

王莲英 王绥枝
谢晓荣 罗 宁 薛立新 编著

实用插花 100例

福建科学技术出版社

●王莲英 王绥枝 谢晓荣 罗 宁 薛立新 编著

实用插花110例

福建科学技术出版社

(闽)新登字 03 号

实用插花 110 例

王莲英 王绥枝 谢晓荣 罗 宁 薛立新 编著

★

福建科学技术出版社出版、发行

(福州东水路 76 号)

各地新华书店经销

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 4 印张 2 插页 图文 128 码

1998 年 8 月第 2 次印刷

印数: 10 001 - 20 100

ISBN 7 - 5335 - 1164 - 6/S · 142

定价: 21.00 元

书中如有印装质量问题,可直接向承印厂调换

编者的话

当前，我国插花艺术的发展已步入正轨，且方兴未艾。全国和各大城市都成立了插花协会，成功地举办了4届全国大赛和近30期的全国性插花培训班。地方性的插花展览、比赛和培训活动更不计其数。全国花店近7000家，从事插花专业人员3~4万人，初步形成一定规模的专业技术队伍，业余插花爱好者则更多更广，这些都充分说明插花艺术在我国已颇具社会性和群众性。

随着生活水平的不断提高，逢年过节、红白喜事、探友访亲时送上花束、花篮，家庭居室摆放插花作品，均已成为时尚。社会的迫切需求促进了插花艺术的进一步发展和提高，广大群众不仅期望插花人员迅速提高技艺水平，还希望自己既懂得欣赏插花作品，也学会动手插花。为了切实提高专业插花技艺水平与普及插花艺术知识，王莲英教授（北京插花艺术研究会会长、中国插花花艺协会常务副会长）、王绥枝（中国插花花艺协会理事、北京插花艺术研究会常务理事）、谢晓荣（北京插花艺术研究会常务理事、北京林业局花店插花师）、罗宁（北京插花艺术研究会常务理事）、薛立新（北京和平宾馆插花领班）等五位对插花研究造诣颇深、作品在全国和北京插花大赛中多次获奖且名列前茅的同志，以自己十多年插花

实践的心得、体会、经验编著成本书，奉献给广大插花爱好者，诚挚地希望中国插花能进一步普及提高，再展东方插花艺术先驱的雄风。

本书简明扼要地概述了插花艺术的特点、类别、基本构图形式和学习插花必备的知识，重点介绍了近期创作的各类实用插花作品的插作技艺和实例，有花束，花篮，盘花，钵花，瓶花，婚礼花车，头花、胸花、腕花、肩花、腰花等佩戴花饰，还有花环和壁桂花等共110例。内容重在实用，可操作性强，基本涵盖了生活的方方面面。每件作品都附有彩色照片，并有作者、花材、创意等说明，部分较复杂的作品还附有花材和插花步骤解析的示例线描图，便于广大读者融会贯通，举一反三。

本书插图由冯璐绘制，彩色照片由王莲英、罗宁、冉东亚、冯璐等拍摄。在创作和拍摄中，曾得到苏雪痕先生、田海光老师以及研究生陈赞春、高志民的热情帮助，在此一并致谢。

1996年11月

目 录

上编 概述

- 一、插花的性质与特点..... (1)
- 二、插花的主要类别与基本构图形式..... (2)
- 三、插花必备的用具和容器 (16)
- 四、学习插花必备的知识 (21)

下编 实用插花技艺与实例

- 一、花束 (29)
- 二、花篮 (48)
- 三、盘花与钵花 (62)
- 四、瓶花 (80)
- 五、婚礼花车与佩戴花饰..... (103)
- 六、花环与壁挂花..... (115)

上编 概述

一、插花的性质与特点

简单而通俗地讲,插花就是把好看(有观赏价值)的枝、叶、花、果从植株上剪下来,插到容器里,供人们观赏,用以美化、装饰环境。这也是社交活动中的一种劳作和表现形式。但是,这种劳作活动和表现形式并不是无目的、无要求和随心所欲的,也不是简单地依葫芦画瓢,而必须经过一定的技术处理和艺术加工,然后按照一定的章法、一定的意图和情趣进行插作,将各种花材(枝、叶、花果的统称)组合一起,插作成一个优美的造型,并借此表达一种主题思想,传递出一种精神和情感,使人观之,不仅赏心悦目,而且畅神达意,从而获得身心上的美感、愉快和寄托,陶冶性情,提高品味,因此,插花是一种融花材自然美与装饰美为一体的创造性的劳作活动。插作的作品是集众花之精华、再现大自然美和生活美的花卉艺术品,决不是单纯的花材组合和造型,而是要求以形传神、形神兼备、富有诗情画意的抒情的创作活动,是用花材来表现情感、哲理和意趣的一门造型艺术。它同绘画、雕塑、盆景、造园等姐妹艺术一样,具有本学科特有必学的基本知识、基本技巧和基本理论,体现了完整的科学性和艺术性。插花作品既具艺术美的欣赏性,又有广泛的实用性和商品性,融知识、生活与艺术为一体,因此深受古今中外各阶层人们的喜爱。插花被广泛地应用于人类生活之中已有 4000 余年的历史。

插花在生活中能有如此经久不衰艺术魅力，其关键就在于它具备许多自己独有的特点：首先，它是以植物为素材，尤其是以鲜花等清新鲜美的活植物材料插作而成的作品，不仅独具自然花材的绚丽色彩美、婀娜的姿容美和芬芳清新的大自然气息，而且充满了活力和生气。选用春天的嫩芽、盛夏的绿叶、金秋的红果以及严冬的枯枝进行插花，这些随着鲜明的季相变化的作品，不仅使人赏心悦目，而且令人充分感受到与大自然同在，感受到生命的韵律美，这是其它造型艺术所无法相比的。其次，插花作品极具明显而强烈的装饰性，具立竿见影的美化效果。花材本身已是美的化身，而集众花之美而造型、随环境需要而陈设的插花作品，更是美不胜收，其艺术魅力犹如画龙点睛，震撼人心，这也是其它造型艺术所望尘莫及的。插花艺术无论在选材、创作，还是在陈设应用方面，都表现了极大的机动灵活的随意性。选用花材的种类可多可少，品质档次可高可低；构思造型形式多种多样，可简可繁；摆放作品可依环境需要随时调整更替，表现了广泛的适应性，很容易贴近人们的生活，也容易被人们接受。另外，插花还具有很强的时间性，众所周知，花开花落自有时，而被剪下来的花材，由于脱离母体，没有根系，失去根压，难以更好吸收水分和养分，加之其它因素影响，寿命相应缩短，水养时间不长，因此供插制创作和欣赏的时间较短，属于瞬时性艺术创作和艺术欣赏活动，要求创作前作好充分的准备工作，具备有条不紊的工作作风，才能维持花材较长的水养时间，且不失其清新艳丽的姿容和最佳的观赏效果。

二、插花的主要类别与基本构图形式

插花既然是一门艺术，又是以千变万化的植物材料为创作要

素的，它的类别和造型必然不像其它纯技术学科那样，有统一的模式、规范的设计和造型，而是受不同国家和地区的地理位置、环境条件、民族文化、习俗、宗教信仰以及时代不同等影响，形成了多种多样的插花类别、丰富多彩的造型和迥然不同的艺术风格。现就国内外常见的插花作品归类如下。

（一）主要类别

1. 依据插花目的和用途区分

依据插花目的和用途可分为以下两类。

（1）礼仪插花：用于多种社交活动中的插花称为礼仪插花，其主要目的和用途是为了烘托和营造气氛，或热烈欢快，喜庆满堂；或温馨和谐，友爱和睦；或庄严肃穆，慰藉哀悼……借以表达人际间的情感和心意。通常这类插花作品体量稍大，造型简洁大方，结构紧密丰满，色彩明快，可艳丽，亦可素雅。花材用量大，在选用上有较强的针对性，常依不同国家、不同地区、不同对象、不同节庆日的用花习俗与忌讳，谨慎选择。但绝不可选用带有异味、有毒性及污染环境的花材，也不宜选用过分粗大或过分细碎的花材。花形宜选用中等大小、较为整齐的为好。

礼仪插花常用的形式很多，如各种花篮、花束、花钵、花环、花圈、捧花、胸花、餐桌花等等，都可以根据不同的场合和气氛选用。

（2）艺术插花：用于美化装饰各种环境，如会议室、客厅、书房等，或布置陈设在各种展览会上供人们欣赏、活跃文化娱乐活动的插花称为艺术插花。这类插花通常有标题，最具有插花艺术的特色，其主要目的不仅是为人们创造一个优美舒适、温馨的环境，而更主要是通过创作与欣赏，使人们获得美的享受，得到精神上的鼓舞、启迪和快慰，从而丰富生活，陶冶情操。所以艺

术插花最注重主题内涵的表现，常以花传情，力求创造出充满诗情画意的意境美。艺术插花的构图造型不拘形式，自由活泼，千变万化，以顺乎自然、合乎法则为原则，要充分表现作者的情感和意趣，达到以形传神的目的，因此，在花材选用上比礼仪插花更为广泛灵活，不苛求花材种类与数量的多寡，却极为重视每种花材的形、色、姿、韵之美，并主张以精取胜；几支嫩芽可以展现一派勃勃生机；几叶残荷，秋意浓浓，流露出生命不息的情趣。另外，艺术插花的表现形式丰富多变，有瓶花、盘花、钵花、篮花以及壁挂花、吊挂花等等，可因环境、场合需要而选用。在表现手法上既有表现大自然景观的写景式插花；也有借用花材属性和象征意义表现宇宙哲理、社会伦理道德或个人心态的写意式插花；还有纯属装饰造型而用的造型式插花和抽象式插花等等。由此可见，艺术插花是最易引起观众喜爱和遐想、最易美化装饰环境、最具艺术魅力的一种插花。

2. 依据艺术风格区分

依据艺术风格的不同可分为以下三类。

(1) 西方式插花：以欧美各国的传统插花为代表。其主要特点是作品体量大，造型简洁大方和凝练，结构紧密繁盛，色彩华丽或素雅。以规则对称的各种几何形体为主，着意表现群体花材所组成的图案美和色彩美，形成一种雍容华贵、端庄大方、热烈奔放的风格，其主要宗旨和目的是表现作品的形式美与装饰效果。

(2) 东方式插花：东方式插花以中国和日本的传统插花为代表。其主要特点和风格与前者迥然不同，造型丰富多变，且活泼自然，不拘泥形式；结构有简有繁，多以线条构图为主，呈现出各种不规则不对称的优美造型，不仅着意表现花材组成的形式美和色彩美，更强调和追求花材所具有的内在神韵之美，因此，借花寓意、以形传神为东方式插花的主要艺术手法。主题内涵丰富、

意境深远、富有诗情画意为东方式插花的主要特点，展现了形简意赅、活泼自然的艺术风貌，以达到既可装饰美化环境，又能赏心悦目、畅神达意的双重目的。

(3) 现代自由式插花：这是当代新出现的一种插花类型，它融东、西方插花艺术为一体，并具现代品味和时代感。在吸取前两类优点的基础上，突出表现选材、构思和造型的广泛性、自由性与浪漫性。使用许多非植物性的装饰材料，如各种羽毛、有机玻璃饰品、纺织饰品和金属饰品，真真假假，使构图表现更丰富、有力，更富装饰性。在构思造型上善用抽象的或大写意的手法，表现主题丰富新颖，颇具想象力和浪漫情趣，耐人思索寻味。

3. 依据花材性质区分

依据花材性质的不同可区分为以下四类。

(1) 鲜花插花：全部或主要用新鲜花材进行插作称为鲜花插花。由于它们独具清新鲜灵、芬芳清香气息和姿容，而且饱含真实的生命意义，因而成为所有插花类别中最爽心醒目、最富生气、最具魅力、高档次、高品位艺术表现形式。鲜花插花适用于多种环境和多种场合，特别适用于盛大而隆重的庆典礼仪活动中，极易强烈地烘托环境的气氛。鲜花插花用于居家室内的装饰也最能表现出诱人的魅力，增添温馨祥和的情趣。其缺点是水养不持久、费用较高，且不宜在暗光环境下摆放。

(2) 干花插花：干花插花所用花材主要或全部是自然的干花或经过人为加工处理后的干燥植物材料。它们既不失原有植物的自然形态美，又可随意地染色、组合，同时插作后经久耐用，管理简便，不受室内采光的限制，在暗光下仍可摆放。因此干花插花特别适用于居家室内长久性装饰，也适用于宾馆、饭店和一些大型会议中，尤其光线较暗处更能发挥其长处，可作为走廊、底楼大厅、楼梯、平台角隅、咖啡馆、酒吧间等处的装饰。当前在

欧美一些国家和地区，干花作品如花束、花篮等十分盛行，有时比同类的鲜花作品售价还高，并供不应求。其缺点是怕强光曝晒，也不耐潮湿的空气。

(3) 人造花插花：人造花插花所用花材全部为人工仿制的各种植物材料，如绢花、涤纶花、水晶花等等，种类繁多，有仿真性的，也有随意设计的。人造花色彩多数均较明亮艳丽，久不变色，且不变形，仿真性的人造花还可以假乱真，增添艺术感染力。这类作品勿需特别管理，只要及时清除灰尘即可，最宜用作大型舞台、会场、橱窗的装饰，也可用于居家室内的美化。

(4) 混合花插花：为弥补前三者之不足，常将鲜花，干花及人造花互相混合插作，视季节、环境及具体条件的需要进行组合，这称为混合花插花。插作时可用干花和鲜花组合，也可用于花和人造花组合，但以后者应用较多，比较实用，深受欢迎。

(二) 基本构图形式与造型

通常，艺术的创作除了必须遵循艺术原理和法则之外，都没有统一的规范和模式，插花也如此，其构思、造型常因国家、民族、地区的不同而异，也常因流派和作者的不同而异。创作时常随意构思，任意造型，所以作品的构图形式多种多样，造型式样千变万化。概括起来可分以下几类。

1. 按照作品的外形轮廓分类

(1) 对称式构图形式与造型：通过作品外形轮廓的中心，假设一条无形的中轴线，在中轴线的两侧为等形、“等量”的图形，这种构图就叫对称式构图形式，也称整齐式或规则式构图形式（图1~9）。插成的作品外形轮廓都是各种各样的几何图形，如圆球形（图1）、半球形（图2）、椭圆形（图3）、柱形（图4）、塔形（图5）、扇形（图6）、等腰三角形（图7）、倒T形（图8）、放

图 1 圆球形

图 3 椭圆形

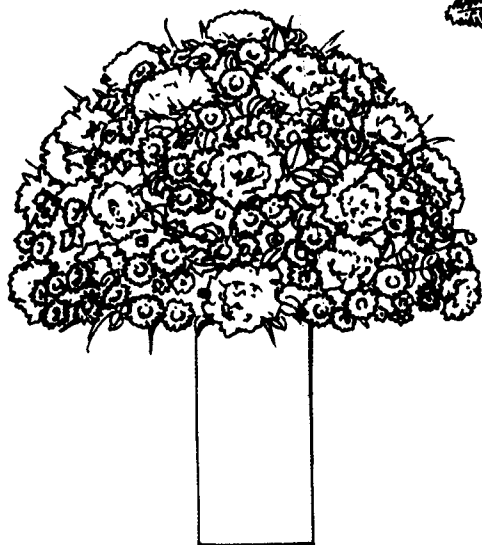

图 2 半球形

图 4 柱形

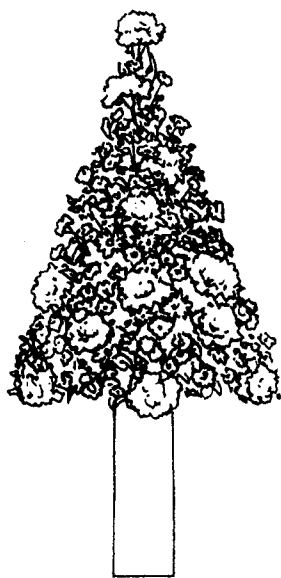

图 5 塔形

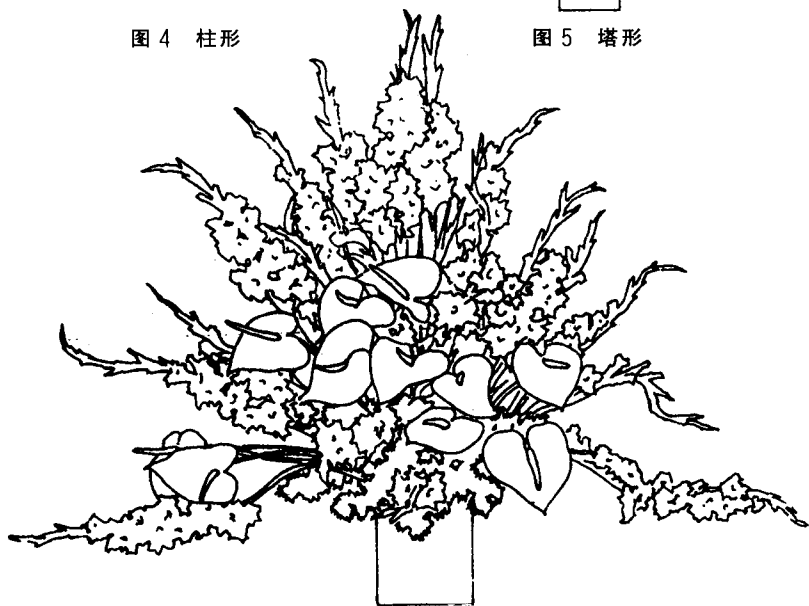

图 6 扇形

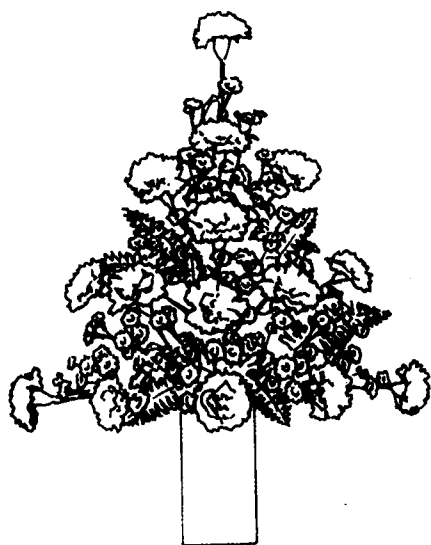

图 7 等腰三角形

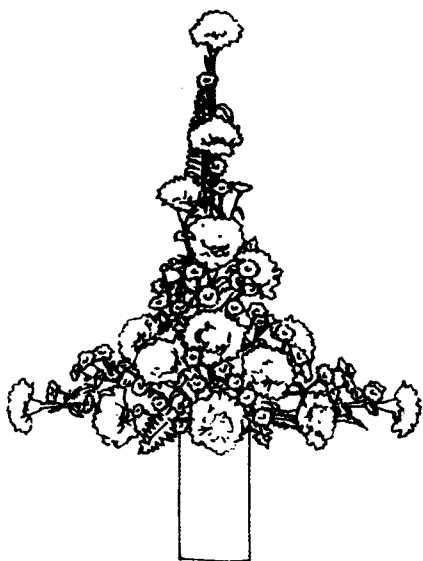

图 8 倒 T 形

图 9 放射形

射形(图 9)等。这些造型的特点是外形轮廓简洁,而内部结构比较紧密、丰满而匀称。花材常被组合成艳丽的色带、色块或各种图案,以表现群体花材的色彩美和整齐的图案美或图形美。这种造型作品常给人以热烈奔放、喜悦欢快或庄重的气氛,具有一种雍容华贵、端庄大方的风采。插作时,要

求花材量大，种类较多；花形要大小适中，较为整齐；花色或华丽，或素雅。一般礼仪插花和西方式插花常采用这类构图形式。多采用花篮、花钵和桌饰等方式进行插作。

(2) 不对称式构图形式与造型：通过作品外形轮廓中心的无形中轴线，其两侧具有不等形、不“等量”的图形，这种构图称之为不对称式构图形式，也称不整齐式或不规则式构图形式（图10~14）。以此法插作成的作品，其外形轮廓都是不对称的造型，常见的有L形（图10）、S形（图11）、新月形（图12）、各种弧线形（图13）、折线形和不等边的三角形（图14）等等。这类构图方法不拘泥于一定形式，灵活多变，插作时可以高低错落、疏密相间、仰俯呼应，以表现整体的造型美，也可表现花材自然生长的各种线条美、姿态美。具有生动、活泼、自然别致的风格，使人感受到动态美和韵律美。插作这类作品，选用花材量少，但种类广泛；花色多变而随意；花形不求整齐，以精致美丽为佳。通常多以瓶、盘、花篮等形式表现。一般东方式插花和艺术插花常采用此种构图形式。

2. 按照主枝在容器中的位置和姿态分类

现以三大主枝构图为例，按主枝在容器中的位置和姿态，分为以下四类。

(1) 直立式构图形式：第一主枝直立向上插入容器中，第二和第三主枝插在其两侧，姿态视构图需要，或侧立或直立均可（图15）。这类构图形式刚健有力，具挺拔向上的阳刚之美或亭亭玉立的典雅气质，表现出端庄、稳重、威严的风格（图16）。一般多选用线状、直立性的花材，如竹子、水葱、唐菖蒲、银芽柳、香蒲等等。

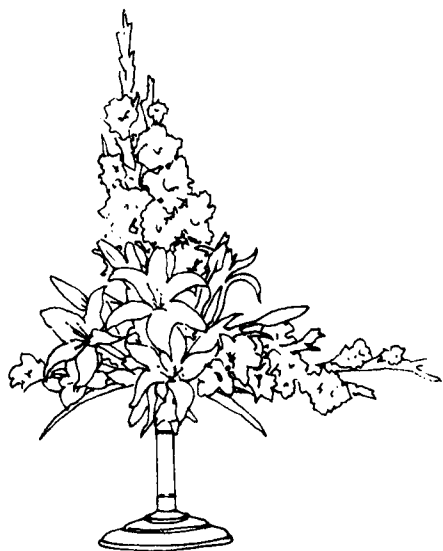

图 10 L 形

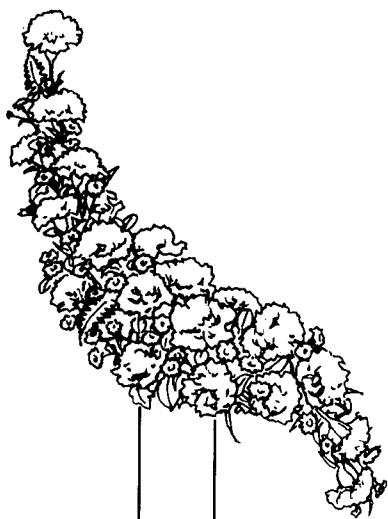

图 11 S 形

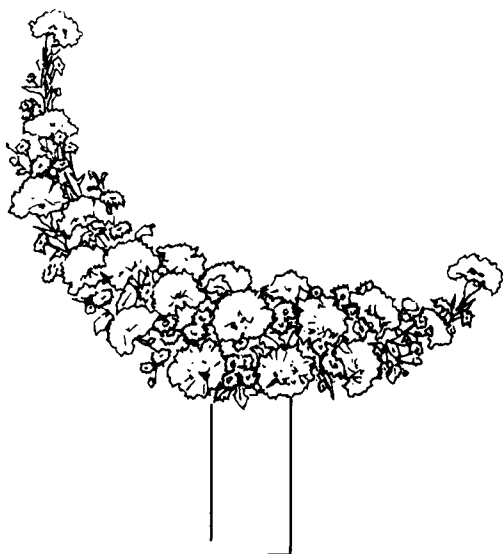

图 12 新月形