

插花与厅室 花卉装饰

李正应 等 编著
张连如

科学技术文献出版社

插花与厅室花卉装饰

李正应 张连如 编著
方之翔 王淑敏

(京)新登字 130 号

责任编辑/ 庞美珍

策划编辑/ 庞美珍

责任校对/ 文 珍

责任出版/ 永 京

封面设计/ 宋雪梅

图书在版编目(CIP)数据

插花与厅室花卉装饰 / 李正应等编著. - 北京: 科学技术文献出版社, 1998.5

ISBN 7-5023-3040-2

I. 插… II. 李… III. ①插花 - 基本知识 ②室内装饰: 花卉装饰 - 基本知识 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 07319 号

出 版 者 / 科学技术文献出版社

地 址 / 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

发 行 者 / 新华书店北京发行所

印 刷 者 / 北京金特印刷厂

版(印)次 / 1998 年 6 月第 1 版, 1998 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 787 × 1092 32 开

字 数 / 156 千字

印 张 / 7.25 彩插 8

印 数 / 1 — 5000 册

定 价 / 15 元

© 版权所有 违法必究

(购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者本社发行部负责调换)

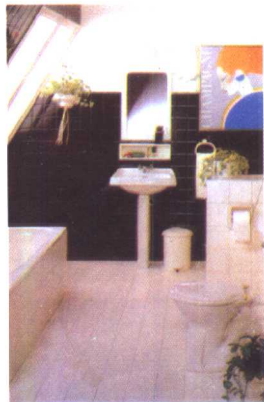
发行部电话 / (010)68514035 总编室电话 / (010)68515544 - 2935

社长室电话 / (010)68515037

• 插花与厅室花卉装饰 •

• c-1

• c-2

• c-3

c-1 插花中叶片的造型

c-2 盥洗室

c-3 花篮

• 插花与厅室花卉装饰 •

• d-1 卧室

• d-2 多功能室

• 插花与厅室花卉装饰 •

• e-1

e-1 案头清供

e-2 梦中神笔

e-3 插花中叶片的造型

• e-2

• e-3

• 插花与厅室花卉装饰 •

• f-1 书房

• f-2 餐室

编者的话

本书包括两章。第一章以学以致用为目标,介绍了插花艺术的基础知识、基本原理和技术。其中,对花材的分类、选择与选购、保鲜和花器等方面的知识进行了详细介绍,并深入浅出地介绍了花材的修剪、弯曲造型、固定等技术,以及插花艺术的构图原理、造型形式和常见插花的制作技术。第二章详细介绍了以盆栽花卉、花木盆景、插花等形式对厅、室进行花卉装饰设计的原理、原则和技术。并以门厅、中厅、会议室、办公室、餐厅等公共和公务活动场所,以及家庭居室为重点,介绍了这些常见厅、室花卉装饰的要点。

本书文字表达力求深入浅出、形象生动,既注重学以致用和可操作性,又不是简单地介绍、分析应用实例和操作过程,而是从中归纳出通用的道理,进而鼓励读者根据具体情况去创造艺术之美。本书为插花和室内花卉装饰设计等专业人士,以及家庭插花和花卉装饰爱好者而作,也可供园艺工作者、农林院校花卉园艺专业师生和有关单位进行室内花卉装饰时参考。书中疏漏和不当之处,诚请读者指正。以便再版时修改。

目 录

第一章 插花艺术	(1)
第一节 概述	(2)
一、插花艺术的涵义与特点	(2)
二、插花艺术的起源与发展	(4)
三、插花艺术的类别	(8)
四、插花创作的步骤	(10)
第二节 插花材料	(13)
一、花材的分类	(14)
二、花材的采收与采集	(28)
三、花材的选择与选购	(30)
第三节 插花器具	(35)
一、花器的种类与自制花器	(35)
二、花器的选择运用	(42)
三、其他插花用具	(44)
第四节 插花的基本技法	(48)
一、花材的保鲜	(48)
二、花材的修剪整理	(53)
三、花材的弯曲造型	(55)
四、花材的固定	(61)
第五节 插花艺术造型与基本花型的插制	(66)
一、插花造型的基本理论	(67)
二、东方式插花的插制	(83)

三、西方式插花的插制	(94)
四、现代式插花的插制	(120)
五、其他插花装饰品的制作方法	(127)
第六节 插花作品的赠送、陈设与赏析	(142)
一、插花作品的赠送	(142)
二、插花作品的陈设与养护	(149)
三、插花作品的欣赏	(152)
第二章 厅室花卉装饰	(154)
第一节 厅室环境与花卉生长	(154)
一、环境因子对花卉生长发育的影响	(155)
二、厅室环境的特点	(158)
第二节 厅室花卉装饰的基本形式	(161)
一、盆栽与盆景	(161)
二、垂吊	(166)
三、壁柱镶嵌	(169)
四、植屏	(172)
五、组合植物	(174)
第三节 厅室花卉装饰的艺术和技巧	(177)
一、厅室花卉设计的原则	(177)
二、厅室花卉的选择	(183)
三、厅室花卉装饰的布局	(200)
四、厅室花卉装饰的技巧	(202)
第四节 常见厅室环境的花卉装饰	(203)
一、公共场地	(203)
二、公务活动场所	(211)
三、家庭居室	(215)

第 1 章

插花艺术

近年来,随着我国人民物质生活水平的提高,鲜花不再仅仅是迎接和接待国宾等礼仪场合的奢侈品,鲜花已融入百姓健康向上的精神文化生活中,特别是城乡居民居住条件的改善,人们殚精竭虑地为自己的居室作富丽堂皇的装修,若再适当地用花卉加以装饰,则可以克服硬件设施装修所造成的缺陷,浓缩大自然的美于斗室,使居室在豪华中显示出盎然生机。

插花作品作为以花型来表达心态的艺术品,能够以情动人,再现大自然的美和生活美,使观者赏心悦目,获得精神上的美感和愉悦。平日以插花作品装饰居室,那争妍斗艳的花朵,苍翠欲滴的绿叶,沁人心脾的幽香,或花团锦簇,或枝疏影斜,或郁郁葱葱,或清新素雅,构成一幅幅富有生机与活力的立体图画,即使身居斗室,也可感受自然的神韵和生命的律动,个中情趣尽在不言之中。各种插花作品蕴含的丰富内涵,展示了或热情奔放、或典雅秀丽、或雍容华贵、或傲霜斗雪、或坚韧刚毅等精神风貌与高尚品质,这些能起到美化和净化心灵、陶冶情操的作用。

学会插花则可以随着大自然的律动,随心所欲地创作插花作品来点缀自己的家居,使家庭生活更温馨和美好。自己动手创作插花作品还可调济身心、修身养性。探亲访友、迎送

宾客时送上一件自己亲手创作的插花作品,不仅可以准确地表达自己的心意,而且显得高雅脱俗。愿我们都能喜爱插花这门融艺术、生活和趣味为一体的艺术创作活动。

第一节 概述

一、插花艺术的涵义与特点

1. 插花艺术的涵义

插花是切取植物可供观赏的部位,并将其作为主要素材,经过艺术构思和创作,塑造成一件精致美丽、富有诗情画意的造型,从而表达作者美的意念的一种立体造型艺术。

插花的“花”并不局限于花朵,凡是植物的器官(如花朵、不带根的茎和枝、叶、芽、果以及根等)都可用于插花。

凡是艺术作品都是作者心灵的窗口。插花就是作者根据构思进行选材和插制再现大自然美、生命美和生活美的艺术创作过程。因此,插花作品不是各种花材的简单组合与造型,而是通过艺术创作以优美的造型表达主题、传递感情和情趣(即所谓以形传神)的花卉艺术品。总之,插花是用心创作花型,用花型来表达心态的一门立体造型艺术。

插花艺术的范畴有广义和狭义之分。狭义的插花艺术仅指以使用器皿来插作切花花材的摆设花。从广义讲,凡是利用切花进行造型,以达到装饰效果的花卉艺术创作都可称之为插花艺术,包括创作摆设花以装饰环境、创作服饰花、手捧花(花束)等来装饰人们的仪容。本章就广义的范畴介绍插花艺术。

2. 插花艺术的特点

插花艺术与雕塑、盆景、造园、建筑等一样,均属于造型艺术的范畴,但插花作为一个独特的艺术门类具有如下特点:

(1) 插花作品具有生命 插花作品融自然花材的绚丽色彩、婀娜多姿、芬芳而清新的大自然气息于优美的造型中,能使观者领略到生机勃勃的大自然之美。插花艺术品具有生命力,使之区别于其他工艺美术品。当然,插花艺术品的这一最大特征并不排斥在插花创作中使用一些非植物性材料作为陪衬。

(2) 插花作品具有很强的装饰效果 插花作品集众花之美而造型,如能因环境而陈设、使用,则具有更强的艺术感染力,对于装饰环境和人的仪容具有画龙点睛之效果。

(3) 创作性强,具有新鲜感 由于插花作品所采用的花材不带根,水养时间短的1~2天,长的也不超过一个月。因此,插花作品需要经常更新。而自然界植物种类繁多,其品性,气质各异,并且随着季节变化而展现出不同的姿容,这天然的造化使插花作品不会有简单的重复,给插花者提供了极其广阔的创作天地;在插花者看来,每次插花都能诱发无穷的构思,并能感受到创作的喜悦。

(4) 制作方便,人人可为 插花所使用的花材,其形成多种多样,档次可高可低,可随场合和需要而选用。高档的气生兰、鹤望兰、火鹤花、切花月季固然很美。而河畔的芦花、路边的野菊花、林下的蕨叶、草丛中的一枝黄花、田间的蜡烛稗和向日葵花等等也都是很好的切花材料。至于芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果也常作为家庭和饭店插花的好材料。因此,插花材料在日常生活中极易得到。插花所使用的工具和器皿也较简单。插花作品可大可小,其造型和构思可简可繁,

创作插花所使用的技术也不复杂。总之,男女老少在日常生活和工作中都可动手制作插花作品。

二、插花艺术的起源与发展

由于世界各地、各民族的文化、风俗习惯和宗教信仰等方面的差异,在世界上形成了艺术风格迥异的两个大的插花艺术流派,即以中国和日本插花为代表的东方式插花,以及以传统欧洲插花为代表的西方式插花。

1. 东方式插花的起源与发展

根据目前较流行的说法,东方式插花起源于中国的佛教供花。早在 1500 多年前,我国开始在佛像前供奉应时花卉(当时称之为“佛花”),以表示对佛的虔诚。由于鲜花成为礼佛的必备之物,所以留下了“借花献佛”的成语。实际上,当时的“佛花”只是平置在佛桌上的花束,不过是插花的雏形,还谈不上什么艺术。

后来,僧侣们用瓶子盛水,将佛花的茎枝插入其中,使佛花开而不败。天长日久,插花逐步有了讲究(如由三支主枝形成的插花分别代表天、地、人,象征宇宙;由七枝主枝形成的插花象征佛门大千世界的等级观念,等等),使插花开始具有意境。

隋、唐、五代时期(公元 581—960 年),为插花普及、发展和兴旺阶段。在这一时期,无论是民间、寺庙,还是宫廷皆盛行插花。插花形式上有瓶插、盘插、吊挂插花以及插牡丹、芍药等花朵硕大花卉的缸插,并且讲究花材的择配,对花材的保养也有一定研究。在这个时期还出现了插花的专著,如唐代罗虬的《花九锡》就是我国最早的插花专著。

宋、元时期(公元 960—1368 年),为插花繁荣昌盛阶段。

宋代除宫廷、寺庙和民间盛行插花以外,在许多公共场所(如酒楼、茶馆、游船等)都布置了插花以招揽顾客。并且每年春末,杭州、开封、扬州、洛阳等大城市还举办“万花会”。

宋代插花艺术上也有颇多成就。第一,花器研究有新发展。由于花艺的流行,带动了花器制作工艺的发展。当时的插花,一方面使用商周鼎彝等作花器以发古幽思,另一方面为满足插花的需求,创作出各式新型的花器,如三十一孔瓷花盆。此外,放置花瓶的花几、花架也十分考究。第二,以花拟人,注重花德,“理念花”流行。北宋中期,朱熹“理学”兴起,这是一种把儒、佛、道三者结合起来的新儒家派别,提出“太极”、“阴阳”、“天人合一”等等哲理思想。在这种思想的影响下,人们注重内涵,崇尚以花寓意、人伦教化的风尚,在插花上产生了“理念花”的形式。“理念花”就是以花的品格来寓意人伦教化的插花花型,多以松、柏、竹、兰、梅、菊、莲、桂等素雅的花材为主,用以影射人格,表达人生的抱负、理想;或解说教义,表现理学之理。这种插花花型在结构上则较为清疏素雅。在这种风尚的氛围中,产生了许多论及花材的著作,如曾慥的《花中十友》、张敏叔的《花十二客》等,至于理学奠基人之一的周敦颐的《爱莲说》更是传颂千古;同时,人们的审美观念也逐渐从追求牡丹的富贵荣华转向竹、莲、梅、兰等的清雅隐逸。第三,插花渐成专学。当时不仅花插得好,插得妙,而且讲求花器、配材以及维持花的寿命的技术与品赏方法,当时所采用的一些花卉保鲜方法,如灼烧法、沸汤法、封蜡法,涂抹药剂法,因其符合科学道理,而在今天依然可行。

元代插花虽不及宋代兴盛,但由于当时文人避世思想滋长,追求禅房清静,在插花上逐渐摆脱理学思想的影响,多借

花消愁或表达个人心中的冥想,出现了“心象花”和“自由花”等形式。相对于“理念花”而言,“心象花”和“自由花”不是以花材的品格理意为内容,而是从个人感性出发,没有严格的结构形式,凭自己个人的愿望,顺手拈来,表现出自由浪漫,无拘无束、轻巧秀丽和潇洒简逸的风格。

明代(公元 1368—1644 年)为插花成熟、完善的鼎盛阶段。明代插花的技艺及艺术理论上更系统完善。明代插花不仅重意,更进而讲求布局配置,当时插花的构图布局十分讲求书画的趣味,已把自然之美和画苑布置、诗文情趣结合,上升为艺术之美了。此外,时代插花专著之多、内容之广、水平之高,为历代之冠。

清代(公元 1644—1911 年)为插花艺术的停滞、衰微阶段。清代的插在继承了明代淡雅、清新、简洁、明快的风格的基础上,趋于华丽明艳的宫廷气派,花卉由人格化而神化,在技巧上讲求栽枝与曲枝,构思取材时见翻新,插花的技艺也较之明代有发展和创新,如发明了剑山(插座)、定枝器,出现了谐音造型花、多体型插花等具有清代特色的插花形式。但是清代因盆栽盆景风气勃兴,逐渐凌驾于插花之上,影响插花艺术的发展,因而渐趋停滞、衰微。

清代以后,由于战祸连年,许多宝贵的插花资料佚失殆尽,严重影响了各地不同风格流派的切磋交流和国民经济的发展,从而使插花艺术走向停滞和低潮。有幸的是,近十几年来,随着改革开放政策的贯彻执行,人民物质、精神生活水平的提高,插花这门古老的艺术获得了新生。

东方式插花的另一个代表——日本插花。在唐代佛花随佛教传入日本,但在 15 世纪以前,日本插花主要是佛教寺庙

内的僧侣中流传的佛前供花。直至 14 世纪插花艺术逐渐在将军、贵族们中流传开来,使插花由供花变为赏花,并逐渐成为庆典和装饰的艺术品。

16—19 世纪,日本正值太平盛世,插花得以普及,插花技艺也获得了长足发展,产生了不同的插花流派,并建立了插花理论,许多插花著作相继问世。

明治维新以后,由于受中国清代盆景和盆景式插花的影响,以及西方文化的涌入,加之花道成为女性必学之道,甚至成为衡量女性教养素质重量的标准,从而促进了日本花道的改革和发展,使得日本插花的新流派、新花型层出不穷。

第二次世界大战后,日本插花受到美国人的青睐,而呈现出欣欣向荣的景象,同时日本插花被介绍到国外,引起了国际插花热。

目前日本的花道流派众多,据估计有 2000 多种派别,最主要的有池坊流、小原流、草月流、御室流、未生流、嵯峨御流、松风流、古流等等。主要的插花形式有立体、生花、盛花、投入花和自由花等,其中以立花和生花最富有日本花道的特色。可见日本的花道虽源于中国,但已演变成日本大和民族特有的一门传统文化艺术,其花型有特色,技艺高妙,并且活动面很广,不仅在日本国内上下,而且在世界各地,都有日本花道各大流派的分支机构。

2. 西方式插花的起源与发展

西方式插花起源于古埃及。早在 4500 年以前,埃及人就懂得用睡莲插在瓶、碗里作为装饰品、礼品或丧葬品。古埃及的插花艺术随着文化的传播、战争和贸易往来,首先传至希腊、罗马、随后传入荷兰、比利时、丹麦、英国、法国等。