

刘飞鸣
邬帆 / 著

花艺系列

创意 插花

CHUANGYICHAHUA

江苏科学技术出版社

刘飞鸣 邬帆 / 著

创意插花

CHUANGYI CHAHUA

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据
创意插花/刘飞鸣, 邬帆著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2002. 4

ISBN 7-5345-3502-6

I. 创... 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 088072 号

书 名 创意插花

著 者 刘飞鸣 邬 帆
责任编辑 金宝佳
美术编辑 陈 猿

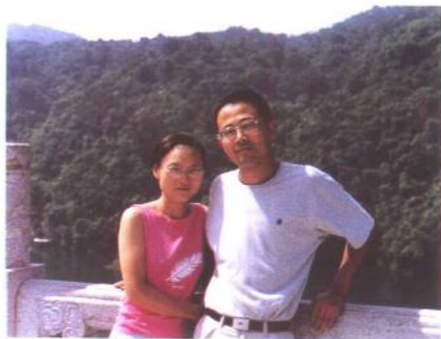
出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)

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—3502—6/Z·544
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(女)

1968 年生 园林工程师

插花作品曾获 1999 中国昆明世界
园艺博览会大奖、金奖, 第二届上海国
际插花展金奖。著有《现代花艺设计》、
《时尚花艺》, 合编有《花艺鉴赏》等。

刘飞鸣 邬帆 / 著

创意插花

CHUANGYI CHAHUA

江苏科学技术出版社

目 录

CONTENTS

1 创意插花概述 ————— 4

(一) 常用器材和花器 ————— 4

(二) 插花类型与造型形式 ————— 6

1. 东方式插花 ————— 6

2. 西方式插花 ————— 6

3. 现代花艺 ————— 7

(三) 插花造型的元素和基本原则 ————— 8

1. 插花造型的基本元素 ————— 8

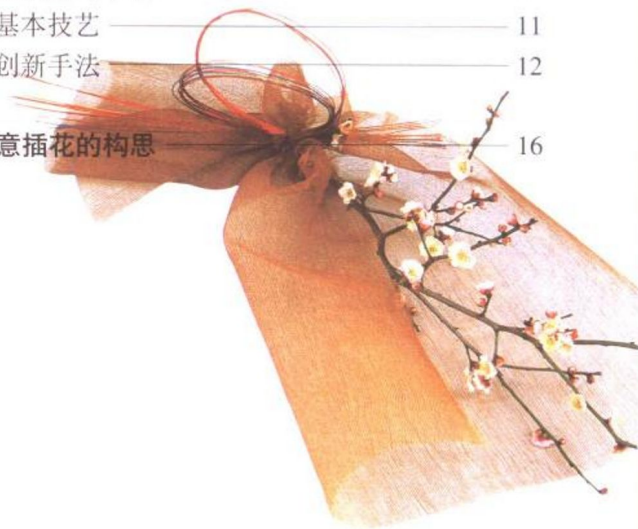
2. 造型的基本原则 ————— 9

(四) 造型技艺与手法 ————— 11

1. 基本技艺 ————— 11

2. 创新手法 ————— 12

(五) 创意插花的构思 ————— 16

2 主题花创意插花 ————— 18

(一) 水仙 ————— 18
冰肌玉骨，风姿绰约

(二) 百合 ————— 26
纯净高洁，温馨浪漫

(三) 荷花 ————— 33
出淤泥而不染，濯清涟而不妖

(四) 菊花 ————— 40
发在林凋后，繁当露冷时

(五) 梅花 ————— 47
遥知不是雪，为有暗香来

(六) 兰花 ————— 54
幽亭蕙草新，馨香比君子

(七) 芭蕉 ————— 60
绕身青罗扇，无风亦自凉

(八) 竹子 ————— 68
未出土时便有节，及凌云处尚虚心

3 主题创意插花 ————— 74

创意插花概述

创意插花也称为艺术插花、创意花艺设计。其与居室装饰插花、礼仪插花最重要的区别，在于有一种特别蕴含的“创意”，也就是说一件插花作品不仅有艳丽的色彩、优美的造型，而且具有一定的主题、意境，体现创作者的思想、情感。创意插花使观者在赏心悦目的同时，舒心畅怀，有所启迪，有所感悟。

创意插花属于插花艺术中较高层次的类型。创作者要对插花艺术基本的造型语言与艺术特性有相当的掌握之后，才有可能进行创意插花的创作。而且还需要具备一定的文化艺术修养，方能构思出符合插花这一艺术形式的具有深远意境的作品。

（一）常用器材和花器

插花艺术发展到现在，已具有许多专业的器材和工具，特别是在创作大型花艺作品时，恰到好处地、熟练地使用这些器材和工具，会使你的创作得心应手。

主要工具有：各种剪刀、刀、铁丝、金属丝、胶带、金属丝网等。

用于创意插花的花器很多，各种形状、各种质地的都有，但有一个条件，它必须符合创作主题的要求。也有很多创意插花是不用容器的，或用容器但不暴露在外。也还有许多创意插花作品，为了更好地表现主题，需要创作者自制花器。

澳洲红梅

蓝刺芹

常用插花工具与器材

现代花艺

（二）插花类型与造型形式

插花按艺术风格可分为三类：东方式插花、西方式插花和现代花艺。

1. 东方式插花

东方式插花是以传统的中国插花和日本花道为代表，主要体现东方人崇尚自然、天人合一的美学思想。在花材选择上，采撷自然界各种植物的花、果、叶、茎等，相互配置，赋其以再生的意义。其中特别注重木本枝条的应用，因为木本枝条自然曲折的“线”是草本植物和人工所不可比拟的。创作手法以线条造型为主，寥寥数枝就能表现出诗画的意境。

东方式插在构图上基本都是不对称构图，依主枝在容器中的位置可分为直立形、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。它与西方传统的建筑、雕刻、园林一样，讲究造型的对称、比例、均衡，蕴含着数理秩序的图案美。造型多为对称的规则式，选用的花材几乎均为草本，色彩鲜艳，品种繁多，在展现花材自然美的同时，更多地是表现一种人工美，即人对自然的控制，体现了西方的人本主义思想，给人以较强的装饰美感。

东方式插花

西方式插花基本上都有一个较为清晰的外轮廓，在这个轮廓线内则用各种花材加以充实，基本不留空隙。

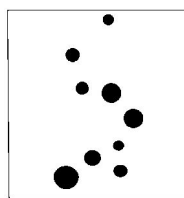
西方式插花主要造型有：放射形、三角形、倒T形、圆球形、圆锥形、水平形、圆弧形、S形、下垂形、平行形等。

3. 现代花艺

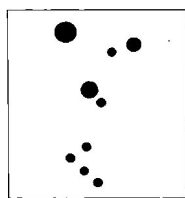
现代花艺，是近几十年来随着东西方文化的交流而发展起来的。它融合了东西方传统插花的优点，既讲究东方式的线条，又注重西方式的色彩，兼顾装饰性和深远的意境。现代花艺的花材选择更加丰富，创作手法更加多变，已不可能用几种“花型”来划分，但其造型仍是从东方式传统插花和西方式传统插花的花型上发展、变化而来的。同时，现代花艺也受到其他门类现代艺术的影响，如雕塑、绘画、音乐、舞蹈等，再加上不断创新的技术手段，使之更加为现代人所接受和喜爱，折射出现代文化的内涵和底蕴。一件出色的现代花艺作品常常给人以耳目一新的感觉。

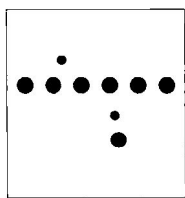
西方式插花

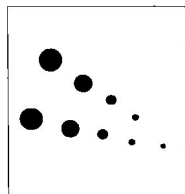
下坠感

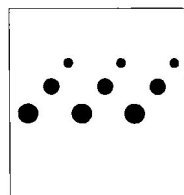
上升感

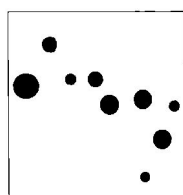
平衡感

方向感

规律感

活泼感

创造空间

占据空间

(三) 插花造型的元素和基本原则

1. 插花造型的基本元素

(1) 点、线、面、体

插花是用植物材料进行创作的造型艺术。但可以把这些具体的花材抽象成点、线、面、体四个造型元素。

点是造型艺术中最小、最简洁的元素。可以把无方向性的、圆形的花朵看作是一个点。一个点在构图中不同的位置会给人以不同的感觉，多个点不同的排列也会产生不同的效果。

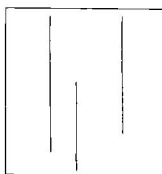
线、面在插花中是非常重要的，东方式插花注重线，西方式插花注重面，线有直线、曲线、折线，面有平面、曲面等，都给人以不同的视觉感受。

插花艺术作品必须占据一定的空间，不仅仅只有点、线、面的关系，还是一个“体”。特别是在现代插花和花艺设计中，“空间”感倍受人们瞩目。

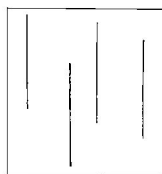
依据花材在空间所占的位置，可分为占据空间和创造空间两种。所谓占据空间是指由花材紧密结合，形成一定体积的空间体，它是“实”的。而创造空间是指花

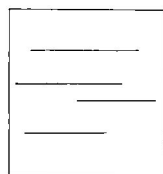
粗直线钝重

细直线敏锐

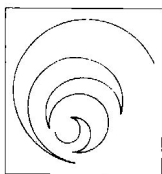
垂直线条有上下
伸展感

水平直线有左右
伸展的流动感

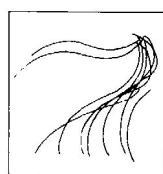
斜方向线给人以
运动和时速感

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

中差色相配色

材相互缠绕、勾连,由这些花材界定一个内部的空间,这个空间是“虚”的。

(2) 色彩

自然界的花草万紫千红,插在某种意义上说也是色彩的艺术。创意插花虽然注重的是“创意”,但对色彩的良好把握,同样有利于意境的表达。

在插花设计中基本的配色原则有以下几点:

①同一色相的配色,在同一色调中挑选出鲜、暗、深、浅色来相互搭配。

②类似色相的配色,即在邻近色相中寻找搭配色,使纯一中有变化。

③中差色相的配色,即色相在色环上相邻近,但还不是对比色,如红配紫、绿配蓝等。

④对比色相的配色,即色相环上相距 180° 的两种颜色相配。这种配色方法使用很广,两种色彩相辅相成,给人以赏心悦目的感觉。

2. 造型的基本原则

设计要素是表现在作品上的,但它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。花艺

类似色相配色

对比色相配色

同一色相配色

造型设计的原则概括起来有六条。

(1) 多样统一。整个插花作品的各部分、各花材在形态、色彩、风格、质感等方面有一定的相似性，同时又有局部的、细微的变化。

(2) 协调对比。插花中的各要素之间有共同的元素或相同的属性谓之协调，对比则是其中的两方面或几方

铺陈

面之间的差异性较大。

(3) 对称均衡。对称的构图给人以稳重、平和的感觉，不对称的构图给人以轻松、活泼、自然的感觉。在不对称构图的插花作品中也要注意均衡性。

(4) 韵律节奏。韵律感在插花艺术中是指某种创作元素连续不断交替出现而产生的感觉，是多样统一原则的引申。

(5) 比例尺度。是指插花作品各组成部分之间及部分与整体之间的比例关系。

(6) 联系分隔。插花作品各部分之间的有形或无形的联系是很重要的，特别是在大型作品中要防止散而无序的缺陷。同时，运用必要的分隔也能使作品显得大、远、深。

(四) 造型技艺与手法

1. 基本技艺

造型的基本技艺有：修剪、弯曲和固定三种。

修剪的目的是使花材的自然美生动地表现出来，合

阶梯

捆绑

缠绕

乎自己的创作意图，也便于插制和利于花材吸水保鲜。

弯曲则是当自然的植物材料不能符合插花者的要求时，用以改变花材姿态的方法。木本花材和草本花材有不同的弯曲方法。

花材的固定方法基本有三类：剑山固定法、瓶插固定法、花泥固定法，其中花泥固定法是目前最为常用的固定方法。

这三种插花的基本技艺随着插花艺术的不断发展，也发生了一些变化：如对花材的固定，已有许多作品采用小塑料管、玻璃管套住花材下端使之保水，或利用构架、花材之间彼此的捆绑以固定花材。

2. 创新手法

随着插花、花艺创作的发展，原有的造型手法已不够使用，于是出现了一些新的技艺与造型手法，以适应人们求新求异的需求，同时也使插在形式上发生了改变。这些新的造型技法为表现插花更丰富的内涵提供了可能性。

新的造型手法主要有以下几种：

(1) 铺陈。顾名思义，即平铺陈设。此名出自于珠宝设计，是珠宝设计师将所有大小相同的宝石，紧密镶饰于底部，表面非常平整，没有突出物。用在插花、花艺中，是指将每一种花材紧密相连，覆盖于某一特定区域的表面。在应用中，应当是在同一区域内使用同一种类、

分解

同一大小的花材，但区域之间却用不同质地、色彩的花材进行分隔变化。

(2) 阶梯。也称为“栈积”，英文原词为 terrace，是指台阶、阳台之意。在插花、花艺中指使用相同材料，以同样长度群聚在一起，宛如一个平台。平台与平台之间，产生出错落的层次感。

(3) 捆绑与缠绕。捆绑是指将一定数量的花材集中捆绑成束，用以增加花材的质量感和力度。捆绑的手法自由，没有太多的限制，依实际需要而使用。缠绕与捆绑相类似，只不过捆绑只捆一道或稀疏的几道，而缠绕则需缠若干道，达到一定的宽度。缠绕可在多支花梗上进行，也可在一根花材茎秆上缠绕。缠的手法较为紧密，有规则性，干净利落，而绕则较松散且不一定是同一方向的。

(4) 分解。是将花材分解，令其枝、茎、叶、花分离，或将其一部分剖解开，再以另一种形态重新组合，以创造新的造型素材，产生意想不到的奇异效果。

(5) 透视。是用各种花材或其他材料，以层层重叠的方式，形成前面所讲的创造空间，以表现空间感、朦胧感、通透感。透视手法中一般使用的花材以细长条状花材、叶材为主，特别是外层结构，选用的材料更应是纤细、柔软的。

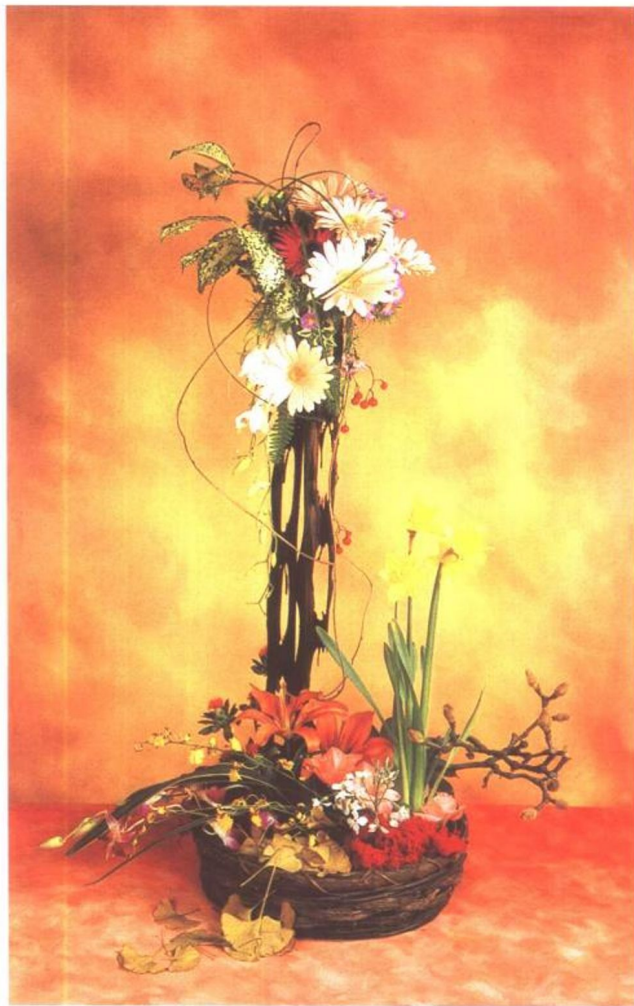
(6) 结构。也称为“构架”，可以认为是一种造型手

透视

穿刺

构架

法，也可以认为是一种插花花艺类型。它是由各类花材或其他材料插制成各种不同造型的组合，通常都有一个“架子”作为其依附的主体。这个架子的材料可以是天然的，也可以是人工的；构成方法可以是规整的，也可以是随意的。采用构架的花艺作品一般体量相对较大，能够表达的内涵也较为丰富，现代花艺设计中常用此法创作大型作品。

(7) 编织。就是将柔软可以弯折的材料以合适的角