

CHAHUA JIYI

插花技艺

主 编 ■ 谢 丽

副主编 ■ 郑长艳 孙 皎

- ♥ 以项目为主线，任务驱动式教学
- ♥ 以学生为主体，学习和实践一体化

中国建材工业出版社

高职高专园林工程技术专业规划教材

插花技艺

主 编 谢 丽

副主编 郑长艳 孙 皎

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

插花技艺/谢丽主编. —北京: 中国建材工业出版社,
2013. 8

高职高专园林工程技术专业规划教材

ISBN 978-7-5160-0475-3

I. ①插… II. ①谢… III. ①插花-装饰美术-高等职业
教育-教材 IV. ①J525. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 137667 号

内 容 简 介

插花技艺是一门集时尚性、实践性为一体的专业技术课程。为了适应课程教学, 本教材将内容分为基础篇、技能篇和应用篇, 涉及插花技艺概述, 插花技艺基本理论, 插花技艺的基本技能, 插花技艺的应用, 艺术插花的设计与欣赏和花店经营等内容。

本教材内容系统, 条理清晰, 便于学生掌握插花技艺的理论知识。全书图文并茂, 各种插花构图步骤清晰, 使学生能轻松地学习插花技艺, 为今后走上插花创作道路打下坚实的基础, 同时也为广大插花爱好者学习提供帮助。

本教材适用于高职高专园林、园艺等专业的插花课程教学、成人插花职业技术培训, 也可供广大插花爱好者自学应用。

插花技艺

主 编 谢 丽

副 主 编 郑长艳 孙 皎

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.25 彩插 8

字 数: 400 千字

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次

定 价: 43.00 元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

前言

二十一世纪,中国人的许多习俗变了,消费意识、审美情趣都发生了巨大的变化,鲜花已成为人们生活中的一部分,利用鲜切花送礼、装饰、庆典的人越来越多,用鲜切花练习插花的人也越来越多。这表明我国插花事业经历改革开放的复兴和发展之后,进入了空前的兴旺发达时期,走上了快速成长发展的阶段。

本教材主要介绍了插花技艺的概念、起源与发展,插花技艺的基本理论、特点与主要类型,东、西方插花和现代花艺基本花型、操作技巧、养护知识;插花技艺的应用,艺术插花的评比及鉴赏,花店经营的有关知识,内容深浅适度、图文并茂。本教材面向高职高专,主要针对培养专业技能型人才,突出插花技艺的实用性和操作性,融入了当前插花行业的新知识、新技能。使读者在丰富精神文化生活、陶冶情操的同时,初步掌握这门高雅的技艺。本教材主要针对初学者学习使用,可作为高职高专园林、园艺、林学类专业及相关专业教学使用,也可作为插花爱好者、插花工作者的参考用书。

在编写过程中，作者博览国内外各种插花方面的教材、图集，结合各院校专业插花教学的特色，采用符合高职特色的项目教学法，将每一项目分成若干任务，进行分项练习训练。让学生在实践活动中掌握知识。

本教材由谢丽担任主编，郑长艳、孙皎担任副主编。编写分工如下：项目一、二由郑长艳编写；项目三、四、五、六、七由谢丽编写；项目八、九由孙皎编写；项目十由李金英编写，项目十一由林济君编写。

在教材编写过程中，各位作者付出了很大的努力，但由于水平有限，不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

2013年8月

目 录

基础篇

002 项目一 插花技艺概述

002 任务一 插花的含义

002 一、插花的含义

003 二、与插花有关的名词解释

005 任务二 插花的特点与作用

005 一、插花的特点

006 二、插花的作用

007 任务三 插花的主要类别

007 一、依据目的和用途分类

007 二、依据艺术风格分类

008 三、依据花材性质分类

008 四、依据插花所用器皿分类

009 五、依据艺术表现手法分类

010 任务四 插花的发展

010 一、东方式插花发展简史

022 二、西方式插花发展简史

022 三、世界插花发展趋势

024 项目二 插花造型的基本理论

024 任务一 插花技艺基本知识

025 一、花材的基本知识

051 二、花器的基本知识

- 054 三、插花工具
- 057 **任务二 插花造型的基本要素**
 - 057 一、材质
 - 058 二、形态
 - 059 三、色彩
- 064 **任务三 插花造型的基本原理**
 - 064 一、平衡与稳定
 - 066 二、多样与统一
 - 066 三、比例与尺度
 - 067 四、对比与调和
 - 068 五、节奏与韵律

技能篇

072 项目三 插花材料处理的基本技法

- 072 **任务一 鲜花材料的处理**
 - 072 一、花材的选择
 - 077 二、花材的艺术加工
 - 080 三、花材的固定技法
- 085 **任务二 干花材料处理**
 - 085 一、植物材料的干燥方法
 - 087 二、干燥花的颜色处理
 - 090 三、干燥花的制作技术
 - 091 四、干花插花的包装、运输

094 项目四 东方式插花的造型技艺

- 094 **任务一 东方式插花的艺术风格特点**
 - 095 一、中国插花的艺术风格特点
 - 098 二、日本插花的艺术风格特点
 - 099 三、东方式现代插花的艺术风格特点

- 100 任务二 东方式插花的表现技法
 - 100 一、运用线条的表现技法
 - 101 二、写实的表现技法
 - 103 三、写意的表现技法
 - 103 四、注重花材与花器、几架及配件之间组合的表现技法
- 103 任务三 东方式插花的插花造型
 - 104 一、东方式插花的花型构成
 - 105 二、根据主枝的位置与姿态分四大基本花型
 - 109 三、根据所用花器分六大器具花

117 项目五 西方式插花的造型技艺

- 117 任务一 西方式插花艺术风格特点
 - 118 一、传统西方式插花艺术风格特点
 - 118 二、现代西方式插花艺术风格特点
- 119 任务二 西方式插花的表现技法
 - 120 一、运用几何图形的表现技法
 - 120 二、运用浓烈色彩的表现技法
 - 120 三、运用线条美与色彩美结合的表现技法
- 121 任务三 西方式插花的基本花型
 - 121 一、西方式插花花型构成
 - 121 二、西方式插花基本花型插作

136 项目六 现代花艺

- 136 任务一 现代花艺的风格特点
 - 137 一、内容的广泛性
 - 137 二、形式的创新性
 - 138 三、造型的多样性
 - 139 四、技法的丰富性
 - 139 五、意境的综合性
- 139 任务二 现代花艺的表现技法
 - 139 一、材料的选择和利用
 - 140 二、表现技法

146 任务三 现代花艺的风格

146 一、东方风格

148 二、西方风格

154 三、自由风格

154 四、前卫风格

157 项目七 插花的陈设与养护

157 任务一 鲜花插花作品的陈设与养护

157 一、鲜花插花作品的陈设

159 二、鲜花插花作品的养护

160 任务二 干花、人造花插花作品的陈设与养护

161 一、干花、人造花插花作品的陈设

161 二、干花、人造花插花作品的养护

应用篇

164 项目八 礼仪插花

164 任务一 花束的制作

165 一、花束结构

166 二、花束的造型

168 三、花束制作的一般要求

169 四、花束的制作要点

172 任务二 篮花的插制

172 一、篮花的特点与应用

174 二、篮花的插制要求

174 三、几种篮花的制作要点

176 任务三 婚礼插花的制作

176 一、婚礼现场的布置

180 二、桌花的插制

181 三、胸花的制作

182 四、头花、肩花及腕花的制作

- 184 五、新娘捧花
- 186 六、花车
- 188 七、丝带花的制作

194 项目九 装饰插花

- 194 任务一 家居插花
 - 195 一、家居插花应遵循的原则
 - 195 二、家居插花设计要求
- 203 任务二 酒店插花
 - 203 一、酒店插花的基本要求
 - 204 二、酒店插花的花艺类型
 - 204 三、酒店的插花布置

208 项目十 艺术插花

- 208 任务一 艺术插花概述
 - 209 一、艺术插花的表现技法
 - 210 二、艺术插花创作形式
 - 210 三、艺术插花作品的意境表达与命名
- 212 任务二 艺术插花创作
 - 212 一、彰显造型个性的艺术插花作品创作
 - 215 二、艺术插花作品介绍
- 216 任务三 艺术插花作品的鉴赏与品评
 - 216 一、艺术插花作品的鉴赏
 - 218 二、艺术插花作品的品评

222 项目十一 花店的经营

- 222 任务一 开设花店的准备
 - 222 一、花店开业方案设计
 - 224 二、花店的环境设计
 - 227 三、店员岗位培训

228 任务二 花店的经营管理

228 一、花材进货与定价

229 二、花店营销方案设计

231 附录

231 附录 A 插花员国家职业标准

238 附录 B 鲜切花产品等级标准

246 参考文献

基础篇

【主要内容】

【重点难点】

项目一 插花技艺概述

【内容提要】

介绍插花的含义、特点及其分类方法，并对东、西方插花的发展历史进行梳理介绍。

任务一 插花的含义

【知识点】

插花的含义

与插花有关的名词

相关知识

一、插花的含义

（一）插花的概念

插花是以切花花材为主要素材，通过艺术构思和适当的剪裁整形及摆插来表现其活力与自然美的一门造型艺术，是最优美的空间艺术之一。插花并不是单纯的花材组合，也不是简单的造型，它要求以形传神，形神兼备，把各种花材按照主题和立意进行构思和造型，形成富于变化、对比鲜明、协调统一、充满韵律的优美作品。插花作品常用来点缀厅堂、卧室、宴会、宾馆的台桌、几案或悬于墙壁上观赏，不仅具有实用性、知识性和趣味性，既可以寄托人们的美好愿望，带给人们喜悦与欢乐，而且又可以提高自身文化修养，提高人们的生活品质。

插花所用材料发展到现在,已并不局限于植物的花朵,还包括植物(鲜活的、人造的、干燥的)所有器官(根、茎、叶、花、果等)及其他各类道具。

(二) 插花的范畴

插花的范畴可分为广义和狭义两个方面。

1. 广义范畴

凡利用鲜切花材进行造型,具有装饰效果或欣赏性的作品,都可称为插花。它包括可用于装饰环境的摆设花和装饰人们仪容的服饰花、手捧花等,后者也统称为花束,即现代的商业性花艺与纯艺术性插花统称为插花。以往插花所用的花材必须是去根的鲜切花,但时至今日,有时为了延长作品摆放的时间,对个别难保水的植物也允许带根使用。但其根部必须完全遮掩,不得露出痕迹。另外,对于干花与人造花,作为一般摆设也可以,但在比赛或展览等正式场合除特许外,一般人造花是不允许的,干花因仍属植物制品,可与鲜切花合用。

2. 狭义范畴

仅指使用器皿插作切花花材、用于固定场合装饰的摆设花。手捧花、服饰花以及不用器皿的摆设花、装饰花则不属插花之列。

二、与插花有关的名词解释

与插花有关的花卉艺术表现形式很多,如花卉艺术、花卉装饰、花艺设计、花道等,它们与插花有相同之处,也有不同点。

(一) 花卉艺术

凡将花材经过人工处理,赋予花卉新的艺术生命的,都可称为花卉艺术,其涵盖面较广。中国传统花卉艺术按所占据的空间来分,大约有七种类型。

1. 园花

包括园林布景,将花木修剪成型等,是种植在庭园中的艺术。它始于先秦,发展至今,即为当代的园林艺术设计。

2. 盆栽

种于盆钵中的观赏植物,有时可多种植物种植成组合盆栽或与其他摆件构成盆景。

3. 秉花

手持折枝花,即以花作为装饰品增加妩媚仪态。秉花习俗在秦朝之前就有,当时主要用兰花和芍药两种花卉进行装饰。秉花讲究衣饰和花卉的搭配,是当今手捧花束的原形。如今的手捧花也是新娘的必备装饰,花式繁多,将新娘衬托得更加艳丽动人。

4. 佩花

将花簪在头上或插在襟上,起到人花相映的效果,是当今服饰花的原形。佩花也是秦朝之前已有的一种花艺。到了唐宋,皇帝还将它变成“赐戴御花”的礼仪。《离骚》中也有“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”之说。如今女士的肩花、手腕花、头花,男士的胸花、领带花、纽扣花等在喜庆场合也十分盛行。

5. 篮花

折下花枝插置于竹篮中的一种装饰。篮花在宋代已经十分流行。如今篮花作为传递

问候、温馨与祝福的使者，成为送礼佳品。

6. 瓶花和盘花

以折枝花插置在水盘或花瓶中进行装饰和观赏，是当今世界花艺最主要的形式。中国插花自古瓶、盘并行，而且盘花的记载比瓶花还早，六朝时代已非常普遍。南朝诗人庾信的诗中就有“新盘待摘荷”的诗句。

7. 果供

始于先秦祭祖及待客礼仪。以果实为主的摆设，果实色泽温润，造型浑厚，与传统的花卉枝条造型相辅成趣，也是极富教化和艺术价值的花艺。

传统上，园花和盆栽属于种植的花卉艺术，不属于插花的范畴，其余五种形式都是折枝花的造型艺术，都属于插花的范畴。如今组合盆栽也算是花艺的一种形式，统统称为“花艺”，即狭义上的花卉艺术，广义上的插花范畴。

（二）花卉装饰

花卉装饰就是利用地栽花、切花或盆花及其艺术造型，对室内和建筑物环境所作的美化布置。花卉装饰是花卉应用的统称，它不仅包括切花花材的应用，尤指园林植物在园林中、城镇街道上的种植应用，以及节假日盆花的装饰应用等。

花卉装饰与上述花卉艺术的主要区别在于：花卉艺术是对花本身进行艺术处理，而花卉装饰是用花来装饰其他物品（环境或人）。

花卉装饰有两个必要条件：①所利用的材料必须是花卉植物的单体或组合体，或者是利用花卉植物进行创作以后的装饰作品，如艺术盆栽、插花作品等；②根据所需装饰环境的条件和具体要求，运用艺术设计原理进行再设计，达到装饰美化环境的目的。

（三）花艺设计

花艺设计相当于广义的插花，就是把切下来的各种植物器官及其他材料进行艺术造型的创作活动。它与音乐、绘画、建筑、雕塑等艺术相当，且互有关联。

花艺设计以理性投入为主，属于带有商业性的一种产品设计，也是专业花店的用语。花店行业为了工作方便，按一定的用途或客户的要求进行策划，创作出一些样板（蓝图），以供顾客选购，制作者不一定是设计者本人，这种经过工艺制作过程或由其他人来体现构思的插制过程称为设计。西方称为“Flower Design”，“花艺设计”的名词也是由此而来。其作品较多强调观赏性、装饰性，主要以推销和赢利为目的。

一位成功的花艺设计师不仅能充分掌握对花材的取舍与运用，而且对花材的质感、形状、色彩也能作深入的理解，同时对大自然四时的季相更具有敏锐的观察力和细腻的感受力。因此，花艺设计不是一味地模仿，它不仅融入了作者独特的构思，而且能够借花来诠释内心的感受。

近年来，花艺设计逐渐摆脱了矫揉造作的人工化，转而趋向自然、写实的风格。此外，颇具抽象意义的造型也相继出现，让人耳目一新。花艺作为一个行业带动着切花以及一些插花专用辅料饰物的生产，并且不断规模化、商品化，丰富了人们的精神文化生活，也促进了社会经济的发展。

（四）花道

花道是日本人对于插花的特有称谓。日本人善于学习别人的东西，并将其总结归纳出条理，使之成为便于传授继承、帮助入门学习的规范。这些经条理化、规范化的经验称为“道”。日本的花道与剑道、柔道、茶道一样，都是传统技艺。

日本的插花源于中国，并依据中国国画绘画原理将其形式化并在日本得到长足的发展，最终演化成日本民族特有的传统文化艺术形式之一。日本人把插花作为修身之道，对插花抱着一种尊敬的心情和虔诚的态度，从中寻找一种哲理，这就是花道精神。正如池坊始祖专应的书开始写道：“不是只欣赏花的美而插花，要了解草木的风趣，不只是花，叶也要看成花一样，以美的面为基本，表现‘野山水迁的自然姿态’之精神”。这就是池坊花道的传统，道出了插花之道。随着时代变迁，产生了许多插花形式与流派，但现在不管哪种形式的插花，都统称为花道或插花。

任务二 插花的特点与作用

【知识点】

插花的特点

插花的作用

相关知识

插花艺术品与其他工艺美术品虽然都属装饰品，同属造型艺术的范畴，但插花有其独特的特点与功能。

一、插花的特点

（一）时间性

由于花材不带根，失去根压，吸收水分和养分会受到限制。同时，植物种类和季节不同，水养时间的长短不同，最短1~2天，一般在3~7天，最长也只能达到20天左右。因此，插花作品供创作和欣赏的时间较短，属于快速的临时性艺术欣赏活动，要求创作者与欣赏者抓紧时间插作和品味。

（二）生命性

插花以鲜活的植物材料为素材，将大自然的美景和生活的美，艺术地再现于人们面前，与盆景艺术有异曲同工之妙，这就是插花作品的最大特征。其他工艺品多是“死物”，虽然美丽，但缺乏生机。尽管近代新潮的插花也常使用一些非植物性的材料，但都只能是附属品作为陪衬。切花虽离根却仍有生命，花苞依然渐渐开放，叶色虽渐变，却也呈现着生命的过程，这是其他艺术品无法效仿的。

（三）装饰性

插花作品装饰性强，既可用于公共场合烘托喜庆气氛，如商店开业、结婚和节日等

喜庆场合,也适于家庭美化装饰,陶冶性情。集众花之美而造型,随环境而陈设的插花作品,艺术感染力非常强,美化效果非常快,具有画龙点睛和立竿见影的效果。这是盆景、雕塑等艺术无法与之相比的。

(四) 随意性

插花的随意性较强。一方面在选用花材和器皿上,档次可高可低、形式多种多样,十分随意和广泛,常随场合和需要而变化。器皿既可用专用容器,也可用日常所见的盘、碗、碟、杯及酒瓶、烟灰缸等;而花材既可用洋兰、红掌、鹤望兰等名贵花卉,也可用山花野草、水果蔬菜等。另一方面,插花作品可大可小,技术可简可繁,制作的时间亦可长可短,可以根据不同场合的需要以及作者自己的心愿,进行随意创作和表现。

插花可美化室内环境,无论是客厅还是居室,陈设一瓶造型优美、色调相宜的插花,则顿觉室内生机勃勃,春意盎然,真可谓“插花一瓶,满室生辉”。插花不仅可随时随地点缀室内环境,使居室增添一份美感和温馨,而且也是社交礼仪、探亲访友、迎送宾客高雅、珍贵的礼品。

学会插花并不难,但要插得好,创作出真正的艺术品,却并非易事。插花是一门高雅的造型艺术,艺术需要创造。初学者要循序渐进,经过刻苦学习和实践,才能掌握好插花的知识和技能。初学者首先要学习插花的各种技巧,如花材的选择与处理、构图、造型及搭配,这是非常重要的。但这些远远不够,还应学习有关植物、绘画、美学等方面的知识,才能灵活运用上述技巧进行艺术创作。由此可见,要学好插花,必须不断地丰富和提高自己的文化艺术修养,使插花作品具有传情、动情、充满诗情画意的意境美和精神美。由于插花的实践性很强,还必须经常练习插作,才能不断提高插花创作水平。

二、插花的作用

(一) 陶冶情操,提高人们的精神文化素质

插花可净化心灵,陶冶情操。插花融合了植物、美学、哲理以及诗、书、画等文化。一个插花爱好者为使自己的作品不断提高,必然会不断提高自身的文化修养,以获得更多的创作灵感,因而插花可引导人们追求高尚的精神文化生活。

(二) 美化环境,改善人际关系

花是和平、友谊和美好的象征,插花可使环境变得高雅、温馨。在这样的环境中,人与人的关系自然进入融洽的状态。因此,现代人际交往乃至国宾会晤的场合都少不了插花,插花起着公关使者的某种作用。

(三) 促进生产,增加消费,推动经济发展

插花是人们介绍植物的最好形式,它把植物最美的姿态展现给人们,既提高了植物自身的经济价值,也起到了推广普及的作用。插花的兴起,推动了生产花材的鲜切花种植业的发展,也促进了相关的一系列行业的发展,如陶瓷、漆雕、木器工艺及插花泥、包装材料、干花等生产的发展,同时也促进了消费。现在我国的鲜花生产已成为农业生产中的一个新兴的朝阳行业,成为我国出口经济的一支生力军。