

APPRECIATION OF FLORAL ART

刘祖祺 王意成 主编

花 艺 鉴 赏

中国农业出版社
本版样书

中国农业出版社

主 编: 刘祖祺 王意成
副 主 编: 王路昌 刘飞鸣
插花制作: 王路昌 刘飞鸣
 邬 帆 许恩珠
 谢 明 张鹤皋
 梁胜芳等

序

云南省副省长 黄炳生

花，生命的火花，人类社会幸福、美好、文明的象征。人们称誉花为心灵的使者。花卉是大自然恩赐于人类的精华。插花则是花与艺术的结合，源于花，而美于花，达到自然美与艺术美的统一。插花艺术是现代园艺的重要组成部分。插花艺术将植物的自然美和人工的装饰美融为一体，将构图色彩和诗情画意集于一身，因而被人们赞誉为立体的画，无声的诗。插花艺术富有神奇的魅力，确属高品位的精神产品，深受人民群众的喜爱，有着旺盛的生命力。

1996年4月，由上海国际友好城市基金会与上海市插花协会共同主办的“96”花之韵上海国际友好城市插花艺术交流展，是改革开放后的上海首次举办的大型国际花展，相继北京、广州、南京、杭州及苏州等地也进行了插花大赛展览，都取得了成功。插花业的兴旺在某种意义上讲，是一个国家经济、文化水平发展的一个标志。插花已作为一项热门艺术，正在我国大中城市迅速发展。据中央电视台经济半小时节目

介绍，今后最有发展前途的十大行业中，荣列第二位的便是花卉业。中国插花艺术已有1500多年历史，我们必须弘扬祖国这一传统文化，再创其辉煌。插花艺术既是一门高雅艺术，又是一门大众艺术。希望江苏、上海插花高手编著的这本画册，能为促进插花艺术活动的普及和提高，起到积极的推动作用。

云南是目前国内鲜切花生产的最主要省份，花卉产业已初具规模，展现了广阔的发展前景。本世纪末最大的世界园艺盛会“99昆明世界园艺博览会”，将于1999年5月1日在云南昆明举办。届时云南的花卉产业将进入一个新的发展阶段。《花艺鉴赏》画册的出版，是对“99昆明世界园艺博览会”的一份贺礼！这是十分可喜的。

诚然，再美的花展，也终究是要闭幕的，但深信本画册，将以其高雅的品位，精湛的技艺为广大花卉爱好者提供永恒的欣赏与借鉴！

黄炳生

前言

插花艺术在东方具有悠久的历史，是独具魅力的东方艺术中的一朵奇葩。插花艺术是现代园艺的重要组成部分，它的形成发展，与人类的文明和进步联系在一起，人类在长期的生产实践中，逐步认识自然、利用自然、改造自然，从最初的生存需要，到对美的不断追求。插花艺术是迎合人类审美的要求而形成、发展起来的。插花艺术在当今已成为一种热门、高雅的艺术。插花就像一首动人的诗、迷人的画、优美的曲，使人们的心情舒畅，其乐无穷。

为了继承和弘扬我国的插花艺术，江苏、上海等地区热爱插花艺术的园林工作者，编著了既可欣赏又可借鉴的《花艺鉴赏》画册。是向1999年5月1日在昆明举办的世界园艺博览会献上的一份贺礼，为进一步普及与提高插花艺术抛砖引玉。

上海市王路昌、许恩珠、谢明、张鹤皋、梁胜芳、王志东等同志，在东、西方插花艺术的创作上都颇有成就，多次在全国及上海的插花比赛中获大奖。他们的西方式插花艺术作品，画面活跃、色彩丰富、气氛热烈、用材恰当，尤适喜庆场合；他们的东方式插花作品，线条流畅，色彩亮丽，用材丰满、造型多变，更适于厅、堂和居室等点缀。江苏的刘飞鸣、邬帆等青年工作者，他们的每件作品都凝聚着丰富的想象力，通过植物材料的点、线、面、体的巧妙组合，色彩、光、线、道具、环境的合理处理，主题、意蕴的神化表达，将作品完美地呈现，使插花艺术升华到一个新的境界。

本画册由南京农业大学刘祖祺教授和江苏省中国科学院植物研究所王意成高级工程师主编、上海市插花协会副秘书长王路昌高级工程师及江苏省文峰集团刘飞鸣工程师为副主编，其中第一篇（礼花艺术篇）中文字部分由刘飞鸣、邬帆编写，第二篇（插花艺术篇）文字部分由王路昌编写。第三篇（花材、保鲜篇）中常用花材的文字、彩图及附录由王意成编写和提供，保鲜部分的文字由施振周、刘祖祺编写。本画册以彩色图片为主，共选收280余幅彩图，并附简要文字说明。

本画册承蒙中国农业出版社的大力支持，并承蒙深圳市南利装饰公司王策副总经理和上海绿神生态园艺公司总经理施振周的热情支持。更可贵的是云南省黄炳生副省长，特为本画册作序，增添了画册的光彩，特此一并致以最真诚的感谢。

本画册定有不足之处，敬请各位专家和读者指正。

编著者

1998年10月7日

目录

一 礼花艺术篇

(一) 花篮制作的基本知识	2
(二) 花篮的类型	5
(三) 花束制作的基本知识	6
(四) 花托的使用	7
(五) 节庆礼花 (彩图46幅)	
元旦 (3幅)	9
春节 (3幅)	12
母亲节 (1幅)	15
儿童节 (2幅)	16
教师节 (3幅)	17
宴请 (4幅)	19
问候 (7幅)	21
婚礼 (3幅)	26
乔迁 (6幅)	29
情人节 (3幅)	33
圣诞节 (2幅)	35
祝贺 (5幅)	37
生日 (4幅)	40

二 插花艺术篇

(一) 立意构思	44
(二) 构图技巧	45
(三) 色彩配置	46
(四) 东方插花	48
(五) 西方插花	49
(六) 作品赏析 (88幅)	50

三 花材、保鲜篇

(一) 常用花材	
(103幅彩图及名录)	116
春黄菊	119
艳凤梨	119
欧洲银莲花	119
红鹤芋	120
梅花	120
三角花	121
凌霄	121
卡特兰	122
美人蕉	122
铃兰	123
翠菊	123
耬斗菜	124
变叶木	124
秋水仙	125
射干	125
姜黄	125
石竹	126
香石竹	126
金边富贵竹	127
三色龙血树	127
猩猩草	128

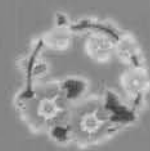
球根秋海棠	128
洋桔梗	129
一品红	129
新几内亚凤仙	130
龙胆	130
大刺芹	130
唐菖蒲	131
气球花	132
麦秆菊	132
艳红赫蕉	133
观赏向日葵	133
八仙花	134
黄苞蝎尾蕉	134
红苞蝎尾蕉	135
风信子	135
垂花火鸟蕉	135
萱花	136
朱顶红	136
百合	137
卷丹	138
德国鸢尾	138
火炬花	139
羽扇豆	139
香豌豆	140
山梗菜	140
龙面花	141
紫罗兰	141
黄水仙	142
红兰石蒜	142
猪笼草	143
双色木百合	143
圆叶白木	144
肾蕨	144
黄花文心兰	145
纳里花	145
美丽兜兰	146
虎眼万年青	146

金苞花	147
芍药	147
多花孔雀葵	148
矮牵牛	148
欧洲报春	149
随意草	149
月季	150
福禄考	151
金光菊	151
花毛茛	152
蝴蝶兰	152
卜若地	152
大花鹤望兰	153
鹤望兰	153
万寿菊	153
大花万带兰	154
铁兰	154
彩苞凤梨	155
郁金香	155
红花马蹄莲	155
百日草	156
红花葱兰	156
(二) 鲜花保鲜	157

四 附 录

(一) 世界各国各地区国花及区花	166
(二) 中国主要城市市花	168

一 礼花艺术篇

各种庆典活动和节日中，鲜花越来越多地用来装点环境，以体现隆重、欢乐的气氛，为喜庆之日增添色彩。同时，鲜花不仅是美的化身，而且在现实生活中，她还充当情感代言人的角色，一朵玫瑰、一束百合，无不充满了温馨、浪漫的情怀。这些适用于各种场景用于渲染气氛和作为馈赠礼品的插花就是我们所说的礼仪花。花篮、花束是最常用的礼仪花形式。

(一) 花篮制作的基本知识

花篮的质地有藤条、竹篾、原木、塑料等多种，或粗犷或精致。造型也有多种，浅口的、高脚的、束腰的，可以根据需要选择。

在制作方法上，花篮多采用西方插花的形式，因为有丰富的花材，艳丽的色彩，这正符合花篮所欲表达的热烈和欢快。

花篮的造型基本有以下几种：

1 放射型 一般采用剑状花或叶作主体，由中心点呈放射线状向四方延伸，外轮廓呈半圆型。焦点花应放置于下部近篮口的位置，前部和篮口用小花和叶片覆盖，使整个花篮有一定的深度，又不感到头重脚轻。

2 对称三角型 单面观赏的三角型花篮，可选用4支穗状花或叶作主轴，构成框架，垂直轴直立于花篮正中或稍后，左右两水平轴与垂直轴成 90° 。前轴的长度可比水平轴短些，它决定花篮的深度。如有焦点花，应插在中线靠下部 $1/3$ 处，如没有焦点花，所选花型差不多，则可较随意，只要在轴线范围内均匀分布即可，然后再在4个轴所确定的范围内插入一些长短不一的小花和叶片，但要比主花稍低，以免喧宾夺主。如果在前轴的反方向再延伸出一轴，同时下面四个轴长短一致，那么就成为四面可观赏的塔型花篮。

3 曲尺型（L型）这种花篮造型与三角型相似，但在垂直轴和水平轴的顶点连线上不能有花，以强调纵横两线的向外延伸，这种花型可以作多种变化，纵横两轴线也可稍作弯曲，表现得轻松活泼些，同时，这种花型可以在空白处放上贺卡，或结合礼品、水果等制成花篮。

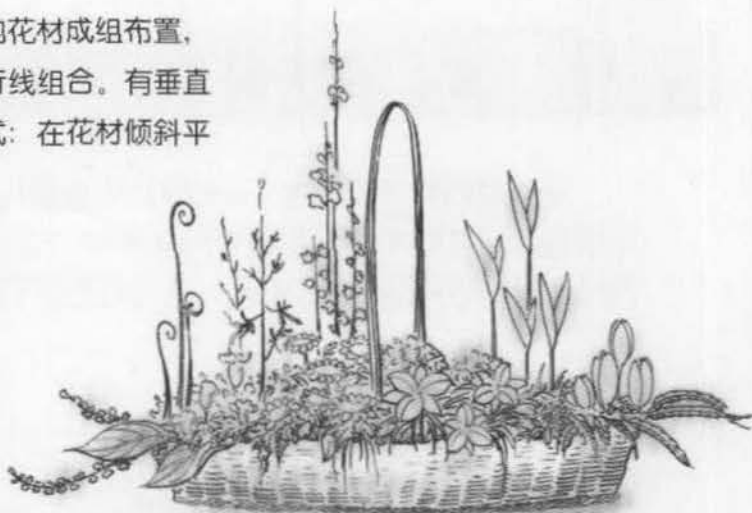
4 圆弧型 是表现曲线美和动感的一种花篮造型，也是一种常用的造型形式。先选用合适的花材，插出弧线的轮廓，主焦点在花篮的中央，在焦点的左后方插出左弯线，右后方插出右弯线，左、右弯线的长度不要一样长，其比例为2:1左右，沿着这两条曲线插上穗状主花。左、右弯线应同时有几种长短不同的花材构成，不能仅仅只有一枝叶或花，以免单薄。在弧线的范围内，焦点花的周围插上小花和辅叶，但不论怎样插都不能破坏弧线的轮廓形状。

5 水平型 这种花篮既可做成两面观赏的，也可做成四面观赏的。选用穗状花或叶水平插入做主轴或稍向下倾斜，但不可上翘，如选用特殊形状的焦点花，可在中主轴两侧插入，若焦点花形状一般，则可将各种花均匀分布，其花枝的长度以不超出各轴线顶点为原则，使花型轮廓呈中间稍高的圆弧形，在正中可放置礼品、水果等，或插上蜡烛，也可用蒲棒代替蜡烛。

6 平行型 宜选用稍长的浅花篮，依照不同的花材成组布置，每组中，花材都平行排列，作为一个独立的平行线组合。有垂直平行式：即花材垂直水平面平行插制。斜平行式：在花材倾斜平行插制。诠释平行式：以平行线为主，加入其它一些线条或不同花材之间垂直或交叉，使整个花篮造型更加丰富。平行型是近年来流行的花艺形式，应用于花篮中亦较新颖，同样此花型可以加入礼品水果和贺卡。

花 篮的形式多样，但制作方法却是大同小异。首先，要突出花篮的特征，不要用花、叶把花篮全部掩盖住，必须把花篮最具特色的部分，如把手、篮口等显露出来。构图时结合这些部分来考虑，才能具有花篮的特色。其次，花篮和其它插花形式一样，花、叶的布局要有层次，突出主花。如花材色彩较多时，不一定要把各种花、各种色彩均匀分散，应成组分布，将一种花、一种色彩集中于一组，组与组之间再有渗透和呼应，才更有现代感和艺术性。

(二) 花篮的类型

1 致庆花篮 用于开张、庆典、宴请、演出、乔迁等喜庆场所，体现热烈和欢乐的气氛。致庆花篮宜选用红掌、百合、鹤望兰、菖兰、康乃馨等，衬叶可选用较大型的散尾葵、巴西木、绿萝、春羽等花篮，造型宜丰满，色彩可适当多些，以尽量渲染气氛，烘托环境，选用的花型有三角型、放射型、曲尺型等。

2 生日花篮 是一种常用的花篮形式，花篮的接收者会感到生活的美好和生命的力量。生日花篮宜选用鲜艳美丽的花材，如红掌、红玫瑰、百合、郁金香、勿忘我、菖兰、石竹、满天星等鲜花和充满生气的绿叶如巴西木、绿萝、肾蕨、天门冬等，选择别致的贺卡使花、叶、卡组合并配合得体。

3 礼品水果花篮 鲜花配合礼品和水果，组成礼品水果花篮是一种特殊形式，体现礼重花美的情趣。宜采用曲尺型、水平型、平行型。把礼品、水果放在篮子的左边或右边，以一边为主，从中间纵横，通过延伸前后或左右，使礼品、水果与鲜花相映成趣。

(三) 花束制作的基本知识

花束有两种主要用途：一种是作为馈赠礼品，一种是作为装饰，如新娘捧花。花束有着一套与其它插花形式不同的制作方法。按制作方法可分为有花托和无花托两种，而根据构图形式的不同，花束分为以下几种：

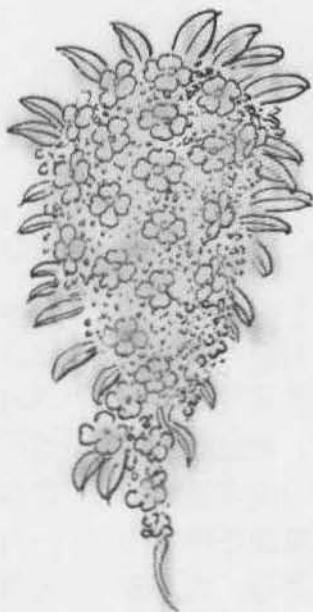
1 圆形 选用不同形式或一种花材，从基点出发成放射状，外轮廓成圆形。

2 水滴型 正如其名称一样，此花型捧花象瞬间滴下的水珠或泪珠，应上大下小、上重下轻，给人庄重、沉稳感。

3 松散滴型 捧花类似于水滴型，但轮廓不太规则，给人活泼的感觉，花色可稍多一些，是一充满优雅、庄重感的捧花。

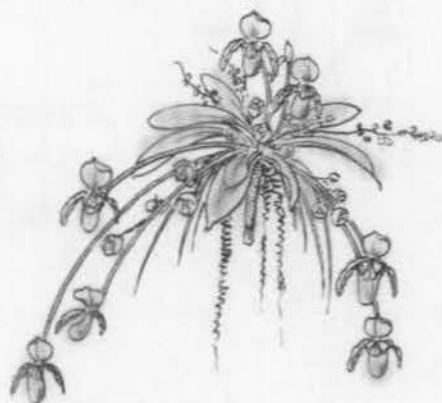
4 拱型捧花 类似圆形捧花，但其上、下两端弯曲，较之圆形更加成熟，优雅具有动感。

5 线条形捧花 花材的姿态与线条倾向前方，注重线条造型，具东方插花神韵，多用火鹤、木百合、鹤蕉等花，配合叶片和藤萝组合而成，给人新奇、有个性的感觉。

6 左右不对称的捧花 两侧向下的花材长度不一，充满不规则的动感，类似于上弦月的造型。

(四) 花托的使用

目前常见的花托有两种形式，麦克风式花托和 45° 式花托，可根据不同需要选用。使用花托来设计捧花，必须先有相当完整的构想，因为花托中的花泥一旦插上花材之后尽量不要再抽出，就如同一般插花一样，花泥很容易在插、抽之间破损，而影响花材的稳定性。

此外，当使用的花材较重，或需拉出较长线条时，为避免花材自花托上脱落，花茎下段须利用铁丝缠绕增加长度，插入花泥后从另一端穿出，并将穿出的铁丝反转，倒钩回来，使之固定在花托的塑料架上。

至于拿的方法，麦克风式的握把直立，整个面向上，所以设计时，特别要注意向上拉出的线条不能太高。另一种 45° 花托，最基本的用法是依其原设计的形式，使其花托面垂直朝外，手把向下握置。而新近的方式则是将花托朝上，使握把斜上向手腕内侧，以手握住，或是手把斜向外斜出，可在手把处也加上设计，如点缀坠饰等，使捧花的设计空间更大。

自然茎花束的制作方法

无花托的花束亦称为自然茎花束。其优点是制作方便，在婚礼之后插入水中仍可继续欣赏，而且崇尚自然的特色更加明显。

制作步骤如下：

1 先垂直地拿着一支花材，由拇指方向加入第二根，使花茎仿佛靠在手背上。

2 再由小指方向加入第三根花材，使花材朝向手背的反方向。

3 以2的要领在手掌中逐渐加入花材。

4 等到单手握满花材后，两手握住花材使花茎呈螺旋状且不弄乱交叉的次序，再加上其它的花材。

5 再加上叶片，使其花形丰满，需要插入花器时，添加的叶片可以掩盖住花器口。

6 握住花束的手抓着绳子，另一手轻拉绳绕二、三圈把花束扎紧。现在有一种专用的花束扎绳器，可以自动扎紧花束。

7 调整花与花茎的长短，或依花器大小，配合形状，剪除多余的花茎。

元旦 (3幅)

绚丽

作者: 梁胜芳

花材: 郁金香、玫瑰、满天星、龟背竹、一支黄花

元旦

作者: 邬帆、刘飞鸣

花材: 鹤望兰、蝎尾蕉 (鹤蕉)、百合、肾蕨、洋桔梗

节庆时分

作者：谢明

花材：银边黄杨、藤条、水果(人造花)