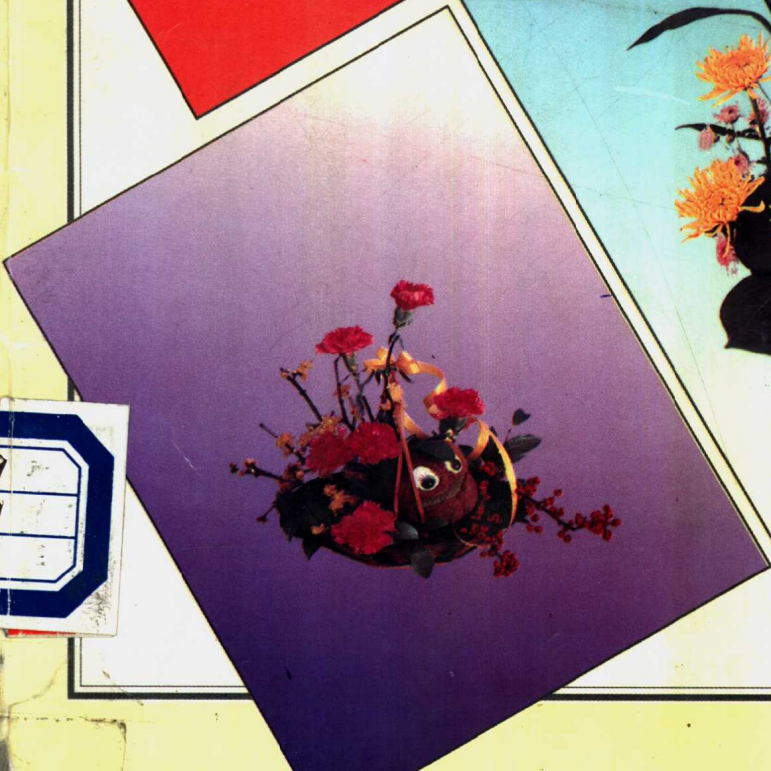
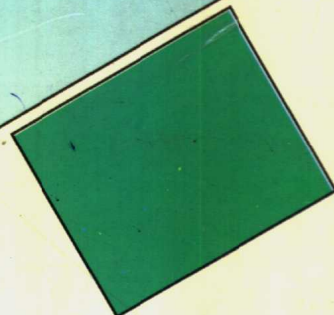
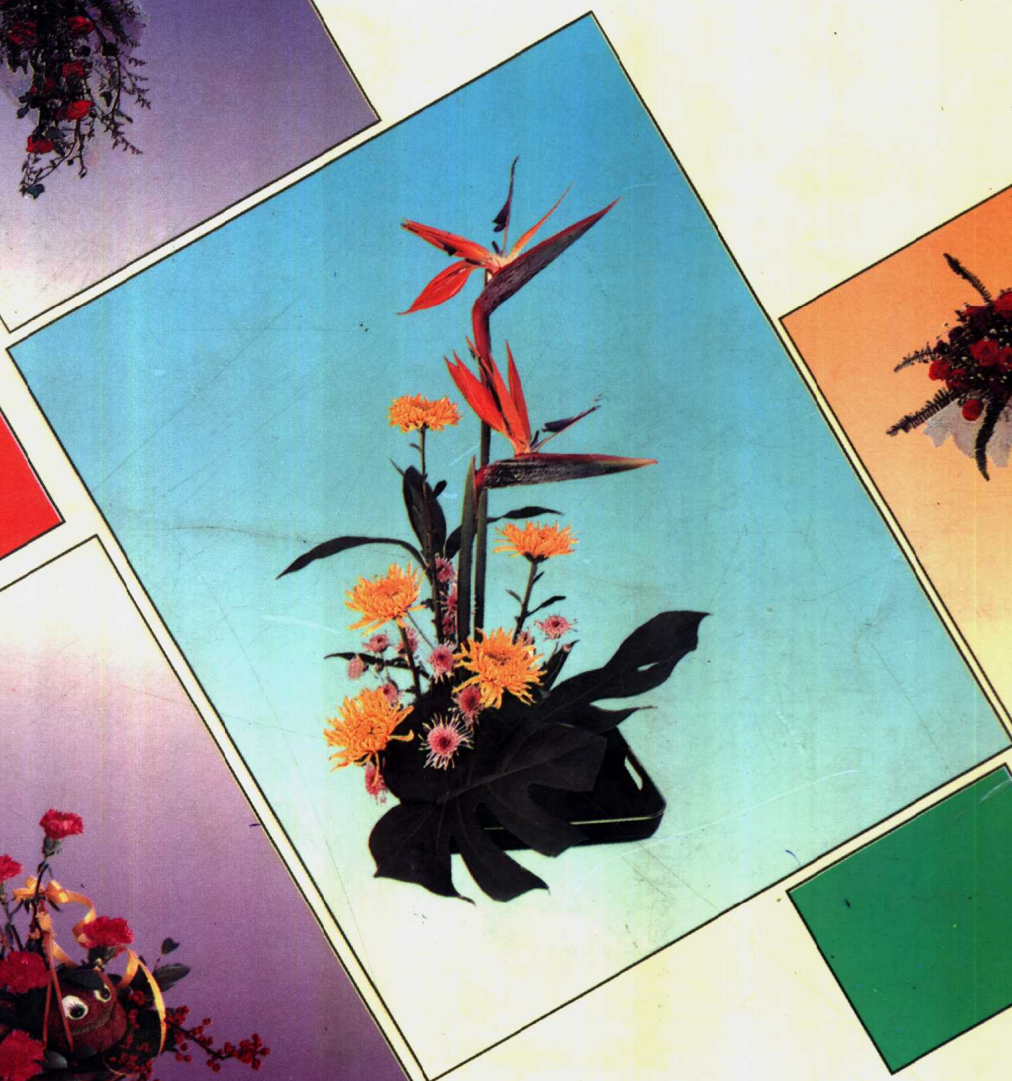
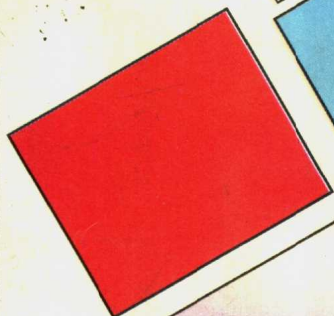
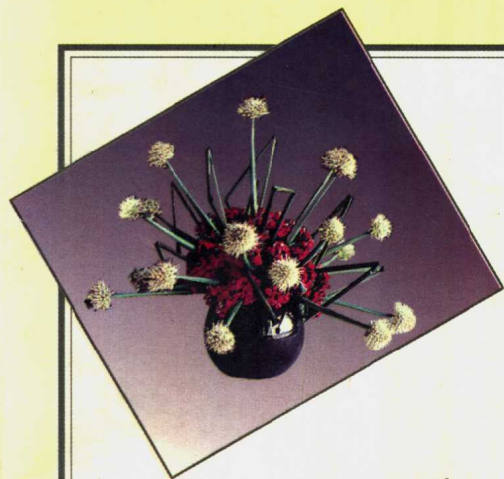

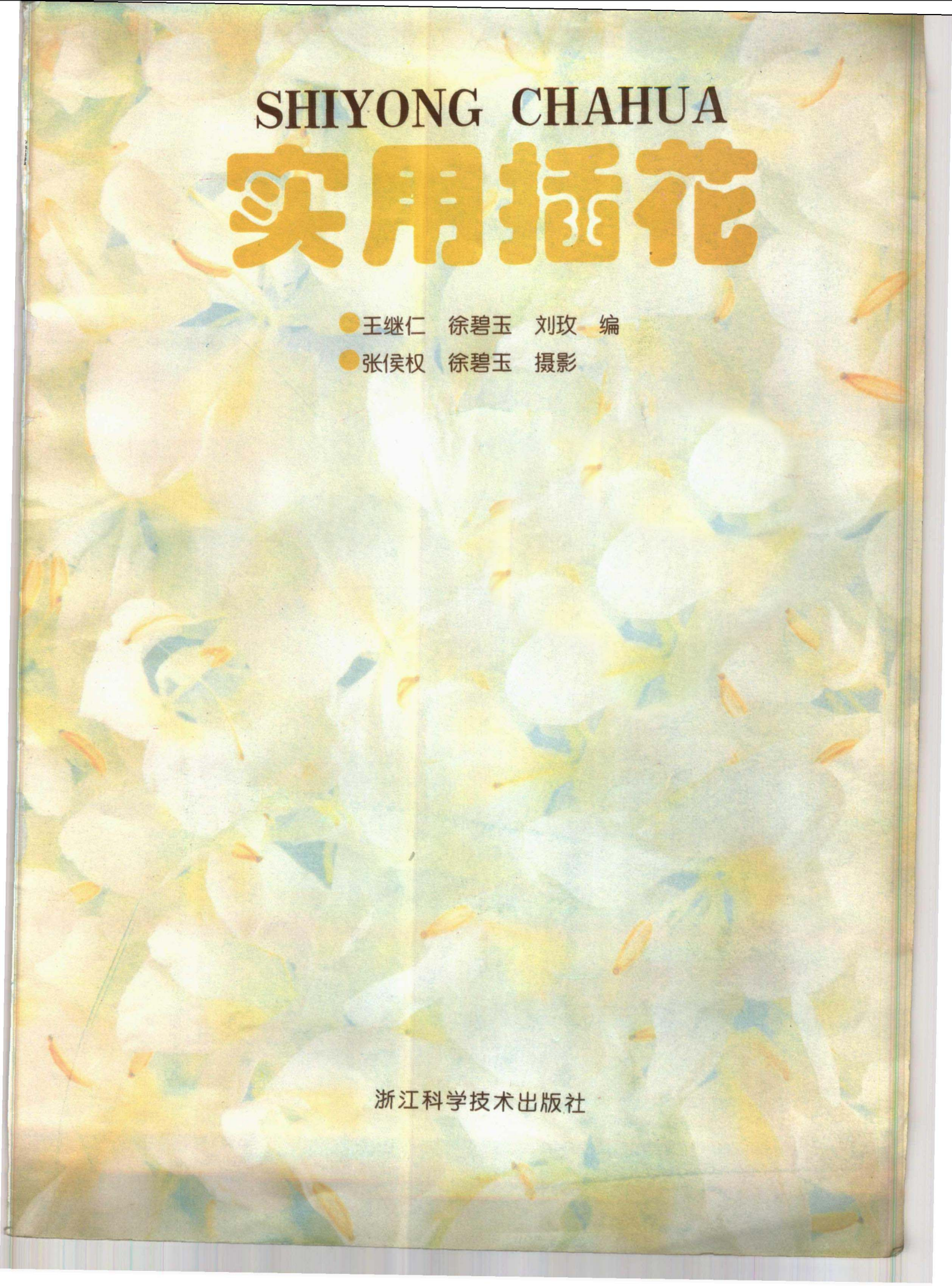
SHIYONG CHAHUA

实用 插花

● 王继仁 徐碧玉 刘玫 编
● 张侯权 徐碧玉 摄影

浙江科学技术出版社

The background of the cover is a soft, painterly illustration of white and light pink flowers, possibly peonies, with delicate green leaves and scattered yellow-orange petals. The overall tone is gentle and artistic.

SHIYONG CHAHUA 实用插花

●王继仁 徐碧玉 刘玫 编

●张侯权 徐碧玉 摄影

浙江科学技术出版社

(浙)新登字第3号

责任编辑: 朱 园

封面设计: 金 晖

实用插花

编 者: 王继仁 徐碧玉 刘 玫
摄 影: 张侯权 徐碧玉
出 版: 浙江科学技术出版社
地 址: 杭州市体育场路347号
印 刷: 杭州富春印务有限公司
发 行: 浙江省新华书店
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 6.25

出版日期: 1996年7月第一版
1996年7月第一次印刷

ISBN 7-5341-0919-1/TS · 125

定 价: 39.00元

前言

随着现代人物质生活和文化素质的不断提高，插花的运用日趋普遍，不仅专业工作者精心研究插花艺术，就是一般的花卉爱好者、花店经营者，对于插花艺术的学习兴趣也日渐浓厚。

插花是一门用植物材料进行装饰的造型艺术，是创作者把大自然的美与人工装饰美融为一体，创作出的充满诗情画意和生活情趣、显现个人风格的作品。用同样的花材，精于此道者插来清雅脱俗，生机盎然，耐人寻味。然而，插花艺术也并非高不可攀，只要反复实践，揣摩其规律，慢慢地就会入门并触类旁通。

我们积多年实践经验和学习心得，从实用角度出发，编写了这本《实用插花》，期望能对初学插花的朋友有所帮助，对花店经营者、工厂、医院、宾馆、饭店及有关单位从事礼仪工作的人员起到一定的参考作用。

本书由基础篇、礼仪篇、家居篇组成，集实用性、知识性、趣味性于一体。插花作品取材广泛，除常见的花材外，还采用从自然界中撷取的山花野草作为插花材料，使造型具有一定的新意。本书共有 178 幅插花实例彩色照片。创作者大多曾在历届全国插花比赛中荣获过奖项。

在本书编写过程中，曾得到杭州良友花店、温馨花店的大力支持，在此一并致谢。

编者

1995 年 11 月

目 录

一、基础篇

- (一) 插花的基本知识 (1)
- (二) 插花材料的选择 (1)
- (三) 花材的整理与修剪 (2)
- (四) 花材的固定 (3)
- (五) 插花花器、工具及其运用 (3)
- (六) 插花的种类与造型 (5)
- (七) 插花色彩的配置 (7)
- (八) 东方式插花与西方式插花的比较 (8)
- (九) 花语 (9)
- (十) 送花的习俗 (11)
- (十一) 国花和地区代表花 (12)
- (十二) 中国常用的花历 (13)
- (十三) 结婚周年纪念名称摘录 (13)

二、礼仪篇

- (一) 迎宾、庆典用花 (14)
 - 庆典花篮 (14) 迎宾台花 (19)
- (二) 婚礼用花 (23)
 - 新娘捧花 (23) 肩花 (25) 头花 (26)
 - 胸花 (27) 腕花 (27) 新娘提篮 (28)
 - 花车 (29)
- (三) 喜庆佳节 (30)
 - 元旦 (30) 春节 (32) 情人节 (34)
 - 劳动节 (35) 母亲节 (37) 儿童节 (39)
 - 父亲节 (40) 教师节 (41) 中秋节 (42)
 - 国庆节 (44) 老人节 (46) 圣诞节 (48)
 - 结婚纪念 (49) 生日花篮 (51)
- (四) 大型插花 (53)

三、家居篇

- (一) 客厅 (57)
 - 迎客桌花 (57) 茶几插花 (61)
 - 门饰 (63) 吊饰 (63) 吧台 (64)
 - 博古架 (65)

(二) 书房	(66)
写字桌 (66) 壁挂 (68) 书架 (69)	
(三) 卧室	(70)
矮柜 (70) 床头柜 (73) 搁几 (74)	
(四) 其他	(75)
钢琴 (75) 电子琴 (76) 音响 (76)	
厨房 (77) 冰箱 (78) 洗手间 (79)	
(五) 趣味插花	(80)

一、基础篇

(一) 插花的基本知识

在我国，插花的历史源远流长，发展至今，已为人们日常生活所不可缺少。

一件成功的插花作品，并不是一定要选用名贵的花材、高价的花器。一片看来并不起眼的绿叶，一个花蕾，甚至路边的野花野草，常见的水果、蔬菜，都能插出一件令人赏心悦目的优秀作品来。如作品“秀色可餐”（彩图 97），选用萝卜、芹菜、葱、桔子、糖果、瓶酒作基本素材，用鹅掌柴叶衬托，插在一只肾形菜盘里，置放在客厅显得非常清香诱人。

使观赏者在心灵上产生共鸣是创作者的唯一目的，如果不能产生共鸣，那么这件作品也就失去了观赏价值。具体地说，即插花作品在视觉上首先要能立即引起一种感观和情感上的自然反应，如果未能立刻产生反应，那么摆在眼前的这些花材将无法吸引观者的目光。在插花作品中引起观者情感产生反应的要素有三点：一是创意（或称立意），指的是表达什么主题，应选什么花材；二是构思（或称构图），指的是这些花材怎样巧妙配置造型，在作品中充分展现出各自的美；三是插器，指的是与创意相配合的插花器皿。三者有机配合，作品便会给人以美的享受。如作品“乡间小唱”（彩图 171），选用了家庭常见的泡菜坛子作花器，将富有乡土气息的油菜花、果梅枝、红苋菜和山茶花有机地组合在一起，犹如牧童哼出的乡间小曲，看来朴实自然，生动活泼。

任何一件艺术作品都要有一个与之相协调的环境，插花作品与环境的配合也十分重要。插花装饰需依环境及场合的性质而定，不同场合和对象要用不同的花材。如盛大集会，商厦、酒楼开业，以及宴会厅等隆重场合的喜庆用花，花材色彩要鲜艳夺目，花形硕大，以显示热闹、有气派；反之，哀悼场面用花宜淡雅、素净，如白色、黄色花材，藉以寄托哀思。应用插花来烘托气氛、渲染环境，能起到画龙点睛的作用。

(二) 插花材料的选择

花材是插花作品的重要组成部分。在五彩缤纷的花卉世界里，自然界赋予我们极其丰富的花材，有草本的、木本的、藤本的，也有乔木的、灌木的，甚至可利用水果、蔬菜作为素材。初学插花者选购花材前要首先确定主题构思，这样可以有的放矢。这里向读者简要介绍一年四季可选用的花材，充分了解它们的个性，可以提高插花技巧。

春季：芳香诱人、色彩鲜艳的花，以及嫩叶幼芽，都是良好的花材。如木本的桃花、碧桃、榆叶梅、玉兰、山茶、贴梗海棠；灌木类的迎春、黄馨、连翘等枝条，还有最富有春天气息的柳枝，再配以草本的郁金香、百合、芍药、鸢尾、白芨、铃兰、雏菊、金盏花、香石竹、紫罗兰等。

夏季：初夏以选用新绿的花材为宜，可表现出清新幽雅。大红大绿的花材在盛夏使人感到烦躁，应以清淡素静的花材为主。如鸢尾科的黄花鸢尾、燕子花、水生鸢尾及马兰的叶片、满天星、月季、珍珠梅、唐菖蒲、晚香玉（玉簪）、大丽花、八角金盘、文竹、蕨类植物都是夏季较好的花材，而荷花、睡莲等花材则能创造出一种清凉感。

秋季：秋季是丰收的季节，自然界给人们造就了更为理想、更为丰富的色彩。宜选择色彩斑斓的秋叶，如红枫、银杏、乌桕的树叶。清香的桂花，以及表现出刚劲有力的石榴、板栗、柿子，晶莹剔透的葡萄，草本的腊瓣菊、非洲菊、千日红、雁来红、傲霜的秋菊等等，都是这个季节较好的花材。

冬季：冬季天气寒冷，人们在室内的活动增加，又值新春佳节前后，所以宜选用象征丰收喜悦、祝

福万事如意的色彩浓艳的花材,如金桔、佛手、四季桔、冬珊瑚、南天竺、火棘果以及具有季节特征的水仙花、腊梅、万年青、银芽柳、一品红等。

在插花作品中,常常需要选用一些具有观赏价值的叶材,它们在插花构图中具有活跃画面的效果。如菠萝花叶,其直立的线形叶表现出阳刚之气;鸢尾类、兰花叶、一叶兰叶弯曲多变的线条往往在作品中引人注目;蒲葵、棕榈、花叶芋、龟背竹、广玉兰、八角金盘、苏铁、桉树等叶材,也都具有不同的表现力。一般来说,叶材在插花作品中起陪衬作用,以增强插花美感。不过,有的线形叶材在插花作品中还常常作为骨架来决定作品高度、宽度比例,否则就难以达到预想的高度和长度,这在大型插花作品中较为突出。采用单一的苏铁叶材制作的插花也显得别具一格。

此外,各种各样的蔬菜、水果也可作为插花素材,如常见的黄瓜、南瓜、茄子、辣椒、番茄、竹笋、萝卜、芹菜、白菜、花椰菜、葱、韭、猕猴桃、柑桔、苹果、菠萝、洋桃、芒果、草莓,还有干果中的板栗、核桃、红枣、桂圆等等。选用蔬菜、水果作插花材料能使作品充满生活气息,同样能给人以美的享受。有时选用稻穗、麦穗、粟、玉米、高粱等农作物配置在插花作品中,以表现出浓厚的乡土气息。作品“丰收之后”(彩图 96)、“秀色可餐”(彩图 97)、“踏青去”(彩图 170)就属于果蔬插花和野趣插花,适合在家庭客厅或餐桌上摆放。

一件插花作品美不美,常取决于其能否充分表现自然形态美。例如鲜花要求色彩鲜艳,花姿端庄,花蕾饱满,花瓣不焦边、不退色、不松散;叶材要求叶片亮丽、挺实,无虫咬食缺口,线状叶材要表现出轻柔纤细美;木本花材宜枝条自然曲折,或苍劲虬古;果实要求充实饱满、色泽纯正、晶莹诱人。这些基本要求初学插花者都应该掌握。又比如月季花、郁金香、鸢尾以含苞待放为宜;香石竹、芍药以花蕾为好,水养后能自行开放;菊花以初开时为宜;唐菖蒲(剑兰)、卡特兰选最下面第一朵花已开放、倒数第二朵微开的;晚香玉(玉簪)、水仙花、梅花、腊梅、山茶花则选花蕾刚吐白的;百日草、翠菊、雁来红、一品红要选花瓣开展的;火鹤花(红掌)、鹤望兰要选花枝硬挺的;满天星(霞草)、补血草要选花朵微开的;金桔、四季桔、石榴、南天竺以选果实充分成熟的最为理想。

鲜切花一般比较娇嫩,离开母株后失去了正常的生理机能。为保持完美形状,最好在上午去花店选购,途中加以适当的保护,如用报纸包好,或装入透明的塑料袋中,以免受风吹日晒。野外采集的山花野草,象石蒜(俗称蟑螂花)、野菊、映山红、狗尾草、芦苇、蕨类植物、稻、麦穗、野果等,应事先准备剪刀、报纸、透明塑料袋、湿海绵、湿毛巾,将采下的花材在剪口处包紧,装入塑料袋,再用报纸包严实,回家后放在阴凉处,稍加整理后浸入清水中,花材才不会萎蔫;在圃地采集花材要准备一只水桶,将剪切下来的花材随手浸入桶中。

(三) 花材的整理与修剪

插花作品的好坏还取决于创作者是否善于整理和修剪花材。未经加工处理的花材仅仅是素材,不能直接插入器皿中。修剪花材时要慎重地推敲、琢磨该选取哪个部位,去掉哪些,这与作者事先构思的造型要求有关,也要考虑与所选用的器皿大小、形状、色彩、质地是否相互协调。这一步骤对初学插花者来说很重要,平日经常实践、练习,逐步掌握技巧,慢慢地就会得心应手。

整理素材时,应在遵从保持原有天然姿态的前提下,进行适当的修剪和加工,才能使作品显现出优美的艺术造型。例如,对于一些多余的侧枝、病弱枝、交叉枝、重叠枝、并生枝和有损画面的部分都应果断地剪去,使画面构图简洁、明快。还有,在创作过程中,有些枝茎生长的自然形态满足不了造型的要求,就必须靠人工进行弯曲加工,如粗硬枝条在需要弯曲部位的背面割一刀,然后缓慢向下弯曲。坚硬的乔木枝茎可先在水中浸泡湿润,以增加枝茎的韧性,便于弯曲。个别粗硬枝茎可在需要弯曲角度的位置上切个小缺口,塞入一个三角形楔状木塞来固定。较软的花材可用两手大拇指相互对着拿住枝茎需要弯曲的部位,轻轻向下方弯曲。柔细的枝条需要弯曲时,一手握住往下部用力,另一只手用力挠弯即可达到要求。欲使叶片在插花作品中充满自然情趣,也可以将其加工成为各种形状,如对一叶兰的叶子进行弯曲、卷曲或撕裂加工;对肾蕨叶采取修剪、弯曲加工;对苏铁叶、菠萝花进行弯曲、裁剪、短叶加工;对棕榈、棕竹、蒲葵叶进行剪裁加工,都可以达到预想的效果。

（四）花材的固定

花材的固定是指将插花时所用的花材在花器里保持一个不变的固定位置。现分盆插和瓶插两大类作一介绍。

盆插花器口部较阔，盆浅，一般采用剑山（也称花插）或插花泥固定花材。把花材枝条基部剪平，直接插入即可固定。较硬的木本枝条不易插入，可在其基部斜剪切开，插入花插固定，但事先要考虑好插入的位置。枝条上的花朵、叶片、果实正面都要朝上或朝前方，便于观赏。若想枝条成一定的倾斜角度，可先用两手紧握枝条，轻微顺势摇动垂直插入剑山，然后再扳到需要的倾斜角度；粗硬或较重的木本枝条不能直接在剑山上固定时，可把它的基部先固定在另一个木板上，连同木板一同放入花器，再用石块镇压住，也可以在倾斜角的反方向倒扣一只花插加以固定；枝条细弱的草本花卉和小枝，如文竹、肾蕨叶，难以固定在剑山上，可在花材基部2厘米的部位卷上软纸后插在剑山上；花茎容易撕裂的花材，可以同另一根竹筷粗细的短枝绑在一起，这样很容易插在剑山上；花茎中空的枝条不容易固定在剑山上，可选大约7~8厘米长的适当粗细的枝条，按作者考虑好的角度预先插在剑山上，然后将花材套在它的上面插入固定。西方式插花除用剑山外，还有用细软的铁丝网，把花枝插入铁丝之间辅助固定枝条，或在剑山上加盖铁丝网用以固定花材。

最简单的瓶插是利用花材自然弯曲度，依靠瓶口、瓶壁的支撑，或者依枝条相互交叉及弯折处固定在瓶中；草本花卉可将枝条基部折曲再弯回，支撑在花瓶壁内固定。利用支架固定花材适应于筒状花器，最常采用的方法是将枝条在离花器筒口以下2~3厘米处剪断，横放在筒口里压紧，然后将欲插的花材插入筒内靠在横木支架上，支架可以做成“十”字形支架和“井”字支架。较粗硬的花枝插入大肚细口瓶内时，在其基部纵切一刀，在切口处夹一枝条或一片横木，然后插入花瓶，倘若花瓶口径过小，瓶内不能使用横木时，可用细铁丝缠绕枝条，插入花瓶紧贴瓶壁固定。使用玻璃花器或异形花器，也可以用铁丝网固定花材；也有在细颈瓶口塞入一块插花泥，瓶口露出的部分要宽大些，但作品完成前需用叶材将花泥遮盖住。芦苇、狗尾草、麦穗等草本花材需要集成一束，这样插入花瓶才能体现出群体美。

（五）插花花器、工具及其运用

1. 插花花器

一般来讲，设计插花造型时，首先要在围绕主题的前提下选好花材，然后再选用与之相适的花器，也有先选好花器，再确定选用与之相配的花材的。目前市场上可供使用的花器品种繁多，既有我国传统的陶瓷类花瓶、玉石器花瓶、铜质花瓶、景泰蓝花瓶、漆制花瓶，有玻璃拉花花瓶、模压器皿以及造型新颖的异形花瓶，也有浅身阔口的盆插器皿，如圆形、方形、长方形、椭圆形、多角形等几何图形的陶瓷、紫砂盆、塑料盆；还有用毛竹做成的各式竹筒、竹篮、藤篮、木质插器等质地朴实、充满乡土气息的花器。其实，稍懂插花艺术的人往往不过分计较器皿，即使信手拈来的家中不起眼的日常用具，如茶壶、酒杯、果盘、碗碟等，甚至酒瓶、易拉罐、盂、鉢、烟缸等，只要能够盛水便可应用。如能与花材配置和谐得体，摆放在恰当的位置上，也能创造出别有情趣的插花作品来。至于有些具有收藏价值、造型奇特、制作精美的名瓷、铜器等古董，最好是单独摆设欣赏，不宜做插器，以避免喧宾夺主。对于初学插花者，最好选用没有绘画图案及装饰物的、形状简单、色彩素雅的花器。如果花器上绘画图案粗制滥造，无疑会影响对插花作品的欣赏，使作品的艺术感染力大打折扣，甚至会使观赏者“倒胃口”；反之，如果使用图案非常精美的花器，则极易使欣赏者的视线不知不觉地投向花器而忽略插花作品。

另外，选择花器还要考虑放置地点、布置格局及与周围环境相协调。比如大型插花作品要选用大的枝条，要用相当大的容量和重量的花器相配，以表现出雄伟的气势和力感；而家庭室内插花宜用小花器及直立型构图，这样才能与环境协调。

花器与花材之间的颜色也要浓淡相宜，相得益彰，如果把一束大红玫瑰插在绿色花瓶里就很不舒服，而把白色菊花、马蹄莲插在白色花瓶里又摆放在白色餐桌上，就会显得太单调。

2. 插花工具及运用

一般插花者应备有剪刀、电工刀、剑山（俗称花插）、花插筒、塑料水桶、喷水器、插花泥、铁丝、胶带纸、胶布、卵石等工具，大型插花还需备榔头、锤、钳、锯、钉、木板等。

(1) 剪刀：一般家庭用的剪刀可用来修剪草本花卉或细柔的枝条，木本花枝要用园艺上通用的修枝剪。电工刀刀刃利，可削切木本花材的侧枝或削平切面用。图1为常用的修剪工具。

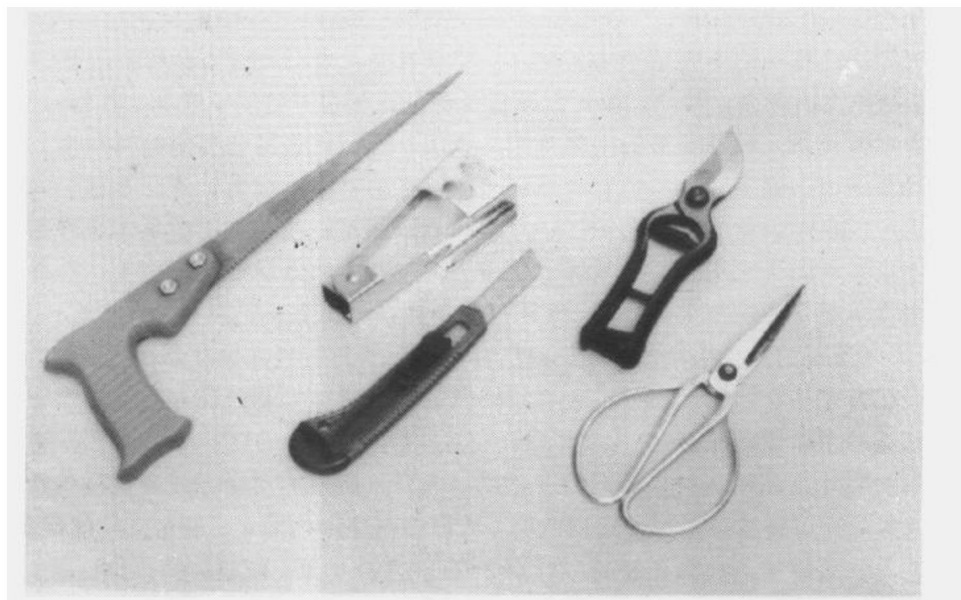

图1 插花常用修剪工具

(2) 剑山：也称花插，是用于各种不同的浅盆插花的花器，这类花器往往盆口阔、盆身浅，花材易倒伏，因此，需要借助花插来固定。花插由铅与铁等重金属铸成底座，有一定重量，上部浇铸许多尖针，有疏密之分，形状多样，有圆形、长方形、方形、椭圆形、半月形之分，花店有出售。

图2 常用插花工具

(3) 塑料水桶：插花前准备的一些花材要有序地放在盛有水的塑料水桶里备用，以保持花材新鲜。

(4) 喷水器：花材整理修剪后，未插之前及插好后都要喷水，以保持花材新鲜。对枝茎中空的荷花、睡莲、花叶芋，为使其延长开花时间而不萎蔫，可用注水器向枝茎中注射一定水分。

(5) 铁丝：在插花制作过程中，对花茎细小、柔弱或脆弱易断的花材，要用细铁丝插入茎内或花头，使其挺坚，易于造型。如香石竹、非洲菊、月季、一品红、马蹄莲等常用铁丝处理，有的花枝较短也可用铁丝接长。

(6) 胶带纸、胶布：用铁丝缠绕过的花枝可用胶带纸缠卷，折断的花材又想继续使用的，可用胶布

包卷使其复原，市场上出售的一种绿色胶带与花枝颜色相似。

(7) 卵石：有时为了避免花器中“花插”太露眼，除了在底部用枝叶遮挡以外，还可以选用一些漂亮的卵石或洁白细石铺在浅盆中，以掩饰花插。

(8) 花插筒：在一件大型插花作品中，当某些小花枝不够长时，可利用花插筒把花枝升高到设计的高度，以满足造型要求。

(9) 插花泥：插花泥是近几年在国内流行的插花工具，与花插功用相同，一般为绿色或灰绿色，形状如砖块，用发泡塑料制成，质地轻而松，吸水性强。使用前，让其尽量吸足水分，然后根据花器形状及作品需要用利刀切割供使用。因其运用灵活，可按创作意图安放在各方位，便于造型，所以，它是制作大小花篮和阔口浅身花器插花时必不可少的插花工具。不过，在家庭插花时，一时没有花插和插花泥，可设法寻找临时代用品，以解燃眉之急，如将生南瓜、萝卜、洋葱、茭白等蔬菜切成适当的块状，插入花材，周围用卵石堆压住，以稳定、支撑花材，再配以人工饰物，也能创作出与环境相融合的插花作品。

(六) 插花的种类与造型

1. 插花的种类

(1) 自然式插花：自然式插花是按照植物生长的姿态将花、果、叶、枝、藤蔓进行加工剪裁，经过构思立意，再插入花器中，使每朵花、每张叶、每根枝、每条藤蔓、每个果实的姿态都得到充分的展示，给人以大自然清新之美的感受。自然式插花常用瓶插和盆插，适用于家庭居室点缀之用，用花材较少。自然式插花与绘画艺术、园林艺术有相同之处，讲究意境，通过作者构思，将意境、形神、景情有机地融合在一起。如作品“外婆的宝盒”（彩图 63），利用家居常有的旧糖果盒作插器，自然地插上一丛狗尾草，配以黄菊和小花草，犹如外婆打开话匣子，在娓娓动听地给小孙孙讲述着传说中的故事，充满着乡土味与人情味。

自然式插花分为直立型、水平型、倾斜型和下斜型。直立型、倾斜型插花平视效果较好，应放在写字台上或茶几上，如作品“雅聚”（彩图 122）和作品“柔情似水”（彩图 105）；下斜型俯视效果较好，常放在书架、柜上，如作品“妙笔生花”（彩图 127）。

(2) 整形式插花：整形式插花又称规则式插花，是一种规范的插花艺术，要求体态匀称，庄重大方，花大体硕，色彩浓艳，花型强调均衡对称，配置成的各种图案兼顾正面、侧面的整体观赏效果，达到预先设计的要求。此类插花可用于喜庆迎宾、会场、大门厅等公共场所布置。常见的有球面型、水平型、三角型、“S”型、“L”型等，如本书迎宾台花中所列规则式示范作品。

(3) 抽象式插花：抽象式插花既不表现自然式也不属于规则形式，而是运用植物材料本身的特性作为创作要素，创作出具有一定动感、力感的造型，让观赏者体会其作品含意。在用现代风格布置的居室，可采用抽象式插花来渲染环境。现代插花表达创作者的某种意念，设计上超越现实，颇具丰富的想象力，用任何花材都能创作出非凡的作品。例如作品“健与美”（彩图 168）中，用虎尾兰和一叶兰表示力量，用唐菖蒲、金盏花、竹芋叶象征美，用羽毛球代表运动，说明只有运动才有健美的身体，才能有美好的生活。

(4) 趣味式插花：趣味式插花或称野趣插花，这是在实践中产生的一种艺术插花形式，它既突破了中国传统式插花的格调，又不拘泥于整形式插花的均衡对称，把浓郁的郊野气息带进了家庭居室，让人耳目一新。趣味插花采集大自然中千姿百态的花、枝、果、藤以及农田里的稻、麦、蔬菜、水果作插花材料，如人们熟悉的芦花、红蓼、狗尾草、苍耳、括篓、紫珠、野蔷薇果、覆盆子、水烛；农作物中的稻穗、麦穗、高粱、粟、玉米、葱、韭、油菜花等等。趣味插花的特点是题材广泛，用花量少，以小取胜，小巧玲珑。例如作品“郊外采风”（彩图 173）、“踏青去”（彩图 170）等，都表现出大自然的情趣，耐人寻味。此类插花适合在书房、卧室及办公桌上摆放。

(5) 室外大型插花：室外大型插花题材广泛，花多色艳，体量硕大，气势雄伟，装饰性强，具有时代感，是主观意念与客观景物相融合的艺术品。如作品“繁忙的都市”（彩图 92），将废旧汽车轮胎、钢管与美丽的鲜花一起构成作品的主体，象征都市川流不息的汽车，背景以“高楼大厦”相衬托，勾勒出

一幅现代都市的繁忙景象。

2. 插花的造型

插花是一门造型艺术。对于初学插花者来说，插花技巧有高有低，审美观点各不相同，每个人都可随意选题，任意造型。因此，插花作品千变万化，多姿多彩。但是要想把“型”塑造得体，不能毫无原则、不着边际地乱插。不论哪种插花造型，都必须遵循主次分明、比例均衡、与环境协调这3点原则。

(1) 主次分明：插花作品本身就像一首“无声的诗”、一幅“立体的画”，是根据插花艺术手法、构思来再现诗画神韵的有生命的艺术品。插花构思要讲究意境，利用有限的空间表达自然界的蓬勃生机，借助花材本身的象征来喻意。一件插花作品，在花材选择上要有主体、有陪衬，当作者选定主题后，花材和花器要根据主题配置。如梅花象征坚贞不屈，松柏象征坚强伟大，兰花象征正气，牡丹象征荣华富贵等。

插花艺术与绘画一样，要注意掌握线条的节奏和运动变化的规律，依照植物生长的自然姿态，通过各种花材有序地配置，表现出纤细、柔美或刚健粗犷。作品“邀月”（彩图 68）、“雅聚”（彩图 122），就运用了上述手法，产生了感人的艺术效果。

初学插花者在制作插花作品时，花材品种、数量和色彩宜少不宜多，花材多了会出现臃肿、杂乱的现象。

(2) 比例均衡：插花艺术讲究崇尚自然，往往采用不对称均衡的插法，避免机械地绝对对称。一件作品只要合乎比例、结构平衡，就会显出生动活泼、不呆板枯燥。明代袁宏道的《瓶史》中说：“评枝，或上茸下瘦，或左高右低，或挺露一干中出，上簇下蓄，铺盖瓶口，令俯仰、高下、疏密、斜正各具意志，得画家写生折枝之妙，方有天趣。”一般说来，插花要上浅下深、上散下聚、高低有序、错落有致，让作品中的每朵花、每张叶都充分体现最佳观赏效果。

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）不要超过插花容器高度的1.5~2倍，容器高度的计算是瓶口直径加本身高度。插花容器和插花高度的量法见图3和图4。

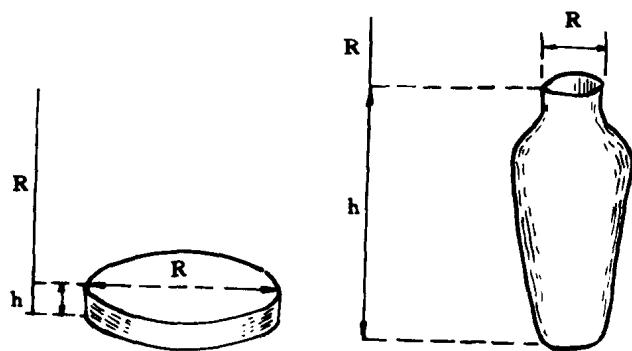

图3 插花容器的量法

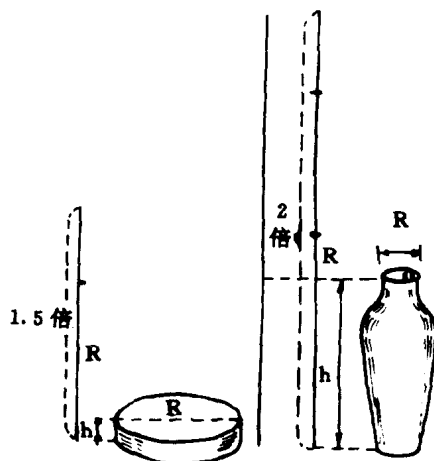

图4 插花高度为容器的1.5~2倍

在第一主枝高度确定后,第二主枝高为第一主枝高的 $2/3$,第三主枝高为第二主枝高的 $1/2$ 。在具体创作过程中凭经验目测就可以了。第二、三主枝起着构图上的均衡作用,数量不限定,但大小、比例要协调。一件作品中,次要主枝的增减与处理技巧往往比主枝更困难,好花须绿叶扶持,足以说明次要主枝在插花作品中所占的地位。自然式插花花材与花器之间的比例的配合必须恰当,做到错落有致、疏密相间,避免露脚、缩头、蓬乱。规则式插花和抽象式插花最好按黄金分割比例处理,也就是说,瓶高为3,花材高为5,总高为8,比例 $3:5$ 或 $5:8$ 就可以了。花束也可按这个比例包扎,整体效果很好。

制作插花作品时还要注意质感的轻重,主要通过花材、花器两者色彩浓淡、体量大小、用材多少以及它们自身质地表现出来。作品“饶有风味”(彩图55),选用紫砂汽锅作花器,体量敦实,质感浑厚,用亭亭玉立的黄花鸢尾拉线条,色彩绚丽的大红芍药为构图中心,整件作品构图清晰,层次分明,稳重和谐。

(3) 与环境协调:插花艺术也是一门环境艺术,一件插花作品如果摆放的位置与环境不相适应,就会失去原有的观赏效果。因此,放置插花作品要因地制宜,明确使用目的。原则上,高大宽敞的厅堂、会场、大会议室宜选用大型花器,以体现整齐、庄重、高雅的气派;花材色彩宜浓烈,花多体硕。传统中式厅堂以瓶插为宜,古色古香,典雅古朴,不宜采用图案式或抽象式花型。现代西式厅堂可选用浅色瓶或盆插成图案式或大色块,以显示热情奔放、艳丽多姿。现代家庭居室中,面积较大的客厅一般比较宽敞明亮,可选用色彩鲜艳夺目的插花,以表示对客人的热情;卧室宜选花色淡雅、具幽香的小型插花;茶几插花宜布置得轻松自如、热烈欢快,如作品“比翼双飞”(彩图102);书架、矮柜、冰箱、音响及厨房卫生间等处以小型插花为宜。走廊、门厅、窗台上方、屋顶及门上宜设计小巧玲珑、别具一格的悬吊式壁饰及门饰插花,能给人以美的享受。家庭餐桌采用插花装饰十分具有时代气息,花的芬芳、叶的清沁使人赏心悦目、增进食欲。餐桌插花的花材选择可轻松随意,花器采用水平式浅盆,而忌用高脚花瓶,造型要注意照顾不同角度的观赏者,不要遮挡就座时对方的水平视线,以免妨碍双方谈话;插花体量的大小、色彩要与餐桌相协调。一般来说,插花作品大小应与餐桌大小成正比,如4人座的餐桌,插花宽幅约在18~25厘米,更大的餐桌尺寸相应增加,深色餐桌配颜色明亮的花,如粉红、淡黄、浅紫、白色,浅色餐桌可选色彩浓艳的深红、桔红、橙色、紫红的花材,花材要注意不能有刺鼻的异味,花粉过多的花卉如百合要把花药剪去,同时,还要注意忌讳的花材不取,以营造出一个其乐融融的用餐环境。最后还要注意插花作品与环境色彩的和谐,如背景是白墙,则花材宜选用桔黄、粉红色、紫色。家庭插花要使人感到温馨、轻松自然,只要它能给家庭增添几分闲情逸趣,便是一次成功的艺术创作,插花的目的也就达到了。

(七) 插花色彩的配置

色彩是产生美感和艺术魅力的基本要素,色彩搭配是否恰当,会直接影响插花作品的艺术效果。插花作品的色彩主要是利用各种花材的天然色彩进行合理“配置”,还要考虑与花器色彩及环境色彩的协调。

有插花经验的人,对色彩的配置一般是掌握宁少勿多、宁清勿杂的原则,就是在一件作品中所用花材要有一个主色调为基调,其他颜色只能起辅助作用,帮助渲染主色调。

插花作品中运用对比色会产生明快愉悦的视觉效果,如作品“流光溢彩”(彩图129),选用了百合、菊花、香石竹、洋兰、百日草、假龙头、马鞭三七、肾蕨等8种不同的花材,组成放射形构图,可谓群芳斗艳,但在色彩上仍有主有从:黄色为主色调,是构图的中心,红色香石竹起烘托作用,而假龙头、马鞭三七、肾蕨均为次要色彩;其插器与摆件的色彩浑然一体,有主有宾,杂而不乱。作品“古风”(彩图167)的主色调是绿色的鸡爪槭,与腊梅果和作为插器的酒瓶、动物小摆件相配而相映成趣,使作品的构图既调和又富有变化,显得宁静、平和。

作品“科技之春”(彩图125)中,质感较重的山玉兰花枝上布满了含苞待放的花苞,以喻孕育着丰富的科学知识;黄百合为主色调,象征科学的春天到来。为了稳住重心,采用长颈圆肚青瓷瓶相配,较为淡雅素净。

插花作品摆放在居室时还必须与居室环境相配,若室内窗帘鲜艳华丽,家具颜色为深色,则花材色

彩要素雅，种类不宜多；若室内光线柔和，家具简洁素雅，则花材色彩要鲜艳，以深色较好。

（八）东方式插花与西方式插花的比较

插花分为东方式插花与西方式插花两大流派。东方式插花艺术可以说起源于中国。日本花道在中国的影响下得到发展，大约于 500 年前形成了日本独特的风格和花道精神，流派颇多，以草月流、小原流、古流派为代表的大约有 300 多个流派。可以说，中国、日本的插花构成了东方式插花，西方式插花则以欧美大陆国家为代表。

东西方插花艺术各受其历史沿革、地理位置、文化、哲学和美学思想传统的影响。东方式插花艺术把美学建立在“意境”的基础上，并善于借鉴绘画、美术、音乐诸艺术，因此，东方式插花艺术讲究诗情画意，表现内涵深邃的意境。同时，东方式插花艺术崇尚自然，注意表现花材线条美，清丽高雅，往往采用“借物寓意”、“托物抒怀”的艺术手法。

东方式插花用花量少，以少取胜，除选用异彩纷呈的花外，还常常选用千姿百态的枝、叶、藤、果作为陪衬，经过构思巧妙的配置，以疏密、俯仰、虚实、错落的造型表达出自然界旺盛的活力和勃勃生机，从而开拓无限的意境。

东方式插花艺术可简单归纳为直立型、水平型、倾斜型与下垂型。但无论采用哪种造型，都必须选择 3 个主枝为构图的骨干，通常称为主枝（第一主枝）、次枝（第二主枝）和从枝（第三主枝）。一件插花作品若仅有 3 个主枝会显得单调、枯燥乏味，要利用其他枝、叶作陪衬。究竟用多少陪衬枝叶也无严格的限制，可随意增减，但其高度不能超过主枝，以免喧宾夺主。而且，东方式插花对花材与花器的比例有着一定的要求。

起源于地中海沿岸的西方插花发展至今已经成为一个流派，称为西方式插花。西方式插花讲究构图整齐规则、均衡对称。传统西方式插花造型有圆型、三角型、不等边三角型、半球面型，弧线型和 S 型等基本图案，有格有局，用花量大，花材色彩浓艳，稳重雄健、华丽大方，颇有气派。传统西方式插花的基本形式见图 5。

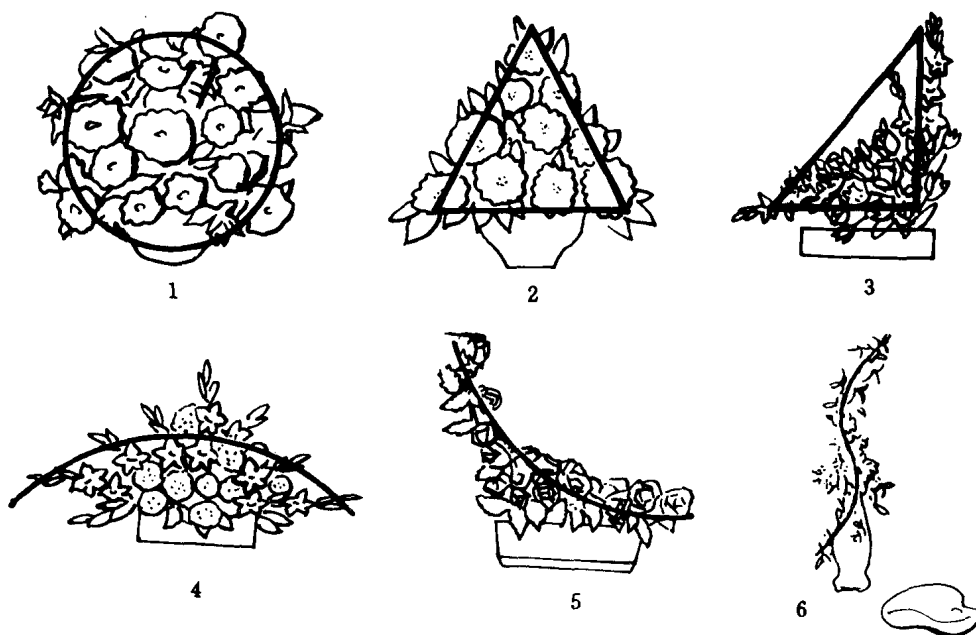

图 5 传统西方式插花的基本形式

1. 圆型；2. 三角型（又称金字塔形）；

3. 不等边三角型；4. 半球面型；5. 弧线型；6. S 型

近年来由于东西方文化交流的频繁，欧美一些国家吸取东方式插花艺术精华，使现代西方式插花艺

术又进入了一个新领域，出现了现代大堆头插花艺术、现代线条插花艺术和现代线条大堆头合二为一的插花艺术。

现代大堆头插法是将色彩斑斓的花材有序地组成色块，或以一种花材为主调，其他花材陪衬，达到统一和谐；现代线条插法注重表现花材本身的姿态，采用自然式对称插法或不均衡对称插法；现代大堆头线条插法综合前面两者特点，再仿效东方艺术插花特色，能充分表现出插花作品的艺术魅力，故深受人们喜爱。

插花形式可以根据个人兴趣经常改变，但其构图的基本原则均为多样性的统一和不对称的均衡，不管是东方式插花还是西方式插花都是如此。因为只有在多样性的统一和不对称的均衡中，一件插花作品才会富有生气，才能获得源于自然高于自然的艺术效果。

（九）花语

自古以来，人皆爱花。在人们的心目中，花是美好事物的象征，因此常常用花来比喻天真的儿童，比喻美丽的少女、比喻诚挚的友谊和纯洁的爱情、美好的希望，这种“以花喻人”，把花“人格化”、“象征化”，称为花语。花的寓意因民族、文化、习俗、宗教、信仰、地域不同而有所差别。依照植物的生长习性或形态特征不同，人们对其赋予不同评价。古人把松、竹、梅喻为“岁寒三友”，梅、兰、竹、菊喻为“四君子”，牡丹、海棠、玉兰相配，喻意玉堂富贵。梅的枝干刚劲虬老，花开于寒冬腊月，因此用它来象征纯洁高尚、坚贞不屈。兰花叶丛刚健挺拔，气宇轩昂，虽经风霜，而终年碧绿油润，显示了矫健潇洒的风度和清高、坚强的品格，又因其姿色俊秀，幽香四溢，沁人肺腑，因此，素有“香祖”、“花中君子”和“空谷佳人”的美称。菊花在深秋百花凋零、草木枯萎的时节傲然挺立、竞相开放，为众花所莫及，象征坚贞的性格和高尚的气节。古人把荷花比喻瑶池中的仙子，唐代诗圣李白有“清水出芙蓉，天然去雕饰”的诗句，后人也常用“出水芙蓉”来比喻纯洁美貌的少女。宋代文学家周敦颐爱莲成癖，写《爱莲说》，称赞莲花“出污泥而不染，濯清涟而不妖”，表达了他对荷花清正廉洁、一尘不染的完美品德的赞颂。

东西方习俗不同，花木象征也有差异。如牡丹在我国称国色天香，象征雍容华贵，而西方则以牡丹象征害羞、腼腆。菊花在我国象征傲骨，而西方以菊象征富有。在我国，友人远去，临别赠柳，象征柔情、挽留之意，而西方以柳象征舍弃。

因此，学习插花，了解东西方习俗中花卉的象征意义，有助于在某些社交场合不致造成误解，对插花作品立意、构思、选材都会有一定帮助。现摘选一部分东西方花语供参考。

东方国家部分花语：

梅花 坚贞不屈；	兰花 正气清远；	菊花 高洁傲骨；	竹 胸怀坦荡；
牡丹 富贵荣华；	银杏 古老文明；	芍药 恐惧；	百合花 纯洁，团结友爱；
石榴 子孙满堂；	万年青 情深谊长；	松柏 坚强伟大；	荷花 无邪；
杜鹃 思乡；	红豆 相思；	铁树 庄严；	合欢 息怒；
木棉 英雄；	红枫 热忱；	茶花 英勇顽强；	萱草 忘忧；
桃 淑女；	红玫瑰 恋爱；	黄玫瑰 胜利；	蝴蝶花 初恋；
秋牡丹 失恋；	花菖蒲 优雅；	紫罗兰 贞洁；	水仙花 自尊；
香石竹 母爱；	羽扇豆 幸福；	含羞草 知耻；	紫荆 家庭和睦；
三色堇 思念；	大丽花 华丽；	文竹 永恒；	月见草 魔力；
勿忘我 永恒的爱；	玉蝉花 信任；	石竹 谦逊；	矢车菊 雅致；
白丁香 愉快；	白山茶 坚贞的爱；	百日草 思考；	向日葵 敬慕；
白头翁 命运；	金鱼草 愉快；	金雀儿 谦逊；	金盏花 悲哀；
波斯菊 纯洁；	金缕梅 灵感；	番红花 青春之乐；	铃兰 幸福；
风信子 游戏；	风铃草 温柔的爱；	美人蕉 坚实；	洋绣球 自私；
飞燕草 轻薄；	红山茶 天生丽质；	桔梗 气质高雅；	桃花 疑惑；

牵牛花 爱情永驻； 海芋 热情；
棕榈 胜利； 紫丁香 初恋；
凤仙花 惹人爱； 翠菊 远虑；
鸡冠花 多色的爱； 雏菊 清白；
郁金香 魅惑； 黄郁金香 绝望之爱；
蓟 独立。

欧美国家部分花语：

蔷薇(单瓣) 朴素； 蔷薇(重瓣) 高贵的头脑；
蔷薇(深红) 非常害羞； 多花蔷薇 诗意、天才、天资；
蔷薇花蕾(红) 纯洁而可爱；
蔷薇花蕾(白) 一片痴情，年轻、单纯；
三色堇 快乐的思念，想着我的，回忆、思考；
山茶花(白) 完美，白璧无瑕；
山茶花(日本红) 谦逊、质朴、卓越；
石榴花 成熟的美； 石竹 感情的联结；
矢车菊 体贴、优美、纤细；
矢车菊(黄) 轻蔑、侮辱； 矢车菊(淡紫) 我饶恕你；
水仙 自我中心，自高自大，自爱；
睡莲 心地纯洁，信任，忠诚；
甜豌豆 优美，精巧，愉快，违背，离去；
豌豆 最后的欢乐； 无花果 争论、辩论；
仙人掌(球) 庄严，豪华，崇高，热情；
向日葵(大) 傲慢，显赫，不真诚；
小麦 财富； 小麦秆 同意，合作；
杏花 怀疑，疑惑； 虞美人 安慰，慰问；
虞美人(粉红) 极大的奢侈；
玉米 体贴，优美，富饶； 郁金香 宽容、博爱；
郁金香(红) 相爱，爱的宣言；
鸢尾 教训，启示，问候；
月见草 默默的爱，反复无常；
紫罗兰(黄) 快乐的田园生活；
棕榈 胜利； 酢浆草 忠诚，轻松；
铃兰 欢乐重回心间，未发觉的甜蜜，纯洁，体贴；
耧斗菜(红) 烦躁、焦虑； 芦苇 顺从，殷勤，音乐；
马蹄莲 害羞；
玫瑰(白) 我对你是有用的；
玫瑰花环 英勇的奖赏；
美女樱(白) 保佑我； 美女樱(粉) 共同反对邪恶；
茉莉 和蔼可亲； 木兰花 灵魂高尚，壮丽宏伟；
蒲公英 纯朴的至理名言，卖弄，媚态；
野葡萄 宽容、博爱、欢乐；
牵牛花(昼) 监禁，束缚；
八仙花 自夸的人； 白桦 温顺，柔和；
白头翁(秋牡丹) 你没权力；
百合(黄) 欺骗，虚伪，快乐，喜庆；

栀子花 清雅； 野蔷薇 悔过；
紫茉莉 小心； 紫菀 回忆；
蝴蝶三 初恋； 菠萝花 性格坚强；
铁线莲 高洁； 樱花 淡泊；
樱草花 青春； 罂粟 安慰；

蔷薇(黄) 爱在减少，让我们忘记，嫉妒；
野蔷薇 严肃、朴素；
蔷薇花瓣 你有希望；
蔷薇花冠 美德的报酬；
山茶花 恐怖，极端厌恶；
山茶花(日本) 美是你唯一的吸引力；
芍药 害羞、忸怩；
石竹(红重瓣) 纯洁的爱；
矢车菊(白) 甜蜜；
矢车菊(香) 幸运，巧妙；
水仙(黄) 尊敬，单相思；
松树 同情；
天竺葵 羡慕；
勿忘我 挚爱、坚贞，别忘记我；
茜草 诽谤；
向日葵(小) 崇敬，憧憬；
折断的小麦 争吵，责备，埋怨；
虞美人(白) 睡眠，忘怀，自我毁灭；
罂粟(红) 安慰；
郁金香(黄) 没有希望的爱，爱情的破裂；
郁金香(杂色) 美丽的眼睛，着迷；
月季 美丽长存，幸福的爱情；
紫罗兰 信任，爱；
紫罗兰(香) 谦虚；
梨花 慈爱；
柳树 直率，真诚；
芦苇(裂开的) 轻柔，泄密；
玫瑰(红) 忠贞的爱情；
玫瑰(白与红) 战争；
玫瑰(大马士革) 气质，才华横溢，赞赏；
美女樱(淡红) 家庭和睦；
苹果 引诱、唆使；
苹果花 喜欢，偏爱，优先；
牵牛 慈爱；
牵牛花(粉) 值得持续的柔情；
白腊(桉) 谨慎，跟我在一起你会安全；
百合(白) 纯洁，可爱，威严，崇高；
百日草 分别； 菖蒲 顺从；

常春藤 忠诚，友情，白头偕老，献身于爱；	雏菊 天真，单纯，和睦，希望；
雏菊（露心） 单纯，天真；	垂柳 哀悼；
翠菊（江西腊） 变化的爱好，各样的爱；	翠菊（单瓣） 我会考虑它；
翠菊（重瓣） 我赞同你，分担忧伤；	大丽花 三心二意，优雅而又尊贵；
稻草 联合；	丁香（紫） 初恋；
倒挂金钟 爱情中有苦恼；	杜鹃花 禁欲；
丁香（白） 青春的欢笑，朝气蓬勃的单纯；	飞燕草（淡红） 无常；
飞燕草 轻率，轻浮；	风信子 运动，游戏，玩乐；
飞燕草（紫色） 傲慢；风铃草 坚贞，感激；	风信子（紫） 遗憾，抱歉；
风信子（白） 朴实可爱风信子（蓝） 坚贞；	橄榄枝 和平；
凤仙花 急燥，急切； 甘蓝（卷心菜） 益处，收获；	荷花 被离间的爱；
含羞草 失望，泄气； 葫芦 程度，范围；	金鱼草 冒昧，全不；
花葱 没落，衰败； 金雀花 谦恭，整洁，优雅；	柏树枝 绝望；
金盏花 悲伤，嫉妒； 锦葵 温柔；	菊花（黄） 脆弱的爱，无聊的爱，沮丧；
桔树 宏大力量； 菊花（白） 忠诚、真理；	菊花（红） 我爱；
菊花（红） 我爱； 蕨 魅力，强烈爱好，诚意；	兰花 美女；
冷杉 崇高。	

（十）送花的习俗

节日期间走亲访友，以鲜花相赠，表示喜庆之意，既大方又高雅。不过选择怎样的插花，要因时因地因人而异。不同的国家与民族、不同的地区、不同的场合与时间，送花的习俗是不同的，也就是说送花是有一定讲究的。

许多国家的人喜欢以鹤望兰为主花材的花束，因为它象征良好的祝愿。在美国洛杉矶举行的第23届奥运会上，送给获奖运动员的就是鹤望兰花束。法国人在喜庆佳节或探亲访友时喜欢送花篮，外出时则在衣领上别一朵茶花或者玫瑰；被誉为“花中皇后”的月季花，象征幸福和爱情，所以一般适合于婚礼活动中的赠花。在巴西，喜庆之时不能送紫色的鲜花，他们认为紫色的花是不吉祥的。在墨西哥送花不能送黄色或红色的花，在那里黄色花意味着死亡，红色花会给人带来晦气。俄罗斯人则认为黄色的蔷薇花意味着绝交和不吉利，因而向俄罗斯人赠花要注意。在德国、瑞士、波兰，不能随便送红玫瑰花，因为红玫瑰表示浪漫的爱情。如被邀请去西班牙人家作客，不可送大丽花和菊花，因为在他们认为这两种花与死亡有关。在加拿大，大多数场合不可送白色的百合花，因为白百合只有在追悼会上才用；但白色的花是墨西哥人喜欢的花，他们认为可以驱邪。在欧美习俗中，小伙子送一束以红玫瑰为主的花束给姑娘，则表示献上忠诚的爱情，而姑娘回赠以苹果花、桃金娘花组成的花束，则表示接受了爱情。倘若你送日本人一枝16瓣的菊花，他会认为你傲慢放肆，因为在日本，此花是天皇的象征。对比利时人、卢森堡人和意大利人来说，菊花是葬礼上用的花，作客时绝对不能送菊花。在好多国家，凡祝贺喜庆的场面都不能送白菊花。

在我国，馈赠鲜花也有许多讲究，如果你与女朋友初次约会，不妨选择一束红月季花，表示爱意，红月季配满天星，表示浪漫的爱情；若配以情人草则象征真挚的爱。恋人之间赠送石榴，象征坚贞不渝、喜得硕果。如果参加朋友的婚礼，宜选百合花、月季花、郁金香、香雪兰、荷花（并蒂莲），用以象征“百年好合”、“永浴爱河”、“相亲相爱”。节日期间看望亲朋好友，可选一盆金果满树的四季桔，或者一枝缀满红花的红桃，或者一束鲜艳夺目的大丽花，这是因为桔、红桃、大丽（花）的谐音是“吉”、“鸿图”和“大利”，如果适逢朋友结婚纪念日，可选择百合花、并蒂莲和红掌，祝愿其“爱情之树常青”、“恩爱相印如初”、“百年幸福长存”。如果庆贺朋友的生日，年轻朋友可送一束月季花、木本象牙红、石榴花，示意前程似锦，年华火红。给老年人祝寿，宜送万年青、龟背竹、鹤望兰、寿星桔、寿星桃，以祝贺老人健康长寿。不过送花时也可根据送花对象喜爱什么花而送，这样他会更感到亲切。比如著名女作家冰心喜爱红玫瑰，在她96岁华诞之际，人们向她献上了100朵红玫瑰，祝贺她健康长寿。用香石竹、非洲菊