

设计篇

由广州花卉研究中心职业技能鉴定所的多位插花技师、插花员考评员精心制作；插花技师资格考证者及已有一定插花基础者、花店经营者、园艺工作者最实用的辅导工具书。

插花

教程图解

叶云 蔡凯宇 编著

广东省出版集团
广东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花教程图解·设计篇 / 叶云, 蔡凯宇编著. —广州:
广东人民出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-218-06453-6

I. 插… II. ①叶… ②蔡… III. 插花—装饰美术—技术培训—教材 IV. J525. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第195858号

出版行	广东人民出版社(广州市大沙头四马路10号)
经 销	广东新华发行集团
印 刷	广州汉鼎印务有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张	24
版 次	2009年12月第1版
印 次	2009年12月第1次
书 号	ISBN 978-7-218-06453-6
定 价	全套(1~4册) 192.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

发行部地址: 广州大道南惠兰路1-11号丰盈居306室

电话: (020) 84214487 邮政编码: 510300

图书网站: <http://www.hanniubook.com>

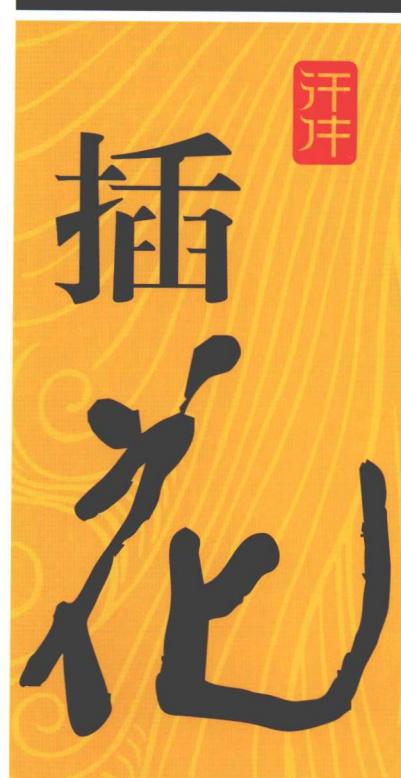
• 版权所有 翻版必究 •

设计篇

NLIC2970502536

教程 图解

叶云 蔡凯宇 编著

广东省出版集团
广东人民出版社
·广州·

Preface

前言

插花是属于园林学领域中既古老又新兴的高雅艺术。随着我国经济的发展，人民生活品味不断提高，对插花艺术的需求越来越大。为了更好地推动插花艺术的普及，广州市广花插花花艺培训中心的老师们在参考中国职业大典中《插花员》职业标准的基础上，借鉴国内外插花前辈的花艺精华，再结合广州市广花插花花艺培训中心十多年的教学经验，编写了这套《插花教程图解》丛书。

考虑到商业、礼仪用花及日常生活插花的应用，针对插花从业人员在插花造型及技巧上的运用，《插花教程图解》丛书分《入门篇》、《礼仪篇》、《技巧篇》、《设计篇》（分别与初级、中级、高级、技师的内容相对应）来进行说明，以适应不同读者的需求。本丛书详细阐述了插花的历史、花材的识别与运用，各种造型和技巧的灵活运用，由浅入深，图文并茂，简单易懂，一目了然，使学习者能十分容易地掌握插花艺术的操作技巧。

本丛书是由广东汗牛文化传播有限公司精心策划，广州市广花插花花艺培训中心全体老师共同努力完成的。广州市广花插花花艺培训中心由广州市花卉研究中心创办于1997年，并在2000年由广州市劳动保障局批准成立了中国首家插花员职业技能鉴定所，从事各等级插花员工种的职业鉴定。十多年来，已有数以万计的国内外学员在此学习并通过了技能鉴定考试。

本分册《设计篇》的编著者为叶云老师和蔡凯宇老师，他们有着多年丰富的插花工作与插花教学的经验，曾经出版过相关的专业书籍，希望通过本丛书使读者得到一定的帮助，解决一些插花上的问题。当然，本丛书在编著过程中难免有些不足，也在此恳请各位读者指正，尤其欢迎行业内人士提出宝贵的意见和建议。

目录 Contents

5	PART1 理论知识
6	第一节 现代花艺设计理论
7	第二节 花店技术管理和经营
7	一、价格与服务
7	二、营业环境管理及装饰
8	三、技术管理及花店员工培训
8	四、定期考核
8	第三节 培训指导
8	一、理论知识传授
9	二、操作示范
10	第四节 插花技师论文
10	一、论文的写作方法及格式
12	二、论文范例

15 | PART2 实际操作与作品展示

- 16 第一节 新方法、新技法在现代花艺中的应用
- 30 第二节 现代花艺异质材料设计应用
30 一、异质材料的应用
41 二、环保材料的应用
- 52 第三节 橱窗设计
- 60 第四节 展区的设计与布置

- 70 第五节 大型会场布置
70 一、婚礼设计
73 二、会场布置
- 77 第六节 国内国际大型比赛标准
77 一、插花花艺比赛概述
77 二、插花作品的评判标准
78 附录 2006亚洲杯插花花艺大赛评分规则

79 | PART3 创意插花作品展示

THEORETICAL
KNOWLEDGE

理论知识

PART

1

第一节 现代花艺设计理论

现代花艺或者说是现代自由式插花在中国起步较晚，是近几十年发展起来的。现代花艺在创作过程中不受东方传统插花三大主枝分布的约束，也不拘限于西方传统插花的几何构图，它是两者的完美结合，是潮流与时尚的表现。现代艺术在向多元化发展，新思想、新流派、新的手法层出不穷，新的材料、新的技术、新的环境、新的要求，都会给人以不同的创作动力。现代花艺设计跟随时代的潮流，在造型上探求更高的审美境界。

现代花艺设计的题材既有自然景观的再现，又有人为加工造型的表现；作品既可体现作者本身对事物的感悟，也给观众视觉上的冲击。在选材方面更具灵活性和变化性，也非常大胆，不受自然素材和花器的约束，可以利用各种异质材料，如金属、塑料、纸、石头、布等非植物材料。只要创作作品需要，都可以与自然素材融为一体，使作品的表现力更丰富完美，更能吸引人的注意。

现代花艺在创作手法上，更自由与多样化。有的作品甚至可以是无花、无器皿的，单一地表现某种素材的造型美。但无论是造型还是配色，现代花艺都加入了多种手法和技巧，与传统的插花形成了强烈的对比。

现代花艺设计吸收融合了东西方传统插花的特点，创作的作品中既有东方插花的线条美和自然美，又有西方插花的构图美和色彩美，同时也体现了现代人的思想感情和现代文化的内涵。

传统插花造型一般只有一个中心点，而现代花艺设计可以是一个或多个中心点；传统插花多是正空间的表现，而现代插花则是利用副空间造型，利用素材的点、线、面、色等造型艺术，形成立体的观赏面。

现代花艺在重视装饰性的同时，深受现代雕塑、绘画、音乐的影响，在作品的表现上特别重视色彩的搭配，有单一色、近似色，甚至是全白色或全黑色的表现。花艺如同时装、建筑、家具，有着潮流与时尚的体现，因此在设计上出现了简约风格的设计理念。但是简约并不是简单，也不只是简单的摆弄。它是一种艺术的表现。简约的现代花艺，讲究形简意深，粗中有细，简中有繁，花材宜少不宜多，但要突出主体，要把作品的含义表达出来。

在任何的艺术表达中，花的表现是最具活力与生命力的，也是最具浪漫气息的。虽说鲜花插作作品是短暂的艺术，但却呈现着生命的过程，这是其他艺术无法仿效的。人们运用现代花艺美化生活，以特有的个性花艺表达思想，以花为笔，以花自娱，尽抒心中之意。

第二节 花店技术管理和经营

花店是一个服务部门，如何开好花店，营销工作是它的关键。花店经营的目的是要将商品销售到消费者的手中，只有消费者购买了花店的商品，商品才能发挥其自身的使用价值，花店才能够实现经济效益，得以持续发展。而这又关系到花店的内部环境和销售人员对消费者的引导、推销以及服务质量，这些都起到至关重要的作用。花店的技术管理主要有以下几个方面。

一、价格与服务

价格的合理与否与服务的质量好坏是花店及插花营销者成功与否的关键。经营者能否打开销路，占领市场以及获取满意的利润，与花店的定价有着直接的关系。

一般认为，插花作品装饰性越强，商品的价格越高。而新颖、时尚、独一无二的插花作品，可以有较高的价格定位，获取较大的利润。在实际的应用中，花店要加强自身的宣传力度以引导消费者对所创作的作品作进一步的了解。

服务是为了更好地方便消费者，如果没有建立良好的服务机制，就无法吸引消费者的赏识和购买欲。因此，花店的服务水平，直接影响着营销业绩。

二、营业环境管理及装饰

(一) 店面装饰

花店能否吸引顾客来消费，门面装饰首先起到了一定的作用。花店的门面装饰色彩要明快、靓丽，招牌要突出，店名要朗朗上口，易记，个性鲜明；而花店橱窗展示的目的是为了更好地吸引顾客，为了展示良好的形象以及提高知名度，促进销售。同时，也是整个店铺的亮点之一，所以在橱窗设计时尽量要开阔通透、主题鲜明，让顾客从店外能看到店内的商品，达到吸引人的目的。

(二) 内部环境的布置

花店室内是顾客主要的消费场所，良好的消费环境能让顾客觉得赏心悦目，流连忘返。室内也是摆放鲜花，展示鲜花作品的位置。在室内的环境色彩配置应以素雅简洁为宜，这就包括了墙面、地面、柜台、货架、展示台等，通常以黑、白、灰、褐色或木质本色为主，这样更能衬托和突出商品的色彩、造型以及室内摆设的层次感。

柜台和货架是展示插花作品的主要位置，充分利用好空间，可以提高商品的档次和便于商品的陈设，起到协调好花店的整体环境的作用。因此，不同类别的商品要相对集中分区陈列，根据商品的高低形成错落有致、色彩分明的摆放，更能突出商品的特色，方便顾客选购。

良好的购物环境还需要有足够的照明设施，一般照明以日光灯照明为佳，由于它的光线较为柔和自然，照在鲜花上会显得清新柔美。为了增强特殊的效果，以突出花店的特色，可以安装装饰性强的彩色照明，利用彩色光源来突出展示商品，增强陈列效果和店内的气氛。

为了更好地活跃店内的购物氛围，还可以配置音响效果。轻松欢快、优雅恬静的乐曲不仅可以调节顾客的心情，而且也给营业环境增添了许多生机，在购物的同时能享受到视觉和听觉的双重享受，更提高了花店的品位，使顾客产生购买的冲动，从而达到花店所经营的目的。

三、技术管理及花店员工培训

(一) 技术管理

要了解员工的技术能力，并加以合理利用。花店的从业人员主要掌握插花花艺的制作技能以及花卉相关知识。所以，花店在招聘工作人员时，尽量要一些有一定实践经验的持有国家承认的插花员等级资格人员。同时，为了不断提高花店的业务水平，根据每个人的实际情況安排培训、进修等学习方法，使花店从业人员的整体技术水平得到逐步的提高。

(二) 员工培训

提供机会并鼓励员工报名参加专业的插花培训学校学习，以提高专业技能和相关知识；参加各种插花花艺展览比赛，通过这些活动开阔视野，互相交流学习，取长补短，这是学习和提高的良好机会。还可以通过订阅或购买国内外水平较高的插花花艺书籍，以便及时了解国内外插花的流行趋势，激发灵感，丰富想像力。鼓励员工学习中国的文学、中国的古典诗词歌赋及现代植物学、美学等，欣赏书画、雕塑、盆景、音乐、建筑等等，通过这些来提高员工自身的文化修养，以便达到提高设计插花技能的目的。

四、定期考核

以技能和理论考核为主，花店可以根据实际情况实行定期和不定期的考核制度，考核可以起到督促的作用。凡是成绩优良的员工，店主给予有效的鼓励或奖励；还可以推荐其参加本地和全国的花艺大赛，以取得更好的成绩和提高。对于不思进取的员工，可以辞退。

第三节 培训指导

一、理论知识传授

(一) 学习目标

熟练掌握常用的业务指导形式和操作技巧，对初、中、高级插花员进行专业理论传授与业务操作指引。

(二) 业务指导

技师必须具备总结专业技能知识和传授业务知识的综合能力，担负培养初、中、高级插花员的责任。常见的指导形式有理论教学和现场指导两种。

1. 理论教学

理论教学是把知识内容以理论讲解、板书说明等形式传授给各级插花员，使他们掌握相关的专业理论知识，用以指导实践。

理论教学采用例会教学与集中培训多种形式。例会教学通常是利用上班前后时间，针对花店业务中的实际问题讲述一些专业理论知识。其优点是形式灵活，占用时间少，针对性强，对工作中出现的问题能快速有效解决。集中培训，即利用一段时间进行集中培训，教授的内容相对系统、连贯，能快速提高插花员的理论水平。

开展理论教学，必须做好以下几点：

(1) 总结专业技能知识

技师必须具备将自身的实践经验进行总结，并转化成有一定高度的、系统的、完整的理论知识的能力，并传授给初、中、高级插花员。

(2) 备课和教案编写

备课是上好课的前提，是教学过程中的重要环节，是提高课堂教学效率的关键和保证。

因此要把课备好，必须围绕教材、教法、学生特点，进行学习调查研究分析，不是简单机械地“背课”。教案一般包括教学课题、教学目标、教学的组织形式、重点、难点、知识的提高拓展及小结等。

(3) 课堂讲授

在进行课堂教学时，讲授的内容要紧紧围绕教学目标，并根据教学对象的特点因材施教，注意讲授方法和技巧，多理论联系实际，由浅入深，循序渐进。并可利用书籍、现场作品、VCD等多媒体加强教授效果。

(4) 考核

考核是对插花员的学习成果的评定，是业务指导的重要环节。理论知识考核可采用口试和笔试两种，笔试又可分为开卷和闭卷两种形式。

2. 现场指导

现场指导能使初、中、高级插花员迅速提高业务水平和技巧，解决在工作中遇到的各种问题。

现场指导内容包括：接待顾客、了解顾客购买动机、与顾客的沟通技巧，商品展示的设计、摆放、盘点和商品的调配等。

(三) 相关知识

在培训初、中、高级插花员时，有以下四个重点：鲜切花的专业知识；加强最常用的基本花型的制作讲解；推销和沟通技巧；经营管理知识与技能。

二、操作示范

技师除了具备传授理论知识的能力外，还要具有操作示范的能力。因为插花工作是一项操作性很强的工作，插花员的作品能反映作者的技能水平和综合文化素质，因此，插花技师必须在操作示范前做好充分准备，以操作示范为主、讲解为辅。讲解时提示操作要点与步骤，在示范中不断渗透各种专业理论和技能、技巧，使初、中、高级插花员的专业水平能在操作中不断得到提升。

(一) 操作示范的形式

操作示范有两种基本形式：

1. 个别面授示范

这种形式能因材施教，加快学习效率，确保每个学员的学习效果。但会消耗较多的时间和花材。

2. 全体学员示范

这种形式在教学中经常应用，可节省时间和花材。缺点是由于学员众多，不能确保每个学员的教学效果。

(二) 操作示范的内容

1. 确定教学内容和项目

按照教学计划和进度，紧密与理论联系，确定操作示范的内容和项目。

2. 花材、花器的选择与应用

在操作示范时说明花材和花器选择和运用的原因。

3. 演示

演示具体花型的操作步骤。

4. 解析

在操作中提示操作要点与步骤，并不断分析和渗透各种专业理论知识和技能技巧。

5. 摆设与欣赏

将示范作品进行专业摆设，并讲解摆设和欣赏的要点。

(三) 具备的能力

1. 能正确掌握使用花材的名称、花语、主要形态特点、习性以及应用的效果。

2. 能正确演示初、中、高级插花员应掌握的各类作品造型。

3. 能用规范、准确、简明、专业的语言解析作品的主题思想、造型特点和插作要点，使各级插花员掌握其中的精髓与操作要点。

4. 具备组织现场操作示范教学的能力，保持良好的课堂秩序。

第四节 插花技师论文

一、论文的写作方法及格式

论文是对各种专业问题进行探索和研究的文章。从事花艺行业的人员可将实际工作积累的一定经验上升为理论，写出有理论价值和实际意义的文章，即为论文。

第一步要确定论题，它包含两层意思：第一层指文章所研究的问题；第二层指文章对这个问题所持的基本观点。

第二步是收集材料、阅读材料和分析材料的过程。

第三步是撰写，即根据论题的需要，对材料进行充分研究后，便可进入撰写阶段。

第四步是对文章进行全面的审核，并进行修改。

(一) 论文封面：如图

国家职业技能鉴定评审论文——插花技师	
(空四字，×号宋体) 论文题目：	
(空四字，×号宋体) 姓 名：	
身份证号：	
准考证号：	
所在省市：	
所在单位：	
撰写日期：	

(二) 目录 (短篇论文不必列目录)

目录一般放置在论文正文的前面，因而是论文的导读。要使目录真正起到导读的作用，必须注意：

- (1) **准确**。目录必须与全文的纲目相一致。也就是说，本文的标题、分标题与目录要存在着一一对应的关系。
- (2) **清楚无误**。目录应逐一标注该行目录在正文中的页码。标注页码必须清楚无误。
- (3) **完整**。目录既然是论文的导读图，因而必然要求具有完整性。也就是要求文章的各项内容，都应在目录中反映出来，不得遗漏。

(三) 论文格式

标 题 (居中)

单位:

姓名:

邮编:

摘要:

关键词:

正文:

结束语:

参考文献:

(1)

(2)

(3)

1. 文论题目

要求准确、简练、醒目、新颖。

2. 摘要

摘要又称引言、序言和导言，用在论文的开头。摘要一般要概括地写出作者的意图，说明选题的目的和意义，并指出论文写作的范围。它要短小精悍、紧扣主题。

3. 关键词

关键词是从论文的标题、摘要和正文中选取出来的，是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。每篇论文一般选取3~8个词汇作为关键词。

4. 正文

正文是论文的主体，正文应包括论点、论据、论证过程和结论。主体部分包括以下内容：

- (1) 提出问题——论点；
- (2) 分析问题——论据和论证；
- (3) 解决问题——论证方法与步骤；
- (4) 结论。

5. 文论的参考文献

一篇论文的参考文献是将论文在研究和写作中参考或引证的主要文献资料，按文中出现的先后顺序，列于论文的末尾。所列参考文献的要求是：

- (1) 所列参考文献应是正式出版物，以便读者考证。
- (2) 所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。

参考文献的标注格式如下：

专著：[序号] 著者姓名.书名[M].版本（初版不写）.出版地：出版社（者），出版年.起止页码。

期刊：[序号] 作者姓名.篇名[J].刊名，出版年，卷号（期号）：起止页码。

论文集：[序号] 著者姓名.篇名[A].主编.论文集名[C].出版地：出版社，出版年.起止页码。

科技报告：[序号] 著者.报告题名[R].编号.出版地：出版社，出版年.起止页码。

学位论文：[序号] 著者.题名[D].保持地点：保持单位，授予年。

二、论文范例

浅谈现代插花技巧在礼仪花束中的运用

作者：XXX

单位：XX市XX区XXXX园林园艺场

日期：XXXX年XX月

关键词：礼仪花束、插花技巧、运用

摘要：本文论述了现代插花技巧在礼仪花束中的运用，它使传统花束在造型、质感、空间感等方面都得到了极大的改变。

花束是一种用鲜切花加工而成的礼仪用花。人们在社会活动和交往过程中赠送花束，以表达情人、亲人或好友间的情意、致敬和祝贺。随着社会经济水平的不断提升，人们对精神文明进步的不断追求，花束的艺术要求就已不能再停留在原有的水平上。正因为有这样的需求，所以必须在花束的设计和制造方面要有明显的改进。

插花技巧是以一种特定的操作形式或方法来达到预期的成果，花艺技巧使得设计师能完成非常多种类和趣味变化的花艺作品。单一作品中可以使用一种或多种技巧，以创造出一个特殊的花型。使用一种或多种花艺技巧能让花艺作品从外观简单的初级设计，转变成复杂优雅的高阶设计。现代花艺中如组群、群聚、铺陈、捆绑、饰绑、层叠、重叠、阶梯、加框、缠绕、粘贴、透视、编织、合成花、架构等技巧，只要掌握了其中的要领，在新颖的花束设计的制造中便可“顺手拈来”，成功运用。

1.传统花束艺术特点

传统花束花材使用种类少，常只使用块状花材和点状花材作衬花，运用十分局限，整体轮廓讲究对称和平衡效果。虽然它能给人视觉上良好的平衡的饱满、稳定的效果，但块状花材均匀地摆放，易给人以呆板、机械化的感觉。它极少运用现代花艺中如曲线、重叠、卷筒等技巧，因而表现形式单一化，往往是十分类同，虽然也有花材和包装材料上的改变，但仍然难以脱离旧套，给人耳目一新的效果。如图一就是典型的传统的四面观花束，它只用了三种花材，玫瑰、山茜草、满天星，讲求的是整体的均匀分布。

图一

2.现代插花技巧的运用和效果

(1) 组群设计

组群是将同种类、同色系的花材分组、分区插制，而且组与组之间留有空间。此技巧利用组群中单枝花材的美来突显整体色彩或形状的魅力。如图二，将相同花材紫罗兰、玫瑰、黄百合、洋牡丹，集中安置在特定的区域内做出群组的表现。先用线条紫罗兰组群作作品的整体高度，然后利用小块状的月季花组成大色块作焦点，而块状较大的黄百合通常是作焦点花，但此作品中它却是作为辅助焦点，增加作品的宽度。在焦点花另一边加入颜色较深的洋牡丹，使整体达到平衡。整个作品创作出有计划、有组织的感觉。藉着组群的组合，可以欣赏到不同种类、颜色、外形、质感的花材，给人新颖而又十分深刻的印象。

图二

(2) 层叠设计

将平面状的花材或衬叶一层一层地相叠，也可以不完全重叠；材料与材料之间的空间也不尽相同，可以造出不同效果。通常用的叶片如银荷叶、沙巴叶等，其他可使用的素材种类繁多，大小也不限定。层叠技巧的效果是使单一材料产生质感性的变化，发生强烈、浓重、厚实等强化性的转变。如图三，这是一束没有外包装的圆型花束，小米繁密地一条条堆叠，彼此间留有空隙，表现层次丰满变化的美感。

图三

(3) 粘贴技巧

粘贴是把叶、花、果、枝或非植物材料、小饰物、壳、珠帘等用胶粘贴在花器、构架的表面。粘贴为最新颖的应用技巧之一，常用花艺用冷胶、喷胶、双面胶或热融胶等技术材料。利用粘贴技巧可重组花、叶原有结构的形态和质感效果，可改变花器外形或配件等，它往往能创造出令人惊喜之作。如图四利用尤加利叶粘贴花托，修饰了花托原有的外型和改变了尤加利叶本来的质感。此花型的制作与传统花束有着根本的区别。

图四

(4) 透视设计

它是将自然的素材，以层层重叠的方式，相互交错，表现出一种层次空间的美感，即有“穿透性”的空间感。透视感是指视觉的能见度范围，或是能见度的穿透性。这种透视法源于文艺复兴时期，画家们在画面上假造出栩栩如生的空间感，严格依循透视法则作图。1950年左右，花艺界也发展出三度空间，一种透视通过其他物品又能在结构的层次中“看”到作品里某些组成物的深层意图，这类设计，在一些日本插花作品里也很常见。

图三、图四都是利用春兰叶片片层叠方式制作的作品，表现出一种既有立体层次，但乱中又有序的自然穿透美，视觉上是立体的，有三度空间之设计。这类作品带点神秘感，似乎以层层穿透的手法，诱导审美者一窥花中的奥秘，它大大地增加了作品三度空间外观的深度。

(5) 编织技巧

编织是将柔软易弯折的材料以直角或其他角度交织组合的过程，这是一种古老的传统技艺，但在近年广泛地被花艺界注入采用。叶片编织技巧已成一股设计主流，最常运用的叶片有熊草、水蜡烛叶和天门冬等。编织可视为一种设计技巧（编织物仅占作品的一部分），或一种设计形式（编制作品成为作品的主要部分）。不同的编法，明显地产生不同的效果。也可以使用相同的素材，做规律性编织。相同或不相同的数种素材混编在一起，可以产生有规律或无规律的变化；或再将两者加以组合。

如图五，就是一束没有外包装的圆型花束，是利用新菖蒲叶垂直（经线）和平行（纬线）的交织，使得原本线条状的新菖蒲叶变成了块状。编织技巧可运用来做花束的支架，但要根据材料的特性及设计的需要来使用。

结束语：

在花束当中运用现代插花技巧，可以使传统花束在造型、质感、空间扩展上产生变化，创造出令人惊喜的合乎个性化或有特殊要求的花艺作品。按照目前的状况而言，要能突破旧传统，或者说在传统中发扬新的技巧，就要求花艺设计师既能理解透传统花艺的特征与要求，同时又必须谙熟和掌握各种现代花艺技巧的“灵性”，才可达到理想的目的。

参考文献：[1]陈惠仙、蔡凯宇.实用插花秀高级[M].广州：广东经济出版社,2004.

[2]吴凤霞、关晓韵.实用花艺花束制作精选[M].广州：广东经济出版社,2007

SHOW THE ACTUAL
OPERATION AND
WORKS

实际操作与
作品展示

PART

2

