

蔡俊清 编著

插

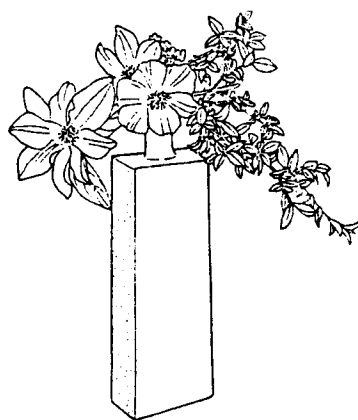
花

图

说

上海科学技术出版社

插	花
蔡俊清 编 著	图说

上海科学技术出版社

插 花 图 说

蔡俊清 编著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所经销 浙江农业大学印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 12.75 插页 4 字数 295,000

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-5323-4326-X/S · 463

定价:19.50 元

◁ 圣诞之夜

▽ 层林尽染

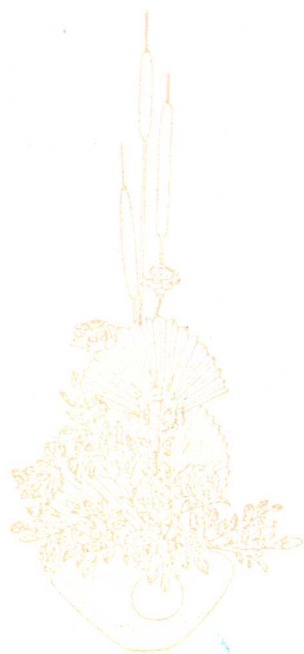
◁ 影 乱 花 迷

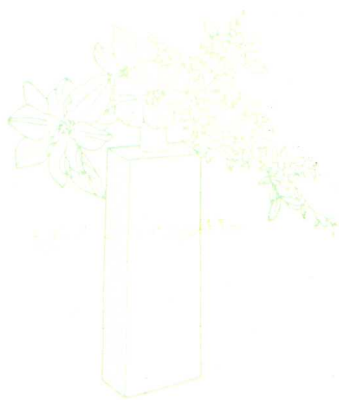
◁ 小 壶 之 春

◁ 秋江帆影

▷ 深谷梵音

△ 在餐桌上摆设插花

△ 中国传统的表现形式在客厅中的装饰

△ 采用干花插花在厅过道处装饰

▽ 前南斯拉夫举办的插花酒会中友谊花装饰

△ 将花卉装饰成建筑和花园,表现手法采用团块结构

▽ 在室外园林中,采用线条结构的表現手法作装饰

广告插花装饰

△ 利用插花进行广告宣传

◁ 使用花留盆插花

△ 花 留 盆

前

言

我小的时候，随父母搬进了学院校舍。那时，房子周围有许多空地，还有好大的一块草坪，与院外的田园风光相映成趣。闲时经常帮助家父种花莳草，记得有月季、凤仙花、木瓜海棠什么的，培育的枇杷树、红果树年年果实累累，邻里见了好不眼馋，常来要些花种和小苗，渐渐地宿舍周围成了花团锦簇的花园。我会与小伙伴钻到花丛中，看小蜜蜂在花蕊里忙进忙出，追戏翩翩起舞的蝴蝶。有时，做作业累了推开窗户呼吸新鲜空气，却把停在枝头上的鸟儿给惊飞了。这些情景不由得想到友人曾吟咏的诗句：“鸟噪枝头枇杷熟，蜂旋花丛月季香”。

那时，家里来了客人没有什么好东西可以招待，而自产自给的鲜花却是少不了的。这在当时市场上鲜花紧缺的年代，足以令人羡慕不已。于是，宾主交谈的话题往往是从鲜花开始，花儿草儿，天南海北。也许是从小受其熏陶的缘故吧，养花、插花的兴趣那时已萌生在我的心里，一直希望拥有一个很大的花园，里面有着奇花异卉，四时八节芳菲不绝……

这一生也许与花有缘，毕业时竟分配到了上海植物园，且做起了园艺栽培与花卉装饰工作。一次随意组合，把我的业余爱好变成为职业。正是有了这段工作经历，有机会学习植物的知识，更多地进行工作实践。

要说真正进入花道角色,还需感谢日本的同行。在1978年有一个日本花道代表团——“小原流”来到上海,团长在讲话时说:“到中国来寻祖”。而且,讲述了中国明朝万历年间袁宏道所著的《瓶史》一书远渡重洋传到扶桑,译成日语,在日本广为流传。至今日本仍有崇尚袁宏道者,成立有“宏道流”等插花团体。此次与日本友人交流插花,对我的触动很大,为什么中国悠久灿烂的花文化,到了我们这一代却有失传之虞?

打开历史的长卷,中国插花走在世界的前列。《诗经》、《南史》、《瓶史》、《瓶花谱》、《花镜》、《浮生六记》、《红楼梦》等等,有关插花的记载比比皆是。我们看到了古人留下的文化遗产,也了解了东方的文明。东方的插花,中国的插花为后人树立了典范。后来,改革开放的不断深入,对外交流和花文化的发展,使我有更多的机会去品尝其中的乐趣和施展身手。

花是美的使者,姹紫嫣红给大自然抹上绚丽缤纷的色彩,馥郁芬芳给酸甜苦辣的生活添上沁人的馨香,婀娜多姿奉献出青春的魅力和蓬勃的生机,各具神韵叩开人们心扉和引发遐想。

花之美,天功所成。插花美,是自然与人文的结晶,人类对自然作了再创造。插花艺术之所以能够激起人们的美感,主要是依靠生动优美的形象产生的感染力,在反映生活上有着自己的特点。这是运用绿叶和红花的色彩,线条和几何体的造型来创作出可见的具体形象。这种形象作用于人的视觉器官,是可以被直接感受到的。就是说,插花能够通过具体可见的形象传达思想内容,表达作者情感,它与运用音响和旋律作用于听觉,打动人们思想感情的音乐;与通过文字语言,使读者感悟到艺术形象存在的文学等,有着异曲同工之妙。

在整个插花的艺术活动中,艺术创作者就成了创作的主体,作品便成为一个中介体,作者是通过作品向读者倾诉自己的心声。同时,读者是鉴赏者,是客体,亦需要通过作品这一桥梁,沟通与作者的联系。实际上,插花就是一种人与人之间的友好交往,也

是一种世界语言。记得 1987 年在前南斯拉夫参加国际插花交流活动中,来自七个国家的插花代表,尽管语言不通,但是通过插花活动彼此间有了了解,也增进了友谊。今年在韩国参加中日韩三国文化交流中也是如此。插花虽然有着东方与西方两种迥异的风格特点,但其心灵的感受却是相通的。

今天,中国人在经济生活中得到了很大的改善,需要在温饱之余寻找乐趣。鲜花成了生活中不可或缺的点缀。记得有一次朋友生病住院,我去探病,寻思着在物质生活富庶的今天,带些什么物品给他比较合适呢?自然而然地想到了鲜花,于是精心挑选和包扎了一束清雅芬芳的花束送去。没想到病人床柜上、窗台上都摆放着鲜花,同房病友的床边也是花团锦簇。

家庭插花、礼仪送花越来越普及,不仅在传统的春节、国庆节等需要,而且在圣诞节、教师节、母亲节、情人节等都能见到插花的情影。如果你注意一下周围环境就会发现,宾馆、饭店、商场、办公楼等地方,插花装饰已经蔚然成风。市场上鲜切花、干燥花、人造花品种繁多,插花器皿也琳琅满目。又一个插花新时代来到了。

生活丰富多彩的同时,还须提高生活质量和艺术质量。在此,我仅以点滴工作经验和体会敬献于此。但愿插花这门高雅艺术能够重新获得升华。

蔡俊清

1996 年 10 月

目

录

一、世界插花史话

(一) 东方插花史话 (1)	(三) 东、西方插花特点比较 (13)
1. 中国插花 (1)	1. 西方风格插花特点 (14)
2. 日本插花 (8)	2. 东方风格插花特点 (14)
(二) 西方插花史话 (11)	3. 东、西方插花风格评析 (14)

二、插花工具和器皿

(一) 插花工具 (23)	(二) 插花器皿 (25)
1. 修剪工具 (23)	1. 器皿种类 (25)
2. 固定工具 (23)	2. 形状与色彩 (25)
3. 辅助工具 (24)	

三、插花用花卉材料及择取

(一) 花卉材料介绍 (31)	2. 按插花材料质地分类 (32)
1. 按植物观赏部位分类 (31)	(二) 插花材料的择取 (43)

四、插花的基本技巧

(一) 插花固定技巧 (45)	7. 集团捆扎法 (47)
1. 折枝固定法 (45)	8. 钉板固枝法 (48)
2. 夹缚枝固定法 (45)	9. 花插座连体法 (48)
3. 瓶口插架固定法 (46)	(二) 花材处理技巧 (48)
4. 斜面切口固定法 (46)	1. 金属丝缠绕法 (48)
5. 花插花枝斜插法 (47)	2. 金属丝穿心法 (49)
6. 附枝固定法 (47)	3. 切口固定法 (49)

4. 镶楔造型法	(50)	11. 叶片拉丝法	(55)
5. 切口弯曲法	(50)	12. 叶片翻翘法	(55)
6. 圈叶造型法	(50)	13. 枝叶打结法	(56)
7. 卷叶造型法	(51)	14. 花卉弯折法	(56)
8. 支撑造型法	(53)	15. 花叶破损法	(58)
9. 摩叶弯曲法	(53)	16. 花卉双向插入法	(58)
10. 修叶变形法	(54)	17. 树枝倒插法	(60)

五、艺术插花的造型

(一) 造型的基本原理	(61)	3. S 型构图	(69)
1. 对称构图	(61)	4. 放射型构图	(70)
2. 不对称构图	(61)	5. 塔型构图	(70)
(二) 造型的基本形式	(63)	(四) 常见的具体形式	(71)
1. 直立式插花	(63)	1. 曲线体插花	(71)
2. 倾斜式插花	(64)	2. 野趣式插花	(73)
3. 垂挂式插花	(65)	3. 自然式插花	(75)
4. 平卧式插花	(66)	4. 组景式插花	(75)
(三) 造型的特殊形式	(68)	5. 规则式插花	(76)
1. L 型构图	(68)	6. 附石式插花	(76)
2. 圆弧型构图	(69)		

六、艺术插花的色彩设计

(一) 色彩的基本要素	(79)	(三) 艺术插花的配色	(81)
1. 色相	(80)	1. 花卉色彩的形成和作用	(81)
2. 纯度	(80)	2. 插花器皿的色彩	(81)
3. 明度	(80)	3. 插花色彩的设计和配置	(82)
(二) 色彩的视觉效果	(80)	(四) 色彩的感情效应	(83)

七、艺术插花的意境创造

(一) 景物插花的意境表现	(85)	1. 具体表现	(86)
(二) 自然形体插花的意境表现	(86)	2. 抽象表现	(88)
		(三) 传统插花的寓意表现	(89)

八、插花的保鲜和养护

(一) 插花的保鲜处理	(94)	3. 花枝采下后的处理方法	(96)
1. 花枝离体后的生理变化	(94)	(二) 插花材料保鲜处理举例 ...	(102)
2. 采集花卉的时间和方式	(95)	(三) 插花与繁殖	(103)

九、插花的应用装饰

(一)常用的室内插花陈设方式	(109)
..... (105)	
1. 室内悬吊布置..... (105)	1. 就餐环境的插花装饰..... (109)
2. 室内壁挂插花..... (108)	2. 睡眠环境的插花装饰..... (111)
3. 架几上陈设插花..... (108)	3. 工作学习环境的插花装饰..... (115)
(二)插花在各种环境中的运用	4. 起居休息环境的插花装饰..... (115)
	5. 其他环境的插花装饰..... (120)

十、插花作品30例赏析

(一)山菊开时秋自浓	(126)	(十六)粉红的回忆	(158)
(二)芬芳世界	(128)	(十七)野径无声花自妍	(160)
(三)寒江独钓	(130)	(十八)色照疏篱静	(162)
(四)窈窕淑女	(132)	(十九)多福	(164)
(五)幽谷鹿鸣	(134)	(二十)等待	(166)
(六)旷古遗韵	(136)	(二十一)步步高	(170)
(七)城春草木深	(138)	(二十二)翘首以盼	(173)
(八)山乡春来早	(140)	(二十三)比翼双飞	(176)
(九)昨夜西风过园林	(142)	(二十四)风之韵	(179)
(十)和顺满门添百福	(144)	(二十五)节日的问候	(181)
(十一)龟兔赛跑	(146)	(二十六)诉衷肠	(184)
(十二)同此凉热	(148)	(二十七)澳洲风情	(186)
(十三)共享天年	(151)	(二十八)东风疏影几分姿	(188)
(十四)百年好合	(154)	(二十九)农家乐	(190)
(十五)满园春色关不住	(156)	(三十)天仙俯探人间情	(192)