

日式插花

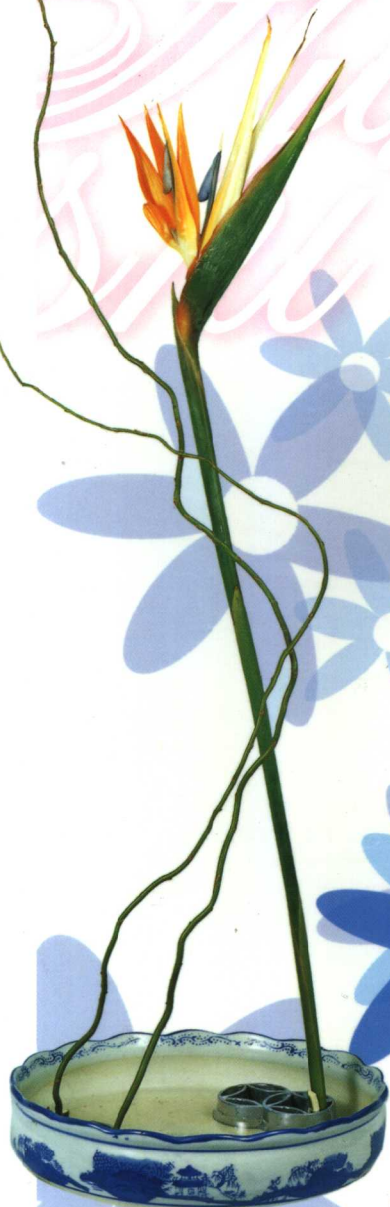
教程(下)

日式插花教程

中田虹葩◎著
深圳市金版文化发展有限公司/策划

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。本册以介绍花舞造型为主，自由选材，展现花材的立体美、色彩美、自然美，用精华的艺术带给你超值的享受。

随书附赠光碟

南海出版公司

F Japannish
ikebana
lowers

日式插花教程(下)

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语，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)
Nakada Koha

中国职业技能插花员 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》。

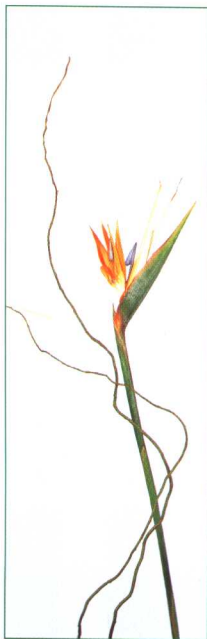
整套丛书的拍摄、撰写、制作工作历经两年左右，期间虽多艰难，但幸运得到了日本小原流派立川支部部长井土光葩以及小田喜苑、田原光叶、山本桃葩、恩师渡边武夫（雅号玉峰）和好友王征、陶向群等人的大力支持和无私的帮助，获益不少，甚是欣慰。此外，还获得了深圳市花卉协会和众多学员们的义务协助。在此，谨向他们表示衷心的感谢。

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

花舞基本理论	6
花 舞	8
写景样式本位基本理论	26
近景样式本位	28
色彩样式本位基本理论	34
色彩样式本位	36
琳派插花基本理论	50
琳派插花	52
文人插花基本理论	60
文人插花	62
自由式插花	74
作品欣赏	95

花舞

基本理论

一、花舞的含义

花舞是日本小原流插花艺术中的一种造型，它是在自由选择花材的基础上，将花器的任意一点作为插位，灵活运用花材间的相互关系，体现立体美的插花方法。一般使用2种花材，最多不超过3种。

花材的立体美是花舞的主要表现目标，所以在选择花材的过程中，需要抓住花材在色彩、形态和质感等造型要素方面的突出特点进行表现。在制作中，或强调出花材相互对比的反衬效果，或强调出花材相互衬托的搭配效果。

二、花舞的花材选择方法

1. 枝的使用

一般的，枝条可分为没有分支的独枝和带有分支的繁枝。独枝可以通过掰、拧、挠的手法，将线条弯曲，表现出更生动的立体感。而繁枝则可以通过对多余小枝条的修剪，表现出更单纯的枝条形态。在展现枝条的自然美的同时，赋予枝条人的意识和感情，展现出它的意境美。

2. 花草的使用

在选择花草的形态时，要抓住它最引人注目的特点；在插制时，要极力展现出花草的这种特点。使用于花舞的花草一般要求表情丰富、构成简单。

3. 叶材的使用

花舞对所使用的叶材也有一定的要求。放射性、扩散状的叶材不适合用于花舞。花舞一般使用的是叶面扭转、歪斜或能通过叶子的形状变化做出具有丰富立体感的叶材。这样，即使使用单一的叶材也可以把作品的立体感完整地表现出来。

三、花舞的构成

花舞的构成就是通过花材的依合、触合、重合，表现出花材独特的立体美的插花形式。

1. 依合

依合并不是简单地将两种花材相互依靠地结合在一起，而是通过将两种花材的重点部位相互依靠而结合起来，制造出一种紧张感。

周围空间中没有任何陪衬物的单一花材，构成的是一种虚空间，将两枝构成虚空间的花材通过空间中的一点结合起来，造成强烈的紧张感，从而构成一种全新的空间。花舞造型中就是运用这种能构成紧张感的思维方式和结合手法进行插花制作的。

2. 触合

触合不是花材之间的自然接触，而是人为地将其相互接触，造成一种摩擦、压迫感。这需要对各花材的形态、色调的对比和调和有比较深刻的理解和娴熟的操作。

3. 重合

重合就是有意识地将部分花材重合，通过这种重合，充分展现出各花材在形态搭配和色调对比两方面的美感。

四、花舞构成法的复合

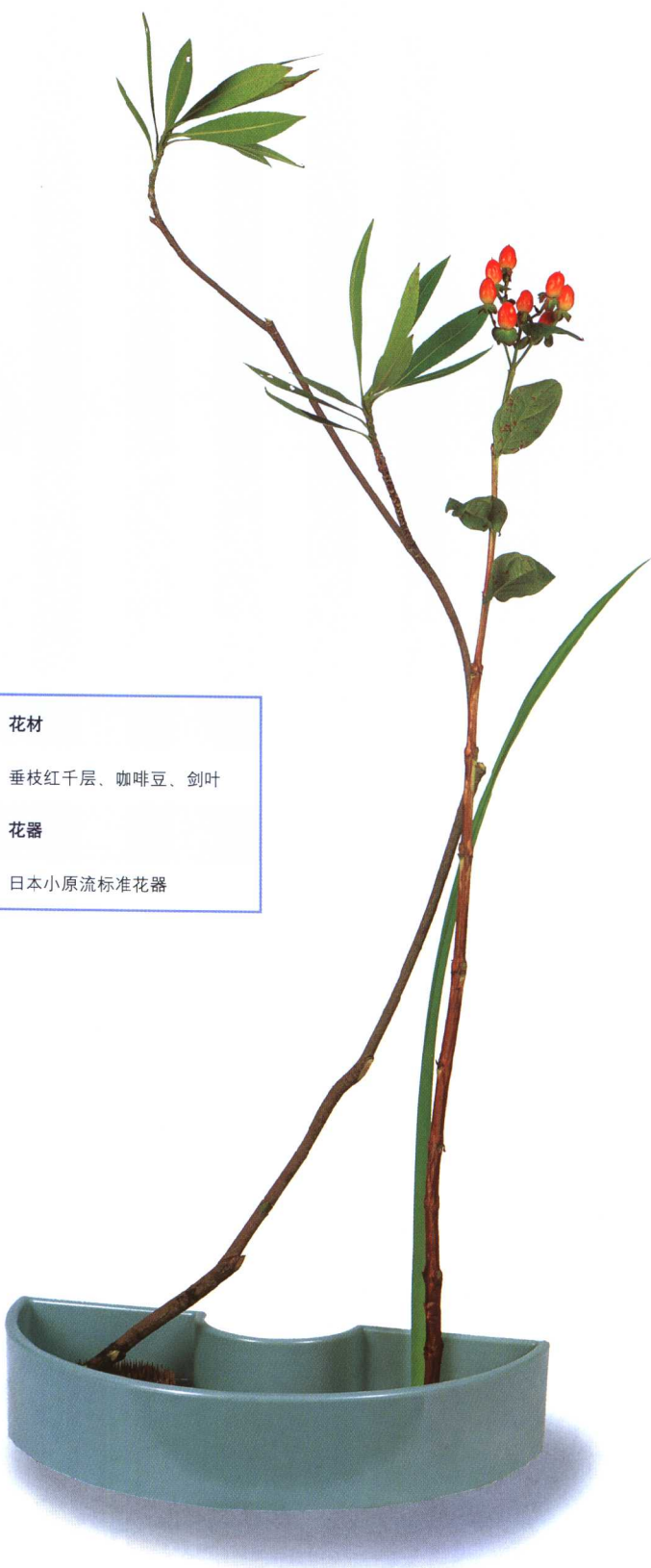
在花舞的作品中，使用2种构成法插同一个作品的情况是很常见的。一般的，是先将2种花材通过某一点触合，再将这2种花材和其他花材依合；或是先将2种花材重合，再和另一种花材触合。但是，这2种情况都受花材的限制，例如：2种面状花材重合在一起，就不能再与其他的面状花材触合。当使用3种花材制作花舞造型时，首先要确定其中的2种主要花材，并相对地插制，以构成花舞造型的基本架构，而另一种花材与它们构成相互衬托的关系，形成统一感。花舞造型中花材间必须有接触点，这是插花作品的必要条件。

带有绿叶的具一定弯曲度的垂枝红千层与枝杆较直带有红色果实的咖啡豆，这2种花材产生相互依靠的感觉。从而形成一定的空间。它们的位置是相互对应的。

花舞——正如它的名称所说的一样，要给人强烈的如同舞姿的优美感觉。根据花材性状的不同，花舞的构成可以用很多种方式来表现。而对单一花器来说，它的构成是有局限性的。

作品中，枝干和绿叶在形态上有一种对比美，在色调上有一种调和美。2种花材结合于一点，给人一种紧张感，同时给人温馨的感觉。

绿色的剑叶是一种很柔和的叶片，垂枝红千层的枝干和咖啡豆的枝干相依偎，使整个作品更增添了一种柔和感。

花材

垂枝红千层、咖啡豆、剑叶

花器

日本小原流标准花器

带有绿叶的榕树枝，站立得比较直，充满着生机。而另一枝带有紫色小花的日日草与这枝榕树枝相依靠，形成一定的空间。将白雪珠插入它们之间。白雪珠比较细，是很柔和的枝条，连接榕树枝和日日草。榕树枝的绿叶与紫色小花在形态上有一种对比美，在色调上有一种调和美。

2种花材相互依靠在一起，再加入中间的白雪珠，形似一家三口相互依偎，给人温馨的感觉。

花材

日日草、榕树枝、白雪珠

花器

中国古代花器

花材

散尾葵、马蹄莲、斑太兰

花器

现代玻璃花器

有一定弯曲度的散尾葵与黄色的枝干挺拔的马蹄莲2种花材相互依靠。它们相依靠的中心点与斑太兰的中心点重合,3枝花材的中心点统一在一个点上。稀疏纤柔的散尾葵与马蹄莲依靠在一起,更衬托出马蹄莲的刚劲。

花材

天堂鸟、山苏、云龙柳

花器

日本小原流标准花器

具有一定弯曲度的天堂鸟与向右延伸的绿色山苏2种花材相互依靠。它们插在同一个点上，状如想要展翅飞翔的小鸟。云龙柳的加入在色彩上起到调和的作用。云龙柳的枝条和天堂鸟在形态上有一种对比美，给人愉快的感觉。

花材

雀梅、马蹄莲、天门冬

花器

现代玻璃花器

雀梅的枝干比较粗壮，笔直地插在瓶中。天门冬的枝条比较柔和，轻轻地与雀梅相接触。它的尖端朝向雀梅，似乎在含情脉脉地看着雀梅。由于花材的性状不同，马蹄莲在这里是直插入瓶中的。

3种花材的结合，给人一种扑面而来的清晰、淡雅的感觉。黄色、绿色、白色的组合，带来春天的气息。

花材

富贵竹、椰子的果实、黄莺、寿松

花器

现代陶瓷变形花器

曲折柔美的富贵竹倾斜地插入瓶中。黑色的椰子的果实起修饰富贵竹的底部的作用，装饰着充满生机的葱翠色。纤细的黄莺被与之依合的富贵竹衬托得劲力十足。

二者重合在一块，一粗一细，一柔一刚，形成鲜明的对比，给人一种强烈的视觉冲击。

百合的枝条从椰子的果实中徐徐伸出，恰似一朵不胜凉风娇羞的莲花，温柔而不失力度，是力与美的象征。亭亭玉立的白色百合从另一端脱颖而出，与翠绿的米兰叶交相辉映，淡雅、简洁，悠然自得。

整个造型以饱满的金色现代球形花器为底座，色彩鲜明柔和，造型简洁，构思精巧，自有一番怡然情趣。

花材

百合、椰子的果实、米兰叶

花器

现代球形花器

花材

散尾葵、百合

花器

日本小原流标准花器

摇曳的散尾葵以黑色的日式花器为底托，典雅中透着沧桑与感性。娇嫩的粉色百合与散尾葵互相依偎，红肥绿瘦，形态简洁明了，却有千种风情。

花材

马尾 (2枝)、红掌、情人草

花器

日本小原流标准花器

重合

依合

挺拔的马尾草垂直插入白色的花器中，担起整个造型的主角。娇柔的情人草从左侧斜插过来，缠缠绵绵，充满无限的柔情蜜意。火红的红掌从右侧依偎过来，就像夏日的骄阳，点燃了整个天空，增添了整个作品的动感与灵性，体现了一种亘古不变的情感。