

花艺师培训教程系列

实用花艺 全图解

她品 周玉华 肖圣标◎著

- 高级花艺师积累多年的插花经验集粹
- 从节日、婚庆、商务方面精选了42个插花创意
- 600多幅翔实的插花步骤图
- 手把手教您插出漂亮、实用的插花作品

花艺师培训教程系列

实用花艺 全图解

她品·周玉华 肖圣标◎著

吉林科学技术出版社

图书在版编目(C I P)数据

实用花艺全图解 / 她品, 周玉华, 肖圣标著. —长春: 吉林科学技术出版社, 2009. 7
ISBN 978-7-5384-4299-1

I. 实… II. ①她… ②周… ③肖… III. 插花—装饰美术—图解 IV. J525. 1-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第087937号

实用花艺全图解

著	她 品 周玉华 肖圣标
责任编辑	赵 鵬 王旭辉
封面设计	涂图工作室 张 虎
技术插图	张 虎 李 雷 李小明 崔 晶
	李艳春 孙 也 王守君 赵 冲
出版	吉林科学技术出版社
社址	长春市人民大街4646号
邮编	130021
发行部电话/传真	0431-85677817 85635177 85651759 85651628 85600611 85670016
邮购部电话	0431-85652585
编辑部电话	0431-85679177
网址	www.jlstp.com
实名	吉林科学技术出版社
印刷	长春新华印刷有限公司

规格: 889mm×1194mm 16开 7印张
字数: 200千字
版次: 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5384-4299-1
定价: 33.00元
如有印装质量问题 可寄出版社调换

敬 告

本书个别图片因种种原因未能联系上作者, 请作者见书后速与本书编辑部联系, 以便寄发样书与稿酬。联系邮箱: whtapin@126.com。

Contents

目录...

插花艺术必备小锦囊

1. 插花艺术概述/8
2. 插花必备材料、工具及其用法/8
3. 花艺构图基本知识/10
4. 花束的制作与包装/11
5. 常用花篮的制作技法/12

B 花艺作品之节日篇

春节/14

- 春回大地/14
- 举杯庆团圆/16
- 笑问客从何处来/18

情人节/19

- 将爱/19
- 将爱情进行到底/21
- 呢喃/24

母亲节/26

- 她在丛中笑/26
- 母爱无边/28

教师节/30

- 桃李春风/30

圣诞节/32

- 铃儿响叮当/32
- 缤纷圣诞/35

结婚纪念日/38

- 甜蜜的三口之家/38
- 渡情/40
- 激情燃烧的岁月/42

乔迁之喜/45

- 家和万事兴/45
- 祈福/46

毕业典礼/47

- 我要飞得更高/47
- 奔放的旋律/49

生日/51

- 生日快乐/51
- 步步高/52

花艺作品之婚庆篇

新娘手捧花/56

- 百年好合/56
- 心扉/58
- 水晶之恋/61
- 心相印/64

胸花/67

- 天使之爱/67
- 两小无猜/68
- 同心圆/70
- 蓝色妖姬/72
- 红尘有你/74

腕花/76

- 心有千千结/76
- 两情相依/78
- 一箭穿心/80

婚车花饰/81

- 喜气盈盈/81
- 爱相随/85
- 缠绵/87

D

花艺作品之商务篇

开业、周年庆典/90

- 欣欣向荣/90
- 蒸蒸日上/94
- 开业大吉/96

会议/99

- 圆满/99
- 完美/100

演讲台/101

- 精致/101
- 胜利/102

E

花店经营管理小窍门

1. 开花店，空间当然要巧利用/104
2. 细说鲜花的价格和预算/106
3. 花店鲜花防病招数全解/107
4. 花店有好理念，揽客就很简单/109
5. 忠实的客户群需要这样培养/110
6. 三招帮你击退花店淡季/111
7. 网上花店也需适当进行/111
8. 开发除节日外的送花心情/112

A 插花艺术必备小锦囊

1. 插花艺术概述

插花艺术就是把剪切下来的植物的枝、叶、花、果作为素材，经过修剪、整枝、弯曲等技术加工，以及构思、造型、设色等艺术加工，重新配置成一件精致美丽、富有诗情画意、能再现大自然美和生活美的花卉艺术品。

8

所插的花材均不带根，只是植物体上的一部分。也就是说，插花是把花材插在瓶、盘、盆等美丽容器里，并不是栽花。插花也并不是随便拿一些植物乱插在容器中，而是根据一定的构思来选材，遵循一定的创作原则，在特定容器中插成一个优美的造型，借此表达一种主题，传递某种感情，使人看后赏心悦目，获得美感和精神上的愉快享受。

我国的插花历史源远流长，最初起源于人们对花卉的热爱。人们通过对花卉的定格，表达一种美丽愉悦的心境。至今，插花艺术在花材和花器的选择上几乎没有任何限制，但在造型意境上却是非常讲究的。一件成功的插花作品，并不一定选用多么名贵的花材、多么高价的花器，让观赏者在心灵上产生共鸣才是创作者的唯一目的，也是插花艺术最大的特点。

2. 插花必备材料工具及其用法

我们在进行任何一项插花之前，都要准备好一些必备的插花材料和工具，并且了解它们的使用方法，才能保证插花的成功。

一般要准备的材料和工具包括：植物材料、各种各样的容器和一些基本制作工具。

●→ 植物材料

是插花的基本材料，如果能做到巧用花材，就可以达到以花传神的效果。

每种植物因为抗御自然环境变化能力上的差异，在人们的观念中也留下了不同的性格特征。如松，

刚强高洁；梅，坚固孤傲；竹，刚直清高；菊，傲寒凌霜；荷，清白无染等。所以在配置植物材料的时候，必须考虑其特性上的协调。植物不同的特性，为人们在艺术插花中借物寓意或托物抒怀提供了凭借。总之，目前很多花木的特性已被人格化。因此，我们只有巧用各种植物的性格特征，才能在花艺配置中更好地表现作品的主题与传达情感。

另外，各种植物由于生态环境的差异，都形成了不同的习性。比如松喜干旱，芋喜湿润，荷在水中，芭蕉需温暖，梅花耐寒冷。一般来说，旱生植物与旱生植物相配，和谐自然；水生植物与水生植物相配，适宜得体。把季节特征和习性特征明显的花木配在一起，可加重对作品季节意境的渲染。

→ 容器

容器是指放置和插入植物材料的器皿，作用是承受花枝、供给水分、衬托花卉。插花容器种类很多，有陶、瓷、竹、木、藤、景泰蓝、玻璃和塑料等。

用陶、瓷制成的插花器皿，工艺精良、色彩丰富、品种繁多、美观实用，能体现中国的传统特色，深受人们的喜爱。竹、藤和柳条编制的器皿，亦颇受插花爱好者的欢迎。这些器皿易于加工，乡土气息浓郁。

木制器具朴实无华，用来插花情趣盎然，田园气息浓郁，是木器插花的独到之处。用玻璃器皿插花，由于颜色娇艳，质感强烈，也已成为现代家庭的时尚选择，在结婚新房里倍受青睐。就是挑选时要注意，在色泽与造型上要与自己经常插用的花卉互相协调。

→ 工具

插花时需要用到的基本工具，包括剪刀、金属丝、订书机、透明玻璃胶、贴布、喷水壶、花插座、花泥、刀和锯等。

剪刀，是插花的必备工具，用以剪取花材，修整枝叶。

金属丝，用以对花卉作整形处理。对一般的花卉，使用18~22号金属丝。

订书机，用以插花造型的固定处理。

透明玻璃胶，用以对植物材料作特殊要求的固定处理，也可对花泥、包装纸等作固定用。

贴布，用以固定花泥、包铅丝，对胸花的处理最有效。

喷水壶，用以浇水。

花插座，简称“花插”，是固定切花的重要工具。

花泥，是用塑料制成的块状物，用以固定花材和保持水分。

刀，用以修整和切割花枝、割花泥、雕刻、去皮等。

锯，用以对粗硬的木本枝条作锯截、整形处理。

3. 花艺构图的基本知识

插花艺术不但包含了植物的自然美、花器的装饰美，还可以体现色彩组合的协调感、构图造型的立体感，更可以利用线条和空间构成一种韵律与节奏，以此来表达某种意境和神韵。这样，插花造型所表现出的线条和空间结构，就体现出了插花者对整个花艺造型的构图与思考。

插花构图主要有以下五种基本形式：

10

对称式：这种构图形式需要用到的花材比较多，可插成各种几何图形，如球状、椭圆形、倒T形、塔形、三角形等。插好的作品形状整齐、结构紧凑、造型丰满。能表现出雍容华贵、端庄典雅的风格，带给人热烈奔放、喜悦欢庆的感觉。

这种构图形式需要用到的花材比较多，可插成各种几何图形，如球型、椭圆形、倒T形、塔形、三角形等等。插好的作品形状整齐、结构紧凑、造型丰满，能表现出雍容华贵、端庄典雅的气度，带给人热烈奔放、喜悦欢庆的气氛。

水平式：水平型插花的左右两侧，会利用线形花材做水平延伸，让插花总长接近于器皿直径的2倍或2倍以上，所以整体看有点类似扁平的椭圆形。这种花最大的特点，是能从任何角度欣赏，给人以花团锦簇、热情奔放、豪华大气之感。很适合放在会议桌、主席台、客厅茶几等地方。

下垂式：这需要将主要花枝向下悬垂插入容器中，插好后的花艺作品具有瀑布一泻千里之势，极具生命和动态之美。也可以插出轻纱飘柔，具有柔美优雅之态的作品。许多具有细柔枝条及蔓生、半蔓生植物都宜用这种形式，如柳条、连翘、迎春、绣线菊、长春藤等。

倾斜式：倾斜式需要将花枝向外倾斜插入容器中，宜多选用线状花材，或者具自然弯曲或倾斜生长的枝条，如杜鹃、山茶、梅花等许多木本花枝等。插好的花艺作品能表现出一种动态美感，比较活泼生动。

不对称式：不对称式和对称式正好相反，所需要用到的花材相对较少，但花材的选用面广，疏密有致，以表现植物自然生长的姿态美，造型别致、生动、活泼。

其实，插花构图形式是可以结合来考虑的，比如水平式可以内含对称式，也可以内含不对称式。需要插花者在插花过程中边进行边品味，及时调整。

4. 花束的制作与包装

花束就是用花材插制绑扎而成的，具有一定造型的束把状的一种插花形式。因其插作不需要任何容器，只需用包装纸、丝带等加以装饰即可，所以插作起来十分简便快速，携带方便。因此也成为最受欢迎的一种礼仪插花，普遍应用于各类社交活动中，如迎接宾客、探亲访友、婚丧嫁娶等。

花束就是把切取下来的花枝，通过艺术加工，经过修整，扎制成束，再加以精心装饰而成的花艺造型。花束携带方便，美丽高雅，深受大家的喜爱。

花束用花以草本花卉为主，扎制前要对花枝先做些检查和处理。比如去掉冗繁的枝叶、枝上的皮刺、凋谢的花朵和花瓣、被虫咬过的病斑叶片等。这样可以减轻花束的多余重量，也可以调整手握的粗细。花枝的长度一般控制在30~70厘米，花枝的排列要求一般是四周长，中间短。

花束一般分为圆花束、长花束、圆锥型花束、扇面花束、自由型花束和小品花束等。

11

圆花束：这种花束的形状是圆的，圆花束代表圆圆满满、万事和谐，很适合作为新娘的捧花。而且一般圆形花束有一种清纯可爱的气质，是年轻女孩的渴望，很适合在女孩过生日的时候给她送去惊喜。

长花束：长花束的线条是竖直的，给人一种奋发向上、不懈追求的感觉。当然，如果所采用的花材不同，意义也可以有很大的差别。即使是长花束，也可以插成浪漫甜蜜的感觉。

扇面花束：扇面花束给人一种雍容华贵之感，适合任何场合。当然，不同的场合需要组合不同的花材来配合这个主题。

圆锥型花束：天然的花材插成的圆锥型花束，很适合在对方生日那天赠送。代表祝愿对方每年生日都攀越一座高峰，每个生日都是人生中的一个高潮。

自由型花束：自由型花束顾名思义就是自由任意插成的花束。这种花束插起来十分简单，可以很随心所欲地搭配花材，根据自己的兴趣扎成一束，没有任何限制，很适合摆放在家中的餐桌上、转角处、床头等。

小品花束：小品花束和自由型花束一样，插起来也没有一定的规则。在插小品花束的时候需要注意的是从配合上着眼，如花与叶之间、枝与枝之间，不论在长度上、颜色上、线条上，对整个构图均须搭配和谐，这样才能显示出作品的幽雅、轻松、优闲、清静的状态。

4

花束的制作与包装

5. 常用花篮的制作技法

花篮是艺术插花的一种特殊材料，其最明显的特点是，用于插花作品的插花容器是各种各样的“篮子”。

篮子常用藤条、柳条、竹篾、塑料、陶器等材料制作而成，造型、色彩各式各样，内插以鲜花，主要用于吉庆祝贺或室内装饰的场合，越来越受到人们的喜爱。

花篮的形态大小不一，大花篮高和宽可超过1米，小花篮则整个可以不足30厘米，一般放在桌上或作配饰用。为了保持花枝新鲜，篮内最好放一可盛水的容器，这种容器以塑料制品较好。容器内竖立剪短的草束，以便插入花枝。

供花篮用的切花要求丰满、茎长、整齐，对于细软、太短、姿态不适者可缠细铁丝扶持，茎枝过短时则用细竹竿加长。插花时，选插填衬的配叶材料，然后插入主要花卉，并使支持物隐蔽起来。篮环或篮身高大者，也需饰以不易干枯的花朵、绿叶及彩带等。

12

圆锥型：圆锥型花篮，造型直立向上，如果体积较大，能给人一种一飞冲天、一鸣惊人的震撼感。而且圆锥型花篮因为其特殊的形状，可以四面观看，适合放在四周空旷的地方。

不等边三角型：不等边三角型的花篮很适合用东方插花方式来完成，整个花篮造型能充分体现东方独特的插花艺术之美。在插这款花篮的时候，运用剑叶十分重要。

椭圆形：椭圆形的花篮给人高贵华丽、优雅大气的感觉，整个轮廓呈放射状处理，造型规则自然，别有一番风情。

不对称放射型：这种花篮造型把自然界中不对称的美发挥到极致，而且融合了扇面插花的美感，两种艺术美最巧妙地合二为一，极具欣赏价值。

水平型：这种插花方式布局结构很严谨，讲究平衡和对称，很适合摆放在会议桌上，或在一些正式场合做装饰。

倒T型：以水平线来衬托垂直挺拔向上的动作，给人跃跃欲飞，欲与天公试比高的豪情。据说设计出这种花篮造型的插画师，当时灵感来自于喷泉。

斜线型：斜线型插法方式主要是突出大自然简单的美感，表现出一种慵懒的格调。这种插花方式一般采用相对较朴素的花材，在插花技巧上也不用堆砌大量技巧的设计。

总之，在插斜线型花篮时，插花师要尽量让作品看起来更加朴实，呈现返璞归真的气质。

新月型：这种插花方式布局结构很严谨，讲究平衡和对称，很适合摆放在会议桌上，或在一些正式场合做装饰。

B 花艺作品之节日篇

春回大地

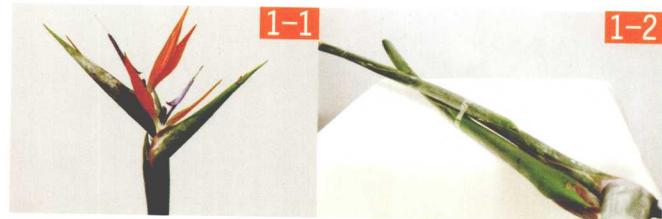
花材

黄金鸟、水仙百合、玫瑰

工具

剪刀、淡黄色包装纸、绳带、透明胶带、浅色宽丝带编制的蝴蝶结

14

美丽步骤

1. 将两枝天堂鸟以面对面的方式聚集，仿似两个天堂鸟相互缠绕，然后用透明胶带将天堂鸟的茎部固定。
2. 在天堂鸟的周围，加入一圈水仙百合，水仙百合的高度不超过天堂鸟最低的叶片。
3. 以天堂鸟为中心，用螺旋的方式在天堂鸟的周围加入一圈玫瑰，玫瑰比水仙百合低一个花头。
4. 用螺旋的方式加入更多的玫瑰，使花束的形状更加圆润。
5. 用绳带绑住花枝的根部，花束太多则可分节处理。
6. 取一张淡黄色包装纸对折，用右手抓住包装纸对折线的中点，平行地加入到组合好的花束中，用手抓起的部分可用绳带绑紧。
7. 整理花束，让包装纸形成一层一层的纹理，线条流畅、自然，在包装纸的手柄处加上一个浅色蝴蝶结，这个作品就大功告成了。

● 花经秘授

1. 这个花束上面比较紧密，可将下面处理得松散一些，来突出花的精致，所以在加入包装纸时，可多用些包装纸，使花束的视觉效果更好。

2. 组合好的花束，可用透明包装纸内衬，防止花束中的水分漏出，弄脏外层的包装纸。

插花

表情

自由的黄金鸟、粉嫩的玫瑰，仿佛在诉说着有朋友惦记的幸福，真的会像花儿一样灿烂！温馨的春节里，给亲密的友人送去这样一束别致的花，和着暖阳，带着蝴蝶，让友谊在这一刻充满了生机与感动。

举杯庆团圆

花材

巴西叶、排草、百合、洋兰、粉色玫瑰、鱼尾草、钻石玫瑰（也称月季）

工具

剪刀、花泥、透明花器、金鱼、木棍、魔带、透明胶带

16

美丽步骤

1. 将透明的高脚花瓶清洗干净，装入两只小金鱼。然后用4根小木棍做一个“井”字形框架，木棍的交界处用魔带固定。

2. 将框架放在花瓶的瓶口上，并用透明胶带将框架和瓶口固定。

3. 将花泥搁置在框架上，然后用透明胶带将花泥固定在瓶口上。

4. 用剪刀修剪巴西叶，然后分别在花泥的左右两边插上一片巴西叶，定出作品的大致宽度，让两片叶子形成一个简单的倒扣弯月形。

5. 再多插入几片巴西叶，让倒扣的弯月形轮廓看起来更饱满一些。然后在花泥的前上方插上排草，排成均匀的扇形分布。

6. 花艺作品的焦点处，也就是花泥的正中心，插入两枝百合，百合高度大概一致。再沿着巴西叶倒下的方向，两边各插入一枝洋兰填充，增加作品的色彩。

