

看 \ 图 \ 学 \ 插 \ 花 \ 系 \ 列

CHUJI CHAHUAYUAN
JIAOCHENG TUJIE

插花员 初级 教程图解

蔡仲娟 刘明华 主编

中国林业出版社

看图学插花系列

初级插花员教程图解

蔡仲娟 刘明华 主编

中国林业出版社

《初级插花员教程图解》

主编：蔡仲娟 刘明华

文字：刘明华

插花：刘 华 刘明华 高 华 朱 瑾

摄影：忻丁诚等

组织编写单位：上海市插花花艺协会

图书在版编目 (CIP) 数据

初级插花员教程图解 / 蔡仲娟, 刘明华主编. —北京: 中国林业出版社, 2009. 5
(看图学插花系列)

ISBN 978-7-5038-5580-1

I. 初… II. ①蔡… ②刘… III. 插花—装饰美术—技术培训—图解 IV. J525.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第0538000号

出 版：中国林业出版社 (100009 北京市西城区德胜门内大街刘海胡同7号)

网 址：www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话：010-83227733

发 行：新华书店北京发行所

印 刷：北京画中画印刷有限公司

制 版：北京美光制版有限公司

版 次：2009年7月第1版

印 次：2009年7月第1次

开 本：889mm × 1194mm 1/24

字 数：150千字

定 价：29.00元

前言

Preface

为了配合初级插花员实际操作技能培训，也为了满足社会上广大插花爱好者学习插花入门的需求，由上海市插花花艺协会组织编写了这本书。

本书由中国插花花艺资深大师蔡仲娟主编，由上海市插花花艺进修学校插花培训教师刘明华、刘华、高华、朱瑾等参与编写并插制作品。由忻丁诚老师等摄影。

本书以培养实际操作能力为出发点，结合初级插花员教材中各类东、西方插花基本造型的要求，通过图解形式，分步讲述制作过程、制作要点，辅导初学者掌握插花艺术的基本形式和常见造型。

本书共讲解了40余种东、西方插花基本造型作品的插制过程，并附有分步插制图解。书中还对花材固定方法、叶材加工利用等知识作了介绍。

相信这本书的出版定会受到参加插花员培训的学员、老师以及广大插花爱好者的欢迎。

编者
2009.2

目 录 Content

第1部分 插花基本知识与技能..... 1

- 一、插花容器的选用..... 2
- 二、插花固定工具与方法..... 8
- 三、花材分类与应用..... 11
- 四、叶材的加工与应用..... 14

第2部分 艺术插花的四种基本形式..... 16

- 一、直立式插花制作要点与实例..... 17
- 二、倾斜式插花制作要点与实例..... 29
- 三、平卧式插花制作要点与实例..... 38
- 四、悬崖式插花制作要点与实例..... 48

第3部分 艺术插花的常见造型..... 54

- 一、不等边三角形分类及制作实例..... 56
- 二、S形分类及制作实例..... 68
- 三、L形分类及制作实例..... 73
- 四、圆形分类及制作实例..... 77
- 五、塔形、倒T形分类及制作实例..... 87
- 六、放射形分类及制作实例..... 92

插花基本知识 with 技能

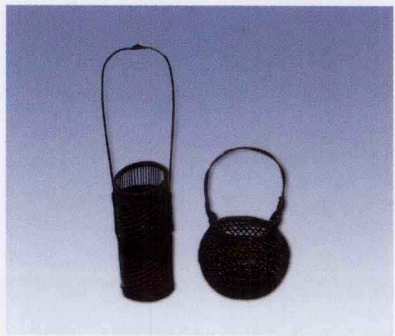
本部分以图示为例，介绍了初级插花员应掌握的一些基本知识，包括插花容器的类别、插花的固定方式、插花花材的分类与应用、插花叶材的加工与应用。

一、插花容器的选用

插花容器既能盛放花材，满足花材吸水要求，又是具有一定观赏价值的器皿。如陶瓷、玻璃、竹木、塑胶等器皿。但景泰蓝、彩陶等主要用作观赏其工艺或造型的器皿一般不用来插花，因为花器太精美则要喧宾夺主，影响对插花作品本身的欣赏。目前用得比较多的花器主要是以陶瓷、玻璃、竹、藤、木为材质的瓶、盆、篮。此外，还有主要用作东方式传统插花的花器——竹筒；造型奇特的异型花器；对插花爱好者来说日常生活用具如碗、盘、杯、食品瓶、盒等也可以作为花器，而且取之方便成本又低。

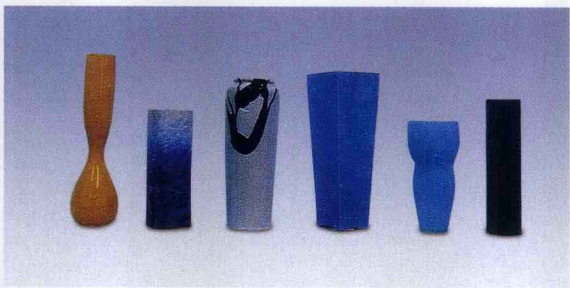
竹筒

篮

日常生活用具

瓶

盆

花器按其外形与用途划分主要分为三种：一是广口花器，二是小口花器，三是高身花器。盆不论是高身盆还是扁平盆都为广口形，花瓶有广口也有小口形。广口花器比较适合表现直立式、倾斜式与平卧式等艺术插花的基本形式。小口花器是相对广口而言，主要是小口花瓶或瓶状的篮。花器的口小则插花时用的花材品种、数量不宜过多，必要时瓶口可插入带手柄的花托，以帮助固定花材。一般讲，花器的口要适中，不宜过小，否则会影响插花造型和花材吸水。高身花器主要是细长的瓶或定制的高架容器，这种花器比较适合悬崖式艺术插花的基本形式，能使花体显得活泼流畅、灵动飞扬。

小口花器

高身花器

花托插在小口瓶中

广口花器

异型花器

二、插花固定工具与方法

学习插花要知道用什么来固定花材并构成一定造型，这就要了解插花固定。目前常用的固定工具有两种：一是花插（剑山），二是花泥。

花 插

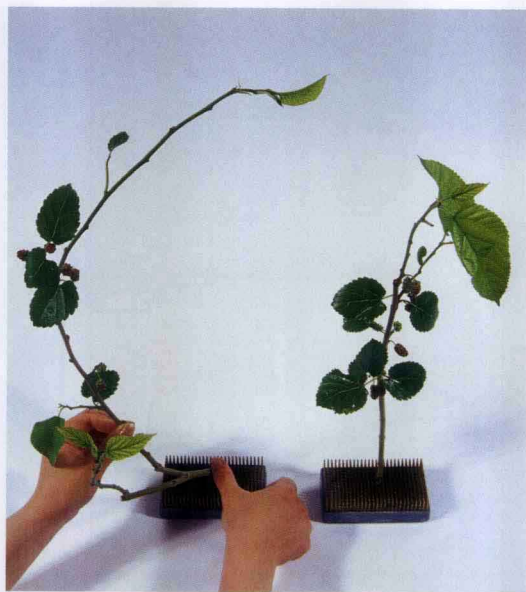
花插是我国传统的插花固定工具，底部是铅块或锡块，有一定自重，上面竖立着细密的铜钉，便于固定花材。花插的优点是可以反复使用、不会生锈、不易磨损，插花作品的基部利落，不需用很多的叶子遮盖，适合在浅水盆中使用。如果花材过重可另用一到二块花插倒扣在原花插上增加底部重量，以便于固定体量较重或上重下轻的花材。花插使用时将花材基部剪成平口垂直插入花插，木本枝条可在基部纵向剪成十字豁口再垂直插入，纤细枝条可用添加支柱或套插在疏松粗茎中再插入花插。

花插及倒扣花插

用花插制作的作品 基部利落，花插易于遮盖

倾斜式 将垂直插下的花枝用手推到预想的倾斜角度

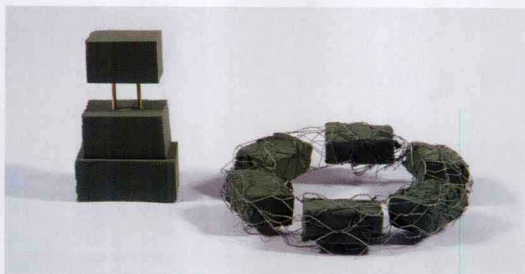
纤细花枝在基部加支柱或套插在疏松的短茎上

花泥

花泥是一种新兴的插花固定工具，由酚醛塑料发泡制成，适合瓶、盆、篮等各种花器的插花固定。花泥可分湿花泥与干花泥两种。湿花泥用于插鲜花，常见为绿色，目前市场上也有彩色的花泥供应。干花泥为淡豆色或灰色，主要用于插干花、仿真花。湿花泥吸水时正确的方法是将花泥投入水中，不宜用手或其他重物按压，靠花泥自身重量不断下沉而充分吸足水，否则花泥外湿内干，植物切口插在未吸到水的干花泥里，干花泥反过来要倒吸植物中的水分，植物会因脱水而过早枯萎。花泥使用时先切成需要的大小，然后吸足水再装入花器。瓶插的花泥高于瓶口2~3厘米，盆插的花泥高于盆口1厘米或与盆口持平。特殊的花形可将花泥用六角形软铅丝包扎定型或用竹签连接。

瓶插花泥高出瓶口2~3厘米，盆插花泥高出盆口1厘米或与盆口持平

插花环用软铅丝网包扎花泥定型，插高塔形用竹签连接花泥

自然固定适合瓶插

主要利用枝条对瓶口、瓶壁、瓶底的作用力来固定花材。瓶口可用枝条间隔成一字、十字、井字、米字、Y字形，然后将花枝插在间隔里固定造型，此外，还有用添枝、曲折、架构等方法固定花枝。

瓶口井字固定方法

瓶口Y字固定方法

用植物茎杆做成架构固定花材

添枝固定方法

线状花材

用线状花材作焦点花

三、花材分类与应用

插花的主体是花材，初学插花，花材的选择一般不太讲究品种，但要求生长强壮，无病虫害，无毒无臭的植物，按其形态和作用划分可归纳成以下几大类。

线状花材

线状花材为各种线形、条形植物。线状花材主要用于作品框架，包括作品的高度、宽度与深度。确定基本形式，如直立式、倾斜式、悬崖式、平卧式，或是常见的造型，如三角形、L形、S形、圆形、塔形、放射形等。在特殊情况下，也可将盛开的线状花剪短聚集作焦点花使用。如唐菖蒲、金鱼草、紫罗兰等均可剪短作焦点花。

块状花材

块状花材花朵着生在花茎顶端，花形多为块状、筒状。块状花材可分整齐形与异形两种。整齐形的块状花材有月季、非洲菊、香石竹、向日葵等，异形的块状花材主要有鹤望兰、安祖花、马蹄莲等。块状花材在作品中一般作焦点花使用，起到稳定重心与突出重心的作用。在充分掌握基本插花造型之后，也可用茎秆长的块状花搭作品框架，在大型作品中块状花材也可以作补充花材使用。

块状花材用于搭框架

块状花材

点状花材

点状花材为各种小花，如常用的丝石竹、补血草、一枝黄花、孔雀花、小菊等，在作品中可起到连接过渡、填补空间、丰富层次、缓冲色彩等作用。小花集聚时也可作焦点花。

用白色孔雀花与一枝黄花插在月季花中间，起到增加动感、缓冲色彩的作用，打破全部是红玫瑰的单调感

点状花材

用小形的花聚集在一起做焦点花

用点状花材连接线状花与块状花

四、叶材的加工与应用

自然界的叶材很多，但目前能在市场上买到用于插花的叶材并不多，常见的有散尾葵、巴西木、一叶兰、肾蕨、葵心、麦冬、八角金盘、绿萝、龟背竹、富贵竹、朱蕉等。为了充分利用叶材，有利于插花艺术造型变化，可以采取修剪变形、支撑造型，以及撕、摩、圈、折等多种手法加工，改变叶材原来的形状，使作品多姿多态，生动活泼。

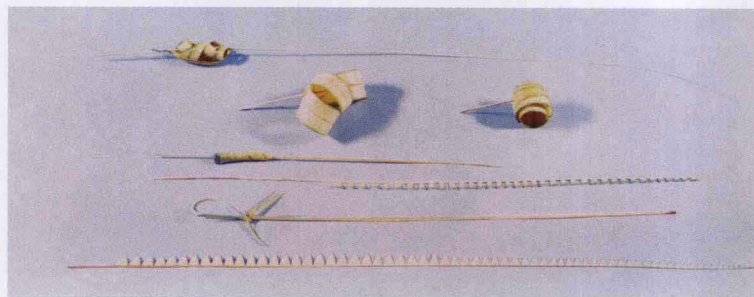
散尾葵的修剪、编结、聚集等加工手法与应用

一叶兰的撕裂、编结加工手法与应用

肾蕨的缠绕圈叶、修剪加工手法与应用

剑叶的加工

巴西木的搓揉卷叶、圈叶、折叠加工手法

巴西木的加工应用

2

艺术插花的四种基本形式

要提高商业插花的水平，必须掌握艺术插花的基础。通过艺术插花培训及应用，可对商业插花注进更多的艺术含量，从而提高它的附加值，促使我国花卉市场有更大的发展。艺术插花姿态各异，在外表无固定陈式的艺术海洋里也有一定的规律性，那就是根据美学的基本原理，以主枝在作品中的位置来划分艺术插花的四种基本形式，即直立式、倾斜式、平卧式、悬崖式。这里针对初级插花员的要求，用比较简单的插花图示分步骤来表述这四种基本形式的制作程序，即第一步搭框架，第二步插焦点花，第三步进行补充，第四步修饰完善。如果插花过程已非常熟悉而且作品构思很成熟，也可不受程序限制。