

实 | 用 |

插花秀

中 级 教 程

编 著 蔡 凯 宇 林 庆 新

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用插花秀中级教程 / 蔡凯宇, 林庆新编著. —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蔡…②林… 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084918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

中 级 教 程

编 著 蔡 凯 宇 林 庆 新

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，目前已有来自全国各地的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蔡凯宇、林庆新老师，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。

C O N T E N T S

- 6-9** 插花造型的基本理论
- 10-13** 传统扇型
- 14-17** 直立型
- 18-22** 椭圆型
- 23-28** 球型
- 29-34** 圆锥型
- 35-39** 并列型
- 40-44** 组合式
- 45-49** 框架花束
- 50-55** 壁挂花
- 56-61** 花篮
- 62-66** 大花篮
- 67-75** 花车
- 76-77** 干花、人造花
- 78-79** 礼品包装

一 插花造型的基本理论

要学习插花艺术，就不能只模仿基本花型，更重要的是要掌握插花造型的基本理论。

一、造型的基本要素

插花造型由质感、形态和色彩三个要素组成。

1. 质感

质感是指物品的表面特性，如粗糙、光滑等。花材除了有天然的质感外，还可以通过人工处理来表现另外一种质感。

另外，各式器皿、配件也都有其不同的质感，所以在艺术创作时，要考虑各种材料质感的相互配合协调，如果配合不当，则表现不出应有的美感。

2. 形态

“形”是指花材的基本形状，“态”是指姿态。我们在初级已了解了花材可分为点状、块状、线状、特殊形状等几种，而造型的基本形态是由点、线、面组成的。面积较小的花或叶子可视作点，而多点聚合连成线。较宽的叶片一般可视作面状。

东方式插花很注重线条的表现，而现代插花也离不开线条。在花材中，作线条的花材较丰富。许多花材既可以作点也可以作线或面。

3. 色彩

一个插花作品除了以上两个造型要素外，色彩也是不可忽视的，特别是西式插花非常强调色彩的运用（色彩方面的知识已在初级里作了介绍）。

二、造型的基本原理

在插花创作中一般要遵循以下四点基本原理。

（一）均衡与稳定

均衡是匀称与平衡，稳定是重心要稳。

1. 匀称

匀称是指作品的大小、长短、各个部分之间以及局部与整体的比例关系。如插花时要视作品摆放的环境大小来决定花型的大小，而且要考虑花型大小与所用的花器尺寸是否成比例（如图1、图2、图3、图4）。另外作品中各花枝也要有长有短以体现层次感和动感，不可同一长度。

图1

插椭圆型作品时，作品整体的高度为器皿高度加宽度的1.5~2倍。

图2

若器皿为球形等形状，则作品的高度为器皿高度加最宽处的1.5~2倍。

图3

插L型、三角型等作品时，作品的高度为器皿高度加宽度的1.5~2倍。

图 4

插水平型作品时,作品的最宽处为器皿高度加最宽处的1.5~2倍。

2. 平衡

平衡可分为对称的静态平衡和不对称的动态平衡。

对称的静态平衡又可分为完全对称和非完全对称。完全对称是指花材的种类与色彩平均分布在中轴两侧(如图5)。非完全对称是指将同类或同色的花材集中摆放,使作品产生活泼生动视觉效果(如图6)。

不对称的动态平衡是指通过花材的数量、长短、体形的大小和重量、质感以及色彩的深浅等因素使作品达到平衡的效果。

图 5

粉剑兰、白月季等花材平均分布在以红月季为中轴的两侧,此为完全对称。

图 6

黄色非洲菊、白月季集中摆放,因白色比黄色在视觉上轻,所以白月季可多一朵,以此构成平衡效果。

3. 稳定

稳定也是形式美的重要尺度之一。一般重心愈低,愈易产生稳定感。所以在插花作品中有所谓上轻下重、上散下聚、上浅下深、上小下大等的要求(如图7、图8)。

图 7

3朵非洲菊以最大朵的插在底部,体现出“上小下大”的特征,以增加作品的稳重感。

图 8

白月季和红月季同样是3枝,但红色比白色较重,所以插在底部,体现“上轻下重”的特征,以增加作品的稳重感。

(二) 多样与统一

一个插花作品由很多元素组成,如花器、花材、配件等,而花材也会由枝、叶、果等组成,所以如何使多种元素组合成一个整体,可通过主次关系的搭配、呼应、集中等形式来实现。

1. 主次

一个作品由众多元素组成时,只能确定一个主体,一旦确定主体后其他的一切元素要围绕主体,烘托主体。如选择花材时应以某一品种或某一颜色为主体,不可各种色彩或各种花材数量均等,否则就显得杂乱无章了(如图9、图10、图11)。

2. 集中

一个作品,焦点处理十分重要,焦点一般位于各轴线的交汇点,在 $1/4-1/5$ 高度并向前倾斜 $45^{\circ}-65^{\circ}$ 插于靠近花器处,将花的顶端面向观众,各花、叶的朝向应由焦点逐渐离心向外扩展,才有生气(如图12)。大型作品可做一个焦点区域,利用组群技巧做出焦点区。

3. 呼应

花的生长是有方向性的。插花时必须审视花、叶的朝向,所谓“俯仰呼应”才能统一(如图13)。

图9 此器皿在颜色和形状上都有可观性,所以在设计作品时要表现出器皿的美观性。

图10 如果将图9中的器皿用叶材全部遮住,则浪费了器皿的可观性。

图11 利用水平型的设计将各种花材组合,以体现器皿的美感。

图12

此件作品中以火百合为焦点花,其他天堂鸟、非洲菊等花材以火百合为基点向外扩展构成一幅作品。

图13

在做组合设计时,一般要考虑呼应关系,如图中的两组百合间存在呼应关系。

(三) 对比与调和

一个作品里各个元素、局部与局部、局部与整体之间互相依存、配合,从内容到形式都是一个完美的整体。

1. 对比

对比是通过两种明显差异的对照来突出其中一种的特性,如大小、长短、高矮、轻重、曲直、直折、方圆、软硬、虚实等。对比能提高造型情趣,增添作品的活力(如图14)。

2. 协调

如果插花作品中有反差大的元素合在一起时,就不容易协调,这时要从中找出它们之间的关系,或色彩、或形态、或加入某些中介物等手法使其发生新的关系,都是调和的重要手段(如图15)。

图 14

斑太令本是直立向上，而在中间穿入铁线后作出曲折的形状，体现出直与折的对比。

图 15

黄色和紫色本为对比色，在两种花材间插入白百合可产生柔和的效果。

(四) 韵律与动感

韵律就是音韵和规律，在造型艺术中，韵律美是一种动感，插花也一样，它通过有层次的造型、疏密有致的安排、虚实结合的空间、连续转移的趋势，使插花富有生命活力与动感。

1. 层次

高低错落、俯仰呼应造就层次的产生，插花要插出立体层次，要有高有低、有前有后、要有深度，不能插在一个平面内，应建立透视的概念，使作品有向深远处延伸之势(如图16)。所以花枝修剪要有长有短，一般陪衬的花叶其高度不可超过主花。

2. 疏密有致

插花作品中，花朵的布置忌等距，要有疏有密才有韵味。

3. 虚实结合

空间就是作品中花材的高低位置所营造出的空位。插花作品有了空间就可充分展示花枝的美态，使枝条有伸展的去处，空间可扩展作品的范围，使作品得以舒展(如图17、图18)。

4. 重复与连续

重复出现有利于统一，还可引导视线随之高低、远近地移动，从而产生层次的韵律效果。使花、叶由疏到密、由小到大、由浅到深，视线也会在这种连续的变化中飘移，产生一定的韵律感。

图 16

5朵康乃馨在分布上有高有低，而且高、中、低的康乃馨所呈现的面也不同。

图 17

用各种花材的高低位置营造出空间感，特别是龙柳很好地体现了“虚”的部位。

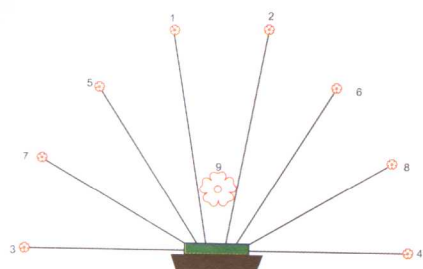
图 18

若在图17作品的基础上再加入花材则作品显得臃肿，缺少空间感。

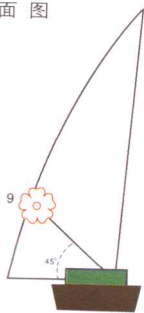
以上各项造型原理是互相依存、互相转化的，疏密不同即出现空间，疏密布置得当、上疏下密即产生稳定的效果，高低俯仰、远近呼应不仅产生统一的整体感，也表现出层次感和韵味。只要认真领会个中道理，并应用于插花作品中就可创作出优美的形体。而一个优良的艺术造型，除了具有外表的形体外，更要透过形体注入作者的情感，通过形体表达一定的内涵，令意境和造型交织融合才能动人心弦。

变化传统扇型

扇型正面图

扇型侧面图

说明:

- 1.第1枝和第2枝的高度为器皿的高度加宽度的1.5—2倍。插于花泥靠后2/3处，并可向后倾斜 5° — 10° 。
- 2.第3枝和第4枝为第1枝花和第2枝花的4/5，并水平插于花泥的两侧。
- 3.在第1枝和第3枝、第2枝和第4枝的圆顺连线上插入第5、6、7、8枝，定出扇型作品的轮廓。
- 4.第9枝为焦点花，是第1、2枝的1/4长，并以 45° 角插在最高度的1/4处。
- 5.最后在外围线和焦点花之间高低错落插入团状花和散状花以补成丰满的扇型。
- 6.注明：从花泥中点起，第1枝到第8枝每枝的长度是相等的。

注意要点:

- 1.扇型也叫放射型，犹如孔雀开屏，形似扇子。
- 2.插作此传统花型时，花材可用均匀分布的手法，也可采取色块的手法。
- 3.扇型设计大方得体，很适合作迎宾花用，但最重要的是颜色搭配。

器皿

双色碗状花盆。

花材

黄百合、粉色康乃馨、排草、桃红月季。

1

2

3

4

步骤:

1. 插入8枝桃红月季定出作品的轮廓，并向后倾 5° 左右。插入一枝黄百合（为高度的 $1/4$ ）作焦点花，并向前倾斜 45° — 50° 。
2. 在外围连线和焦点花之间插入桃红月季，注意侧面弧度。
3. 插入黄百合花苞。
4. 插入粉色康乃馨。
5. 最后插入排草填补空间。作品完成。

5

器皿

双色玻璃花瓶。

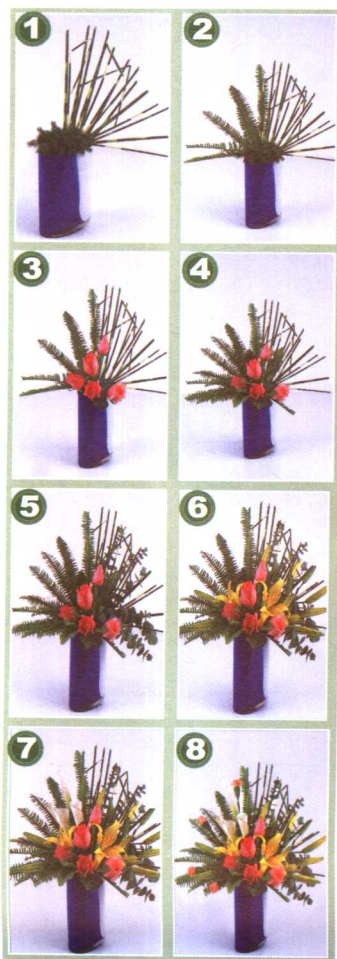
花材

桃红月季、马蹄莲、尤加利叶、黄百合、粉色康乃馨、排草、蓬莱松、斑太令。

步骤:

1. 用斑太令搭出扇型一边的轮廓，插入适量蓬莱松遮盖花泥。
2. 插入排草完成扇型的轮廓。
3. 焦点处插入桃红月季。
4. 用排草填补左边的空间。
5. 用尤加利叶填补右边的空间。
6. 插入黄百合。
7. 插入马蹄莲。
8. 最后插入粉色康乃馨。作品完成。

器 皿

橙色球形花瓶。

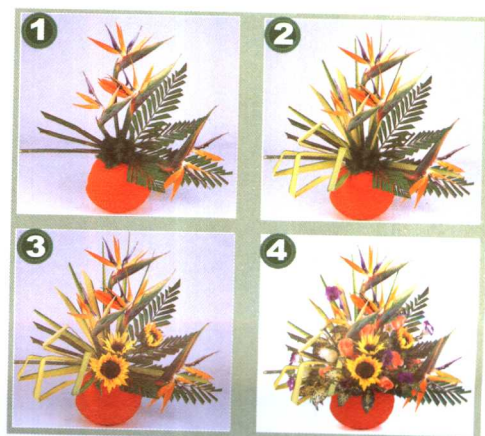
花 材

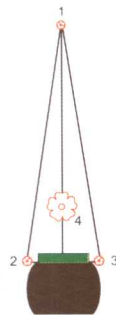
天堂鸟、白月季、星点木、椰芯叶、散尾葵、淡紫色洋桔梗、向日葵、粉月季。

步 骤:

1. 用天堂鸟、散尾葵定出扇型的轮廓。
2. 插入椰芯叶。
3. 焦点处插入向日葵。
4. 插入粉月季、白月季、星点木和淡紫色洋桔梗。作品完成。

说明:

1. 第1主枝的高度是器皿高度加宽度的1.5-2倍。插于花泥靠后2/3处，可向后倾斜 5° - 10° 。
2. 第2、3主枝是第1主枝长度的1/4，并水平插于花泥的两侧。
3. 第4枝花为焦点花，是第1主枝的1/4，向前倾斜 45° 插入花泥。
4. 在直立型的骨架内插入其他衬花。

基本直立型作品

花材: 黄百合、粉掌、粉玫瑰、蛇鞭菊、排草、情人草。

步骤:

1. 插入排草定出作品的最高点及宽度。
2. 用黄百合作焦点花，在作品高度的1/4处以 45° 倾斜插入。
3. 插入蛇鞭菊、粉掌、粉玫瑰、情人草，完成作品。

注意要点:

1. 花器以选择直立形花器为佳。
2. 插制时花泥不宜露出器皿口太高，以3cm以下为宜。
3. 此花型的特点是：整体花型呈直立向上。
4. 此花型可表现出不屈不挠、直立向上的创作喻意。

器皿

金灰色瓷瓶。

花材

马蹄莲、马蹄莲茎、芦苇、唐棉、蓬莱松、粉色非洲菊。

步骤:

1. 一高一矮插入2束绑成捆状的芦苇杆定出作品的最高点，并插入适量蓬莱松遮盖花泥。
2. 沿着芦苇的左侧高低错落插入4朵马蹄莲。
3. 右侧插入3枝马蹄莲茎。
4. 在焦点处插入1朵粉色非洲菊，并在其两侧各插入1朵，注意不要高出作焦点花的非洲菊。
5. 在左侧插入3朵唐棉，注意也不要太长以免破坏整体造型。
6. 在右侧插入蓬莱松，也不要太长。作品完成。

