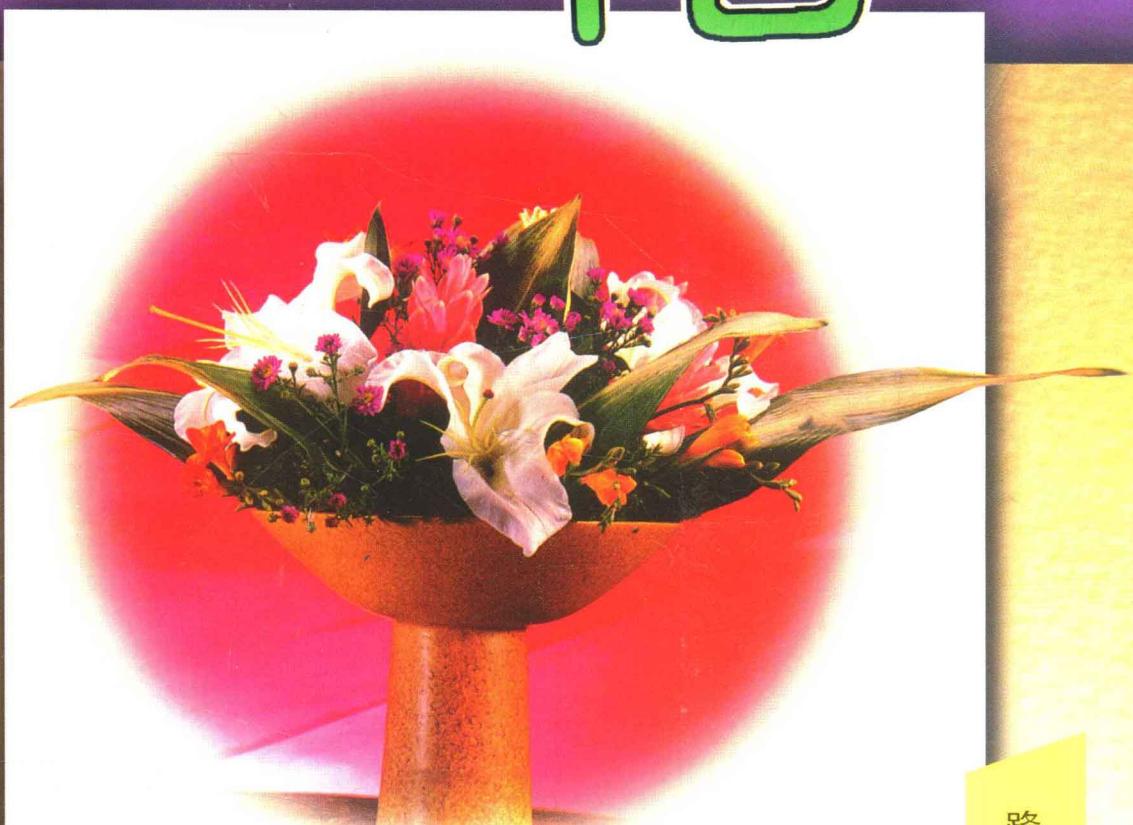

家庭插花

● 蔡仲娟 主编

花

鹭江出版社

家庭插花

主编 蔡仲娟
插花作者 蔡仲娟 张莲芳 王路昌
许恩珠 蔡俊清 丁德林
赵庆民 陈跃春 虞文哲
谢 明 张鹤皋 朱迎迎
梁胜芳 陈佳瀛 朱解竟
王志东 陈 焰 吴 铭
文 字 蔡仲娟 陈佳瀛
摄 影 忻丁诚 赵文淦 杨柳青
插 图 高永刚
插花组织策划 上海市插花协会

[闽]新登字 08 号

家庭插花

蔡仲娟 主编

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市莲花新村香莲里 15 号 邮编:361009)

福建彩色印刷有限公司印刷

(福州市六印路 32 号 邮编:350011)

开本 787×1092 1/16 7 印张 4 插页

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80610-624-3

J·29 定价:38.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

插花艺术是提高生活质量的有效手段，是环境文明的一种标志。

当你在精心装点居家时，你会发现，在客厅、居室或书房置放一二件插花作品，能起到意想不到的效果——艺术插花柔美多变的线条，使你原来置身于直线条、硬线条的墙壁、门窗、家具的空间，得到柔化，在视觉上起到调节、缓和的作用。艺术插花富有生命的花、枝、果、叶，给你原来置身于充斥钢筋混凝土和无机物的空间注入了生机。尤其到了冬季，室外寒风凛冽，万木凋零，而室内一花在案，满屋生辉，起到小摆设大效果的作用。艺术插花那富有节奏韵律的造型，使你的家庭氛围更典雅、高贵，更具有文化气息。艺术插花那缤纷多彩的赋色，给你的家庭带来更多的欢乐和温馨……，艺术插花真是有着不可替代的神奇魅力。尤其在喜庆佳日或重大节日，艺术插花已成为不可缺少的家庭装饰。

中国式插花的线条美、自然美、意境美、色彩美和器具美，除了造型、色彩、器具给人带来的美的享受外，非常注重内涵和神韵，这

前言

是中华民族文化的特征，插花艺术同样要求达到诗情画意的境界。好的艺术插花作品耐人寻味、启人联想、催人奋进、施人享受……很具文化品味。所以说，插花艺术，无论是创作者或是欣赏者，都能从中获取高品味的精神粮食。插花艺术对提高人的文化艺术素养能起到积极的作用。

插花艺术既是高雅艺术，又是大众艺术，人人可动手，家家爱摆设。《家庭插花》介绍了插花艺术的基本常识，汇集了上海 18 位插花高手的插花作品。《家庭插花》从家庭这一特定环境进行插花创作，因此，我们在花器的运用上，花材的选择上都强调了这一特点。作品以鲜花插花为主，还采用了一部份干花和人造花插花。每件作品都配有插图，并标明插作次序，便于读者参照实习。初学者可由简到繁，逐步深入，定会不断提高。作品按春、夏、秋、冬季序排列，便于在不同季节参考。

蔡仲娟

1998 年 8 月

目 录

艺术插花的常用材料	(5)
艺术插花的常用器具	(10)
艺术插花的造型	(11)
艺术插花的色彩配置	(13)
艺术插花的主题构思	(15)
艺术插花的保鲜	(15)
家庭艺术插花作品欣赏	(17)
春	(17)
夏	(43)
秋	(62)
冬	(96)

家庭插花

主 编

蔡仲娟

插花作者

蔡仲娟

张莲芳

王路昌

许恩珠

蔡俊清

丁德林

赵庆民

陈跃春

虞文哲

谢 明

张鹤皋

朱迎迎

梁胜芳

陈佳瀛

朱解竟

王志东

陈 焰

吴 铭

文

字

蔡仲娟

陈佳瀛

摄

影

忻丁诚

赵文淦

杨柳青

插

图

高永刚

插花组织策划 上海市插花协会

[闽]新登字 08 号

家庭插花

蔡仲娟 主编

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市莲花新村香莲里 15 号 邮编:361009)

福建彩色印刷有限公司印刷

(福州市六印路 32 号 邮编:350011)

开本 787×1092 1/16 7 印张 4 插页

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80610-624-3

J·29 定价:38.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

插花艺术是提高生活质量的有效手段，是环境文明的一种标志。当你在精心装点居家时，你会发现，在客厅、居室或书房置放一二件插花作品，能起到意想不到的效果——艺术插花柔美多变的线条，使你原来置身于直线条、硬线条的墙壁、门窗、家具的空间，得到柔化，在视觉上起到调节、缓和的作用。艺术插花富有生命的花、枝、果、叶，给你原来置身于充斥钢筋混凝土和无机物的空间注入了生机。尤其到了冬季，室外寒风凛冽，万木凋零，而室内一花在案，满屋生辉，起到小摆设大效果的作用。艺术插花那富有节奏韵律的造型，使你的家庭氛围更典雅、高贵，更具有文化气息。艺术插花那缤纷多彩的赋色，给你的家庭带来更多的欢乐和温馨……，艺术插花真是有着不可替代的神奇魅力。尤其在喜庆佳日或重大节日，艺术插花已成为不可缺少的家庭装饰。

中国式插花的线条美、自然美、意境美、色彩美和器具美，除了造型、色彩、器具给人带来的美的享受外，非常注重内涵和神韵，这

前言

是中华民族文化的特征，插花艺术同样要求达到诗情画意的境界。好的艺术插花作品耐人寻味、启人联想、催人奋进、施人享受……很具文化品味。所以说，插花艺术，无论是创作者或是欣赏者，都能从中获取高品味的精神粮食。插花艺术对提高人的文化艺术素养能起到积极的作用。

插花艺术既是高雅艺术，又是大众艺术，人人可动手，家家爱摆设。《家庭插花》介绍了插花艺术的基本常识，汇集了上海 18 位插花高手的插花作品。《家庭插花》从家庭这一特定环境进行插花创作，因此，我们在花器的运用上，花材的选择上都强调了这一特点。作品以鲜花插花为主，还采用了一部份干花和人造花插花。每件作品都配有插图，并标明插作次序，便于读者参照实习。初学者可由简到繁，逐步深入，定会不断提高。作品按春、夏、秋、冬季序排列，便于在不同季节参考。

蔡仲娟

1998 年 8 月

目 录

艺术插花的常用材料	(5)
艺术插花的常用器具	(10)
艺术插花的造型	(11)
艺术插花的色彩配置	(13)
艺术插花的主题构思	(15)
艺术插花的保鲜	(15)
家庭艺术插花作品欣赏	(17)
春	(17)
夏	(43)
秋	(62)
冬	(96)

艺术插花的常用材料

花，是自然的精华、美的化身。花，婀娜多姿、馥郁芬芳、风情万千、神韵无限，为艺术插花提供了丰富生动的自然素材；经过加工制作的干燥花、人造花因其自然逼真、风韵犹存也备受青睐。此外，一些非植物材料由于被巧妙的装饰运用，所以也正成为人们关注并接受的艺术插花常用材料之一。

一、鲜花的选备

1. 作为艺术插花所选用的花材，首先要求形、美、色俱佳

要求选择生长强健、无病虫，水养持久，花期长，形美色佳，枝条壮实，没有异味，无污染的插花材料。凡符合这些条件的用以插花的花、果、茎（枝）、叶、芽、根等均称为鲜切花。有了形美色佳的花材后，应再进一步根据其在艺术插花作品中的作用、地位进行分类，因为艺术插花不是美丽花材的堆叠罗列，而是根据艺术形式美的原理进行造型的艺术形象。因此，在艺术插花中，根据花材的自然风韵和艺术形式美的原理，将花材分为线形花材、主题花材、陪衬花材、铺衬叶材等四类。线形花材为艺术插花的骨架花材，用以勾勒造型、承接点面，主要是各种线形、带状花，以及枝、藤、叶等，如梅花、竹、龙血树、芦苇、水葱、唐菖蒲、马蹄莲、常青藤、紫藤等。主题花材为艺术插花的意境表达花材，一般处于作品框架的重心区域，根据花材形态还可分为整齐形花材，如月季、香石竹、菊花等；非整齐形花材，如马蹄莲、红鹤芋、鹤望兰等，有些花材既可作线形花材又可作主题花材，如马蹄莲、唐菖蒲、石斛等。陪衬花材是起点缀、烘托、渲染、整形作用的点缀花材，如丝石竹、补血草、孔雀草等。铺衬叶材是用

来丰富作品层次、平衡重心、遮掩固枝器的叶材。

2. 作为艺术插花的花材更注重情真意切、形神兼备

花朵争妍斗艳，花香沁人心脾，绿叶苍翠欲滴，茎枝疏瘦古拙、俊秀飘逸，形美固然令人留连，而神意更使人陶醉、心驰神往，各中情趣、意韵尽在不言之中，因此花材以形美色佳且情真意切、格高韵胜者为上。春，可表现冰梅之疏影横斜。夏，可欣赏粉莲之清芳宜人。秋，有黄菊繁荣傲霜。冬，观天竺红果领首映雪。野草枯枝也可自成一格，蔬菜水果更别有风味。

只有对花材知其形、解其意，才能在插花中运筹自如、游刃有余，使作品达到出神入化、浑然天成的境界。

二、干花、人造花的选择

干花是指鲜花经自然或人工脱水干燥、加工处理制成的花材。干花取之于自然，具有天姿风韵又有人为装饰，更宜长期保存，使作品生命得到永恒，因此愈加受人重视、欢迎。比如，对一些藤蔓脱皮赋色；又如，丝石竹等草花多为自然风干；还有禾本科植物以及麦秆菊、千日红、补血草等适于家庭自制，成本低廉。有些单瓣、整齐型花朵及一些枝叶需经特殊漂白、染色、组装等工艺制成干花。人造花是属于多种材料的鲜花仿制品，具有逼真、人为装饰的效果，是鲜花淡季的补充材料。选购人造花，应注意色泽、花型，尽量避免选择装饰过强、赋色过浓的花材，以免刺目、俗气。对于整齐一律的花材，应适当将其高低、左右分开，并对一些花朵花瓣作疏除，保留中心花蕾，同时通过剪截、加工、角度调整等手段形成高低错落、主次分明的作品。

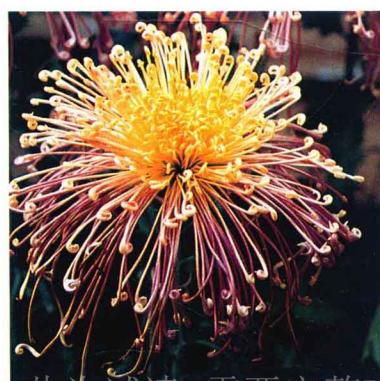
山茶花

月季

荷花

菊花

三、常用药材鉴赏

梅花

冬春开花，曲线药材。“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”。表现傲骨斗霜的品性。

牡丹

花期春季，为主题药材。“琼葩到底羞争艳，国色原来不染尘”。被誉为“国色天香”，表达“富贵”之意。

山茶

花期春季，为主题整齐形药材。“飘香送艳春多少，犹见直红耐久花”。表达“质朴”、“卓越”之意。

杜鹃

花期春夏，为线形或主题药材。“风袅舞腰香不尽，露消妆脸泪新干”。表达“美丽、禁欲、哀伤”之意。

月季

花期四季，为主题药材。“别有香超桃李外，更同梅斗雪霜中”。红花表达“热情、挚爱”；白花为“纯洁”之意；黄花意为“和平、拒绝”；红花加白花表达“战争、决裂”之意。

兰花

花期四季，为线形或主题药材。“婀娜多姿碧叶长，风来难隐谷中香”。誉为空谷佳人、花中君子、王者幽香。

荷花

花期夏季，为线形或主题药材，可自成一体。“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”表达了“纯洁、清韵、长寿”之意。

桂花

花期秋季，为线形药材。“桂子云中落，天香云外飘”。表达“友好、吉祥、荣誉”，考试及第誉称为“折桂”。

菊花

花期秋季，为主题药材。“莫嫌老圃秋容淡，犹看黄花分外香”。表达“秋意、傲骨、高风亮节”之意。

水仙

花期冬春，为线形或主题药材。“玉壶寒露映真色，雾阁

杜鹃花

水仙花

彩心建兰

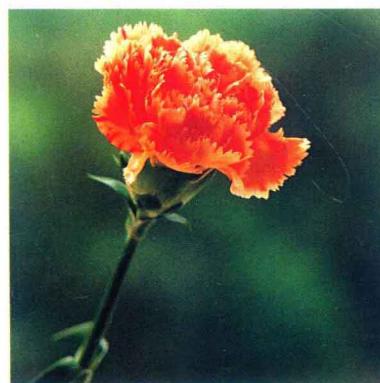
风信子

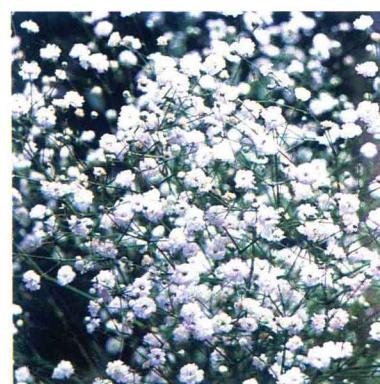
牡丹

白兰花

香石竹

丝石竹(霞草、满天星)

云窗立半身”。被誉为“凌波仙子”，为“纯洁、自尊”之意。

唐菖蒲 花期四季、线形花材。“种玉乱抽青节瘦，刻绘轻染绛花园”。表达“祝福、友谊、敬重”之意。

香石竹 花期四季，主题花材。“曾看南朝画国娃，古罗衣上碎明霞；而今莫与金钱斗，买断春风是此花”。意为“温馨、母亲之花”。

迎春 花期二月，线形垂枝。“还得春来非自足，百花千卉共芬芳”。为“俏丽、纤秀”之意。与梅、水仙、山茶、春兰共称为“雪中之友”。

桃花 花期三月，曲线花材。“凭君莫厌临风看，占断春光是此花”。表达“长寿、好运、报春”之意。

白玉兰 花期三月，线形或主题花材。“但有一枝堪比玉，何须九畹始征兰”。意为“洁身自好”。

丁香 花期四月，线形或主题花材。“冷艳琼为色，低枝翠作围”。白色意为“青春、单纯”，紫色有“初恋”之意。

紫荆 花期三月，线形花材。“风吹紫荆树，风与春庭暮”。表达“春意、满堂红”之意。

海棠 花期四至五月，线形或主题花材。“海棠不惜胭脂色，独立蒙蒙细雨中”。为“幽姿、娇美、花中神仙”之意。

紫藤 花期三至四月，线形垂蔓。“蒙茸一架自成林，窈窕繁苑灼暮阴”。表达“永恒、洒脱”，质感较佳。

紫薇 花期夏季，线形垂枝。“独占芳菲当夏景，不将颜色托春

桃花

炮仗花

补血草(勿忘我)

白梅

君子兰

茉莉花

大理花

非洲菊

风”。表达“满堂红、兴旺发达”之意。

石榴 花春果夏，线形或主题花材。“雾谷作房珠作骨，水晶为粒玉为浆”。表达“成果、火红年华、繁华似锦”之意。

茉莉 花期夏季，线形或主题花材。“香从清梦回时觉，花向美人头上开”。意为“冰肌玉洁、馥郁、优雅”之意。

凌霄 花期夏季，线形花材。“高花风堕亦玉盛，老蔓烟湿苍龙鳞”。表达“凌云、攀登”之意。

腊梅 花期冬春，线形花材。“腊梅香极清，香殆过去梅”。表达“傲霜斗雪、俊逸飘香”之意。

南天竹 春花秋果，线形花材。“春日花白秋果红，严冬室内漾春风”。腊梅黄花与南天竹红果合为“锦上添花”。

葡萄 夏季观果，线形垂蔓。“满架高撑紫结棠，一枝斜亸金琅珰”。意为“收获、酸楚”。

猕猴桃 线形曲枝。“中庭井栏上，一架猕猴桃”。为“活泼、生动、迷人”之意。

银杏 线形花材。“深灰浅木略相遭，小苦微甘韵最高”。表达“宝贵、长寿、恬静”之意。

松树 线形花材。“虬枝万千嵌危峰，稷稷清风翠影浓”。表达“高洁刚直、常青”之意。

香蒲 水生线形花材。“离离水上蒲，结水散为珠。间厕秋菡萏，出入春凫雏”。形如“烛”状。

芦苇 线形花材。“夹岸复连沙，枝枝摇浪花，月明浑似雪，无处认渔家”。表示“秋意、殷勤、顺从、轻率”之意。

非洲菊 花期夏秋，主题花材。“爱心、热情、互助”之意。

热带兰

三角梅

枫叶

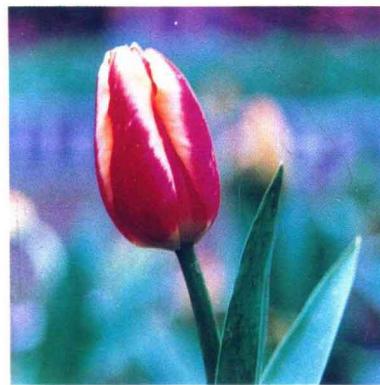
松叶

百合花

马蹄莲

郁金香

文竹

紫罗兰 花期四至五月，线形花材。“百卉凋零霜雪里，好花偏自耐孤寒”。意为“多情、孤洁、信任、谦虚”之意。

美人蕉 花期夏秋，为主题花材。“叶满丛深殷如火，不惟烧眼更烧心”。表达“芳心、美好长存”之意。

萱草 花期夏季，为线形或主题花材。“侵陵雪色还萱草，漏泄春光有柳条”。表达“忘忧、疗愁、慈母”之意。

百合花 花期夏季，为主题或线形花材。“更乞两丛香百合，老翁七十尚童心”。意为“圣洁、独立、自由、百事合好、团结友好”等。

鸡冠花 花期夏秋，为主题花材。“精采十分佯欲动，五更只欠一声啼”。意为“好运、最佳、顶好”。

芍药 花期春季，为主题花材。“多谢花工怜寂寞，尚留芍药殿春风”。意为“将离、害羞、难舍、美艳”。

一品红 花期十二月，主题花材，又名圣诞花、象牙红。

红掌 花期夏季，非整齐形主题花，“红心、热爱”之意。

鹤望兰 花期夏季，非整齐形主题花，“幸福、希望”之意。

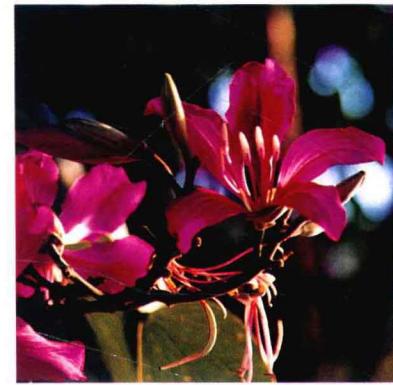
马蹄莲 花期冬春，线形主题花材，“纯洁、美好”之意。

桔梗 花期夏秋，陪衬花材。“清幽、雅洁”之意。

晚香玉 花期夏季，线形花材。“似水柔情、洁白晶莹”之意。

鸢尾 花期春夏，线形花材。“启示、高贵、渴望”之意。

郁金香 花期春季，主题花材。“高贵、博爱、宽容”之意。

紫荆花

晚香玉

红掌

一品红

艺术插花的常用器具

一、花器及类型

凡可容放花材，满足花材水养要求，具有一定欣赏价值的容器均可作为艺术插花的花器。随着插花艺术的发展和新材料、新技术的发明，花器的质地各异、形式多样、色彩丰富。

陶瓷类：产于景德镇、宜兴、淄博、邯郸、德化、石湾、龙泉、禹县等八大地区。该类花器质地稳重，造型多样，美观耐用，属上品花器。

金属类：庄重高贵，古代以铸铜为主，近代以铝合金、不锈钢为多，都可作为工艺品插制人造花插花作品。

玻璃类：常有拉花、刻花、模压工艺制成的花瓶等，轻透富丽，时尚雅贵，多选透明的车料玻璃。

石木竹藤类：多为天然材料制成，与花材天性相通，色彩素雅，形式简洁，质地纯朴，乡土气息浓厚，如大理石盆、木桶、竹筒、竹篓、藤篮等。

塑料类：量轻易携，有许多仿制玻璃、金属、竹藤的花器，但质感和色彩相对欠佳，选材搭配时需注意协调。

除此之外，生活中与花材及环境协调，衬托得体的器皿均可作花器，如酒器、罐类、盘、盆等。另外，按花器的外形可分为规则形和异形花器。

瓶类：小口高身，宜直立放置，可分为传统的古典形（如古铜瓶、宋瓶、悬胆瓶、广口瓶、直流瓶等）和现代的多边形（如规则形瓶、几何形瓶、异形瓶、象形瓶等）。一般瓶类多以花材自然固定为主，大口花瓶常用花泥固定花材。

盆类：浅身阔口，卧式放置。盆类可分为规则形、几何形、异形盆，常用花插、

花泥固定花材。

篮类：一般为阔口浅身编织器，质地以竹、藤、柳为主，造型各异，色彩素雅，轻便易携，常需在篮内加内胆盛水定枝。

筒类：由竹材制成的直立、卧式或悬挂形花器，质地朴实，自然协调，易自制，常用自然固定或以花插固定，插花以自然、简洁、素雅为好。

二、择器要领

选择平底、稳重、大小适宜的花器。根据用途、目的、花材等因素来确定花材与花器在形、色、质、韵等方面协调统一，初学者宜以平稳、规则形、中性颜色的花器进行学习。

由于新材料、新技术产品不断发掘，新质地、新造型的不断涌现更新，可广泛利用日用品及废闲用品。各种连体式、组合式、拼联式、层生式花器在现代插花中使用日趋普遍，为艺术插花提供了广泛、多样、新颖的各类花器，从而增强了艺术插花的魅力。

三、用具

插花的用具一般可分为加工用具、固定用具和养护用具三类。

1. 加工用具：剪刀，型式多样，用于剪切花枝；利刀用以切削花枝、雕刻和去皮；锯子用于锯截粗枝；多种型号的金属丝对花材起加固、绑扎、造型作用，铁丝最好用绿棉纸或绿漆带捆扎；胶带用于包贴花枝、固定花泥，有白、绿、粉红等色。

2. 固定用具：花插，为浅身阔口盆、盘、篮等的主要固定用具。形状多样，选择体重、平底、带胶垫、铜针尖而密的较好；花插校正器（直针器），用以校直花插

的变形针；花插筒（剑筒），在大型作品中作为固定或升高花材的圆锥漏斗型金属用具；瓶口支架，为缩小瓶口空间而选用的多种天然或塑料的“Y”、“+”、“#”架；花泥，由酚醛塑料发泡制成的砖形固枝器，有绿色的鲜花花泥和褐色的干花花泥，携带方便，使用便利，水养性好，但成本较

高，固定寿命短；钉书机、透明胶等也常用于固定花枝。

3. 养护用具：主要有喷雾器，用以保湿、清洗尘埃；注水器用于一些花材的吸水、赶走气泡；水桶用于养护花材；水盆用于浸切花泥等。

艺术插花的造型

通过对花材的形态、品性充分的了解，应用艺术造型的原理将花材有机的组合为最完美的整体，加以自然的表现，展现其最佳风韵的过程便是艺术插花的造型。

一、艺术插花的造型原理

插花的造型艺术是以艺术形式美的规律和历代插花理论为基础，受到相关艺术如文学、绘画、园林、音乐等创作规律的影响，在特定的时空环境下形成了具有特定的民族风格和时代气息的再创作。

（一）艺术形式美的规律

1. 主从律 要求主次分明并求得协调统一。艺术插花中以线形花材为骨架，主题花材为重心的意境表现中心，二类花材成为作品的主枝，而陪衬花、叶则以辅枝角度相配合，总体要协调统一，形成主次分明又高度统一的整体。

2. 整齐一律 即艺术插花的造型既不能散乱不一，也不能绝对整齐，而是一种“不齐之齐”。“不齐”是指在造型和构思上要充分发挥和展现花材的个性风韵和地位；而“齐”则重在各类花材求得方向、格调、时空表现等的统一，即东方插花既要讲究发挥个性，更要强调整体统一。

3. 对立统一律 即艺术插花既要有丰富的变化，又要相互的协调制约。具体而

言，需了解以下几对主要关系：

完整与简练

完整体现于整体效应高于任何个体，有时为了作品整体效果，不得不舍弃一些难得的花材。它要求作品从格调、构思到造型的完整；简练表现在造型上要疏密有致，虚实结合，并非多多益善，密不透风，从而使人难以展开想象。艺术插花妙在以有限之景观无限之境，以空白之处放纵想像，即所谓“艺到深处自是简”。

对比与协调

使艺术造型各部分相互联系、配合，达到和谐、完美、生动的整体。主要了解花材与花材间、花材与器件间及花材与环境的对比协调。作为艺术插花需要首先在疏密、轻重、曲直、虚实及长短求得对比协调。所谓疏与密，“插花不可太繁，亦不可太疏，多不过二、三种，高低疏密、如画苑布置方妙。”疏如晨星，密若潭雨，疏密相间、错落有致，一般在造型重心处宜密，远离重心较疏。所谓轻与重，是花材的大小、粗细、质地、色彩等综合因素使人心理上形成轻重之感。根据平衡原理及视觉中心习惯，应在基部重心位置使用相对“重”的主题花材，以求得整体平衡和最佳视觉效果。所谓曲与直，是说壮直的枝条具有向上，刚劲的美，虬曲枝条又有

百折不挠的美，而纤细的花枝则表现柔媚优雅的美，有规律的曲直对比、结合体现了形式美的多样统一。中国插花的特点之一便是线条美，而线条表现的美丑，主要取决于线形花材的优劣，故线形花材的选备在中国艺术插花中有举足轻重的作用。所谓虚与实，从花材类别来说，虚为衬花、衬叶，实为线形花材、主题花材；从有形无形来看，虚为无形、空白，实为实物，可视所在；优秀的插花作品是以“实”点“虚”，使其“实品”通过观赏者的形象思维将“虚”营造成自己的“实”，绘画中的“留白”即是实中留虚的处理手法。长短比例，是基于“黄金分割”原理，与快适心理经验相契合时的“心理”尺寸。“黄金分割”原理主要是指事物各部分间一定的数学比例关系，将一线段一分为二，且使较长段与较短段之比等于整个线段与较短线段之比，此时其比例约为 $1.618:1$ ，近似等于 $8:5$ ，或 $3:2$ 。在自然界、人体、植物及绘画、建筑等世界万物中，无不存在这种最佳比例，在插花造型中以此为根本，结合“心理尺寸”而得到一种既符合形式美原理又适宜人的视觉效果的“不合比例的比例”，这种比例用以确定线形花材与花器的长短关系、花材间的长短关系，并通过线形花材点的构图确定造型的重心位置。以最简单、常用的不等边三角形构图为例，决定该型的骨架枝需三枝，可分别称为第一、第二、第三主枝，其它线形花材称为从枝（辅枝），第一枝的长度与花器长度成黄金比例关系，一般以第一枝与花器的高度+宽度的和之比为 $3:2$ ，因此由花器决定作品的高度，第二枝长度为第一枝长度的 $2/3$ ；第三枝长度为第二枝长度的 $2/3$ ，也成黄金比例关系，第二、三枝基本决定了作品的宽度、高度。由三枝主枝顶点构成的不等边三角形的重心构成作品重心顶点，花器因三枝主枝构成的三角形的重心为作品重心基点，两点构成重心线，重心线的

黄金分割点为作品的黄金分割重心，也是主题花材的布置区域。虽然黄金分割是插花造型的重要原则，然而为了艺术的夸张和表现，以“不合比例的比例”更能体现“源于自然、高于自然”的艺术境界。

动势与均衡

均衡是指造型各部分之间相互平衡的关系和整个作品形象的稳定性，主要有对称式均衡和不对称式均衡两种形式。对称式均衡，指处在对称轴线两边的力量、形态、力矩等完全等同，是最简单、最稳定的均衡。它建立于古希腊形式美的原则，是西方插花、礼仪插花的主要造型平衡方式。作品中心即是重心位置，表现为整齐、单纯、寂静、庄重、古典、消极、呆板之感，更重于人为的装饰美。不对称式均衡，指处在中轴线两边的力量、形态、力矩等在形式不相等，但在心理、视觉的感受和整体上是平衡稳定的。这是一种动态的平衡，东方式插花，尤其是中国插花多采用这种平衡方式。通过高低、远近、疏密、虚实、呼应、留白等表现动感，取得造型的和谐和自然美。

动势相对均衡而言是静中取动，通过花材的仰俯、曲直、斜垂、张弛等形态产生灵活多变的组合，形生势成，达到求新、求变、求异、求天趣的效果。

节奏与韵律

指花材有规律的重复和有组织的变化，这种重复就像音乐中的节奏，而变化则为韵律。韵律可以是连续的、渐变的、间隔的、交替的，使花型高低错落、前后穿插、左右呼应、疏密变化、色块分割，犹如自然界中的四季循环、昼夜交替、潮起潮落、花开花落一样自然有序。善于应用自然花材的审美特性，运用节奏韵律可产生灵活多变而又协调统一的造型。

（二）插花基础“六法”

“六法”是以艺术形式美的原理，总结历代插花的理论，结合现代中国插花的实