

超值收录
精彩创意插花

38例

にちじょう
いけばな
かんたんにもにつく

Floriculture
生活花艺轻松学

超细致!

必须掌握的插花基本功
完整呈现
国际插花艺师示范教学

插花

超新颖!

创意插花处处都“添彩”
家居插花，节庆典礼花束，
Office花饰，小盆景，新娘捧花……

良品编著
成都时代出版社

Floriculture

插花

良品编著

成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花 / 良品编著. —成都: 成都时代出版社, 2010.4
ISBN 978-7-5464-0163-8

I. 插… II. 良… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 044191 号

插花

CHAHUA

良品 编著

出品人
责任编辑
责任校对
装帧设计
责任印制

段后雷
张旭
蒋雪梅
中映·良品 (0755) 26740502
莫晓涛

出版发行
电 话

成都传媒集团·成都时代出版社
(028) 86619530 (编辑部)
(028) 86615250 (发行部)

网 址
印 刷
规 格
印 张
字 数
版 次
印 次
印 数
书 号
定 价

www.chengdusd.com
深圳市华信图文印务有限公司
889mm×1194mm 1/32
3
90千
2010年4月第1版
2010年4月第1次印刷
1-15000
ISBN 978-7-5464-0163-8
15.00元

著作权所有·违者必究。举报电话: (028)86697083

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

目录 Content

Household Floriculture Outline

1 第一章 家居花艺宝典

- 2 一、欣赏时尚插花艺术
- 3 二、插花的基本色彩理论
- 4 三、家居插花的器皿
- 5 四、家居插花的花材
- 8 五、插花的固定技巧

To Be Versicolor-be Surrounded By The Colors You like

10 第二章 我的色彩我做主

——色彩与环境的完美搭配，情景交融

11	一、热情奔放的红色	流动的线条	红色恋情
15	二、温馨浪漫的粉色	幸福日子	最爱粉百合
19	三、端庄稳重的褐色	秋之花	
22	四、富丽堂皇的黄色	富贵成双	独树一枝
26	五、纯洁无瑕的白色	百合献运	

A Garden In The Bottle—Wonderful Match Between Container & Materials

28 第三章 让花和花器芬芳共舞

——花器与花材的绝妙搭配与百变造型

29	一、利用花器的形状			
	独享心情	融合	春之花	冬之花
	优美少女	丰收	野趣	
44	二、用身边的器物做成花器			
	清雅脱俗	闲趣	白里透红	
	争艳	亲吻		

Adorn Your House, Beautify Your Life

54 第四章 装点家居，美化生活

——室内花艺摆设

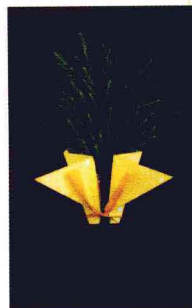
55	一、客厅、餐厅	节节高	各散其香
60	二、厨房、卫生间	深色偶然	花样年华
64	三、卧室	百年好合	玫瑰代表我的心
68	四、过道、阳台	无声的抒发	盼

Celebration Ikebana

72 第五章 见证生命里重要的一刻

——庆典花艺

73	一、新年	祈福		
74	二、情人节	思念	特别的爱给特别的你	玫瑰情结
79	三、母亲节	五月慈晖		
80	四、圣诞节	烂漫		
83	五、婚礼	美满	天长地久	
86	六、纪念日	难忘今日	感谢	

第一章

Household Floriculture Outline

家居花艺宝典

花，是天地灵秀之所钟，是大自然创造美的化身。

赏花，在于悦其色而知其神骨，如此方能悠游在每一种花的独特韵味中。

花艺，则是用艺术手段创造出来的艺术作品。从独特的艺术欣赏角度，用灵巧的双手将各种植物巧妙地搭配，适当地结合，组成比花更能给人带来美感和视觉享受的艺术作品。

当一款色彩鲜艳的花艺映入眼帘，无比欢快的感觉便会油然而生；将一款鲜绿清新的花艺放置在你的书房，不但有助于冷静思考，还能缓解你的疲劳……

那么，你又是否知道——每一种花都有着不同的美好象征，每一种花色都给人各不相同的感受，千变万化的花器和花材应该如何巧妙结合，赠礼花束的神奇魅力何在，等等。

其实，一件成功的插花作品，并不一定要选用名贵的花材、昂贵的花器，看来并不起眼的一片绿叶、一朵花蕾、一根羊茅，甚至路边的野花、杂草，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。

花艺集花的“清、幽、雅、丽、香”和技术上“花材搭配、花器变化、花色调节、利用价值”于一体。只要你用心体会，它不仅会带给你心灵上轻松美妙的享受，而且将是你独具一格之艺术品位的象征。

一、欣赏时尚插花艺术

The Art Of Ikebana

插花无论是清雅、宁静还是现代、奔放的意境表达，都有着独特的美韵。简而言之，它就是把花插在瓶、盘、盆等容器里，而不是栽在这些容器中。所插的花材，或枝、或花、或叶，均不带根，只是植物体上的一部分，并且不是随便乱插的，而是根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，插成一个优美的形体（造型），借此表达一种主题，传递一种感情和情趣，使人看后赏心悦目，获得精神上的美感和愉悦。插花是一门艺术，同雕塑、盆景、园林、建筑等一样，均属于造型艺术的范畴。

它指将剪切下来的植物的枝、叶、花、果作为素材，经过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）和艺术（构思、造型、设色等）加工，重新配置成一件精致美丽、富有诗情画意、能再现自然美和生活美的花卉艺术品，故称其为插花艺术。

插花看似简单容易，然而要真正完成一件好的作品却并非易事，因为它既不是单纯的花材组合，也不是简单的造型，而是要求以形传神、形神兼备、以情动人，是一种融生活、知识、艺术为一体的艺术创作活动。插花是用心来创作花型，用花型来表达心态的一门造型艺术。

二、插花的基本色彩理论

插花中最常见的色彩搭配是和谐搭配，这也是最“安全”的方法，适合初学者。首先要选择一个基础色，然后围绕基础色选择另外的一些颜色。如果一开始选择了紫色作为基础色，之后可以添加紫罗兰色或丁香色作为搭配；而如果选择了黄色作为基础色，那么则应该选择桃色或者橘红色来作进一步搭配。

插花中另一种色彩搭配方式是对比搭配，也叫反差搭配，就是将反差强烈的两种甚至多种颜色搭配在一起。对比搭配得当，会产生强烈的视觉效果，但对比搭配一旦运用不当，则会让人感到非常不舒服。

在插花中，也存在一些禁忌的色彩搭配，比如桃红和翠绿，粉红和橘黄。但我们可以运用一些颜色和质感搭配的技巧，使这些看起来禁忌的色彩搭配得富有艺术效果。

插花艺术的色彩搭配和烹饪有相似的地方。在插花中加入黑色、桃红这些不被看好、不常用的色彩，就好比在烹饪中加入柠檬汁，显得有些奇怪，但若运用适当，则会产生令你惊喜的效果。

值得一提的是，不论在和谐搭配还是在对比搭配中，都要特别注意白色的运用。在和谐搭配中，要谨慎运用白色，因为白色容易削弱你之前建立的某个基础色感；而在对比搭配中，白色通常被当做调和尖锐对比的缓冲。但当只有黑色和白色相搭配的时候，白色又成为矛盾的一个方面。

三、家居插花的器皿 The Containers

插花器皿的种类繁多，以造型来分，分别为中式、日式、西式和竹木贝壳类器皿的造型；以制器材料来分，有陶、瓷、竹、木、藤、景泰蓝、漆器、玻璃和塑料等制品。每一种材料都有自身的特色，作用于插花会产生不同的效果。

插花造型的构成与变化，在很大程度上得益于与花器的搭配，就其造型而言，花器的线条变化限制了花体，也烘托了花体。现在所使用的花器多以花瓶、水盆和花篮为主，也可选用笔洗、笔筒、竹管、木桶、杯、盘、坛、壶、钵、罐等生活器皿。

花瓶的造型，有传统形式和现代形式。中国古典风格的花瓶有古铜瓶、宋瓶、悬胆瓶、广口瓶、直统瓶、高肩瓶等；现代花瓶形式讲究抽象形体，形式简练、线条流畅，有变形花瓶、象形花瓶、几何形花瓶等。

陶瓷花器

具有精良的工艺和丰富的色彩，美观实用，品种繁多，是中国的传统插花容器，颇受人们的喜爱。在装饰方法上，有浮雕、开光、点彩、青花、叶络纹、釉下刷花、铁锈花和窑变黑釉等几十种之多。有的苍翠欲滴、明澈温润；有的纹彩艳丽、层次分明。江西景德镇产的瓷器，驰名中外；江苏宜兴，有“陶都”之称。此外，山东的石湾、浙江的龙泉、河南的禹县等地出产的陶瓷，在国外都享有盛名。

陶瓷花器

玻璃花器

常见有拉花、刻花和模压等工艺，车料玻璃最为精美。由于玻璃器皿的颜色鲜艳，晶莹透亮，已成为现代家庭装饰品。

竹木、藤器皿

在艺术插花中，用竹、木、藤制成的花器，具有朴实无华的乡土气息，而且易于加工，形色简洁。

塑料器皿、景泰蓝器皿和漆制器皿

用于插花，有独到之处，可与陶瓷器皿相媲美。

玻璃花器

竹木、藤器皿

塑料器皿、景泰蓝器皿
和漆制器皿

四、家居插花的花材

The Materials

插花花材一般分为三种类型：团状花材、线状花材、特殊形状花材。

团状花材

花朵集中成较大的圆形或块状，一般用在线状花和定形花之间，是完成造型的重要花材。例如康乃馨、非洲菊、玫瑰、白头翁等。

团状花材

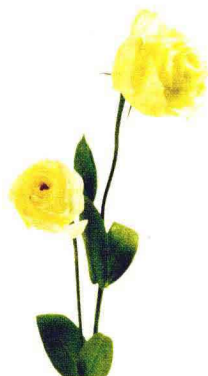
菊花：属菊科。

雏菊：菊科中多年生草本植物。又名春菊、马兰头花。

玫瑰：属蔷薇科。

月季：蔷薇科，别称月月红、四季蔷薇，被称为“中国玫瑰”。

非洲菊：又名太阳花、扶郎花，属菊科。

五彩鳳梨：又名斑叶鳳梨，属鳳梨科。

线状花材

整个花材呈长条状或线状，可以利用直线形或曲线形等植物的自然形态，构成造型的轮廓，也就是骨架。例如金鱼草、飞燕草、石斛兰、富贵竹、苏铁等。

特殊形状花材

也叫形式花材，花朵较大，有其特有的形态，看上去很有个性。作为设计中最引人注目的花，经常用在视觉焦点上。例如百合花、红掌、鹤望兰、芍药等。

线状花材

桔梗：又名六角花，
属桔梗科。

鸡冠花：苋科植物，别
名鸡髻花、老来红。

石斛兰：兰科，又叫洋
兰。因在泰国大量生
产，又俗称泰国兰。

特殊形状花材

富贵竹：万年竹
类，属龙舌兰科。

苏铁：又名铁树，
属苏铁科。

红掌：又名安祖
花，属天南星科。

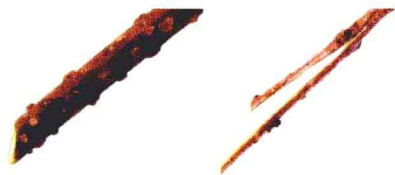
鹤望兰：又名天堂
鸟，属旅人蕉科。

五、插花的固定技巧 | Immovable skills of ikebana

斜面切口固定法

插花材料的处理，除了对粗硬的木本花卉枝条用切碎枝梗的办法外，一般的木本花卉和较硬的草本花卉，都采用斜面切口的办法。如银柳、腊梅和菖兰等花枝，均宜用斜面切口插入花器。若插直立的枝条，只需将花梗向下用力插就能插入花泥；若要插成倾斜的形状，可先把花枝插成直立状，然后再将花枝向需要倾斜的方向推去。

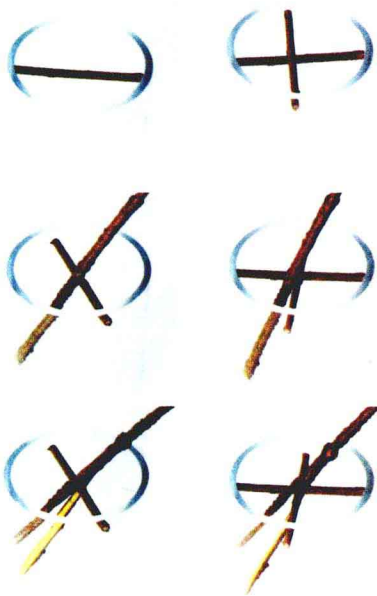
斜面切口固定法

夹枝固定法

花枝插入花瓶时，常会出现移动和不入位的现象，令插花者伤脑筋。为了使花枝牢固地插在花瓶里，应根据花材的具体情况，分两种方法解决。一种方法是采用横枝夹缚固定。在需要插入的木本花枝尾部，纵向剪切一豁口，夹上一段小枝。花枝与小枝呈十字交叉状，然后插入瓶中，使花枝与花瓶有三个支撑点，达到固定的目的。另一种方法是采用直枝夹缚固定。其夹缚的枝条呈纵向，附枝长度根据花瓶深度确定。附枝上部伸出较短，能绑住花枝即可，另一头较长，一直伸到花瓶的底部。这种方法最适宜在长花瓶中使用。

夹枝固定法

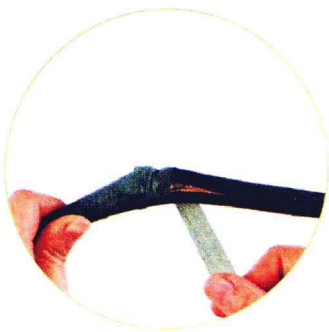
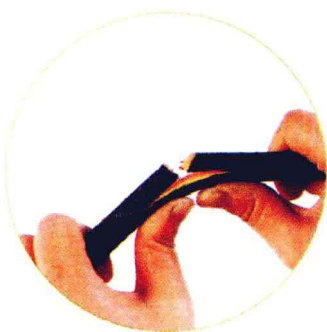

折枝固定法

有些花卉枝条比较硬直，不易弯曲，如枇杷、枫、松和贴梗海棠等；有些花卉形态有缺陷或固定时有困难，又不宜用金属丝绑扎，这时可采用折枝的方法处理。折枝固定造型，就是将花枝的某个部位折裂，但不能过分，以不断裂、稍有弹性为好。方法是用双手握枝，两拇指抵于折口处，双手用力弯曲枝条。如果枝条的韧性较强，弯枝后依然反弹回原位，可以在折口弯曲时嵌入小石子或小木块，然后在切口处缠绕绿胶布，防止折枝复位。

折枝固定法

第二章

To Be Versicolor-be Surrounded
By The Colors You Like

我的色彩我做主

——色彩与环境的完美搭配，情景交融

插花色彩配置，既是对自然的写真和夸张，亦是对生活的美化。

花最具有吸引力的部分是颜色，如清爽的蓝、热情的红、典雅的紫等等。而同样是粉红色，色调也会有微妙的差异，呈现出的温暖程度或者凛冽感受等都会有所不同……

让我们被自己喜欢的颜色包围吧！你会发现不知不觉身心就放轻松了！

Passional Red

一、热情奔放的红色

红色是原始人类最崇拜、最爱好的色彩，对视觉和情感都有很大刺激，它能使人兴奋和激动，给人热情、大方、勇气、富贵、温暖、光明、活力之感。适合婚礼、喜庆、节庆、开业、剪彩的场合，以活跃气氛。

