

ARRANGEMENT

WESTERN FLORAL

时尚丛书

西方插花

瓶花与盆花 花篮与花环 花球与花束 插花与环境

HUNAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

湖南美术出版社

丁
88

西方插花

WESTERN FLORAL
ARRANGEMENT

湖南美术出版社

时尚丛书
西方插花

策划 邹敏讷
译编 如兰
译文 如兰
责任编辑 邹敏讷
责任校对 李奇志
封面设计 加勉
版式设计 刘海珍

出版发行 湖南美术出版社
(长沙市人民中路103号)

经销 湖南省新华书店

制版印刷 利丰雅高印刷
(深圳)有限公司

开本 635 × 960mm
1/24

印张 5

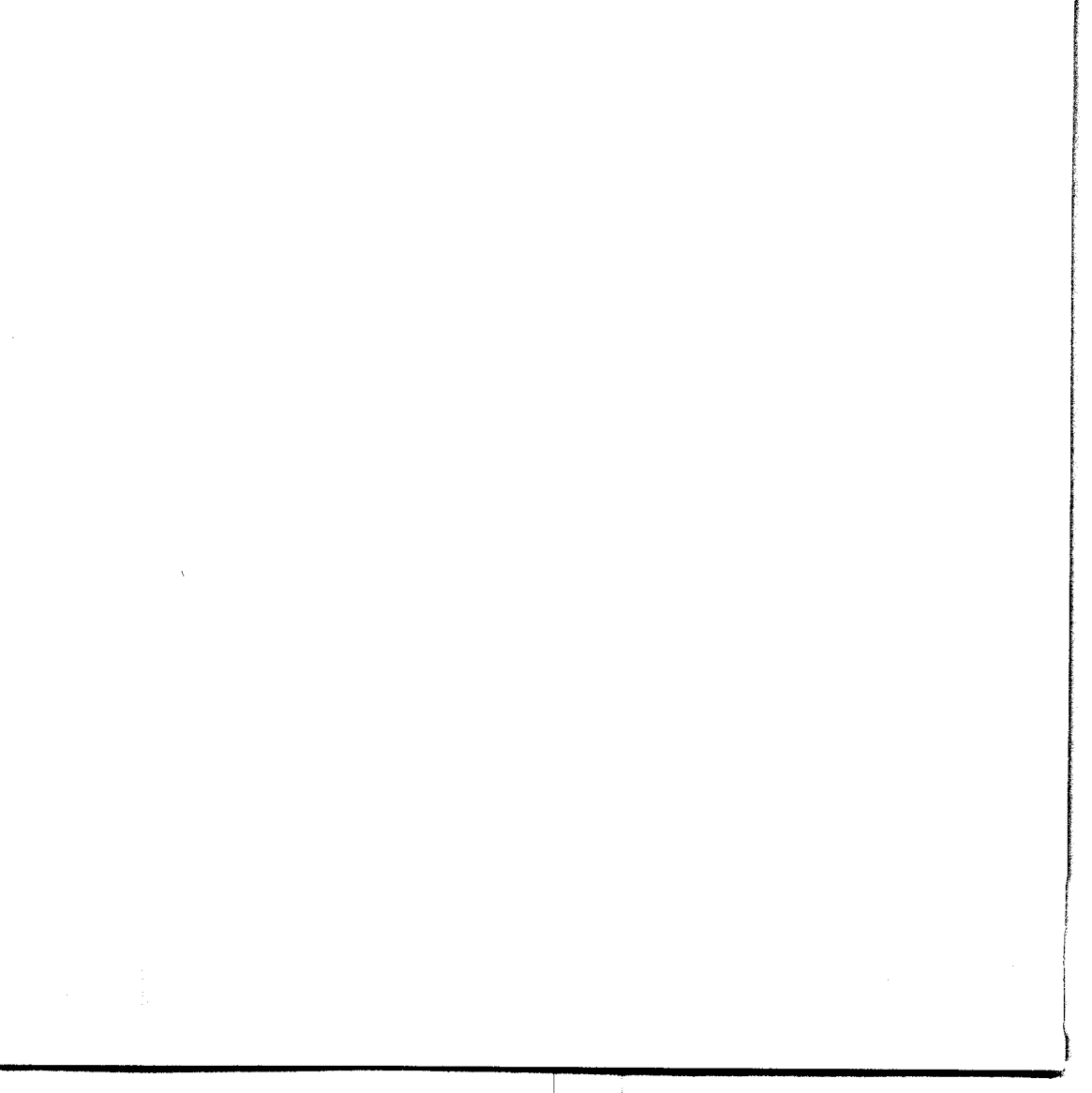
1999年6月第1版

1999年6月第1次印刷

书号 ISBN 7-5356-1324-1/J.1242

定价：24元

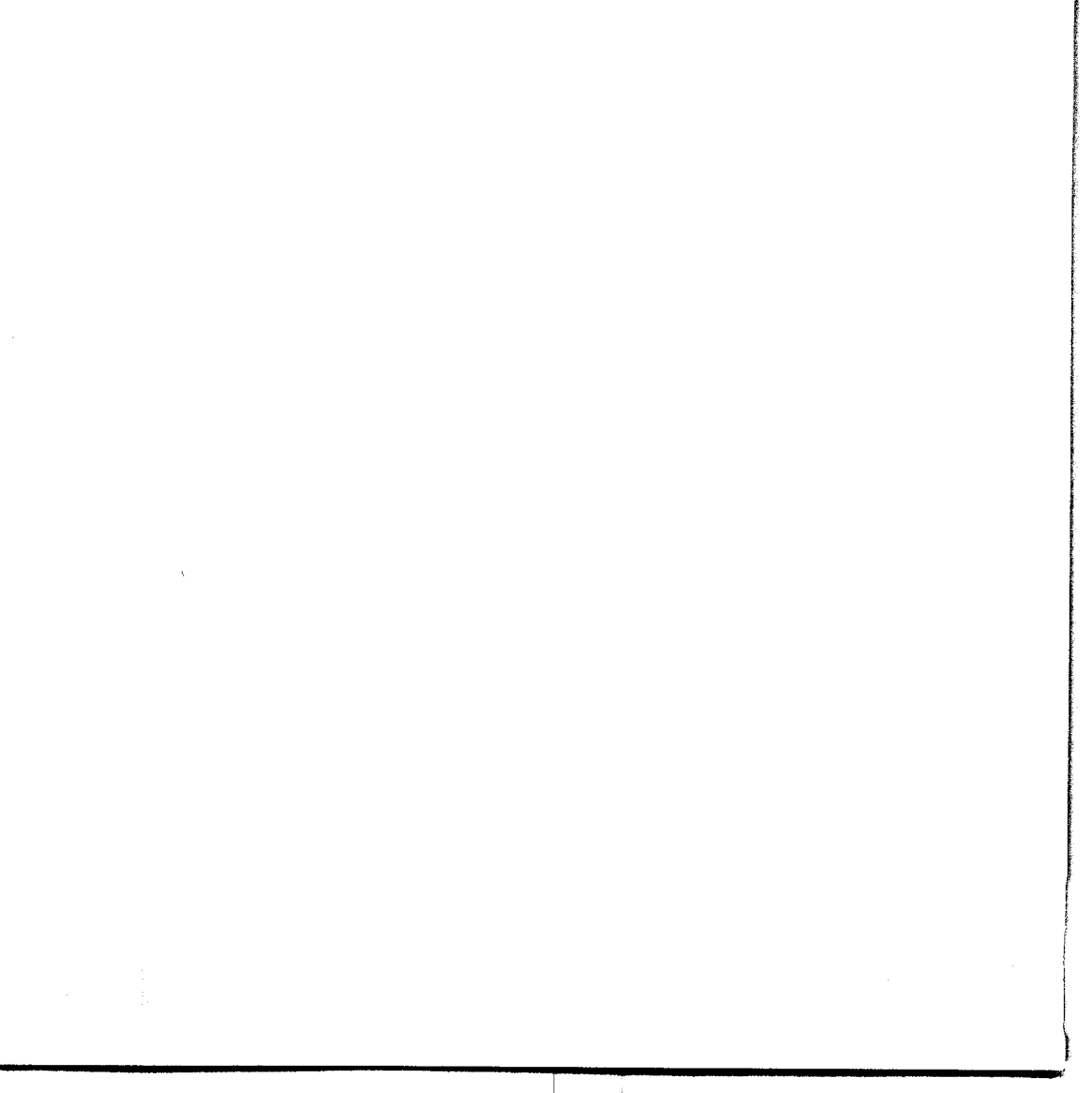

6	前言
10	插花器皿的选择
14	干花的制作
19	瓶花与盆花
65	花篮与花环
91	花球与花束
111	插花与环境

目 录

103084

古希腊新娘结婚时在落地花瓶中的插花和花环

花束 1840年 穆勒

瓶菊 1880年 莫奈

前言 FOREWORD

鲜花是大自然赐予我们的礼物。它们能怡情养性，为人们的生活锦上添花。它们那艳丽的色彩，沁人的芳香能吸引人们去关爱大自然，替人们洗涤尘俗的心灵。它们诱使人的灵性充分展示，让人们无形的思想借它们天然生成的千姿百态尽情流露。

插花艺术历来为人们所喜爱，因为一件美的插花作品能给人们的生活带来无限喜悦，增添无穷乐趣。一件富有想象力的插花艺术品往往能恰如其分地衬托出某个环境或是某种场合。关于东方的插花艺术大家已经比较熟悉，因此在这本书里我们将主要向您介绍一些西方插花艺术的基本知识，如如何制作干花，如何选择插花的器皿、以及瓶花、盆花、花篮、花环、花球、花束等的各种插法等。我们想藉此书抛砖引玉，激发您插花的更多灵感，也想藉此书加深您与花之间的友情，让花儿常伴您的人生。

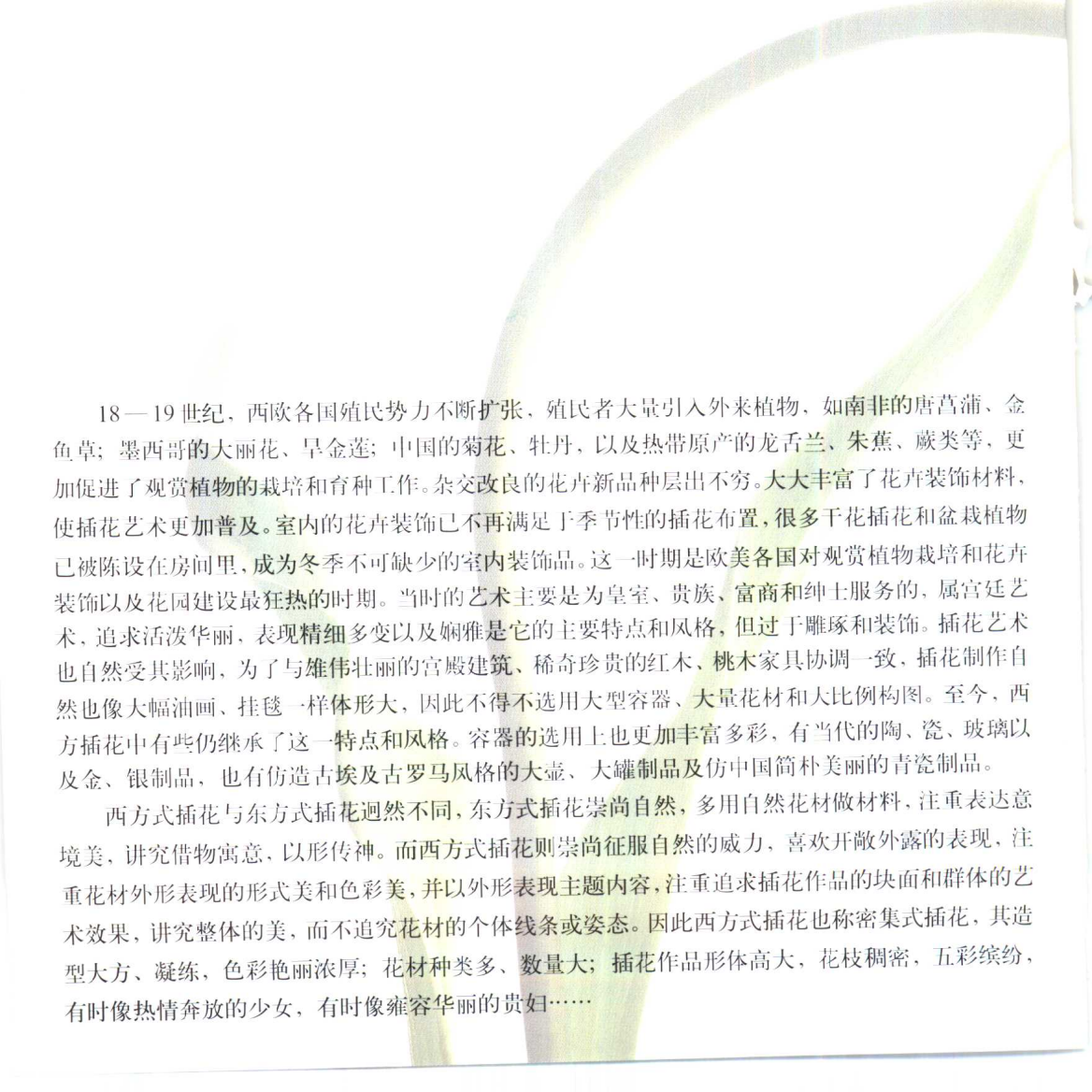
在西方，插花艺术起源于埃及和希腊，在意大利、荷兰、英国和法国得以发展，逐渐形成一门完整的艺术。

公元初期至中世纪，封建教会垄断了社会的全部知识教育，一切文化艺术都具有浓厚的宗教色彩，例如，百合、鸢尾花、雪钟花象征圣母玛丽亚；耧斗菜象征圣灵；粉色石竹则象征神的爱等等。

当时的插花已经不是单纯起装饰和欣赏的作用，而是具有明显的象征意义，以宗教信仰为主题，表达精神心灵或宗教崇拜。当时的插花构图形式简单，造型、色彩搭配也不讲究，但插花容器的选用还是比较多样化的，既有贵重的金质、银质花瓶，也有陶器和玻璃的壶、罐，以及其他生活用具，如酒杯、碗、碟等。

14—16世纪，文艺复兴运动把人们从封建神学的桎梏中解放出来，促进了其他学科和艺术的发展，园艺学也跟着兴起。栽培花卉在意大利、荷兰、英国成为人们普遍的业余爱好。花材日趋丰富，如水仙、郁金香、风信子、百合及各色的重瓣蔷薇等。还有从东方各国相继引入的观赏树木和花卉。花卉装饰方式也多种多样，人们将多种鲜花插满花瓶、花篮、果盘，陈设在室内。这一时期插花的主题表现已不再受宗教的束缚，充满了生活气息。

到17世纪，随着荷兰、英国航海业的发展和法国探险的扩张，大量的花卉新品种的引入，温室栽培开始出现，插花艺术日趋普及。以插花为主题的花卉画也大量出现。插花技艺也比前一时期有明显的提高。各种花的搭配表现了花的美感，象征着自然的变化和力量。插花容器不仅有日用的瓶状壶、罐等生活用品，中国瓷器也风靡一时。

18—19世纪，西欧各国殖民势力不断扩张，殖民者大量引入外来植物，如南非的唐菖蒲、金鱼草；墨西哥的大丽花、旱金莲；中国的菊花、牡丹，以及热带原产的龙舌兰、朱蕉、蕨类等，更加促进了观赏植物的栽培和育种工作。杂交改良的花卉新品种层出不穷。大大丰富了花卉装饰材料，使插花艺术更加普及。室内的花卉装饰已不再满足于季节性的插花布置，很多干花插花和盆栽植物已被陈设在房间里，成为冬季不可缺少的室内装饰品。这一时期是欧美各国对观赏植物栽培和花卉装饰以及花园建设最狂热的时期。当时的艺术主要是为皇室、贵族、富商和绅士服务的，属宫廷艺术，追求活泼华丽，表现精细多变以及婀娜是它的主要特点和风格，但过于雕琢和装饰。插花艺术也自然受其影响，为了与雄伟壮丽的宫殿建筑、稀奇珍贵的红木、桃木家具协调一致，插花制作自然也像大幅油画、挂毯一样体形大，因此不得不选用大型容器、大量花材和大比例构图。至今，西方插花中有些仍继承了这一特点和风格。容器的选用上也更加丰富多彩，有当代的陶、瓷、玻璃以及金、银制品，也有仿造古埃及古罗马风格的大壶、大罐制品及仿中国简朴美丽的青瓷制品。

西方式插花与东方式插花迥然不同，东方式插花崇尚自然，多用自然花材做材料，注重表达意境美，讲究借物寓意，以形传神。而西方式插花则崇尚征服自然的威力，喜欢开敞外露的表现，注重花材外形表现的形式美和色彩美，并以外形表现主题内容，注重追求插花作品的块面和群体的艺术效果，讲究整体的美，而不追究花材的个体线条或姿态。因此西方式插花也称密集式插花，其造型大方、凝练，色彩艳丽浓厚；花材种类多、数量大；插花作品形体高大，花枝稠密，五彩缤纷，有时像热情奔放的少女，有时像雍容华丽的贵妇……

随着时代的发展，特别是西方艺术的多元化，作为表达现代环境情感的西方插花艺术，发生了显著的变化，既有传统的密集大花束式的古典大堆头插花，也有改良的现代大堆头插花，更多的是富有时代气息的自由式、抽象式和多变的组合式插花等。花材和容器的选用也更加广泛和现代，许多非植物的装饰品，如尼龙丝、金属网、人造花及其他物品等，都可以作为插花材料，与鲜花配置在一起，组成精妙绝伦的插花作品。

十七世纪的竹编花篮

花篮 十七世纪 艾里雷诺

向日葵 1888年 凡高

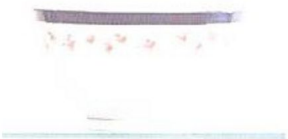

插花器皿的选择

选择器皿是插花的基础。器皿不仅仅使花儿站立起来，更重要的是使花能更充分地展现它们各自的风采。对花儿来说，容器是它们赖以继续生存下去的救生艇，对插花人来说，容器是插花乐章的前奏曲。可以说，当你选择容器的同时也定下了插花的某种风格。

选择容器的首要问题是弄清你插花的场合。如果你是想把它作为一件礼物送给某人的话，你或许应该先去商店买一个适合他的家居陈设风格的容器，然后再设计相应的插花，如果你只是为了装饰一下你自家的晚宴，你只要在家里挑一个已有的花瓶即可了。

在没有找到合适的容器前，你千万不要急于摆弄花，有些插花爱好者热衷于去各种跳蚤市场，旧货市场甚至寄卖店去挑一些怪异稀罕、独特的容器。其实，在我们身边就有许许多多现成的花瓶，如一截木料，一块中空的石头，去掉芯的蔬菜或是水果等等。但是一定不要忘记以下三个最

基本的要求: 1. 必须可以储水。2. 必须使插花显出一定的造型。3. 必须与所插的花协调, 并适合你所要求的场合。

随便的场合只要求一般的容器便够了。如一把铜壶、一个水缸或是一个陶罐简单地插上花就可以当作日常的摆设。可以把一束淡色的玫瑰插到一只颜色浅淡的瓷瓶里, 也可以插到装有染色水的玻璃瓶里。一束随意的野花放到一只编织篮里, 周围缀以绿色苔藓或是放到一个亮色的陶罐里也同样有家居的气息。而正式场合就要求有讲究的器皿, 如镶金的瓷器、水晶容器或是银器等等。正式场合不一定要大束大束的插花, 有时一只小小的水晶碗里漂着一枝娇小的玫瑰仍然散发着高雅的气息。下面来介绍一下几种主要的插花器皿。

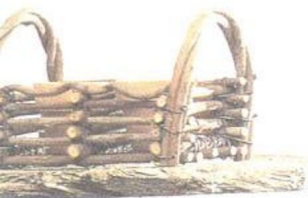
瓷器: 因瓷器不透明, 所以人们无法看到花下面的根茎部, 看到的却是瓷器本身的形状和颜色。这样一来就存在着瓷器的形状和颜色与花束统一协调的问题(白瓷或是淡色花纹的瓷器除外)。一般的处理原则是,

色彩浓艳的瓷器里一般配上与之色彩相协调的单色花束,或是插上大把各色花,使瓷器的颜色融入花中。

陶器:对绿色的叶子和花梗来说,陶器是最理想的搭档。因为它那无光的橙棕色不会跟各种花抢色,它们看起来是那样质朴、自然,散发着泥土的气息却又独具风格。但普通陶器跟开了裂的古董陶器一样需要一个放在甲边的容器来盛水,如果你放的玻璃瓶或罐高出陶器的话,你可以用大片的苔藓来覆盖。

篮子和盒子:和陶器一样,篮子和木盒子同样也散发着乡土气息。它们的质地是天然材质,所以它们和花、叶的色彩很协调。木盒子看起来结实、沉稳,因此通常装以大束大束的花。而篮子通常有提手,因此用篮装的插花有方便随时移动、随地放置的特点。因为篮子和盒子形状各异因而放入里面的容器可以因地制宜,可以用不透漏的碗、小桶,甚至是装拉

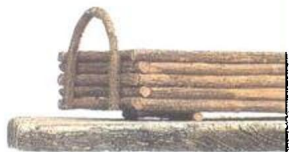

圾的塑料袋等等。

金属器皿：银器高贵雅致，但有时稍显亮色、有点抢眼。铜器和铁器也同样是上等质地，也可长久放置。比如擦亮的青铜器和哑光的黄铜器同样让人感到温馨、尊贵，它们不会像闪亮的银器那样跟各色花儿抢色。因为花的保鲜剂会一定程度地腐蚀这些金属器皿，因此最好是在它们里面也放一些可以盛水的花瓶之类。

其他器皿：我们生活周围到处有可以用来插花的器皿。如一截铁管，一个马车轮的中空轮毂，一个废弃的鸟笼，一个褪色的金属牛奶罐等等。只要在它的中间放入盛水的器皿，便可插上各种藤、枝和野花。有些器皿甚至可以用拖鞋、帽子等来充当。比如把一条围巾系在一只花瓶或花罐颈上看起来就觉得很有新意，也让人觉得很亲切，还有什么纸袋、纸盒子，甚至上了油漆的抽屉，只要你认为适合统统都可以利用起来。

干花的制作

人们对鲜花的喜爱自不待言，但鲜花那短暂的花季却给爱花的人们带来了无限的遗憾，所以干花一出现便让人感到极大的惊喜和满足，而且干花那沉稳的色调和独特的造型是鲜花的魅力所不能取代的。于是怎样制作干花成为人们越来越关心的问题。

最简单、最天然的方法是把鲜花扎成束放在温暖、干燥的地方让其变干，这就是我们通常说的风干。但有些花用这种风干方式会变形，甚至变质，我们就可以用干燥剂来使它们变干，但要的时间略长一些。如果你想要花干得更快些的话，不妨用微波炉来帮忙。下面我们将详细地介绍以上三种制作方法。

风干

风干是最简单、最常用的一种制作干花的方法，你所需要的只是一间温暖、干燥，且通风条件良好的房间，室内温度不应低于摄氏10度。所以潮湿的厨房、杂屋或是洗澡间都应排除在外，可以考虑的是通风好的柜子，有加热设施的房间，或是顶楼、阁楼之

类的地方。有些花在干燥过程中有极高的装饰价值，你不妨考虑把卧室和餐厅也作为风干的场所。

花的风干方式有许多种。有的花需用洒椰草或细麻线把它们扎成小把，倒挂在挂衣钩或细绳上面，但一定要远离墙面，如常年生野花、绣球花、飞燕草、含羞草、艾菊等。有的花需插在敞口很大的容器里，使它们能呈扇形摊开，如纸莎草、熏衣草、蒲苇等。有的花只需平摊着放到架子上即可。

风干的时间随着花的类别、空气湿度和气温的变化而变化。在温暖、干燥的房间里，飞燕草只需两三天就变干了，但在温度稍低的棚子或杂用间里，就得要八至十天的时间。必须记住每隔两三天就要去看一看，闻一闻，如果你的花感觉到有纸那样脆了，便大功告成了。

干燥剂干燥

比起风干来，用干燥剂做干花更科学，这种方法不是依赖空气而是靠干的颗粒和粉末来吸干花瓣上的水分，所以适用于各种类型的

花，尤其是菊科类植物，如雏菊、青黄菊、万寿菊等，还有其他花，如黄水仙、兰花、小苍兰、山茶花、银莲花、紫罗兰等。

最常见、最有效的干燥剂是硅胶晶体，首先你得用碾槌和研钵或是家用搅拌器将它们碾碎，这时一些硅的粉尘不可避免地会进入你的鼻子和喉咙，所以你得在一间通风良好的房间进行工作，最好还戴上一个口罩。

其他适用的干燥剂还有硼砂、明矾粉末和干银砂。粉末都可单独使用，但花干了以后，花瓣上会留下一层白色粉末，很难刷干净。因此最好的办法是按3:2的比例在粉末中加入一些银砂。银砂单独用时只适于大型花卉，如大丽花等，因为小花花瓣通常因承受不了其重量而变形。

具体的做法是在一只干燥的饼干盒内洒上一层厚约1厘米的干燥粉末，然后放上花，花与花之间隔开一些，用小刷子把粉末刷到花瓣上之后，再往盒子里整个洒上一层粉末，最后把盒盖盖好，放到不需移动的地方。

用硅胶晶体粉末两三天就要检查一下，而用其他粉末或是银砂的话大约六天后检查，以免花过分干燥而脆得不能使用。花儿干了以后，用镊子小心地将它们夹出来，然后将花上的粉末刷掉。