

高职高专土建施工与规划园林
系列『十二五』规划教材

插

花与花艺

设计

◎ 邱迎君 易官美 主编

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高职高专土建施工与规划园林
系列『十二五』规划教材

插 花与花艺 设计

◎ 主 编 邱迎君 易官美

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

全书以花店行业的实际工作任务构建课程的内容体系,其内容包括东方插花艺术、西方插花艺术、现代自由式插花、婚礼插花、宾馆酒店插花、家居插花、商业场所插花、节日插花、丧葬插花、干花制作和花店经营管理等 11 个项目。其中,项目一至项目三为基础插花,项目四至项目九为应用性插花,可供各院校选择使用。另外,本书还包括干花制作和花店经营管理等内容。全书内容丰富,图文并茂,可操作性强。

本书既适用于高职高专园艺园林专业的插花与花艺设计课程的教学及插花职业技术培训的教学,也可作为花店从业者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

插花与花艺设计/邱迎君 易官美 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2012.8
ISBN 978-7-5609-7961-8

I. 插… II. ①邱… ②易… III. 插花-装饰美术-高等职业教育-教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 085984 号

插花与花艺设计

邱迎君 易官美 主编

策划编辑:袁 冲

责任编辑:胡凤娇

封面设计:刘 卉

责任校对:祝 菲

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷:仙桃市新华印务有限公司

开 本:787mm×1 092mm 1/16

印 张:12 插 页:12

字 数:317 千字

版 次:2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:32.00 元

华中科大

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

编者名单

- 主 编** 邱迎君(宁波城市职业技术学院)
易官美(宁波城市职业技术学院)
- 副主编** 何 莉(周口职业技术学院)
王 荷(苏州农业职业技术学院)
叶素琼(江西环境工程职业学院)
王晓畅(江西环境工程职业学院)
- 参 编** 岳 丹(湖北生态工程职业技术学院)
茅慧莉(上海农林职业技术学院)
张 静(扬州环境资源职业技术学院)
李 宁(河南职业技术学院)
吕郁芳(丽水职业技术学院)
陈美霞(潍坊职业学院)
张俊叶(河南职业技术学院)
吴忠荟(江西环境工程职业学院)

前 言

随着社会经济的发展,人们对于鲜花的需求越来越大,花店行业发展迅速,插花与花艺设计成为新兴的热门行业,其专业的设计人才供不应求。为了满足市场的需求,各类插花培训班应运而生,各高职院校也纷纷开设插花艺术课程,培养插花与花艺设计的专业人才。然而,随着高职院校课程改革的不断深入,一些传统教材因其理论性较强而应用性不足,因而不能满足高职院校的人才培养模式。因此,编者与行业、企业专家一起,在全面调研和分析国内花艺行业对人才需求的基础上,以岗位需求为导向,以插花员职业技能鉴定为依据,共同选择教学内容,编写了本书。本书既适用于高职高专园艺园林专业的插花与花艺设计课程教学及插花职业技术培训教学,也可供花店从业者参考使用。

本书以花店业的实际工作任务构建课程的内容体系,内容包括东方插花艺术、西方插花艺术、现代自由式插花、婚礼插花、宾馆酒店插花、家居插花、商业场所插花、节日插花、丧葬插花、干花制作及花店经营管理等 11 个项目。其中,项目一至项目三为基础插花,项目四至项目九为应用性插花,供各院校选择使用。另外,本书还包括干花制作和花店经营与管理部分。为了增强部分项目图片的彩色效果,特在附录增加了部分项目图片的彩插。全书内容丰富,图文并茂,可操作性强。

本书还采用了大量优秀的插花作品作为范例。在此,对书中范例的作者表示诚挚的谢意。由于时间仓促和编者水平有限,书中难免存在一些不妥和错误之处,恳请读者及同行批评指正。

编 者

2011 年 3 月

目 录

项目一 东方插花艺术	(1)
任务 1 直立式花型的设计与制作	(1)
任务 2 倾斜式花型的设计与制作	(3)
任务 3 平展式花型的设计与制作	(5)
任务 4 下垂式花型的设计与制作	(7)
项目二 西方插花艺术	(14)
任务 1 三角形花型的设计与制作	(14)
任务 2 倒 T 形花型的设计与制作	(17)
任务 3 弯月形花型的设计与制作	(19)
任务 4 半球形花型的设计与制作	(21)
任务 5 水平形花型的设计与制作	(23)
任务 6 圆锥形花型的设计与制作	(25)
任务 7 瀑布形花型的设计与制作	(27)
项目三 现代自由式插花	(31)
任务 1 曲线插花的设计与制作	(31)
任务 2 架构插花的设计与制作	(36)
任务 3 透视插花的设计与制作	(41)
任务 4 抽象插花的设计与制作	(44)
任务 5 平行插花的设计与制作	(45)
项目四 婚礼插花	(53)
任务 1 新娘捧花的设计与制作	(53)
任务 2 头花的设计与制作	(57)
任务 3 胸花的设计与制作	(58)
任务 4 花车的设计与制作	(60)
项目五 酒店插花	(67)
任务 1 前厅部的花艺设计与制作	(67)
任务 2 客房部的花艺设计与制作	(69)
任务 3 餐饮部的花艺设计与制作	(71)

项目六 家居插花	(75)
任务1 家居花艺的设计与制作	(75)
项目七 商业场所插花	(86)
任务1 商场花艺设计与制作	(86)
任务2 开业庆典的花艺设计与制作	(89)
项目八 节日插花	(93)
任务1 圣诞节花艺的设计与制作	(93)
任务2 春节花艺的设计与制作	(99)
任务3 情人节花艺的设计与制作	(104)
任务4 清明节花艺的设计与制作	(107)
任务5 端午节花艺的设计与制作	(110)
任务6 中秋节花艺的设计与制作	(113)
项目九 丧葬插花	(117)
任务1 丧礼胸花的设计与制作	(118)
任务2 花圈和花篮的设计与制作	(119)
任务3 遗体花束的设计与制作	(122)
任务4 灵车花艺的设计与制作	(124)
任务5 礼厅花艺的设计与制作	(125)
项目十 干花制作	(132)
任务1 干花植物材料的选择	(132)
任务2 干花植物材料的漂白	(146)
任务3 干花植物材料的染色	(155)
任务4 干花工艺品的制作	(162)
项目十一 花店的经营与管理	(169)
任务1 花店的开店运筹	(169)
任务2 花店的日常经营与管理	(178)
参考文献	(184)
附录	(187)

项目一 东方插花艺术

东方插花艺术以中国和日本为代表,以线条造型为主,注重自然典雅,构图活泼多变,讲究情趣和意境,重写意,选材简洁,用色淡雅,插花用材多以木本花材为主,不求量多色重,但求韵致与雅趣。

写意是东方插花艺术所特有的表现手法。该手法利用花材名字的谐音、花材的品格或形态等各种属性,来表达某种意念、情趣或哲理,寓意于花,并且配以贴切的命名,使观赏者产生共鸣,随着创作者进入一个特定的意境,继续寻思、品味。古代的理念花、格花、心象花及现代的命题插花都属此类。

东方插花艺术受东方传统文化习俗及审美观点、田园风格的影响,与西方插花艺术的区别在于其用花量不大,并且讲究枝叶的巧妙配合,追求自然造型的艺术美感,轻描淡写,清雅绝俗。

植物在大自然中的生长各具姿态,人们的观赏品味也各不相同,而且人为的创意与改造可以制作出很多造型。只有掌握了基本花型的制作要领,才能够进入万变不离其宗的自由创作境界。

学习目标

掌握东方式插花的基本类型、基本特点及制作方法。

技能要求

能熟练设计并制作各种东方式插花作品。

工作任务

任务 1 直立式花型的设计与制作

任务 2 倾斜式花型的设计与制作

任务 3 平展式花型的设计与制作

任务 4 下垂式花型的设计与制作

任务 1 直立式花型的设计与制作

任务目标

掌握直立式花型的设计与制作方法。

技能要求

能熟练设计和制作直立式花型作品。

知识指要

1. 任务分析

直立式插花是东方式插花中最常用的形式之一,其构图形式是各枝条基本直立,表现自然界单株植物直立生长的形态。凡最长的主枝与垂直线一致,或在垂直线外与垂直线的夹角小于 15° 的,都属于直立式插花。

2. 相关知识

东方式基本花型一般都由三个主枝构成骨架,然后在各主枝的周围插一些长度不同的辅助枝条以填补空间,使花型丰满并有层次感。为了方便,可将最长的花枝称为第一主枝,其余依此类推。

第一主枝是最长的枝条,一般选取具有代表性的枝条作为第一主枝,花材应选用生长旺盛、枝形优美流畅的枝条或花朵。第一主枝的插放位置决定花型的基本形态,如直立、倾斜、水平或下垂。第一主枝的长度取花器高度与直径之和的 $1.5\sim 2$ 倍,一般盆插取 1.5 倍,瓶插取 2 倍。

第二主枝起协调第一主枝,使之更完美的作用。第二主枝一般与第一主枝使用同一种花材,以弥补第一主枝之不足,将其向前倾斜伸展,使花型具有一定的宽度和深度,呈现立体感,其长度应为第一主枝的 $1/2$ 或 $3/4$ 。

第三主枝是起稳定作用的枝条,其可以使花型均衡。可与第一、第二主枝取同一花材,也可另取其他花材。若第一、第二主枝使用木本花材,则第三主枝可选草本花材,以求整体的形体和色彩有所变化,它的长度应是第二主枝的 $1/2$ 或 $3/4$ 。

从枝是起陪衬和烘托各主枝作用的枝条,其长度应比它所陪衬的枝条短,辅助于各个主枝的周围,数量根据需要而定,能达到相应的效果即可。一般选用与主枝相同的花材,若三个主枝都选择了木本的花材,则辅助枝应选择草本花材。各枝条的相互位置和插枝的角度不同,花型就有所不同,这样可以变换出许多花型,增加作品的变化性。

直立式作品适合平视观赏(见图 1-1、图 1-2、图 1-3)。

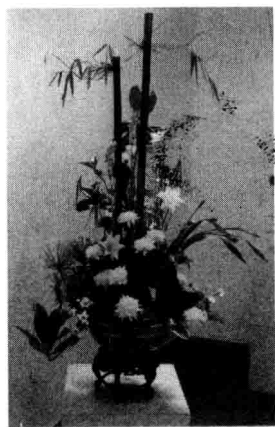

图 1-1 直立式插花 1
——《君子之尊》

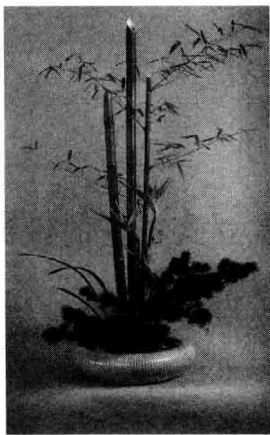

图 1-2 直立式插花 2
——《翔》

图 1-3 直立式插花 3
——《和顺团圆》

3. 直立式花型的制作步骤

直立式花型的制作步骤如下。

1) 放置剑山

为了能够充分体现主题思想,首先要选择合适的花材和花器。如以浅盘作花器,除了碗状花器呈窝状,剑山只能放于中央外,其余花器,尤其长形花器都应将剑山偏放于浅盘的一侧(靠右或靠左),最好放在花盆底部的黄金分割处,留出一侧空白。“空白出余韵”,使花型有一个势的去向,令观赏者有想象的余地。

2) 插三大主枝

直立式插花将第一主枝垂直或与垂直线的夹角为 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$,基本上呈直立状插于花器左方。第二主枝插于第一主枝左侧 30° 并向前插成与垂直线的夹角为 45° 左右,使花枝有前后深度,呈立体感。第三主枝向右前插成与垂直线的夹角为 75° 。注意,三个主枝不要插在同一平面内,应呈现有深度的立体感,故第二、第三主枝一定要向前倾斜。

3) 插从枝和焦点花

主枝位置插定后,还要插入焦点花。焦点花应向前倾斜,让观赏者可以看到最美丽的花顶部分,同时由于花顶部分面积较大,从而可以遮掩剑山和杂乱的枝茎。焦点处不能有空洞或看到一堆不雅的枝茎。由于花型有向前的倾向,因此最后还要在第一主枝旁插一枝稍短的从枝,修补背面,将重心拉回,既有稳定作用又能增加花型的透视感。主枝之间要留有空间,不要把空间填满。第一主枝也可插在右方,第二、第三主枝的位置、角度也要进行相应的变化,这样形成逆式插花。最后再插上陪衬的从枝,完成造型。

4) 插填充花

最后还可以在焦点花周围插入长短不一的花叶作陪衬,使花型丰满凝聚。

5) 作品整理

从整体效果上对花材进行适当的修剪、整理。如花叶枝条的布置要有疏有密,不可平均分布。一般应该是上疏下密、上散下聚、上轻下重。上部要留有较大空间以显示线条之美,如果将所有空间都填满,会让人感到拥塞不透气。下部要紧密,不可松散,否则会缺乏生机。形体大或质感重的花叶应插于较低处,这样可以使重心下移,给人以稳定感。

任务2 倾斜式花型的设计与制作

任务目标

掌握倾斜式花型的设计与制作方法。

技能要求

能熟练设计和制作倾斜式花型作品。

知识指要

1. 任务分析

倾斜式插花是东方式插花中常见的一种不对称的构图形式。这种构图形式以利用线条

构图为主,在不对称中保持重心稳定,动感比较强。倾斜式插花的造型如同那些因环境影响或生理特性导致的倾斜枝条,重新又伸展开来向上生长,给人一种曲折苍劲的感觉,蕴含着不屈不挠的顽强精神,又如同凤鸟一般有一种迎风摇曳的韵味。

2. 相关知识

倾斜式插花分为半倾斜式插花和完全倾斜式插花。倾斜式插花适合于艺术插花展览,在配有东方式家具的客厅与书房的平柜、休闲茶几上摆放装饰。倾斜式插花将主要花枝向外倾斜插入容器中,利用一些自然弯曲或倾斜生长的枝条来表现其生动活泼、富有动态的美感。其总体轮廓应呈倾斜的长方形,即横向尺寸大于高度尺寸,才能显示出其倾斜之美。

倾斜式插花是使第一主枝向左前插成与垂直线成 45° ,第二主枝插成与垂直线成 15° ,第三主枝向右前插成与垂直线成 75° 。同样,第一主枝也可向右插成与垂直线成 45° ,第二、第三主枝的位置、角度也随之变化,形成逆式插法。在确定第一主枝的位置时,应尽可能地避开与花器口水平线相交的位置,更应避免三主枝插在同一水平线上。副、丛枝都短于三主枝,并围绕三主枝进行变化,但不受主枝摆设范围的限制,可呈直立状,也可呈下悬状。总之,以与主枝形成最佳呼应态势为原则,保持整体统一的趋势。

倾斜式插花所选用的花器必须是具有东方特色的花瓶、浅水盆、篮、缸、盘、碗等。花器的颜色应与所用的花材的颜色相协调,通常器皿色泽选用灰色、灰白色、米色、青色或暗绿色等中性色彩为宜。木本植物尤其应选择瓷器类,如牡丹和芍药应搭配富丽堂皇的瓷器。造型以简洁明快、能衬托出作品的艺术性为佳。

倾斜式作品宜平视观赏(见图 1-4、图 1-5)。

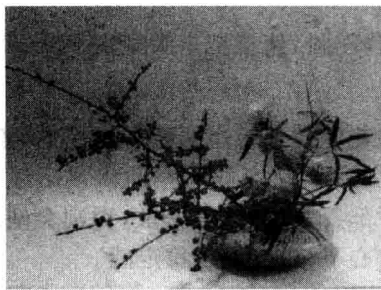

图 1-4 倾斜式插花 1

图 1-5 倾斜式插花 2——《燕子飞来》

3. 倾斜式花型的制作步骤

倾斜式花型的制作步骤如下。

1) 固定剑山

经过立意构思之后,为了充分体现主题思想,首先要选择合适的花材和容器,然后将一定形状的剑山放置在容器的侧后方(盆插倾斜式),使花型向侧前方伸展。

2) 插骨架花

倾斜式插花由三根主轴(分别为 A、B、C)组成骨架。

(1) 盆插倾斜式 第一主枝 A 在剑山前方垂直插入,慢慢用手将枝条向下并向左前方压至与垂直线成 $45^\circ\sim 70^\circ$,前倾 15° ;第二主枝 B 插于剑山的左前方,与垂直线成 15° 左右;第三主枝 C 靠右插于右前方,与垂直线成 $50^\circ\sim 75^\circ$ 。无论三主枝如何变化,应始终保持统一趋势。

(2) 瓶插倾斜式 三主枝靠瓶口左侧,第一主枝 A 插在左前方,与垂直线成 45° ,第二主枝 B 基本垂直插入,第三主枝 C 插在右前方,与垂直线成 75° 左右。宜选用的花材有桃花、梅花、杜鹃、南天竹、桂花、山茶、松、榆叶梅、龙柳、唐菖蒲、巴西铁叶、芦苇等。

3) 插焦点花

可采用靠中间的主枝外加相同的从枝构成焦点花;也可在中间位置加不同于主枝的大花材,向前倾斜插入做焦点花。焦点处绝不能有空洞或一堆不雅的枝茎,常用于做焦点花的花材有鹤望兰、红掌、马蹄莲、百合、龙船花、八仙花、菊花等团状或特殊形状的花材。

4) 插从枝

按照上散下聚、疏密有致的原则,在第一主枝旁插入一支稍短的后补枝,修补背面,使重心拉回,这样既有稳定作用,又可以增加花型的透视感。在其他主枝旁边分别插入比相应主枝短的从枝,完成倾斜式花型的主体。从枝选用的花材不限制,可选用与主枝相同的花材,也可不同。从枝的数量不限定,根据作品的需要来自由增减。

5) 插填充花

在主枝和从枝的空隙中插入长短不一的小花和配叶,如满天星、勿忘我、情人草、蓬莱松、小白菊、尤加利、肾蕨等,起到填充作品、增加层次感和遮盖剑山的作用,使整个作品看起来更加丰满、亮丽。所用的填充花材的高度不宜超过主枝和从枝。

6) 作品整理

从整体效果上对花材进行适当的修剪、整理。

任务3 平展式花型的设计与制作

任务目标

掌握平展式花型的设计与制作方法。

技能要求

能熟练设计和制作平展式花型作品。

知识指要

1. 任务分析

平展式插花是东方式插花中常见的一种不对称的构图插花。其整体呈横向伸展,占据空间大,能表现较大的动态。第一主枝如横卧于地的虬龙,蜿蜒游动,表现花枝临水照映、疏影浮动之景,也可以表现出如射出的利箭或如多情的迎客松伸出的轻盈手臂等效果。平展式插花能产生祥和、宁静、安逸、平稳延伸、舒展流动、广袤无垠的感觉,适用于东方传统家具摆设的居室花、斋花、几架花、卧室花、床头花、传统茶馆酒店的瓶花、餐桌及宴会花、艺术展览等。

2. 相关知识

平展式插花是将主要花枝横向斜伸或平伸插于容器中,着重表现其横斜的线条美或横

向展开的色带美。将平展式插花的第一主枝横向插入,与垂直线成 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$,形成基本上与花器成水平状的造型。第二主枝插成与垂直线成 65° 左右,第三主枝插在中间向前倾与垂直线成 75° ,最后再插上陪衬枝条完成造型。

平展式插花所选用的花器范围比较广,但应以素雅大方为佳,不仅应与花朵的颜色相协调,还要与其保持一定的对比。具有东方特色的高身容器非常适合于平展式插花,但应避免作品过于单调呆板。花器的形状也应简朴淡雅,形状复杂的容器则过分引人注目,易喧宾夺主,影响对花材的观赏。若配合中国古典式家具,可选用陶瓷容器、仿古容器,会显得格外古朴典雅。

平展式作品适合平视和俯视观赏(见图 1-6、图 1-7)。

图 1-6 平展式插花 1——《秋》

图 1-7 平展式插花 2——《醉世第一娇》

3. 平展式花型的制作步骤

平展式花型的制作步骤如下。

1) 固定剑山

经过立意构思之后,为了充分体现主题思想,首先要选择合适的花材和容器,并准备好固定花材的剑山、花泥或枝杈。

2) 插骨架花

平展式插花由三根主枝组成骨架。第一主枝 A 的长度为容器总长度的 1.5 倍,插在容器中间,姿态向右呈水平横向伸出或在 $60^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 范围变化。第二主枝 B 的长度是第一主枝长度的 $3/4$,插于容器的中后部,向左后倾斜伸出。第三主枝 C 的长度是第二主枝长度的 $3/4$,插于容器中部偏左的位置,向左前方伸出。宜选用的花材有桃花、梅花、石榴、松、山茶等。

3) 插焦点花

在靠中间位置插入与第三主枝相同的花材,既可以做从枝又可以做焦点花;也可在中间位置加不同于第三主枝的大花材,向前倾斜插入,做焦点花。

4) 插从枝

按照上散下聚、疏密有致的原则,在第一主枝旁插入一枝稍短的后补枝,修补背面,使重心拉回,既有稳定作用又可以增加花型的透视感。在其他主枝旁边分别插入比主枝短的从枝,完成水平式插花的主体。从枝的花材不限定,既可选用与主枝相同的花材,也可不同。从枝的数量不限定,根据作品的需要自由增减。

5) 插填充花

在主枝和从枝的空隙中插入长短不一的小花和配叶,如满天星、勿忘我、情人草、蓬莱松、小白菊、尤加利、肾蕨等,能起到填充作品、增加层次感和遮盖剑山的作用,使整个作品看起来更加丰满亮丽。所用填充花的花材的高度不宜超过主枝和从枝。

6) 作品整理

从总体效果上对花材进行适当的修剪、整理。

任务4 下垂式花型的设计与制作

任务目标

掌握下垂式花型的设计与制作方法。

技能要求

能熟练设计和制作下垂式花型作品。

知识指要

1. 任务分析

下垂式插花是东方式插花中的一种基本形式,插出的作品能表现出飘逸、潇洒的美感,可以说是东方插花艺术的精髓。下垂式插花适合摆放在于宾馆大厅、家庭客厅、窗台和转角等位置。

2. 相关知识

下垂式插花将主要花枝向下悬垂插入容器中,多利用蔓性、半蔓性及花枝柔韧易弯曲的植物,表现其修长飘逸、弯曲流畅的线条美,使画面生动而富装饰性。一般将其摆放在高处或几架上,仰视观赏为佳。总体轮廓应呈下斜的长方形,瓶口上部不宜插得太高。下垂式插花的第一主枝可由倾斜式插花或平展式插花的第一主枝变化而来,使其向下悬垂,低于瓶口,其他主枝的位置和角度与倾斜式插花的相同。

下垂式插花放置的高度要高于视平线,才能达到最佳的欣赏效果。作品在摆放时还要注意花材与花器的关系、作品大小与环境的关系。

下垂式作品适合仰视观赏(见图 1-8、图 1-9)。

图 1-8 下垂式插花 1

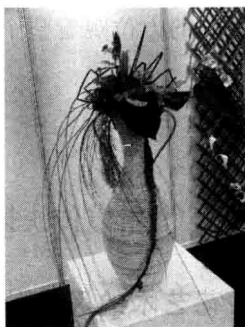

图 1-9 下垂式插花 2——《少女情怀》

3. 下垂式花型的制作步骤

下垂式花型的制作步骤如下。

1) 选择花器

下垂式插花的容器以狭口高颈的瓶类为宜,也可使用其他高型的花器。花器的材质最好用陶瓷、竹、木等,最好选择价格适宜,不易破碎,便于反复使用的花器。

2) 固定花材

一般下垂式插花不使用花泥,可在容器内放置铁丝网进行固定,或者用瓶口隔小法、分割法等形式来固定花材。

3) 花材选择

为了表现下垂式作品的外形轮廓,使其层次更加丰满,应选择合适的花材。木本长条形花材是最常用的,如迎春、梅花枝、桃枝、雪松、柳枝、竹类、三角梅及各类干燥的藤类等。另外,长条形的花材如唐菖蒲、蛇鞭菊、金鱼草、夜来香、肾蕨、苏铁叶、巴西木叶片等也可做主花材,但效果没有木本花材好,并且要确定主要花材的种类、颜色、数量。通常主花材使用同一品种、同一颜色的花材,数量上常使用3枝、5枝等奇数。从枝可使用团状的花材,在形状与颜色上最好与花材形成对比,这样作品表现出的气氛更加热烈。

4) 插骨架花

下垂式插花最基本的制作方法是用三主枝定位。第一主枝向左后方倾斜,与垂直线的夹角为 $0^{\circ}\sim 10^{\circ}$;第二主枝向左前方倾斜,与垂直线的夹角为 $35^{\circ}\sim 55^{\circ}$;第三主枝向右下方伸出,与垂直线的夹角大于 90° 即可。

5) 插焦点花

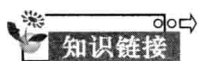
焦点花具有独特的构图表现力和艺术感染力,是观赏的主要部分。在第一、二下垂枝的交汇处的偏右位置,插几枝团块状的花材作为焦点花,如菊花、非洲菊、玫瑰等。异形花材也可用做焦点花,如百合、马蹄莲、鸢尾等。

6) 插填充花

在主花和焦点花空隙处插入长短不一的小花和配叶,如满天星、勿忘我、情人草、文竹、竹叶等,能起到填充作品、增加层次感和遮盖花泥的作用。所用填充花材的高度、数量不宜超过主花材和焦点花材。

7) 作品整理

作品完成后,从不同的方位观看整个作品是否完美,然后从整体效果上对花材进行适当的修剪、整理。

东方传统插花艺术的相关介绍

一、东方传统插花艺术的风格特点

插花艺术自古以来就深受各国人民的喜爱,也为人们的文化生活创造了无穷的艺术魅

力和生活乐趣。与其他艺术形式一样,插花艺术也是社会生活的反映,代表着一个民族、一个国家、一个时代的精神面貌和经济状况。因此,插花艺术的产生与发展也必然会受到社会经济、民族意识、时代文化等诸多因素的影响,所以在插花艺术的发展历程中,产生了东方与西方两大流派,两者有着明显的区别且各具特色。东方人性情稳重内敛、委婉含蓄,艺术寓意隐晦,受儒家思想影响较深,故在插花的创意与表现手法上,其特点与风格可以用“真”、“善”、“美”、“圣”这四个字来加以概括。

1. 自然之“真”

传统的东方民族酷爱自然、崇尚自然,对自然之美有着独特的审美情趣和审美观点,以自然界中生长的花木为表现的对象,讲究“物随原境”、“形肖自然”。这也是中国国画和插花艺术的基础,即所表现的景观需符合万物自然生长的规律,不能含有明显的人工痕迹。正如袁宏道在其书中所论述的“花妙在精神,精神人莫造,寓意于物者,自得之”,“使观者疑丛花生于碗底方妙”的境界。这样,就要求插花者深入观察和了解植物的生长习性,思考其美之所在与其美之精华,并融入个人的情感与审美,在此基础上加以提炼和表现,使作品展现出充沛的生命力和自然美感,具有能震撼人心灵感染力,这是传统东方插花艺术的精髓所在。所以,传统的东方插花艺术又被称为自然式插花艺术。

2. 人文之“善”

中国文化受儒家思想影响极深,而儒家美学思想是以“善”为宗旨,所以中国人的审美观也以“善”为核心。在这种文化思想的指导下,中国人对花卉也赋予了美好的象征含义,讲究材必有义、义必吉祥。例如:生活中人们称松、竹、梅为“岁寒三友”,以此象征傲雪凌霜、不畏严寒的品格;取梅、兰、竹、菊为“花中四君子”,以此比喻君子之儒雅、脱俗;用玉兰、海棠、牡丹、桂花来衬托“玉堂富贵”,用象征、寓意、谐音的技巧,营造一种含蓄和谐的氛围。这些都是借花明志、对花抒怀,并给作品赋以某种命题,使作品展现出一种特定的意境,这也是传统东方插花所特有的风格。

3. 艺术之“美”

插花创作中的艺术美包括素材美、布局美、色彩美、造型美、构思美和整体艺术美。创作过程中应善用木本花材,突出线条造型。如梅花因其横斜疏影、曲折多姿的姿态美,雅而不艳、幽香远逸的色彩美,逢冰雪而怒放、不畏严寒的内涵美而成为传统艺术插花的最佳素材。

花材的位置也应讲究疏密有致、起伏有势、虚实结合、刚柔相济、气脉相连等。如“画苑布置为妙”,“得画家写生折枝之妙,方有天趣”。

作品的色彩创意追求统一和谐的色彩效果,力求艳而不俗、雅而不淡,根据环境与创作的需要,色彩或绚丽或素雅,使人的视觉感受明快而亮丽,清新而自然。

传统的艺术插花造型上不求规则化,在情势上自由发挥,以表达主题为度,外形轮廓不拘泥于一定的形式,为主题服务是造型创作的源泉。

借花明志、对花抒怀,创作具有诗情画意、包含自然美和人文美的作品,是艺术插花创作的宗旨。将花的形体美与人的构思美有机地结合起来,使作品神形兼备,具有内涵美、神韵美,这是东方插花艺术所独具的艺术美。

整体艺术美是指插花作品各创作环节之间、各创作要素之间、作品与环境之间的有机配合所产生的综合艺术效果。在插花创作的同时创造一个高雅、浪漫、和谐的环境空间,产生一种环境艺术美,这是插花艺术的最终目的。

4. “圣”洁之尊

艺术是神圣的,艺术创作亦是神圣的,东方人认为花卉是神圣的,以一种崇敬的心情去对待它,以花悟道、修身养性,使插花也有一种神圣感,讲求“心正花正”,进而“花正心正”。以自然之美来正人之心态、怡情娱趣,这是真正的艺术境界。

综上所述,东方人采用写实、写意或二者相结合的艺术手法,来表现花卉的姿态美、布局美、色彩美和意境美,是一种自然美与人文美相结合的艺术美。它不仅是一种艺术创作活动,也是一种精神享受过程。

二、东方传统插花艺术的创作理念与法则

艺术插花创作想要做到有形、有色、有意境,就必须了解创作素材的特性,也必须掌握各种形式的创作要求与技巧,才能插出有特色的作品。东方传统的插花艺术以表现植物的自然形态美见长,故也称为自然式插法,创作时除了按照造型的基本原理以外,还应该遵循以下原则,而使作品更加合理、新颖、别致。

1. 符合植物自然生长规律

这是自然式插花的基本要求和主要特征,作品的整体效果也以此为依据。创作中要考虑草木花卉生长的自然形态,使作品达到一种“虽由人作,宛自天开”的艺术境界。

1) 起把紧

自然草木的发芽与生长都是由一点向周边扩展的,所以插花时,各枝条的基部插口应集中靠拢,犹如一株生长着的植物,这样才能显示出其自然生机。如果枝条松散交叉则如同杂草丛生,既无生气也失美感。日本插花,也是从这个意境出发,强调“点”的插法。

2) 表现花材的自然美

潇洒飘逸的柳枝,创作中如使其聚集成丛,有违自然规律则失去其魅力;表现梅花时,不表现其横斜疏影的姿态,就等于失去了梅花的自然美;竹子的美在于其刚劲挺拔的气势,若创作中倾斜使用,则丧失了它的内涵美。插花对素材的应用,是一个源于自然、取于自然、依于自然、再现自然的过程,一切以自然为本,是自然式插法创作的先决条件。

3) 花型也应符合植物自然形态

自然式插法的花型所分的直立、倾斜、下垂等形式,也是根据植物的自然形态而定的。植物的生长有向阳性,直立式插花如同阳光在正立方向,所有枝叶方向都向上;倾斜式插花如同阳光位于斜上方,花叶倾向一侧;下垂式插花则适于蔓性枝条,向下悬垂。

2. 借鉴同类艺术创作的艺术手法

插花艺术是集造型美、色彩美、内涵美、意境美为一体的有生命力的艺术品。传统的中国插花艺术理论是借鉴中国国画的画理与书法的结构综合发展而成的,故诸如开合、起伏、刚柔、虚实、藏露、层次等多变的创作手法,亦是插花艺术创作的根源。

1) 重视线条的应用

插花素材中的线形材料能使作品产生动感,使作品有延伸的余地和空间。东方插花艺术向来十分注重线形材料的表现力,认为线形材料更有情趣、更富生气、更能抒发情感。所以传统的插花经常用木本枝条作为主要花材,运用枝条的不同形态表现不同的外延美与内涵美,或气势刚劲,或纤细秀丽,或潇洒酣畅,或一泻千里,或蜿蜒曲折。枝条所蕴涵的表现