

花艺师培训教程系列

插花 设计基础

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
- 600多幅翔实的插花步骤图
- 从最基础的准备工作到完成漂亮的插花作品
- 手把手带您走进插花艺术的殿堂

吉林科学技术出版社

花艺师培训教程系列

插花

设计基础

她 品 周玉华 肖圣标◎著

吉林科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花设计基础 / 她品, 周玉华, 肖圣标著. —长春: 吉林科学技术出版社, 2009. 7
ISBN 978-7-5384-4298-4

I. 插… II. ①她…②周…③肖… III. 插花—装饰美术
IV. J525. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第087938号

插花设计基础

著	她 品 周玉华 肖圣标
责任编辑	赵 鹏 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 978-7-5384-4298-4
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...

插花基础知识与功法

1. 插花艺术的定义与特点/8
2. 插花艺术常用术语/10
3. 插花必备材料工具及其用法/13
4. 插花艺术从花泥开始/18
5. 常用花束包装纸基本折法/19
6. 花艺造型的基本固定技法/22
7. 常见花材问题的处理技巧/25
8. 美丽插花作品保鲜秘籍/28

插花艺术基本造型

1. 插花构图基本形式/32

- 对称式/32
- 不对称式/32
- 水平式/32
- 下垂式/33
- 倾斜式/33

2. 东方之古韵造型/33

- 直立式/34
- 垂挂式/35
- 平卧式/36
- 自然式/37
- 野趣式/37

3. 西方之时尚造型/38

- S型/38
- L型/40
- 圆形/43
- 三角型/44
- 垂直线型/44
- 倒T型/45
- 扇型/46

花束与花篮的种类及制作技法

1. 花束的匠心独具/48

花束的制作/48

- 圆花束/48
- 扇面花束/55
- 长花束/56
- 圆锥型花束/58
- 自由型花束/60
- 小品花束/62

花结的打法/64

- 花球结/64
- 法式结/66
- 少女结/67
- 波浪结/68

2. 花篮的千姿百态/69

- 不等边三角型/69
- 椭圆型/71
- 圆锥型/72
- 水平型/74
- 不对称放射型/76
- 对称放射型/78
- 并列型/79
- 倒T型/80
- 新月型/82
- 斜线型/84

常用情趣花材总览

1. 常用观花类花材的定义及其基本处理技巧/86

2. 观花类花材单品细解/88

- 玫瑰/88
- 百合/90
- 康乃馨/92
- 马蹄莲/94
- 梅花/96
- 向日葵/98

3. 常用观叶类花材的定义及其基本处理技巧/100

4. 观叶类花材单品细解/102

- 万年青/102
- 文竹/104
- 天门冬/106
- 散尾葵/108
- 常春藤/110

A 插花基础知识与功法

1. 插花艺术的定义与特点

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。

开张大吉

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，遵循一定的创作法则，在特定的容器中插成一个优美的形体，借此表达一种主题，传递某种感情和情趣，使人看后赏心悦目，获得精神上的美感和愉快享受。

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意境。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，并不一定要选用名贵的花材、高价的花器，而是能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。

因此，一般插花者在插花过程中都要特别注意以下三点：

一是创意。也可以称为立意，简单说就是整个插花作品所要表达的主题。因为每种花都有属于自己的花语，所以要根据插花主题和花的象征意义来选择所需要的花材。不同的节日、季节或环境，插花的造型、意境都要有所不同。如新婚居室的插花应以表达喜庆为主，常选用玫瑰、郁金香、马蹄莲等花材；盛大集会、商厦酒楼开业，以及宴会厅等隆重场合的喜庆用花，花材的色彩要鲜艳夺目、花形要硕大，以展示热闹、气派之势。反之，哀悼场面用花宜淡雅、素净，如白色、黄色的花材，藉以寄托哀思。

二是构思。也可以称为构图。插花者需要将所选的花材进行色彩搭配，突出插花重心，巧妙配置造型，同时还要体现出个人的审美风格，才能在作品中充分展现出独一无二的美感。

三是插器选择。指的是插花者要选择与立意相配、大小合适的插花器皿。如果是要制作中式插花，最好选用古香古色的花篮或花瓶；如果制作西式插花，则可以选用洋气十足的容器。

总之，创意、构思和插器选择是插花艺术中最基本的三个要素，三者是相互联系与相互影响的，插花者要注意使三者之间达到有机配合，从而让作品带给人们美的享受！

2. 插花艺术常用术语

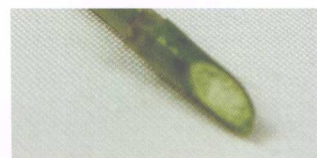
我们开始学习插花，首先就要学习一些插花艺术的基本专业术语，这是非常有用的。这样，当你在欣赏或者和大家探讨插花艺术的时候，就能更方便地与大家沟通与学习，同时深化自己的花艺制作与欣赏水平。这里我们就专门向大家介绍这些术语的具体含义。

切花

切花，通常指从植物体上剪切下来的花朵、花枝、叶片等的总称。因为它们都是用来插花的素材，所以也被称为花材。

为了让花能长时间绽放，在切取花枝时，插入水中的叶片要剪掉。切口最好削成45°的斜面，这样可以扩大吸水面积。也可以把花茎基部敲裂，来帮助吸水。

花插好后，应放在空气流通、光线适宜的地方。注意要经常换水，防止花、叶掉入水中，污染水源。换水时，要将基部已不新鲜的切口剪去一部分，再插入水中。

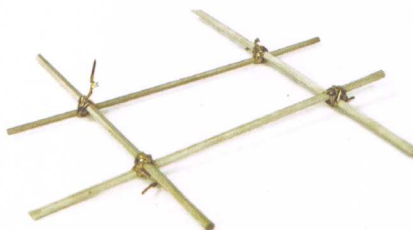

提醒注意一下，剪取切花时要用锋利的刀，而不能用剪子。用刀切口干净，效果好。时间以清晨或傍晚为宜。

插座

这可不是人们通常说的电器插座，它在花艺里又称花插、剑山。以前插座大多用铅块制成，现在插花所用的花座，通常是在玻璃或塑料中打孔，采用蜂巢式居多，然后将底粘在水盆上。目前还有很多花店有花泥出售，也有打孔、外贴石片等自制的工艺，颇为美观实用。

插架

古式插花一般习惯用瓶高1米、瓶颈直径20厘米左右的大瓶。在插花的时候，瓶颈处必须安放木制的“井”字形九眼插架。小一点的就用十字插架，小花瓶则无需做架。

花枝剪裁

一些比较大的花草，根枝会比较坚硬，剪裁的时候切口应呈斜面。

最硬的枝可以劈成2或4裂，或者砸破，以扩大吸水面积。

中空枝不需要处理。枝茎里面有乳液或多汁的、木质或近似木质的材料，可用火灼烧下部，直到呈现出焦炭状；草质材料则可以用80℃左右的水稍微烫一下。

切花限时

如果是用直接从花园里采来的鲜花插，则剪取时间以清晨露水未干为宜，也可在太阳落下后剪取。花朵以未盛开为佳，枝条上应带有部分叶片与含苞欲放的花蕾。

11

天地人三线

指一种插花的章法，或称三角形插花法。

三线定后，再看哪里有空白就补一二朵小花或一些枝叶。

天线

人线

地线

天线，就是把最壮、最美的花枝插于瓶子的正中，枝长不超过瓶高的1.5倍。

人线，在天线左侧或右侧，枝长为天线主枝的2/3，位置略低，作为陪衬。

地线，在人线的另一侧，长度为主枝的1/3即可，枝可弱些，色也可淡些，以平衡整个画面。

②

插花艺术常用术语

花型

就是指插好花后的整个造型。一般分为四种，即竖直式、横卧式、三角式和辐射式。
竖直式这种设计最自然，采用竖线条，就能使得整个造型体现出一种生机勃勃的景象。
横卧式常常布置在餐桌的中央，使人有轻松之感。
三角式是竖直与横卧双向构图的表达，适用于许多场合。

横卧式

竖直式

三角式

辐射式造型
像车轮或辐条的
轮廓，焦点在轮
状中心。

辐射式

这些花艺术语都是插花过程中必然会遇到的一些基本概念，在正式开始学习插花之前，掌握这些基本常识是非常必要的。

3. 插花必备材料工具及其用法

在进行插花之前，先要准备好一些必备的插花材料和工具，并且了解它的使用方法。这样，在接下来的插花过程中才能事半功倍。

需要准备的基本材料和工具包括：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，只有巧用各植物的性格特征，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，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。

13

3

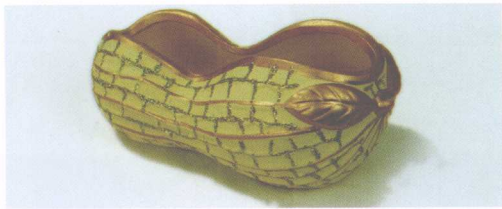
插花必备材料工具及其用法

容器

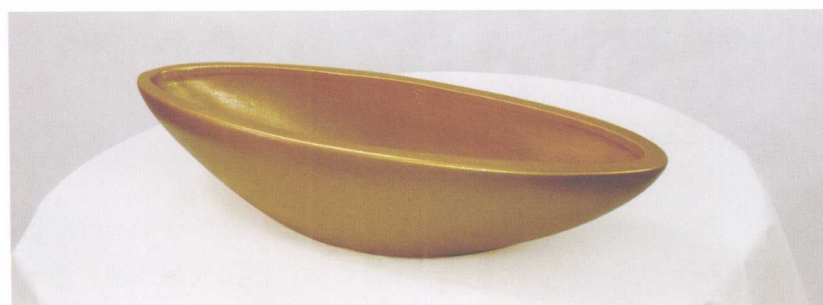
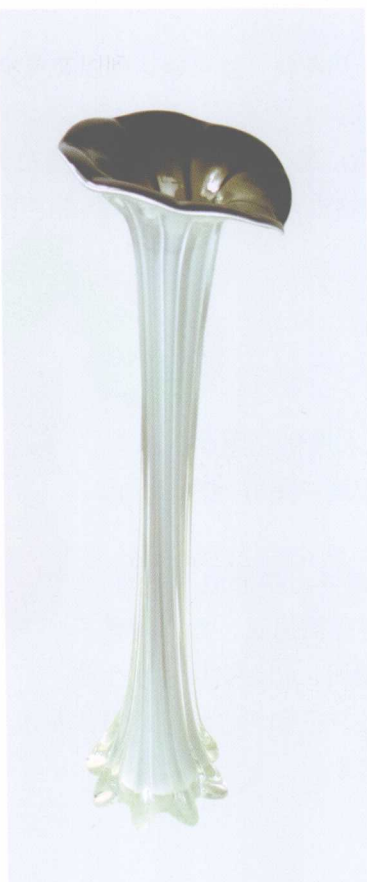
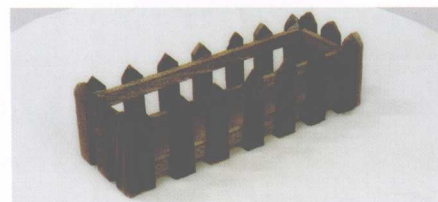
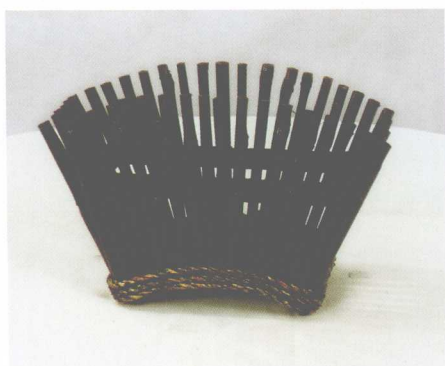
容器是指放置和插入植物材料的器皿，作用是承受花枝、供给水分、衬托花卉。插花容器种类很多，有陶、瓷、竹、木、藤、景泰蓝、玻璃和塑料等。

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，也成为现代家庭的时尚选择，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。

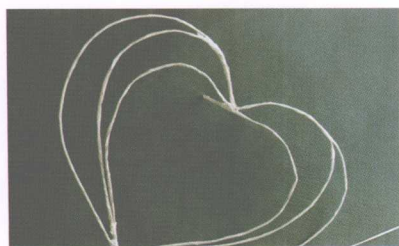

工具

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、刀和锯等。

剪刀

金属丝

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。

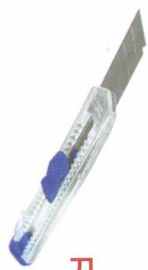
喷水壶，用以浇水。

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，用以修整和切削花枝、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。

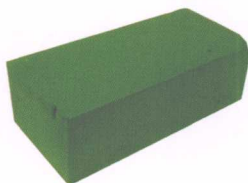
刀

花插座

锯

花泥

订书机

透明玻璃胶

贴布

喷水壶

花器的装扮

花卉和花器，就如同美女和衣服，衣服漂亮，更会为靓女的美丽加分，花卉也一样，适当地对花器进行装扮，让花器看起来更赏心悦目，可大大地提升花束的整体美感。

1

在花瓶底部放上一些五颜六色的星星，再在上面洒上几缕金色的天发丝，这样一来，即使不在花瓶中插花，也会让花器的观赏性顷刻大增。

2

想要在放有饰品的瓶中放入花泥，可先选取两段金色铁丝，将铁丝的两端弯成钩状，然后将两条铁丝以垂直的姿势挂在玻璃瓶的瓶口，再在铁丝的上面置花泥，既不影响对底下花瓶的观赏，又可稳稳当当地在花泥上继续插入新的花束，真是一举两得。

3

具有个性的条纹状玻璃杯，蓬松地放入一些棉花，再加入一枝橘色的扶郎，这种组合简单、清晰，简直妙不可言。