

园林花卉职业技能教程

插花艺术基础

吴亚芹 王玉 张颖 编

化学工业出版社
教材出版中心

园林花卉职业技能教程

插花艺术基础

吴亚芹 王 玉 张 颖 编

化学工业出版社
教材出版中心

· 北京 ·

(京) 新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术基础/吴亚芹, 王玉, 张颖编. —北京: 化学工业出版社, 2006. 1
ISBN 7-5025-6587-6

I. 插… II. ①吴…②王…③张… III. 插花-装饰艺术 IV. J525. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000747 号

园林花卉职业技能教程

插花艺术基础

吴亚芹 王 玉 张 颖 编

责任编辑: 王文峡 陈 丽

文字编辑: 麻雪丽

责任校对: 战河红

封面设计: 潘 峰

*

化学工业出版社 出版发行
教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印装

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 4 彩插 2 字数 98 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-6587-6

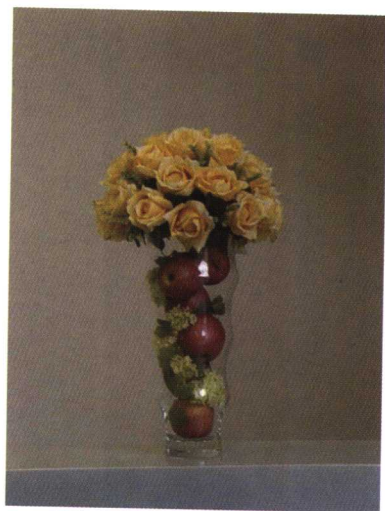
定 价: 12.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

花艺装饰

花艺装饰

东方式插花

东方式插花

开业篮

开业篮

现代花艺

现代花艺

胸花

花束

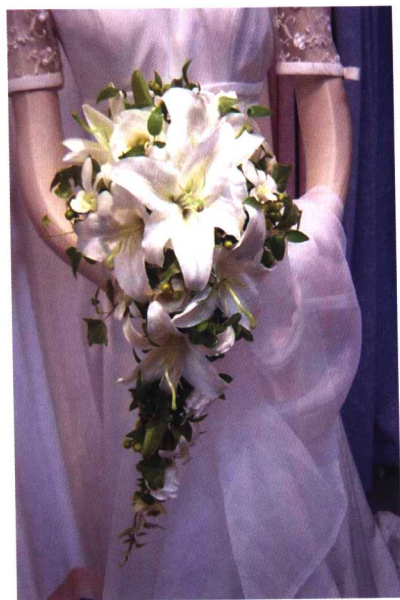
花篮

现代花艺

S形插花

新娘捧花

腕花

胸花

人造花插花

人造花插花

编审委员会

主任委员：段福生

副主任委员：闵霞 吴亚芹

委员：（按姓氏汉语拼音排序）

曹洪青 陈会军 陈秀莉 段福生

贾光宏 梁明 刘春玲 闵霞

田群山 王介人 王丽平 王亚娟

王玉 吴亚芹 杨树明 张养忠

张颖 赵东升 赵小平 郑红霞

前 言

插花艺术是中、高等职业学校园林类专业的主修课程，也是劳动就业转移培训的课程之一。为适应职业教育就是“就业”教育这一新的定位，提高受教育者的实践技能，使培养出来的人才符合市场和行业的要求。本教材就是以职业岗位标准为基础编写的。

本教材以“模块”的形式将基础知识系统和技能系统区别开来，在学习中更加具有针对性。由于每一个“模块”是独立的，对于适应季节教学和弹性学制都有可操作性。教材在编写过程中，力争用通俗的语言阐述观点，易懂易读。本教材也可用于职业高中（三年制），并可以作为培训教材使用，具有突出实践技能的学习特点。

《插花艺术基础》以国家插花员职业标准初级工和中级工为依据，围绕着培养学生应具备相关的岗位能力，突出学生实践技能的提高，与就业岗位紧密联系，培养学生综合实践能力。

本教材由国家级重点职业学校、北京市现代化标志性中等职业学校——昌平职业学校园林花卉专业教师编写，吴亚芹担任主编。其中第一章，第二章，第三章，第四章第一节、第二节由吴亚芹编写；第四章第三节、第四节、第五节，第五章，第七章由王玉编写；第六章由张颖编写。本教材特邀北京市市级园林花卉专业骨干教师刘春玲老师审阅全书。

在本教材的编写过程中，得到了化学工业出版社编辑的多方指导，得到了昌平职业学校领导的支持和鼓励，在此一并感谢。

限于编写者的学识和实践经验，书中的不妥之处欢迎读者提出宝贵意见。

编 者

2005年10月

目 录

第一章 插花基础知识	1
第一节 插花起源	1
基础知识一 插花的起源与分类	1
基础知识二 东方式插花发展史	1
一、中国插花发展史	1
二、日本插花发展史	5
基础知识三 西方式插花发展史	8
第二节 插花分类	9
基础知识一 鲜花插花的艺术特点	9
基础知识二 插花的分类	10
一、按插花用途分类	10
二、按艺术风格分类	10
三、按花材性质分类	11
四、按容器样式分类	11
五、按艺术表现手法分类	12
巩固练习	12
第三节 插花工具及花材	13
基础知识一 插花工具	13
一、插花工具种类	13
二、花泥的使用方法	14
三、花插（剑山）	15
基础知识二 插花花材的基本知识	16
一、花材的种类	16
二、鲜花花材的采集时间和枝条的选择	16
三、鲜花花材的选购	17
四、花材的包扎	18

五、花材的保养方法	18
六、花材的抑制法和催花法	20
七、花材处理的基本技能	21
第二章 插花的构图原理	25
第一节 插花构图的基本原理	25
基础知识一 变化与统一	25
基础知识二 调和与对比	26
基础知识三 均衡与动势	29
基础知识四 韵律与节奏	30
基础知识五 主次分明	31
第二节 插花构图的基本技法	31
操作技能 插花构图的基本技法	31
第三节 插花构思的基本方法	32
基础知识 立意、构思	32
第四节 插花造型要素	33
基础知识一 东方式插花的一般度量关系	33
基础知识二 插花不等边三角形构成	33
第三章 中国传统插花	35
基础知识一 枝条比例	35
基础知识二 东方式插花基本造型	36
第四章 礼仪插花	40
第一节 传统几何形插花	40
一、传统几何形插花造型设计的要求	40
二、传统几何形插花对花型的要求	41
三、对称插花作品制作	42
四、不对称插花作品制作	47
第二节 花篮插花	50
基础知识一 花篮插花常识	50
基础知识二 花篮的应用	52
一、庆贺花篮	52
二、生日花篮	53
三、探亲访友花篮	53

四、悼念花篮	53
五、观赏花篮	54
基础知识三 花篮修饰与保养	54
一、花篮修饰	54
二、花篮保养	54
第三节 花束制作	55
基础知识一 花束的基本结构	55
基础知识二 扎花束前花材的处理	56
操作技能一 丝带花的制作	56
操作技能二 手扎花束螺旋持握法	60
操作技能三 单面观花束的制作与包装	61
操作技能四 半球形花束的制作与包装	62
操作技能五 小品花束的制作与包装	64
第四节 花车的制作	66
基础知识一 花车的应用	66
基础知识二 婚礼花车装饰的部位及配置	66
基础知识三 婚礼花车的装饰艺术	69
基础知识四 婚礼花车的保养	71
第五节 人体花饰	72
基础知识一 人体花饰的种类	72
操作技能一 花材的加工处理	72
基础知识二 新娘捧花	75
一、新娘捧花的特点	75
二、新娘捧花的色彩应用	76
三、新娘捧花的花型	76
操作技能二 新娘捧花的制作	77
一、花托插制的捧花	77
二、用铁丝捆的捧花	78
操作技能三 胸花、肩花、腕花与头花	80
一、胸花	80
二、肩花	81
三、腕花	82

四、头花	82
第五章 现代插花技术	83
第一节 现代插花艺术的特点	83
一、丰富多彩的插花艺术	83
二、东西方文化交融而不失民族特色	84
三、新奇的插制技巧层出不穷	84
四、灵活、自由、多样的表现形式	85
五、广泛与深刻的创作题材	85
第二节 现代插花的设计技巧	85
第三节 东西式结合的现代插花	89
第四节 自由造型的现代插花	90
第五节 小品花、微型花、敷花、浮花和壁花	91
第六章 人造花与干燥花	93
第一节 人造花	93
第二节 干燥花	94
第七章 花店经营常识	95
第一节 选址	95
第二节 店面设计	96
一、花店的陈列技巧	97
二、花店空间巧利用	98
三、花店布置的色彩搭配	98
第三节 接待顾客常识	100
一、常见的3种类型顾客	100
二、5秒钟搞定顾客	100
三、卖花的技巧	101
四、抓牢你的客户	101
五、关心对方利益，牢记双赢理论	102
第四节 承诺是金——电话订花业务成功的关键	107
第五节 经营管理	108
一、真诚待人，稳定经营	108
二、让员工知道自己的位置	109
三、培养得力的店面经理	110

四、小花店的用人之道	111
五、分工详尽好经营	111
六、巧拿花艺工程款	112
七、引导新娘选花三步走	113
八、打有准备之仗——提前备战节日商机	114
参考文献	116

第一章 插花基础知识

花是大自然的精华，是美的象征。插花是自然美与艺术加工的结合，它可以作为艺术品供人们欣赏品味，给人们带来愉快、幸福和希望，也是表达、传递真挚情感的纽带，借花寓意，以花传情，带给人们美好的祝愿。有了赏心悦目的鲜花，人们才发现世界可以如此多情浪漫，生活可以这般丰富多彩。

第一节 插花起源

学习目标

1. 了解中国、日本及西方插花发展简史。
2. 掌握插花的分类。

插花就是将具有观赏价值的枝、叶、花、果从植株上剪切下来，经过一定的艺术构思和技术加工，将其组合成一件花卉艺术品，供人们观赏，用以美化、装饰环境。

基础知识一 插花的起源与分类

- (1) 东方式插花 以中国、日本为代表。
- (2) 西方式插花 以欧美为代表。

基础知识二 东方式插花发展史

东方式插花起源于中国佛教供花，至今已有 1500 年的历史。

一、中国插花发展史

1. 插花萌芽阶段（公元 220 年以前）

汉代是我国封建社会大发展的时期，新形成的生产关系比较适应生产力的发展，也大大地促进了文化艺术的发展。汉代的艺术形式，构图严谨，注重左右对称，强调四方八位的构图法则，具有写实、朴素、浑厚而凝重的风格。

在河北望都东汉（公元 25～公元 220 年）墓道壁画中，绘有一陶质圆盆，盆内均匀地立着一排 6 枝小红花，甚似折枝花插在陶盆中，圆盆置于方形的几架上，形成花材、容器、几架三位一体的形象，当为中国插花艺术产生的初期形式。由此可以看出：插花初期从不讲究外部造型，随便插到容器中即可，发展到有规律的成行的对称式造型；插花从随意摆放观赏，发展到将插花放置于几架上，抬高其相对位置，增强其艺术感染力。折枝花插入容器中，为能固定位置，并供给水分生长，最先想到的做法应当是像种植庄稼那样，容器中盛泥或湿沙，将折枝花插入其中。

2. 插花初级阶段（公元 220～公元 581 年）

三国至南北朝时期，其间战事频繁，政局动荡，人们饱受战乱之苦，感到空虚郁闷，想寻求精神上的寄托与安慰。在这期间，各地广建佛教寺院，佛事活动日见兴旺。一些文人或虔诚于宗教，或隐居山野。以山水花鸟为友，文艺思想表现出超脱世俗、怡然自得的思想境界。公元 5 世纪的《南史·晋安王子懋传》记载：“子懋年七岁时，母阮淑媛病危笃，请僧行道。有献莲花供佛者，众僧以铜罍盛水，浸其茎，欲华不萎。”以花献佛，祈求母病霍然痊愈。这是已知的历史遗存中，关于容器插花水养的最早文字记载。北周诗人庾信在《杏花》诗中写道：“春色方盈野，枝枝绽翠英。依稀映村坞，烂漫开山城。好折待宾客，金盘衬红琼。”折取杏花款待宾客，金黄的铜盘衬托着粉红色的杏花，格外鲜丽。这很像现在的浮花形式。当时佛前供花以荷花和柳枝为主要花材。表现善男信女对佛的崇拜与虔诚，不讲究插花的艺术造型。

3. 插花普及、发展和兴旺阶段（公元 581～公元 960 年）

隋唐、五代时期，是中国插花艺术发展史上的兴盛时期，政局

稳定、国泰民安、经济繁荣，文化艺术取得灿烂辉煌的成就，插花艺术也进入了黄金时代，爱花之风盛极一时。每年农历二月十五日定为“花朝”，即百花的生日，常举行大规模的盛会。唐代牡丹处于国花的地位。这期间插花有了很大发展，从佛前供花扩展到宫廷和民间。佛前供花有瓶供和盘花两种形式，仍以荷花和牡丹为主，具有构图简洁，色彩素雅，注重庄重和对称的错落造型。宫廷和民间插花多以牡丹为主，花材搭配较为考究，常以花材品格高下以定取舍。

隋唐、五代时期我国对插花艺术已有相当深入的研究，并有很高的欣赏水平；注重插花花材的搭配，陈设环境；讲究严格的插花程序和排场，追求整体的艺术效果；应用的花材种类更加丰富；花器的种类增多，制造精美，插花造型优美多样，有瓶花、盘花、缸花、吊花、壁挂、篮花等；形式丰富多彩，技艺和风格等都有所突破。这一时期出现了有关插花的专著《花九锡》（作者罗虬）。在《花经》中仿照古代帝王选才任官的九品九命体制，将各种花卉依品格的高低分为九品九命，开创我国花卉分类法之先河。在《花沐浴》、《花宠幸》等著作中，对梅花、海棠、桂花、牡丹、芍药等花卉予以人格化，以花品、花德影射人品、人格或解说教义，这就是花语的由来。我国的插花在这个时期传入了日本。

4. 插花繁荣昌盛时期（公元 960～公元 1368 年）

宋元时期，是插花发展的极盛时期。由于政局稳定，经济繁荣，文化艺术发展迅速，插花艺术也取得辉煌的成就。插花之风盛行，形式多样，技艺精湛，意境深邃，赏花境界很高。宋代崇尚理学，这是一种儒家的哲学思想，认定“理”是先天地而存在的，这抽象的“理”是永恒的，是至高无上的，要去“人欲”，存“天理”，提出“太极”、“阴阳”、“天人合一”等哲学思想。南宋朱熹时集理学之大成，建立了完整的客观唯心主义的理学体系。这时插花艺术也深受影响，不只追求怡情娱乐，注重构思的理性意念，内涵重于形式，多以表现作者的理性意趣或人生哲理、品德节操等为

