

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

应用篇

侯庆莉 主编

本篇主要介绍了现代商业花艺中广泛的应用形式：花篮、花束、婚礼花艺的设计与制作等基本要领与技巧，具体内容：花篮的基本知识、花篮的构成、应用形式及制作技巧、花束的构成与造型、花束中花枝的固定技法、花束的包装设计与制作、婚礼中花艺运用的人体饰花与环境饰花的设计要点与制作步骤。

CHAHUA YISHU
YINGYONG PIAN

图书在版编目(CIP)数据

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

ISBN 978-7-5621-4588-2

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 130067 号

21 世纪高职高专精品课教材 丛书
花 艺 环 境 设 计 师
插 花 艺 术
应用篇

主 编: 侯庆莉

出 版 人: 周安平

策 划: 李远毅 王 煤

责任编辑: 王 煤

封面设计: 梅木子

装帧设计: 彭 云 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: 7.75

字 数: 238 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 978-7-5621-4588-2

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

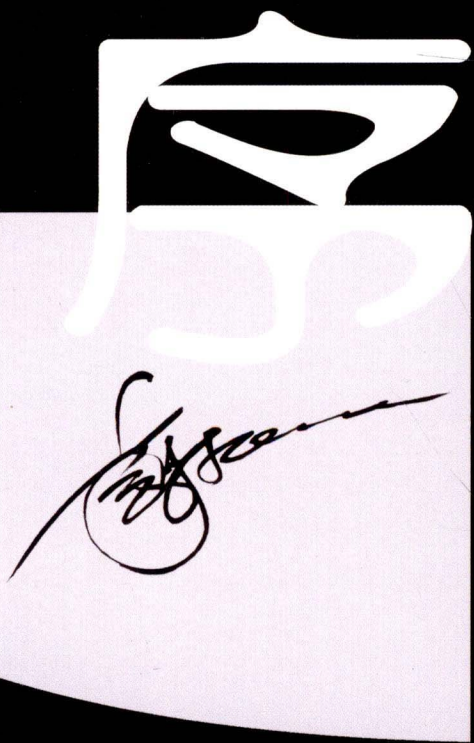
日本华道池坊圣流家元教授

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

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性人才而编写的。

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的要求与需要。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

目录

002

第一章 花篮的设计与制作

第一节 花篮插花的基本知识 004

一 花篮的定义及用途 004

二 篮器与辅件 005

三 花篮的分类 006

四 花篮插花花艺的特点 007

五 花篮插作要点 009

六 花篮的保养 009

第二节 花篮插花花艺设计 010

一 花篮的基本构成形式 010

二 花篮的应用设计 013

三 生活装饰花篮 019

第三节 花篮的修饰 020

一 修饰材料 020

二 修饰方法 020

024

第二章 花束的设计与制作

第一节 花束的基本知识 026

一 花束的定义 026

二 花束的特点及应用 026

三 花材与辅材 026

四 花束的分类 028

五 花束的保养 031

第二节 花束的构成 032

一 花束的结构构成 032

二 花束的成形构成 034

三 花束的造型构成 034

第三节 花束的制作 040

一 花材的选择 040

二 制作方法 040

三 包装装饰 042

054 第三章 婚礼花艺的设计与制作

第一节 新娘捧花 056

一 花材与装饰材料的选择 056

二 捧花的基本结构 059

三 捧花的类型及制作程序 060

四 捧花的使用 063

第二节 新娘头花 064

一 花材与装饰配材的选择 064

二 新娘头花的类型及制作 064

第三节 胸花 068

一 胸花的结构与使用 068

二 花材与装饰配材的选择 069

三 胸花类型及制作 070

第四节 婚礼花车 074

一 花车装饰材料的选择 074

二 花车饰花部位 077

三 花车配置方案 077

四 花车饰花 078

五 花车装饰艺术 081

六 花车的保养 082

第五节 婚礼会场花艺 084

一 婚礼会场的基本形式 084

二 婚礼会场的设计思路 086

三 婚礼会场功能区域的花艺设计 088

098 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

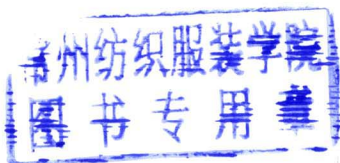

插花
艺术

应用篇

主 编 侯庆莉
副主编 李群星

CHAHUA
YISHU

J526.1/150=2

常州纺织服装学院图书馆

11596258

西南师范大学出版社

第一章

花篮的设计

与制作

本章提要

花篮花艺是一种常见的生活及礼仪用花装饰形式。本章阐述花篮的一些基本常识、花篮的构成、应用形式及制作技巧。

本章重点

1. 花篮基本构成形式。
2. 花篮的设计要领。
3. 花篮的制作要点。

能力目标

1. 掌握花篮的应用形式。
2. 掌握礼仪花篮设计与制作技巧。

第一节

花篮插花的基本知识

一 花篮的定义及用途

花篮是一种独特的插花花艺形式,是指把木、竹、藤等材料编织的篮子作为花器,内放不渗水的花泥或容器,用鲜花或仿真花或干花等作为插花花艺素材,根据不同的场合及用途而制作的插花花艺作品。(图 1-1)

花篮是一种时尚礼品和装饰品,在人们日常生活和社交礼仪中应用广泛。花篮作为礼品主要用于迎送贵宾、重大节日、大型会议、演出、新店开业、结婚、生日寿辰、探病慰问等礼仪场合,作为生活饰品主要用于宾馆酒店、会议室、接待室及家庭的环境装饰。(图 1-2)

图 1-1

生活装饰花篮

图 1-2

贺礼花篮

图 1-3 天然植物制成的篮器(竹漆器花篮)

图 1-4 柳篮

图 1-5 铁艺有柄花篮

图 1-6

图 1-7 三层铁艺花架

图 1-8

二 篮器与辅件

1. 篮器

由线条状的植物或非植物材料编制而成的一种质地轻盈牢固不能贮水的盛物器具,它是花篮插花花艺的基础物质。

(1)材料

制作篮器的材料大部分采用天然植物(图 1-3、4),如柳条、藤条和竹篾、纸绳、稻草等,用它们来制作篮器具有自然、质朴感;还有用非植物材料(图 1-5),如金属、塑料等来制作具有现代感与时尚感的篮器。

(2)形状

花篮常见的形状有:浅口花篮、元宝花篮、荷叶边花篮、筒状花篮、双耳花篮、有柄花篮、无柄花篮、壁挂花篮、单层花篮、双层花篮、组合花篮等。(图 1-6)

另外,有些篮器随着新材料的运用和发展,被竹架、铁架或塑料制的立架所替代(图 1-7),但是在创作方式上仍然遵循花篮的设计手法,因此还是把这种形式称为花篮,如庆典花篮中的架层花篮。

(3)结构

篮器一般由篮身、篮沿、篮柄三部分组成,有些花篮无柄。在花篮的设计制作中,篮器不仅仅是插花的花器,而且是花型构成中很重要的组成部分,要把篮器作为插花花艺构图要素来进行全面设计。(图 1-8)

图 1-9

2. 辅件

(1) 供水与固花材料

供水与固花材料有:塑料纸、锡箔纸、花泥、盛水器皿、花插等。篮器是一种以经纬编织方式出现的器皿,它具有渗水性。因此,要用鲜花来制作花篮,必须在插制前先在篮器内垫上一层不透水的塑料纸或锡箔纸,然后再在上面放置花泥,也可在篮内另设供水器皿。放置花泥做不

透水处理的篮器,要将花泥与篮用防水胶带或用茎干、铁丝固定好,确保花材的供水和花篮的稳定,以免花篮在运输、行走过程中花型变形。

(2) 装饰材料

花篮常用的装饰材料有:缎带、网纱、包装纸、摆件、插牌、贺卡等。花篮在制作与使用上,为了提高装饰效果,还需要用一些材料来修饰补充。(图 1-9)

图 1-10 礼仪

三 花篮的分类

1. 依据设计目的分类

有礼仪花篮和生活装饰花篮两大类。

礼仪花篮,几乎都出自花店,属于商业花艺。礼仪花篮中有大型的典礼(婚礼、庆典、丧礼)花篮,也有中、小型的节日以及探访花篮。礼仪花篮是带有商业目的的一种产品设计,它是按照客户的用途和要求而进行策划创作的。礼仪花篮中使用的花材种类、色彩搭配有着约定俗成的用法,设计制作花篮时一定要特别注意,作为花艺设计者掌握通俗的花语以及用花禁忌是必须的。(图 1-10)

生活装饰花篮是针对商品花篮的性质而言的,是指非商业用途的居家环境装饰花篮以及作为插花艺术展览中纯艺术性的花篮作品。生活装饰花篮用花量少,花篮体积小,有吊篮、壁挂篮等,适合放置在客厅、卧室、书房、餐台、厨房等一切可以利用的空间。(图 1-11)

2. 依据使用的材料分类

有鲜花花篮、干花花篮、仿真花花篮、果蔬花篮。一般情况下,礼仪花篮用鲜花进行设计制作,干花及

图 1-11 生活花篮

图 1-12

图 1-13 仿真花篮

图 1-14 水果花篮

仿真花花篮多用于居家环境装饰或商业场所展示与装饰。果蔬花篮可用于居家生活也可用于酒店、宾馆、探亲访友之用。(图 1-12~14)

3. 依据使用范围分类

有餐桌花篮、婚礼花篮、庆典花篮、丧礼花篮、节日花篮、探访花篮、环境装饰花篮等。(图 1-15~18)

4. 依据花篮的规模分类

有大型花篮、中型花篮。大型花篮一般为仪典花篮；小型花篮用于生日、婚礼、节日、纪念日、探病以及宴会餐桌、台桌装饰等。(图 1-19)

图 1-15 餐桌花篮

四 花篮插花花艺的特点

花篮造型设计及插作步骤除了与技能篇所述的插花形式相似外,还有着自身的一些特点:

图 1-16 庆典花篮

图 1-17 节日花篮

图 1-18 环境装饰花篮

图 1-19 大型花篮

图 1-20 突出篮的特征——礼仪花篮

1. 突出篮的特征

插花时,花、枝、叶不要把花篮全部掩盖,要把花篮最有特色的部位如提手、篮沿等处部分显露出来。这些部位要作为花型构图的一个要素而进行整体设计,才能使插花花艺花型具有花篮的特色。(图 1-20、21)

2. 强调携带性

礼仪花篮是花篮应用最广泛的形式。礼仪花篮作为礼物用于赠亲送友,因此在插花时须考虑携带方便。花枝要固定,重心不宜太高,也不要太重。花篮可全部用花来插,也可把欲赠送对方的礼物放入篮内,在礼物周围再插花。

图 1-21 突出篮的特征——生活花篮

图 1-22 用不透水塑料纸包裹花泥

图 1-23 篮内放不漏水的小容器

五 花篮插作要点

1. 花篮插作前应先在篮底铺垫不透水的纸张或放不漏水的小容器,然后再放置花泥,这样可以保证花泥吸水而又不向下漏水污染环境。(图 1-22、23)

2. 为便于花篮在提拿或运输时不摇动,还应将篮内的花泥用铁丝或竹签加以绑扎固定。

3. 花篮主要是通过其篮身、篮沿及篮把表现其造型特点,不可用花材把所有篮沿和篮把缠满堵实。

4. 一般不选用粗大笨重的花材,花材要与篮子轻盈的质地与造型相协调。

六 花篮的保养

1. 保水与防水

水分的保持是鲜花花篮保鲜的基本条件。当在花篮内放置花泥时,要用不透水的塑料纸或其他防水材料包裹,以防止水分的流失并染污摆放场地。插制完成后,可对花体进行喷雾状水处理以及在花泥处进行注水补水。如果是水果礼品花篮,还要在水果与礼品之间进行防水隔断处理。

2. 保鲜处理

鲜花花篮对鲜切花进行适当的保鲜处理,可以延长观赏期,除了保水保鲜外,还可采用支撑加固花材,防止花枝垂枝,也可以在花篮的保水处理过程中加入鲜花保鲜剂来延长花期。