的花材称为仿真花。随着科学技术的日益进步,制作干花的植物品种不断增加,而仿真花的“仿真”程度也不断提高,已达到几可乱真的地步,远非过去“塑料花”的概念。

在欧美地区,仿真花也被称作为“丝花”(silk flower),因其有更长的观赏期,更丰富的造型手法而倍受青睐。不仅没有因为鲜花产业的发展而淡出,相反在一些过去一直由鲜花所包揽的场合,如重大的宴会、庆典、婚礼上,干花、仿真花的情影却频频闪现。

仿真花材

近几年来，特别是近两三年来，我国已成为国际上最大的干花、仿真花生产地，花材的种类丰富多彩，质量不断提高，尤其是仿真花插花的艺术创作水平，也达到了一个新高度。在经济发达、对花卉需求较大的城市，干花、仿真花的需求量增长迅速，显示出其巨大的市场潜力。

所有用鲜花制作的插花形式，都可以用干花、仿真花制作。虽然最后达到的视觉效果是相同的，但因为材料的不同，仿真花、干花的插花还是有着与鲜花插花不同的特点。

仿真花材

大刀剪

长刃剪

胶枪

专门插制人造花、干花的花泥

(一) 常用工具和辅材

制作仿真花和干花插花所使用的工具，有些与鲜花插花的工具相同，有些则是专用的。

剪刀，制作仿真花插花的剪刀，根据用途的不同一般需要几把。剪断中间包有铁丝、钢丝的茎、叶时，需用大刀剪或尖嘴钳，修剪布质、塑料质地的叶片、花瓣时用一般家用剪或长刃剪。

刀，主要用来切削花泥。

胶枪，通上电源后可加热将胶条（聚乙烯细棒）熔化，用来粘贴干花泥和花材。

花泥，插制仿真花通常都要用仿真花专用花泥，有时也可用鲜花花泥和泡沫塑料代替，但因为这些材料不能用胶枪粘贴，牢固性大打折扣，而使插花容易变形。

金属丝

金属丝网

金属丝，有铜丝和铝线两种，常用于花材的编织和缠绕，有时金属丝在插花作品中也是一种装饰物。

金属丝网，用在仿真花插花中主要是包裹在花泥外，起加固作用。有时可不用花泥，将花材直接贴在金属丝网上制成作品。在制作仿真花壁饰时常用金属丝网。

（二）仿真花造型技艺

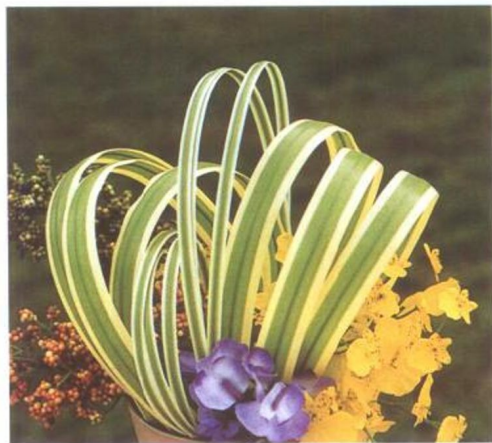
仿真花造型的基本技艺包括修剪、弯曲、固定三种。

1. 修剪

仿真花材修剪的目的是为了使花材能合乎自己的创作意图，最恰当地表现花材的美。仿真花材是由布、塑料等材料制成的，不存在保鲜、吸水问题，所以修剪比鲜花花材更简单。一般剪切工具用大刀剪或尖嘴钳，布质的叶片用锋利的剪刀剪取。

2. 弯曲

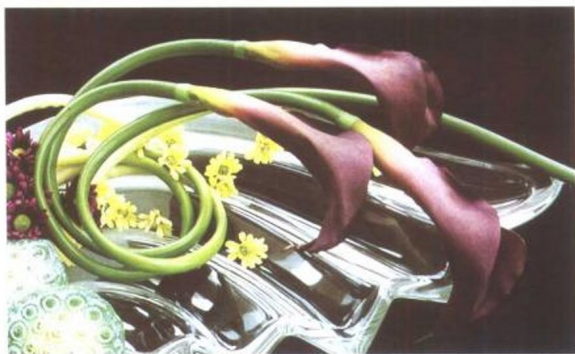
能够随心所欲地弯曲也许是仿真花的最大特点。可以根据自己的构思把花材弯曲成圆弧形、圆圈、波浪线、锯齿线、不规则的曲线，等等。

弯曲方法之一

弯曲方法之二

弯曲方法之三

西方式插花

东方式插花

3. 固定

仿真花固定一般用两种方法：一种是花泥固定法，一种是直接粘贴法。用花泥固定基本上是与鲜花花泥固定法相似，为使花材固定牢固，可以在花材基部蘸上胶水后再插入专用的干花花泥中。直接粘贴法是指将花材用胶枪中的热胶直接粘贴在容器中，或花材之间彼此粘连，形成一件完整的插花作品，此法最适宜于创作壁挂类作品。

（三）插花基本造型形式

插花按艺术风格的不同可分为东方式插花、西方式插花和现代花艺三类。

1. 东方式插花

东方式插花以传统的中国插花和日本花道为代表，以线条造型为主，用寥寥数枝表现深远的情趣，以体现植物在自然中的状态为主，蕴含着一种诗意。

东方式插花基本上都是不对称构图，依其主枝的位置和姿态，可分为直立形、倾斜形、下垂形和水平形四类。

2. 西方式插花

西方式插花以欧美各国的传统插花为代表。讲究造型的对称、比例、均衡，蕴含着图案美，造型多为对称的规则式，使用花材繁多，色彩鲜艳。在展现花材自然美的同时，更多地是表现一种人工的美，给人以较强的装饰美感。

西方式插花基本上都有一个较为清晰的外轮廓,在这个轮廓线内用各种花材充实,基本上不留空隙。西方式插花的基本造型形式有:放射形、三角形、倒T形、圆球形、圆锥形、水平形、圆弧形、S形、下垂形、平行形等。

3. 现代花艺

近几十年来,随着东西方文化的交流,东方式、西方式插花艺术也不断取长补短,相互学习,形成了令人耳目一新的现代花艺艺术。它既有东方式插花的深远意境,又有西方式插花的装饰效果,手法多变,构图活泼,受到现代雕塑、绘画、音乐的影响,折射出现代文明的光芒,在世界各地蓬勃发展。我国大陆近10年来,现代花艺也正呈方兴未艾之势,得到人们越来越多的关注和喜爱。

以上三种插花形式都可以用仿真花和干花来制作,东方式插花的清雅秀丽,西方式插花的华丽热烈,现代花艺的新奇时尚,用仿真花都能很好地表现。尤其是现代花艺作品,因为仿真花材的造型可以更为自由,手法更为多样,而能更好地表达插花人的构思和设计创作,所以用仿真花来创作现代花艺作品可谓得心应手。

现代花艺

仿真花材

干花花材

(四) 插花艺术造型的元素和基本原则

1. 造型的基本元素

插花是用植物材料进行创作的造型艺术,可以把这些具体的花材抽象成点、线、面、体四种造型元素。

(1) 点,是造型艺术中最小、最简洁的元素,可以把圆形花朵看作是一个点。一个点在构图中不同的位置会给人不同的感觉,多个点不同的排列也同样如此。

(2) 线,在东方方式插花中是非常重要的,在现代花艺中线也直接充当造型的主角。线条在插花艺术造型中有粗有细、有曲有直,有一定的方向性,能勾画轮廓,也能表达意境。

直线:具有强硬感、明确感,体现紧张有力。

曲线:具有优雅柔和感,给人以单纯、明快、有弹性的感觉。

折线:由短直线组成,表现紧张与力度。

(3) 面,是点或线的延伸与扩展,在插花艺术当中,面可以由一定数量的单支花组成,也可以由较大面积的叶片组成。面是有一定形状的,也称之为形。形的样式十分丰富,不同形状的形对人的心理有不同的影响。人们常赋予形以象征意义。

形也分为自由形和几何形两大类。东方式插花中往往多采用自然形;西方式传统插花从外轮廓到内部花材

仿真花材

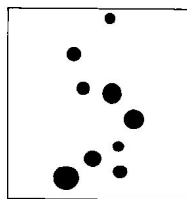
组成经常是简单的几何形，如三角形、圆形等；现代花艺外轮廓和内部结构既有自然形，也有简单的几何形，甚至复杂的几何形，变化繁多。

(4) 体，插花艺术不仅是平面上的艺术构成，更是占据一定空间，有一定体积的艺术作品。特别是现代花艺作品，更强调空间感和体积感。体也可分为几何体和自由体。

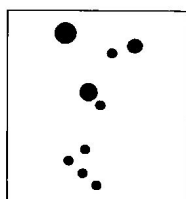
2. 造型原则

设计要素和手法是表现在作品上的，但必须与造型设计原理相配合，方能产生有整体感的、协调的作品。在插花艺术中的基本造型原则可概括为：多样统一、和谐对比、对称均衡、韵律节奏、比例尺度、联系分隔等。

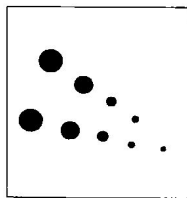
(1) 多样统一。是指插花作品的各部分在形态、色彩、体量、线条和风格上有一定程度的相似

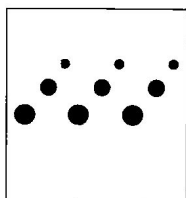
下坠感

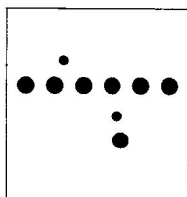
上升感

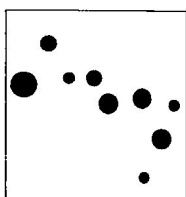
方向感

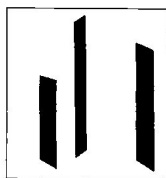
规律感

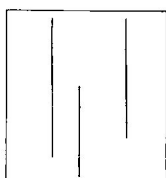
平衡感

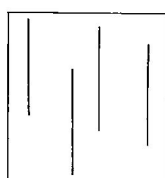
活泼感

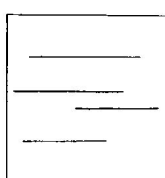
粗直线钝重

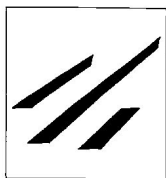
细直线敏锐

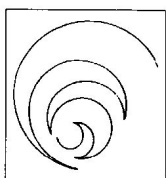
垂直线条有上下伸展感

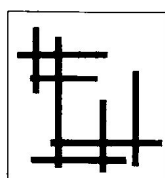
水平直线有左右伸展的流动感

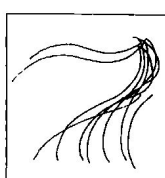
斜方向线给人以运动和时速感

曲线改变方向构成韵律感

纵横之线构成平稳感

自由曲线表现流动感

和谐统一

性或一致性，同时在这种一致性中也要有变化，使作品在统一中见活泼。

(2) 谐调对比。谐调是指在作品中各要素之间含有共同的因素，或相同的属性。对比则相反，是指插花作品中两方面或几方面之间的差异性较大。对比能使人感到作品有个性，富有刺激感。但是，一件作品中对比不能太多，过多就等于没有了对比。

(3) 对称均衡。对称性的构图给人以稳重、平和的

感觉：不对称的构图则给人轻松、活泼、自然的感觉。在以不对称构图为主的作品中也要注意均衡性。

(4) 韵律节奏。韵律感是指作品中某种成分不断交替出现而产生的感觉。在插花造型中，是多样统一原则的引申，使作品具有韵律节奏效果。

(5) 比例尺度。比例既指造型要素本身的长、宽、高的比例，也指各要素之间的比例关系。尺度既有作品各部分之间的关系，即达到匀称、协调、平衡的审美要求，也有作品与人和需要之间的大小、合宜、满意等的尺度关系。

(6) 联系分隔。插花作品的各部分之间，特别是大型插花作品的各部分之间并不是孤立的，需要有一些有形的或无形的联系才能构成一个整体。同时，在较大的作品中，分隔也是必不可少的。分隔能使作品显得庞大、幽远、深邃，有意犹未尽之义。在一件作品中应做到隔而不断，若连若断的效果。

虚实结合

高低错落

倒锥形构图设计

3. 构图技巧

插花设计除了要掌握以上造型原则外,还要在花材布局的高低、远近、轻重、大小、仰俯、深浅、疏密、虚实上安排得当,也就是说,要掌握构图技巧。花材构图配置的技巧主要有以下六法:

(1) 高低错落。即花朵的位置要高低前后错开,一般不插在同一横线或直线上。

(2) 疏密有致。每朵花、每张叶,都应有其观赏效果或构图效果,过密嫌繁杂,过疏显空荡。一件插花作品中的花、叶不应等距离安排,而应有疏有密。

(3) 虚实结合。在一件作品中,要有群花群叶聚集插成实在的实体,也可用枝条、叶条等构成虚有的空间,还可创造出使人联想的空间意境。

(4) 仰俯呼应。在一件作品中,上下左右的花朵枝