

XIANDAI JIATING SHENGHUO
HUAYI

现代家庭生活花艺

刘明华 刘成林 主编

化学工业出版社

现代家庭生活花艺

刘明华 刘成林 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

《现代家庭生活花艺》全书共三大部分十二章，分别介绍了中国插花艺术的起源与特点、家庭插花常用器皿及应用方法、家庭插花固定方法、家庭插花选材及养护、家庭插花的应用、插花艺术的形式、插花步骤与比例、鲜花插花实例、鲜花插花作品的养护与陈设、仿真花与干花的加工及制作、仿真花与干花插花实例、插花作品的意境与命题方法等内容，详细阐述了鲜花插花、仿真花与干花插花等操作步骤和用途，图文并茂，言简意赅。

《现代家庭生活花艺》可作为花卉、园艺、花艺等爱好者和花店管理者、花艺师的参考用书，也可作为园艺、园林、室内环境艺术设计等专业师生的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代家庭生活花艺 / 刘明华, 刘成林主编. —北京: 化学工业出版社, 2018.4
ISBN 978-7-122-31744-5

I. ①现… II. ①刘… ②刘… III. ①花卉装饰 - 基本知识 IV. ①J525.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 051099 号

责任编辑: 尤彩霞
责任校对: 王素芹

装帧设计: 霸州市顺浩图文科技发展有限公司
封面设计: 关 飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 中煤(北京)印务有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 11 字数 220 千字 2018 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 78.00 元

版权所有 违者必究

《现代家庭生活花艺》编者名单

主 编 刘明华 刘成林

副主编 朱道义 庄瑜敏 高 华

插花作者（按姓氏笔画排序）

刘 华 刘成林 刘明华 吕 玉 朱道义

庄瑜敏 金 铮 高 华 陶建华 等

文字撰写 刘明华

文字审校 陈 晴

摄 影 刘海华

前言

花卉是大自然赐予人类的精华，花卉的千姿百态使人入迷，花卉的神奇魅力给人带来无穷的意趣和生机。

插花作品集自然美和人工装饰美于一体，有着美化生活、优化环境、传递友谊、净化心灵的作用。近年来越来越多的人开始学习、欣赏、研究插花艺术，插花正日趋形成一种社会时尚。

然而，说到插花不少人会想到日本花道。追根溯源，我国的插花历史远比日本悠久，早在 1500 多年前，已在宫廷深院、王侯宅第、文人墨客家中流行。明代著名文学家袁宏道还编撰了插花艺术书籍《瓶史》，详细地描述了古人在选花、插制、养护、欣赏等方面的经验，后来还传到日本并形成一派——宏道流，可见中国插花艺术早已是中华民族优秀文化内容之一。那时候的插花以“参差不伦、意态天然”的自然风格为主，讲究线条在自然状态下的运用，而且当时的文人“借花言志”、“寓性于花”，强调社会理念与个人意趣，带有鲜明的时代特征和民族文化风格。

随着社会文明的进步和人们文化素养的提高，插花艺术由古典风格逐步发展到符合现代人欣赏要求的表现形式。如家庭的客厅、餐厅、书房、卧室，放上几款插花作品，会使室内显得额外优雅、温馨和有生气。用插花来装饰家庭环境是一种文明礼貌的象征，是高雅脱俗的体现，是调节气氛的需要，对此人们已经形成共识。

现在的插花展览大多是大手笔、高难度的作品，像看新潮时装表演，虽然很美很艺术，但距离群众太远。为了能使插花艺术走进千家万户，《现代家庭生活花艺》选编了适合现代家庭装饰的插花作品 160 多件，供读者参考。这些作品分为三个部分，第一部分是鲜花插花；第二部分是仿真花与干花插花；第三部分是插花作品意境赏析。

插花艺术是一门高雅艺术，同时又是一门大众艺术。在普及插花艺术的今天，愿本书中这些作品为您带来美的享受。

刘明华

2017 年 10 月

第一部分 鲜花插花

第一章 中国插花艺术的起源与特点 / 2

- 一、中国插花起源及发展 / 3
- 二、中、西方插花艺术特点 / 16
- 三、中国插花在生活中的地位 / 18

第二章 家庭插花常用器皿及应用方法 / 19

- 一、瓶器的选择与应用 / 20
- 二、盆器的选择与应用 / 22
- 三、篮器的选择与应用 / 23

第三章 家庭插花固定方法 / 25

- 一、自然固定方法 / 26
- 二、撒的固定方法 / 29
- 三、剑山固定方法 / 30
- 四、花泥固定方法 / 35

第四章 家庭插花选材及养护 / 36

- 一、常用花材的分类 / 37
- 二、常用花材的保鲜 / 38
- 三、市场花材选购方法 / 39
- 四、阳台自种常用插花植物 / 40

第五章 家庭插花的应用 / 43

- 一、家庭客厅日常插花 / 44
- 二、餐桌花艺布置 / 46
- 三、节日插花常用类型 / 51

第六章 插花艺术的形式 / 65

- 一、插花的四种基本形式 / 66
- 二、现代插花常用构图形式 / 74

第七章 插花步骤与比例 / 76

- 一、插花制作步骤 / 77
- 二、插花比例 / 84

第八章 鲜花插花实例的花材及构图 / 85

第九章 鲜花插花作品的养护与陈设 / 124

- 一、鲜花插花作品的养护 / 125
- 二、插花作品的陈设（摆放） / 127

第二部分 仿真花与干花插花

第十章 仿真花与干花的加工及制作 / 134

- 一、仿真花的加工及制作 / 135
- 二、干花的加工及制作 / 135
- 三、仿真花作品的保养方法 / 136
- 四、干花作品的保养方法 / 137

第十一章 仿真花与干花插花实例 / 138

- 一、仿真花插花实例 / 139
- 二、干花插花实例介绍 / 147

第三部分 插花作品意境赏析

第十二章 插花作品的意境与命题方法 / 152

- 一、插花作品的意境 / 153
- 二、插花作品的命题方法 / 153
- 三、插花作品的意境赏析 / 154

第一部分 鲜花插花

插花在我国古代归属为生活艺术，雅俗共赏、老幼皆宜。早在清代康熙年间，《莲坡诗话》中记载了一首七绝：“书画琴棋诗酒花，当年件件不离它。”花与琴棋书画联系在一起，可见花是古人崇尚的大雅之事，体现着儒雅潇洒的精神生活内容。如今，花文化更是深入人心，成为现代文化生活不可缺少的内容之一。

目前花艺市场上花艺礼品十分丰富，但多数是受西方文化影响的产物，很少有中国民族特色。我们应该了解本国的插花历史与现状，才能尽快掌握民族的本位艺术。

第一章

中国插花艺术的起源与特点

学习插花不论是为了修身养性还是为了装饰环境，或是用作礼仪活动，都是一件令人愉悦的事。历史告诉我们，中国插花艺术不是舶来品，中国插花有自己的风格与特点，而且影响着周边国家插花艺术的发展。

一、中国插花起源及发展

1. 中国插花的起源

关于插花起源，花艺界与考古界有不同说法。前者认为插花起源于 1500 多年前的南北朝，后者则认为起源于 2000 多年前的西汉，两种观点的分歧主要在于对插花概念的不同理解。狭义上说用器皿储水插花，是从东汉时期佛教传入中国，有了佛前供花后才开始发展普及的。有文字记载的是在公元五世纪《南史·齐晋安王子懋传》上说：“有献莲华供佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎。”古代的花叫“华”，由此可见有文字可查的插花活动至今有 1500 多年的历史。从广义上说，将花卉采摘下来，簪在头上或佩在身上装饰人体，盛在盘里（不放水）美化环境的插花形式至今已有 2000 多年的历史。特别是用花装饰环境的记述，说明插花活动在当时已经存在。西汉洛阳八里台出土的彩绘人物砖上有簪花仕女；成都羊子山西汉墓中出土的陶俑的发髻正中插着大菊花，周边一环小花作为饰物。这些出土实物既是当时生活习俗的写照，也是现代花艺中人体饰花的滥觞。唐代时插花活动有了重大突破，摆脱了佛前清供的形式，进入艺术欣赏的领域，诗人杜牧在《杏园》中说“莫怪杏园憔悴去，满城多少插花人”，在《九日齐山登高》中说“尘世难逢开口笑，菊花须插满头归”，可见古代社会插花、簪花风气之盛。

2. 中国传统插花的发展

回顾中国插花，在历史长河中几经沉浮，经历了漫长历史的发展与积淀。

隋唐五代时期，中国插花活动处于黄金时代，上自宫廷，下至平民百姓，插花拜佛、用花祈福已成风俗。如寺庙的祭坛供花、宫廷的大堂插花、宴会插花，一时非常流行。花器品种繁多，瓶、盆、篮、缸、筒用得很普遍，并对各种花卉赋以人的思想使其人格化。五代时的“锦洞天”是南唐后主李煜每年春季在宫廷举办的盛大插花展，影响极大。五代时期郭江洲的“占景盘”是插花固定工具的一大发明，是剑山最早的雏形。

宋代是插花艺术的鼎盛时期，宫廷插花气魄非凡，以结构严谨的“院体花”为代

表；寺院与民间插花也十分普及，文人插花独树一帜，出现“理念”花这类讲究意境、具有中国特色的插花类型。

元代，插花活动处于低潮，只有文人的“心象花”勉强延续。

明代是中国插花艺术的复兴与成熟时期，出现了许多著名的插花书籍，如高濂的《瓶花三说》、张谦德的《瓶花谱》、袁宏道的《瓶史》等，不仅对我国插花艺术的普及与发展有重大指导作用，同时也对日本插花的发展产生了重大影响。

清朝，初期受宋、明文化影响，宫廷插花甚是兴旺，后期外扰内乱特别是鸦片战争以后，插花活动曾一蹶不振，只有文人阶层自娱自乐。沈复在《浮生六记》中记述碗花的固定方法（剑山的原型），李渔对瓶插发明“撒”的固定方法，插花活动这两大发明是东方插花固定工具史上的重大改革。如今日本的剑山、“撒”的固定方法都是在此基础上发展而来的。

直至二十世纪八十年代初，中国插在断层一百多年后得到重生与发展，目前更是发展得轰轰烈烈。

那么传统插花都有哪些形式？现以图 1-1 ~ 图 1-11 为例，让我们对其不同插花类型的风格、用材有个初步了解。

图 1-1 宫廷插花

图 1-2 宫廷室花

图 1-3 厅堂花

图 1-4 碗花

图 1-5 文人花 I

图 1-6 筒插

图 1-7 斋花

图 1-8 文人花 2

图 1-9 文人花