

日式插花

教程
(中)

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。
本册以介绍组合装饰造型为主，
用花意匠的手法来引导自由创作，
表现你的个性和品位。

随书附赠光碟

南海出版公司

F Japannish
ikebana
lowers

日式插花教程(中)

中田 虹葩◎著

南海出版公司

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)

Nakatsu Koha

中国职业技能鉴定插花员 考评员

日本国家鉴定鲜花装饰技能士 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

组合装饰基本理论 6

直立型 + 倾斜型 8

倾斜型 + 倾斜型 18

直立型 + 旋转型 24

倾斜型 + 旋转型 32

敞开型 + 倾斜型 38

敞开型 + 旋转型 44

盛花基本理论 50

直立型 52

倾斜型 62

观水型 70

瓶花基本理论 74

直立型 77

倾斜型 84

下垂型 90

组合装饰

基本理论

组合装饰的含义

组合装饰是在瓶花、盘花插法相结合的基础上，又融合了花意匠插法的一种插花方法，是通过重叠的形式来表现的意匠化插花。

重叠与组合装饰

组合装饰是以花瓶和水盘重叠的形式来表现的。但是，花瓶和水盘的器材与花材如果是完全没有联系的两个部分，那么，它们的重叠是不能称为组合装饰的。

组合装饰同时满足以下4点要求：

1. 花材可以是各种品种、各种颜色的，但是，花瓶和水盘的花材在颜色上必须能产生联系。
2. 花瓶与水盘中往往有相同的花材。
3. 花瓶中的花材与水盘中的花材在枝条的自然感上也有共通之处。
4. 必须同时使用花瓶和水盘，统一插制花材。

组合装饰的特点

1. 插法的组合

组合装饰不能以单一的插法完成，只有用组合的方法才能展示出它独特的美态。组合装饰基本上有以下6种组合方法：

- (1) 花意匠直立型+花意匠倾斜型
- (2) 花意匠倾斜型+花意匠倾斜型
- (3) 花意匠直立型+花意匠旋转型
- (4) 花意匠倾斜型+花意匠旋转型
- (5) 花意匠敞开型+花意匠倾斜型
- (6) 花意匠敞开型+花意匠旋转型

其中，花意匠敞开型还分为单面观和多面观两种，根据所要装饰的环境来决定这两者的取舍。

2. 花材的选择

花材的选择根据插花者的喜好、审美特性和花材的性状来决定。

3. 瓶花、盘花插法相互制约

盘花插法受到瓶花插法的支配，没有直立型和敞开型。瓶花插法可以是直立型、倾斜型和敞开型，但是受到了盘花插法的制约。

组合装饰的花器

组合装饰的花器是有美感的花瓶和水盘的重叠组合。它需要满足以下条件：

1. 花瓶必须置于水盘的中央。
2. 花器都必须是对称型的。
3. 在插制过程中，不能移动花瓶。
4. 组合装饰的花器并不是简单的水瓶和水盘的组合，而应该是具有统一的形式美的两种花器的组合。

组合装饰的具体插法

组合装饰的构成应从花器的组合开始。然后，根据所取花材的性状决定花材的组合方法。采用上下重叠的形式，使作品具有鲜明的层次感。

1. 组合装饰的具体插法

- (1) 先插瓶花部分，再插盘花部分。
- (2) 花匠插法的主要枝是主枝和客枝，原则上以这两枝确定作品的基本骨架。
- (3) 瓶花主枝的位置和倾斜方向在很大程度上决定了盘花主枝的位置和倾斜方向。
- (4) 瓶花和盘花的客枝都呈45度前倾，中间枝的长度不能超过主枝和客枝的顶点连线。

直立型+倾斜型

瓶花直立型

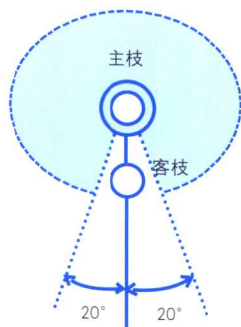
主要由主枝、客枝、中间枝组成，瓶花的插法要考虑到花瓶的深度，使鲜花与花器的尺寸相协调。

1. 一般的，以瓶口开始计算，主枝的长度不能超过花器高的两倍，且应是笔直地插在花器里。主枝根据花材性状不同，前后左右的倾斜度不能超过20度。

2. 客枝的长度约是主枝的1/3，以45度正前倾，左右的偏差角度为20度。主枝和客枝组成整个造型的基本架构。

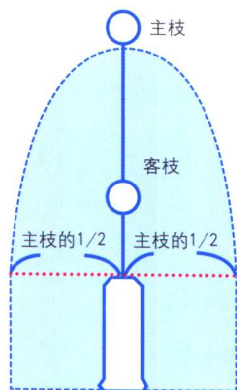
3. 中间枝的高度不能超过主枝，左右伸展的范围不能超过如图所示的主枝的1/2的范围，往下可垂到花瓶的底部。

俯视图

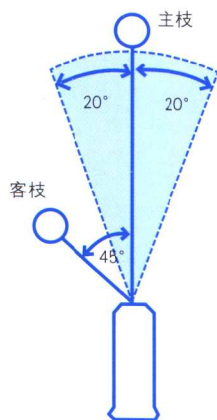
●蓝色部分为中间枝的活动范围

正面图

●蓝色部分为中间枝的活动范围

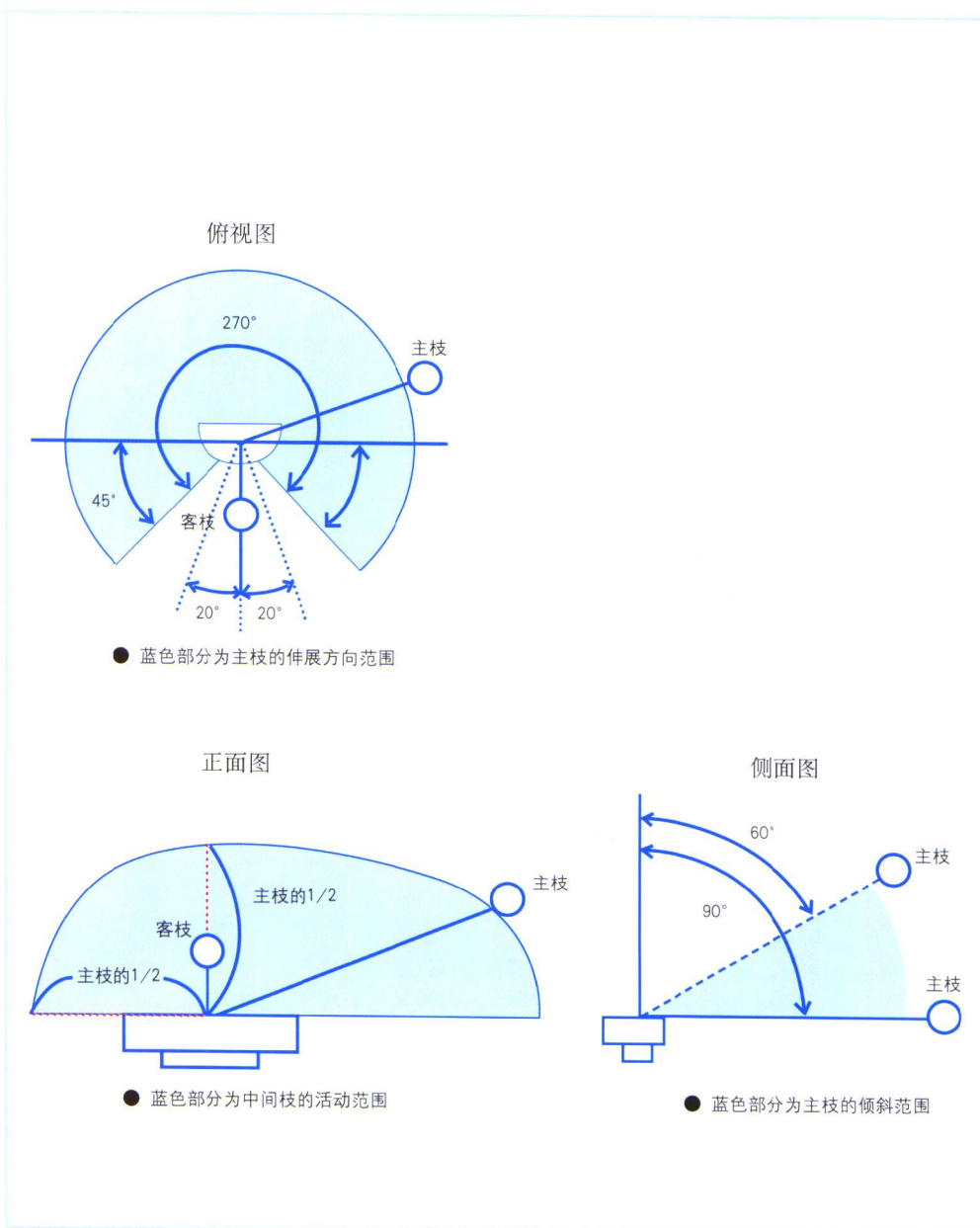
侧面图

●蓝色部分为主枝的倾斜范围

水盘倾斜型

1. **主枝** 主枝的长度不超过花器寸法（口径+高）的2倍。主枝的倾斜度，基本在60度至90度。插主枝的范围，在正前方左右各45度以外的区域。
2. **客枝** 客枝长度是主枝的1/3，45度正前倾斜，偏差允许在正前方左右各20度的范围内。
3. **中间枝** 中间枝垂直或与主枝相反的方向水平插入花器中，不能超过主枝的1/2。如中间枝与主枝同一方向插入，长度不能长于主枝。

直立型花材

山苏 (2枝)、向日葵 (1枝)、桔梗 (1枝)

倾斜型花材

山苏 (3枝)、向日葵 (1枝)、桔梗 (1枝)

花器

日本小原流标准花器

瓶花直立型

主枝是山苏，长度是花器寸法的1.5倍，笔直地插在瓶中。客枝是向日葵，长度是主枝的1/3，正前倾45度，主枝和客枝确立了瓶花直立型的基本骨架。剩余的桔梗和山苏作为中间枝，其中的一片山苏往后展开空间。另一枝桔梗连接主、客枝。

水盘倾斜型

主枝也是山苏，向左后方倾斜60度。客枝是向日葵，长度是主枝的1/3，由于花形较大，可比主枝的1/3稍短，并压在中心点的位置。另一枝山苏作为中间枝，稍往右拉开空间，但尖端向主枝的方向倾斜，构造出一种曲线美，并使其顶点的延伸方向与主枝的延伸方向统一，以相互呼应。此外，还需用一枝山苏和一枝桔梗作中间枝来填补空间。

在这个作品中，直立型和倾斜型的主枝都是山苏，客枝都是向日葵，中间枝都是山苏和桔梗，共同花材的使用，使两个独立的作品获得了完美的统一，构成了非常标准的组合装饰作品。

直立型花材

银边富贵竹 (2枝)、非洲菊 (1枝)、
咖啡豆 (1枝)、彩叶草 (1枝)

倾斜型花材

银边富贵竹 (1枝)、咖啡豆 (1枝)、
桔梗 (2枝)、情人草 (1枝)

花器

自由组合花器

瓶花直立型

主枝是银边富贵竹，长度不超过花瓶高度的2倍，垂直地插在中间。客枝是非洲菊，长度是主枝的1/3，正前倾45度，略向右倾斜。剩余的花材都是中间枝，主要起辅助主枝和填补空间、展开空间的作用，同时也使作品的内容更加丰富。

水盘倾斜型

主枝是银边富贵竹，长度是水盘寸法的1.5倍，倾斜角度是60度。客枝是桔梗，长度是主枝的1/3，正前倾45度，主枝和客枝共同构成了倾斜型的基本骨架。咖啡豆和情人草都作为中间枝来填补空间。

直立型和倾斜型都使用了银边富贵竹，起到和谐与上下统一的作用，突出了效果，凸显了特色。

直立型花材

剑兰 (3枝)、雀梅 (2枝)、

天门冬 (2枝)、剑叶 (3枝)

倾斜型花材

剑叶 (4枝)、玫瑰 (3枝)、

天门冬 (2枝)

花器

自由组合花器

瓶花直立型

主枝是剑兰，长度不超过花瓶高度的2倍，笔直地插入瓶口。客枝是雀梅，长度是主枝长度的1/3，正前倾45度。靠近主枝、稍高的剑兰起辅助主枝的作用，另一枝剑兰则起展开空间的作用。其他的雀梅和天门冬起调整空间、丰富空间的作用。

水盘倾斜型

主枝是剑叶，长度是水盘寸法的1.5倍，倾斜角度是60度。客枝是黄玫瑰，长度是主枝的1/3，正前倾45度。主枝和客枝共同构成了倾斜型的基本骨架。中间枝是天门冬、黄玫瑰和剑叶，起展开空间的作用。

直立型和倾斜型的共同特点是：天门冬都作为中间枝来填补空间。在上部作为中间枝的剑叶，在下部则成了倾斜型的主枝，两者统一，更富有变化。

直立型花材

剑叶 (3枝)、桔梗 (3枝)

倾斜型花材

尤加利 (3枝)、桔梗 (2枝)、黄莺 (1枝)

花器

自由组合花器

瓶花直立型

主枝是剑叶，长度不超过花瓶高度的2倍，垂直插在花瓶中。客枝是桔梗，长度是主枝的1/3。另外的2枝剑叶和2枝桔梗作为中间枝，连接主枝与客枝，并展开空间，丰富了作品的内容。

水盘倾斜型

主枝是尤加利，长度是花器寸法的1.5倍，稍向右后方倾斜，使从正面观看，不感觉太长。客枝是桔梗，长度是主枝的1/3，正前倾45度，主枝和客枝共同构成了倾斜型的基本骨架。中间枝黄莺的高度不超过主枝的1/2，起填补空间和压底的作用。

直立型和倾斜型使用两种不同颜色的桔梗作客枝，既相互谐调又丰富了作品的色彩。

直立型花材

孔雀草 (2枝)、叶上花 (3枝)

倾斜型花材

叶上花 (2枝)、多丁玫瑰 (1枝)、

孔雀草 (1枝)、咖啡豆 (1枝)

花器

自由组合花器

瓶花直立型

主枝是孔雀草，长度是花瓶高度的1.5倍，垂直插在花瓶正中间。客枝也是孔雀草，长度是主枝的1/3，正前倾45度。中间枝是叶上花和一部分孔雀草，起填补空间和展开空间的作用。

水盘倾斜型

主枝是叶上花，长度是水盘寸法的1.5倍，倾斜角度是60度。客枝是多丁黄玫瑰，长度是主枝的1/3，正前倾45度，主枝和客枝共同构成了倾斜型的基本骨架。咖啡豆、孔雀草、叶上花作为中间枝，展开空间。

直立型和倾斜型一致的地方是：直立型的中间枝叶上花在倾斜型中作为主枝，直立型的主枝孔雀草在倾斜型中作为中间枝，起填补空间的作用。简单的调换似乎有了完全不同的效果。

直立型花材

雀梅 (2枝)、小黄菊 (1枝)、剑
叶 (1枝)、情人草 (1枝)

倾斜型花材

剑叶 (2枝)、孔雀草 (1枝)、翠
菊、紫罗兰 (1枝)、情人草 (1枝)

花器

自由组合花器

瓶花直立型

主枝是雀梅，长度是茶碗的高加碗口直径的2倍，由于雀梅枝细而长，为充分表现出花材的线条美，长度也可稍微超过规定的标准。组合装饰的瓶花部分一般使用瓶花或稍高一些的花器，以加强上、下两个部分的层次感。但这个作品的瓶花型部分使用的是日式茶碗花器，把直立型部分的客枝群与倾斜型部分连成了一个整体。客枝是小黄菊，长度是主枝的1/3，正前倾45度。其他的绿叶、剑叶和情人草作为中间枝，连接主枝与客枝部分，主要起填补空间、展开空间的作用。

水盘倾斜型

主枝是剑叶，稍往右倾斜。客枝是翠菊，长度是主枝的1/3，正前倾45度。直立型部分的情人草和倾斜型部分的情人草构成了一个整体，一并作为中间枝填补空间。此外，还用了一些紫色小花作为中间枝，填补空间。

这是组合装饰的直立型+倾斜型的一种创新形式。

直立型花材

斑太阑(5枝)、非洲菊(1枝)、山苏(3枝)、兰精灵(1枝)

倾斜型花材

亮叶朱蕉(3枝)、非洲菊(1枝)、兰精灵(1枝)

花器

自由组合花器

瓶花直立型

主枝是斑太阑。斑太阑是种细长的植物。主枝的长度超过了花器寸法的2倍,这是因为主枝是细长形的,有延伸的作用。客枝为非洲菊,由于花形较大,颜色比较淡雅,所以比主枝的1/3稍短,正前倾45度。另外的4枝斑太阑附属于主枝,起辅助主枝的作用,造成垂直往上冲的视觉效果。还有1枝稍往右边倾斜,起拉开空间的作用。另外的2枝山苏起压底和展开空间的作用。兰精灵起色彩调和的作用。

水盘倾斜型

主枝是朱蕉叶。朱蕉叶向右后方倾斜,长度也是花器寸法的1.5倍。客枝是非洲菊,与上面的部分两相呼应。另2枝朱蕉叶是中间枝,填补空间,勾画出作品的线条。其中1枝朱蕉叶往左方伸展,尖端指向主枝的方向。

在这个作品中,上面的客枝和下面的客枝都是同一种花材——非洲菊。中间枝是兰精灵,起到上下呼应的作用。

