

学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

审美素质培养丛书

插花艺术入门

 eBOOK
网络资源 免费下载

插花艺术入门

第一章 插花及其历史

插花艺术基础知识

1. 什么是插花

插花就是把花插在瓶、盘、盆等容器里，而不是栽在这些容器中。所插的花材，或枝、或花、或叶，均不带根，只是植物体上的一部分，是根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，插成一个优美的形体（造型），借此表达某种主题，传递感情和情趣，使人看后赏心悦目，获得精神上的美感和愉快。所以，插花是一门艺术，同雕塑、盆景、造园、建筑等一样，均属于造型艺术的范畴。

将剪切下来的植物之枝、叶、花、果作为素材，经过一定的技术如修剪、整枝、弯曲等和艺术如构思、造型、设色等加工，重新配置成一件精致美丽、富有诗情画意、能再现大自然美和生活美的花卉艺术品，即称其为插花艺术。

插花看似简单容易，然而要真正插成一件好的作品却并非易事。因为它既不是单纯的各种花材的组合，也不是简单的造型，而是要以形传神，形神兼备，以情动人，融生活、知识、艺术为一体的一种艺术创作活动。插花是用心来创作花型，用花型来表达心态的一门造型艺术。

2. 插花艺术的特点

插花艺术虽与雕塑、盆景、造园、建筑等艺术学科有很多共同之处，但也有其自己的特点。

时间性：由于花材都不带根，没有根部，吸收水分及养分受到限制，以植物种类及季节不同，水养时间少则1~2天，多则10天或个把月。因此插花作品供创作和欣赏的时间较短，属于快捷的临时性的艺术欣赏活动，要求创作者与欣赏者抓紧时间插作和品味。

随意性：这表现在选用花材和容器都很随意和广泛，档次可高可低，形式多种多样，常随场合和需要而选用。高档的气生兰、鹤望兰、火鹤花、切花月季固然很美，而路边的狗尾草、酸模、芦花、蒲草、车前草同样可有用；芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果常是家庭和饭店插花的好材料。其构思、造型可简可繁，可以根据不同场合的需要以及作者自己的心愿，随意创作和表现。因此，插花作品在选材、创作、形式、陈设、更换上都较灵活随意。

装饰性：集众花之美而造型，随环境而陈设的插花作品、艺术感染力最强，美化效果最快，具有画龙点睛和立竿见影的效果。这是盆景、雕塑等艺术无法与之相比的。

自然性：插花作品独具自然花材绚丽的色彩、婀娜的姿容、芬芳而清新的大自然气息。

总之，插花艺术是最接近生活环境，最容易被人们所接受的一种美化方式、一种艺术修养及文化娱乐活动。

3. 插花素养的培养

学会插花，不仅可以随时随地用来点缀自己的居住环境，使家庭生活更增添一分美感和温馨，而且也是探亲访友、迎送宾客最高雅、最珍贵的礼品。学会插花，可以时常与花作伴，以花为友，不仅给你带来大自然的美感，同时各种插花作品所展示的丰富内涵——或热情欢乐，或典雅秀丽、或雍容华贵、或傲霜斗雪、或坚韧刚毅等品质与精神风貌并能逐渐美化、净化人们的

心灵，陶冶人们的情操，起到修身养性、增进友情和传递信息的作用。因此，插花具有实用性、知识性和趣味性，既可自娱，又能娱人，能够带给人们喜悦与欢乐，象征美好的愿望，使之更加热爱生活。难怪古今中外各层次的插花爱好者都视插花艺术如自己的生命与精神支柱，其作用与影响之大，是显而易见的。

学会插花并不难，但要插得好，能创作出真正的艺术品，却并非易事。插花是一门艺术，艺术需要创造，成功的作品才能给人以美的享受，欣赏时感到心灵相通，若有所悟，得到启示，回味无穷，同时也获得知识。

当然，初学者要循序渐进，经过刻苦学习和实践，才能掌握好插花的知识与技能。初学者要首先学习插花的种种技巧，如花材的选择与处理，构图、造型及搭配，这是非常重要的。但仅此还远远不够，还应学习有关植物、绘画、文学等知识，才能灵活运用上述技巧进行艺术创作。

因此，插花艺术家也应像作家、画家、表演艺术家一样，深入社会，深入生活，去寻求创作的源泉和灵感，使作品不仅具有形式美，更重要的是具有思想、情感的意境美。仅有娴熟的插花技巧，其作品缺乏思想、意境的作者，充其量只是一位插花匠。

由此可见，要学好插花，必须不断地丰富和提高自己的文化艺术修养，使作品具有传情、动情、充满诗情画意的意境美和精神美。当然，由于插花的实践性很强，故经常练习插作，至关重要。

4. 插花艺术分类

插花艺术的种类很多，现从不同角度归纳分类如下：

按所用花材性质不同，有鲜花插花、干花插花以及人造花插花（绢花、涤纶花、棉纸花等）。

按所用容器样式不同，有瓶花、盘花、篮花（用各种花篮的插花）、钵花、壁花（贴墙的吊挂插花）等。

按使用目的不同，有礼仪插花和艺术插花。

按艺术风格不同，有东方式插花、西方式插花以及现代自由式插花。

按艺术表现手法不同，有写景式插花（盆景式）、写意式插花与装饰性（抽象式）插花。

一般常用的插花各类按上述 、 、 的分类方法。

5. 插花使用的场合

鲜花插花最具有插花艺术的典型特点，即最具自然花材之美，色彩绚丽、花香四溢，给人以清新、鲜艳、美丽、真实的生命力美感，最易表现出强烈的艺术魅力。由于其可供选择的花材丰富，因此在多数场合下人们都喜欢用鲜花插花，特别是在一些盛大而隆重的场合，或是重要的庆典活动中，都必须用鲜花插花，才能完美地烘托环境气氛。其缺点是水养持久性不长，在暗光下效果不好，不宜使用。

干花插花所选用的花材，是经过脱水、加工后的自然植物材料。它们既不失原有植物的自然形态美，又可随意染色。插作后经久耐用，管理方便，同时不受采光限制，暗光下也可应用。一般多用于宾馆饭店的走廊、底楼、无采光的大厅、灯光暗的餐厅以及楼梯平台角落，咖啡店、酒吧间等光线较暗处也常用其装饰。目前，在许多欧美国家和港台地区，也开始在礼仪活动中用干花花束作为礼品。其缺点是怕潮湿环境。

人造花插花所用花材是人工仿制的各种植物材料，有绢花、涤纶花、水

晶花、塑料花等。有仿真性的，也有随意设计和着色的，种类繁多。虽然其价格较贵，但一次购买可多年受用，管理简便，只要及时清除灰尘即可。最宜大型舞台、橱窗的装饰，婚礼上、家庭居室中也多有应用。

6. 礼仪插花

用于各种庆典仪式、迎来送往、婚丧嫁娶、探亲访友等等社交礼仪活动中的插花叫礼仪插花。其主要目的是增进友谊、表达尊敬、喜庆、慰藉或治丧的气氛。因此，这类插花要求造型整齐简洁，花色鲜丽明快，通常体形较大，花材较多，插作繁密。要求花材的花形也要较为规整，不宜过于硕大粗厚，也不宜过分碎小，切忌采用有异味或有毒汁等刺激、污染环境的植物，若用则需加以处理。如百合花很美，但花药大，花粉多，沾染在衣物上不易清洗掉，若用作婚礼捧花花束时，要把花药摘掉。万寿菊虽花色明亮，但有异味，俗称臭芙蓉，不宜选用。一些天南星科及大戟科植物多有毒汁，需善加处理后应用。另外，还需了解各国、各地、各民族用花的爱好和忌讳等习俗，以便在插花时选用适宜的花材与花型。

礼仪插花的形式很多，常用的有各种花篮、花环、花束、花圈、花钵、桌饰、新娘捧花、胸花、头饰花等等。

7. 艺术插花

用于美化、装饰环境和陈设在各种展览会上供艺术欣赏、活跃文化娱乐活动的插花叫艺术插花。

这类插花在选材、构思、造型与布局等方面有较高的要求和独有的特点。在花材选用上很广泛，无论新鲜的、干枯的都可应用。嫩芽、鲜花、新叶固然有生机勃勃和清新之美，但残荷枯枝亦具秋意浓浓、生命不止的情趣。所以，艺术插花虽不过分要求花材的种类和数量的多寡，但十分强调每种花材的色调、姿态和神韵之美，主张以精取胜，主题突出，意境优美，充满诗情画意。因此，在符合构图法则、顺乎自然的基础上，造型不拘泥形式，自由活泼，多姿多态，并充分表现作者的情感与意趣，这是艺术插花独具的特点，最易引起欣赏者的喜爱和遐想，也是最具魅力的一种插花。

艺术插花的形式有瓶插、盘插、篮插等。从风格上讲，有东方艺术插花、西方艺术插花、自由艺术插花等。

8. 花语与用花习俗

花语

花语就是花的语言，中文意思就是花的象征性。实际上是人用花所表达的一种意向，花代表的一种意义，并非真正是花的语言，而是人将花人格化、神化了，借花寓意、借花传情、以花喻人罢了。

自古以来，人们把长期对各种植物形态上、习性上的种种认识和感受，变成神话、传说、诗歌以及特定的语言流传下来，久而久之便形成了各种植物的象征和花语。如竹子历来被中国人视作全德君子，就是因为竹竿有节，节代表人的气节和骨气，竹竿中空，代表人的虚心，竹根盘根错节，非常稳固，代表人的立场坚定，不似墙头芦苇随风倒。因此人们不仅喜欢竹子青翠挺拔的外貌，更崇敬其高风亮节、谦虚有余、雨打不折、风吹不倒的品格。竹子的被人格化，说明人们追求自己虚心好学、坚忍不拔、坚贞不屈、不媚世、有气节等品德的完善。渐渐地，人们便把对竹子的这些美好印象和感受，加以人格化，变成为花语了。

由于历史文化、民族信仰、风俗习惯以及审美观念的不同，各个国家和

地区对每种植物都有各自的象征意义和花语。因此，了解和掌握花语，在当今以花会友的社交活动中，尤其在插花创作中，能帮助我们正确、恰当地选用花材、运用花材，提高插花艺术的创作和欣赏水平。

中国用花习俗

由于受几千年的文化和生活方式的影响，中国形成了许多用花的习俗，而且不同民族和不同地区有各自特有的习俗。

下面仅以汉族为例作一简要介绍。

用花颜色的习俗：人们喜用红色花表示喜庆，如常选红色的牡丹、红色的月季、红色的蜀葵、香石竹等用于婚礼、生日和庆典的场合；白色花表示哀悼，如选白菊花、白百合、马蹄莲等用于送葬、扫墓；黄色花被视为皇家和佛教的色彩，如将黄色牡丹、黄色月季、黄色芍药、黄色菊花等用于宫廷插花中。

不同节气的用花习俗：中国民间有很多节气，在不同节气用花有所不同。如清明节常采折娇柔的柳枝和明媚的桃花用于扫墓；五月初五端午节，常采折带有香味的菖蒲和艾蒿等草药，扎在一起挂在门上，驱虫避邪；九月九重阳节，以赏菊酒表示庆贺。另外，民间还常用柏枝来插花，以象征冬至的到来。

国外的不少节日都有其特殊的含义和内容，而且发展至今，在庆祝纪念时，都离不开花：

情人节。定于每年的2月14日。相传其起源是古罗马青年基督教传教士圣瓦伦丁，冒险传播基督教义，被捕入狱，感动了老狱吏和他双目失明的女儿，得到了他们细心照料。临刑前圣瓦伦丁给姑娘写了封信，表明了对姑娘的深情。在他被处死的当天，盲女在他墓前种了一株开红花的杏树，以寄托自己的情思。这一天就是2月14日。现在，在情人节里，许多小伙子还把求爱的圣瓦伦丁明信片做成精美的工艺品，剪成蝴蝶和鲜花，以表诚心立志。姑娘们晚上将月桂树叶放在枕头上，希望梦见自己的情人。通常在情人节中，以赠送一枝红玫瑰来表达情人之间的感情。将一枝半开的红玫瑰衬上一片颜色漂亮的绿叶，然后装在一个透明单支花的胶袋中，在花柄的下半部用彩带系上一个漂亮的蝴蝶结，形成一个精美秀丽的小型花束，以此作为情人节的最佳礼物。

复活节。每年3月22日至4月25日之间，常在4月11日。复活节是基督教会的重大节日，纪念耶稣基督在十字架上受刑死后第三天复活。复活节的民俗因地而异，吃复活节蛋是最流行的活动，寓复活再生之意。用花常选用白色的百合花，象征圣洁和神圣，用以表达对上帝崇敬之意。

母亲节。为每年5月的第二个星期日。通常以大朵粉色的香石竹作为母亲节的用花。粉色是女性的颜色，香石竹的层层花瓣代表母亲对子女绵绵不断的感情。送花时既可送单支，也可送数支组成的花束，或插作成造型优美别致的插花。

儿童节。6月1日为国际儿童节。一般用多头的小石竹花作为儿童节用花，常挑选浅粉色和淡黄色的花朵，以充分体现儿童的稚嫩和天真烂漫的特点。用这样的小石竹花插做成各种富有童趣的插花作品，是儿童节的最佳礼品。

父亲节。为每年6月的第三个星期日。通常以送黄色的玫瑰花为主。在有的国家，把黄色视为男性的颜色。在日本，父亲节时必须送白色的玫瑰花。

枝数和造型不限。

圣诞节。定在 12 月 25 日，纪念耶稣基督的诞生，同时也是普遍庆祝的世俗节日。古罗马人用青枝绿叶和灯火装饰房屋，后来演变成团聚欢宴，燃烧大块木柴，品尝大型饼糕，张挂树枝，陈放枞树，探亲访友。火与灯象征温暖和长寿，常青树象征奋斗与生存。现在的圣诞节，通常以一品红作为圣诞花，花色有红、粉、白色，状似星星，好像不凡的天使，含有祝福之意。在这个节日里，可用一品红鲜花或人造花插做成各种形式的插花作品，伴以蜡烛，用来装点环境，增加节日的喜庆气氛。

9. 花艺与插花

花艺就是广义的插花。更确切地讲，就是用剪切下来的各种花材和其他装饰性材料进行艺术造型的创作活动，也可称为切花艺术造型。因此，它与插花艺术的创作原理和艺术表现手法基本相同。

它们之间的不同点是：

插花必须是插在容器中，而花艺可用也可不用容器，可以吊挂在壁面上，或直接插制在台面上。

插花必须以植物材料为素材，而花艺除用植物材料外，还可用许多非植物的装饰性材料，如金属的、玻璃的、塑料的、棉纺织品等。

花艺创作在选材、构思、造型等方面，都比插花更加广泛自由，尤其在造型上更具装饰性和时代感。所以当前在国际上，尤其在一些大型展览和比赛场合，它被广泛应用，造型趋于大型化，很有气势，这是插花无法与之相比的。

10. 日本的花道

花道是日本国对插花艺术的特有称呼，实际上就是插花之意。日本人习惯将品茶、习武、书法与插花等传统技艺称之为道，如茶道、剑道、书道、花道等。

插花的历史及现状

根据考古发现的文化遗迹证实，世界插花发源地有东方、西方两个。西方各国的插花源于古埃及。早在公元前 2500 年，埃及人就用睡莲花（印度蓝睡莲和齿叶睡莲）插入瓶或碗里，装饰餐桌，或作礼品，或作丧葬品。至于东方各国插花的发祥地，目前有两种说法。其一说起源于印度，理由是插花首先由佛前供花兴起，佛教源于印度，但至今未找到任何足以证实的历史资料。其二说源于中国，理由是在佛教传入中国前，民间已有切花（古代称折枝花）的广泛应用，这是原始的插花意念，是插花的雏形。

1. 中国的插花历史及现状

关于中国插花起源问题，有两种看法：其一是认为起源于六朝时期（200～589 年）。北周诗人庾信作《杏花诗》云：“春色方盈野，枝枝绽翠英。依稀映村坞，烂漫开山城。好折待宾客，金盘衬红琼。”可见当时民间已有采折花枝入盘待客会友的习俗。5 世纪《南史·晋安王子懋传》载：“有献莲华供佛者，众僧以边鬘边盛水，渍其茎，欲华不萎。”这已明确证实在这时期已有插花水养，并作为佛前供花，距今已有 1500 年历史。其二是认为中国插花起源当推汉朝。据考古发现，在河北望都发掘的一座东汉古墓的壁画上，画有一件陶质卷沿盆，内插等长、等距、同形的 6 枝红花枝，酷似人为

插作而成。说明早在 1900 多年前的东汉时期已经有了原始插花的意念和雏形。其实早在春秋战国时期，民间、宫廷已广泛应用切花装饰自身或馈赠亲友，传递感情。发展到东汉，将切花插水贮养是完全合情合理的事。

我国古代插花，曾经有过昌盛发达时期和卓越灿烂的成就，至今在世界插花艺苑中仍有巨大的影响。我国古代插花艺术的发展，大体可划分为 6 个时期：

六朝以前（220 年以前）为插花萌芽阶段

已有插花的原始意念，属插花萌芽阶段。

六朝时期（220 ~ 589 年），为插花初级阶段

开始有简单的瓶插和盘插两种表现形式，佛前供养插花已经比较盛行了。

隋、唐、五代时期（589 ~ 960 年），为插花普及、发展、兴旺阶段

在这个时期，举国上下普遍出现了以花为友、寄情花木，陶冶情操的盛况。无论民间、寺庙或宫廷，皆盛行插花，尤为寺庙供养插花为盛，每次插千余枝，十分壮观。插花形式不仅有瓶插、盘插，还有吊挂插花以及专门供插花朵硕大的牡丹、芍药等花卉的缸插。在这个时期还出现了插花的著作。

宋元时期（960 ~ 1368 年），为插花繁荣昌盛阶段

这时全国各地种花、卖花、买花、赏花盛况都超越了以往各代，插花之风盛极一时。

除宫廷、寺院、民间盛行插花用以陈设外，就连公共场所的饭店、花馆、酒楼，甚至在游船上，都有插花布置，并以此招引食客和游人。

每年春末，各大城市如杭州、开封、扬州、洛阳等，还举办不同规模的万花会。用花 10 万余枝。由此可见，我国当时插花艺术的普及、规模及其发展盛况，绝不亚于当今世界盛行插花艺术国家的现状。

对于插花技艺的研究，当时也已经取得了很大的成就。人们崇尚理学，注重内涵，常以花材影射人格，喜用松、竹、梅、柏、兰、桂、山茶、水仙等寓意深刻的花材，用以表达人生抱负、理想为主题。不同的花材和花型，用于不同的场合，如构图直立对称、花枝或紧密繁茂常用于宫廷、家庭厅堂中插花，而清疏素雅、简洁明快就常用于寺院及斋房中的插花。

对于花材保养及保鲜方法，当时也有较多的研究。在这个时期的插花技艺中，已经有诸如烧灼法、沸汤法、封蜡法、涂沫药剂法等运用。涉及花材保鲜的书籍也很多。这些方法及资料对当今的花材保鲜都有指导意义，值得我们认真阅读和总结。元代插花虽不及宋代兴盛，但由于受当时文人画和花鸟画的影响，多以借花浇愁或表达个人心中的冥想，所以出现了心象花和自由花，表现出自由浪漫、无拘无束、轻巧秀丽和潇洒简逸的风格。

明至清末时期（1368 ~ 1911 年），为插花成熟、完善的鼎盛阶段

在这个时期，插花技艺、花型创新及风格、艺术理论等各方面，都具有很高的水平和成就。花型多变而新颖，有理念花、院体花、新理念花、心象花、写景花等等。插花著作十分丰富，有一般著作，及专门论述插花的专著，如《瓶花三说》、《瓶花谱》、《瓶史》等，标志着这个时期插花技艺的成熟及其理论体系的形成与完善。

清代以后为我国插花艺术的停滞衰退阶段

由于战祸连年，许多宝贵的插花图片和资料散失殆尽，各地不同风格流派的切磋交流受到影响；又因国民经济的持续衰落，必然影响到属于文化范

畴的插花艺术，使之走向停滞和低潮。这种局面延续近百年，直到近十几年来才得以复苏。

由于历史上出现的断层，使中国插花艺术停滞、衰落 100 余年。改革开放以来，人民物质、精神文化生活水平大大提高，使这门古老的艺术又得以复苏，目前正处在恢复发展阶段。插花活动恢复和普及较早的当数广州、上海和北京。在它们的带动和影响下，不仅已有了全国性的插花组织——中国插花花艺协会、中国风景园林学会花卉盆景分会插花艺术专业委员会，而且有 20 个省市都成立了相应的插花组织，形成了一定规模的专业队伍，活跃在全国各地。至今已多次举办了各种类型的插花活动。每隔两年举办一次全国插花大赛，1992 年 11 月在广州举办了全国第三届插花大赛。以后的大赛将由各省、市、自治区轮流申办举行。由于插花活动的普及和发展，不仅活跃了各地的文化娱乐活动，推动了精神文明建设，而且促进了中外文化交流及国内鲜切花生产的发展。北京、广州、上海、西安等城市，都曾与国外插花界朋友或组织，进行过观摩展览、表演、讲学、研讨等多种学术活动。通过这些活动，更进一步推进了插花艺术的迅速发展和提高。随着时间的推移，深信中国插花艺术，将以其绚丽多姿、灿烂夺目的风采，再现于国际插花艺坛，独领风骚。

2. 日本花道的历史及现状

日本花道起源于中国，最初是由唐代佛前供花随佛教一起传入日本的。唐代的礼仪、佛前供花以及供花用的青铜花瓶、祭坛器皿等等传至，使日本佛教得以发展，从而也促进了祭坛插花的兴起。

日本插在相当长的时期内，都以寺庙祭坛插花为主导，仅在僧侣中流行，具有浓厚的宗教色彩，花型严谨而对称。直到 14 世纪，足利义满将军十分爱慕中国文化，举办花御会即插花比赛，又仿效中国的七餐供陈之习俗，兴起了七瓶花赛会，深得将军、贵族们的喜爱，视为一项娱乐消遣活动，一时在宫廷中盛行。从此，插花便逐渐脱离宗教色彩，步入宫廷、武士、贵族之家，由供花变成赏花，作为庆典和装饰的艺术品。花型虽无前期严谨、苦涩的祭祀味，但仍十分复杂与规范化，重视构图美，又崇尚自然。常以 7~9 枝花材构图，并用常绿枝叶相配，这便是早期的立华形式。

15~16 世纪以后，日本太平盛世，插花广泛普及，插花技艺得到长足发展，艺术风格有较大变化，除了立华花型的完善之外，还派生出生花花型，由于其多以 3 枝花材构图，作品简洁优雅，故很快得以蓬勃发展和普及。以后插花在日本形成了一定体系，并建立了插花理论，著作也相继问世，新的插花流派多有产生。17 世纪末《瓶史》传入日本，并得到发扬光大，为此专门创立了宏道流。以后又有投入花、自由花、盛花等花型的出现，插花更在民间普及和盛行，成为一种教养必备的常识。造型不再拘泥于形式，而更趋向自由构思。

第一、二次世界大战期间，日本花道史上出现的两次低潮，各流派纷纷解体，花道无人问津。第一次大低潮直到明治中期（20 世纪末）才得以复苏。由于受中国清代盆景和盆景式插花的影响，以及西方文化的大量涌入，促进了日本花道的改革和发展。过去插花一直被男性所垄断，但自明治维新后，随着女性地位的提高，花道成为女性必学之道，甚至成为衡量女性教养素质的标准之一。在这一时期中，日本插花的新流派、新花型层出不穷。第二次世界大战后，特别是 50 年代，是日本花道发展的第二次转机，因为日本的花

道受到美国的青睐，并为其广为宣传，深受欧美各国人民的欢迎热爱，而在日本国内也对花道掀起了大改革的风潮。

目前，日本花道不仅流派众多，花型有特色，技艺高妙，而且活动面很广，其国内上下和世界各地，都有日本花道各大流派的分支机构。可见日本的花道虽源于中国，但却已演化成日本大和民族特有的传统文化艺术之一，并且早已走向世界。

日本花道主要流派：有池坊流、小原流、草月流、松风流等等。

其中池坊流为最古老、最大的流派，已有 500 余年历史，拥有百万会员。池坊专永为现任第 45 代家元（领导人）。池坊插花形成主要有立华、生花和现代自由花。

其次较有影响和著名的要数小原流。该流派成立于 1867 年，创始人为小原云心。他率先改革原有立华和生花插法，创立盛花花型，将花插入圆形浅盆的插花器上，表达自然景观之美，倍受欢迎。目前它拥有 50~60 万会员，以投入花和盛花为其主要形式。

再次为草月流。该流派成立于 1927 年，创始人河原苍风，极富大胆革新精神，打破以往日本插花中许多旧的观念和规范，率先在插花中使用非植物材料，改变跪地插作为坐地插作的规矩，并提倡插在室内可随意摆放，不一定非陈设在壁龛中等等。主张自由创作，自由发展个性。因此，该派作品构思新颖，花型活泼多变，颇富时代精神。

日本最主要的插花形式：主要有立华、生花、盛花、投入花和自由花等。其中以立华和生花最富有日本花道的特色。

立华。其含义为竖立的花。起源于 16 世纪，成型于 17 世纪第二代家元专好时期。立华是池坊流的代表花型，也是各种池坊插花形式的源泉。它是由 7~9 枝花材构图，分上、中、下 3 段插作而成的一种左右对称而竖立的花型，构图严谨，意念抽象，着力表现山川峻岭、岩石峭壁、溪流山村等大自然的景观之美。每枝花材都有一定的长度、一定的位置、一定的伸展方向和插作次序。各花枝必须插在瓶内，并由此伸出，花脚集中呈圆柱状。立华还有传统立华与现代立华之分。

生花。含义为生长着的花。起源于 18 世纪，成型于 19 世纪池坊专定时期的简易插花形式。以 3 主枝为骨架，组成半月形或不等边三角形的不对称花型，选用花材少而精，构图简洁，造型优美，亭亭玉立，充分表现出花材的自然形体美、色彩美与组合之美，同时也充分体现出人们对花草所寄予的情感。生花的 3 主枝分别象征宇宙间的天、地、人。

盛花。出现于 19 世纪，由小原流创建。用浅盘花器和插花器插置花材的一种形式，表现自然美观之美。

投入花。投入花的容器，一般其颈项较高，以便花材投入，且不用插花器固定花材，仅将花材靠在容器的内壁或底部使之稳定。投入花对于初学者不易掌握，但对于插花熟练者则得心应手。初学者可以选择自然姿态优美的花材直接投入成型，不失为一条捷径。

自由花。为近期形成的一种插花形式。主张表达个性，表达各种花材自然之美和基本特性。其风格有自然式和抽象式两种。

3. 欧美各国插花艺术史与现状

欧美各国由于地理位置、民族文化和风俗习惯等方面的相似，因而表现在宗教信仰、插花艺术等思想文化形态，也有许多共同特点，形成了统一的

西方插花艺术的体系和风格。

西方插花艺术起源于古埃及,早在 4500 年前埃及人就懂得用睡莲花插在瓶、碗里作为装饰品、礼品或丧葬品,这是迄今被发现的人类最早最原始的插花作品。正因为如此,所以说西方插花艺术历史悠久,源远流长。

在古埃及出现插花艺术以后,随着文化的传播,插花艺术首先传至希腊、罗马,进而进入荷兰、比利时、丹麦、英国、法国,并得以发展。然而真正得到昌盛发展,是在 14~16 世纪文艺复兴运动以后。同其他文化艺术一样,插花的主题表现不再受宗教束缚,插花类型亦多种多样,瓶花、花篮、花束、果盘等,成为室内陈设和社交活动常用的装饰品和礼品。插花技艺有了很大提高,它不再是简单的自然花束,而是选用多种、大量的花材,进行色彩上、造型上的设计,匀称地插满容器,构成丰满而密集的大花束,初步形成了造型简单规整、花朵匀称丰满、色彩艳丽、形态直立的西方大堆头式风格。

18~19 世纪,欧洲资本主义继续发展,殖民主义不断扩张,促进了欧美各国本身经济、文化艺术的发展,也扩大了世界贸易、文化的交流和传播。大量的异国观赏植物、陶瓷容器、工艺品等涌入欧洲,掀起了观赏植物栽培、花卉装饰和花园建设的热潮。无论是宫廷或民间,干、鲜插花作品已广泛应用在室内装饰和社交活动中。为了与雄伟壮丽的宫殿和别墅式建筑、珍贵的家具以及其他装饰品协调一致,这一时期的各种花卉装饰品都趋于大型化,插花作品也具有体量大、容器大、花材量大的特点,可以说是将原有的风格特点更加予以发挥。

此外,它还吸收了东方插花艺术的一些特点。即在插作时,不仅所用花材种类丰富,而且量大,各种几何图形的构图,既匀称、丰满,又对称、规则,充分表现出自然的形态美和色彩美。新的变化是注重用枝、叶表现线条美,不仅表现直立的线条,也追求斜出、下垂和弯曲等各种流畅的线条美。这种丰满而活泼的构图,更进一步地完善和形成了西方插花艺术的风格。至今,欧美各国仍然保持了这种插花风格。

由于当前受到世界现代艺术潮流的影响,为了适应与表达现代意识和情感,西方插花艺术也呈现出百花齐放、五彩缤纷的局面。既有传统式插花,也有改良后极具时代感的插花,以及融东西方插花艺术为一体的自由式、抽象式和装饰性的各种插花形式,特别是室外大型花艺、舞台装饰花艺、大型橱窗花艺、大型装饰花束等等更为盛行。

当今插花和花艺,不仅已经成为一种室内的陈设品和社交礼品,而且它已经成为人们生活中不可缺少的一部分,是物质文明和精神文明的标志之一,是美好、幸福的一种象征。

第二章 插花的器具

初学插花者只要准备 3 件基本用具即可：一把剪刀，家用剪刀或修剪树枝的枝剪；一个容器，能盛水的浅盆或瓶或篮等均可；一个花插或一块花泥，插盘花、盆花时用。经常插花者除上述 3 件基本用具外，最好备有以下用具：窄长刀身的小刀、小手锯、花插筒、细铁丝、绿胶带、丝带、水桶、小型喷雾器等。

花插、花插筒

花插也叫剑山或插花器，是一种用以固定和支撑花材的用具。当用盆和浅盆等宽口浅身类容器插花时，必须用它。花插通常是由锡、铅、铜等重金属材料制成的，其基座底部平整、稳重，基座上焊有大量毛刷状细密、尖锐的钢针。花插形状和大小多种多样，如图 8。可依容器形状和插入花材的大小及多寡选用合适的花插。

购买花插，一定要选不生锈的重金属制品，否则浸入水中生锈后，污染水质。另外还要挑选铜针密而较细锐，但又不易弯曲和倒伏者。至于基座形状则无关紧要，但底部平整至关重要，否则不稳易倒。

花插筒也叫剑筒或插花筒，它是用于大型插花作品时作为升高花材高度的一种用具。通常用金属片或塑料制成，上部是一个圆锥形漏斗状杯子，下部是一根细长坚硬的支柱。当花枝不够长时，可将小花插或花泥放入漏斗内，盛上水，再插入花枝，花插筒的支柱便可把花枝提升到预定的高度，既可满足造型需要，又可保持水分。花插筒有多种型号，根据需要可挑选漏斗口径和支柱长短适宜的使用。

花泥

花泥也叫花泉或用水海绵，是用酚醛塑料发泡制成的一种插花用品。同花插一样，是一种固定和支撑花材的专用特制用具，形似长方形砖块，质轻如泡沫塑料，吸水后又重如铅块，插作花篮和使用宽口浅身花器时都离不开它。使用前先将花泥切成体积适合的块状，放入水中，让其自然吸足水沉入水底后取出，再置于容器中，然后插花，这样，花材既得到固定，又可保湿。花泥的上面、四侧均可插花，比花插使用面大，且灵活方便。缺点是寿命短，使用 1~2 次后，孔洞太多，易破碎，不能再用。因此，花泥属于消耗性用具，由于成本较高，一般家庭用它来插花的不多。

花泥有两大类，一类是吸水后专供插鲜花使用的，有绿、粉、蓝、褐等色，有的还含保鲜剂，花枝插入后，不仅稳定，还保湿、保鲜。目前国外及香港、台湾均有生产，国内如无锡、北京等少数厂家只生产保湿的花泥。另一类是不吸水的干花泥，专供插干花和人造花使用。

花插和花泥在插花中只起固定和支撑花材的作用，并且只用在盘、盆、篮等浅身花器中，瓶插不用它们。如果没有花插和花泥，可以想法寻找代用品，例如用卵石堆积成花插状，花枝插入缝中；用生萝卜切成方形，将花枝插入，四周再用重的石块将萝卜压住；用铁丝绕成乱团，放在容器中，将花枝插入铁丝空隙中；用掺水和好的胶泥土固定花枝，花店在插花篮时常用它

代替花泥；插干花和绢花时还可用。总之，代替花插、花泥固定花材的用具和方法很多，可因地制宜加以选用。但不管哪种代用品和方法，都必须起到稳定、支撑花材的作用，同时又不影响美观，不损伤容器和花材。

花材的保鲜

如果用花泥固定花材，要先用塑料薄膜将花泥四周包起来，使其不向外渗水，然后放在编制花器中再插花，花泥中多余的水分就不会浸湿花器了。如果用花插固定花材，可先用塑料薄膜铺垫在编制花器四周并固定好，然后放入花插或花泥再插花；亦可先找一个能盛水的小型容器如烟灰缸、玻璃器皿等，将花插或花泥放在里面，然后放进编制花器内插花，这样既能保证花材吸水，又不会浸湿花器。

花器

供插花使用的容器叫花器，我国古代还称其为“金屋”、“大地”，将其比作鲜花的居室。容器在插花中的作用是相当重要的，它不仅能够盛放、支撑和保养花材，而且它本身就是插花作品构思、造型的一部分，特别是在东方式插花中有着举足轻重的作用。

如果容器借用得好，可使作品立意新颖，形象生动。花器的形、色及质地等，常常决定了作品的主题表现、体积大小和色调的气氛。从整体讲，花器与花材相比，它毕竟是配角，应与花材协调一致，烘托花材之美，而不能喧宾夺主。在西方式插花及许多礼仪插花中，花材与花器的这种主次关系是很明确的，特别是礼仪插花中的花钵、餐桌花等的花器，仅起摆放、保养、支撑花材的作用，而且花材也常常把它们的形状给遮盖住了。

明白了容器在插花中的作用，就知道哪些容器可以用来插花。应当说凡是能盛水以满足花材水养要求的任何器皿都可以用来插花，除了正规的花瓶、花篮之外，生活中有许多东西都可以利用，如碗、盆、碟、罐、杯、易拉罐、烟灰缸等等。从质地上讲，不管是陶瓷的、玻璃的、木制的、金属的或塑料的，皆可使用。从形状上讲，更是多种多样，但归纳起来，可分为四大类：一类是高身、小口的瓶类容器，如各种花瓶、长筒、长管等；另一类是浅身宽口的盘类容器，如笔洗、水仙盆、盆景的浅盆等；再一类容器的高度介于前两者之间，如小缸及一些口较宽较深的碗、盆之类的容器，我国古代的缸花和日本的立华、生花常用的容器可归入此类；最后一类为带把的篮类容器。

插花容器的挑选

挑选容器首先要注意以下几点：

容器底部要平整，插作后摆放稳定，不易倒伏。

瓶类容器的开口要大小适宜。开口太小，插入花材后，容易堵塞瓶口，使容器内的水因空气不流通、闷热而导致腐败，缩短花材水养时间，影响插花寿命及观赏效果；开口过大，则不易固定花材，不宜选用。盘类容器的深浅也要适宜，如果过浅，水不能浸过花插，花材吸不上水，也不宜选用。

(3) 容器的形状、风格、颜色和质地都应 与花材和周围的环境条件协调统一。如系中国古典式建筑和家具，则宜选用陶瓷容器和仿古容器，会显得高雅、古色古香；现代建设与家具，宜选用塑料、玻璃以及仿金、银容器，再配上艳丽的花材，更显得华贵富丽；深色的家具或背景宜选用浅色容器，而浅色家具或背景宜选用深色容器。但无论何种条件与背景，都最忌选用鲜艳夺目、雕花挂彩、形状繁杂的容器，通常以简洁大方、素雅稳重者最为合适。

垫座、配件

垫座是铺垫在插花作品下面的一种用具，其作用是烘托作品、增添美感，通过其均衡构图，完善造型，使整体更为协调统一。这在东方式插花艺术中，尤其是我国古典插花中，常有应用。

垫座的外形有长方形、圆形、椭圆形等，其质地有木质、塑料、竹、藤、草编等。

配件是插花作品的点缀物。为了突出主题，烘托意境，或活跃画面，或呼应和均衡构图，使布局更为统一，常常在作品旁增添一些小型工艺品，如造型优美的娃娃、小动物、小玩具及其他装饰品，也常用瓜果、花瓣等作陪衬。所有这些点缀物、陪衬品都是配件。配件选用得体和巧妙，就会像彩云托月一般，使作品主题的表现更为深刻有力和完美，起到画龙点睛的作用。

垫座和配件都不是作品的必需品，不一定每件作品都用，该用则用，不该用就不用，不能画蛇添足。若用，定要与作品的主题、造型、色彩等相呼应，协调统一，点缀恰到好处，滥用就会破坏作品的主题和意境，或起喧宾夺主的副作用。国内配件应用比较成功的作品如“永结同心”、“汲水归来”及“山寨沙龙”等等。

容器盛水

容器中盛水是为了供给花材正常吸收水分，及时补充蒸发掉的水分，使其保持新鲜状态，以便延长其寿命。所以，插作前应当先在容器中盛一些水，待插作完毕，放置陈设地点后，再添加一部分水。水深以浸没花插为度，瓶水以达瓶身最宽处为宜。许多初学者，常常在动手插作前忘记盛水，甚至插完后也没有盛水，从而导致花材早蔫，应当引起注意。

铁丝

铁丝在插花中用途很多，可加固编织容器，对花材进行缠绕、绑扎、支撑、弯曲、造型等等。

插花中常用的铁丝型号为 22 号及 24 号。一般在 14~30 号或 16~36 号中选用。号码愈大，铁丝愈细。

铁丝在插花中的主要用途是：

细弱花枝的拉直、扶正；

花瓣散裂的加固；

花枝的加长；

软垂叶的支撑；
花枝的靠型；
花材的固定。

第三章 插花设计的要领

插花设计的基本原则

创作一件插花艺术作品，首先必须明确制作的目的、用途，以及所要表达的思想内容，做到心中有数，然后才能根据一定的艺术创作原则和方法去进行创作。这一创作过程被称为构思立意。

1. 构思立意

立意

是作者要在其作品中所要表现的主题思想。这主要包括所要表现的内容、情趣和意境。

构思

在主题思想确定后，思考选用什么样的花材、容器，怎样的构图来完成作品，使其能体现主题思想，这称为构思。

插花艺术的构思，主要从选用花材方面入手，根据不同花材的形态、色彩、象征意义等进行巧妙组合，以表达作品的思想主题。在我国的传统花材中，许多都具有一定的象征和含义，例如：牡丹雍容华贵，象征富贵、显赫；菊花不畏严寒，象征孤傲不群；荷花出污泥而不染，象征纯洁高尚；松树四季常青，象征长寿；梅花傲雪凌霜，象征不畏艰难。另外某些花材组合在一起，常用来表示特定的意义，如：梅、兰、竹、菊被喻为四君子；松、竹、梅代表岁寒三友；苹果、桃、石榴象征福禄寿。这种借助于花材的寓意来表现插花作品主题思想的方法是我国传统插花创作中常用的一种方法。

容器在插花作品中，特别是东方式插花中起着重要的作用，它是插花作品的一部分。容器的巧妙使用在插花作品中经常会起到画龙点睛的作用。例如用一竹编的鸭子来做插花容器，以喻示春天到来的迎春花为主，配以其他花材，就可创造一题为“春江水暖鸭先知”的作品。国内外的插花作品中巧借容器的作品为数不鲜。日本的插花作品“歌唱自然”；我国的“山村晨晖”全是巧借容器的成功之作。

配件是插花作品中的一些缀物，它与容器、花材的有机结合，同样会给插花作品增色。配件能使作品更加情深意浓。配件应用的恰到好处，可起到突出主题、完善构图、活泼画面、均衡色彩的作用。配件终是配件，不是每件作品必备，该用则用，不该用则不用，用则巧用，这是配件的使用原则，不可画蛇添足。如作品“花前月下”和“山村晨晖”等，其中配件的应用恰到好处。

配件的种类很难说清楚有哪些，只要能巧妙地用到插花作品中，起到画龙点睛的作用，就可以成为插花配件。工艺品、儿童玩具、学习用品、文房四宝、小工具等皆可点缀插花作品。

2. 构图原则

插花艺术主要表现的是一种形式上的美，这种美的表现程度是作品成败的关键。在作品中要充分体现这种形式美，需根据以下几个基本原则进行创作。

均衡

即平衡、稳定。在人的视觉感受中，平衡的形象能够给人一种稳定、舒服的感觉。反之，则难受、别扭、不安定。平衡、稳定是欣赏一件艺术作品

最基本的标准。均衡一般有两种形式：对称式均衡和不对称式均衡。

对称式均衡是指处在对称轴线的两边的量、力、形、距等完全相同、相等。这是一种最稳定的均衡。在礼仪插花中多用这种构图形式。

不对称式均衡是指在中轴线的两边的量、力、形等不相同、不相等。但是人的视觉感受和心理感受是相同的。这就同一斤棉花和一斤铁在天平上的感觉一样，虽然各自的形状、质地、体量不同，但二者是平衡稳定的。

统一、变化原则

在创作过程中，选择花材不管有几种，都应分出主次，主花材应起主导作用。同时不同的花材之间应有一定的相似性。当选用的花材较少时，又应富于变化，比如在体积、质地、花朵的大小，开放程度等方面，应有一定的差别。要使作品中的各项因素在一定程度上具有某种差异，又不能造成杂乱无章的感觉，就需要我们用变化、统一的艺术眼光，在创作中追求和谐统一与变化多样的艺术效果。

协调对比的原则

协调对比是指花材变化的程度。如花材品种单一，没有变化，则插花作品显得单调无生气。但是，花材变化太多，差别太大则主题不突出，缺乏协调性。作品会显得很零乱，没有章法，会降低观赏效果。

在花色的配置上，应根据其放置的不同场合，决定花色的配置方法。在书房寝室中，插花作品的色彩宜柔和淡雅，花材在色相、明度、饱和度等方面均应较为接近，对比不要过分强烈，而与环境不适应。在喜庆、迎宾等气氛热烈的场合，就可选用对比强烈的色相、明度、饱和度高的花材，以烘托气氛，振奋情绪。

花材的形态配置，也要注意协调，在变化之中追求和谐。如面型花材与线型花材的配合应在一定程度之内，巨大的圆形蒲葵叶，就不适宜与纤细的柳枝等线形花材配合，二者的反差过于强烈，虽有变化，但不够协调。

花材与花器之间也应注意协调。精制的瓷器、玻璃器皿，配上花色艳丽、轻柔的虞美人和经过漂白造型的细柳枝等，一定会显现出上下和谐统一的高雅美。质地自然、纯朴的容器就应配上体大、质地厚重的花材，甚至粗笨的树枝、树根也可选甲，给人以粗犷的自然美。

总之，插花作品的构图应在符合诸原则的基础上完成，不可偏颇一侧。插花作品的均衡，要通过花材来体现。花材的选用，要追求其形态、质地、色彩等方面的变化、和谐，以使插花作品达到不拘一格、出神入化的艺术境界。

插花的构图

插花作品的整体姿态和花枝在容器中的位置，形成了插花的各种构图。按姿态分类，主要有直立式、倾斜式、垂挂式、水平式。按外部轮廓分类，主要有对称式、不对称式、自由式和盆景式。

1. 姿态分类

直立式插花

直立式插花的主体花枝呈直立状，整个作品呈现一种挺拔向上、稳健、刚劲的艺术美感，这种形式的插花作品往往选用一些具有直立形态的花材，例如：水葱、唐昌蒲等。

倾斜式插花

作品的主体花枝呈倾斜状插入容器中。主要是利用花枝的自然形态，表现一种自然生动、弯曲倾斜的动态上的美感。这种插花作品多选用一些具有自然枝杈的木本花卉，例如：梅花、海桐、龙枣等。

垂挂式插花

作品的主体形态由容器中间垂挂下来，利用一些柔软，自然弯曲而又富有弹性的蔓性植物如：常春藤、迎春、连翘等，表现一种流畅、飘逸的艺术格调。这类插花作品多采用高身容器，摆放在高于视平线的位置。

花材的整体造型呈水平式斜伸或平伸于一容器中，形状不高，一般没有明显的高低变化。

只有左右的长短变化。这种形式的插花作品装饰性强，一般以扁平状容器为佳。在餐桌或会议桌上使用。

2. 按外轮廓分类

对称式

对称式插花常以容器中心作为中轴线，插成几何图形式的构图，如椭圆形、半圆形、扇形、等边三角形等。整个形态规矩、整齐、左右用花数量基本均等。对称式插花作品往往用花量大、种类繁多、容器口较大，形成热烈、欢快的艺术特色。

不对称式

不对称式插花是艺术插花的基本形式，作品的外形轮廓没有具体的模式，造型设计可随意创作，发挥设计者的想象力，自由开放，可以创作成各种模式，如L型、弧线型、各种不等边三角型等。但不对称式构图，应在均衡上下功夫，避免出现一头沉、重心不稳、头重脚轻等现象。不对称式插花的用花量不大，形态秀丽、活泼生动，充分体现了植物材料的线条姿态及色彩等诸因素的美。

自由式

自由式插花无具体形式，装饰效果强，可随意选择花材、容器，组合造型新颖多样、可充分发挥创造者自身的艺术情调，比较灵活多变，具有一定的创造性。

盆景式构图

盆景式插花的设计构思和创作盆景时的构思一样，着重于景色意境的表现，其形式自然气息浓厚，用材广泛，内容丰富。此类设计常采用扁盘状容器。

构图要领

1. 作品的比例与尺度

选择适宜的比例与尺度，是确定插花构图中各种数量指标与比例关系的基本法则。

其比例与尺度，通常从以下两个方面来考虑确定：

确定作品的整体尺度。作品的整体尺度，应当根据作品摆放环境的空间大小和要求而定。目前，国际上花艺作品展览趋向大型化，尤其是室外展览、舞台表演或大型橱窗装饰等，作品可高达1~3米，极为醒目壮观，可与宽广的大空间相协调。一般室内摆放作品的大小，大致可分为3类：大型作

品高 1~1.5 米，中型作品高 40~80 厘米，小型作品高 20~30 厘米。但是，不管哪种类型的作品，其整体尺度和比例，一定要与周围空间大小相适应，它给人的视觉感受必须是舒服与和谐的。

确定主要花枝与窗口之间的比例（以三大主枝构图为准）。

第一主枝长度应是容器总长（容器口直径加容器高）的 1.5~2 倍。

第二主枝长度应是第一主枝长度的 3/4。

第三主枝长度应是第二主枝长度的 3/4。

各主枝的补枝长度一般不应超过其主枝之长。

以上这些尺度和比例，都是根据数学上的黄金分割比例关系确定的。按照这些比例构图，任何形式的尺度与比例都是合理的，各部分之间都是和谐的。但插花构图毕竟是艺术创作，尺度和比例的确定，不必像数学公式那样精确，稍有差距是允许的，也不必用直尺和圆规实测。初学者怕掌握不准可以那样测算，以后应完全靠实践经验用目测确定。

2. 多样与统一

一件作品只插一种花、只配一种衬叶，一定会感到太单调。但是，如果插 5~6 种花、配 5~6 种衬叶，又会觉得太零乱。那么究竟插几种花材合适呢？实际上关键不在于选用花材的多少，而是如何做到：花材虽少而不单调乏味，并有变化的效果；花材多但不杂乱无章，并有整齐一致的效果。这就是多样与统一法则。

其具体做法是：

选用少量花材，特别是单一花材构图时，首先要使花材本身有变化。如花朵有大有小，开放程度不同（有花蕾、有含苞欲放的、初开的），花朵姿态不同。其次构图要巧安排，应使花枝高低错落、花朵朝向有变化、有呼应，再加上填充花材和衬叶的陪衬，就会使少量或单一花材在统一中显出许多局部、细致的变化，使整体作品更显得简洁、活泼。

选用多种、多量花材构图时，首先要主次分明。花材与容器之间的关系，应以花材为主，容器为次，选用容器注意不要喧宾夺主；花材与衬叶之间的关系，应以花材为主，衬叶为次，衬叶宜少而简；花材之间的关系，应以 1~2 种为主，突出它们的位置、数量或色彩的效果，不能多种花材平分秋色。其次一定要保证花材之间的某些一致性。如果想重点表现绚丽多彩的花色之美时，一定要尽量保证各种花材在质地上、花形上的一致性。譬如将不同色彩的月季、香石竹、非洲菊和菊花搭配在一起时，一定会产生五彩缤纷、和谐一致的美感。不同色彩是它们的多样性，而块状的花形、近似的质地是它们的统一性。使用在多样变化中求得统一的艺术手法，使其达到了多样与统一的原则。相反，如果想重点表现各种花材的优美线条和花姿美感时，一定要尽量使它们在色彩上、质地上有统一性，如将晚香玉、麝香百合、白月季、白唐菖蒲搭配在一起，花姿各异，但色彩、质地一致，也同样和谐美丽。另外，衬叶种类宜少不宜多，1~2 种足矣，这样才能烘托花材的多样变化。初学插花者最忌选用多种花材构图。

3. 协调与对比的处理

协调与对比是插花构图中最重要的法则之一，处理好这一对矛盾，便能使插花各部分之间取得有机而完整的联系与呼应，取得紧密而和谐的相互配合，从而获得整体的美感。

有对比才有差异，有差异才有变化，有差异才有个性，有变化有个性才

有生气、有刺激性。因此，对比常常在艺术创作中作为突出主题、塑造鲜明形象或产生强烈刺激感的一种重要艺术表现手法，它能产生兴奋、热烈奔放、欢庆喜悦的艺术效果。但是，对比过强，刺激性过大，就会失去和谐感；对比过强，个性太突出，就会失去共性，从而失去内外的关联和协调，产生支离破碎、杂乱无章的现象，丧失其艺术感染力。

协调是对比的对立面，它是缓解和调和对比的一种艺术表现手法，它能使对比引起的各种差异感获得和谐和统一，从而产生柔和、平静和喜悦的美感。因此协调感同样是艺术创作中美的重要法则。

在插花中，协调与对比的关系表现在很多方面。如花材与窗口之间、花材与花材之间、花材与衬叶之间等等，都有形体上、质地上、色彩上以及风格上的协调与对比关系。譬如一件五彩缤纷的大花篮摆在书房内，就显得过于艳丽和繁闹，不如摆放在客厅中与环境气氛更为协调。又如选用一件粗犷古朴的陶罐，插上花梗粗壮、花朵浑厚的菊花、马蹄莲或鹤望兰，一定会显得和谐统一。因为这些花材与陶罐在质地上、色泽上是相协调的。相反，若插上轻飘细柔的虞美人、东方罂粟或香豌豆，就会感到上轻下重，互不关联，很不协调。因为它们彼此在质地上、风格上差异太大，对比太强，故而失去了和谐统一的美感。在花材与衬叶的关系上，如马蹄莲的花朵衬上自身的叶或鹤望兰的叶，就很有协调统一感。因为这些衬叶与花在形态上、质地上都有近似之处。

总之，把握了对比与协调分寸，使之恰到好处，是极其重要的。

4. 花色搭配的要点

花色搭配非常重要，也较难处理。因为花色最引人注目，最具有感染力。所以插花作品中，花色搭配的好坏，常常成为作品成功与否的关键，也是作者艺术造诣高低的体现。花色搭配涉及到许多有关色彩学方面的基本知识，如能了解与掌握，便能很好地领会花色搭配的要点。

首先应当懂得色彩的性质和特点：

色相的种类

原色。指能混合成其他色彩的颜色。有红、黄、蓝三原色。

间色。用三原色中的任意两色混合而成的颜色。如橙色由红色与黄色混合而成；绿色由黄色和蓝色混合而成；紫色由红色和蓝色混合而成。

复色。指由两间色混合而成的颜色。具有缓冲调和作用。如橙绿色由橙色与绿色混合而成；紫绿色由紫色与绿色混合而成；橙紫色由橙色与紫色混合而成。

补色。一原色同另外两原色的间色之间为互补色，每对互补色都为一明一暗、一冷一热的对比色。如红和绿、黄和紫、蓝和橙。

每一色相都有不同的明度（明暗、深浅变化）和不同的纯度（饱和度）。一般原色的明度和纯度最高，间色次之，复色最低。明度、纯度愈高，则颜色愈明亮、鲜艳，反之则愈灰暗。

色彩感觉

不同色彩给人以不同的反映和感受，如色彩的冷暖、远近和轻重等，这是人们长期生活实践的结果。

暖色系。红、橙、黄色容易使人联想到太阳与火，从而产生温暖、热烈之意。

湿和色系。介于冷暖色系之间的颜色，如绿、灰、金、银、黑等色，它

们常起缓冲调和作用。

花色搭配的要点：

花色搭配实质上是处理不同花色之间的协调与对比、多样与统一的关系问题，因此首先应当遵照上述两条法则的要求进行搭配。

在这个问题上，应特别强调必须引起注意的是：

每件作品中，花色相配不宜过多，否则容易产生眼花缭乱之弊，一般以1~3种花色相配为宜。

多色相配应有主次。如果礼仪用花要求喜庆气氛浓烈，选用多色花材搭配时，一定要有主次搭分，确定一主色调，切忌各色平均使用。

除特殊需要外，一般花色搭配不宜用对比强烈的颜色相配。如红、黄、蓝三原色，各自的明度、纯度都最高，相配在一起，虽很鲜艳、明亮，但容易刺眼，应当在它们之间穿插一些复色的花材或绿叶，以起缓冲作用。

不同花色相邻之间应互有穿插与呼应，以免显得孤立和生硬。

花色搭配最重要的一点是以色彩相和为佳，和则生动、神气。具体搭配应根据插花的使用目的、环境的要求以及花材容器条件酌情组合。

常见的花色组合：

单色组合。选用一种花色构图，可用同一明度的单色相配，也可用不同明度（浓、淡）的单色相配。如现代西方婚礼用花喜用白色新娘捧花和白色婚纱，极富纯洁高雅之趣。

类似色组合。类似色组合，就是色环上相邻色彩的组合即色环上任何90°夹角内三色组合。由于它们在色相、明度、纯度上都比较接近，互有过渡和联系，因此组合在一起容易协调，显得柔和典雅，适宜在书房、卧室、病房等安静环境内摆放。

对比色组合。也就是色环上两相对应之色彩的组合，即互补色之组合。如红与绿、黄与紫、橙与蓝，都是具强烈刺激性的互补色，它们相配容易产生明快、活泼、热烈的效果。此种对比色组合，西方古典插花中最为常用，礼仪插花也常使用。

5. 动势和均衡的处理

均衡就是平稳和稳定。在插花中它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。动势就是一种运动状态，一种动态感受。在插花中则指各种花材的姿态表现和造型的动态感。

无论什么样的构图形式，无论花材在容器中处在什么状态下，直立或倾斜，下垂或平放，都必须保持平衡和稳定。只有这样，作品整体形象才能给人一种安定感。可是有些作品的形象往往产生头重脚轻、头小脚大、或缩脖、或向前倾倒、或向旁歪倒等现象，使人看到后第一眼就觉得不稳定、不舒服。其毛病就在于构图时没有处理好各部分的平衡关系和整个形象的稳定性，由于缺乏均衡感而失去美感。

均衡有两种表现形式：即对称式均衡和不对称式的均衡。

所谓对称均衡是指处在对称轴线两边的力或量、或形、或距离等，都完全相等或相同，犹如称重的天平一样。这是最简单最稳定的均衡。插花中对称式构图的各种图形，就是采用这种对称均衡的表现手法，因此它具有简单明了的特点，给人以庄重高贵之感。

不对称均衡是指处在中心轴线两边的量、力、形、距等要素在形式上不相同、不相等，但心理上和视觉上的感受是相等相同的，如同用中国传统称

重的秤，衡量一斤铁和一斤棉花谁重谁轻的道理一样，形状虽不相同、不对称，但二者却是平衡和稳定的。因此，采用这种不对称均衡的表现手法插出的各种造型插花作品，会更显得生动活泼，灵活多变，更富自然情趣和神秘感。广东式插花，尤其是中国古典插花，多采用这种不对称均衡手法，取得造型的和谐与自然之美。

插花中常利用花材组合的高低、远近、疏密、虚实以及花色的深浅等方法，取得不对称均衡的艺术效果。利用呼应和留空白的技法也容易奏效。

动势是均衡的对立面，两者是对立统一、相反相成的。各种对称均衡的造型，虽有端庄、稳重的美感，但常显生硬刻板，其原因就是缺乏动势。花材的安排缺少俯仰、顾盼、曲直、斜垂、张弛等变化所产生的各种动势是没有生气的。而不对称均衡的各种造型，由于具有上述各种灵活多变的组合，花材姿态变化具有丰富多彩的动势，所以可谓形生势成，这种动势非常有生气。所以动势是作品形象生动的主要源泉之一。

6. 插花的韵律和节奏

所谓韵律与节奏，简单通俗地讲，是指事或物进行有规律的重复、有组织的变化之表现。音乐中每一个优美动听的旋律，实际上都是简单的 1、2、3、4、5、6、7 音符，进行有规律的重复和有组织、有变化组合的结果。这些重复、变化与顺序，彼此紧密关联，协调一致，清晰而明快，因此听起来和谐而优美。

其实，在大自然中和人们的日常生活中，就存在许多具有韵律和节奏的现象，如四季的循环、日夜的交替、花开花落，人们每天起床、进餐、就寝，以及他们心脏的跳动等等，都是有节奏、有规律的，非常自然和谐。

插花也一样，构图中各种花材的组合与变化，如花材的高低错落、前后穿插、左右呼应、疏密变化以及色块的分割等等，也应当是像音符一样有规律、有组织地进行，而不能忽高忽低，或只呼不应，或疏密无致。许多作品插得杂乱无章、支离破碎或平淡无味，大多是没有掌握其韵律和节奏的法则。

初学插花者应在闲暇之时，多听听音乐，多跳跳舞，体会一下韵律感、节奏感，这对提高插花作品的艺术水平是大有裨益的。

在一幅画面上最引人注目的位置，也是人的视线在画面上集中交汇的地方，这个位置就叫视觉中心。因为该处比画面其它地方更受人欣赏、喜爱，引起人们的兴趣，故其也被称作兴趣中心。根据数学上黄金分割原理计算，视觉中心的位置是在画面上长边黄金分割线与短边黄金分割线（长边与短边的分割比例相当于 8/5）的交点上。如果把插花作品当作一幅画面，将作品外缘连成一个长方形，找出两边分割线交点，该交点通常位于作品中部偏下的重心处，这就是构图中心，也是插焦点花的地方。初学者不知或忽视此处的重要性，常常造成空缺，或没有把最漂亮的花材插在这里，影响了画面的美观。

7. “起把宜紧”和“瓶口宜清”

这两句话出自我国清代文人和插花名师沈复的笔下。他所著《浮生六记》卷二《闲情记趣》中言：“其插花朵，数宜单，不宜双。每瓶取一种，不取二色。瓶口取阔大不取窄小，阔大者舒展，不拘自五七花至三四十花，必于瓶口中一丛怒起，以不散漫，不挤轧，不靠瓶口为妙，所谓‘起把宜紧’也。或亭亭玉立，或飞舞横斜。花取参差，间以花蕊，以免飞钹耍盘之物。叶取不乱，梗取不强。用针宜藏，针长宁断之。毋令针针露梗，所谓‘瓶口宜清’”

也。”

从以上原文中可知，沈氏对插花技巧的研究十分重视和精辟，至今对我们的学习创作仍有重要指导意义。但是，许多插花者在插作中却常常违背这两句口诀，不管插瓶花或盘花，只顾摆弄花枝上部的姿态，不管与下部花脚的相互关系，满瓶口或满盘底地插立，到处呈现散漫或挤轧现象，不注意剪除花脚上的枝叶，有的浸入瓶口内盘水中，有的散乱在瓶口上，绑扎痕迹也不加掩饰，致使整个作品有拖泥带水和杂乱之感。更有许多作者为简便省事，瓶插也用花泥，并将其堵塞瓶口，但却不注意遮掩花泥，或用些构图上不需要的衬叶硬塞进去遮挡，这样瓶口必然难清。沈氏告诫我们，必须注意将花脚集中插在一起，使一丛怒起，而花枝上部则向各方舒展，宛若聚集自然界中生长的植株一样，同生一根，丛生一起，自然优美，干净利落。日本花道中的立华和生花之所以给人一种清新自如、洁净典雅的美感，其重要的一点就是对花脚的技巧处理十分严谨和巧妙，与沈氏之法有共同之处，值得我们认真学习。

8. 把握增强造型的立体感

要把握好这个问题，插作时必须注意以下几点：

开始搭骨架时，必须注意，三主枝务必不要插在一个平面上。

其余花枝，要分别插在骨架顶点连线内的整个空间里，但务必分插在不同层次中，并以花枝长短、花朵大小及疏密、花色深浅等进行调节，增加层次感。千万不要把各种花枝都插成一个平面或一条线。

插作过程中，要顾及整个造型的上部、中部和下部，以及前部、中部和后部，各方的相互关系。使花材有进有出，敢于拉出容器口外，不能只顾前不顾后，只顾上、下不顾中部。

为此，在作品插完后，应根据上述要求，再检查调整一次，使各部分关系协调、富有层次，以增强立体感。

主题的明确与表达

1. 明确主题的确立

主题是艺术品所要表现的中心思想，是艺术创作的灵魂。

插花作品的主题，是根据创作的目的和要求来确定的。一般确立主题思想的范围有以下3个方面：

为各种喜庆、礼仪和社交活动而创作

如为了欢庆各种节日、生辰、婚礼、庆典，以及迎送、宴请宾朋等等而创作。这类作品的主题思想比较简单明确，主要是以庆祝、欢迎、祝福以及团结、友谊、期望等意思为主。表达方式也是多种多样的，但以表现热烈奔放、幸福欢快的气氛为宜。

为装饰美化环境而创作

如在宾馆、饭店、会议室、客厅、书房、卧室等处摆放的作品，由于它们的主要作用是美化环境，所以比较强调作品的装饰性与环境的协调性，而主题思想的表现则比较随意、简单，可依不同环境的性质和气氛，由作者自由发挥创作。如宾馆内的插花，多以热情周到的服务为主题，表现宾至如归的气氛；而书房中的插花，则可围绕读书、习字、奋发、收获、鹏程万里等意思进行构思。

为艺术表现和欣赏而创作

这类作品的主题思想非常广泛而自由，完全由作者任意抒发情感和表达意愿，或借物明志，或寄情花木，不受环境条件约束，表达方式极为丰富。

2. 主题思想的表达

插花作品的主题主要通过以下几个方面来进行表达：

根据植物传统象征来表达主题

中国几千年的灿烂文化和民间传说，使不少树木花草富有象征意义而被人格化。如松象征刚强、威严和长寿；梅象征坚韧、孤高、不畏强暴的气节；菊傲寒凌霜，象征高雅、长寿；兰象征超尘脱俗；荷象征洁身自好等。因此，可利用具有与之相类似象征意义的植物进行组合，以表达作品的主题。如松、竹、梅寓意岁寒三友，梅、兰、竹、菊寓意清高圣洁四君子。

根据植物的谐音和花语来表达主题

由于受中国文学艺术的影响，不少植物所具有的特定意义的谐音或花语被广泛流传下来，如桂与贵，菊与鞠，牡丹——富贵，竹——平安，苹果——福，石榴——禄，桃——寿等。因此，在进行插花艺术创作时，可依据花材的谐音或花语来表达主题。如将玉兰、海棠、牡丹相配置插作，表示玉堂富贵；牡丹和竹子相配置插作表示富贵平安；苹果、石榴和桃相搭配表示福禄高寿；万年青、柿子、灵芝组合表示万事如意；松枝、竹子和水仙组合表示丰年献瑞。

巧借植物的季相景观变化表现主题

一年四季由于气候条件不同，植物季相景观也在不断变化，如桃李报春，夏榴如火，秋桂飘香等。因此，可依据四季景观的变化，利用应时花材来表现主题。如利用柳条、水仙、桃花、牡丹、迎春等春季开花、发芽的植物相互配置以表现春的主题；利用荷花、睡莲、百合、晚香玉、桔梗、萱草等表现夏季景观；利用枫、菊、桂、芦花、鸡冠等表现秋季景观；利用松、柏、腊梅、一品红、南天竹、火棘等表现冬季景观。

巧借容器和配件表达主题

这种借容器和配件来表达主题的手法，在现代插花艺术中时常出现。如汲水归来这件作品，就是在一只木桶形的容器上，以藤条绿蔓缠绵环绕，然后再在其上插上两朵艳丽的月季，最后在桶的下方摆一只头部上仰的陶马。整个作品构图生动、活泼，主题也被充分表达出来了。

根据插花作品的造型来表达主题

插花艺术作品完成后，其形象有时相似或类似某物，因此我们可根据作品造型上的象征性来表达主题。如由一浅盆插制成的一件船形的插花造型，表达了与谁同舟的这一主题。

3. 给插花作品命名

给插花作品命名，可以加强和烘托作品的主题思想，使作品更具有诗情画意及艺术魅力，并能增强和加深欣赏者对作品的联想，产生与作者在情感上的共鸣。因此，它对插花艺术作品具有触景生情、倾注诗意的作用，既陶冶情操，又其乐无穷。由此可见，给插花作品命名是相当重要的。命名贴切、含蓄并富有新意，将会起到画龙点睛的作用。

给插花作品的命名常见的有以下两种方法：

形象命名

即根据插花作品的外部造型命名。命名时逐形写神，以假当真，运用形

象思维去展开联想，去比拟真景，依其神态恰当命名。

抽象命名

即依据作品表现的主题或意境命名。其具体方法有以下几种：

借用古诗名词命名。如野渡自横、春江水暖等。这类命名寓意深刻，令人浮想联翩，回味无穷。

借用典故命名。如小杜遗踪、诗仙欲飘等。这类命名纵越历史，以古托今，借古抒怀，常能产生别开生面、意境深刻的艺术效果。

依据花材的象征意义和花语命名。如岁寒三友、富贵平安等。这类命名需要有较好的植物学知识和文学修养，命名才能恰到好处。

巧借植物季相景观命名。如春之歌，秋色、春意等。这类命名体现了日月星辰及四季的变化，具有较强的时令感，能引起欣赏者的共鸣。

空灵式命名。如感应点、预感等。这类命名求其象外之象，景外之景，采用实景虚题、虚实相兼的手法，以达到空灵的艺术境界。

第四章 花材的选择及整理

花材的选择

插花主题的确定，花材的选择至关重要。主要把握两个方面，一是从花材的形态着眼，二是要考虑花材所表达的精神底蕴，只有两者调和融洽，才能达到和谐。一般作花篮的花材品种不宜太多，有用单一花材，造成单纯明净的效果，也有二三种搭配使用，在构图上具有规律性，形成递进重复的韵律。但一般不超过4种花材，花材太多不易组合协调，常导致杂乱无章法，且花材的性能也常冲突。选好适宜的品种以后，还要考虑各种花材在花篮中的表现应用问题。

1. 花型分类及特点

首先我们根据不同的花的形态，大致将花分成线条花、造型花、堆头花、陪衬花。所谓线条花即是花序较长，或者枝梗长而形态优美，在构图上可以拉出美丽线条的花材，其作用是可以勾勒出空间范围，令作品空灵透气，不致于花头簇成一团，与书法中的线条相类，如菖兰、紫罗兰、金鱼草、大花飞燕草、晚香玉、毛地黄、麒麟菊、一枝黄花，另外一些其他类型的花如非洲菊、马蹄莲，枝干柔软，容易弯曲成各种曲线，在构图中具有很好的表现作用，因而也具备了线条花的功能。一些藤蔓材料如紫藤、观赏的银芽柳、柔枝的柳条、蜡烛草、芦苇、竹枝都可列入此类。造型花即花形、花姿奇特，构图中插入视线焦点，具有独特的构图表现能力，即具有艺术感染力的花朵。这类花插进花篮就能使主题跃然而出，能够引发人们丰富的联想。比如在花篮中插入两枝鹤望兰，其美丽的形态如天堂之鸟，不禁使人产生比翼双飞的美好祝愿，这样就出现了一个绝佳的构图。其他如红鹤芋、鸢尾、百合、嘉兰、喇叭水仙、马蹄莲、郁金香、洋兰、茴香花、百子莲都是不可多得的造型花。堆头花为圆满端庄的花形，一般来说，其花形没有出奇不意之处，但是堆头花的数量多、价格平、品种多样，是插花的中坚力量，为群众所喜闻乐见。同时在商业性花篮中大量使用，有时也起到造型花的功用，如重瓣大理菊、芍药、香石竹、菊花、玫瑰、扶郎、一品红等。通常放在靠近篮口处起到重心均衡的作用。陪衬花是指起陪衬作用的、花形较小或是聚伞花序的花材，陪衬花在插花中很重要，起到填补空间、结构过渡、缓和色彩的冲突的作用，即是说在作品中起到柔化的作用。如满天星、孔雀草、香豌豆、星辰花、卡士比亚、茉莉、丁香、水仙花、麻线绣球、乡线菊、各色小菊，各种碎花型，星星点点，点缀映衬，使得空间具有流动感，整体活泼丰满。以上4种花材虽有一定的规则，但也应视情况而定，有时一种花材在不同的情况下角色可作转换，如前述马蹄莲枝梗青绿柔美，很有观赏价值，能作线条花，盛开时色、形俱佳又能作为造型花和堆头花低插。郁金香在不同情况下也可担当起造型花和堆头花的不同作用。除了上述4种花材以外，绿叶也是花篮中不能缺少的材料。一般绿叶在花篮中作为底衬，起到背景作用，在艺术花篮中运用得体的绿叶也有极佳的造型功能。如文竹的纤枝嫩蔓缠绕在篮攀上，就能让作品产生迷离的浪漫温情；大叶的八角金盘衬于花篮一侧令人感到大度磊落，充满了阳刚之气；以蕨类叶衬底，作品就显得清清爽爽，有股自然的山野逸气。因此，不同叶材的选择对于烘托气氛有极大的好处，而且大多数叶材不受节令限制，可以周年使用，这无疑又是一大便利。

主要选择叶材有蕨类、文竹、天门冬、桃叶珊瑚、八角金盘、龟背竹、长春藤、海桐、苏木、银边翠、旱伞草、棕榈、枫树叶、松柏类等，其中海桐、黄杨、鹅掌楸等一些小叶片主要用在填盖花篮底部的花泥，以不露痕迹为好。其次，在选择花卉时留意时令切花与常用花卉的比例，根据季节变换适时调整用花量、能够体现季节特色，给人以新鲜的感觉。如初春时节，已使用了一个冬季的香石竹、菊花、马蹄莲等老面孔应该换换花样了，添进一些应时的花卉品种如水仙、小苍兰、风信子、郁金香等，顿觉春意盎然，让人感到这一篮花如同春天流动的河水，充满了春情和春意。假如您要送鲜花给人，您就可以选择一些当令花，让受礼人感受到您的一片至诚心意，而并非陷入公式化的俗套。

2. 花材与主题

我们说，很多花材在人们的长朗社会生活中已被人格化了，它们不仅仅作为一个植物的个体而存在，同时也被赋予一定的含义，而具有象征的意义。文化传统的积淀，又为花的鉴赏赋予了丰富多彩、含意深远的人文色彩。花本为自然之精灵，沐自然之雨露，自生自灭，自开自谢，诉的是自然之语，本与人类无所干系。然而世间最不甘寂寞的是人，最为多情的也是人，于是花的世界只好失去了清静，感染了人的多情，成了可以托生死、寄情义的灵性之物。因此，熟悉各类花材的寓意、谐音、象征性以及了解风俗民情和个人爱好，便能更加突出主题，加强感情效果。

牡丹，花姿雍容华贵，色调浓郁热烈，乃花之富贵者也，有一种浓墨重彩的美，给人一种兴旺发达繁荣昌盛之感，又有花中皇后之称，是众香国中的“绝代佳人”，在人们心目中，它既有富贵之态，更兼高贵之度，宁肯被贬洛阳，也不屑为颐指气使的女皇凑趣，刚烈之气令古今才高志洁之士所敬仰。以牡丹插制的花篮，花不在多而在于顾盼之间的气度，得理得体，兴旺之势勃发。“只道花无百日红，此花无日不春风”，一言道尽月季花的妩媚风流。在国外，月季和玫瑰总称玫瑰，被誉为爱情之花，青年男女常以此花表达彼此的爱意，传递爱的信息。每到情人节，此花便供不应求，大有洛阳纸贵之势。是啊，一篮艳丽的玫瑰掩映在满天星之中，显露无尽情怀，怎不令人怦然心动。人称名节花的菊花，自有一种不随风自清高的品格，“颜色只从霜后花，不知人世有春风”。曾几何时，不为五斗米折腰的陶渊明，“采菊东篱下，悠然见南山”，何其悠然自得，一派世人皆浊我独清的归隐名士风度。在他眼中，菊花乃为“宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中”的霜下杰。花为解语花，人乃知音人，珠连璧合，相映成辉，即使在今天，秋风飘零之中的几支寒菊依然让人感受到坚韧的特质。关于荷花，一曲《爱莲说》道尽了荷花坦坦荡荡的君子风度。“出污泥而不染，濯清莲而不妖”，已成千古佳句。号称凌波仙子的水仙，仪态轻盈，吹香弄影，实为花中逸品，冬意寥落之时，于小小花篮之中，插上水仙数枝，其清雅俏丽，娇情媚意顿使满室生辉，亭亭怡人的丽影，常会使人联想到少女的依依纯情和窈窕清秀。扶郎花枝挺劲，花瓣呈放射状开展，不着一叶，风流尽得，实为花中伟丈夫也。康乃馨俗称母亲节花，花姿端庄柔美；石斛兰代表父亲节的花，潇洒大度中更见温情，百合——寓百年好合之意。举凡此类花的象征意义实在是不胜枚举。上述是中国人对花的喜好，但随着国际交往的增多，我们应该对其他国家的爱好忌讳也应有所了解。德国人忌马蹄莲，日本人忌荷花，而且他们认为绿色象征极大的不幸，因此他们的衣着色彩最忌绿色。玫瑰是一种很美的花，

每年在荷兰都要举行一次玫瑰花节，很多国家送去五颜六色的珍品玫瑰参加展览，并且选出玫瑰小姐，人们都把它视为一种表达美好感情的礼物。但在印度和欧洲的一些国家，它却是作为对死者虔诚的悼念品。菊花在世界范围内博得极大的欢迎，德国、意大利、荷兰、日本等国家都极爱菊，日本皇族还选菊花作为高贵的徽记。但在拉丁美洲的某些国家，菊花却被视为不祥，不能将菊花用作贺喜、探病、祝生日的礼物，否则会引起人们的反感，只有当人死了，人们才拿一束菊花供到他的灵前。埃及、法国人忌黄色，法国人认为黄色是不忠诚的象征。比利时人忌蓝色，土耳其人忌紫色，尽管很多人认为紫色有着华贵的特质。欧美许多国家都认为白色象征纯洁，比如新娘婚纱都是极纯净的一袭白服，黑色象征肃穆，黄色象征和谐，红色象征着生命力。但在中国，白色却有着凄凉哀婉的意味。

总之，在选择花材制作礼品篮时要兼顾到上述要素，并参照各人的喜好，这样才能避免弄巧成拙，收到事半功倍的效果。

花材的整理

制作花篮的选材一般以鲜花为主，因此选择时要突出植物材料的新鲜感。花枝要求新鲜坚挺，切忌萎蔫殒枝。花苞以花瓣完整，花朵端庄者为上乘。材料的叶片要干净整齐，摘除残叶、虫蛀叶，保持完美的植物外观。一般市售的鲜花为了保持花的鲜度，都是在花蕾状态剪取，如果将花蕾直接插上花篮，势必影响观赏，而且因为得不到足够的水分，插上的花蕾往往未得到完全的开放就已枯萎，造成死花。这样，既造成经济上的损失，也没达到应有的效果。因此要把花蕾在未插花之前水养一段时间，待花养醒后再插，此时花朵已绽开，艳丽的花色已露，插制的花篮明艳照人。绝大部分花在插之前都要经过一番整理，根据花情不同，处理方法也有差异。如月季花极为美丽，色、香、形俱佳，是常用插花材料，但在插之前，要花功夫剥除花刺，修理多余的叶片，去除凋萎的花瓣。其中剥刺最为辛苦，应戴上手套操作，一般不使用剪刀，因为剪刀的修理工作不彻底，还常会剪掉需要的叶片。如让盛开和半盛开的月季花瓣不散落，延长花期，可用铜丝钳花苞。方法是翻起花的萼片紧贴花瓣，然后插入 24 号铅丝，使铅丝一头插进花朵的子房内，另一头剪断，其 5 个萼片可依次插入 3~5 次，使能在一段时间内保持花形的完整。

香石竹香气娴雅，水养时间长，在冬天观赏期可达半月，且花大色艳，但易裂萼，裂萼的花瓣显得凌乱松散，全然失去圆满端庄的风韵。要保持原有的风韵，可在其裂萼处塞进自身弯曲状叶子一段，便使花形保持圆满而不散乱。圣诞花（一品红）等一些具有乳汁和多浆的植物，在剪下花梗后将切口处放在火上灼焦至白色汁液不再外流，同时要防止切口阻塞，但要注意勿伤其花朵，而且能促进吸水。花枝易折断或细软的香石竹、牛眼菊、水仙等要用铜丝固定，使其挺枝。方法是把铜丝一头轻插入花托，由上而下缠绕。此法也适用于将弯枝花挺直。马蹄莲、扶郎、花毛茛等水养后极易变形，影响观瞻，也要用铜丝挺直定形后再行水养。软枝花如马蹄莲、水仙等在花枝基部插进竹扦等硬枝便于插入花泥。重瓣大花型花如牡丹、芍药、大丽菊，因花头硕大，枝梗难以支持，因此也要用铜丝扶持托起，免使垂头。多叶的月季、菊花、芍药、百合要适当疏叶，保持其清秀的外形，同时要照顾彼此

间的关系，使花篮构图错落有致，不致于使花篮底部因叶子互相重叠而密不透气。另外，一些枝茎木质坚硬的花枝，如月季、杜鹃、桃花、牡丹等，也可用火迅速烧一下折口处，然后剪掉一些烧焦部分，能防止折口被细菌感染，其他一些花剪切后或经过长途运输引起脱水而显萎蔫的，如菊花、月季、扶郎等，可将花枝放入深水桶中浸没，仅仅露出花苞，经过一昼夜，萎蔫的花枝就可以复苏。有些花枝因造型需要进行弯枝、曲枝、柔枝处理，草本枝条可采用揉弯法，即在需要弯曲的花梗及叶柄处，从上至下慢慢匀力搓揉，勿使硬力，以免损枝，直到花枝柔软为止。这种方法适宜于那些含水量高，易于变形的材料，如非洲菊、马蹄莲、睡莲、水仙等；一些较硬的枝条含水量低，如银柳、菊花，要想使枝梗弯曲成适宜角度，就需要花费较长的时间，用拇指、食指、中指捏住需要弯曲的部位，慢慢揪弯，做出的造型使花枝显得婀娜多姿，更有美感。

冬季气候寒冷，切花生长缓慢，对未盛开的花苞可采取人工催开，如对马蹄莲可轻轻翻开白色的佛焰苞，显露出鲜黄色的肉穗花序，注意勿将花瓣拉出折痕。对香石竹除先水养外，可先把花朵外面的萼片向外翻开，然后轻轻地发出紧裹着的花瓣成盛开状。成簇的满天星簇往往紧紧挤在一起，在插制时勿强行用手撕开花枝，可拿住主茎轻轻抖动，使花枝匀称轻柔地展开，显现明媚迷人的风姿。

花材的固定

1. 细弱的枝条、花梗的固定

一般花插上铜针的密度有限，过于细弱的枝条和花梗，如波斯菊、文竹、麦穗草等单支插上容易倒伏。要固定它们，可以采用下述几种办法：

缠铁丝或卷纸法。即在细梗基部缠铁丝或卷纸。

加固法。在枝梗基部加固一段短粗枝条，然后一起插在花插上。

接枝法。先将细枝梗插入一段粗而易吸水的茎内，然后将茎段插在花插上。

绑扎法。将几支细枝梗聚集在一起，绑扎后插于花插上。

2. 粗大的枝条固定

可用2~3个花插，相互错开咬在一起，以增加支撑力，然后再插枝条；或将枝条基部钉在一木块上，再放入浅盆内，木块上用石块压住。

第五章 插花的制作、陈设与养护

插花的制作

1. 花束的制作

花束也属于礼仪用花，在社交活动中使用普遍，也是花店、花卉市场上畅销的一种花卉商品。

制作花束简易方便，不用容器，只需将若干枝花材扎成一束放入花袋中即可。没有固定的样式和规格，可根据个人的喜好和档次进行选择。花束的色彩搭配也是多种多样，有清新淡雅的，也有隆重热烈的。

花束制作使用的工具

制作花束的必备工具包括：胶条（捆绑花材）、钉书器（固定丝带）、剪刀（枝剪、普通剪）、塑料绳、丝带（装饰花束）、花袋。

制作过程

首先将选好的花材进行整理加工，去除枝条上的毛刺、腐叶和多余的叶片。然后选用简单或复杂的扎制方法。简单的方法是将花材直接放入花袋中摆好形状后系紧花束。这种方法适用于花材较少的小型花束。

复杂的方法适用于花材多的花束制作。操作方式是用左手持两枝花枝，这两枝花交叉放在手掌上捏住，右侧花在后，左侧花在前压在右侧花的花枝上。无名指和小指压住枝条下部，依次扎入花枝。

组成的花束要调位置、造型，然后再放入衬叶，用塑料绳捆紧，放入花袋。如果花束不充实，可在袋中放入天冬草、满天星等填充花，再用丝带系在花束下方作为装饰。剪齐花束下方参差的花枝，留下 0.15 米的距离，以便于手持。

花束制作的要求

花束的大小没有具体规定，整体造型应上大下小，以手持合适为宜，长度控制在 0.4~0.5 米之间。花枝以 6 枝、12 枝为标准。

花材的颜色、花朵之间的距离，不能相距太远，尽量做到协调，均匀。

注意造型的保持，不要因为系上塑料绳后而变形。

2. 花钵的制作

花钵是礼仪插花的另一种形式，常摆放在迎宾、宴请等喜庆活动的室内，有装饰环境、烘托热烈气氛的作用。

花钵的特点

花钵大多应用于餐桌、会议桌上，摆放在位置往往低于视平线。所用容器为钵、盘等矮身阔口容器，经常选用色泽重且深的黑色、棕褐色、深蓝色等色，质地可选用玻璃、陶瓷、金属、塑料等制品。使作品显得沉稳而庄重。

构图和使用器材

花钵的造型要求简单、大方，轮廓整齐。多以棱形、长圆形等几何图形为主。

花材的配置多种多样，色彩要求要鲜艳、热烈。常用的花材有唐昌蒲、康乃馨、月季、百合、马蹄莲、天冬草、满天星等。

制作花钵除了需要容器外，还需用花插或花泥固定花材，和枝剪、喷壶等工具。

制作过程

花钵的制作过程与制作花篮的方法相同。

3. 礼仪花篮的制作

礼仪花篮主要用于一些大型喜庆活动。比如在宾馆、饭店、商场、公司开业庆典，迎送外宾、舞台献花等场合。赠送花篮既烘托了热烈喜庆的气氛，又起到了联络情感，增进友谊的作用。花篮的制作分以下过程。

选用规格，准备制作工具

礼仪花篮有大型、中型、小型三种规格。大型花篮高 1.5~2 米，中型得高 1 米，小型者高 0.3~0.5 米。除此三种规格外，现在市场上流行着一种干花制作的微型花篮。根据不同的需要和摆设场合选择其中一种规格的花篮。

制作花篮需准备柳条或细竹条编制的篮筐，制作工具包括枝剪、塑料绳、花泥、塑料膜、水桶和喷壶。

选用花材

花篮所用花材有衬叶和主体花。主体花可选用干花、鲜花人工花。常用的鲜花有：菊花、唐菖蒲、鹤望兰、火鹤、康乃馨、玫瑰、百合、满天星等。常用衬叶有：蒲葵叶、棕榈叶、蜈蚣草、天冬草、蓬莱松等。不同档次的花篮可选择不同的花材。

构图

在制作之前先要设计好构图，做到心中有数。花篮的造型多数以三角形、半圆形、扇面形、放射形等几何形状为主。

制作步骤

放置花泥。取一张不漏水的塑料薄膜铺垫在花篮底部，花泥事先泡好，按照篮筐的容积大小切好，放在篮内。为保证花材的平衡可用塑料绳把花泥缚在花篮上。如果是大型花篮，可用塑料袋装些沙土等重物放入篮内，加强花篮的稳定性，也可节省花泥。

插入衬叶。将加工好的衬叶按设计的构型插入花泥中，要牢固平稳。衬叶上部要高于篮筐的提梁处。

插入主体花材，陪衬花材。用唐菖蒲、蜈蚣草等花材插入衬叶的空隙之间，调整空隙。然后用菊花、玫瑰等立体花材按设计方案插入骨架。

在整个操作过程中，要注意造型的层次和立体感。

填充。在花篮主体形成之后，将花材的空隙间补充性地插入一些细密的填充花材，如图 35。如：天冬草、蓬莱松等。最后放入满天星，使整个花篮的构型充实饱满。

喷水养花。用喷壶向花篮均匀地喷洒些清水，不可图省事用嘴含水喷洒。喷水后在篮上系彩带，放在阴凉处保养。

制作各类花篮的要点

结婚、生日、迎宾花篮制作精细，根据花篮主题选择用花、用色。结婚或纪念婚期的花篮可采用百合或者玫瑰为主花，百合意即百年好合，玫瑰则象征二人世界的爱情。鹤望兰又名天堂鸟，两株并立有比翼双飞之意；红鹤芋花如心形，两朵并插如心心相印等等。祥瑞美丽的香石竹为母亲节用花，生日时可选寿星喜爱的品种和花色，投其所好乃为捷径，所谓以花传情情更浓。白色纯洁高雅、粉红色温馨可爱，紫色富贵，黄色亮丽，淡蓝色沉静。若把鲜花与各类贺卡、玩具等礼品组合，要注意整体构图和色彩的和谐。

水果花篮：是一种特殊的集实用与贺喜于一身的花篮，选用篮子的底部要平坦，能同时盛放水果和插花泥，以竹编篮的色泽能衬托出水果的鲜嫩滋

润为好，塑料、金属、漆器等太过鲜丽的器皿不宜使用。整体构图时注意水果放置的位置，或介于两组鲜花之中，或于鲜花的一侧，一种以鲜花为主，水果为少数者，鲜花的造型比较漂亮，插得也较高；另一种以水果为主，鲜花位居其次者，只是将鲜花围合在水果的周围或作为点缀，有时仅辅以绿叶，花枝的色泽和花篮的体量要与水果相一致，大篮放小果，小篮放大果都极不协调。选择的水果要求外表洁净美观，没有变色和疤痕。为使堆放的水果不下滑，可用双面胶纸粘贴或插小竹杆固定。

圣诞花篮：冬天花少价高，用花量宜少，但色调宜浓厚，以大红、深绿色为主，红色的如圣诞花、红果、红烛、红鹤芋等，尤其是圣诞花，最宜用做圣诞花篮的花材，起到点题作用。绿叶采用叶质坚而光亮经冬不凋的构骨、粗榧、柏树，它们与大红色的花易形成一种奇异的对比。绿色象征常青，绵延生命，尤以构骨为佳，其叶形奇特，红果累累。还可用金银丝、各色圣诞蜡烛、小礼品、贺年卡、挂件装饰，配以蜡烛，令节日气氛更加浓郁。

春节花篮：花篮色调以红色为主，可选红色竹编篮，或者民族风格浓郁的漆篮，也可用金纸为衬，红、金相映，表现强烈的中国色彩。为了显示春节的气氛，可特别采用龙柏、银柳等材料，其他花材都可选择表示吉祥，热闹的花型来衬托节日的气氛，如百合、鹤望兰、红鹤芋、洋兰、扶郎，红、金两色属于吉祥的色泽，所以使用率较高。

台花：台花的体量可大可小，餐台花较大，咖啡桌花体积小。餐台花要求四面观看，由于对称构图插时要注意采用活泼的手法，忌呆板平整，没有感情色泽。如选用大红香石竹和月季相配，可把香石竹低插，月季稍跳高些，就显出层次。冷餐台花用以点缀食品雕刻和菜肴水果可视需要制成两层或三层。体量大者可插大花形的百合、百合莲、草兰、大丽菊等。咖啡桌花体积小，有时也不需照顾四面效果，只要两面甚至单面即可，用花量宜少宜雅，表达出情意即可。

丧用花：造型与其他花篮无明显区别，差别在于选花和配色，按中国传统，人们认为色彩以素净为主，但也可根据死者年龄或者生前爱好选择素雅或艳丽的色彩，可多使用草花和菊花。

花的装饰：花插好以后，还需善加修饰，才能完美。要增强花的艺术性，须具备一定的条件，可选用另外一类装饰品来映衬花朵的自然美，表达人们的心意。如各色塑料、缎带、贺卡、扇子、蜡烛、藤条、蝴蝶、包装精美的礼品，其作用能补色、填补空间、增加线条美感，充作背景，强化特别的气氛等。插成的花色泽不够艳丽时结上一个橙黄色的蝴蝶结就亮丽得多，春节也就来临了。因为花材能表现非常具体含义的毕竟是少数。但在插花过程中发现很多材料难以寻觅，有待开发。如多种质地、多种造型的包插、壁插、挂吊、多种型号的绿色铜丝、塑料卡片夹子，各种挂件、摆件的配套，各种形状的花底托，插座同瓶插所用，花篮放在托座之上能调节视线，起突出主题的作用。

花的保鲜：鲜花好难保养，颇令人头疼，为了延长鲜花的观赏期，我们需注意以下几点：插花之前将花和叶材充分吸水。剪切花枝时一是采用水中剪切，免使空气进入切口导管影响吸水；二是把切口剪成斜面以增加花枝的吸水面积；三是对一些枝梗硬脆性的花枝如菊花，可浸于水中，用手折断花枝以扩大切面加速吸水。花宜放置在空气较为流通的地方，经常补充水分，在花泥里注入清水。摘掉凋谢的花瓣，如菖兰、晚香玉花序较大，摘除一两

朵不影响观赏，鹤望兰花瓣枯萎后予以剥除，再从其花苞内轻轻拉出新鲜的花瓣。月季、菊花、扶郎如水分不足花朵就会萎蔫，可将花拔出剪去花枝未截的一段后，再浸于深水，仅露出花朵，过几小时重新复苏后取出，再插入花篮内。

花篮制作实例

生日花篮，篮体弧线优美小巧，用花量小，木本材料麻叶乡球春季开花时，线条修长如长袖善舞，缤纷一片，插花观赏期长，是极好的线条花材，枝条轻盈，花形细小密集成聚伞花序，极清丽。以线条花勾勒出舒展的轮廓顺应篮体的曲线，起到以小见大的作用。比较纤细的线条作为主枝可插得稍高于常规比例。5朵色彩可爱的玫瑰似在倾诉着一个青春的故事。四周用低插的麻叶乡球陪衬，白色为高明度，粉色为中明度，两种颜色相配插既高雅又轻松，正应了一句话：至简至真。

礼品花篮，采用本色藤编花篮制作，纯朴自然。高插的百合花瓣卷曲，娇羞低垂，明亮的橙色如初升的霞光，为作品增添了无限遐想的空间。奶白色草兰和一组花白色香石竹左右参差，花形色泽的差异，更显示百合美丽的橙色。百合由一叶兰陪衬、草兰和香石竹由文竹铺垫。百合花的品种多，花色各异而美丽，花形丰富多姿，花梗挺直，且花期长，在冬季可观赏10天至15天，是理想的花篮材料，只是在作切花时，要适当修去过密的叶片。

插景花篮，春天用各色草花插于一篮，用花品种不拘，只追求花朵的新鲜以表现自然界春的躁动，而且插出的篮花也是清新如原野的风，令人耳目一新。应用倾斜型构图，斜倚的金鱼草醉态人眼，两朵扶郎将人的视线抢回。放射状的棕榈叶片插在篮后，牛眼菊和各色小菊簇插于篮的基部，如顽童般探头探脑，正在好奇地注视着这崭新的世界。朴素无华的绳编小篮敦实稳重，与主题相吻合。

插景花篮，要求以少胜多，要有自然情趣，是一种自然美景的凝炼和浓缩。插水生植物一般都用浅口容器，采用平列式插法，适于表现花香弄影，莲步轻移的意境。第一二主枝为尚未开展的荷叶，嫩叶轻卷，稚态可掬，一高一低，亭亭玉立，第三主枝为一盛开状的荷花。选用三株状态不同的荷花，有未绽的花蕾，半开的花苞，盛开的花朵配上荷叶、莲蓬，富有生命力并体现了一种时序的更替。暑夏之日移荷塘景色于居室之中，满目清凉，好一幅荷叶图。迎宾花篮，以马蹄莲为主花，马蹄莲大方开朗，人们常以此花献给客人，表达主人的一片殷勤好客之情。此花的每一个面都具有独特的美质，因此在插花时可充分利用其不同视面的形态，讲究自然。此作品的三枝马蹄莲风情各异，配置自身的叶片宛如天成，清雅绝尘。左侧的月季呼应于马蹄莲，需和香石竹、星辰花、天冬草相配插才能取得构图的均衡作用。

告别花篮，作品最大的特色在于选择孔雀形花篮，其制作精美，动态细腻缠绵，和C型构图的插花造型结合得完美无缺，5枝黄色马蹄莲线条优雅，分别取其不同的观赏面，都很美，5朵扶郎花各具姿色，具有高低、远近、聚散的变化，飘逸的小叶长春藤的线条恰似那剪不断、理还乱的别离思绪。这三种花材集插于细巧的孔雀竹编篮中，构图舒展又抒情，表露出一种思绪万千，难分难舍的情感。

4. 艺术插花

这种插花形式对花材和花器都有较高的要求。花材的形态、色彩、质地与作品所表现的主题和意境都有密切的关系。花器的巧用，会使花材和花器

浑然一体。整体作品可显示出意境深远，使主题突出。

艺术插花作品的成功与否，关键在于花材高度和花器大小的协调一致。作品创作除应遵照构图原则外，还要尽可能使作品中任意3枝花构成不等边三角形。这样作品才富有生机。

插花艺术同任何艺术形式一样有其特定的章法。创作中构图应存在三大主枝，起骨架作用。这三大主枝与花器及自身相对位置，决定了作品的基本构型。其长短不可任意剪裁，与花器和辅助花材有一定的比例关系。

第一主枝的长度是花器高度与口径之和的1.5~2倍。第二主枝的长度是第一主枝长度的2/3~3/4。第三主枝的长度是第二主枝的长度2/3~3/4。这种长度关系能使整体作品既协调统一，又富于变化。再加以其他花材的变化，作品才有韵律。制作方法详见第三章。

插花的陈设与养护

1. 插花作品的摆放要注意什么问题

创作出一件优美而得意的插花作品，会令人心情愉快，具有赏心悦目的效果。但如果把它摆放在一个不协调的环境或不恰当的地点，这件作品就会黯然失色，显露不出它的美态。许多初学插花者，甚至一些布置插花作品展览的人，有时都不重视这个问题，只是一心摆弄作品，不顾周围环境的好坏。殊不知仅有插花作品自身的美是不够的，还必须有一个与它相适应、相协调一致的环境，两者才能互相陪衬，互相烘托。插花作品可以美化和渲染环境气氛，增添生机，同时环境也可烘托插花作品的美，增添其魅力，两者相得益彰，达到使整体更加完美的效果。这正是中国传统插花的重要特点之一。所以，无论是家庭插花作品的陈设，还是展览会上插花作品的布置，都应当重视对环境的选择与要求。

整洁、明亮，是对环境的最基本要求。另外，切忌将插花摆放在直射的阳光下，或冬天靠近热源处。室内更不宜有半点烟味，须保持室内空气新鲜而流通。

室内环境多种多样，具体摆放插花作品时，还应再考虑以下几个方面的问题：

作品体量应与室内空间大小相协调。一般客厅、会议室较宽敞明亮，宜摆放大、中型作品，而书房、卧室等宜摆放小型作品。

作品应与室内家具及其他物品的风格相协调。古色古香的家具和物品，宜配置东方式插花作品；现代式家具和物品，宜配置西方式和现代自由式插花作品。这样会显得很和谐。

插花作品与室内墙壁、地板、天花板、家具等的色彩要相协调。专题插花展览室内墙壁、展台的色彩应简洁素雅，以用白色为背景最佳，这样才能衬托出花材鲜艳之美。最忌用大红、大绿等艳色的背景和台布。

插花作品摆放位置应与作品构图形式相适应，既便于欣赏，又不使作品变形。一般直立式、倾斜式作品宜平视，应放置在书桌、餐桌、会议桌及窗台上；而下垂式作品宜仰视，应放置高处，如书架、花架、衣柜等上边；水平式作品多宜俯视，可放置在茶几上。

2. 怎样保持花材的新鲜

对插花作品来讲，保证有一个良好的陈设环境固然很重要，但经常的养

护管理也是决不可忽视的。室内空气湿润，有利于保持花材的新鲜，在没有加湿器的情况下，夏季每隔1~2天、秋冬季每隔2~3天要在花材上喷水，并更换容器中的水，这很重要。换水时，在不影响和破坏造型的前提下，将花枝基部剪去2~3厘米，重新更替切口，将有利于花材吸水。当然，如在水中添加保鲜剂或在花材上喷洒保鲜溶液，其效果会更好。

3. 适量浸水

容器中的水，主要是供花材吸收用的。因此，水质要清洁，水深要浸没切口以上，水面与空气要有最大的接触面。盘类容器的水深，应以浸过花插高度为宜，以保证花材切口能及时吸水；瓶类容器的水深，应在瓶身的最宽处，因为此处的水面与空气接触面最大，有利于通气，有利于花材呼吸通畅，减少细菌的感染，相对延长花材的寿命。

4. 远离水果

据研究发现，乙烯是一种对切花有特殊作用的有害气体，它能引起切花过早凋萎。每种植物自身都会产生乙烯，但产生的量因植物种类而异。对于切花来讲，只要有少量乙烯，就可以诱发它迅速产生乙烯，从而使其过早凋萎。因此，必须保护好切花，避免与外界乙烯气体接触。而水果类产生和排放的乙烯量，远高于切花，如切花靠近水果，便会受到乙烯的严重侵害，使它提早凋萎，缩短寿命。

5. 干花插花作品

干花最怕潮湿的环境。一经潮湿，花枝会变软，时间久了，甚至会发霉，有些干花还会褪色，这样就完全失去了干花的自然原形和原色之美，造型也会走样变形，失去艺术感染力。所以，对干花的养护，最主要的是应放置于空气干燥、通风良好的环境，但不宜放在风口处，因为干花质地轻，风吹易倒。除此之外，干花作品的养护管理非常简便，只要隔1~2个月，轻轻抖拂掉上面的灰尘即可。故经常保持环境的清洁，减少风沙和灰尘飘落，可延长其寿命。

6. 人造花插花作品

人造花插花作品比干花插花作品养护管理更简便。对人造花作品，主要是防止风沙和灰尘的污染，及时清除便可。有些人造花如塑料花、涤纶花及绢花等，不怕水浸。因此，脏了之后，可以放在水中清洗，晾干后再整理一下，保持造型即可。

第六章 常见名花与常用花材

常见名花

1. 菊花

菊花，又名黄花，帝女花。

菊花是我国十大传统名花之一，在我国有很悠久的栽培历史。菊以繁多的品种，凌霜傲骨的气节为我国人民所喜爱。千百年来人们食菊、赏菊、咏菊、画菊，在许多方面都留下了关于菊花的丰富文化遗产。

随着中国对外贸易的发展，菊花渐已遍及世界，现在已经成为世界名花之一。

菊花属多年生宿根草本花卉。植株具有特殊的清香气味。高在0.3~0.5米之间，须根系，茎直立或半蔓生。茎有棱，半木质化，粗壮多分枝，小枝青绿色或带有紫褐色，被灰色柔毛。叶形大，卵形至广披针形，单叶互生，有柄，有托叶或无托叶，基部楔形，头状花序单生或多个聚生茎顶部。花序直径0.02~0.3米，由舌状花和管状花构成。

菊花花序颜色、形状丰富多彩，花期长，是最常用花材之一。花期10~12月。切花15~20天。

菊花虽是宿根花卉，但种植的第二年必须重新扦插，繁殖新植株，才能得到应有的观赏效果。

2. 兰花

兰花是我国人民喜欢的传统名花。有香祖、天下第一香的美称。兰花体态秀美，婀娜多姿，花型奇异，花味芳香馥郁。到唐宋时期植兰已较为普遍，一些文人墨客爱兰成癖，以兰花为题材的诗词歌赋与绘画作品大量涌现。

兰花是多年生草本花卉。须根系，肉质根粗大肥壮，分枝少，无根毛。

我国传统栽培的兰花约有20多种，主要是地生兰，一般根据花期、花型来分类。

春季开花类

春兰：苞片白绿、绿、紫红色，花黄绿、嫩绿色。花多单生，少有双生者，香气清烈。这类花品种多，统称春兰。

也有一部分，花两朵或数朵着生，花箭挺拔，黄绿色或微白。花有香味，这种叫春箭。

宋梅、西神梅、集圆、万字、水仙大富贵、翠一品、绿云、郑同荷、迎春蝶、笑蝶、月佩素、春剑素等均属春季开花类。

夏季开花类

蕙兰：花朵5~13朵着生在一起，花色淡黄、嫩绿或淡紫。唇瓣绿白色有红、紫色斑点，有香味。

台兰：花无香味，花朵数量多，一般有15~20朵不等。

秋季开花类

建兰：11月下旬至9月上旬第一次开花，10月份第二次开花。花基低于叶片，花2、3朵着生，花色淡黄或白色，香味甚浓。萼片短圆，有3~5条脉纹。

建兰的变种鮓兰，叶形与建兰相似。最具代表性的名贵栽培品种是鱼鮓兰。此外还有铁杆素、十三太保、永安素等。

冬季开花类

墨兰（极岁兰）：花期冬季至早春，5~17朵着生，盛开时花瓣反卷，花瓣上有紫褐色条纹，花葶直立，高于叶片。

墨兰在我国栽培时间较长，品种较多，如：铁榜、秋香、小墨、仙殿白墨、山城绿、徽州墨。

3. 梅花

梅花原产于我国，在我国的栽培历史已有3000年了。深受我国人民喜爱，被誉为四君子之一，岁寒三友之一。

梅花开花在初春季节，能傲霜斗雪顽强地生存，为人们赋予不畏艰难、勇往直前的精神。志士文人赏梅疏影横斜，零落成尘，只把清香留人间的高雅气质，所以植梅成为文人墨客特殊喜好。

我国江南广种梅花，梅花盛开时节，踏雪寻梅的人流又成为我国特有的一种人文景观。

梅为蔷薇科李属的落叶小乔木。株高10米，小型矮化品种多在3米以内。树杆紫褐色，小枝绿色或红褐色，叶椭圆形，先端渐尖，基部阔楔形，有细锐锯齿，幼叶两面有柔毛，短柄节1~2朵花，花5瓣，也有重瓣品种，无花梗或有短枝，颜色多为白、粉、红、紫色。先花后叶。核果，球形，直径2~3厘米，黄色或灰绿色。

部分品种和变种的名称如下：

红梅：花粉红色，重瓣。

白梅：花白色，单瓣。

绿萼梅：花白色，单瓣或重瓣，花萼绿色。

品字梅：节部开花3朵，结果3枚，成品字型。

杏梅：花大叶大，花瓣圆形，复瓣，红色或淡红色、味似杏。

毛梅：叶片上备柔毛，花梗上花筒密着柔毛。

照水梅：枝条下垂，花朵向下开放。

香梅：花粉色，重瓣，有香味，叶披针形、楔形。

4. 月季花

月季，又称月月红。

月季开花千娇百媚，四季不断，被誉为花中皇后。是十大名花之一。是许多国家和城市的国花和市花，它也是北京市的市花。

月季原产我国，早在1500年前宫廷中就有月季的栽培。后经历代的培育，有了很多品种，从品种的观赏到栽培技术全达到了较高的水平。目前月季品种主要分为以下几类：

杂种香水月季，丰花月季，壮花月季，微型月季，藤本月季，灌木月季。

月季是蔷薇科，茎绿色、褐色，茎上有下弯的刺。奇数羽状复叶，互生，小叶3~7片，倒卵形、椭圆形、卵圆形。叶片表面有蜡质光亮，叶缘有齿。花单生枝顶，或多朵成伞房花序。花多为重瓣，少数单瓣。花色有红、白、粉、黄、紫、橙、雪青等。

5. 荷花

据我国最早的史料记载，吴王夫差修建荷花池，为西施玩赏，距今已2500年之久了。以后荷花的观赏价值和栽培水平逐步提高。

荷花以其毫无造作，素洁美丽的形象展示在世人眼前。出淤泥而不染，中通外直，不枝不蔓，迎骄阳而不惧，清香远溢，不仅是观荷者所赞扬的，

而且形成了一些人的做人之道。故被称作花中君子。

除观赏外，荷花还有多种用途。肥大的地下茎——藕，可直接食用，又可制成藕粉食用。莲子是我国及东亚广大地区人民的传统补品之一，极具营养价值。荷叶煮粥，淡绿清香，可消暑去热。莲子心、莲蓬均可入药。

荷花属睡莲科莲属，水生宿根花卉。地下茎肥大，具明显的节，中空有孔，7~9个。叶柄在叶片中央，叶片巨大，盾圆形全缘，辐射叶脉，正面绿色，叶背漆绿色。顶芽最先产生的叶细小，浮于水面。荷花各叶片在挺出水面之前全呈卷筒状，以后逐渐展开。花萼4~6片，花瓣倒卵形或阔纺锤形。花色有白、粉、乳白、淡绿、深红等色。瓣数不等。坚果，种子寿命长。

6. 牡丹

牡丹是我国特产名花，花型硕大，花色鲜艳，富丽堂皇，被誉为花中之王、国色天香。是我国十大传统名花之一。

牡丹在我国有1500年的栽培历史。最早以药用为主，逐渐成为观赏栽培花卉。唐宋时期进入栽培牡丹的鼎盛时期，同时出现了牡丹的集中产地，洛阳与菏泽同为当今牡丹的两大主产基地。

牡丹最先传入日本，而后传入欧美等国。

目前我国栽培牡丹已达到500多个品种，对于牡丹的分类还没有统一的标准。基本是以花瓣的多少而分类，以花朵的形状而分型。

牡丹属毛茛科，落叶灌木，株高1~2米，最高可达3米。枝条自地面丛生而出有明显的节和叶痕。直根系，肉质，无横生，侧根。二回三出羽状复叶，有长柄，互生，小叶阔卵形或长圆形。花单生于枝条顶部，两性花。直径0.1~0.3米。花瓣形状依品种不同，花色有红、黄、白、粉、紫、雪青、暗红多种。种子球形黑色有光泽。

寿命长，百年老株经复壮后仍花繁叶茂。

7. 山茶花

山茶花产于我国、朝鲜和日本，现在在浙江、四川、江西等地还有1000年以上的山茶古树。

栽培品种已达到1300多个，遍及中华大地。南方地区以露天栽种为主，华北、西北、东北以盆栽为主。

60年代我国广西发现了金柞茶，在国际花卉界引起了巨大的轰动，并成为世界广泛研究的对象。

山茶为山茶科常绿阔叶乔木、小乔木或灌木，株高6~15米，树冠圆形或卵圆形。枝干光滑，色灰褐色，小枝褐色，嫩枝绿色。叶互生卵形，革质，背面有白色线。叶缘有小齿，叶柄粗。花两性，单生或2朵并生叶腋或枝顶。花梗极短，或无。花单或重瓣。花色有白、粉红、玫瑰红、黄色等。

山茶为热带植物，喜温暖湿润，疏荫环境。

需疏松肥沃排水良好的酸性腐殖质土，盆栽、地栽皆不宜积水。

目前，我国山茶花栽培品种在400种左右，从观赏角度可分三类，十二型。三类分别是单瓣类、半重瓣类、重瓣类。

8. 桂花

桂花是我国栽培十大名花之一，也是传统的栽培花卉。战国时代已用桂花泡酒饮用。桂花亦是由食用而逐渐转为观赏装饰之用。桂花在我国已有了2500年的栽培历史。

桂花开时正值中秋。簇簇小花于枝头，淡淡清雅，浓香四溢，馥郁扑鼻。

加以秋风飒爽，令人心醉。桂花以其庞大的树冠，清馨的香气，引来众多诗词的赞颂。宋诗人杨诚斋有诗曰：“不是人间神，跃从月中来，广寒香一美，吹得满山开。”这更加使桂花具有异树仙气。在汉中圣水寺院内有汉桂一株，传说为西汉萧何所种，至今已 2000 余年，此树仍枝繁叶茂，花香四溢。

桂树为优良的绿化树种，它即可装饰美化环境，又是重要的蜜源植物，同时还是糖果食品的原料，桂花糖、桂花酒等的原料，还可用以熏制茶叶、泡茶饮用。在江南地区广为种植。北方地区由气候条件所限，只能盆栽。

桂花树是木樨科常绿灌木或乔木。高达 15 米。树冠大。有明显主根，根系发达。分枝性强，分枝低，常呈灌木状。树皮光滑，深灰色，幼枝黄绿色。单叶对生，柄短，叶片椭圆至长椭圆形，革质，浓绿色，光亮。新叶暗红色，老叶在空气湿度小时没有光泽。叶缘有小齿。花密生聚伞花序，有合生苞片、腋生，3~9 朵组成一个花序。花冠四裂，质地稍厚，花萼细小，四裂。花色浅白，浅黄、橙黄、橙红等色。核果，成熟后蓝黑色，种子椭圆形。两端渐尖，蓝黑色。

桂花喜温暖湿润的通风环境，喜光照，有一定的耐寒能力。南方地区可陆地越冬，北方地区盆栽，温室越冬。

9. 杜鹃花

杜鹃花是中国十大名花之一，也是世界著名观赏植物。杜鹃花在全世界有 800 多种，我国有 650 种之多，是杜鹃花资源的宝库。在我国云南一地就有 257 种，西藏有 174 种，四川有 152 种。我国西南部种类多，北方地区较少。

杜鹃花开花整齐，色鲜艳。在我国栽培历史相当久远。唐代白居易的“细看不似人间有”，“花中此物是西施”等诗句，将它誉为花中西施。

杜鹃花为杜鹃花科常绿、半常绿，落叶灌木或小乔木，高度有 20 余米，也有的株高仅 0.1~0.2 米。主干直立，丛生，单生，枝条细直互生或假轮生；叶互生，椭圆形至披针形，全缘，正面着生硬毛，背面毛较正面要密。总状伞形花序，花顶生，侧生，腋生，漏斗形，钟形，管形，花色黄、粉、红、紫、雪青等单色，有复色花。蒴果，卵圆形，开裂 5~10 瓣，种子细小，粉末状。

杜鹃花分布广，习性差异较大，特别表现在耐寒性方面。原产河南、山东、东北等北方的地方品种，其耐力强于南方的种类。杜鹃喜夏季冷凉、湿润的气候，怕干燥，不耐强光，宜在疏荫下养护。冬季入冷室或低温室越冬。

杜鹃垂直分布多在海拔 1000~3000 米的范围内，海拔 4000~4500 米的高度也有矮小者生长。园艺种类虽经人工引种、改良，但其基本习性喜凉畏热依然有较强的表现。多盆栽，不宜园林地栽。

杜鹃花根据花期的不同，分为春鹃、夏鹃和西鹃。

春鹃：花期 4 月上旬至 5 月下旬，先花后叶，多单花瓣，落叶或半常绿灌木，花 2~6 朵簇生于枝顶，鲜红色，较耐寒。北方温室栽培，2 月可开花。如：琉球红、毛叶青莲、云南杜鹃、石岩杜鹃等。

夏鹃：花期在 5 月下旬，先叶后花，花大而瓣平，花色多变，多重瓣。如：马银花、大红袍、海棠红、净白等。

西鹃：又称西洋鹃、洋鹃，主要为引进种。品种多，色彩丰富，花型多样，花期在 4~7 月，植株矮壮，树冠紧密。不耐强光，耐寒能力较弱。

10. 水仙

水仙也称雅蒜、天葱、凌波仙子。在我国栽培历史悠久，至今已 1200 年之久。它是我国人民大众所喜爱的花卉，被推选为我国十大名花之一。

冬末岁首，群芳无迹，只有水仙凌波吐翠，清香飘逸。是文人墨客歌颂描画的对象。

目前中国水仙的主要生产基地在福建漳州。这里得天独厚的地理气候环境，非常适宜水仙的生长。在这片有 300~400 年栽培历史的地方，人工栽培的经验丰富，技艺精湛，栽培的水仙以头大、花多且香名扬全国以至海外。其他地方虽有栽培者，但品质不如漳州产水仙，产量也很少。

中国水仙属石蒜科多年生草本球根花卉。地下茎肥大，两侧有对称子球茎。鳞茎底部周围着生白色肉质须根，无分枝，休眠期枯死。鳞茎盘上着生鳞片、花芽、叶芽、花梗。叶片自鳞茎顶部抽出，叶长带状，平行脉，叶全缘，先端纯圆。叶面被白粉，叶宽 0.015~0.05 米。每叶芽可抽生 4~8 片叶片。花梗自叶中抽出，顶部着生 4~7 朵花，有的花可达 10 朵。花被联合成筒，裂片 6 枚，白色。蒴果。无籽。重瓣花裂片 12 枚，卷皱一簇。

水仙喜冷凉气候，最适温度为 10~20℃，可耐受 0℃ 低温。忌暑热，喜光，稍耐阴。秋冬生长，早春开花。在湿润环境中生长良好。25℃ 以上花芽分化，在 6~10℃ 抽出花梗开花。如果抽出花梗后温度过高，见光不足，则形成哑花。

目前广为栽培的中国水仙有两个品种：金盏银台和玉玲珑。

11. 芍药

芍药又名梦尾春、没骨花、殿春、将离、可离、余容等。

芍药是我国传统名花之一。在《群芳谱》中有牡丹为花王、芍药为花皇之说，也有人称牡丹为“花中皇帝”，而芍药为“花中皇后”。

芍药花色艳丽，花形优美，枝青叶翠，株形丰满，不少文人墨客曾为它写下了优美的诗句。唐人韩愈有七绝一首：“浩态狂香芳未逢，红灯炼炼绿盘龙。觉来独对情惊恐，身在仙宫第几重。”苏轼也曾有过“多谢化工怜寂寞，尚留芍药殿春风”的诗句，因而芍药又名梦尾春或殿春。

芍药不仅具有很高的欣赏价值，还有很高的药用价值。《本草纲目》中记载“芍药犹嫱约也，美好貌，以草花容嫱约，故以为名”。其根可以入药，称为赤芍、白芍，有养血敛阳、活血通经、镇痛解毒、柔肝止痛功效。其花还可做切花用。

芍药原产我国北部、朝鲜北部、西伯利亚和日本。至今我国的秦岭、大别山、长白山上还有野生种存在。芍药在我国栽培普遍，但以扬州最负盛名。苏轼曾言：“扬州芍药为天下之冠。”因而又有“洛阳牡丹，扬州芍药”之说。明清两代，山东菏泽及北京丰台芍药栽培之风日盛。至今江苏扬州、山东菏泽、安徽亳县、浙江杭州等地都是芍药的主要栽培地区。

芍药属毛茛科，芍药属，多年生草本，通常为二回三出复叶，互生。单花生于当年生枝条顶端和茎上部叶腋处，具有较长的花梗，单瓣或重瓣，花大而美丽，直径达 10~20 厘米。种子数枚，黑色或深褐色，有毛或无毛。花期因栽培地区不同而不同，一般在每年的 4~6 月之间。

芍药性耐寒，喜光，怕湿热，怕水涝，喜肥，在我国北方地区可陆地栽培越冬。

12. 百合

百合又名百合蒜、中逢花。

百合栽培历史悠久，它是人们自古以来十分喜爱的一种花卉，西方一直把百合花当作圣洁的象征。远古时代欧洲克里特岛人的花瓶和壁画上绘有百合花。从12世纪起，百合花便成为法国国徽图案。智利也将百合花上了国徽。可见百合花的寓意已不同寻常，加之百合的鳞片紧抱，象征着团结友好，所以民间每逢喜庆吉日，常以百合为礼品相互馈赠。百合除了有观赏价值外，还有较高的药用价值，它具有润肺止咳，清心安神，通利大小便的功效，远在汉代的《神农本草》中，对其已有记载。近代中国的百合栽培以南京、宜兴、兰州较为著名。

百合为百合科，百合属的植物，花单生，或排列成总状花序，有的种类花序近伞形或伞房状排列，苞片叶状，花色鲜艳，花被6片，两轮，有白色、黄色、橙黄色和红色，有的具深色斑点，钟状或漏斗状，直立开展或弯曲，种子多数，扁平，周围具翅。叶多为散生，少为轮生，披针形，长圆状披针形；长圆状倒披针形，全缘或具小乳头状突起。百合为多年生草本，具地下鳞茎，鳞片多数，肉质白色，少为黄色，茎圆柱形。

百合的种类繁多，分布广泛。因其种类不同。分布不同，生活习性各异，但绝大多数的百合喜冷凉，湿润，半阴的气候环境，耐寒力强，耐热力差。

13. 马蹄莲

马蹄莲别名慈菇花、水芋。

马蹄莲原产非洲南部。现在我国各地温室内广为种植，是著名的观赏花卉和极好的插花花材。有人为它吟诗这样写道：

叶如燕尾又如箭，花似马蹄倒向天，
独立春风矜雅洁，雾山不爱爱溪边。

马蹄莲的花形奇特而别致，它的花是由苞片卷曲而成的，如果你把它倒过来，就像一只马蹄，马蹄莲由此而得名。马蹄莲的花大而洁白，隐有微蓝，加之碧绿的筒状叶柄，盾形叶片相衬托，给人以纯洁浩然之感。它虽原产于国外，但传入我国后，以其修长的梗，苍翠欲滴的绿叶和高雅浩浩的奇花而深受人们的喜爱。常被视为纯洁、幸福的象征。马蹄莲是重要的插花材料。

马蹄莲属天南星科，马蹄莲属。花梗自叶旁生出，粗壮质脆，但不易折断，常高出叶面，佛焰苞大型，乳白色，呈漏斗状，是主要的观赏部位，肉穗花序短棒状，赤黄至金黄色，直立生长在佛焰苞里，上部为雄性花，下部为雌性花。马蹄莲为多年生常绿草本植物，株高50~100厘米，地下具肉质块状茎。

马蹄莲喜温暖、湿润及稍有遮阴的环境，不耐寒，室温摄氏10度以上开花良好，温度低会推迟花期，冬季光照好，开花多，反之，则开花少，它还要求良好的通风环境和富含腐殖质的肥沃土壤，土壤应保持较高的含水量，不耐干旱和盐碱。在干燥的空气中生长不良。马蹄莲在我国各地温室都有栽培。

常用花材

1. 花材

牡丹：毛茛科落叶小灌木。枝多挺生，叶片宽大，互生，二回三出羽状复叶。花顶生，直径10~30厘米，花通常重瓣花，层层叠叠，富丽堂皇，有黄、白、红、紫、绿、粉等多种颜色，切花3~7天。

耧斗菜：别名耧斗花。毛茛科多年生草本，茎高40~80厘米，叶基生及茎生，花稍下垂，花萼大，有5片，形如花瓣。卵形的花瓣5片，花色有白、紫、蓝白、深红色，耧斗菜枝挺、叶细，花色冷色偏多，形状奇丽，是不可多得的插花辅料。

大花飞燕草：别名翠雀。毛茛科宿根花卉，株高80~100厘米，全株被柔毛，茎直立，多分枝，叶互生，掌状线形，总状花序顶生，萼片外瓣，蓝色，为主要观赏部位，花色蓝、粉红、白、青紫多为冷艳色调花，在插花中可作为调和色调花材使用，花形别致，似蓝色飞燕，花期5~7月，切花3~7天。

石竹：别名洛阳花。石竹科。多年生草本，株高约20~40厘米，叶体状披针形、基部抱茎。花单生或数朵簇生，有红、粉、白、紫等色。花5瓣，平展，密花稠浓，质如丝绒，是优良的花束材料。花期4~5月，切花5~7天。

丝石竹：别名满天星、霞草。1~2年生草本，茎直立，叉状分枝，粉绿。叶细致披针形，花白色或粉红色，有长梗，呈松散的圆锥状聚伞花序。花细小如星，蓬蓬松松如满天繁星，分布匀称，是极好的点状花材，能构成一种朦胧的气氛。干燥以后，可做干花，花期5~6月，切花7~10天。

香石竹：别名康乃馨。目前世界最重要的切花植物之一。多年生草本，茎直立，高70~100厘米，植株呈灰绿色，茎干硬而脆，节膨大，叶线状披针形，花通常单生，聚伞状排列，具芳香，花瓣扇形多皱缩，重瓣萼长筒状，花色富丽，有大红、粉、淡黄、白色等。香石竹花能耐久，茎挺花美，象征母爱的花，称“母亲花”，温室栽培，周年观赏，切花5~10天。

荷花：别名莲花。睡莲科宿根水生花卉，花单生，有单瓣、复瓣之分，尤以单瓣花令人倍感清纯，瓣形多的品种也是一种繁复的美感，色有深、浅红、粉红、白、淡绿及间色的变化。荷花插花多作浅盆水景花，常能造画意，有时花叶并用插瓶，也是别具一格，莲蓬也是插花的好材料，且能持久，花期6~8月，切花1天。

鹤望兰：别名极乐鸟花或天堂小鸟。花为高级切花材料，美人蕉科多年生草本，叶大呈长椭圆形，适宜作插花配叶。花茎顶生或生于叶腋。花形奇特形似小鸟，佛焰苞状，总苞紫色，花萼橙黄，花瓣亮蓝色，总体花色鲜亮奇丽，尚有白色种。观花如鸟振翅欲飞，神秘欢乐，花期9~翌年6月，切花2~3周。

蝴蝶兰：别名蝶兰。主科常绿草本，花茎短拱形，叶大，花大，蝶状。花色有白、黄、紫、红多色，因其花茎自然成虹状，线条优雅，形色俱美，为热带兰中的珍品，有兰中皇后美誉。花朵可作新娘捧花、胸花、襟花等，娇妍异常，婀娜多姿，花期3~4月，切花15~25天。

朱顶红：别名百子莲。石蒜科草本，有肥大球状鳞茎，叶两侧对生，呈阔带。伞形花序。有白、红、黄、紫等色，花形大而直立，呈喇叭状，花梗碧翠，颇为美丽壮观，新品种有更多的花色，切花5~7天。

晚香玉：别名夜来香。石蒜科草本，叶细长带状，全缘花互生成穗状，洁白，如小漏斗，傍晚浓香四溢，花梗长而挺拔，是一种线性花材。花有单瓣和复瓣，单瓣花香更浓，花期7~9期，切花5~9天。

小苍兰：别名香雪兰。鸢尾科草本。球茎圆锥形，茎纤细有分枝，柔软，叶长剑形全缘，穗状花序顶生横出水平状，每序着花5~10朵，形似狭漏斗，

花黄、红、白、紫、橙或复色皆有。颜色丰富，极为秀丽典雅，是做花束、瓶花的好材料，花期3~4月，切花5~7天。

鸢尾：别名蓝蝴蝶。属鸢尾科，根状茎匍匐多节，叶剑形，交互排列成两行，花茎从时间抽出，几乎与叶等长，总状花序，花1~3朵，如飞舞的蓝蝴蝶，颇有动感，常见有蓝紫色，另有白、黄、桃红、绛红色，鸢尾花成片栽植，开放时翩然如鸢似蝶，蔚为大观，花期4~5月，切花2~3天。

喇叭水仙：别名黄水仙。石蒜科草本，鳞茎卵圆形，叶4~6枚丛生，灰绿色具白粉，花葶高20~30厘米，每葶开花一枝，花被白色或淡黄色，副冠桔黄色喇叭状。同属种有口红水仙，副冠橙红色。喇叭水仙花形奇特，明朗艳丽，叶色青绿，适宜作花束，花期4月，切花2~4天。

唐菖蒲：别名剑兰、菖兰。鸢尾科。球茎扁圆，基生叶剑形，互生，排成两行，绿色，花茎自叶丛中抽出，高50~80厘米，穗状花序顶生，每穗着花8~20朵，有白、粉、黄、橙、红、紫、蓝等色，深浅不一，或具复色和斑点，花朵大，质地如绢，娇嫩迷人，花瓣边缘常起波纹，花形多变，品种繁多，是世界四大切花之一，周年栽培，切花5~12天。

扶郎花：别名非洲菊、太阳花。菊科，株高20~30厘米，叶浓绿粗糙有圆齿状，叶背有白绒毛。头状花序，有单瓣、重瓣及轮状，颜色有白、粉、红、橙、金黄等多色，色彩饱满亮丽，华贵大方，是极佳的插花材料，枝茎柔软，可视造型定花朵角度，温色，周年观赏，切花，7~10天。

郁金香：别名洋荷花。百合花多年生草本，原产地中海沿海岸地区，鳞茎扁圆锥形，茎叶光滑，被白粉，叶3~5枚，花单生茎顶，大型杆状，花被6枚，花色丰富多变，有白、黄、橙、红及紫红等各单色及复色，并有条纹重瓣品种。此外花型尚有碗型、球型、百合花型等多种形态，明快的色泽令观者欣赏到开朗的欧洲风情，花期3~5月，切花水养3~7天。

百合：别名百合蒜。百合科植物，百合花品种繁多，五彩缤纷。插花中常用百合为麝香百合。其花颜色洁白，花朵硕大，花色清丽，香气浓郁，花形如喇叭状，瓣肉质，质地肥厚，花柱伸出唇外，如蝴蝶的触须，迎风摇曳，惹人爱怜。百合在插花中常和紫色鸢尾相配，白紫相映，圣洁高贵，新婚插花中，也常应用此花，寓意“百年好合”，花期5~6月，水养10~15天。

花烛：别名红鹤芋、红掌、安祖花。天南星科，多年生附生常绿草本，高约1米，叶片长圆状心形或卵圆形，深绿色，叶间伸出30厘米长的花梗，佛焰苞片，直立开展，卵圆形，革质有光亮，鲜红色花苞，艳丽照人，穗花、圆柱形，带黄色，无甚观赏价值，改良品种有血红、玫红、白色等更多的花色可看，长花梗使花更具线条美，温度在摄氏18~20度时，终年开花不断，切花水养期可长达1月余。

马蹄莲：别名慈菇花。天南星科多年生草本，具肥大肉质切茎，叶大箭生，先端尖，鲜绿色，佛焰苞白色，形似马蹄，故名。黄色穗状花，直立于佛焰苞中央，花苞均柔美，适于表达纯洁细腻情感。变种有红花，佛焰苞桃红色；黄花，叶绿色具白色透明斑点，佛焰苞黄色。该品种花叶俱美，枝梗柔软青翠，可育成适当角度满足造型需要，白花种，11月至翌年5月，3~4月为盛花期，红花、黄花。种花期6月，切花水养7~12天。

香蒲：别名蜡烛草、水烛。香蒲科水生植物，自生于沼泽地区或水边湿地，株高1~2米，叶狭长而尖，为平行脉，夏季由叶间自根部抽出花茎，花生茎上顶端，呈圆柱形，雌花黄色，雄花褐色，果实发展成褐色圆柱状，形

似蜡烛，甚为奇特，在切花中作为优良线性花材广泛使用。主观果实，自然观赏期5~11月，如切枝妥善保管，作为干花可放置多年。

萱草：别名忘忧草、金针菜。百合科多年生宿根草本。叶基生，长条形，花葶自叶丛中抽出，高约70厘米，花期5~7月，花色橙黄、桔红，花冠呈漏斗状，纷披六出，美极，纯真飘逸，如少女情韵，古人视之为吉祥的象征，现改良品种有淡黄、紫红等多色，甚为美观，单朵花期日开日谢，但整株花花期甚长，花期6~7月，水养期1天。

芦苇：别名苇。禾本科多年生，高大簇生草本，高2~5米，圆锥花序洁白、稠密、蓬松如松鼠尾，夏末秋初抽穗，陆续开花，花随风舞，楚楚动人，常可令人领会一种遥远的情怀，单纯、雅致、怀旧。现有人将白色花染色成红、黄、蓝诸色，也可为插花增添一种抽象的意味，属线性花材，花开放后剪下，插于瓶中可观赏周年。

一品红：别名圣诞花、猩猩木。大戟科直立灌木，总苞片为主要观赏部位，呈叶片状为披针形，开花时有红、黄、粉等色，总苞聚伞状排列，变种有“一品白”白色苞片，“一品粉”粉红色苞片，重瓣一品红。其中以红色一品红花色红艳，花期长，开花时光艳明亮，辅以圣诞蜡烛，更是富贵气派，美仑美奂，是极佳的岁末供花，花期长，一般从头年12月到次年2月，切枝水养15天。

迎春花：别名金腰带。木樨科落叶灌木，枝条细长纷披，常成拱形，线条柔美，花先叶开放，有清香、花色黄、外染红晕，一朵朵排列在枝条上，在早春极为耀眼显目。插花中作为线性花材使用，令构图整体谐和，充满动感，花期2~4月，切花5~7天。

贴梗海棠：别名铁脚海棠。蔷薇科落叶灌木。叶卵形至椭圆形，花簇生，质如硬塑，秀丽有光泽，绯红色、淡红色或白色，树形枝桠横斜，极有画意，早春开花，灿烂一片，取其枝仿中国画画意插法，颇有韵味，花期3~4月，切花5~7天。

银柳：别名银芽柳，棉花柳。杨柳科落叶灌木，是一种观芽植物，冬季紫红色苞片脱落以后，即露出银白色花芽，柔若绵绒，形似毛笔。银柳枝条柔韧，可依造型需要，或俯或仰，开合随意。取材兴旺而挺直的枝条插瓶，更有一种直率。银柳可染成红、黄色，花期12月至翌年2月，切枝10天~1个月，也可作干花材料。

月季：别名月月红，蔷薇科。叶互生，奇数羽状复叶。花单生或排成伞房花序，圆锥花序，单瓣或重瓣，多数有香气。有白、红、黄、粉、橙、黑、紫等色。花型有圆、扁、杯状，作切花品种尤以杯状造型、长而挺的花梗、花瓣厚硬呈肉质、艳丽的色泽为上品。月季是最重要的切花之一，以其高雅的气度独占花魁，切花3~7天。

桃：蔷薇科落叶小乔木，叶椭圆披针形，花单生，5瓣，多数粉红色。变种有深红、绯红、纯白与红白及复色，多数为重瓣种，桃花芳菲烂漫，花态天真妩媚，常有“人面桃花”之说，花枝性直，不易弯曲。因此是为直线花材。此外尚有紫色叶子的紫叶桃，兼能观花赏叶，颇值观赏，常作瓶插。花期4月切花5~7天。

腊梅：别名黄梅花。腊梅科，中国特有珍贵花木，寒冬开放。落叶大灌木，花单生于枝条两侧，有芳香，花被多数，内层常呈紫红色，外轮花被纯色有金黄、杏黄、土黄、黄绿及白黄色之区别，似蜡质，有光泽。花型较小，

在冬天显得楚楚动人。腊梅常瓶插，以牡丹、南天竹、腊梅、水仙、万年青等作的岁朝清供瓶插，是传统的插花方式。花期 12 月至次年 1 月，切花 10~15 天。

波斯菊：别名秋英。菊科草本，株高 1~1.5 米，颈纤细直立，株形飘逸，叶线形细丽，花单瓣，先端有小缺刻；花色淡雅有韵味，有白、粉红至紫红色，花心黄色，开花时，迎风摇曳，犹如蝴蝶飞舞，自在轻松。瓶插更可营造欢乐气息。花期 7~9 月，切花 3~5 天。

菊花：别名黄花；帝女花。菊科宿根亚灌木，叶卵形至广披针形，边缘有粗大锯齿或深裂，头状花序单生或数个聚生茎顶，花序直径 2~30 厘米，花色花形丰富多彩，花期长，是最常用的花材之一。花期 10~12 月，经特殊栽培，可终年供花。切花 15~20 天。

百日草：别名步步高；百日菊。菊科一年直立草本，高 15~100 厘米，高茎种宜作切花。叶对生全级，头状花序单生枝端，夏日盛放，色彩缤纷，花色多而妍，还有复色品种，花瓣有舌状花和管瓣花，花给人的感觉虽不是那么细致，但另有一种男儿的豪放。花期 6~10 月，切花水养 7~10 天。

万寿菊：别名臭芙蓉；蜂窝菊。菊科草本，头状花序顶生，叶羽状双生细柔美丽，花期夏季，舌状花瓣卷曲密生，蓬松如绣球，花色淡黄至金黄，阳光下极为耀眼。花有奇特臭味，通常不作花束。花期 5~10 月，切花一周。

黑心菊：别名金光菊。菊科多年生草本，株高近一米，枝叶粗糙，全株被毛，花金黄色，中心黑褐色，放射状花瓣如星光闪烁，有单瓣和重瓣种，其中以单瓣种更具观赏价值，给人以清新明朗的气氛，插花时可将粗糙叶片去除。花期 5~10 月，切花一周。

麦秆菊：别名腊菊；贝细工、菊科草本，茎粗硬直立，叶互生，头状花序单生枝端，花苞片多层，膜质似瓦状排列，有白、黄、橙、粉、红、褐等各种颜色，花心黄色，膜质花硬，色彩绚丽，宜作于燥花，干燥后花形、色经久不变，供冬季室内装饰之用。干花采制法：在花朵半开时，采取花枝，除去叶片，扎束倒挂在通风处，成形后即可插瓶。花朗 7~10 月，干花可观赏一年有余。

2. 叶材

肾蕨（玉年齿）：别名蜈蚣草。骨碎补科植物，分布于亚热带山中向阴地区，羽状复叶，细柔常绿，株高约 60 厘米，丛生叶两侧排列如齿状，有序而美丽，是极佳的插花配叶，改良种很多，如波士顿蕨，叶柔美而紧密，均很有价值。

龟背竹：别名蓬莱蕉。南天星科常绿藤本，原产墨西哥，茎绿色粗壮，叶厚革质，有光亮，大叶成矩圆形、不规则深裂，叶脉间有圆穿孔，形如龟背，叶态奇特而有趣，花果姿态均一般，重点在于赏叶，硕大的叶片在插花中作为块石花来运用，不宜多片叶使用。切叶 7~15 天。

万年青：别名冬不凋草。百合科多年生常绿草本，观叶植物，插花中作为配饰叶。叶基生，倒阔披针形，先端尖，叶缘波状，叶有全绿、金边两种。花小，浆果球形，红色至桔红色，果熟期 9~10 月，新年插花中也常采果盆插，作为岁朝清供，寓意吉祥如意。全年果枝 9~10 月，切叶 7~10 天。

果松：松柏科，常绿乔木，树皮黑褐色，质地粗硬，有裂纹，树高大针叶形，每两叶束生，树性强健，苍劲古拙，洋溢着旺盛的生命力，作为叶材，别具风格。切枝 7~15 天。

常春藤：别名中华常春藤。五加科常绿攀援藤本，叶革质三角状，色泽多样，叶色有深绿、银斑的常春藤；金边常春藤；日本常春藤，叶小而密，边缘呈波浪状；彩叶常春藤等等。常春藤叶色变化较多，蔓生枝条，悬垂柔蔓，细腻可人，适宜表达情牵意动的插花造型，在新娘捧花中常用此种材料作配饰叶。寓决心情系永远。7~10天。

苏铁：别名铁树。常绿棕榈状植物。茎干圆柱形，大型羽状复叶簇生于茎顶。挺直刚硬，深绿色有光泽，人们常听说铁树开花，但插花中取其叶，苏铁不仅新叶可卷曲造型使用，并且嫩叶加工成色彩鲜艳的干叶，作为花艺中的新型材料，也可表现插花的不同意境，极为豪迈壮观。周年欣赏。切枝水养10~20天，或造型后干燥成干叶也美观。

桃叶珊瑚：别名青木。山茱萸科，插花中主要选其变种洒金桃叶珊瑚，叶面散生大小不等的黄色或淡黄色斑点。很美丽的叶片，选择用来作为配饰叶。叶形椭圆，薄革质，油绿而有光泽，插花中常将叶片取下作为底衬叶或配饰花束。其色明艳可人。周年欣赏。切枝水养10~20天。

风车草：别名伞草；旱伞草。莎草科多年生草本，无分枝，叶聚生于茎顶，放射状苞叶形如撑开的雨伞骨梗，随风摇曳，清淡雅致，别具一番美感。风车草株丛繁茂，姿态优美，花淡紫色，7月开放，细小不入眼，垂赏姿态。在水盆插花中，运用伞草三两枝，可见夏日池塘的天然意趣，另外除了叶片，伞草梗也可配于插花。温室全年观赏。切枝水养3~7天。

天冬草：别名武竹；郁金香草；天门冬。百合科多年生常绿草本。具块根，茎丛生，蔓性，下垂，多分枝，叶成鳞片状，小花淡红至白色，不显眼，浆果鲜红如豆，株高20厘米，株丛丰满，插花中主用簇生绿色叶或勾勒线条，或作背景根饰，固叶细小晶莹，故极淡雅。全年观赏切枝水养10~15天。

蜂蛛抱蛋：别名一叶兰。百合科多年生常绿草本，根状茎粗壮，叶单生，宽披针形，主赏叶形和叶色，有变种洒金叶片，和叶片镶嵌淡黄色纵条纹称为白纹叶片，甚为美观，叶片经过卷曲、剪裁等多种造型方法，可陪衬鲜花，具装饰性，是很好的面性花材。全年观赏。切枝水养10~20天。

文竹：别名云片竹。百合科多年生草本，茎长光滑，攀援状，叶羽状，枝纤细，姿态潇洒，亭亭玉立，小枝伸长如云片，清纯可爱，大枝飘柔生姿，通常用于婚礼饰花的主要材料，以文竹的随和性清，能作为各种花的搭配材料，且均能相得益彰。全年观赏。切枝水养7~10天。

3. 果材

石榴：别名安石榴。石榴科落叶木本植物。花有单瓣、重瓣，花色为红，也有黄、白、粉红、玛瑙色，瓣有皱折，形如铁状，甚为有趣。只可惜单朵花花期甚短。但石榴挂果时间甚长，石榴果实皮红艳丽，用以插花，常能体现春华秋实。栽培观赏5~10月。切枝花枝1~3天，果枝10~15天。

枸骨：别名鸟不宿。冬青科观叶、观果植物，小乔木、叶质硬革质，矩圆状四方形，先端有3枚坚硬刺齿，表面深绿有光泽。花黄绿色，不显眼，核果球形，鲜红色，光洁圆润，果期10~11月。插花中常取其奇特叶形，累累红果作为观赏对象，可作为陪衬材料。切枝10~20天。

火棘：别名火把果。蔷薇科木本植物，叶卵形，花碎小白色，由多花集成复伞房花序。主要观赏果实。果近球形，有深红色、浓黄、橙黄、橙红色，富有光泽，且在枝上能经久不落，枝桠苍劲曲折，采取的枝条常有刚劲的意味，常用来作为瓶插或盆景式插法。果期9~11月，花枝10~15天。

第七章 插花作品的欣赏

怎样欣赏插花作品

1. 欣赏插花作品时要注意什么问题

在本书的基础篇中已经提到，插花是一种自娱、娱人的艺术创作活动，插花作品是一种高雅的艺术品。无论是学习插花者，或是插花欣赏者，接触清新美丽的花草，都可以感受到大自然的美、生活的美，从中不仅可以得到欢乐和美感，获得知识，而且还可以美化心灵，受到教益，陶冶情操。因此，人们只有真正认识到插花艺术的本质和真谛，才会怀着美好的心灵，以礼貌的言谈举止，来欣赏插花作品。

欣赏插花作品时，要保持环境的整洁、优美和安静，不可喧哗嘈杂、随意抽烟和穿梭走动，更不能随便触摸作品。这些都是学习插花和欣赏插花作品的人最起码的教养和礼貌。

有具体欣赏每一件作品时，还应注意以下3点：

要站在作品主视面前欣赏作品（四面观赏的作品除外）。主视面即为作品的主要观赏面，是观赏的最佳部位和最佳角度，也是插花作者创作时所站的位置。这样才便于了解和品味作品的真正涵义与原貌，体会作者的情感。

应与作品保持最佳视距。欣赏时，离作品太近或太远，都不易看清作品的原貌和技巧处理手法。一般最佳视距，也就是作者创作时与作品的距离。

要抓住欣赏的时机。插花是短暂的临时性的艺术表现形式，花材寿命有限。作品完成后，应在当天或1~2天内欣赏、品评最好。在这个期间，花材最清新鲜美。如果时间长了，花材不新鲜，那么再好的造型，也会大大逊色。

2. 怎样欣赏和品评插花作品

插花作品是属于造型范畴的艺术品，所以其形式美和内容美都十分重要。因此，在欣赏和品评时，也应以这两方面表现的优劣为标准。

品评形式美的标准

造型是否优美生动，各部分的构图是否符合原理。

色彩的搭配是否调和。

构图的技巧（枝、叶、花的弯曲、绑、剪、扎等）是否熟练，干净利落，不露痕迹。

品评内容美的标准

主题思想表现是否突出、新颖，选用花材是否得当，是否具备形神兼备的特点。

意境是否含蓄深邃，有无诗情画意，能否引人回味无穷。

命题是否贴切。

然后，综合上述两方面的情况，再欣赏品评作品的整体效果和艺术感染力，以及与周围环境的和谐性。只有这样认真仔细地去欣赏分析每件作品，才能见贤思齐，不断提高自己的鉴赏能力和创作技巧。

3. 插花审美标准

一件具有优美造型的插花作品，在构图上要达到下述五条要求，才符合构图的基本原理：

上轻下重

这是指花色的深浅。浅者应在作品的外缘或上部，深者应在内部和下部，这样作品才有稳定感。

上散下聚

是指花朵小者、单薄者居作品的外部 and 上部，花朵大者、质地肥厚者居作品的中间和下部，这样作品才有均衡感。

高低错落

是指花枝的安排要有长有短，有高有低，互相错落，作品才显得生动活泼。

疏密有致

指花朵或花枝之间的距离要有大有小，大则疏，小则密，不可等距离插作，这样才虚实相宜，有层次感。

仰俯呼应

指上下花朵或花枝的动势要集中，彼此相互关联。

插花作品的造型如能达到这 5 条要求，就符合构图的基本原理，作品的造型必然生动优美。

