

实用插花教程

实用插花秀

初级教程

编著 黄剑娣 陈惠仙

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用插花秀初级教程 / 黄剑娣, 陈惠仙编著. —广州: 广东经济出版社, 2004. 9

(实用插花教程)

ISBN 7-80677-810-1

I. 实… II. ①黄…②陈… III. 插花—装饰美术—教材
IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第084915号

出版 发行	广东经济出版社(广州市环市东路水荫路11号5楼)
经 销	广东新华发行集团
印 刷	广州丰彩彩印有限公司 (广州市广源西路岗头大街9号丰彩大厦)
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	5
版 次	2004年9月第1版
印 次	2004年9月第1次
印 数	1~10 000册
书 号	ISBN 7-80677-810-1/J·23
定 价	全套定价: 164.00元 32.80元

如发现印装质量有问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市合群一马路111号省图批107号

电话: (020) 83780718 83790316 邮政编码: 510100

邮购地址: 广州市东湖西路邮局29号信箱 邮政编码: 510100

广东经世图书发行中心) 电话: (020) 83781210

图书网站: <http://www.gebook.com>

• 版权所有 翻版必究 •

实 用 插 花 教 程

实用插花秀

初 级 教 程

编 著 黄 剑 娣 陈 惠 仙

广东省出版集团
广东经济出版社

序

在现代生活中，插花作为一种艺术渐受欢迎。简简单单的鲜花、干花、人造花在剪、插、摆的巧妙转换间，展现花世界的别样风情。各种各样的花篮、花束既可以出现在商务会场、节庆宴会等高档场合，又可用作居家生活的日常摆设，让你随时随地感受到插花的魅力。

本书以图配文的形式对各种时尚实用的花型作了详细介绍，并针对不同场合适用的不同花束作了全面介绍，从各种花材的认识、剪裁、搭配到花型的制作，由浅到深，循序渐进。同时，考虑到有的花型比较复杂，所以本书还配有光盘，遇到难题，读者可随时查看。丛书共分为5册，既适合各层次的插花爱好者业余学习，也可作为插花员职业技能培训的教材。

由广州汗牛文化科技有限公司策划，在广州市广花插花花艺培训中心的全心配合下，这套书终于面市。广州市广花插花花艺培训中心是我国较早从事插花技能培训的机构，2000年，它创办了全国首个插花员职业技能鉴定所，专业从事各层次插花员工种的职业鉴定，目前有来自全国各地的2000多名学员在此学习并通过鉴定考试。

主要负责本套书编著的黄剑梯、陈惠仙老师，有多年插花工作经验，他们结合在插花教学和鉴定中遇到的实际问题来编写，尽量保证了这套书的实用性。希望这本书能为大家解决一些实际的具体问题，得到读者的认可。

- 6-7** 插花的基础理论
- 8-15** 插花的基本知识
- 16-19** 东方式插花示范
 - 16 盆插直立型
 - 18 盆插倾斜型
- 20-54** 西方式插花示范
 - 20 半球型
 - 25 水平型
 - 29 正三角型
 - 32 斜三角型
 - 35 倒T型
 - 40 L型
 - 46 新月型
 - 51 S型
- 55-64** 花束
 - 55 圆型花束
 - 59 扇型花束
 - 63 两枝花包装
 - 64 单枝花包装
- 65-66** 襟花
- 67-68** 头花
- 69-71** 手腕花
- 72-75** 丝带花
- 76-77** 插花小常识
- 78-79** 花之语

abu 13/11

插花的基础理论

1. 什么是插花

插花是指以有观赏价值的切花花材为主要素材,通过艺术构思和适当的剪裁整形及摆插来表现其活力与自然美,它同绘画、雕塑、盆景、造园有异曲同工之处,都属造型艺术的范畴。

2. 插花发展简史

(1) 东方式插花艺术

插花艺术大致分东方式插花艺术和西方式插花艺术两种。其中东方式插花艺术起源于中国,从先秦的原始阶段到汉魏南北朝渐趋成熟,隋唐开始昌盛,宋代转入精雅,明朝达到高峰,清代开始渐微,至今日再度复苏,大致经历了先秦的原始阶段、汉魏南北朝的初级阶段、隋唐五代的昌盛期、宋元的精雅期、明代的完善期、清代的衰微期和20世纪80年代的复苏期。相比之下,起源于中国的东方式插花自隋唐时期传入日本后,即在日本迅速发展,直到20世纪二次世界大战后,日本插花走向世界。

(2) 西方式插花艺术

西方式插花艺术源远流长。西方式插花艺术起源于古埃及,多为祭典用花;14-16世纪,欧洲文艺复兴运动期间,插花应用更为广泛,人们将多种鲜花插满花瓶、花篮,作为室内装饰陈设,当时的花卉中心在法国;17-18世纪,随着航海业的发展,插花得到交流、传播和发展,插花作为艺术品成为画家绘画的对象,同时,顺应当时的服饰需求,胸花应运而生;19-20世纪,维多利亚女王时代,为英国昌盛期,花卉中心逐渐转移到英国,铁丝的使用很普遍,贴花的形式也逐渐发展起来,西方插花逐步走向系统化和理论化。

(3) 日本插花

相传6世纪时,日本天皇的使者小野妹子把中国隋朝佛教的祭坛供花带回日本,并在日本京都的六角堂建立了插花“池坊流”。后来,我国袁宏道的《瓶史》被译为日文出版,被日本插花界奉为经典。后又因为插花艺术的不断进步,又出现了“小源流”和“草月流”,与“池坊流”并称日本插花三大流派。

3. 插花分类

(1) 按地区、民族风格分类: 东方式插花、西方式插花、自由现代式插花。

(2) 按时代特点分类: 传统的古典插花、现代插花。

(3) 按艺术表现手法分类: 写实插花、写意插花、抽象插花。

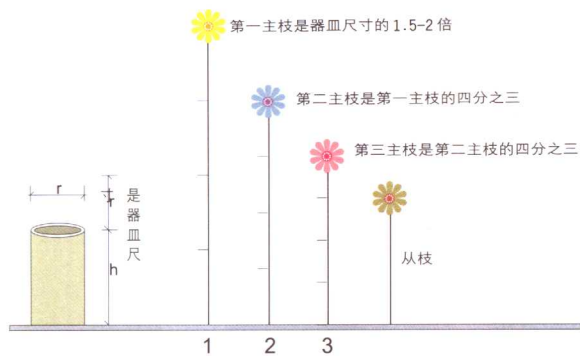
(4) 按插花作品的花型分类: 基本花型、创意花型。

(5) 按花材性质分类: 鲜花插花、干花插花、人造花插花、混合花插花。

(6) 按容器样式分类: 瓶花、篮花、盘花、钵花、壁花。

(7) 按使用用途分类: 生活插花、商业插花、艺术插花等。

4. 插花的基本构图

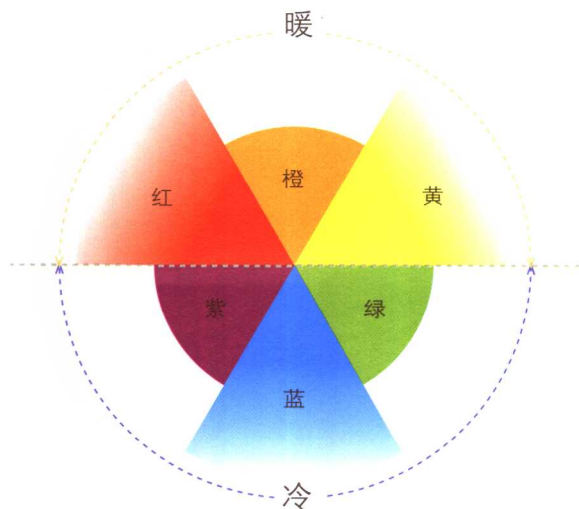
插花基本构图是插花艺术的入门基本功夫之一。特别是器皿尺寸的确定。

欣赏插花作品时，插入花材的大小与器皿尺寸的比例尤为重要。因此，对于插花的初学者，必须先学习插花的基本构图（如左图）。注意事项：每枝主枝的从枝在它的大约二分之一处，从枝的数量不受限制，但注意要有空间，插到多一枝嫌多、少一枝不行的时候为恰当，不能有拥挤或疏散的感觉。

5. 基本色彩理论

基本概念

- (1) 色相：光谱中的七色是不同色相：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。
- (2) 三原色：红、黄、蓝，基本颜色。
- (3) 间色：是由三原色任何二个混合，如：橙、绿、紫。
- (4) 补色(对比色)：原色与色环中对应的间色互称补色，如：红与绿、黄与紫、蓝与橙。
- (5) 近似色：原色与相邻间色互称近似色，如：红与橙、黄与绿、蓝与紫。
- (6) 复色：两间色相混合，如：橙绿、绿紫、紫橙。
- (7) 明度：指颜色中的光亮，色彩的明暗和深浅程度，原色明度最大，间色次之，复色明度低较暗。
- (8) 纯度：指颜色的纯洁度，原色纯度高，间色次之，复色是经过原色二次合成，纯度最低。

运用

- ① 近似色及同色系的运用——因色相、明度和纯度比较接近，较柔和，具文雅的气质。
 - ② 补色对比的运用——色相、明度差异大。对比强烈、醒目，具欢快、热烈气氛。
 - ③ 三色系对比的运用——与补色的效果近似，如利用橙、绿、紫色的花材组成花束，效果最为明显。
 - ④ 白、黑、灰、金、银色都是中性色，或称中间色。
- 不同国家、民族、地区的色彩运用方式和偏好都不同。

插花的基本知识

花材识别

植物的根、茎、芽、枝、叶、花、果均可作为插花素材，统称为花材。

常用的花材大致分为以下四大类：

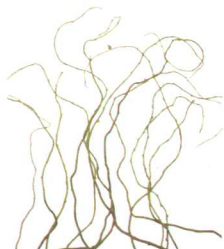
线状花材：是构成花型基本轮廓和基本架构的主要花材，起搭建骨架作用，如根、茎、长形叶和蔓性枝条等。

团块状花材：多用于插花作品的焦点花，包括花朵呈球状，如菊花、康乃馨、牡丹等，还有一些由许多小花组成球状的，如绣球花、龙船花等。

特殊形状花材：花型奇特，如天堂鸟、红掌、马蹄莲等，既可作焦点花也可作线条花。

散状花材：花型细小、一茎多花松散而不成球状的，多作补花，用来填补花之间的空隙，或增加层次感。如满天星、情人草、茴香等。

线状花材

龙柳：又名龙爪柳、云龙柳，属杨柳科。

唐菖蒲：又名剑兰，属鸢尾科。

金鱼草：龙头花、兔子花，属玄参科。

蛇鞭菊：又名马尾花、麒麟角，属菊科。

红心藜：又名情人泪，属藜科。

石斛兰：属兰科。

香蒲：又名水蜡烛，属香蒲科。

山归来：又名金刚藤，属百合科。

苏铁：又名铁树，属苏铁科。

富贵竹：万年竹类，属龙舌兰科。

巢蕨：又名山苏、铁角蕨，属铁角蕨科。

桔梗：又名六角花，属桔梗科。

巴西铁：属龙舌兰科。

团状花材

洋桔梗: 又名草原龙胆、土耳其桔梗, 属龙胆科。

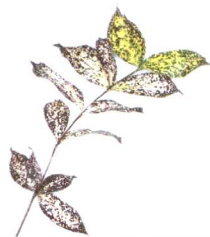
现代月季: 又名四季花, 属蔷薇科。

康乃馨: 又名香石竹, 属石竹科。

菊花: 属菊科。

星点木: 又名星点藤, 属龙舌兰科。

非洲菊: 又名太阳花、扶郎花, 属菊科。

向日葵: 又名太阳花、葵花、向阳花, 属菊科。

麝香百合: 又名铁炮百合, 属百合科。

一叶兰: 又名蜘蛛抱蛋、一叶青, 属百合科。

钉头果: 又名唐棉、汽球花, 属萝藦科。

高山羊齿: 又名丽莎蕨, 属鳞毛蕨科。

印度橡胶榕: 橡皮树, 属桑科。

小天使: 又名提琴叶, 属天南星科。

五彩凤梨: 又名斑叶凤梨, 属凤梨科。

特殊形状花材

马蹄莲: 又名观音莲、水芋、海芋, 属天南星科。

鹤望兰: 又名天堂鸟, 属旅人蕉科。

红掌: 又名安祖花, 属天南星科。

散状花材

米仔兰：又名米兰、鱼子兰，属楝科。

蓬莱松：又名寿松、松叶武竹，属百合科。

满天星：又名宿根霞草，属石竹科。

情人草：又名补血草、银山影，属蓝雪花科。

插花器皿 CHAHUA QIMIN

● 玻璃器皿 ●

● 藤编器皿 ●

● 陶瓷器皿 ●

插花用具 CHAHUA YONGJU

1. 固定花材用具：花泥（湿花泥、干花泥）、剑山、铁丝网等。
2. 常用工具：剪刀、小刀、枝剪、铁线钳、订书机、胶枪、绿铁丝、绿胶布、喷壶等。
3. 辅助用品：各式包装纸、网纱、丝带、铜丝、塑料渔丝等。

● 常用工具 ●

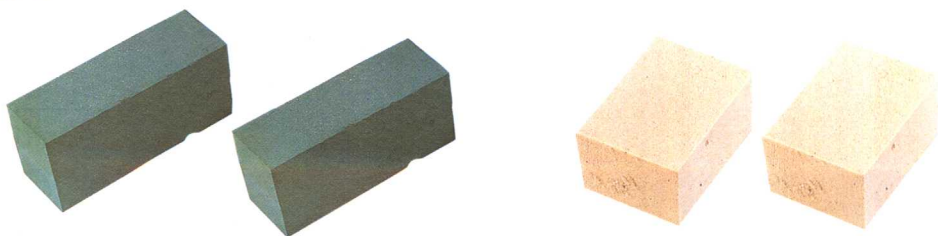
● 彩 带 ●

● 包 装 纸 ●

● 花 泥 ●

花材的处理技巧

在插花过程中，经常会遇到必须将现有的花材进行适当的加工，才能适宜不同插花造型的要求，因此，各种处理技巧，是插花必需技能。以下介绍的几种花材处理技巧是较有代表性的，对于其他花材也可融会贯通，灵活运用。

丽沙蕨上铁丝技巧

加铁丝后的叶片与原叶片样子差别不大，但可任意进行弯曲处理。

- ① 将绿铁丝对折形成“U”形马，夹于小叶与叶柄之间。

- ② 将其中一条铁丝缠绕叶柄。

- ③ 用绿胶布包好，包胶布时注意不要露出铁丝也不能包得臃肿。

- ④ 根据弯度要求在切口处缠绕绿胶布。

- ⑤ 将枝条稍弯折，注意不能完全折断，保留一半表皮用于吸水。

枝条弯曲技巧

当所用枝条硬直，不适宜插花造型时，在不影响枝条吸水的前提下，可对枝条进行弯曲处理。

- ① 对硬直的枝条进行弯曲处理。

- ② 根据造型的要求，在枝条的适当位置切一小口。

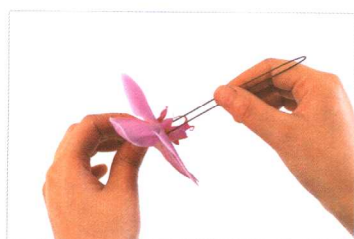

蝴蝶兰上铁丝技巧

多用于襟花、头花、手腕花等小型花制作。

❶ 将单朵蝴蝶兰从花枝上摘下。

❷ 用绿铁丝从花萼中间向下穿，使绿铁丝与花梗重叠。

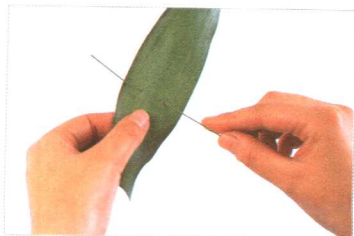
❸ 用绿胶布将铁丝与花梗一起缠绕好。

富贵竹叶片上铁丝技巧

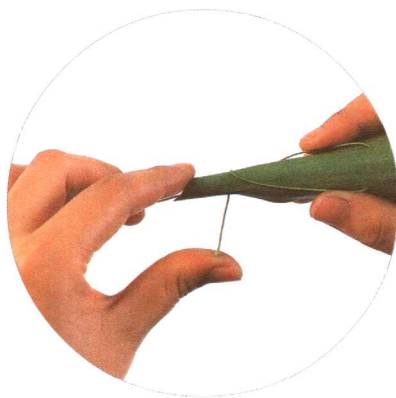
当插花要用到如富贵竹等小型叶片，而该叶片又不利于造型要求时，可对叶片进行上铁丝加工。

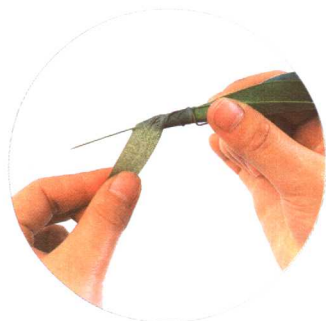
❶ 先将叶片从基部剪断。

❷ 将绿铁丝在叶基部约 2-3cm 处横穿，将铁丝穿于叶背下。

❸ 将铁丝缠绕叶基部，注意不要过于损伤叶片。

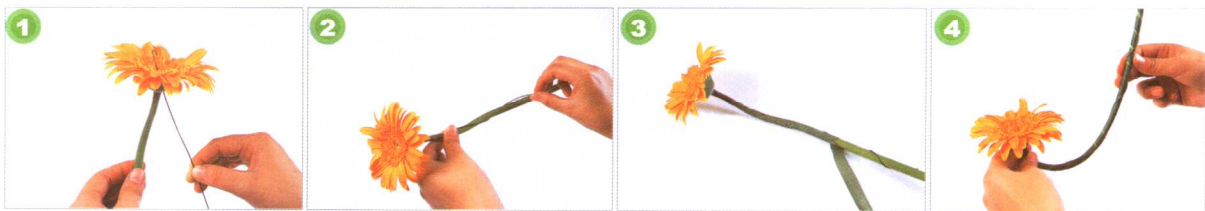

❹ 用绿胶布缠好接驳位置。

非洲菊的弯曲处理技巧

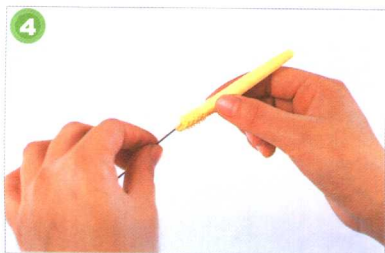
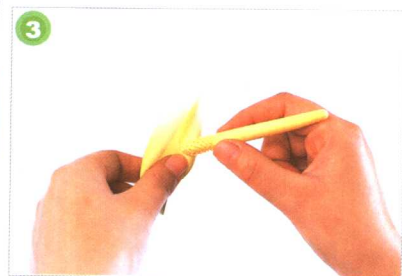
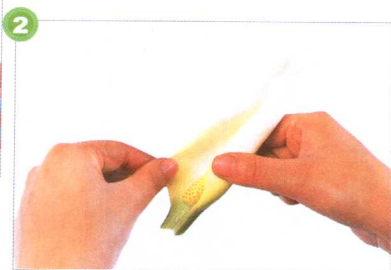
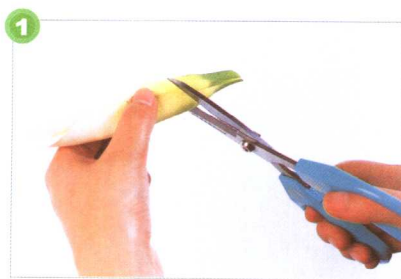
非洲菊因花枝容易折断，不利于弯曲造型，必要时用绿铁丝和绿胶布加工。

1. 将绿铁丝在花的顶部从中间向下穿，使绿铁丝与花茎重叠。
2. 将绿铁丝缠绕于花茎上。
3. 用绿胶布将花茎缠绕，形成重组花茎。
4. 根据需要小心将花茎弯曲。

马蹄莲花朵的重组技巧

用花苞片与花柱重组成一朵马蹄莲，并用绿胶布包缠好。

1. 将马蹄莲花朵在基部剪断。
2. 把花苞片与肉穗状花序分离。
3. 将肉穗状花序取下。
4. 用绿铁丝在肉穗状花序基部中间向上插入，作为重组花的花茎。
5. 把花苞片与肉穗状花序重组，并用绿胶布缠绕于重组花茎上。

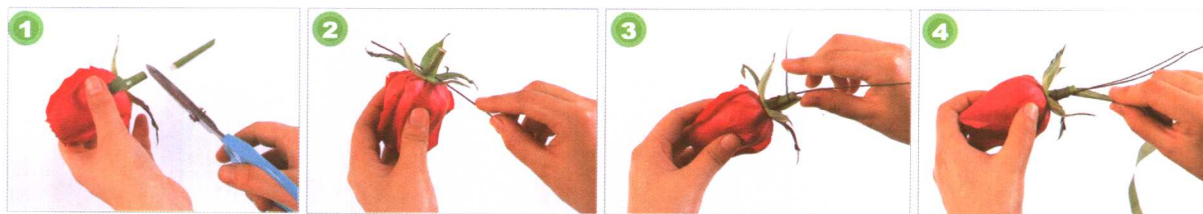

玫瑰花的处理技巧

多用于由玫瑰花制作的襟花、头花、手腕花等。

1. 将玫瑰花茎在花的基部 2cm 处剪断。
2. 将绿铁丝在花的基部横穿。
3. 将铁丝下拉并缠于花茎，重组成“新”的花茎。
4. 用绿胶布缠绕于重组花茎上。

1. 将几小枝满天星高低错落组合一起。
2. 用绿铁丝夹穿好。
3. 将其中一铁丝缠绕花茎。
4. 用绿胶布缠好。

满天星的重组加工

多用于小型插花作品或襟花、头花、手腕花等。

