

东方园艺丛书

赏花说园

花与中国文化

插花创作与欣赏

城市家庭园艺

切花栽培与营销

盆景制作技法与鉴赏

风景名胜与园林规划

园林制图与花园设计

园林植物配置

插花创作与欣赏

内 容 提 要

本书系统介绍了插花的历史、风格与流派、花材的选择和剪裁、插花器具、插花形式美的要素、插花设计和意境的创造,以及插花的种类、保鲜和陈设应用等基本知识和技法,并列举了诸多实例,向读者充分展示了艺术插花与生活插花之美。

本书图文并茂,内容翔实,可读性强,是插花爱好者的有益参考书,也可兼作大专院校、园林技校、职业中学及插花培训班的教材或教学参考书。

东·方·园·艺·丛·书

周武忠 主编 周 军 副主编

中
国
农
业
出
版
社

周武忠 张丽娟 编著

中国农业出版社
本版样书

插花 创作与欣赏

图书在版编目 (CIP) 数据

插花创作与欣赏/周武忠主编;周武忠,张丽娟编著.
-北京:中国农业出版社,1999.9
(东方园艺丛书)
ISBN 7-109-05922-7

I. 插… II. ①周… ②周… ③张… III. ①插花-工艺美术②插花-工艺美术-鉴赏 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 15952 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人:沈镇昭

责任编辑 杨天桥

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 3 月北京第 3 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:4.75 插页:4

字数:109 千字 印数:10 001~15 000 册

定价:17.60 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误,请向出版社发行部调换)

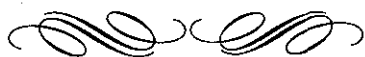
作者小传

周武忠，扬州大学农学院副教授、博士研究生。1963年生于江苏省江阴市。1984年毕业于南京农业大学园艺系。1992年至1993年为美国得克萨斯农工大学访问学者。1994年、1998年先后赴

日本、比利时出席第24、25届国际园艺学大会并作学术报告。曾任扬州大学园林与花卉教研室主任、扬州大学风景园林规划设计研究所所长、南京大学风景园林规划设计研究所副所长。现为国际园艺学会会员、中国花卉协会常务理事兼花文化研究会会长、中国盆景艺术家协会常务理事兼科研部副主任、《中国园林》学报编委、江苏省园艺学会理事；政协江苏省第八届委员会委员、中国国民党革命委员会江苏省委委员兼扬州市委副主委、扬州市建设委员会副主任、扬州市园艺研究所所长。主持过江阴市

环城公园、扬州市第二发电厂环境工程、江苏石油新村绿化工程等 20 余项园林绿化工程项目的规划设计和施工任务。在国内外学刊上发表论文 60 余篇；出版《中国园林艺术》（港、台版）、《现代家庭园艺》、《中国花卉文化》、《观赏树木学》、《园林美学》等专著。1998 年被英国剑桥国际传记中心评为 20 世纪 2000 名杰出科学家之一。

总 序

东方，这片神奇的土地，曾经孕育了灿烂的文明，园艺即是东方文明中一束古老的艺术之花。它在最初的人类社会里，为人类的生存和发展作出了巨大贡献。随着社会的发展，它的地位虽不断发生变迁，却总与人类生活息息相关。在高度都市化的现代社会里，园艺不再只是艺术殿堂里的骄子和科学宝库中的珍藏，而日益成为一种普及的民间的生活的艺术，在人类文明中扮演着愈来愈重要的角色。

纵观人类文明史，园艺的普及程度、园艺事业的兴衰，与一个国家的政治、经济及其他社会条件息息相关。在国外，当今园艺事业的发达与普及程度或许难以令人置信，但在不少发达国家，早已成为一项高效的现代产业。在美国，有80%以上的居民至少从事一项户外园艺活动。在我们的近邻日本，城市空间虽不空旷，却见缝插绿，到处是花与绿的世界，他们的民宅也并不宽敞，却千方百计地用花草点缀。在我们国家，如今国泰民安，经济持续快速增长，人民生活水平不断提高，尤其是住房条件不断得到改善，加上国家对园艺事业的重视和

园艺工作者的努力，相信一定能赶上并领先于迅速发展的时代。

然而，由于我国观赏园艺的理论研究跟不上实践的步伐，更出于时代的“玩笑”曾一度使“香花”变“毒草”，致使迄今为止尚无一套完整的观赏园艺丛书问世——这无疑有愧于被称为“花园之母”的中国，有愧于园艺事业相应高速发展的时代，有愧于无数热心观赏园艺的朋友们！

为此，中国农业出版社和江苏东方园林绿化有限公司在著名的花卉盆景和园林古城扬州商定，编撰出版一套以观赏园艺为中心的大型学术丛书，以对观赏园艺的各个专门领域作全面而系统的推介。

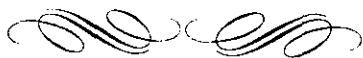
观赏园艺 (ornamental horticulture)，原本仅指为展示的审美的目的而栽培所有植物种类（包括许多果树和蔬菜作物种类），包括商业性的花卉栽培 (commercial floriculture)、苗圃植物 (nursery plants) 和草坪作物 (turf crops)。随着时代的发展，社会对观赏园艺专业工作者的学科知识要求远远超出了这一范围，从而使我国目前绝大多数高校观赏园艺专业的课程设置与园林专业几无两样。现代科技的进步和美学观念的变化正日益影响着观赏园艺事业的发展。新近兴起的城市园艺学 (urban horticulture)、环境园艺学 (environmental horticulture)、合宜园艺学 (appropriate horticulture) 又为它注入了许多新的血液。考虑到学科发展和专业人员对知识构成的要求，这套以观

赏园艺为中心的丛书无论在选题内容还是丛书名称上都超出了观赏园艺的界限。至于丛书名称为何要用“东方”两字，完全是出于笔者到出版社交第一本书稿时信口开河的偶然，可以说与丛书内容并不相干，读者也未必要将其与属下的几个冠以“东方”字号的园艺机构联系在一起。

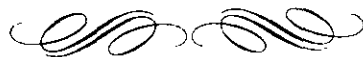
作为一名半路出家的观赏园艺后学，斗胆主编这样一套丛书，恐有班门弄斧、力不从心之虞。虽在编写大纲中要求注重“四新”（选题角度新、内容资料新、编撰方式新、成书形象新），但丛书出版后的效果究竟怎样，只能让读者朋友们来评判了。

周武忠

1998 年秋于定山小筑

前 言

插花，从它作为一种民间生活习俗的草创阶段起，直至成为高层次的文化生活内容，经历了一个漫长的历史过程，终于成为中华民族固有的文化艺术精华之一。这种优秀的文明传至日本，与日本国本土的文化精神相融合，形成了著名的“花道”。随后又传至欧美，对世界许多国家和地区的文化艺术和生活方式均产生了广泛的影响。目前在西方一些发达国家，插花已是一种普及民间的生活的艺术。

但这种现状是否就表明了“青出于蓝而胜于蓝”的道理？是否真像有些出国去“开过眼界”的人士回来所说的那样：外国插花与中国插花的水平有着天壤之别呢？

勿庸讳言，插花在日本及欧美的一些发达国家得到了持续而稳定的发展。而在中国，由于历史上战乱不断、政治风云迭起，插花事业几度兴衰，这在表面上似乎出现了插花艺术的“文化断层”，可事实上，插在民间却一直盛行不衰。因而，十一届三中全会以来，特别是改革开放的春风劲吹，中国的插花艺术很快又获新生。

诚然，把插花作为一门学问，把插花提到“道”的高度来系统地进行研究和探索，进行教学和普及，在中国还只是近几年的事。反应在有关的书籍上，从袁宏道的《瓶史》，到前几年我国开始有插花的书出版，其间居然相隔约400年之久，这不能不说是一大遗憾！

与盆栽相比，插花更适于现代室内装饰美化，因而很受人们喜欢。但由于我们以往过分强调插花艺术性，使不少人总以为插花艺术高不可攀。事实上，就像文学有“严肃文学”与“通俗文学”之分一样，插花也有“艺术插花”和“生活插花”之别，它既可以登上大雅之堂，也极适于点缀寻常百姓家，甚至路边野花、田间小草，信手拈来，插在花瓶中，或是废弃的可乐罐、啤酒瓶中，只要稍加剪裁，巧妙构图，便可形成一件美妙的作品，富有很大的随意性，可说是一门简便易行的实用生活艺术。本书取名为《插花创作与欣赏》，正是为了告诉人们这一点。当然，为了兼作有关的大专院校、园林技校、职业中学以及插花培训班的教材或教学参考书，本书仍从插花的历史、风格与流派、花材选择和剪裁、插花器具、插花形式美的要素、插花设计和意境的创造，以及插花的种类、保鲜与陈设应用等方面作了系统的叙述，并应用诸多实例，说明了插花的基本步骤和具体插法。

在本书出版之际，我要感谢高永刚、仲兆纯、韦力生诸位先生，他们为本书绘制了全部插图；同时要感谢江苏省农林厅园艺处花卉科，他们为本书提供了在历次花卉博览会上拍摄的

精美插花照片。

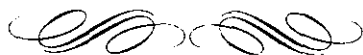
亲爱的读者朋友们，生活给我们爱美的权力，插花为生活锦上添花。我们理应让插花与生活结伴，用双手塑造美好的人生。

周武忠

1998 年 9 月

目 录

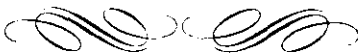
总序

前言

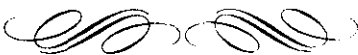
一	插花，美化生活的艺术	1
二	插花艺术简史	5
1	中国插花沿革	5
2	日本插花溯源	9
3	西方插花简史	13
4	东方与西方插花艺术比较	15
三	插花艺术的类别	19
1	瓶式插花	19
2	盆式插花	19
3	盆景式插花	20
4	盆艺插花	20
5	筒式插花	20
6	小品花	21
7	花篮	21
8	悬吊式插花	22
9	浮花	22
10	盛物	23
11	花圈与花环	23
12	花束	24

13 胸花	24
14 家常趣味插花	25
四 常用花材及选取	26
1 著名鲜切花	26
2 切枝花卉	35
3 观果切花	39
4 观叶切花	40
5 藤蔓花材	41
6 山花野草及其他	42
7 花材来源	43
8 选材原则	44
五 插花器具及花器设计	46
1 插花容器的选择	46
2 固定花枝的物件	48
3 插花工具	49
4 花器设计	50
六 插花艺术创作原理	51
(一) 形式美的要素	51
1 色彩	51
2 线条	61
3 形状	63
4 质感	64
(二) 立意取材	64
(三) 构图取势	67
1 构图的原则	68
2 插花构图的类型及方法	82
(四) 色彩设计	91
1 花卉的色彩	91
2 色彩的配置	92
(五) 意境的创造	96
1 中国插花艺术的特殊时空观	97

2 插花意境的创作手法	97
七 插花创作基本步骤	102
1 花材的修整	102
2 枝叶造型	103
3 花朵染色	106
4 花材定植	107
八 插花室内布置和保鲜	109
1 插花布置的原则	109
2 家庭室内布置	110
3 公共建筑室内布置	113
4 展览会布置	115
5 插花作品的保鲜	116
九 插花作品的评判和欣赏	122
1 插花的评判方法	122
2 插花作品的欣赏	123
十 干花制作与应用	126
1 花材选择	127
2 干燥方法	128
3 干花应用和保存	131
4 压平式干花	132
主要参考文献	134

一 插花，美化生活的艺术

在亘古久远的年代，我们的祖先就生活在浓郁苍茫的林海，高大挺拔的大树、漫山遍野的花丛最先与人类为伴。在森林中形成的最初的社会，处处碧水、青山，遍布鲜花、野草。人类生活这样的环境里，与自然保持着同质的和谐，无需莳花弄草。

随着人类文明的产生，人类以自己的智慧和劳动使自然环境发生了一次又一次的深刻变化。特别是科学技术的发展，以及 200 多年前爆发的工业革命，虽然为人类提供了日益增多的福利事业、丰富的物质资料和精神资料，致使现代生活中的每一个人都离不开这样高度发达的技术社会，但同时也给人类带来了严重的环境问题，威胁着人类的生存和发展。特别是城市中心，随着工业革命的发展带来都市化进程的日益加快，早已成为钢筋混凝土的天地，人口膨胀，建筑密集，市声嘈杂，交通拥挤，煤烟污染……，城市生态遭到严重破坏。人们长年生活和工作在这样的环境里，日子一久就会有一种现代文明病缠身。

当人们在失去自然的环境里生活太久，压抑的人们再也控制不住向往自然之本性，一股回归自然的思潮便在全球范围内兴起。不管是东方还是西方，许多国家都异口同声地发出了“人类应该重新回到大自然中去”的呼声。失去身旁绿色环境的居民，不仅开始去附近的绿色空间活动，到了周末或假日，还带着食品、帐篷到郊外的森林公园或风景优美之处去度假、露宿，投入大自然的怀抱，领略绿色世界的安宁和清新。更多的人们则面对现实，想

方设法把自然引入生活，千方百计用植物点缀家庭，享受绿色生活的无尽乐趣，以更大的激情去创造新的生活（彩图1）。因此，鲜花作为人们亲近自然、引自然入室的一个主要途径，悄然在街头流行，并成为日常生活中的宠儿，一束束鲜花，正在逐渐代替一盒盒蛋糕，成为人们交往中文明风雅的友好使者，传递着友情，倾诉着爱恋，表达着慰藉……。而作为鲜花最重要应用方式的插花——这束古老的艺术之花，如今又重新在神州大地上开放，并开始步入普通百姓家庭，成为室内家居的佳侣。

或许有人要问：莳养花草，虽乃人类本性之需要，但人们可以植树，可以盆栽，为什么愈来愈多的人钟爱目前价格尚较高的插瓶鲜花呢？古人已为我们作了部分回答：

“家无园圃，枯坐一廛，则眼前之生趣何来？即有芳华，一遭风雨，则经年之灌溉皆虚；不若采千林于半亩，萃四序于一甄，古人瓶花之说，良有以也。贮之金屋，主人之赏鉴犹存；聊借一枝，贫士之余芬可挹。”*

日本的一位作家还作了更为直露的描述：“在名贵的花瓶里，放上多彩多姿的玫瑰，那是一幅美丽的图画。即使在一个普通的水杯里，我们无意中插了一朵花，那种美好的感觉也毫不逊色！只要一朵鲜花，餐桌上便会变得明朗，这一顿饭就显得丰盛了！有一朵花的陪衬，读起书来也觉得轻松、快乐。放在书架上也好，从天花板吊下来也很有趣，在我们每天的生活中，只要一朵花即可增添心灵的美感，使我们充满了乐趣。”如此描述使插花更显魅力，更富有生活的气息。

那么，究竟什么是插花艺术呢？概括地说，插花是指以切取的自然的植物材料为主，插入适当的容器，经过剪裁，构图或设计、造型而形成的植物艺术品。它既是切花最重要的应用方式之一，也是比较精致的室内装饰雅品。由于其制作与布置灵便，画

* 清初，陈淏子辑，《花镜》（修订版），农业出版社。