

文艺经典荟萃

CHAHUAJIFAYUZHIDAO

插花技法与指导

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

插花技法与指导

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 插花艺术概述	(1)
第一节 插花艺术的涵义与特点	(1)
一、插花艺术的涵义	(2)
二、插花艺术的特点	(4)
三、插花艺术与其他艺术的关联	(5)
四、如何才能提高插花艺术水平	(7)
第二节 插花艺术的发展史	(7)
一、中国插花溯源	(7)
二、日本插花溯源	(13)
三、西方插花简史	(21)
四、东方与西方插花艺术比较	(24)
五、东西方插花风格评析	(28)
第三节 插花艺术的分类	(29)
一、根据用途的不同	(29)
二、根据艺术风格的不同	(30)
三、根据所用花材的不同	(32)
四、插花艺术的具体类别	(33)

第二章 插花花材及器具	(40)
第一节 插花用花卉材料的选取	(40)
一、观花类素材	(40)
二、观叶类素材	(41)
三、插花材料的择取	(42)
四、切花材料的选取	(45)
五、传统插花的寓意表现	(46)
六、常用花材主要特征及含义	(46)
七、常用木本插花材料	(49)
八、好的花材首先应具备哪些品质	(53)
第二节 插花器皿	(53)
一、器皿的种类与自制器皿	(53)
二、花器的选择运用	(57)
三、其他插花用具	(60)
第三章 插花的基本技法	(64)
第一节 花材的保鲜	(64)
一、减少水分损失	(65)
二、防止切口感染和促进吸水	(67)
三、应用切花保鲜剂	(69)
四、花材保鲜处理	(71)
第二节 花材的修剪整理	(72)
一、去掉多余的枝叶	(73)
二、去除棘刺	(74)
三、花部修饰	(74)

第三节 花材的弯曲造型	(75)
一、枝条的弯曲造型	(75)
二、茎枝的其他造型技法	(76)
三、花头的造型	(77)
四、叶片的弯曲造型	(78)
五、插花造型依花材的形状而定	(80)
第四节 花材的固定	(80)
一、盘花的固定	(80)
二、瓶花的固定	(82)
第四章 插花艺术基本原理	(86)
第一节 形式美的要素	(86)
一、色彩简介	(86)
二、线条	(102)
三、形状	(104)
四、质感	(105)
第二节 立意取材	(106)
第三节 构图取势	(108)
一、构图的原则	(110)
二、插花构图的类型及方法	(124)
第四节 主题突出	(130)
一、确立主题	(130)
二、如何构思	(131)
第五节 韵律变化	(135)
一、高低错落	(135)
二、疏密有致	(135)
三、虚实结合	(136)

四、仰俯呼应	(136)
五、上轻下重	(136)
六、上散下聚	(136)
七、重点突出	(136)
八、重叠有序	(137)
第六节 意境创造	(137)
第七节 插花艺术的表现手法	(138)
一、写意式插花	(138)
二、造型谐音式插花	(139)
三、写景式插花	(139)
第五章 插花的命名和插花原则	(140)
第一节 插花的命名	(140)
一、形象命名	(140)
二、抽象命名	(140)
第二节 插花的基本原则	(141)
一、色彩协调	(141)
二、构图完善	(141)
三、境物和谐	(142)
第六章 东西方式插花的插制	(143)
第一节 东方风格插花的插制	(143)
一、东方风格插花艺术特点	(143)
二、直立型插花的制作方法	(146)
三、直上型插花的制作方法	(147)
四、倾斜型插花的制作方法	(148)
五、下垂型插花的制作方法	(149)

六、水平型插花的制作方法	(151)
第二节 西方式插花的插制	(152)
一、西方风格插花艺术的特点	(152)
二、半球形插花的制作方法	(155)
三、扇形插花的制作方法	(157)
四、垂直方向椭圆形插花的制作方法	(158)
五、水平方向椭圆形插花的制作方法	(160)
六、半椭球形插花制作方法	(162)
七、圆锥形插花的制作方法	(164)
八、三角形插花的制作方法	(166)
九、倒“T”形插花的制作方法	(168)
十、四角锥形插花的制作方法	(170)
十一、新月形插花的制作方法	(172)
十二、“S”形插花的制作方法	(174)
十三、“L”形插花的制作方法	(176)
第七章 家庭花艺布置	(179)
一、卧室插花布置	(179)
二、吧台插花布置	(180)
三、茶几插花布置	(180)
四、玄关插花布置	(181)
五、客厅环境插花布置	(182)
六、餐桌的插花布置	(182)
七、书房插花布置	(183)

第一章 插花艺术概述

第一节 插花艺术的涵义与特点

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。

我们的民族以风雅著称，素来赋予花人格魅力，以花赞人，以花喻人。如梅兰竹菊为“四君子”，松竹梅被誉为“岁寒三友”等等。我国插花在形式上注重线条、构图的完整和变化，自然流畅，简洁清新；用色淡雅脱俗，朴素大方；在风格上朴实秀雅，追求崇尚自然，寓意含蓄；在意境营造方面，插花表现题材广泛，多赋予作品寓意深刻的思想性，观之耐人寻味，回味悠长。插花艺术是多种艺术形式的融会。

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。在探亲访友、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。

一、插花艺术的涵义

插花就是花的造型艺术，将植物体上的花、枝、叶、果等剪切下来，配合生活中场合、时间及用途等，以一定的技法为基础，按照艺术化的构图原则和色彩搭配进行设计后，将其插在能盛水的容器中或能保水的基质上，组成一件既有一定的思想，又有能充分展示花的自然美的外观形式的艺术品。

我国很早就有插花艺术，并创造了独特的艺术风格。插花是否美观，最重要的是安排的恰当，布局讲重点，色彩搭配要好，上下前后必须匀称协调，且忌对称、平行、等高和千篇一律。而且对插花材料的选择，也有所讲究。除色彩鲜艳的花朵外，还要果实、枝条和叶片的搭配，正如“红花还需绿叶衬”。不同的季节插花材料的选择也要有所不同，春天我们可作选桃花、牡丹、杜鹃、月季、玉兰、樱花、棠棣、迎春、芍药、绣球、香石竹、小苍兰、郁金香、马蹄莲等作为插花的材料。夏天应选一些给人以清爽感觉的花作为花材，如荷花、睡莲、唐菖蒲、大丽花、夜

来香、石榴、一串红等。秋天有菊花、槭叶、雁来红、桂花等。冬天有梅花、腊梅、水仙、茶花、南天竹等。花虽好看，但生命极其短暂，为了延长插花的观赏期，常选含花瓣初开的，最好是含苞欲放或是半开半放的也可以。对插瓶的选择也有门道。一般来讲，养水仙就不能用广口瓶，看起来会极不协调，应用一个浅水盆来插制；插香石竹、月季应用长颈细口瓶；放南天竹、腊梅就要先用高大的广口瓶，比例要适中，插瓶的高度应是花材的三分之一或二分之一。放在卧室里的插瓶应该小巧玲珑，办公室里的插瓶要精美素雅，大厅里、会议室应选择大瓶，要与周围环境相协调。为了固定花卉，可以在插瓶里放个花插把材料插上。插花材料不可曝晒，冬天要防冻。如果材料萎缩，可以将其补充点水分，等挺直后再插。修剪花枝时，最好双手浸在水中操作。如果材料的断口流汁时，可用开水浸泡基部。每日勤换清水，并放适量防腐剂。这些都可以对花材起到保鲜的作用。

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做切花花材的摆设花。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。

真正的插花是一种艺术的创作活动。提升到艺术的层面并不意味着普通百姓就难以做到。正如绘画艺术中既有通俗易懂的水彩画和漫画，又有高雅、深奥的油画、国画；插花也有生活插花和艺术插花之分。生活插在取材、择器、造型等方面都可以比较自由和随和，主要用于增添生活情趣。而艺术插花更多地追求精神内涵，艺术形式也极为讲究。当你外出郊游或从花园中随手采来一把花，随手将花插在一个容器中时，这时你就在插花，而这仅仅是插花的初级阶段，只是为了装饰居室，并不是真正意义上的插花。你是否想过这些花插在什么样的容器中才谐调，是放在卧室好呢，还是放在餐厅更合适。在你有意识地去考虑这些问题的时候，也就突破了插花的初级阶段。对居室的细心设计，不仅带来了大自然的气息，同时也增添了我们生活的情趣。

二、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

插花作品融天然花材的绚丽色彩、婀娜多姿、清新芬芳的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。

三、插花艺术与其他艺术的关联

插花艺术同其他艺术之间有着千丝万缕的联系。插花以其简洁的表现形式；广泛的取材与表现题材的多样化，使得这种艺术表现形式还具有雅俗共赏的特点。

雕塑是以固定的造型，或直观或抽象地表现人的思维灵感火花，这点与插花也有相似之处。但是插花是一种鲜活的艺术，充满了生命的盎然生机，这又是雕塑所无法比拟的。因此说，插花

艺术具有雅俗共赏的特点。

好比时装展示会上所展示的服装，有的纯粹是艺术性的展示，有的也可以演变为日常的着装。有些人不理解，这些艺术性的服装不能穿为什么还要展示呢？这些纯艺术性的时装虽然不能着装，但是可以起到引导潮流或拓宽人们视野和思路的作用，所以同样重要。插花也有相似的属性，插花有艺术插花和礼仪插花之分，艺术插花的制作难度很大，思想性也较强，却起着引导潮流的作用；而礼仪插花的普遍性强，不具备系统理论和实际经验的人，只要准备一些普通材料，精心挑选一些好的花材，根据自己的理解和感受也可以创作出一些插花作品来装点居室，起到陶冶情操，美化生活的作用。因而插花也具有广泛的公众特性，这是插花艺术普及与推广的社会基础，也是插花艺术品进入市场，形成规模效益的依据之一，插花艺术有陶冶情操的作用。

有人称插花艺术品是“凝固的音乐”。可见插花与音乐也有着密切的联系。音乐的美感富于流动性，音符的跳动旋律有时高亢、有时缠绵，给人以无限遐思和联想。插花作品中那飘扬的丝带，斜逸的枝叶，优雅的造型和深邃的意境使人仿佛聆听到了美妙的音乐。

诗歌是一种文学表现形式，诗歌的意境千变万化，韵味无穷，抒发的是一种强烈的内心感受，从而激发出人们丰富的想像力。插花作品也具有这种功能，它所营造的意境或模拟植物的自然生态美，或以夸张手法表现景物或园林景观，或以事件、人物为题材进行抽象概括，给人留下无尽的想象空间。

绘画是以形象和色彩来表现主题的，插花作品也具有这种特性，但是插花的立体感和观赏性比绘画更强些，插花的取材更广泛、制作更简单、而且重复操作性更强。另外一点不同之处是，绘画作品一旦完成，就不便再改动，存放时间再久，画面也不能

变化。而插花作品完成以后为了表达变动的情绪和内心感受，可随时根据作者的构思不断地进行调整和修改，由此可见，插花艺术是多种艺术形式的融会。

四、如何才能提高插花艺术水平

理论水平的提高是插花艺术最根本的提高，插花艺术是一门多学科的互相融合的综合艺术，而且涉及的知识面也比较广泛。因此学习插花艺术必须与全面发展的理论紧密联系。插花艺术有基本操作规律，其基本理论，既有自然科学的知识，如：园艺植物学、花卉学等，有人文学科的学问如：文学、社会学、美学等，还含有丰富的生活体验。学习插花艺术除了要掌握插花的专业知识、技巧和理论之外，还应当努力扩大知识面，学习与插花密切的相关知识，借鉴其他学科的原理与优势，不断丰富自己的文化素养，思路才能开阔，丰富创作灵感，能应用插花艺术技巧，将花材加以概括凝练，使之上升为真正的艺术品。

第二节 插花艺术的发展史

插花艺术的形式与发展，与人类的文明和进步有关。人类在长期的生产实践中，逐步认识自然，改造自然，从最初的生存需要，到对美的追求。插花迎合了人类审美的要求而形成、发展起来。东方和西方的插花艺术，各有其独特的发生和发展轨迹，各有不同的特色。

一、中国插花溯源

中国人素有爱花的习惯。远在唐代始，民俗不仅每年春时举

行以卖花、赏花为主的花市，还以农历二月十五日（至宋以后，始渐改为二月十二日）为百花生日，号花朝节。

东方风格的插花，中国和日本都是具有一定代表性的，从历史上看，日本的插花还原于中国。一般说来，中国是东方插花的主要发源地。中国插花历史悠久，翻开中国史册，早在六朝时代的南史中，就有关于插花的记载，史中说：“有献莲花供佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎。”这便是后人称为“借花献佛”的“宗教花”。也说明中国的插花起源于佛教的“供花”，且早在隋唐以前，便已广泛应用于佛事活动之中了，此后千百年来，无论庙宇、宫廷、住家的佛案上，都插鲜花供奉……由于莲花是佛教的象征，因此，佛教插花亦常以莲花为主，以素雅为上。手花作为插花一种形式，是一种常用的贺礼。南北朝的陆凯，曾自江南遥寄长安范晔一枝梅花，并提诗曰：“折梅逢驿使，寄予陇头人，江南无所有，聊寄一枝春。”古人当时已将花枝作为朋友间的馈赠礼品。我们从古画中可以看到：一尊释迦座像前，有盘盛清莲一朵，颇显得庄严静谧。六朝时期人们大概由此得到了灵感，开始以盘盛花，纯作观赏、宴客之用。北周诗人庾信曾用这样的诗句描写自己在春野中折花，然后以铜盘盛满红色杏花来宴客的情景：“春色方盈野，枝枝浣翠英；依稀映衬坞，烂漫开山城；好招待宾客，金盘衬红琼……”。当然，这时只是将花“放”或“养”在器皿中，还谈不上“插”或“安排”的艺术境界。真正的插花，在隋唐以后，才开始流行于皇宫贵族之家。

隋唐兴盛时期，由于陶瓷制作技艺的改革和发展，又出现了以精制的瓷瓶作为鲜花的保鲜容器。近年来“唐三彩双兽耳古瓷花瓶”的发掘出土，已为考古学家所证实，我国早在隋唐时期已广泛使用瓷瓶养花。

唐宋以后，插花逐渐兴盛起来。唐人罗虬在《花九锡》中，较详细地记述了当时插花的容器、剪刀、浸水、和花台等。唐代以牡丹为国花，宫廷插花也以之为主要花材。而形体硕大、色彩华丽、枝叶繁茂、装饰趣味浓厚是宫廷插花的主要特色。当时，无论花器、剪刀、供水、花台等，都极为考究，白瓷花瓶、冷冽甘泉、精雕漆座等均被视为上品。此外，还以重顶幄幃为花避风，悬名家字画以为衬托。当时文人的雅兴之一，就是“对花吟诗”、“对花饮酒”。唐代是中国插花的黄金时代，这种富丽堂皇的宫廷插花，在此后历代皇室中风行不衰。其中最有名的要算李后主（李煜）的“锦洞天”——这位文采风流的皇帝，每到春来，便将宫中的梁栋窗壁、柱拱阶砌，都密布插花作品，自称“锦洞天”，还对外开放参观——这大概要算是最早的插花展览了！

宋代，插花风气更盛。南宋文人张邦昌在其所著的《墨庄漫录》一书介绍说：“两京牡丹闻天下，花盛时，太守作万花会。宴席之所，以花为屏障；至梁、栋、柱、拱，以筒储水，簪花钉挂，举目皆花也”。北宋文学家欧阳修到洛阳做西京留守推官时，欣赏了各家独具风韵的洛阳牡丹插花后，在《洛阳牡丹记》中写道：“洛阳之俗，大抵好花，春时，城中无贵贱皆插花。”北宋文学家苏轼在《惜花》诗中写到：“沙河塘上插花回，醉倒不觉关儿咳。”苏轼还在《吉祥寺赏牡丹》诗中，描写了一老人簪花装饰的情形：“人老簪花不自羞，花应羞上老人头。”张邦昌记载的这段万花会，不仅描述了当时的插花盛况，也详细记载了我国在南宋时期使用竹筒储水插花的形式和类型。

元代由于异族统治，插花活动较为沉寂，但仍有部分文人在不满现实的心境下，借花消愁，于是又有狂怪孤高、荒寒冷僻的“心像花”出现，借以表达个人对现实的一种情绪和思想，风格

颇异。

明代，是中国历史上插花发展的鼎盛时期，当时的插花不仅普及民间，而且已经达到相当高的水平，有隆盛新理念花、文人花、格花等流行。有关插花的专论专著也较多。如明朝的张谦德撰有《瓶花谱》一卷，专论瓶花，先品瓶，次品花，以及折枝、插贮滋养、花忌等事。明代著名戏曲作家高濂，不仅精通戏剧创作，而且对养生长寿之道颇有研究，曾著有《遵生八笺》一书，书的第五部分“燕闲清赏笺”把鉴赏“清玩”（指金石、书画、古器、盆景、花卉等可供赏玩的东西）视为养生的重要方面。其中有《瓶花三说》一篇，较详细地论述了有关插花艺术各方面所应注意的问题。“瓶花之宜”论述插花活动所应遵循的若干准则及插花佳作所以成功的原因；“瓶花之忌”论述插花实践中应注意避免的数种不当做法；“瓶花之法”则专讲插花时所使用的若干种具体方法。它是我国明代插花艺术的重要著述。万历年间的文人袁宏道，不但喜欢莳养花卉，而且对插花艺术颇有研究，在他编写的《瓶史》一书中，列举了选花、插花、赏花，以及花器、用水的选择等 12 项内容，高度概括了插花艺术的精粹，是我国较早的插花艺术专著之一。此书曾在 1696 年被译为日文，成为日本花道的圭臬，对日本插花艺术的发展有重要影响，被推崇为“宏道流”。明代文人以花会友，喜欢将花人格化，如松、竹、梅被誉为“岁寒三友”，莲、菊、兰誉为“风月三昆”；梅、兰、竹、菊为“四君子”，白梅、腊梅、山茶、水仙为“雪中四友”等。

到了明清时期，插花技艺流传更广，可称为鼎盛时期。文人墨客多以此作为描写对象，反映在诗画、小说里，专著也随之出现。著名的文学家袁宏道尤为突出。他在一首《戏题黄道元瓶花斋》诗中云，“朝看一瓶花，暮看一瓶花，花枝虽浅淡，幸可托