

日式插花

教程
(上)

中田虹葩◎著
深圳市金版文化发展有限公司 策划

日式插花教程

由中国职业技能鉴定插花员考评员、
日本小原流派插花教授中田虹葩撰写，
全国唯一的日式插花教材，
适用于相关学校、培训班、花店及插花爱好者。
本册以介绍花意匠造型为主，
教给你最简单、最省钱的插花方法，
让鲜花美化你的生活。

随书附赠光碟

南海出版公司

F Japannish
ikebana
lowers

日式插花教程(上)

中田 虹葩◎著

南海出版公司

日式插花 ■■■■■■

flowers

Japannish ikebanna

序1

随着社会经济的发展，人们对精神文化生活的层次需求也越来越高，插花艺术自然而然地成为了一种生活品味的代表。富有诗情画意的插花艺术，可充分发挥个人的创造性和能动性，巧妙地把艺术性和生活化融为一体。人们通过对花卉的热爱和定格，表达一种意境，体验生命的真实与灿烂。

作为一种艺术，插花也是一门学问，《日式插花教程》便是适时推出的一本介绍日式插花艺术并融理论性和观赏性于一体的著作。作者中田虹葩历经十余年的学习、研究、撰写才终成此书。期间，她相继从事过园艺技师、花艺设计、教学培训等工作，为出书奠定了相应的理论和实践基础。

2002年回国后，中田虹葩还从日本请来了多名一级家元教授，相继举办了两届“日本小原流插花作品展”，引起了国内花艺界的广泛关注。还协助第五界国际花卉园林博览会邀请国外著名花艺大师前来插花表演。目睹她的坚定和执着，不禁为之感动，故写序以表祝贺。

书中有详尽的插花技术讲解和精美的插花作品展示，必将给广大读者带来高雅的艺术享受。

中田虹葩

序2

千娇百媚的花是大自然神奇的创造，它的美是自然存在的。爱美之心驱使人们去赏花、读花、颂花、插花。通过欣赏花的美，而慢慢读懂了花，也便知花也可与人对话，寄托人的情感与思绪。在人与花的这种交互里，人与花便结下了深缘。

于是，人们便将花入圃、入室，或剪插入瓶，如此朝夕相伴，时时相安慰。但枝有长短粗细，花有素浓肥瘦，各枝间亦有层次交错，如何巧妙地将众花集于一体，便是插花技艺的内容。娴熟的插花技艺只需将普通的花朵随意地摆弄，便能意趣横生。

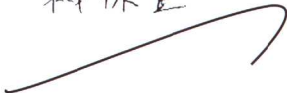
愿户户成芝兰之室，让人人能得心应手！

最后赋诗一首，献给此书：

抚 花

鲜花开放，吐露芳香
似那娇羞的少女
温柔、芬芳
一片片花瓣，一缕缕清香
是细细碎碎的心事
是轻轻幽幽的诉说
任她遐思吧
任她诉说
也任你一抚她的妩媚妖娆

神保豊

中田 虹葩 (日籍华人)

Nakata Koha

中国职业技能鉴定插花员 考评员

日本国家检定鲜花装饰技能士 1级

日本小原流派插花 教授

自序

两年半前，我从日本移居中国，开始了我在中国的插花艺术工作。两年期间，我结识了很多行内的朋友，他们使我对中国插花艺术留下了深刻的印象。尤其是中国插花花艺协会副会长王绍仪老师的话——“中国的插花艺术是从意境开始，一首诗就是一幅画，一幅画就是一个插花作品”——对我启发很大，使我在后来的工作和学习中更深入地认识和了解了中国的插花文化。

随着对中国插花文化越深入的了解，以及与中国插花爱好者越多的接触，加上对日式插花的热爱，我产生了要把日式插花介绍给中国的插花艺术爱好者的想法。一次偶然的机会，我在深圳书城查看资料，发现插花丛书非常缺乏，很难找到一本系统全面的基本理论丛书。当时，我心里马上闪过一个清晰、强烈的念头：一定要把在日本学习到的插花知识全部呈献给中国的插花爱好者。于是，2002年，我便开始着手策划一套7册的教学丛书，丛书共分为三个部分。第一部分是《日式插花教程》的上、中、下三本，以日本备受年轻人喜好的小原流教学丛书为蓝本撰写；第二部分是《欧式插花教程》的上、中、下三本；第三部分为《插花技巧及花束》。

整套丛书的拍摄、撰写、制作工作历经两年左右，期间虽多艰难，但幸运得到了日本小原流派立川支部部长井土光葩以及小田喜苑、田原光叶、山本桃葩、恩师渡边武夫（雅号玉峰）和好友王征、陶向群等人的大力支持和无私的帮助，获益不少，甚是欣慰。此外，还获得了深圳市花卉协会和众多学员们的义务协助。在此，谨向他们表示衷心的感谢。

两年的时间难免仓促，若有不足之处，还请广大读者朋友批评指正，并提出宝贵的意见。如果这套丛书能够给大家带来启发和帮助，将是我最大的喜悦和慰藉。

目录

contents

花意匠基本理论	6
直立型	8
倾斜型	20
排列型	36
敞开型	50
旋转型	60
瓶花基本理论	74
直立型	76
倾斜型	88
作品欣赏	96

花意匠

基本理论

花意匠的含义

花意匠是小原流派四世家元小原夏树1991年为了适应现代的生活环境，而创案的一种插花方式。在花意匠的基本里所学习的知识和技术不仅仅是花意匠的基础，还是整个小原流式插花的基础。花意匠插花包括花意匠的基本和花意匠的展开两部分，首先介绍的是花意匠的基本。

1. 花意匠的基本的含义

简单地说花意匠的基本就是教会你在生活中快乐轻松地插花。

2. 花意匠的基本的特性

- (1) 插花之前，需把心态调整到自由、轻松的状态。
- (2) 只需记住简单的技巧，并注意在生活中加以灵活运用和变通，无论是大型空间还是狭小的场所都能装点出令人满意的效果。
- (3) 花意匠插花造型简单，花色搭配出众，不同的花材和造型能搭配出各具风情的美，如：色彩美、季节美、形态美、构造美等。
- (4) 主要枝和中间枝可根据花材的不同作不同的处理，插花者可充分发挥自己的想象力和创造力。
- (5) 花意匠的基本的主要枝包括主枝和客枝两种。主枝是作品中所有花材中最强壮、线条形状最美的一枝，作为主角表现在作品中，客枝对主枝来说是配角，在调节整个作品的统一性的同时，作为焦点表现在作品中。

3. 花意匠的基本的造型

(1) 直立型

灵活运用直立花草和枝的形态，从花器中央开始插起的方法。

(2) 倾斜型

表现出横向伸展的花草和枝的优美，从花器中央开始插起的方法。

这两种方法需根据所使用鲜花的性质而灵活运用，通过观察花材的特性和形态，选择最佳的插法。其中花意匠敞开型还分为单面观和多面观两种，需根据所要装饰的环境来决定这两者的取舍。

4. 花意匠的展开的含义

与“基本”相同的是，“展开”也需根据生活空间，充分展示花材的个性，构思出独具个性的造型。使人们不仅能欣赏到作品的正面，而且可以从多个角度欣赏。

5. 花意匠的展开的特性

- (1) 花器的选择上有很大的自由性，可以用花器和其他生活用器等装饰各式各样的生活空间。
- (2) 结合所要装饰的空间，可选择单面观或多面观作为插花方式。
- (3) 以色彩美为中心，结合季节美和形态美。
- (4) 主要枝、中间枝的尺寸、角度和插花位置有很大的自由性。
- (5) 作为主要枝的有主枝、副枝和客枝3种。
- (6) 根据3种主要枝的高度和变化，排列出强烈的节奏感。另外，正面和多角度的插法都可以。
- (7) 可以使用盘子或瓶子结合花意匠的方法，自由地装饰各种空间。

6. 花意匠的展开的造型

(1) 敞开型

主枝、副枝左右敞开，中央位置插入客枝。另外，单面观的主枝和副枝可以使用同一种花材。而多面观的情况则可选择不同花材做主枝和副枝，做成放射性造型。

(2) 旋转型

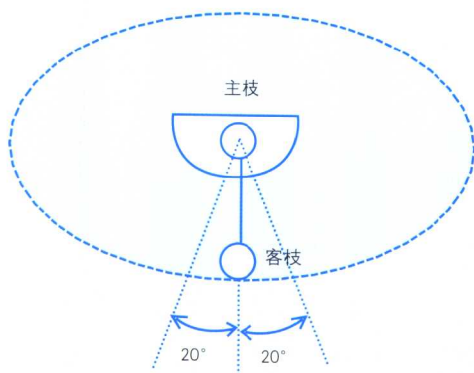
将3种主要枝向外插成一周外旋转后，再用中间枝插一周内旋转，形成一个同心圆，尽量展现出旋转的动感。主枝、副枝相互对应，从客枝中延伸出的主轴的中间枝增强旋转性，构造出具有旋转动感的多面观造型。

(3) 排列型

根据3种主要枝的高度和花材量的变化排列出强烈的节奏感。在继承日本传统的插花理论概念的基础上，把每一朵花、每一片叶的色和形充分地表现出来，创造出一种新型的插花形式。

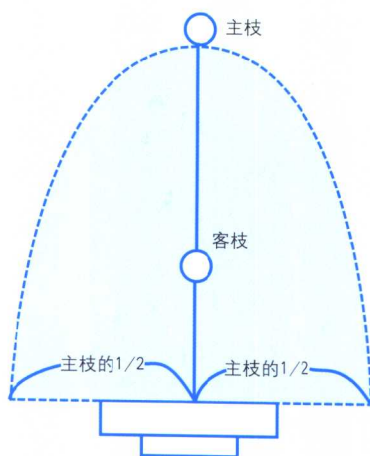
直立型的造型图解

俯视图

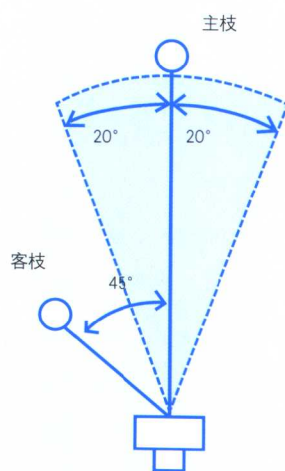
●蓝色部分为中间枝的活动范围

正面图

●蓝色部分为中间枝的活动范围

侧面图

●蓝色部分为主枝的倾斜范围

◆ 花意匠——直立型 ◆

1. 主枝 主枝的长度不超过花器寸法（长+高）的2倍。主枝要根据花材性状的不同，其倾斜度前后左右不能超过20度。主枝一般使用枝物或线状花材，多选用较强壮、线条曲线较优美、具有旺盛的生命力的花材作为主枝。

2. 客枝 客枝的长度是主枝的1/3，45度正前倾，左右倾斜度允许在20度的范围内。客枝在选材上应注意色彩美，与主枝相比，它是配角，应选择较柔和漂亮的花材，可与主枝是同一种花材，也可以是不同种类的花材，在整个作品中配合主枝作为焦点。

3. 中间枝 整个作品中，除主枝、客枝以外，全是中间枝。中间枝根据花材的不同，可略低于器皿边缘，其高度不能超过主枝。插在剑山上的位置从正面看是一点，从侧面看是一条直线，作品中所有的花材给人的视觉是从一点伸展出来的。主枝、客枝作为整个作品的基本架构，中间枝连接主枝和客枝，并起到展开空间、调节平衡的作用。

花材

剑兰（3枝）、剑兰叶子（5片）

花器

日本小原流标准水盘

主枝 剑兰

主枝是花器寸法（长+高）的1.5倍，主枝需在3枝剑兰中选择最粗壮挺拔的一枝。因剑兰比较直，所以需要垂直地插下去，倾斜度不要超过20度，注意花面的朝向，插在剑山的中间稍微靠后一点的位置上。

客枝 剑兰

客枝的长度是主枝长度的1/3，呈45度前倾，选材上需比主枝花形大一点，色量多一点的花材，稍微向左边倾斜一点，插在剑山的中间靠前处。主枝与客枝是这个直立型的基本架构。

中间枝 剑兰、剑兰叶

在主枝右侧的一枝剑兰。这枝剑兰的主要作用是为了扶持主枝，插在主枝和客枝的中间。最小的一枝剑兰放在客枝的下面和客枝共同构成一个焦点，它和其他中间枝都插在主枝和客枝的中间部分。

五片剑兰叶的作用是展开空间并调节作品的整体动感效果。在花底部添插叶子，调整绿色的分量。将中间枝的剑兰插在器皿中显得色彩十分协调。橘红色的剑兰花与剑兰叶的搭配是如此的清爽、简洁。

花材

虎尾兰 (3枝)、非洲菊 (3枝)

花器

日本小原流标准水盘

主枝 虎尾兰

主枝的长度是花器寸法的1.5倍。以虎尾兰中姿态最漂亮的一枝作为主枝，插在剑山的中间靠后一点。由于主枝有一定的弯曲度，所以不能笔直地插下去，而应尽量把它的姿态充分地表现出来，但尖端的垂直线和根部中心点需在同一点上，这样才能使它有立稳的感觉。虽然是稍微插得偏一点，但是给人的整体感觉是直的。

客枝 非洲菊

客枝的长度是主枝的1/3，呈45度前倾，插的位置在剑山的中央稍微靠前一点。左右倾斜度在20度以内。花的面朝上，这是植物的自然生长现象。

中间枝 虎尾兰、非洲菊

另外两枝虎尾兰、非洲菊都作为中间枝，调整个作品的层次感和左右的空间。左边的一枝虎尾兰和主枝相呼应，而中间最高的一枝非洲菊把主枝与客枝相连接，具有调节的作用。最下面的非洲菊起补充客枝色彩重量感、遮盖剑山的作用。

主枝 虎尾兰

花材

锦葵类 (5枝)、非洲菊 (3枝)、小天使 (3枝)

花器

白色圆形陶瓷花器

主枝 锦葵类

主枝的长度是花器寸法的1.8倍，因为锦葵类是线状、纤细的花材，所以允许超过花器寸法的2倍，充分地表现出它的姿态。垂直插在花器中央。

客枝 非洲菊

客枝的长度比主枝的1/3略短，呈45度前倾。非洲菊属于团状花材，与锦葵类花材相比它的面块较大，作为客枝不宜过长。

中间枝 其余花材

较长的一枝非洲菊，面向主枝，侧面展示给观赏者，充分把它的枝杆的线条美表现出来。旋转倾斜的小天使，使整个作品增强了动感。

日式插花教程

上

花意匠造型——直立型

应用范例

花材

锦葵类 (5枝)、天堂鸟 (2枝)、小足球

花器

现代变形花器

主枝 锦葵类

主枝的长度是花器寸法的1.5倍，垂直插于花器中央。主枝决定着整个作品的形象，它引领其他枝一起向上耸立，带给观赏者挺拔的视觉，所以在这里有意地将主枝上端的小果实修剪掉，具有延伸的视觉感。

客枝 天堂鸟

客枝天堂鸟是主枝的1/3，以45度前倾。锦葵类比较纤细，天堂鸟比较粗壮，所以天堂鸟不要插太高，否则容易破坏主枝的效果。

中间枝 天堂鸟、锦葵类、小足球

另一枝天堂鸟做中间枝，衬托客枝，并与客枝共同作为焦点。因整个作品没有叶子，且底部比较空虚，所以用小足球来填充，遮盖剑山。

花材

剑兰 (2枝)、黄玫瑰 (2枝)、情人草、
白玉黛粉叶 (5枝) 波斯顿萌

花器

仿青铜花器

主枝 剑兰

主枝的长度是花器寸法的2倍。主枝需选择刚劲、姿态好的花材，垂直插入花器中央。

客枝 黄玫瑰

黄玫瑰的长度是主枝的 $\frac{1}{3}$ ，呈45度前倾，应选择较大、较漂亮的花材作为焦点花。主枝与客枝构成整个作品的基本架构。

中间枝 黄玫瑰、剑兰、波斯顿萌、白玉黛粉叶、情人草

中间枝黄玫瑰连接主枝和客枝，都面向着主枝，这样才能达到整体的统一。另一枝剑兰与主枝搭配，似小孩看着母亲，产生相互呼应的感觉。用情人草、白玉黛粉叶、波斯顿萌把底座充实完整。

日式插花教程

上

花意匠造型——直立型

应用范例

主枝 富贵竹

主枝的长度是花器寸法的2倍左右，注意顶端花面朝向，垂直插于花器中央。

客枝 向日葵

长度短于主枝的1/3，呈45度前倾，花面朝上。因为向日葵的花面稍大，颜色较深，所以插低一点。

中间枝 富贵竹、剑叶

富贵竹起到连接主枝和客枝的作用，3枝剑叶丰富空间和增强动感，因为富贵竹和向日葵都是质感较硬的花材，所以在这里用剑叶起到调节、柔和的作用。

主枝 富贵竹

客枝 向日葵

花材

富贵竹 (2枝)、向日葵 (1枝)、剑叶 (3片)

花器

现代陶瓷方形花器

花材

剑叶 (5枝)、黄玫瑰 (3枝)

花器

日本小原流标准水盘

主枝 剑叶

选择最漂亮、最粗壮的一枝剑叶作为主枝，其长度是花器寸法的1.5倍，有一定的曲线度。注意主枝的弯曲度及朝向，垂直插于中央。

客枝 黄玫瑰

长度是主枝的1/3，呈45度前倾，玫瑰花的叶子也是一种很丰富的叶材，尽可能地保留下来，利用绿叶衬托整体。

中间枝 剑叶、黄玫瑰

用两枝剑叶来辅助主枝，增强主枝的量度，另一枝剑叶向右倾斜，把空间展开；一枝黄玫瑰连接主枝和客枝，它的面朝向主枝，留给观赏者一个侧影，下面的一枝黄玫瑰起辅助客枝，增加客枝色量的作用。

花材

猫眼 (5枝)、黄桔梗 (3枝)

花器

中国古代圆形水盘

主枝 猫眼

选择一枝较粗壮的猫眼作为主枝，注意整个花材的姿态。笔直地插入剑山中间偏后的位置。其长度是花器寸法的1.8倍。

客枝 黄桔梗

长度是主枝的1/3，呈45度前倾，稍微向左倾斜。主枝和客枝构成此作品的基本架构。

中间枝 猫眼、黄桔梗

因为黄桔梗的颜色比较嫩，有意识地将它们集中在一块，才能更好地表现黄桔梗的特色。利用猫眼把前后左右伸展开来，把空间扩大。所有中间枝的猫眼的面都朝向主枝，从而达到作品的统一性。