

生活花藝設計

作者 / 林賢

最新西洋花自由設計，風情萬種。

各式插花，全附彩色分解圖，

詳細解說，簡單易學。

生活花藝設計

發行人●張文良
著者●林賢
出版●暢文出版社
地址●台北市西園路二段372巷15弄8號
電話●(02)305-8847·337-9228
傳真●(02)307-1105
郵撥帳號●台北 0560156-4 張文良帳戶
美術設計●齊格飛設計製作群
製版●大亞彩色印刷製版有限公司
印刷●皇甫彩藝印刷股份有限公司
出版登記●新聞局局版台業字第2664號
定價●560元
三刷日期●一九九六年元月

國內版權保障。請勿翻印
如有破損或裝訂錯誤請寄回更換。

生活花藝 設計

出

版

序

在商業色彩濃厚的上班生活中，休閒與情趣的空間已日漸奢侈。

而插花正是現代生活中相當普遍的休閒活動之一；由於兼具柔美與實用的特性，頗受女性們的青睞，因此逐漸成為受歡迎的休閒藝術。它一方面可增添家庭擺飾的美感與變化，另一方面也可表現自己的巧藝。

前些年坊間出版的插花書籍雖多，但以日本流派的花藝為主，近年，西洋花藝有日益抬頭的趨勢，有關書籍也愈來愈多，但卻以日文翻譯的居多。

可是，出自東洋人之手的西洋花藝，以我們中國人的欣賞角度而言，不僅纖巧有餘，大方不足；而且太過於雕琢，失去花藝自然的風韻，並不是很適合中國人的欣賞角度。

本社出版「生活花藝設計」這本書，就是希望能開創國人對西洋花藝的新認識，不僅要融合歐美的大方和日本的纖巧，更要流露出屬於中國的天然風味。

於是，誠請插花名家林賢老師，開始著手籌畫，並收集了世界各地最新的西洋花資訊，再經過仔細分析與整理，才做出最具代表性的實用作品。

其間，我們也重視花材的普遍性，所有花材都可輕易在花店買到。

同時，為了便利讀者學習，更創新採取逐圖分解的指導方法，並力求攝影的精美表達。

在內容方面，本書所收列的範圍相當廣泛，而且分類詳細。有基本常識、基本造型、花器應用篇、小品設計、家居篇、送禮篇、節慶篇與新娘捧花，堪稱國內第一部最實用、最豐富的插花書籍。

製作最優秀的出版品，一向是本社所執著的原則；但願您也能執著地選購最好的出版品。

作

者

序

插花可說是一項頗為普遍及雅俗共賞的藝術，說它是「藝術」，其實一點也不為過，因為插花也需要美學的素養，對美的敏感度及審美的眼光。

專業的插花師在創作一盆花時，同樣注入了他自己的感情與思想，就像藝術家在創作藝術一樣。不同的是，藝術作品可傳之久遠，而花藝創作却如同過眼雲烟般短暫，因此，一般人均忽略了它的藝術心性。

插花的派別有很多，東洋插花及西洋插花是兩大主流，日本是東洋插花的代表，其流派以池坊流、小原流、草月流較具代表性，每個流派皆有自家風格，它們強調流派的特色，讓人一看就知道是屬於那一流派的插法，所以個人的表現較弱。西洋插花不講究派別，強調自我的表現，個人色彩較濃厚。

筆者習花多年，對日本流流派及西洋花藝都有涉獵，在這探討過程中，深深覺得花藝最高的境界，應呈現花草最自然的一面，這樣才能直接感應到自然界的生命力。所謂「一花一世界」「草木皆含情」，大概就是這個道理吧！

坊間出版了許多插花的書籍，插法大多以粗略的線圖來表現，這對初學者而言，就不夠清楚明白，本書打破以往插花書籍的巢穴，以詳細的分解圖為插法引導，這樣不但易看易學，尤其適合入門者的需求，如能因此達到「拋磚引玉」之效，那將是筆者最大的欣慰！

作者：林賢

經歷：

- 台灣花藝聯盟執行委員兼副總幹事。
- 75年及76年受聘為國慶花車製作指導。
- 曾於泰國皇姑昭華碧乍叻殿下御前表演花藝。
- 77年8月間舉行過乾燥花壁飾個展。
- 77年永和婦女會主辦插花比賽評審。
- 大台北花園廣場花藝講師。

現任：

- 主持賢林花藝工作室
- 熱帶風情花坊首席設計師
- 台北市園藝花卉業職業工會花藝講師
- 巧工花坊才藝教室花藝講師

賢林花藝工作室 TEL：8822506

通訊處：台北郵政11868信箱

熱帶風情花坊：7415959

園藝花卉工會教室：7568820

巧工花坊教室：7138256

www.e1tongbook.com

目 錄

作者介紹	2
花器、工具介紹	6
花藝設計的基本技巧	8
保養花材的常識	12

基本造型篇

L 型	14
逆 T 型	16
水平型	18
半圓型	22
三角型	24
不等邊三角型	26
扇型	28
新月型	30
S 型	32

花器應用篇(一)單一花器

迴旋	35
對語	36
行雲流水	37
欲翔	38
客來茶當酒	39
仲夏夜之夢	40
隨心所欲	42
天涯遊踪	44
喝采	46
生之喜	47
綠意盎然	48
驚奇	50
盛宴	51
躍動	52
葫中乾坤	53
成長的喜悅	54
海宴	56
羞怯	58
喜悅	59
早春之郊	60
盎然	61
豐盛之喜	62
遊子之秋	64
籬外之春	66
迎向蒼苔	68

花器應用篇(二)玻璃花器

理想	70
自然	72
悠遊	74
清涼	76
星語	78
想像的空間	79
八面玲瓏	80
矇矓	81
旋律	82

花器應用篇(三)雙生花器

傳承	84
流暢	86
乘風	88
比翼雙飛	90
生生不息	92
華麗	94
羞怯	96
變生情	98

花器應用篇(四)

生活小品設計	99

家居篇(一)玄關

玄關	107

家居篇(二)客廳

矮櫃	112
鋼琴	113
壁櫥	114
文件櫃、書櫃	115
靠牆茶几	116
廳堂花	118

中堂	120
梯口	122
角落	123
魚缸、矮桌	124

家居篇(三)茶几、餐桌

辦公桌	125
方型茶几	126
長型茶几	131
休閒桌	132
餐桌	135

家居篇(四)房間

臥室梳妝台	144
臥室床頭櫃	146
浴室	148

家居篇(五)壁飾

壁飾	150
柱	152
拱門	154
樓梯轉角	156
牆面	158
玻璃窗	160
鏡面	162
吊	164
窗	166
天花板、裝飾	168

家居篇(六)和室

和室	169

送禮篇(一)生日

花束製作	183
花束禮盒	184
禮物與花	185
盆花	186
蛋糕裝飾	188

送禮篇(二)水果與花

水果與花	190

送禮篇(三)送禮設計

禮物與花	194
籃花	195
步步高昇	196
畫展	198

送禮篇(四)禮盒設計

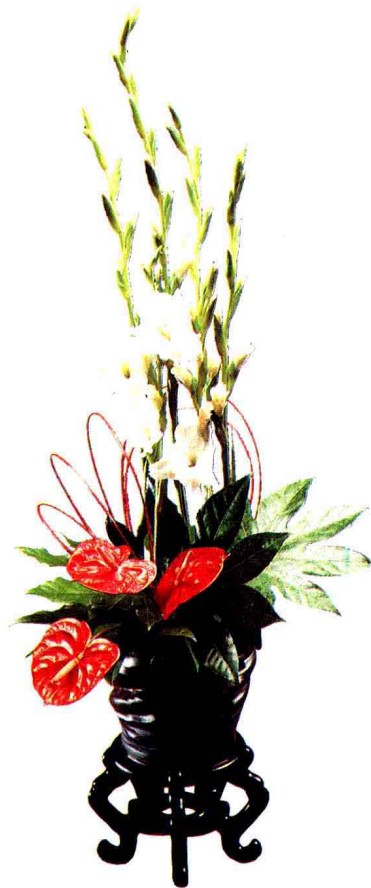
禮盒設計	202

節慶篇

春節	206
情人節	210
兒童節	212
母親節	214
端午節	218
父親節	222
中秋節	224
聖誕節	228

新娘捧花

胸花	233
玫瑰胸花	234
玫瑰	235
火鶴花	236
洋蘭	238
小花構成	240
百合與蝴蝶蘭	242
綠色組合	244
頭花	246

花器

花器在插花藝術中，是個相當重要的角色，花器不僅是花材的立足點，同時也可襯托花型，凸顯花型的美。

有的時候，我們會先勾劃好花型，然後再選擇適當的花器來搭配；有時則會依花器的特性來構思花型，或是因花器的外形而觸發花藝設計的靈感。花型與花器主、客的搭配，會活潑運用的人，能提昇花藝設計至爐火純青的境地。

花器的質料五花八門、應有盡有；常用的有陶瓷器、玻璃器、銅器、銀器、塑膠製品、藤器、木器等等。依用途及場合的特性決定花器的質料。

一般而言，選擇時有下面幾個要點；

(一)如要送禮應以方便搬運及攜帶為考慮重點；藤器是較為合適的。

(二)一般家居擺飾，則依擺設的地點、主人的嗜好、或是特殊的節慶等為選擇的依據。

(三)若不需要表現花器，訴求重點只在花型的表現，則用塑膠花器即可。

花器的使用並沒有固定的模式可依循，完全以各人的審美眼光來處理，只要花型與花器搭配得宜，看來順眼協調，大致就不離譜了，只要是花材、花器與環境能配合，應該就稱得上是成功的作品了。

工具與器材

所謂「工欲善其事，必先利其器」，有了完備的工具，將使插花的工作更順手，下面就將常用的工具與器材做個簡介：

噴水壺：用以噴水維持花的鮮度。

鐵絲：常用之鐵絲為28號~18號，號數愈大，鐵絲愈細。

鋁鉑紙：包覆花泉或做特殊設計時使用。

包裝紙：包裝花束或做變化設計時用。

花泉(oasis)：亦稱吸水海綿，是花材的基座。

劍山：插花固定器，功能同花泉。

緞帶：用以襯托花型或包裝之配件。

鉗子：剪或固定鐵絲用。

刀子：用以切削草本植物的莖葉。

美工刀：切割花泉或包裝紙。

工藝剪刀：剪緞帶或紙類。

花剪：剪較粗大的木本植物。

花藝自黏膠帶：包覆或接長鐵絲時用，使用時需輕拉並壓緊才有黏性。

透明膠帶：固定花泉或包裝紙。

雙面膠帶：須兩面黏貼時使用。

吸水膠帶：分解葉子或花朵時，可提供水份。

- ①噴水壺
- ②鐵絲
- ③鋁鉑紙
- ④包裝紙
- ⑤花泉(oasis)

- ⑥劍山
- ⑦緞帶
- ⑧鉗子
- ⑨刀子
- ⑩美工刀

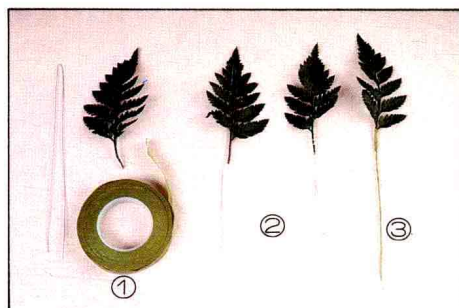
- ⑪工藝剪刀
- ⑫花剪
- ⑬花藝自黏膠帶
- ⑭透明膠帶
- ⑮雙面膠帶
- ⑯吸水膠帶

花藝設計的基本技巧

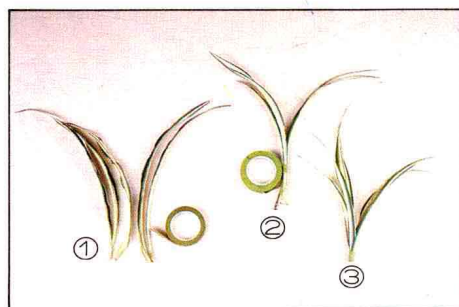
特殊花材的處理方法

(一) 葉子的處理方法

葉柄短的葉子要加長葉柄，可用鐵絲來固定，其方法如圖；鐵絲對折後，自葉面2/3高的地方穿過，並以其中一根鐵絲綁於葉柄，纏上花藝自黏膠帶。細弱的葉子（如四季蘭、吊蘭）可先用花藝專用的自黏膠帶綁成整束後再使用，如此不但比較好插，也可保持葉子不受損壞。

高山羊齒固定法

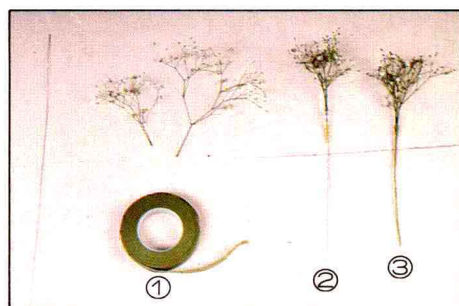

細弱葉子固定法

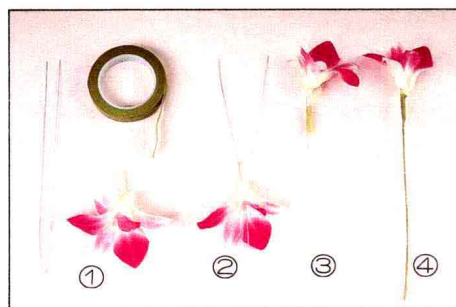
(二) 花朵的處理方法

滿天星：剪成小段，並以28號鐵絲綁成小束，並纏上花藝自黏膠帶。

鐵絲對折，自石斛蘭花朵的中心穿過，以吸水膠帶或棉花連花柄包起來，並以水潤濕吸水膠帶或棉花後，以花藝自黏膠帶纏住。

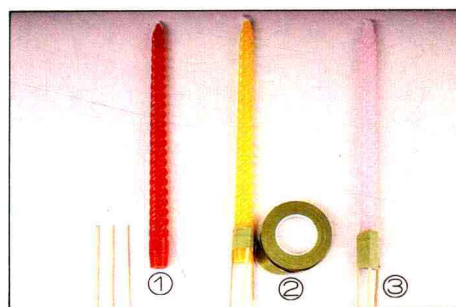
满天星

石斛蘭

二、固定蠟燭的方法

接上脚的蠟燭更容易插在花泉上；剪三小段竹枝以花藝自黏膠帶固定於蠟燭上即成。

三、刀子的使用方法

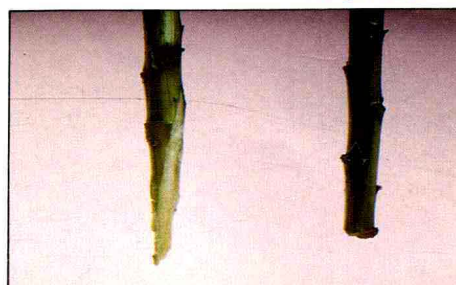
左手拿花材，右手拿着刀子，並將花材置於虎口處，左手前扯，右手微向後拉。

花材不論以剪刀或刀子來修剪，皆須剪切成斜口（圖右）以增加固定面積與吸水面積。

刀子用法(一)

刀子用法(二)

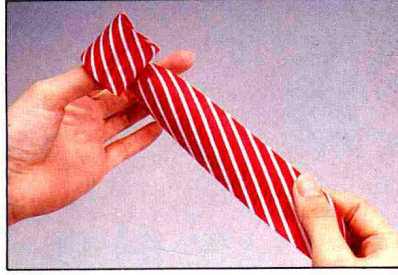

製作緞帶的方法

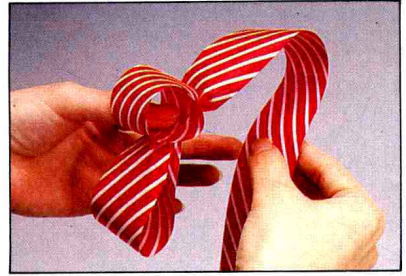
製作緞帶的技巧極多，在此只介紹較常用的「法式結」，其基本技巧如下：

(一) 緞帶沿著拇指繞一圈，包住大拇指，其餘手指壓在外面。

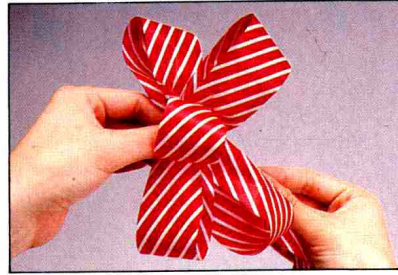
(二) 緞帶轉半圈，使正面的斜紋朝上。

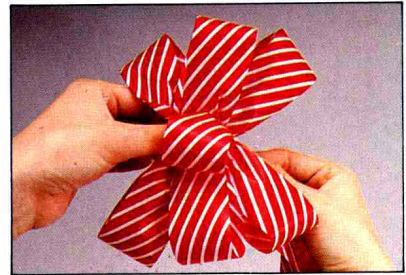
(三) 於左方繞第一瓣緞帶，繞好後再將正面斜紋的面轉朝向上，在右邊做出第二瓣，左右長度應一樣。(以後每做一瓣，均需將正面斜紋轉朝向上。)

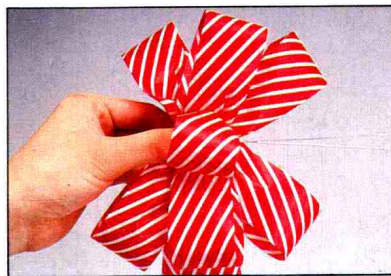
(四) 於第一瓣外側做第三瓣。

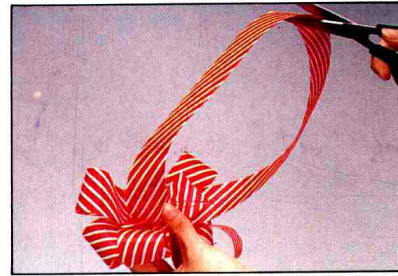
(五) 第二瓣緞帶旁做出第四瓣。

(六) 於第三、四瓣的兩側再做出第五、六瓣。

(七) 將緞帶繞一大圈以做為蝴蝶結的帶子，中間以鐵絲穿綁。

(八) 將緞帶剪開

(九) 右方為七瓣緞帶的完成圖，若依照這個方式一左一右繼續延伸，就可做成右邊之圓型「法式結」。

花泉 (oasis) 的正確用法

花泉亦稱吸水海綿，是一種極方便的插花基座，它的優點是；各個角落皆可輕易的插上花材，水又不容易變質腐臭。

花泉的種類有很多種，依使用類別來分；大概可分成草本植物用與木本植物用兩種，一般而言；以木本植物用的花泉較為通用，確定使用用途是選擇合適的花泉的先決條件。花泉的好壞可依密度及吸水性的優良與否來判斷，優良的花泉密度高、吸水時間短、吸水的飽和量又大，所以選購時要特別留意，不要買到劣質的花泉。

使用花泉應注意事項：

- (一)水之深度應超過花泉高度。
- (二)有字的面朝上，平放在水面上。
- (三)不要用手壓或自花泉上方沖水，以免花泉內部無法完全吸水。
- (四)泡水後的花泉應盡量於 24 小時內完成插花工作，以免變質。
- (五)吸過水而未用之花泉不可拿去曬乾，否則以後再用時將無法完全吸水。
- (六)插下的花材避免拔起來再重插。
- (七)固定於花器上時不可用力擠壓，以免破壞花泉的密度。

選購花泉應注意的事項：

- (一)選擇質地較細者。
- (二)表面太粗糙的花泉較容易斷裂，盡量避免使用。
- (三)保水性佳的花泉，就是品質較好的花泉。
- (四)選擇韌性強的花泉。吸水後之花泉用一圓型枝插上再拔起時有一股牽拉力者就是韌性較佳的。
- (五)過硬的花泉吸水較慢且易斷裂，應避免使用。
- (六)已變色的花泉為受潮過之表徵，避免使用。

花泉使用的順序

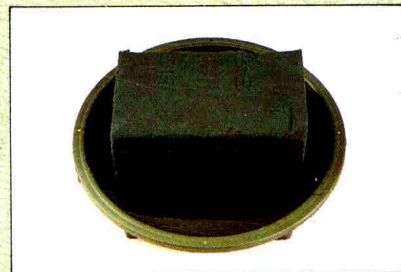
(圖一)

(一)切出欲使用之大小。

(圖二)

(二)平放至水中，使其完全吸水，等花泉完全沉於水中時就表示已充份吸水。

(圖三)

(三)放入花器中。

(圖四)

(四)削去花泉直角的部份，以增加插花面積，並以膠帶固定，以增加花泉的強度。

保養花材的常識

花材在使用之前先做一番處理，可使花材更持久鮮麗，正確的花材處理，可分使用前的處理與作品完成後的保養。

使用前之處理請參考附表；作品完成後之保養，可在清水中添加市售之保鮮劑來噴灑，如此，即可延長花之壽命，若是為了防止水發臭可於水中填加少許漂白水，即可解除這項難題。

附表：花材使用之前的處理

花名	保養方式	備註
紫陽花、菊花、玫瑰、石斛蘭、黃瑪格麗特、小天堂鳥	連花與葉整株泡於水中約20分。	
火鶴	莖部於水中剪切1吋左右後整枝泡於水中約1~2小時。	
滿天星	插於熱水中約1分鐘左右。	花朵忌噴太多水
康乃馨、太陽花、劍蘭、飛燕草、文心蘭、矢車草、陸蓮花、白頭翁、姬百合、葵百合、紫蘿蘭、碗豆花、綉線花、石竹、金魚草、虞美人、白孔雀、向日葵、鷄冠花、火焰百合、仙丹、麒麟草、水仙、白瑪格麗特、白藍(玉)菊、愛麗絲、素蘭、天堂鳥水仙百合、大理花、百合、孤挺花、桔梗、茴香、深山櫻、紫蘿蘭、海芋、	使其充分吸水約1~2小時即可。	花朵忌噴太多水
鬱金香	放在水中剪切後再充分吸水	
蝴蝶蘭	白色蝴蝶蘭整株泡於水中約10分鐘其餘顏色則整株泡於水中約20分鐘	
小石菝蓉花、星辰花、補血草、木本類	不必經過特殊處理。	
葉類	夏季泡於水中約30分鐘，冬季只要15分鐘即可。	

基本造型篇

基本造型篇①

L型

1

L型插法屬直線型結構，因結構明朗且容易掌握，因此常被做為入門花型之一，其長短邊的比例約為2：1。L型插法是屬於單面花型，因此盡量選擇靠牆的位置擺放，如角落或矮櫃。

■ 步驟說明 ■

1 先以綉線花插出L的基本架構，並加上9片玉羊齒當外型的範圍。

2 於垂直綉線花莖的長度，插上第一朵康乃馨，再依序往下插出L花型之具體形態。

3 於康乃馨空間填補上玉羊齒，使整個花型不流於單調，並加上星辰花使其更具色彩與豐富感。

■ 花器 ■
西式塑膠圓盤

■ 花材 ■
綉線花 4 枝 康乃馨 9 枝
玉羊齒 15~20 片 星辰花 2 枝

2 篇型造本基

2

型

L

基本花型若加上適當的配件，或巧心的應用，立即可產生實用的效果與特殊的美感。只要花點腦筋選擇適當的配件，就可變化出許多不同的效果，這也是插花應用技巧之一。

■ 步驟說明 ■

1 以蘭草與蠟燭插出L型的高度，並以姬百合葉與玉羊齒插出L型之下半段。

2 姬百合依序插出L型之主體花結構。注意其位置切勿離開L型之位置。

3 於姬百合空間填補上小石縱蓉花，並如圖綴上緞帶、心與金色魔帶。

■ 用途 ■

本應用型可用於一般送禮，或情人節、生日、婚禮等插花設計。

■ 花器 ■

西式塑膠圓盤

■ 配件 ■

蠟燭、心、緞帶、金色魔帶。

■ 花材 ■

蘭草6枝 小石縱蓉花（卡士比亞、文竹霞草）2枝 羊齒（腎蕨）10~15片 姬百合葉3~5枝 姬百合（黃百合）7枝