

21世纪高职高专精品课教材

花艺环境设计师丛书

插花 艺术

理论篇

侯庆莉 主编

本本篇主要介绍了
插花艺术的基本概念以及相关
的名词术语、插花艺术的分类、
东西方插花艺术发展简史、
插花艺术的特点以及当代插花艺术
发展的趋势、插花艺术的美学基础知识、
插花花艺设计中的材质、形态、色彩三大基本
要素、插花设计中的原则与构图的原理、
插花花艺中常用的工具、器皿及辅材的种类、
选择与作用等有关基础理论知识、
旨在提高学生的学习兴趣、
为后续篇章的学习打下坚实的理论基础。

CHAHUA YISHU
LILUN PIAN

西南师范大学出版社
SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术. 理论篇/侯庆莉主编. —重庆: 西南师范大学出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5621-4587-5

I. 插… II. 侯… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 130068 号

21 世纪高职高专精品课教材
花艺环境设计师丛书

插花艺术

理论篇

主 编: 侯庆莉

出 版 人: 周安平

策 划: 李远毅 王 煤

责任编辑: 王 煤 彭 云

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 230 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4587-5

定 价: 39.00 元

谢明

世界顶尖华人花艺大师

亚太地区资深花艺大师

亚太地区插花艺术协会副会长

中国首批国家级花艺设计大师

日本华道池坊圣流家元教授

中国(香港)泛亚国际花艺事业机构特约评审官

香港泛亚国际事业机构特聘高级宴会花艺设计

香港英皇国际奢华盛宴花艺设计高级主理

欧中文化艺术交流促进会花艺专业委员

序

在历经三十载改革辉煌中,我国的花艺事业也同样分享这美好的光景。

在广博的神州大地上有着多样的花卉植物,它们有着华夏民族智慧赋予的象征意义。在东方,插花作为一种艺术诞生在我们这个有着五千年浩瀚文化的国度,它历经 1500 多年的磨砺,在当今新世纪中的魅力仍然吸引着世人去为它倾醉。

国内的花艺(业)者始终在参考着境外的一些花艺书籍,虽有各种版本的花艺书籍,但专业性强、技术含量较高的书籍还并不多,作者的水准也各不相同。所以国内花艺书籍曾一度使爱好者无从选择,业界一直以来都有盼望正规、专业、系统的插花艺术教材的呼声。

随着时代的进步,社会的审美发生了根本的变化。插花艺术的形式与内容也在不断拓展,特别是近几年以来,有各种国内、国际高端花艺赛事不断在我国举行,业内的技术、设计、创作都有极大地提升,同时也渴望有较为正确规范理论引导,很幸运在这个时候由侯庆莉老师主编的《21 世纪高职高专精品课教材——插花艺术》教材的出版。此教材不仅仅是高校相关专业的学生用书,而且对于各种层次的花艺爱好者都有着良好的帮助。该系列书籍所示的理论加实践,并结合最新的花艺资讯配以大量有效的佐证图片,对从传统的插花花艺理论到今天的现代花艺设计作了正规、系统的梳理,较为精准地描述了各种插花、花艺技法要点,分别以《理论篇》、《技能篇》、《应用篇》向求知者展示了较强的实用性,是当前高等院校艺术类别较为精选实用的花艺教材。相信该书能给予从事以及爱好花艺事业的人们带来颇多的帮助,希望通过该书能使插花艺术在高校得以更广的普及。

编写说明

高职高专是我国高等教育的重要组成部分。本教材是按照教育部高职高专教材建设的要求,紧密围绕着培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型人才而编写的。

教材编写时,根据高职高专课程建设的特点以及相关层次的国家职业(插花员、花艺环境设计师)标准要求,广泛吸收国内外相关教材的优点,力求使教材反映当代插花花艺行业的新知识、新理念、新技能,重点突出高等职业教育中能力为本的特点,做到解释基本概念,讲清基本理论,注重能力培养及实践应用,以适应行业中职业岗位要求与需要。教材在章节编排上遵循“循序渐进”的规律:基础理论知识→相关技能能力→职业应用能力,把教材编排为图文并茂的三本书:《理论篇》→《技能篇》→《应用篇》。

教材突出基础理论知识的应用和实践能力的培养,具有针对性与实用性,教学中可根据专业以及课时数的具体情况,选择相关内容。教材适用于全国高职高专的环境艺术、园林、园艺、装饰设计、酒店管理等专业作为专业课教材,也适用于高校人文素质类的公共选修课教材,还适用于插花花艺行业相关层次的培训教材以及花艺爱好者的自学书籍。

本教材由侯庆莉主编,编写所有篇章;李群星担任副主编,参与编写理论篇的第一章,技能篇的第一、第二、第三章;李义参与编写理论篇的第一章;赵秋月参与编写理论篇的第三章;郑育卫参与编写应用篇的第三章。

在教材的编写中,有幸得到中国插花花艺协会副会长、上海插花花艺协会会长、中国杰出插花艺术家蔡仲娟老师,及亚太地区插花艺术协会副会长、国家级花艺设计大师谢明老师,上海插花花艺协会同仁的大力帮助;同时,还得到上海谢明时尚花艺设计有限公司、浙江海宁科曼包装产品有限公司、广州亚生园艺有限公司、成都鑫泰阳园艺有限公司等企业为此套教材提供的专业数据资料。为了增强教材的直观性、可读性,便于读者理解和掌握插花花艺的相关理论,在书中引用了众多同行专家、花艺师的成果及文字、图片资料作为内容的佐证依据,在此向他们致以衷心的感谢。此外,还要特别感谢为教材提供优秀平台的西南师范大学出版社领导及教材资深策划人王煤女士。

本教材主要是利用编者多年来在从事一线专业教学过程中,把行业的发展与教学内容相整合而设计的教案以及收集的资料为素材来编写的。由于编写水平有限,教材中的错误与缺点在所难免,诚请专家、读者批评指正,以便不断修改、完善。

编者

002 | 第一章 插花艺术概述

第一节 插花艺术的含义与特点 004

- 一 插花艺术 004
- 二 插花与花艺 004
- 三 插花花艺的艺术特点 008

第二节 插花艺术的分类 010

- 一 依据地域范围分类 010
- 二 依据时代特点分类 012
- 三 依据设计目的分类 012

第三节 插花艺术的发展历程 014

- 一 东方插花艺术 014
- 二 西方传统插花艺术 028
- 三 现代花艺的发展趋势 035

038 第二章 插花花艺设计的基础理论

第一节 花艺之美 040

- 一 什么是美 040
- 二 插花艺术美的建构 041

第二节 插花花艺设计的基本要素 048

- 一 材质 048
- 二 形态 054
- 三 色彩 057

第三节 插花花艺设计的原则 068

- 一 确立主题 068
- 二 立意构思 068

第四节 插花花艺设计的构图原则 072

- 一 插花花艺的构图原则 072

第五节 插花花艺的造型技法 080

一 高低错落 080

二 仰俯呼应 081

三 疏密有致 081

四 虚实结合 082

五 上轻下重 082

六 上散下聚 083

084 第三章 插花花艺的工具器皿及辅材

第一节 插花花艺工具 086

一 修剪工具 086

二 固定工具 087

三 辅助工具 088

第二节 插花花艺器皿 090

一 花器的分类 090

二 花器的作用及选配 096

三 插花垫座、几架 099

第三节 插花花艺辅材 100

一 包装纸 100

二 绳带 102

三 其他 103

104 图例欣赏

参考书目

21世纪高职高专精品课教材
花艺环境设计师

丛书

插花
艺术

理论篇

主 编 侯庆莉
副主编 李群星

CHAHUA
YISHU

第一章

插花艺术概述

本章提要

本章作为插花艺术入门的基础知识,主要阐述插花艺术的基本概念以及相关的名词术语、插花艺术的分类、东西方插花艺术发展简史、插花艺术的特点以及当代插花艺术发展的趋势。

本章重点

1. 插花艺术的含义及分类。
2. 中国传统插花艺术。
3. 东西方插花艺术的特点。

第一节

插花艺术的含义与特点

一 插花艺术

花是自然的精灵,是大自然给人类最美的馈赠。一片绿叶、一个花蕾、一个小果、一段枝蔓,都能让人眼眸为之而亮,心灵随之而动。自然中的一花一草所蕴含的蓬勃生气,诠释着生命的瑰丽。

人们用艺术创作的理论,把人的情感融入花草中,把“爱生命与花”的感悟留在生活的每一个角落,从而赋予花草新的表现形式与寓意,这是一种美的再次创造过程,这种艺术就是插花艺术。因此,插花艺术是人们剪切具有自然美的花卉植物作为设计素材,根据一定的审美意识,按照艺术构图的原则进行设计,再以一定的技法为基础,让这种剪切下来的花卉植物在新的环境中被赋予新的形式与一定的文化内涵的一种造型艺术(图 1-1)

图 1-1 九里飘香迎客来 陈晞文

二 插花与花艺

1. 插花

插花指将自然界中采集来的花、枝、叶、果等植物材料,插入瓶、盘、盆等容器中以水供养,用于供奉或欣赏。

插花作为一个动词来理解其中的艺术成分时,它分别有两种行为过程:

一种是把采集或购买的花材随意的放在盛水的容器里,这种过程也是插花,只不过它是任意的插摆,它并不能成为插花艺术;

另一种是把采集或购买的花材用艺术创作的手段进行插作,将花材插制在能盛水的花器或保水的基质上,组成一件既有一定内在的思想情愫,又能充分展示花的自然美的造型作品时,这才是插花艺术。这种形式的插在插花艺术的范畴里一般指传统插花(图 1-2),特别是东方传统插花,如中国传统插花(图 1-3)与日本花道(图 1-4)。

图 1-2 传统插花——西风醉月 蔡仲娟

图 1-3 中国传统插花——荷篮归来 蔡俊清

图 1-4 日本池坊圣流作品 佐藤清篁（日本）

图 1-5 广泛的创作材料 出田哲夫(日本)

2. 花艺

花艺相对于狭义的插花来讲它是一个广义的范畴,是传统插在形式与内容上的拓展。

“花艺”从解词上讲,它指花卉艺术,是一个范围更加宽广的概念。花艺不仅仅局限于用离体(剪切)植物作创作素材的插花艺术,还包括了用完整的活体植物作创作素材的园林景观设计中的花境、组合栽培、植物立雕等,这几个方面也正是花卉环境艺术所涵盖的内容。因此,插花艺术中的“花艺”对于花卉环境艺术来讲它是狭义的,对于插花艺术来讲它又是广义的。

花艺在插花艺术中的广义性主要表现在两个方面:

一是材料的选择范围更加广泛,不只局限于鲜切花材,还可以使用干花、人造花材等;不只局限于植物材料,还可使用非植物的装饰性材料。(图 1-5)

二是创作手法不只局限于花材只插制在传统的花器中。(图 1-6)

3. 插花与花艺的关系

(1)“插花”是指插制在传统意义上的盘、碗(钵)、缸(盆)、瓶、筒、篮等花器中(图 1-7),而作为“花艺”中的花器范围拓展得更为宽广,甚至也可不用容器进行插制。(图 1-8、9)。

(2)“插花”必须以植物材料为素材,而“花艺”除用植物材料外,还可用许多非植物的装饰性材料,如金属、玻璃、塑料、棉绸织品等。(图 1-10)

(3)“花艺”创作在选材、构思、造型等方面都比插花更加广泛自由,尤其在一些大型展览、比赛场合中它被广泛应用,因此,它的造型趋于大型化,很有气势,这是一般传统插花无法与之相比的。(图 1-11)

图 1-6 瓶韵 王志东

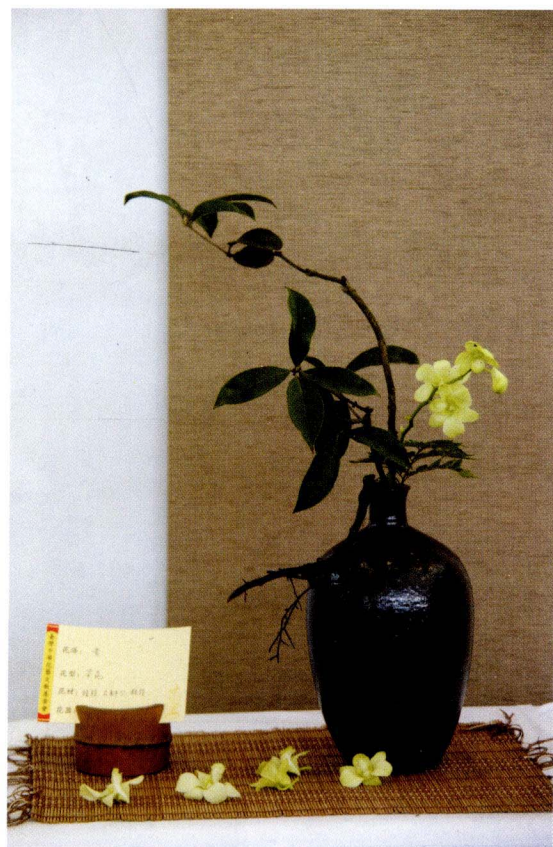

图 1-7 传统瓶花——“贵” 操瑞云(中国台湾)

图 1-8 现代瓶花作品——“名门风度” 蔡仲娟

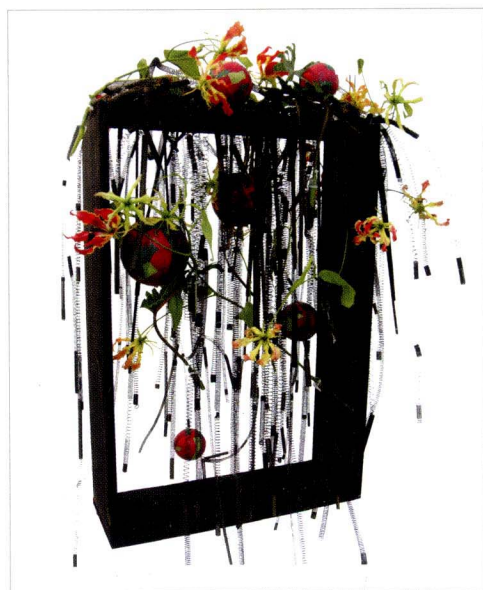

图 1-9 弹簧线的表现 郑华顺(韩)

图 1-10 激情燃烧的岁月 谢明

图 1-11 家园