

手工坊 都市花艺教程
SHOUGONGFANG DUSHI HUAYI JIAOCHENG

美饰招募中，巧手中大奖

花艺新课堂

FLOWER AND NEW CLASS

插花篇

芊卉花艺提供 阿瑛·主编

湖南科学技术出版社

随书赠送
教学光盘
DVD

图书在版编目(CIP)数据

花艺新课堂 插花篇 / 阿瑛主编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2009.10

(手工坊都市花艺教程)

ISBN 978-7-5357-5775-3

I. 花… II. 阿… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第121572号

手工坊都市花艺教程

花艺新课堂 插花篇

策划: 越华文化

主编: 阿瑛

责任编辑: 王燕

编委: 谭阳春 康儒 易珊珊

摄影: 郭力

出版发行: 湖南科学技术出版社

社址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

装帧设计: 嘉伟文化

印刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 6

版次: 2009年10月第1版

2009年10月第1次

书号: ISBN 978-7-5357-5775-3

定价: 36.00元

(版权所有·翻印必究)

芊卉花艺

芊卉鲜花超市是一家批发兼零售的花店,更是一家集实力、知识、经验、创新为一体的现代花艺鲜花店。本店经过数年的悉心经营和不断完善,现已拥有一批经验丰富的专业花艺师,目前已形成了一整套完整的服务体系。

经营范围: 鲜花、花材批发、花艺设计、酒店花艺设计、宴会会议布置、婚礼布置、植物租摆等。

长沙市芊卉花艺
地址: 湖南省长沙市芙蓉区车站北路315号
(今朝宾馆斜对面)
联系电话: 0731-82688138

读者如有不明之处或需邮购,请电话联系。

地址: 长沙市湘湖路30号金泉公寓2-201

网址: <http://www.yhcul.com>

长沙市越华文化传播有限公司 邮编: 410001

电话: 0731-84444800

手工坊 都市花艺教程
SHOUGONGFANG DUSHI HUAYI JIAOCHENG

花艺新课堂

FLOWER Art New Class

插花篇

阿瑛·主编

湖南科学技术出版社

前言

PREFAC E

插花起源于佛教的供花。近几年随着老百姓对生活品位的追求，插花也走进千家万户，成为人们陶冶情操、修身养性时必不可少的一种艺术欣赏。购买鲜花一束，插入瓶中，放入室内，亦倍增生活情趣。

插花本身是一种艺术，讲究颇多，细细品味，乐趣无穷。比如花卉的品种、颜色、形状不同，则应选择不同的花瓶器皿。花器种类繁多，但作为花的陪衬物，应该选择造型简洁大方、材质优雅的花器为最佳。当然，不同花器的衬托效果也会给花卉带来意外惊喜。

透明的玻璃器皿，能够看到花枝自然交叉之美感；粗犷的陶器，对比出花的娇艳、纤细之多姿媚态。美丽生活格外光顾有心人，家中的花器不一定非要到商店去购买，凡能盛水的盆、碗、碟、杯子、酒瓶、椰子壳皆可担当起花器的角色。

插花艺术是切取植物体具有观赏价值的部分作材料，经过构思，摆插造型，制作的立体造型作品，表达人的心态，以情动人，装饰环境装点礼仪，再现大自然的美和生活美，使人体验到艺术的美感和精神上的愉悦。插花艺术源于自然，高于自然，融自然、艺术、文学、历史、思想情趣为一体，拥有越来越广泛的群众基础，成为一种文明的象征和一种专业技能。

本书以图文并茂的形式展示了数款时下流行时尚的花型，并对每款的制作步骤作了详细的介绍，是花艺爱好者的最佳选择。

目录

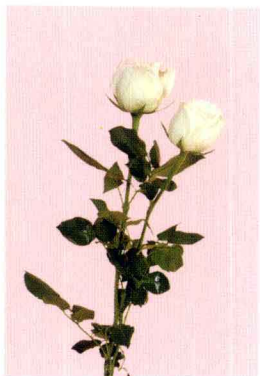
CONTENTS

花材的介绍	4
花器展示	7
插花基本知识	8
组合型插花	11
框架型插花	19
L形插花	25
水平型插花	33
三角形插花	39
并列型插花	48
S形插花	57
抽象型插花	65
垂直型插花	74
心形插花	85
重叠型插花	88
扇形插花	91

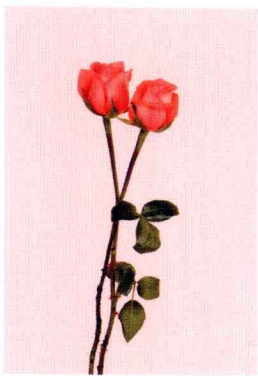

花材的介绍

白玫瑰

别名：刺玫花、徘徊花、穿心玫瑰。
科属：蔷薇科蔷薇属灌木。

戴安娜

别名：刺玫花、徘徊花、穿心玫瑰。
科属：蔷薇科蔷薇属灌木。
花期：夏季4~5月开花。

铁炮百合

科属：百合科。
花期：春至秋季。

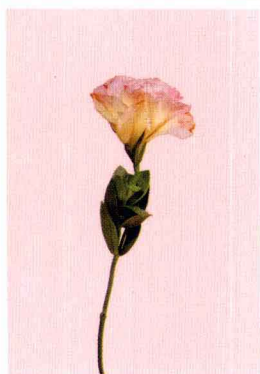
西伯利亚百合

别名：白花百合、纯白百合、圣母百合。
科属：百合科百合属。

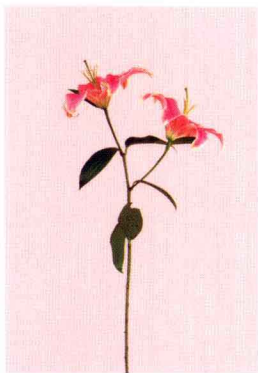
太阳菊

别名：雏菊、延命菊。
科属：菊科雏菊属。
原产地：欧洲至西亚。

桔梗花

别名：铃铛花、六角荷、梗草、白药。
科属：桔梗科桔梗属。

香水百合

科属：百合科。
花期：春至秋季。

康乃馨

别名：麝香石竹、香石竹。
科属：石竹科石竹属。

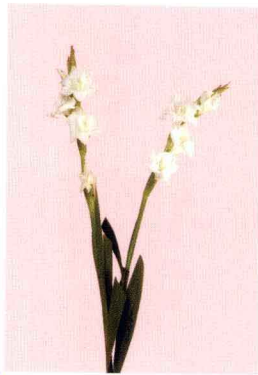
多头康乃馨
 别名：麝香石竹、香石竹。
 科属：石竹科石竹属。
 花期：全年。

石竹梅
 别名：中国石竹、洛阳石竹、石菊、绣竹。
 科属：石竹科石竹属。
 原产地：中国。

洋兰
 别名：石斛兰、石兰、吊兰花、金钗石斛。
 科属：兰科石斛属。
 花期：春夏。

洋牡丹
 别名：芹菜花、波斯毛茛、陆莲花。
 科属：毛茛科毛茛属。
 原产地：地中海沿岸。

剑兰
 别名：菖兰、扁竹莲、十样锦、十三太保。
 科属：鸢尾科唐菖蒲属。

金鱼草
 别名：龙头草、狮子花、龙口花、洋彩雀。
 科属：玄参科金鱼草属。
 原产地：地中海。

睡莲
 别名：子午莲、水芹花。
 科属：睡莲科睡莲属。

水仙百合
 别名：荷兰小百合。
 科属：百合水仙科。
 花期：春季，夏季较少。

叶牡丹
 别名：绿叶甘蓝。
 科属：十字花科芸薹属。
 原产地：地中海至小亚细亚一带。

紫罗兰
 别名：草桂花、四桃克。
 科属：十字花科紫罗兰属。
 原产地：地中海沿岸。
 花期：3~5月。

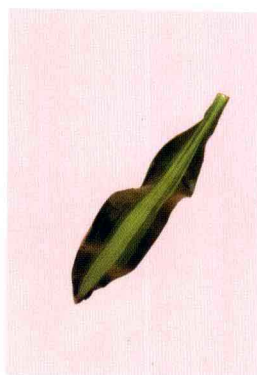
小雏菊
别名：春菊、马兰头花、玛格丽特。
科属：菊科雏菊属。

小蔷薇
别名：野蔷薇、刺藤、刺红、买笑、雨薇。
科属：蔷薇科蔷薇属。
原产地：北半球温暖地区。

马蹄莲
别名：慈菇花、水芋马、观音莲。
科属：天南星科马蹄莲属。
花期：11月~翌年6月。

巴西叶
别名：巴西木。
科属：龙血树科龙血树属。
原产地：巴西。

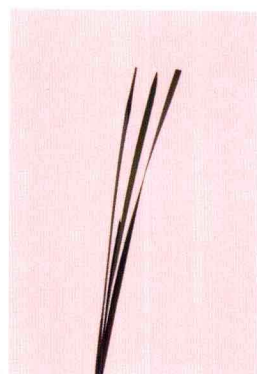
天堂鸟
别名：鹤望兰。
科属：芭蕉科。
原产地：南非。
花期：秋至春季。

向日葵
别名：太阳花、葵花、朝阳花、转日莲。
科属：菊科向日葵属。
原产地：北美洲。

黄莺
别名：加拿大一枝黄花、麒麟草、幸福草。
科属：菊科。
花期：全年。

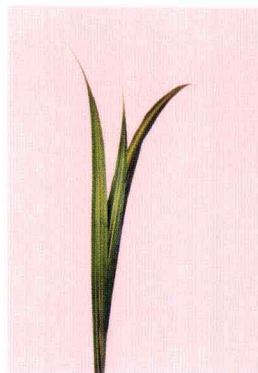
水竹叶
别名：肉草。
科属：鸭跖草科。

勿忘我
别名：勿忘草。
科属：紫草科勿忘草属。
花期：常年。

红掌
别名：花烛、安祖花、火鹤花。
科属：天南星科。
花期：全年。

绿剑叶

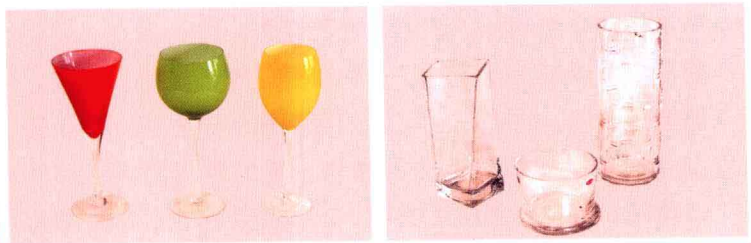
水晶草

■ 花 器 展 示 ■

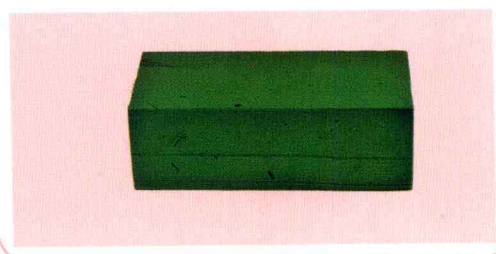
瓷器

玻璃花器

花泥

配饰

插花基本知识

插花艺术的起源应归于人们对花卉的热爱，通过对花卉的定格，表达一种意境来体验生命的真实与灿烂。

一、插花类型

1. 根据用途大致可以分为礼仪插花和艺术插花

礼仪插花是指用于社交礼仪、喜庆婚丧等场合具有特定用途的插花。它可以传达友情、亲情、爱情，可以表达欢迎、敬重、致庆、慰问、哀悼等，形式常常较为固定和简单。

艺术插花是指不特别地要求具备社交礼仪方面的使用功能，主要用来供艺术欣赏和美化装饰环境的一类插花。

2. 根据艺术风格可分为东方式插花、西方式插花和现代自由式插花

1. 东方式插花有中国插花和日本插花之分。

(1) 中国式插花。我国在近2000年前就有了原始插花的意念和雏形，到唐朝时已开始盛行，并在宫廷中流行，在寺庙中则作为祭坛中的佛前供花。宋朝时期插花艺术已在民间得到普及，并且受到文人的喜爱，各朝关于插花欣赏的诗词很多。到明朝，我国插花艺术不仅广泛普及，而且还有插花专著问世。中国插花艺术发展到明朝，已达鼎盛时期，在技术上、理论上都相当成熟和完善；在风格上，强调自然的抒情，优美自然的表现，淡雅清秀的色彩，简洁的造型。清朝插花艺术在民间却得不到重视、发展和普及。中国的近代由于战乱等诸多原因，插花艺术在民间基本上消失。一直到近几年来，随着国民经济的发展及改革开放，人民生活水平逐步提高，鲜花才逐步回到了人们的生活当中。中国式插花崇尚自然，讲究优美的线条和自然的姿态，其构图布局高低错落，俯仰呼应，疏密聚散，作品清雅流畅。按植物生长的自然形态，有直立、倾斜和下垂等不同的插花形式。特质有自然之真——依花草树木之自然态，掌握季节之变化；人文之善——经济效用、敦睦人伦、花卉德性（花文化）；宗教之圣——以花供佛、以花修道、对花之崇拜；艺术之美——花材艺术、花卉艺术、整合艺术。类型有园花：种在花园中，考虑植物艺术的生长姿态；盆栽：种于盆、钵等花器中，根部尚存可与花卉搭配；秉花，把花当饰品，讲究衣饰和花卉之间的搭配；佩花：将花插在头上或襟上，注重花卉和衣饰之间的关系；篮花：将花卉插置于篮中，注意花和花篮的亲托效果；瓶花：折花置于水盘或花瓶中，比较具有时代意义，是世界花艺中主要的一类，有盘花、瓶花；果供（供花）：以果实为主，极富教化和艺术。

经济效用、敦睦人伦、花卉德性（花文化）；宗教之圣——以花供佛、以花修道、对花之崇拜；艺术之美——花材艺术、花卉艺术、整合艺术。类型有园花：种在花园中，考虑植物艺术的生长姿态；盆栽：种于盆、钵等花器中，根部尚存可与花卉搭配；秉花，把花当饰品，讲究衣饰和花卉之间的搭配；佩花：将花插在头上或襟上，注重花卉和衣饰之间的关系；篮花：将花卉插置于篮中，注意花和花篮的亲托效果；瓶花：折花置于水盘或花瓶中，比较具有时代意义，是世界花艺中主要的一类，有盘花、瓶花；果供（供花）：以果实为主，极富教化和艺术。

(2) 日本式插花。日本历来是汉东文化东渐的温床，中国的插花艺术经日本的遣唐使带回国内，在日本掀起了学习中国插花艺术的热潮。日本人将中国的插花艺术融会吸收，并创造了日本风格的“花道”。日本式插花要旨：奉献——有如大自然界将花和树最美的一面无私地献给人类；耐性——把一枝一花放在最适当的地方，需要宁静的心；精力——收集花材，处

理枝、茎、叶均需要充沛的精神；专注——要抛开烦琐，才能真正创造完美的作品，所谓精诚所致，金石为开；智慧——自我训练到花、人成为一体，达到纯净的程度，日本的花艺依不同的插花理念发展出相当多的插花流派，如松圆流、日新流、小原流、嵯峨流等，各自拥有一片天地，形成了西洋花艺完全不同的插花风格，可以说是花艺界里具有影响力的艺术。

2. 西洋式插花。起源于地中海沿岸的西方插花，从古希腊直到罗马后期，经历了中世纪的文化停止时期，14~16世纪才奠定了现代西洋式插花的基础。西洋插花与中国式和日式插花相比较强调实用和设计理念，一般较能融入生活之中，达到日常生活的装饰效果。

西洋式插花区分为两大流派：形式插花和非形式插花。形式即为（传统插花）有格有局，以花卉的排列和线条为原则；非形式即为（自由插花）崇尚自然，不讲究形式，并配合现代设计，强调色彩。传统式适合特殊社交场合，自由式适合于日常家居摆设。

3. 根据所用花材的不同分为鲜花插花、干花插花、人造花插花和混合式插花

1. 鲜花插花。全部或主要用鲜花进行插制。它的主要特点是最具自然花材之美，色彩绚丽、花香四溢，饱含真实的生命力，有强烈的艺术魅力，而且应用范围广泛。其缺点是水养不持久，费用较高，不宜在暗光下摆放。

2. 干花插花。全部或主要用自然的干花或经过加工处理的干燥植物材料进行插制。它既不失原有植物的自然形态美，又可随意染色、组合，插制后可长久摆放，管理方便，不受采光的限制，尤其适合暗光摆放。在欧美一些国家和地区十分盛行干花作品。其缺点是怕强光长时间暴晒，也不耐潮湿的环境。

3. 人造花插花。所用花材是人工仿制的各种植物材料，包括绢花、涤纶花等，有仿真性的，也有随意设计和着色的，种类繁多。人造花色彩绚丽，变化丰富，易于造型，便于清洁，可较长时间摆放。

二、插花基础

1. 插花基本造型

1. 水平型 设计重心强调横向延伸的水平造型，中央稍微隆起，左右两端则为优雅的曲线设计。其造型最大特点是能从任何角度欣赏。多用于餐桌、茶几、会议桌陈设。

2. 三角形 花材可以插成正三角形、等腰三角形或不等边三角形，外形简洁、安定，给人以均衡、稳定、简洁、庄重的感觉。多作典礼、开业、馈赠花篮等用。若在大型文艺会演及其他隆重场合应用，亦显豪华气派。

3. L形 将两面垂直组合而成，左右呈不平衡状态。宜陈设在室内转角靠墙处。L形对于一些穗状花序的构成往往起重要作用，大的花果用于转角处，小的花自己向前伸延，给人以开阔向上的感觉。

4. 扇形 按基本的三角形插花造型作变化，在中心呈放射形，并构成扇面形状。适宜于陈设在空间较大之处。

5. 倒T字形 整个设计重点成倒T字形的构成。纵线及左右横线的比例为2:1，给人以现代感。适合装饰于左右有小空间的环境中。

6. 垂直型 整体形态呈垂直向上的造型，给人以向上伸延的感觉。适合陈设于高而窄的空间。

7. 椭圆形 优雅豪华的造型，采用大量的花材，集团式插

法,对结构、对比要求比较低,呈自然的圆润感,以古典的花瓶作容器,宜置于教堂或典礼仪式等空间位置较大的场合。

8. 倾斜型 外形是不等边三角形。主枝的长短视情况而定,整个构图具有左右不均衡的特点。多用于线状花材,可有效地表达舒展、自然的美感。

2. 插花器皿

花型设计的必需品——花器的种类很多。陶器、玻璃器皿、藤、竹、草编、化学树脂等在材质、形态上有很多种类。花器要根据设计的目的、用途、使用花材等进行合理选择。

玻璃花器 玻璃花器的魅力在于它的透明感和闪耀的光泽。混有金属氧化物的彩色玻璃、表面绘有图案的器皿,能够很好地映衬出花的美丽。

塑料花器 比较经济的道具。价格便宜,轻便且色彩丰富,造型多样。设计用途广泛。

陶瓷花器 花型设计中最常见的道具。中式、日式、西洋式各有千秋,且突出民族风情和各自的文化艺术。所以在使用选择上首先应与设计的式样一致为佳。

藤、竹、草编 形式多种多样,因为采用自然的植物素材,可以体现出原野风情。比较适宜无造作的自然情趣的造型。

金属花器 由铜、铁、银、锡等金属材质制成,给人以庄重肃穆、敦厚豪华的感觉,又能反映出不同历史时代的艺术发展。在东、西方的插花艺术中,它都是必不可少的道具。

素烧陶器 在回归大自然的潮流中,素烧陶器有它独特的魅力。它以自身的自然风味,使整个作品显得朴素典雅。

3. 花材选择

1. 可用于插花的花材。只要具备观赏价值,能水养持久或本身较干燥,不需水养也能观赏较长时间的,都可以剪切下来用于插花。当然,插花的花材不止限于活的植物材料,有时某些枯枝及干的花序、果序等也具有美丽的形态和色泽,同样可以插花。现在的花卉市场上还有许多人工加工的干花,也是很好的插花材料,他们虽然没有鲜花那样水灵和富有生机,但却具有独特的自然色泽和质地,或者被加工成独特的色彩。另外,还有各种质地的人造花,如绢花、塑料花、纸花、金属花等,用它们做成的插花作品摆放在居室,既能起到花卉的装饰作用,又比较经济实惠,且易于管理。

2. 切花选购要诀。

(1) 花枝越长越新鲜。为保持新鲜,提高吸水性能,花店每天都要将切花枝茎的下端剪去一段。因此,茎越长的花越新鲜。

(2) 观察花材的整体形态。凡是叶面稍有萎蔫、发黄或浸入水中的花茎,叶片变成褐色,黑色的花枝,新鲜度差,不宜购买。

(3) 用手触摸水中的花枝。用手触摸花枝水中的枝茎部分,有滑溜溜的感觉,说明花枝已留放了5~6天,新鲜度差,不宜购买。

(4) 花朵大部分全开的不宜购买。

(5) 花型过小不宜购买。花型过小的原因,有时可能是将外围残缺的花瓣去除所致。

(6) 花色应鲜艳。花瓣应有弹力,颜色应鲜艳。

组合型插花

插花前可对花枝进行的预处理方法之一
切口物理处理法：一是在剪花枝时将切口剪成斜面，以增加花枝的吸水面；二是对一些枝梗较脆的花枝，用手直接折断，以扩大切口，使花枝的导管不因剪压而破坏；三是将切口纵面劈成数份，嵌入小石粒撑开切口；四是将剪切下的花枝基部约3厘米处轻轻捻碎，以增大吸水面积，延长插花寿命。一般草本花卉宜用斜剪、撑开切口的方法，木本花卉宜用折枝、捻碎法。

此作品由芊卉花艺提供

步骤

花材

龟背叶 天堂鸟 红掌
高山羊齿 粉玫瑰 黄百合
蕾丝 水竹叶 黄剑叶

1. 将龟背叶插入花泥两侧。

2. 用黄剑叶作拱门造型，连接两个花器。

3. 将水竹叶垂直插入花泥中，注意高度。

4. 加入天堂鸟和红掌。

5. 加入黄百合和粉玫瑰，增加作品内容。

6. 用蕾丝和高山羊齿使作品更加完整。

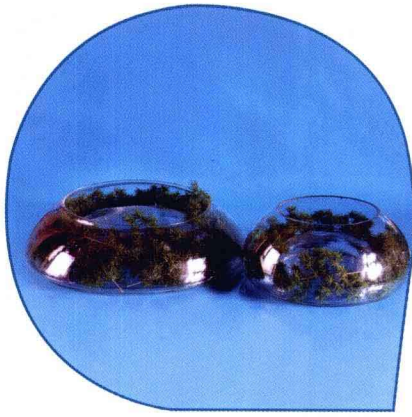
插花前可对花枝进行的预处理方法之二

热处理法：分浸烫法和灼伤法。浸烫是将花卉的花枝末端剪切，浸入80℃热水中1分钟左右后取出插入瓶中，这样可以防止花枝组织中的液体外溢，从而延长花期。

此作品由芊卉花艺提供

步骤

1. 将天门冬分别放进两个花器中。

花材

红玫瑰 白玫瑰 铁炮百合
高山羊齿 天门冬 小雏菊
黄剑叶

2. 将红玫瑰垂直插入其中一个花器中。

3. 在另一个花器中插入白玫瑰。

4. 在作品的四周插入高山羊齿。

5. 在白玫瑰周围添加小雏菊作点缀。

6. 加入3朵铁炮百合点缀红玫瑰。

7. 用黄剑叶作造型，连接两盆花，作品完成。