

新型农民职业技能培训系列丛书

新技术
新热点

插花技艺

胡龙华 编著

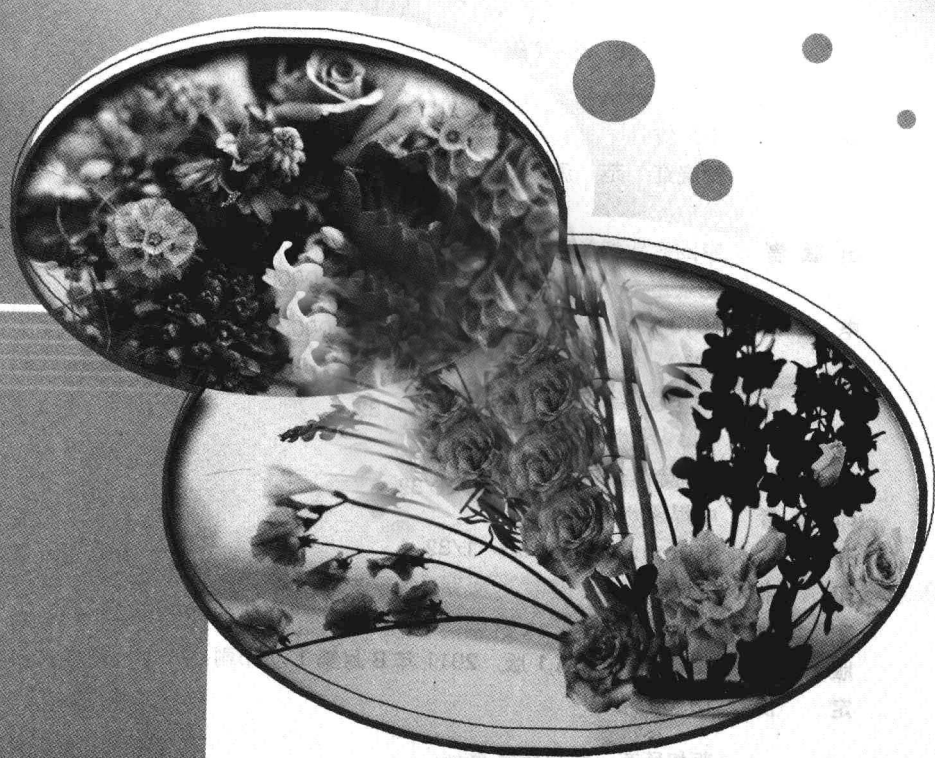
中国农业科学技术出版社

新型农民职业技能培训系列丛书

新技术
新热点

插花技艺

胡龙华 编著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

插花技艺 / 胡龙华编著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2011. 8
ISBN 978 - 7 - 5116 - 0558 - 0

I. ①插… II. ①胡… III. ①插花 - 装饰美术 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 131523 号

162716

责任编辑 朱 绯

责任校对 贾晓红 范 潇

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82106638 (编辑室) (010) 82109704 (发行部)
(010) 82109703 (读者服务部)

传 真 (010) 82106624

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 中煤涿州制图印刷厂

开 本 850mm × 1 168mm 1/32

印 张 6.625

字 数 172 千字

版 次 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价 18.00 元

序 言

农村劳动力转移,是我国从城乡二元经济结构向现代社会经济结构转变过程中的一个重大战略问题。解决好这个问题,不仅直接关系到从根本上解决农业、农村、民生问题,而且关系到工业化、城镇化乃至整个现代化的健康发展。十七届三中全会《决定》中继续强调“引导农民有序外出就业”的同时,特别提出“鼓励农民就近转移就业,扶持农民工返乡创业”。因此,顺应农民对小康生活的美好期待,抓住时机,进一步加大对农村劳动力转移培训力度,大力发展劳务经济,对稳定和提高农民收入,开创社会主义新农村建设的新局面,具有十分重要的现实意义。

为便于实施劳动力转移技能培训,配合国家有关政策的落实,特别是针对开展以提高农村进城务工人员、就业与再就业人员就业能力和就业率为目标的职业技能培训,我们依据相应职业、工种的国家职业标准和岗位要求,组织有关专家、技术人员和职业培训教学人员编写了这套“易看懂、易学会、用得上、买得起”的全国农民工职业技能短期培训教材,以满足广大劳动者职业技能培训的迫切需要。

这套教材涉及了第二产业和第三产业的多个职业、工程,针对性很强。适用于各级各类教育培训机构、职业学校等短期职业技能培训使用,特别是针对农村进城务工人员培训、就业与再就业培训、企业培训和劳动预备制培训等,同时也是“农家书屋”的首选图书;在此,也欢迎职业学校、培训机构和读者对教材中的不足之处提出宝贵意见和建议。

编 者

2011年5月

目 录

第1单元 插花艺术概述	(1)
课题1 插花艺术的发展	(1)
课题2 插花艺术的起源和发展	(5)
课题3 插花艺术的特点和作用	(17)
课题4 插花艺术的种类	(20)
第2单元 插花材料	(26)
课题1 插花使用的工具、容器	(26)
课题2 插花使用的植物材料	(37)
课题3 花材整理、固定技术	(53)
第3单元 插花造型的基本理论	(62)
课题1 插花造型的基本原理	(62)
课题2 插花色彩配置	(73)
第4单元 商业插花	(85)
课题1 礼仪插花	(85)
课题2 花篮的种类与礼仪花篮插制	(87)
课题3 花束	(92)
课题4 婚礼插花的制作	(100)
第5单元 东方插花	(125)
课题1 东方传统花材	(125)
课题2 东方式插花的制作	(136)

插花技艺

第6单元 现代花艺	(152)
课题1 现代花艺的材料准备	(152)
课题2 现代花艺的材料	(160)
课题3 现代艺术插花	(172)
第7单元 插花作品欣赏	(190)
参考文献	(206)

第1单元 插花艺术概述

课题1 插花艺术的发展

一、插花艺术的概述

1. 插花的含义

将鲜切花插入容器中，用水贮养起来，以供观赏叫插花。

2. 插花艺术

将插花材料经过技术处理（如修剪、做弯等），然后按照一定的美学原理和规范，通过作者的构思，进行组合与造型，使之更具装饰效果或审美情趣，并能表达作者一定的思想感情，叫插花艺术。概括地讲，插花艺术就是一种以花卉为主要素材的造型艺术。它将花卉的自然美，经过艺术加工，成为更具装饰美，并有一定精神内涵的艺术造型。（图1-1，图1-2）

图1-1 东方古典插花《疏影横斜》

插花艺术也是一门行为艺术，人们通过互赠花束、花篮，表达友谊，沟通感情。现代的插花艺术家们，常常通过大型的插花艺术创作表达一种思想，唤起人们对爱、对美的追求，唤起人们的环境保护意识。

图 1-2 东方古典插花《岁寒三友》

插花艺术是一门高雅的造型艺术，它与绘画、雕塑一样，具有很高的精神内涵和艺术魅力。

插花艺术也是一门通俗艺术，任何人都可以使用插花来装点自己的居所，美化自己的生活，他们只要稍加学习，就能插出令自己满意的作品。(图 1-3，图 1-4)

二、插花艺术的范畴

插花艺术的范畴可分为广义和狭义两个方面。

1. 狭义范畴

仅指使用器皿插制切花花材，用于固定场合装饰的摆设花。

2. 广义范畴

凡利用切花花材为主要素材进行造型，制作成具有装饰效果或欣赏性的插花作品，都可称为插花艺术。它包括用器皿进行插花造型和不用器皿进行插花造型。如服饰花、手捧花等，甚至还

包括用非植物材料进行造型的艺术形式。人们平时所称的插花艺术，一般指广义的插花艺术。

图1-3 东西方艺术相结合的插花《渡》

图1-4 组合式艺术插花《山野清风》

插花是一项有意识的创造性活动，在创作过程中需要不断地将美学、绘画、雕塑、植物学、园艺学、建筑学、文学等学科的相关知识应用到插花创作之中，可以说插花艺术是一门综合性的艺术学科。要创作出好的作品，不但要有丰富的自然知识，而且还要具有人文科学和艺术创作的知识，并且要多深入生活，在生

活中寻找创作灵感。

插花艺术作为一门学科，体现了完整的系统性和科学性，它具有本学科必学的基本知识、基本技巧和基本理论。它研究的范围主要包括插花的发展史、插花的基本原理及造型法则、插花的造型和基本操作技巧、插花的色彩配置、花材及花器的选择、花材的保鲜、插花作品的命名、插花作品的陈设、插花作品的品评与欣赏等内容。

三、插花艺术与相关名词

随着人们生活水平的不断提高，审美情趣的日益高雅，花卉装饰的应用越来越普及。花卉装饰的形式多种多样，有盆花、地栽花，也有鲜切花；有摆放在装饰环境中的，也有装饰人体礼服的；有的小巧玲珑，有的气势宏大。但是在实际应用中，一些相关名词很容易被人们混为一谈，造成误会，有必要加以区分。

1. 花卉艺术

花卉艺术是指将花卉材料经过人工处理，赋予花卉新的艺术生命的各种形式都可称为花卉艺术，其范畴较广。

2. 花卉装饰

花卉装饰是根据环境条件和人们的需要，按照科学、艺术的要求，以花卉为材料，根据美学原理，进行合理巧妙的布置，为人们创造一个高雅、优美、和谐的空间环境。花卉装饰的内容广泛，可以是盆花布置，也可以地栽布置，也可以是鲜切花布置。插花是花卉装饰中的一种重要的应用形式，两者是从属关系。

3. 花艺设计

花艺设计是由外来语“flower design”翻译而来，花艺设计为近代欧美国家的专业花店用语。是按照用途或客户需求进行策划与构思，设计蓝图，按照蓝图制作作品，其作品较多的强调装饰性，并以推销和赢利为目的。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。花艺设计所使用的插花材料和花器的取材更为广泛，所使用的插花技法更为丰富，创作更具时代感

和个性化。其作品强调观赏性、装饰性，多以赢利为目的。

4. 花道

花道是日本人对插花艺术的特有称呼，它与茶道、柔道、剑道、书道等相似。所谓“道”，就是某一行业经过总结，使之条理化、规范化的经验。日本人善于学习别人的东西，并总结归纳出条理，使之便于传授和继承，帮助入门学习。日本的花道虽起源于我国，但这种艺术形式在日本得到了长足的发展，并形成具有日本民族文化特色的艺术形式，在国际插花界处于领先地位，并深受世界各国人民的喜爱。

课题2 插花艺术的起源和发展

一、东方式插花艺术的起源与发展

(一) 中国插花艺术的发展

1. 中国插花历史

插花艺术起源于中国，中国插花艺术历史悠久，源远流长。据记载，中国插花源于佛教供花，距今已有1500多年的历史，当时人们在佛像前瓶插贡献应时花卉，以表示虔诚之意，这时的插花称为“佛花”（图1-5）。插花不是简单的“手艺”，而是包含了深刻的思想内涵的艺术活动，它是一种文化，是人们世界观的艺术表达形式。中国的传统插花艺术受哲学影响，在不同的朝代，形成了不同的哲学流派，这些哲学流派都有不同的哲学内涵，插花艺术也呈现出不同的插贮理念，形成不同艺术风格的插花。

春秋时期中国最早的一部诗歌总集《诗经》中记载：“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药（即芍药）。”这是描写男女青年为表达相互爱慕之情，临别时折下芍药花枝相赠的诗句。他们折下的花枝就是今天所说的切花。

秦汉时期，文化艺术有了极大发展，插花艺术也不例外。据

记载，西汉惠帝时，孝惠皇后将“四时植花”罗致室内，并安排于寝榻、几案上。可想而知，这些“四时植花”即是插花。河北望都东汉古墓墓道壁画中绘有一个陶质圆盆，盆内均匀地插着6支小红花并置于方形几架上，形成了花材、容器、几架三位一体的形象，这是迄今为止所发现的唯一的早期插花。

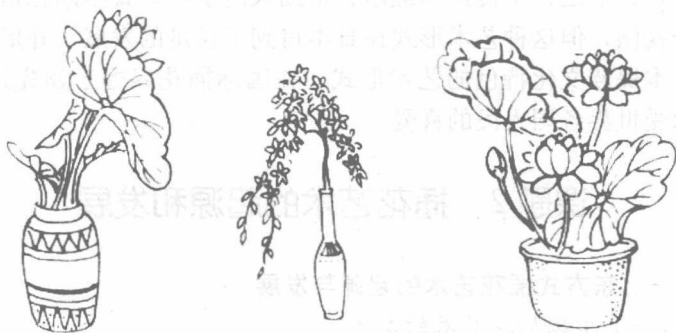

图1-5 佛前供花

宋代花篮注意保持花材本身的自然美，富有蓬勃的生命力和韵律感。如南宋李嵩的花篮图，花篮造型制作精致美观，有优美的花纹，萱草、石榴、牡丹、蜀葵等半开或盛开，色彩艳丽，错落有致，姿态飘逸，生机勃勃。

元代插花风格逐渐摆脱宋代理学的影响，常用花材的寓意和谐音来表达作品的主题，也就产生了有人所说的“心象花”。钱选绘的吊篮式插花，在吊篮上放两个瓷罐，罐里分别装满金桂和银桂，上飘一枝三折形似如意的桂花枝条，暗示金贵、银贵，不如自在如意贵。反映人们祈求安定、和平、自由的愿望。

清代初期的插花仍沿袭明代的传统风格。受盆景艺术的影响，人们崇尚自然、欣赏自然美，将优美的大自然景观微缩在室内几案上。清代还流行写景式插花（图1-6）、组合插花和谐音式插花。

新中国成立后,特别是到了20世纪80年代初期,随着改革开放和花卉园艺事业的发展,插花这门古老的艺术,得到了迅速复苏和发展。各地先后成立了插花组织,中国插花花艺协会在北京成立,随后各大、中城市也相继成立了地方性的插花花艺协会,初步形成了遍布全国的插花花艺系统网络。举办全国插花展览和评比,大大推动了我国插花事业的发展。为普及和提高插花艺术水平,各地纷纷举办了各种类型的插花培训班,一些高等学校和中等专业学校还开设了插花课程。

图1-6 清代写景式插花

2. 中国传统插花的风格特点

一种艺术表现,它既是一个时代、一个民族性情的再现,也是艺术家个人气质的表现。而这种表现又必然受本国、本民族及本地区政治、经济与文化的影响,同时也与时代精神相呼应。所以任何一门艺术的风格和特点都应当很好地体现本民族、本地域的民族性、时代性和地方乡土气息。

(1) 崇尚自然 源于自然而高于自然,是中华民族传统文化艺术,尤其是造型创作的共同指导思想,重形尚意,追求以形传神、形神兼备、情景交融而深邃的意境美则是其创作的最高目标。作为中华优秀古老文化一部分的传统插花艺术,它在许多方

面都很好地把握并体现了中国传统美学的精髓，并不断发扬光大。例如中国古代涉足插花者多是文人墨客。那些插花的理论著作也主要出自诗人、画家、剧作家、文学家之手。《瓶花三说》的作者高廉是明代诗人、戏曲家；《瓶花谱》的作者张谦德为明代画家；《浮生六记》的作者沈复是清代篆刻家和画家，唐代的白居易、杨万里、陆游等诗人都是插花的爱好者。这些都是中国传统美学的精髓。

(2) 具有象征性和寓意 中国传统插花深受儒家、道教、佛教思想及封建伦理道德的影响，形成了中国人特有的宇宙观和审美情趣，认为万物皆有灵性，主张“天人合一”，视自然界的花草树木更是有灵性、有情感之物。所以，中国人历代都有寄情花木之风，赋予各种花木许多象征性和寓意，将花木人格化和神化，借以明志，寄托情思，舒展情趣。在插花中也自然视各种花材不单纯是造型的素材与表现形式美的主要物质基础，而是构思传情的语言和工具，是创造和表现意境美的重要因素。因此，自古以来，插花以凡材必有意，意必吉祥为创作的中心与主题，追求枝情花韵之美，突出花品花格的表现为最高艺术境界。比如荷花，“出淤泥而不染”，被视为清静高洁，称为净友，常用于佛前供花；牡丹，花大色艳，雍容华贵，国色天香，称为“花中之王”，是富有和显贵的象征，是唐代宫廷插花的主要花枝；梅花，“疏影横斜、暗香浮动”，有清高淡雅，傲雪凌霜的性格；桂花，是官运亨通、文思长进和中秋团圆的象征；竹，是虚心和忠诚的象征；松，是威严与长寿的象征等。

另外，一些品高韵胜的花材组合一起，或根据它们的习性，或按照它们名称的谐音，赋予一定的寓意。如玉兰、海棠、牡丹组合一起，名为“玉堂富贵”；松、竹、梅，名为“岁寒三友”；梅、兰、竹、菊，称为“四君子”等。这些内涵丰富、寓意深刻的花材使传统插花作品在花材自然美的基础上又被赋予更多精神上的意义，从而更增添了作品的美感，使作品更充满了诗情画意的魅力。

(3) 造型讲究线条美 以花枝为线条进行造型,尤其善用木本花枝线条进行造型也是中国传统插花最突出的特点之一。木本花枝最富画意,或柔或刚,或粗或细,或秀雅或苍古,其寿命也较长,又易加工整形,可以自由构图,表现出各种优美生动的轮廓、体量、质感与动态,展现出一叶一世界、一花一乾坤的艺术天地。

(4) 注重构图的和谐统一 注重画面的完整统一并与环境和谐,讲求诗、书、画、印与花的协调结合,是中国传统插花又一重要的特点与风格。如花材之间的有机结合,容器与造型的浑然一体,几座与配件的运用,题跋的搭配以及多层次的欣赏方式(酒赏、香赏、茗赏)等都充分体现了传统插花不仅是与书、画密切关联的多学科的艺术,而且也是融生活于一体,充满生活气息的艺术。

3. 中国传统插花的基本花型

中国传统插花的花型,以主题思想表现和意境方面进行划分,主要花型如下:

(1) 理念花 盛行于宋朝,为宋式插花的典型花型。插花的主要目的是把插花作品作为教化的工具,以此表达作者对人生社会的愿望、抱负,或表述宇宙哲理、社会伦理道德等,借以发扬社会伦理精神,也有祝福和庆贺之意。主要形式以瓶花为主,也有盘花、花篮,多用古铜、陶瓷等上乘容器和几架与之相配。花材选用名贵素雅富于象征性的花木,如梅、兰、竹、菊、桂花、山茶花、水仙花及松、柏等。

理念花的花型,早期为直立对称的辐射状,直立向上,向四方伸展。以后的理念花,特别是隆盛理念花的造型,虽然也是辐射状,但十分重视线条的表现力,常使主枝屈曲扶疏向上,其他花枝交织有序地向四周伸展,造型高大优美。主要表现的风格和特点是借物寓意,含义深远,花枝繁茂,结构紧密有力,豪华、庄重、典雅。

(2) 心象花 盛行于元代，属文人插花的一种。主要注重情感的表现，借花抒情，以此表达作者的心愿和情感。以瓶花为主，花材选用广泛，但以富有象征性，并极具神态的花材为主，如竹、莲、孔雀羽毛、佛手、灵芝等。构图浪漫，无拘无束，造型丰富而无定型。主要风格特点是线条活泼，造型多变，瓶口丰满，寓意独特，具有奇妙之趣。

(3) 自由花 盛行于元朝，属于文人插花的一种。借花表现作者返璞归真、与世无争的心理和胸怀，自由在地抒发个人的特性和情趣。形式丰富多样，有瓶花、盘花、吊挂花、壁挂花等。主要风格特点是自然活泼，轻巧别致，富有雅趣，潇洒奔放。

(4) 文人花 流行于明朝中期，多借以畅述幽情雅趣，体会自然纯洁之美。形式以瓶花为主，容器比较素雅。选材较少，常为一种，多则2~3种，常选用梅、山茶、松等具有点、线表现力的木本花材，用灵芝等作配件。其风格特点不注重色彩表现，构图松散，具有清秀、韵致、脱俗、俊逸之美（图1-7）。

图1-7 文人插花

(5) 写景花 盛行于清朝。崇尚自然，常以写实手法重现大自然的美景。形式以盘花为主，亦有瓶花。花材选用以富野趣或直接采折野花，如荷花、香蒲、竹、棕榈等。造型多以直立自然式构图为主，注重造型的群体自然美，以体现真实、清新的自然美景。

(二) 日本插花艺术的发展

1. 日本插花的发展

东方式插花的另一个代表是日本插花，日本插花艺术起源于中国，而且在其发展的各个历史阶段，都在不断地接受中国插花艺术的影响。

随着中国佛教传入日本，佛前供花也随之传入。早期的佛前供花较为简单，主要是仿效中国插花的形式，用于寺庙、佛堂以及举行的佛坛祭礼中，而花材则以荷花为主。到了平安中期，插花在花瓶中供奉于佛前的风俗已深入到贵族的个人生活之中。

中国明朝著名文人袁宏道的《瓶史》，对日本文人花的逐渐兴起，起到了决定性的作用。据考证，袁宏道的《瓶史》于明朝传入日本。在接触到《瓶史》之后，借中国插花之理念，诠释抛入花（抛进或掷入的插花法）的理论。

在讲述插2~3种花材的心得时，该书遵照明代花材搭配之原则，称“花有主、令、辅佐之分”，将花材搭配原则定为带花的植物称为主与令，没有花的植物称为辅佐，为生花的定型起到了先驱作用。

在日本，《瓶史》中的插花理念、插花方法、花材与花器的选择应用于插花活动之中，并创立“袁中郎流”，后改称“宏道流”。“宏道流”秉承中国文人清雅、幽寂的精神，形成了高雅脱俗的独特风格，对日本文人花的形成与发展产生了重大的影响。