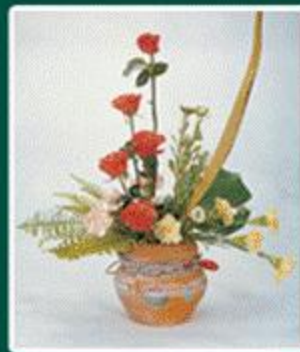
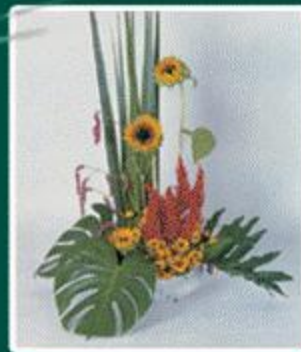

插花的基本原理

CHAHUA DE JIBEN YUANLI

模块二 插花的基本原理

- 第一讲 插花造型的三个基本要素（材质与形态）
- 第二讲 插花造型的三个基本要素（色彩）
- 第三讲 插花构图原理与造型法则

第三讲 插花构图原理与造型法则

- 1. 插花构图原理
- 2. 插花造型法则

- 一、插花构图原理

插花构图原理是支撑我们插花构图重要理论依据，能帮助我们提高插花技艺。

• （一） 比例与尺寸

- 比例着重于大小、长短的比较、部分与整体比较、花期与作品比较、作品与环境比较等，都是构图美感与稳定感的主要因素。
- 这一原理主要用于：
 1. 插花构图时正确确定插花作品的整体尺度与花材长短；
 2. 确定主要花枝与容器的比例；
 3. 确定插花构图中焦点花位置

- （二）多样与统一
- 一个插花作品有许多要素构成，插花构图时要求把这些要素统一于作品主题，使之构成一个完整的作品，要素呈现出多样性，作品呈现出统一性，这一原理主要用于指导我们在插花构图时如何处理好局部与整体的关系，即要素与作品主题的关系，各要素都要服从作品主题的表达。具体作法是：
 - 1.花材与花材之间的多样与统一；
 - 2.花材与花器之间的变化与统一；
 - 3.作品与环境之间的变化与统一。

• （三）协调与对比

- 一个作品有许多要素构成，这些要素与要素之间存在对比关系，插花构图时要求这些要素既要有对比也要相互协调，协调是缓解和调和对比的一种表现手法，能使人看到作品感觉和谐舒服，产生柔和、平静和喜悦的美感。
- 这一原理主要指导我们在插花构图时如何处理好局部与局部的关系：
 - 1.花材与花材之间要协调；
 - 2.花材与花器之间要协调；
 - 3.作品与环境之间要协调。

• （四）动势与均衡

- 动势与均衡是对立统一、相辅相成的关系，动势就是一种使整个作品形象处于运动状态，看上去有一种动态的感受。均衡是作品给人一种稳定感，无论什么样构图形式，无论花枝在容器中处于什么状态下，直立、倾斜、下垂或平展，都必须使作品保持平衡与稳定，使整个作品给人一种稳定感。
- 作品构图有对称构图与非对称构图。
- 对应构图作品的均衡有两种表现形式：对称式均衡和不对称均衡。
- 这一原理主要指导我们在插花构图时如何处理好作品的稳定感。

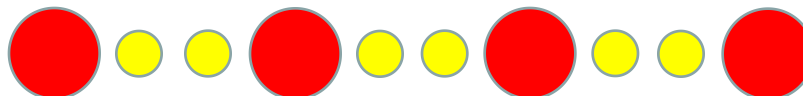

• （五）韵律与节奏

- 插花同音乐一样属于艺术范畴，讲究韵律与节奏，插花是通过人的视觉来对韵律与节奏感知，插花中的节奏主要是通过线条流动，色块形体、光影明暗、层次变化等因素的反复重叠来体现的。
- 这一原理主要指导我们在插花构图时处理好层次感、节奏感，使作品呈现艺术之美。

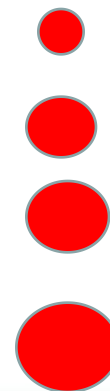
1.间隔韵律

2.交替韵律

3.渐变韵律

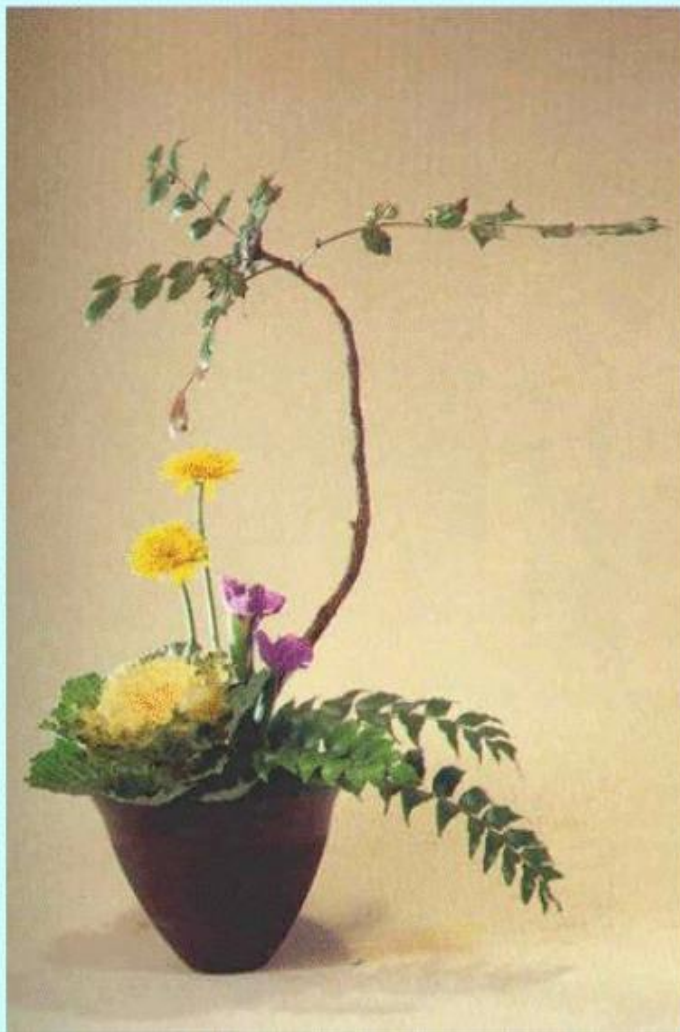
4.连续韵律

• 二、插花造型法则

- 艺术插花的构图与绘画一样，要做到多样的统一和不对称的均衡，掌握这一规律就要在插花构图时将花材的布局远近、高低、轻重、大小、仰俯、深浅、疏密、虚实等方面安排的得体。花材配置要遵循以下6项法则：
- 1.高低错落；2.疏密有致；3.虚实结合；4.仰俯呼应；5.上轻下重；6.上散下聚。

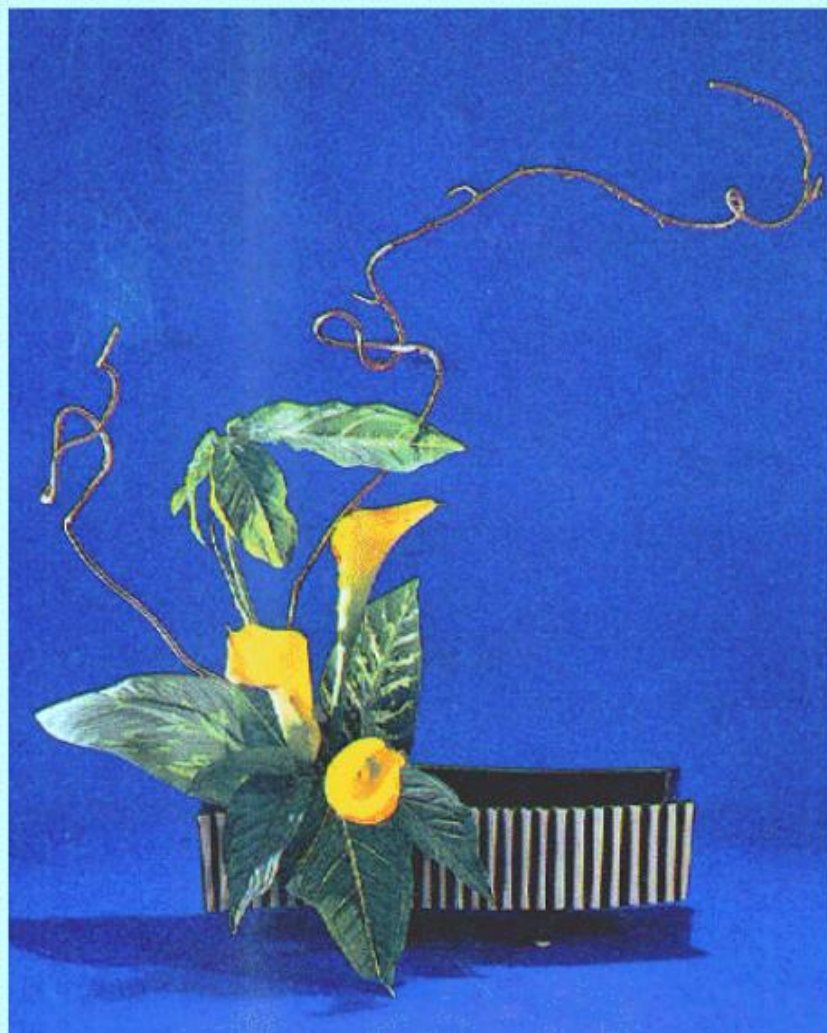
高低错落

疏密有致

虚实结合

仰俯呼应

虚实结合

- 1、以花为实、以叶为虚；
- 2、盛花为实、花苞为虚；
- 3、正面花为实、侧面花为虚；
- 4、团状花为实，线状花为虚；
- 5、重质花材为实，轻质花材为虚。

上轻下重

上散下聚

课程小结：

本节课重点讲了插花构图的5个原理，6个造型法则，它是支撑我们插花技能操作的重要理论依据。需要认真学习领悟，并用到实际插花操作过程中，切实提高自己的插花技艺。

作业：

- 1.结合插花构图实际综述插花构图的5个原理。
- 2.简述插花造型的6个法则。