

《插花艺术》

教

案

授课教师：高大同

2022 年 2 月

模块一 插花的基础知识（4 课时）

教学目标：

- 1、通过学习认知插花艺术，掌握插花艺术的概念、特点与作用、插花艺术的发展史和插花艺术的类型等插花基础知识。
- 2、通过学习东方插花发展史，欣赏传统东方插花作品，对学生进行一次中国传统文化教育。

教学重点与难点：

1、教学重点：

- （1）插花艺术的概念、特点与作用、发展史和插花主要类型的学习。
- （2）东方插花艺术风格的欣赏学习。

2、教学难点：

插花发展史与插花艺术风格。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，插花作品

教学过程

1、组织教学：考勤、提问

2、引导新课

在我们生活的地方，春天山花烂漫。人们用花瓶上几朵百合，为居室亮色；养上一盆金银花，为居室添香。花朵无时无刻地为我们的生活添加着色彩。插花是古今中外人们都喜爱的一门古老的文化艺术，在生活中起了不少作用，往小了说：不仅可以美化环境、而且活跃生活，往大了说：不仅大大有助于社会风气的改善，而且有助于人们道德情操的培养，有助于提高全民族的精神文明素养。

3、讲授新课：

第一节 插花艺术的定义和范畴

一、定义：

在生活中是怎样了解插花这门艺术的？是以切花花材为主要素材，通过艺术构思和适当地剪切整理及摆插，表现花材的活力和自然美。

插花艺术是以自然界具有观赏价值的园林植物的花、叶、果、茎等为材料，经过人的构思和加工，把材料插入花器中，形成具有观赏和装饰价值的艺术作品的过程。

插花艺术是一门“高雅的造型艺术”、优美的“空间艺术”、“有生命的花卉艺术品

具有的特点：以形传神、形神兼备、意在笔先，立意——构思——造型。

插花的花：指广义的花，泛指植物体上具有观赏价值的器官。如花朵、枝、叶、果实、芽、根等统称为花。

插花创作：将各种插花素材巧妙组合插置的过程。

二、相关专业名词

1、花卉艺术：将花材经过人工处理，赋以花卉自身新的艺术生命的均可称为花卉艺术。

包括：园林花卉、盆花、组合盆栽、佩花、篮花、瓶花、盘花等。

2、花卉装饰：凡是利用花卉装饰美化的均称为“花卉装饰”。花卉应用的统称。

用花卉装饰美化其他物品（环境或人），包括切花花材应用、园林花卉的配植应用、盆花的摆设应用。

3、花艺设计：指切花花材的造型艺术设计。

以理性投入为主，带有商业性的产品计。作品更强调观赏性、装饰性。造型上更具装饰性和时代感。

4、艺术插花：作品创造空间取决于作者的主观意念、情感和兴趣，强调作品的艺术性，不刻意追求作品的装饰效果。是一种自娱或供人欣赏的艺术品。不以别人的喜欢、意志为转移，具有鲜明的个性，可充分展示作者的艺术风格。不以赢利为目的。

5、花道：日本人对插花的别称。

经条理化、规范化的经验称之为“道”。16世纪，日本桃山时代，随着日本茶道的流行，而出现了“花道”。花道精神：日本人将插花作为修身之道，对插花抱着一种尊敬的心情和虔诚的态度，从中寻找一种哲理。

第二节、插花艺术的特点与作用

一、插花艺术的特点

生命性、随意性、装饰性、时间性

1、生命性：插花是以鲜切花为主要素材，切花虽离根，但仍有生命，仍呈现着生命过程。

2、随意性：插花使用的花材、花器、工具等均无固定模式，可自由选择，作品大小及制作时间、表现的主题及立意也不受任何限制。

3、装饰性：任何场合和环境均可用插花加以装饰和渲染气氛。插花的艺术感染力强，美化效果好。

4、时间性：插花所用花材无根，水分及养分的补给受限制，插花作品保存时间有局限性。

二、插花艺术的作用

1、美化环境、改善人际关系插花具有公关使者的作用，人际交往中离不开插花，通过插花传递，增进人与人之间的友谊。

2、陶冶情操，提高人们的精神文化素质 插花美化环境，净化心灵，诱导人们追求高尚的精神文化生活。

3、促进生产，推动经济发展

插花的兴旺，推动切花生产的发展，以及相关行业的发展。

4、自身的经济价值

第三节插花艺术的发展史

一、东方插花的发展过程（以中国为代表）

1、起源殷周秦汉，距今 1500 年历史

2、发展于魏晋南北朝

3、形成于唐宋

4、成熟于明清

5、衰败于清末、民国

6、复苏与 20 世纪 80 年代

7、商业化于 21 世纪。

二、日本插花的发展过程

起源：从唐朝引入日本，立花、生化、投入花、自由花、盛花。流派众多。

三大流派：池坊流、小原流、草月流。

三、西方插花的发展过程

起源：古埃及，有古埃及传到欧洲，文艺复兴运动推动下形成西方插花。

第四节：插花艺术的类型

1 设问：你看到过哪些场合有插花艺术？它们起了什么样的作用？

礼仪插花和艺术插花（用途）。

用于社交礼仪，喜庆婚丧等场合具有特定用途的插花。它可以传达友情，亲情，爱情，可以表达欢迎，敬重，致庆，慰问，哀悼等，形势常常较为固定和简单。

艺术插花是指不特别的要求具备社交礼仪方面的使用功能，主要用来供艺术欣赏和美化装饰环境的一类插花。

2. 讨论：插花类型。

一、按地区及民族风格分类

东方式插花

西方式插花

1、东方式插花：以中国和日本的插花风格为代表的一类插花。起源于中国。包括盘花和瓶花。

东方式插花艺术风格和特点：崇尚自然、师法自然、又高于自然。“顺乎自然之理，富有自然之趣。”表现自然之美，以自然为第一宗旨。具有“虽由人做，宛若天开”效果。突出线条造型。重视个体线条美。注重表现花枝的姿态的神韵。

突出表现花材的个体美。插花作品中的花朵、叶片、枝条等互不遮掩，充分表现

意境深远，富有诗情画意。

以花传情，以花达意，形神兼备。讲究含蓄。

花材简洁，色彩素雅

重视季节变化，表现植物的季相美。

构图简练，多为不对称自然构图。

多以木本花材为主，配以草本花材。

2、西方式插花艺术：以欧美国家插花风格为代表的一类花。

艺术风格和特点：崇尚人的力量，崇尚人类征服自然的威力，追求个性自由。注重花材的整体色彩和图案美。

花材量大、色彩浓艳、雍容华贵、端庄大方。

直接以作品的外形和色彩表达主题思想，不含蓄。

多以草本花材为主，且花朵丰腴。

构图多为对称性的几何形构图，且均有明显轴线。欣赏的重点是整体图案和整体色彩。

二、按时代特点分类：

传统古典插花

现代插花

1、传统古典插花：有明显而典型的东方或西方插花风格和特色

东方传统插花

西方传统插花

2、现代插花：融合了东西方插花艺术特点，既有优美的线条，又有艳丽而规则的图案，渗入了现代人的意识，追求变异，自由发挥。

三、按艺术表现手法分类

写实插法、写意插法、抽象插法

1、写实插法：以现实具体的植物形态、自然景致、动物或物体的特征为原型进行艺术再现。 例：自然式插花、写景式插花、象形式插花。

2、写意插法：利用花材的各种属性，谐音或品格或形态，表达某种意念、情趣、哲理。 写意插花宜配以贴切的命名，东方式插花所特有。古代的理念花、格花、心象花；现代的命名插花均属此花类

3、抽象插法：只将花材作为造型要素中的点、线、面和色彩因素来进行造型。而不考虑植物的形态和生长的自然规律。自由插花属于此类型。

四、按作品的花型分类：

基本花型

创意花型（自由花型）

1、基本花型：基础的、实用的花型。插作具有一套固定程序。西方插花中的基本花型 S 型、新月型

2、创意花型（自由花）：没有固定的插作程序，可由作者根据花材的特点和个人的感受自由发挥，寻求创新、突破和自我表现。

五、按插花的器皿分类：瓶花、盘花、花篮、浮花、吊挂花、竹筒花、缸花等。

六、按用途分类：生活用花、商业用花、艺术插花。

观察图片，注意插花中色彩的配置。

问题 1：哪些是暖色调搭配？哪些是冷色调搭配？温色搭配又是哪些？

学生参看一些图例，引导学生用美术课上学到的色彩知识进行评价交流。

问题 2：插花时色彩配置，主色调的选择要注意那些问题？

小结：主色调的选择要适合使用环境。浓重温暖的色调(红，橙，黄)适于喜庆集会，舞场餐厅，会场展厅；明快洁净的中性色调适用于书房，客厅和卧室；而冷色调(浅黄，绿，蓝，紫，白)常用于凭吊悼念场所。

插花要有主题。为了表达愿望，插花都有一定的主题，比如祝贺开张大吉，祝福师长身体健康等。

实践：将学生分成 3-4 组，每组应用刚才所讲插花艺术基础知识，利用花材制作一个插花作品，并讲解插花艺术

以下花材可供参考

常见的几种鲜花的含义：

百合： 顺利、心想事成、祝福

康乃馨： 母亲我爱您、热情、真情

菊花： 清静、高洁、真爱、我爱

红玫瑰： 爱情 热恋 粉玫瑰 永远的爱

白玫瑰： 纯纯的爱

黄玫瑰： 失恋、褪去的爱

向日葵： 爱慕、光辉、忠诚

牡丹： 富贵

（三）收拾与整理

1. 学生展示插花作品，由小组代表作创意说明。
2. 学生相互评价。
3. 教师点评。

课程小结：本次课程教学重点通过教学让学生初步掌握了解插花的基础知识，重点掌握插花艺术的定义、特点、作用和类型，同时了解插花艺术的历史发展过程。调动学习热情、掌握学习方法。

模块二 插花的基础理论知识（4 课时）

教学目标：

- 1、学习插花艺术的基本原理，为插花技艺奠定理论基础，提高插花技能。
- 2、重点掌握插花造型的三个要素，五个原理，六个法则。

教学重点与难点：

1、教学重点：

- （1）插花造型的要素。
- （2）插花造型的五个原理。
- （3）插花构图的六个法则

2、教学难点：

插花的配色；对造型的五个原理的理解和应用。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，插花作品

教学过程

1、组织教学：考勤、提问

2、引导新课

如何提高自己的插花技艺？插花不能紧靠模仿，要成为真正的插花师，插出好的作品必须有理论支撑和指导。插花与其他艺术如雕塑、建筑、绘画、书法、摄影等一样，都是通过形象和布局来展现美的造型艺术，具有共同的造型美原理。要想不断提高自己的插花艺术水平，就不能简单地模仿基本花型，更应掌握一些造型的基本理论，才能找到创新的钥匙，得以不断创新和提高。

3、讲授新课：

第一节 插花造型的要素

任何造型都是由形态、色彩和质感三个要素组成，插花也一样。

一、质感

质感是设计中最重要元素之一，质感是物品的表面特性，如滑顺、粗糙等等。插花艺术所用的材质是植物，植物种类繁多，质感各异，有刚柔轻重、粗扩娇嫩的差异。由于生长环境不同，野生的芒草和温室里的花朵以及旱地高山植物与水生阴生植物在质感上均有显著的差异。插花时选用不同材质插出的作品风格炯然不同，情趣各异。花材除了具有天然的质感，经过人工处理，还可表现出特殊的质感，如剥除了粗糙的树皮，就会呈现光滑的枝条，鲜嫩的叶子风干后也会

变得硬挺粗糙，表面光滑的竹子，锯开后竹子的截面呈现的是粗糙的纤维断面，同一种花材，不同部位会有不同的质感，如小麦的麦穗表面粗糙，而麦秆则光滑油润，所以必须细心地观察和掌握各种花材的质感特性，加以灵活运用。

插花作品要表现花材质感的相互配合协调，产生自然流畅的效果，配合不当则显牵强、不自然而失美感。如松枝配菊花比配康乃馨协调，高山旱地植物与水生植物相配则不协调，这是自然式插花需要遵守的法则。除此之外现代花艺设计有时会以表现质感为主体，通过不同质感的对比产生强烈的视觉效果，也是另一种表现手法。

二、形态

“形”是花材的基本形状，“态”则为姿态。造型的基本形态是由点、线、面组成，面积较小的花材可视作点，如小菊、满天星，或一些小片的叶子等，多点聚合则可连成线，甚至面和团状。在大型作品中玫瑰、康乃馨都可视为点。

一般叶片较宽可视为面状，常见龟背竹、绿萝、春羽等，有些面较平板，有些则有皱纹起伏或缺裂，形状也各有不同，平板的面经过加工，或卷曲或折叠、撕裂等等各种手法可使之变形而产生意想不到的效果。

线状花材可使花型挺拔、伸展、扩散或飘逸，产生多种多样的优美姿态与空间，因此传统的东方式插花十分重视线条的表现，现代插花也离不开线条。线状花材的种类十分丰富，草本植物如剑兰、晚香玉等等。木本花材更多不胜数，几乎所有枝条均可视作线材，最常见的如各种柳枝、桑枝、松枝、竹以及桂花、茶花等等。叶材中也不乏线条，如水葱、新西兰麻、葵芯等等。

许多花材既可作点也可作线或面。如天堂鸟、散尾葵、苏铁等许多叶材，正面摆放为面，侧放则成线，往往以线示人比面更动人更优美。因此，插花时要从不同的角度审视花材，以表现其不同的形态。插花者不仅要熟识各种花材的自然形态，必要时还可改造花材，创造自己所需的形态。通过修剪、撕裂、卷曲、曲折、弯曲、捆绑等等技巧，改变花材的原来形象以满足创作的需要。

形态不仅是构图的表现形式，也是作品内涵的媒介，作品的意境可通过花材和花器组成的形象来表达，形象与意境溶为一体可产生强烈的艺术效果。最具创意的作品其最大特点不在于花叶的种类，而是如何运用。通过创意可以从自然界中最简单、最平凡的花叶中发掘出美，材料虽然相同，但却可产生无限创意，有着各种不同的效果。

三、色彩

色彩是构成美的重要因素，西方插花特别强调色彩的运用。花材本身色彩鲜艳丰富，但如何搭配才能和谐悦目，则需要掌握一些色彩的常识。

（一）色彩的构成 色彩有“无彩色”和“有彩色”之分。无彩色是指白、灰、黑色；有彩色是光谱色彩中的各种颜色，即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。色彩有原色、间色和复色之分。红、黄、蓝三色为原色，不能混合生成，其他色都可以用任意原色混合调配而成。二原色之间的混合产生间色，间色与间色的混合为复色。

色彩是由色相、明度和彩度三要素构成的。全区经迫壑幽遇，也是区别各个色彩的名称，如红、黄、橙等。坐到兰进少④脏犯，白色和黄色的明度最高，黑色和紫色的明度最低。趟图利维明跑里科图攀越旺坚即彩色中混入无彩色（黑、白、灰）的多少，如纯红色彩度高，而混入白色呈粉红色，则彩度就低了。明度和彩度合在一起，使色彩有明暗、强弱、浓淡的区别，则称之为色调。

（二）色彩的表现机能 色彩是富有象征性的，它有冷暖、远近、轻重以及情感的表现机能。

1. 色彩的冷暖感 色彩本身并无温度差别，但能令人产生联想从而感到冷暖。红、橙、黄等色使人联想到太阳、火光，产生温暖的感觉，因而称暖色系，具有明朗、热烈和欢乐的效果。明度高的色彩炫耀而奢华，彩度低的色彩含蓄而朴实。插花时可根据不同的场合、用途来选择不同的色彩。

2. 色彩的轻重感 色彩的轻重感主要取决于明度和彩度。明度愈高，色彩愈浅，感觉愈轻盈；而明度愈低，色彩愈深则愈觉重。插花时要善于利用色彩的轻重感来调节花型的均衡稳定。颜色深的暗的花材宜插低矮处，而飘逸的花枝可选用明度高的浅淡颜色。

3. 色彩的远近感 红、橙、黄等暖色系，波长较长，看起来距离会拉近故称前进色。蓝、紫等冷色系，波长较短，看起来距离推后，故称为后退色。黄绿色和红紫色等为中性色，感觉距离中等，较柔和。明度对色彩的远近感影响也很大，明度高者感觉前进而宽大，明度低者则远退且狭小。插花时可利用这种特性，适当调节不同颜色花材的大小比例，以增加作品的层次感和立体感。

4. 色彩的感情效果 色彩能够影响人的心情。不同的色彩会引起不同的心理反应。不同民族习惯和个人爱好，不同的文化修养、性别、年龄等会对色彩产生不同的联想效果。如中国传统习惯喜庆节日偏爱红色，白色则认为是丧服的颜色。而西方则相反，结婚时新娘的服饰喜用白色。所以选择色彩时需适当留意对方的喜好，以免引起误会。一般常见的色彩情感有以下几种。

（1）红色具有艳丽、热烈、富贵、兴奋之情。人们习惯用红花来表示喜庆、吉祥。

（2）橙色是丰收之色，表示明朗、甜美、成熟和丰收。

(3) 黄色有一种富丽堂皇的富贵气，象征光辉、高贵和尊严，我国皇宫宝殿等装饰的琉璃瓦是黄色的，以示至高无上。但是在丧礼上，黄色的花却使用十分普遍。在日本，黄菊只用于丧礼。西方送黄玫瑰表示分手。

(4) 绿色富有生机，富有春天气息，又具有健康、安详、宁静的象征意义。

(5) 蓝色有安静、深远和清新的感觉，往往和碧蓝的大海联系在一起，使人心胸豁达。但从消极的面来看，也有阴郁、贫寒和冷淡之感。比利时人最忌蓝色，不吉利的场合都穿蓝色。但有时蓝色会成为时尚流行色，视当年流行情况而定。

(6) 紫色有华丽高贵的感觉，淡紫色还能使人觉得柔和、娴静。

(7) 白色是纯洁的象征，具有一种朴素、高雅的本质。西方婚礼上，新娘喜用白色。但是，在我国民族习惯中，白色则有悲哀和死亡悼念的含义。

(8) 黑色具有坚实、含蓄、庄严、肃穆的感觉，同时又易与黑暗联系在一起。

色彩的象征和联想是一个复杂的心理反应，受到历史、地理、民族、宗教、风俗习惯、时尚流行等多种因素的影响，并不是绝对的，在插花时只能作为色彩运用的参考，而应按题材内容和观赏对象进行色彩设计。

(三) 色彩的设计 五颜六色组合在一起，并不一定美，搭配不好反而使人感到烦躁不安。一件作品的色彩不宜太杂，配色时不仅要考虑花材的颜色，同时还要考虑所用的花器以及周围环境的色彩和色调，只有互相协调才能产生美的视觉效果。

1. 同色系配色 即用单一的颜色，这对初学者较易取得协调的效果。如果能利用同一色彩的深浅浓淡，按一定方向或次序组合，会形成有层次的明暗变化，产生优美的韵律感。

2. 近似色配色 利用色环中互相邻近的颜色来搭配，如红-橙-黄、红-红紫-紫等。这时，应选定一种色为主色，其他为陪衬，数量上不要相等，然后按色相逐渐过渡产生渐次感，或以主色为中心，其他在四周散置也能烘托出主色的效果。

3. 对比色配色 对比是明暗悬殊或色相性质相反的组合在一起。色环上相差180°的颜色称对比色或互补色，如红与绿、黄与紫等。由于色彩相差悬殊，产生强烈和鲜明的感觉。需注意色彩的浓度，一般降低其纯度较易调和，如用浅绿、浅红、粉红等。深色间点其中作点缀，效果较好。绿色是植物尤其是叶片的基本色，插花时要善于利用。对比的配色除了通过调整主次色的数量（面积）和色调达到和谐统一的效果外，还往往选用一些中性色加以调和。黑、白、灰、金、银等色能起调和作用，故又称补救色。因此，插花时加插些白色小花十分重要，可使色彩更明快和谐。而花器选用黑色、灰色或白色较易适应各种花的颜色。

4. 综合色配色，多色配色。如花器是红色，花材选用黄色和蓝色，或紫色的矢车菊和橙色的康乃馨加上绿叶等，这些色彩配出的作品鲜艳夺目、气氛热烈，适用于节日喜庆场合，但同样应以中性色调和，加插白花或用白（黑）色的花器等。

当环境微暗时，宜用对比性稍强的颜色，而在明亮的环境中，则可用同色或近似色系列。

第二节 插花造型基本原理

一、比例尺寸

它是指作品的大小、长短、各个部分之间以及局部与整体的比例关系。比例恰当才能匀称。插花时要视作品摆放的环境大小来决定花型的大小，所谓“堂厅宜大，卧室宜小，因乎地也。”其次是花型大小要与所用的花器尺寸成比例。古有云：“大率插花须要花与瓶称，令花稍高于瓶，假如瓶高一尺，花出瓶口一尺三四寸，瓶高六七寸，花出瓶口八九寸乃佳，忌太高，太高瓶易仆，忌太低，太低雅趣失。”

（一）花形与花器之间的比例

花器单位：花器的高度与花器的最大直径（或最大宽度）之和为一个花器单位。

花形的最大长度为 1.5-2 个花器单位。

花材少、花色深时比例可大，S 型等比例可大。

（二）环境因素

摆放环境空间大时，作品可大，环境空间小时，作品可小。

（三）关于黄金分割

黄金分割比率的基本公式是一条线分成两段，小线段 a 与大线段 b 的长度比恰等于大线段 b 与全线长度之比，即 $a:b=b:(a+b)$ ，其比值约为 0.681:1，这是公认为最美的比例。在视觉造型上容易得到统一与变化，为古今中外的建筑物广为应用。此外按等比级数截取枝条的长度，如 2、4、8、16 等等使枝条距离渐渐拉大，也可产生韵律和渐变的强烈效果。

花形的最大长度为 1.5-2 个花器单位即体现了黄金分割原理。黄金分割原理在插花中的应用还体现在：三主枝构图中，一般三个主枝之间的比例取 8:5:3 或 7:5:3。

二、均衡与动势

均衡是平衡与稳定，是插花造型的首要条件。

1. 平衡 平衡有对称的静态平衡和非对称的动态平衡之分。

对称平衡的视觉简单明了，给人以庄重、高贵的感觉，但有点严肃、呆板。传统的插法是花材的种类与色彩平均分布于中轴线的两侧，为完全对称。现代插花则往往采用组群式插法，即外形轮廓对称，但花材形态和色彩则不对称，将同类或同色的花材集中摆放，使作品产生活泼生动的视觉效果，这是非完全对称，或称为自由对称。

非对称的平衡灵活多变、飘逸，具有神秘感。有如杂技表演，给人以惊险而平稳的优美感。非对称没有中轴线，左右两侧不相等，但通过花材的数量、长短、体形的大小和重量、质感以及色彩的深浅等等因素使作品达到平衡的效果，就如中国的“秤杆”原理，无论轻重的物件都可用同一杆秤，通过调整秤砣的位置即可平衡。这是非对称平衡的妙处。

2. 稳定 稳定也是均衡的重要因素，当造型未稳定之前，谈不到均衡，这关系着所有造型要素的综合问题，如上所述的形态、色彩、质感、数量乃至运动、空间等都对稳定性有影响，虽然均衡原理偏重于形式方面，但心理感觉也是影响因素，一件作品如表现出头重脚轻、摇摇欲坠、行将倾塌之势，必令人心理紧张，何来之美。所以稳定也是形式美的重要尺度之一。一般重心愈低，愈易产生稳定感。所以有所谓上轻下重、上散下聚、上浅下深、上小下大等的要求，颜色深有重量感，故当作品使用深浅不同的花材时，宜将深色的花置于下或剪短些插于内层，形体大的花尽量插在下方焦点附近，否则不易稳定作品的重心往往放在作品的焦点之处。

此外，插法方面“起把紧，瓶口清”，即插口集中紧凑也起稳定的作用有如一棵生长旺盛的植物，一丛怒起，具有生命力。又如一棵横倒于湖边的大树，虽已倾斜，但由于树干牢固地生长于大地，浑厚稳定，仍能造成心理的平衡。所以瓶插时，各枝条的插口应尽量集中，使之如出一杆之势，不要杂乱无章，塞满瓶口。

三、多样与统一

多样是指一个作品是由多种成分构成的。如花材、花器、几架等，花材常常又不只一种。统一是指构成作品的各个部分应相互协调，形成一个完美的有机整体。

多样与统一是矛盾的两个方面，统一是主要方面。一个作品，无论由多少部分组成，都必须表现出统一性，否则就不是一件完整的艺术品，不能产生美感，因此，统一是第一位的。但过分统一，不注意多样，又会使作品显得呆板。应在统一中求多样。

实际中常常是多样易作，统一难求。可通过主次关系的搭配、呼应、集中等形式来求得统一。

（一）主次 众多元素并存时，需要一个主导来组织它，这个主导起着支配功能，其他都处于从属地位。一个作品，主导只能有一个，否则多主即无主。如一个十分漂亮、五彩缤纷或很特殊的花器，其主要功能是供人欣赏，则插入的花只能作陪衬，色彩和数量都不宜过艳过多，让视觉能集中在花器上。而以插花为主的花器则直选用线条简洁的单色素花器，最好是黑、白、灰色等中性色彩。选用花材时，也应某一品种或某一颜色为主体，千万不要各种色彩或各种花材数量均等，否则就显得杂乱无章了。作为“主”的部分不一定要量大，或是华丽、强烈、特别，也或占领前方位置，或配合主题起点睛作用，则虽然数量不多，只要安排得当都可起主导作用。一旦确定主体后，其他的一切都要围绕主体，烘托主体，不可喧宾夺主。

（二）集中 即要有聚焦点、有核心。有聚焦点才有凝聚力，如一朵花，花蕊是其焦点，花瓣是以焦点为核心向外扩散。一株植株，其茎干为其据点，向外伸展。所以一个作品，焦点处理十分重要。焦点一般位于各轴线的交汇点，在 $1/4-1/5$ 高度附近靠近花器处。焦点处不能空洞，应以最美的部位示人。所以焦点花一般都是 $45^\circ-65^\circ$ 向前倾斜插入，将花的顶端面向观众，各花、叶的朝向应面向焦点逐渐离心向外扩展，才有生气。大型作品可做焦点区域设计，利用组群技巧做出焦点区。

（三）呼应 花的生长是有方向性的。插花时必须审视花、叶的朝向，所谓“俯仰呼应”才能统一。如彼此相背各自一方，则花型必散，失去凝聚。除了注意花材的方向外，重复出现也是一种呼应。尤其是一个作品通过两个组合表现时，则两个组合所用的花材、色彩必须有所呼应，否则不能视作同一整体。当一个大型展位需分别摆放几个不同命题的作品时，亦可考虑彼此的关联性，使整个展位有统一感，如以竹为主体，展位总命题为“竹姿妙韵”，而各个作品分别表现竹枝、竹笋、竹根和竹节，五个作品各有独立命题，但都是竹的姿采，因而能取得整体统一的效果。

四、协调与对比

调和就是协调，表示气氛美好，各个元素、局部与局部、局部与整体之间相互依存，融洽无间，没有分离排斥的现象，从内容到形式都是一个完美的整体。

调和一般主要指花材之间的相互关系，即：花材之间的配合要有共性，每一种花都不应有独立于整体之外的感觉。

调和可通过选材、修剪、配色、构图等技巧达到。此外通过对比与中介可使作品更生动活泼和协调。

（一）对比 是通过两种明显差异的对照来突出其中一种的特性。如大小、长短、高矮、轻重、曲直、直折、方圆、软硬、虚实等等都是一对矛盾，本来不

是很高的花材，因在其下部矮矮地插入花朵作对照，则显得其高昂。如一排直线，中间夹一条曲线则显直线更直，这是对比的效果，但要注意对照物不能太多太强，否则喧宾夺主，失去对照的意义。

对比还能提高造型情趣，增添作品的活力。如一件作品，要有花蕾、微开的花和盛开的花，形体大小不同才好看，如所有花都大小一样、形体单一，或令其一律面向前方，则十分呆板乏味，硬直的花材，加入些曲枝或软枝可使之柔化，圆形花、叶加入些长线条的花材，可增添情趣，一排直立的线条令其中有1-2条曲折倒挂，破其单一，画面更生动。这就是中国国画画理中的“破”。“破”能产生一种起伏跌宕、平中出奇的意外效果。插花时花器口如果外露，那瓶口处一条平直的线往往与花型不相协调，这时应用一些枝叶稍作遮掩，盖去部分瓶口以破其光滑平直，使画面统一协调。

（二）中介 相同或类似元素在一起容易协调，但互不相干甚至反差悬殊的元素合在一起时，就不容易协调，这时要从中找出它们之间的关系，或色彩、或形态或加入某些中介物等手法使其发生新的关系，也是调和的重要手段。如形体差别大时，在对比强烈的空间加入中间枝条，使画面连贯，对比色彩强烈时加入中性色加以调和，使视觉产生流畅舒服的感觉。

五、韵律与节奏

韵律就是音韵和规律，音有高低强弱、抑扬顿挫等有规律的变化，形成优美动听的旋律。我国古代的诗歌很注意韵律，在造型艺术中，韵律美是一种动感，插花也一样，它通过有层次的造型、疏密有致的安排、虚实结合的空间、连续转移的趋势，使插花富有生命活力与动感。

（一）层次 高低错落、俯仰呼应造就层次的产生。《瓶史》中有“花夫之所谓整齐，正以参差不伦，意态天然，如子瞻之文，随意断续，青莲之诗，不拘对偶，此真整齐也”之说，所谓“不齐谓之齐，齐谓之不齐”画面要有远景、中景和近景，插花也要插出立体层次，要有高有低、有前有后，要有深度，不能都插在一个平面内。一般初学者只看到左右的分布，而看不到前后的深度，应建立透视的概念，使作品有向深远处延伸之势。所以花枝修剪要有长有短，一般陪衬的花叶其高度不可超过主花，此外深色的花材可插得矮些，浅色的花插得高些，这是通过色彩变化增强层次感。

（二）疏密有致 插花作品中，花朵的布置忌等距，要有疏有密才有韵味，如四朵花则三朵一组间距小些，另一朵宜拉开距离插到较远处，五朵花则三朵一组，两朵拉开距离。

（三）虚实结合 空间对艺术品十分重要，中国国画的布局都留出一角空白，书法也讲究“布白当黑”，如密集一团就看不清字形了。中国古语有云“空白出

余韵”，可见空白对韵味的作用。插花也一样，空间就是作品中花材的高低位置所营造出的空位。一个作品如密密麻麻塞满花、叶，则显得臃肿、压抑，中国传统的插花之所以讲究线条，就因线条可划出开阔的空间，过去西方传统的插花以大堆头著称，现代也注重运用线条了。插花作品有了空间就可充分展示花枝的美态，使枝条有伸展的去处，空间可扩展作品的范围，使作品得以舒展。各种线材，无论是扭扭曲曲的枝条，还是细细的草、叶，都是构筑空间的良材，善于利用即可使作品生动，飘逸有灵气，韵味油然而生。现代插花十分注重空间的营造，不仅要看到左右平面的空间，还要看到上下前后的空间。空间的安排适当与否也是插花技艺高低的标志之一。

（四）重复与连续 重复出现不单有利于统一，还可引导视线随之高低、远近地移动，从而产生层次的韵律感。花、叶由密到疏、由小到大、由浅到深，视线也会在这种连续的变化中飘移，产生一定韵律感。没有韵律将死气沉沉。

以上各项造型原理是互相依存、互相转化的，疏密不同即出现空间，疏密布置得当，上疏下密即产生稳定的效果，高低俯仰、远近呼应不仅产生统一的整体感，也出现层次和韵味，只要认真领会个中道理应用于插花作品中，即可创作出优美的形体。而一个优良的艺术造型，除了具有外表的形体外，更要透过形体注入作者情感，通过形体表达一定的内涵，令意境和造型交织融合才能动人心弦。

第三节 插花构图法则

1. 高低错略；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。

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。

模块三 插花所需器具材料（8h）

教学目标：

- 1、熟知插花所需的工具、花器和花材。
- 2、掌握花材的种类和类型。

教学重点与难点：

- 1、教学重点：
 - （1）插花所需工具和花器类型。
 - （2）插花花材种类和类型。
- 2、教学难点：

花材的类型与应用。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

- 1、组织教学：考勤、提问
- 2、引导新课

插花造型之前还要掌握插花所需工具、花器和花材。
- 3、讲授新课：

第一节 插花所需器具材料

一、插花所需工具

（一）修剪工具：

剪刀、锯、刀、打刺钳

（二）固定花材用具

花泥、剑山、铁丝网、绿铁丝、绿胶带、竹签、订书机、吸盘

1. 花插，由许多铜针固定在锡座上铸成。有一定重量以保持稳定。花茎可直接在这些铜针上或插入针间缝隙加以定位。

2. 花泥，是近年来新发明的产品，由酚醛塑料发泡制成，可随意切割，吸水性强，干时很轻，浸水后变重，有一定的支撑强度，花茎插入即可定位，十分方便，因此大受插花者青睐。

3. 铁丝网 由细铁丝编织成六角形孔网。高型花器不能使用剑山，可采用铁丝网。把网卷成筒状插入瓶内，花茎插入网孔，利用铁丝得以定位。

（三）其他插花用具及附属品

配件、包装材料、彩带、丝网、架构、胶带、几架等

二、花器

插花时盛放花材的器皿称为花器。

（一）花器的作用 花器对插花作品是十分重要的，它不仅作为一个容器盛放花材和水，以维持花材的生命，保持其鲜度，被视为大地或花屋，而且是插花艺术作品构图中不可缺少的一部分。

（二）花器种类 现代花器的种类很多，按材质分为陶瓷、塑料、玻璃、竹蔑、金属等。按形状更是五花八门。然而现代人插花往往不太讲究使用传统的花器，有时返朴归真地使用各种日常生活用具如碗、碟、茶具、罐，甚至废弃的饮料瓶等，以增加生活情趣。也有用竹编笼筐、簸箕、鱼篓以表现田园野趣的。一些抽象的造型作品则选用或自创些异形花器，现代插花为了表现某种质感，往往将木屑、树皮或叶片粘贴在花器外改变花器原有的形状或质感，以满足自由创意的要求。

手捧花束也有专用的花器称花托，由塑料手柄、栅栏罩和花边等组成，栅栏内放置花泥，可更换。用花托插手捧花十分方便。

（三）花器的选配 插花的花器不一定很名贵，但要搭配得宜，即便是土盆瓦钵也能创作出成功的作品。

花器选配主要根据插花的环境、使用的花材、表达的情趣以及构图的需要等因素而定。插花时必须把花器视为作品的一部分来考虑整体效果。

中式摆设的环境与花材要协调，一般不宜选用太豪华的花器。一般外形简洁、中性色彩的花器如黑色、灰白色、米色、浅蓝色、暗绿色、紫砂等对花材的适应性较广，使用较普遍。

初学者应避免使用透明或雕有图案的玻璃器皿，因透明花器很难掩饰花茎基部，而雕花玻璃会使人觉得茎枝增多，杂乱无章。

三、花材

类型：

（一）按花材的形态特征分

1. 线形花材 2. 团块形花材 3. 异形花材 4. 散（点）形花材

（二）按构图作用分 1. 骨架花材 2. 主体花材 3. 焦点花材 4. 填充花材

（三）按植物的器官分

1. 切枝 从植株上剪切下来的木本枝条。 2. 切叶 从植株上剪切下来的叶片。

3. 切花 从植株上剪切下来的花。有单花与花序之分，但都以观花为主。 4. 切果 从植株上剪切下来的果实。 （四）按花材性质分

1. 鲜花花材 2. 干花花材 3. 人造花花材 二、常见花材（掌握一些常用花材名称、“花语”等。） 三、花材采集与选购 1. 剪取时间

（1） 气温较低、无风无日晒时剪取，清晨最好，傍晚亦可。（2） 不同花材剪取时间：发育阶段有区别。如香豌豆，花蕾时剪不

能开放，必须每枝上着生的 3-4 朵花有一半全开放后才能剪。牡丹、芍药、香石竹等，以花蕾时剪切为宜，存放时间长，水养能开放。月季、荷花以含苞剪切为宜。

花材选购：

（1） 茎部 挺拔有力，有弹性者好。茎下端粘滑或有臭味者不佳。

（2） 花叶 叶要翠绿，花选半开者，花蕾的花托应有弹性。 3. 花材包扎

花材采集或选购后，应注意包扎。最好用报纸把花朵小心包好，切勿暴晒于阳光下或受风侵袭。

模块四 插花步骤与技巧（4h）

教学目标：

- 1、掌握插花作品创作的基本步骤。
- 2、掌握花材保鲜技巧、整形弯曲技巧和固定技巧。

教学重点与难点：

1、教学重点：

- （1）插花作品创作的基本步骤。
- （2）花材保鲜技巧、整形弯曲技巧和固定技巧。

2、教学难点：

花材的整形弯曲技巧和固定技巧。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

- 1、组织教学：考勤、提问
- 2、引导新课

插花造型之前还要掌握插花作品创作的基本步骤和插花所需的各种技巧。

3、讲授新课：

第一节 插花的步骤

一、插花创作的步骤

（一）立意构思 插花时必须先构思后动手。否则拿着花材也无从下手。立意就是明确目的，确立主题。可从下面几方面着手。

1. 确定插花的用途
2. 明确作品摆放的位置
3. 作品想表现的内容或情趣

（二）选材 根据以上的构思选择相应的花材、花器和其他附属品。花材的选用，古人虽有将花分成等级，几品几命，或分什么盟主、客卿、使命，但这都只是把人的意志强加给花而已。花无分贵贱，全在巧安排，只要材质相配，色彩协调，可任由作者喜爱和需要去选配，没有固定的模式。

（三）造型插作 花材选好后，开始运用三项基本技能，把花材的形态展现出来。

（四）命名 作品命名也是作品的一个组成部分。尤其是东方式插花，赋上题名使作品更为高雅，欣赏价值也随之提高。

（五）清理现场，保持环境清洁 这是插花不可缺少的一环，也是插花者应有的品德。日本人插花都先铺上废报纸或塑料布，花材在垫纸上进行修剪加工，作品完成后把垫纸连同废枝残叶一起卷走，现场不留下一滴水痕和残渣。这种插作作风值得发扬和学习。

第二节 插花的技巧

一、花材保鲜技巧

（一）花材保鲜的原因

- 1、空气进入导管，气泡阻碍吸水。
 - 2、乳汁多的植物，乳汁堵塞导管，阻碍吸水。
 - 3、细菌感染使切口腐烂，丧失吸水能力。
 - 4、水分供应不足
 - 5、温度影响 温度过高加快发育进程，使切花早衰。
- 热带、亚热带花卉，5-15℃储藏。温带花卉，0-4℃储藏。

（二）花材保鲜的措施

1. 减少水分损失

- 1) 及时插入水中；2) 湿棉包扎基部；3) 喷水；4) 避免风吹、日晒、烟熏

2. 增强花材吸水能力

（1）水中剪切：适于一切花材。把花枝茎干浸入水中，在水中将其下端剪去 1-2cm，如花材已呈萎蔫状，可在水中连续剪 2-3 次。

（2）深水养护：常与水中剪切法配合使用，是萎蔫花材急救的好方法。即在水中剪切后，将花材浸入深水中养护。

（3）倒淋法：将花头朝下、根部朝上，倒提着用水反复冲淋几次，然后用报纸松松地包上枝梢和根部，并用水把报纸浇透，将花材横放在阴暗潮湿的地方，经过 1h 左右，可是刚刚萎蔫的花材复苏。

（4）注水法：荷花、睡莲等，可用注射器把水注入茎的小孔内，直到水流出为止，以排除其内的空气。

（5）扩大切口面积法：扩大切口面积可增加吸水量。对于一般花材，在剪切时将切口斜向剪成马耳形。对于直径粗大如桃花枝等获吸水弱的木本花材，可用刀切去切口附近的部分皮层。

3. 防止切口感染和促进吸水

（1）切口灼烧法即将含乳汁较多的花材如一品红、绣球花等可将切口在酒精灯、蜡烛等火上用火烧炙，直至变色发红，立即放入冷水中，即可灭菌消毒，又可防止导管堵塞，从而利于吸水。

(2) 切口浸烫法即将花材下部 3-4cm 浸泡在开水中 2-3min, 浸到部位发白时, 取出立即浸入冷水中。这样既可利用高温把导管内的空气排出以促进吸水, 又可杀灭切口的细菌。

(3) 切口化学处理法即用适当的化学药物对切口进行处理, 以灭菌防腐, 促进吸水。常用的化学药物有食盐、食醋、酒精、辣椒油、薄荷油等。

4. 应用切花保鲜剂目前常用的切花保鲜剂配方很多, 不同的花材对保鲜剂配方的要求不同。一般切花保鲜剂含以下成分: ①抗氧化剂, 如抗坏血酸、硫酸亚铁和铁粉等。②乙烯清除剂, 如高锰酸钾等。③乙烯合成抑制剂, 如硝酸银。④吸附和吸水剂, 如沸石、硅酸、氧化活性炭等。⑤杀菌剂, 如 8-羟基喹啉、硼酸、水杨酸、苯甲酸等。⑥营养剂, 如蔗糖。

应用保鲜剂时可根据条件加以选配, 配制时最好使用玻璃、陶瓷、塑料容器, 并根据不同切花材料选用不同配方的保鲜剂。如月季保鲜液为 30g / L 蔗糖 + 130mg / L 8-羟基喹啉硫酸盐 + 200mg / L 柠檬酸 + 25mg / L 硝酸银, 菊花切花保鲜液为 35g / L 蔗糖 + 30mg / L 硝酸银 + 75mg / L 柠檬酸。

(三) 花材的抑制法和催花法 有时对那些吸水性太强、花开放太快的花材, 或由于宴会需要必须对花朵开放时间加以控制的, 需用抑制法使花朵迟开或缓慢开放。常用的方法有:

(1) 绑扎茎端。对吸水性良好的花材, 如百合、郁金香、玫瑰等容易开花的花材, 可以细线或铜丝绑扎花茎端部, 以减缓其吸水程度, 或用手指捏弯花茎, 压制它过多吸水。

(2) 睡莲抑压法。睡莲一般下午三四点闭合, 晚会时看不到其美丽的花容。如要晚上观花, 则在不影响水盘水混浊的情况下, 加两匙水溶石灰, 麻醉正在开放的睡莲, 使之无法准时闭合。但这种方法很伤花, 次日就后继无力了。(3) 使用三氯甲烷(哥罗防)麻醉花, 控制开花的时间, 或注射硼酸水于花茎处, 促花快开。

(4) 樱花和桃花的吸水性能都很强, 修剪切口时勿斜切, 宜垂直于茎干切下, 减少切口面积, 蓄意限制吸水。

(5) 冬天花的吸水都较好, 可用铁丝穿过花柄, 使花受伤, 或搓揉花柄, 破坏组织, 亦可在切口处擦上发油, 可防止花过分吸水, 但要适度, 否则会损伤花材。

(6) 晚会上用的胸花、手捧花束, 如花冠被切断, 不能插入水中养护, 为此, 可先将摘下的花浸入水中使之吸好水再制作, 制好后再喷些水, 用塑料袋装好, 放入冰箱, 隔天仍可用。

(7) 有计划地将花或新枝条暴露在特殊环境中, 如高温、高湿度和光线明亮处或使用催花剂等, 都可使花加快开放。

二、花材整形修剪技巧

这是插花最重要的一环, 从一开始直到作品完成的最后一刻都要剪不离手。如何取舍也是初学者首先碰到的难题。有如服装的剪裁, 决定着衣服是否合身美观。

修剪时可注意下列几点。(1) 顺其自然。

(2) 同方向平行的枝条只留一枝, 其余剪去, 以避免单调。

(3) 从正面看, 近距离的重叠枝、交叉枝要适当剪去, 使之轻巧且有变化, 活泼而不繁杂。

(4) 枝条的长短, 视环境与花器的大小和构图需要而定。

(5) 在整个插作过程中, 要仔细观察, 凡有碍于构图、创意表达的多余枝条一律剪除。

(6) 草花用刀尖剪, 在节下剪容易插。木本要斜剪, 剪柳、桃枝时, 刀刃要沿着枝干平行地剪, 不要留下切口, 梅和木瓜则与枝干垂直地剪去小枝。(7) 除刺, 有些花材(如月季等)有刺, 宜插前先去除刺, 可用除刺器或小刀削除。

(8) 去残, 花材有残缺者, 宜修剪, 月季花外层花瓣往往色泽不匀且有焦缺, 宜剥除 2-3 片。

三、花材弯曲造型技巧

自然生长的植物往往不尽如人意, 为了表现曲线美, 使之富于变化新奇, 往往需要做些人工处理, 这就要求插花者用精细的弯曲技巧来弥补先天不足。现代插花为了造型的需要, 也将花材弯成各种形状, 所以弯曲造型的技巧也是插花者手法高低的分界线。弯枝造型的方法和要领分述如下。

(一) 枝条的弯曲法

枝条的枝节和芽的部位以及交叉点处都较易折断, 故应避开, 在两节之间进行弯曲为好。一些易折断的枝条, 压弯时可稍做扭转。根据枝条的粗细硬度不同, 采用的手法也有所不同。

(1) 粗大树干可用锯或刀先锯 1-2 个缺口, 深度为枝粗的 $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$, 嵌入小楔子, 强制其弯曲。正如沈复所说: “折梗打曲之法, 锯其梗之半而嵌以砖石, 则直者曲矣, 如患梗倒, 敲一二钉以管之”。

(2) 枝条较硬, 不太容易弯曲, 可用两手持花枝, 手臂贴着身体, 大拇指压着要弯的部位, 注意双手要并拢, 才可有效控制力度, 慢慢用力向下弯曲, 否则容易折断。如枝条较脆易断, 则可将弯曲的部位放入热水中(也可加些醋)浸渍, 取出后立刻放入冷水中弄弯。花叶较多的树枝, 须先把花叶包扎遮掩好, 直

接放在火上烤，每次烤 2-3min，重复多次，直到树枝柔软、足以弯曲成所需的角度为止，然后放入冷水中定型。

（3）软枝较易弯曲，如银柳、连翘等枝条，用两只拇指对放在需要弯曲处，慢慢掰动枝条即可。

（4）草本花枝用如文竹等纤细的枝条，可用右手拿着草茎的适当位置，左手旋扭草茎，即可弯曲成所需的形态。

（二）叶片的弯曲造型

（1）柔软的叶子可夹在指缝中轻轻抽动，反复数次即会变弯，也可将叶片卷紧后再放开即会变弯。

（2）叶子呈现非自然形状，可用大头针、订书针或透明胶纸加以固定，或用手撕裂成各种形状。

（三）铁丝的应用

运用铁丝进行组合或弯曲造型，也是常用的方法。尤其制作胸花或手捧花时，铁丝的运用更为常见。一些花茎如剑兰、非洲菊等不易弯曲，可用铁丝穿入茎干中，再慢慢弯曲成所需的角。详见第六章。

四、花材固定技巧

花材经过修剪、弯曲，最终必须把它的位置和角按构思的布局固定下来，才能形成优美的造型。这就全依靠巧妙的固定技术，固定方法有以下几种。

（一）盘、钵固定法 一般用剑山固定。这种固定法可使作品显得清雅，插口紧凑、干净，但需一定技巧。

草本花材茎秆较软，剪口宜与茎秆垂直，不要剪成斜口，直接插在剑山上。当枝条太细，固定不稳时，可先在基部卷上纸条，或将其绑在其他枝上，或插入较松的短茎内再插入剑山。

空心的茎，可先插上小枝，再把茎干套入。

木本枝条较硬，容易把剑山的针压弯，故宜将切口剪尖，插在针与针之间的缝隙中固定，如需倾斜角时，则应先垂直插入，再轻轻把茎压到所需位置。茎干太粗时，要先把基部切开，切口约为剑山针长的两倍，然后再插入，这样较易稳固。如一个剑山的重量不够支撑时，可以加压剑山，务求稳定。

粗大的树干无法使用剑山，则可用钉子将切口钉在木板上，然后放入盆中，用石块盖压木板。

（二）瓶插的固定法

高瓶插花不能使用剑山，固定的作用一是使花枝不会直插入深水中引起腐烂，二是可使花枝处于不同的角，便于造型。因此要求有较高的固定技术才能使花枝位置稳定，一般有下面几种固定法。

1. 瓶口隔小法

用有弹性的枝条把瓶口隔成小格，以减少花枝晃动的范围。剪取 2-4 段比瓶口直径稍长的茎或“Y”形枝条，轻轻压入瓶口 1-3cm 处，把瓶口隔成几个小格，在其中一小格内插入花材，以十字架为支撑点，末端则靠紧瓶壁得以定位。插好后也可再压入一横枝，把花材迫紧。此外，还应注意花材的平衡，找好花材的重心，如自动转向，则应向相反方向加之稍弯，使力得以平衡，枝条位置能固定。

2. 接枝法 在花枝上绑接其他枝条，使枝条与瓶壁和瓶底构成三个支撑点，限制其摆动。木本枝驳接时可把枝条端部劈开裂口，互相交叉夹住。草本枝茎较软，可将竹签横向插入茎内，利用竹签与瓶壁支撑，使花材固定。

3. 弯枝法 利用枝条弯曲产生的反弹力，靠紧壁得以定位，但注意不能折断。否则失去作用，这种方法适用于较柔软的枝条。

4. 铁丝网固定法 把铁网卷成筒状放入瓶内，利用铁丝把花材固定。

（三）花泥固定法

这是近年来流行的方法，使用方便，不需高超的技术，枝条随意插入都能定位，西式插花更需用花泥才能保证几何图形的轮廓清晰。花泥的使用方法：先按花器口的大小切成小块，花泥一般应高出花器口 3-4cm。然后浸入水中，让其自然下沉（不要用手按，以便内部空气排出），吸足水后即可拿出使用。为了稳定，可用防水胶带把花泥固定在花器上。当花器较高时，可在花泥下面放置填充物。如花器是竹篮等不能盛水时，则可在花泥下部垫以锡箔纸或塑料袋。为防锡箔纸滑脱，可先将锡箔纸弄皱之后再行使用。插粗茎干时，应用铁丝网罩在花泥外面，以增强支撑能力。

模块五 东方插花造型步骤与技巧（4h）

教学目标：

- 1、熟知东方插花的风格特点。
- 2、掌握东方插花造型的步骤。
- 3、掌握东方插花的常用造型形式。
- 4、掌握东方插花的造型技巧。

教学重点与难点：

1、教学重点：

- （1）东方插花造型的步骤。
- （2）东方插花的常用造型形式。

2、教学难点：

东方插花的造型技巧。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

1、组织教学：考勤、提问

2、引导新课

插花造型之前还要掌握插花所需工具、花器和花材。

3、讲授新课：

第一节 东方传统插花艺术的风格特点

插花艺术自古以来就深受各国人民的喜爱，也为人们的文化生活创造无穷的艺术魅力和生活乐趣，她与其他姐妹艺术一样，也是社会生活的反映，均代表着一个民族、一个地区、一个时代的精神面貌和经济状况，因此，她的产生与发展也必受社会经济、民族意识、时代文化等诸多因素的影响，所以在插花的发展歷程中，产生了西方与东方两大流派明显的区别与特色。东方人性情稳重内向、委婉含蓄，艺术境界寓意隐含，受儒家思想影响较深，故在插花的创意与表现手法上，其特点与风格可以用真、善、美、圣这四个字来加以概括。

一、自然之“真”

传统的东方民族酷爱自然、崇尚自然，对自然之美最有着独特的审美情趣和审美观点，就是以自然界中生长的花木为表现的物象，讲求“物随原境”。“形

肖自然”，这是中国国画和插花艺术的理论基础。即所表现的景观需符合万物自然生长的规律，不能含有明显的人工痕迹。正如袁宏道在书中所论述的“花妙在精神，精神人莫造，寓意于物者，自得之”，“使观者疑丛花生于碗底方妙”的境界。这样，就要求插花者深入去观察和了解植物的生长习性，思考其美之所在与其美之精华，并融入个人的情感与审美，在此基础上加以提炼和表现，使作品展现出充沛的自然生命力和美感，具有能震撼人心灵感染力，这是传统东方插花的精髓所在，所以，传统的东方插花又被称为自然式插花。二、人文之“善”

中国文化受儒家思想影响极深，而儒家美学思想是以“善”为宗旨，所以中国人的审美观也以“善”为核心，在这种文化思想的指导下，对花卉也赋予了美好的象征含义，讲求材必有义，义必吉祥，如生活中人们称松、竹、梅为“岁寒三友”，以此象征傲雪凌霜、不畏严寒的品格，取梅、兰、竹、菊为“花中四君子”，以此比喻君子之儒雅、脱俗。用玉兰、海棠、牡丹、桂花来衬托“玉堂富贵”，用象征、寓意、谐音的技巧，营造一种含蓄和谐的氛围，以借花明志、对花舒怀，并给作品赋以某种命题，使作品展现一种特定的意境，这是传统东方插花所特有的风格。

三、艺术之“美”

插花创作中的艺术美包括素材美、布局美、色彩美、造型美、构思美和整体艺术美。善用木本花材，突出线条造型。如梅花因其横斜疏影、曲折多姿的姿态美，雅而不艳、幽香远逸的色彩美，逢冰雪而怒放、不畏严寒的内涵美而成为传统艺术插花的最佳素材。

花材的位置也讲究疏密有致、起伏有势、虚实结合、刚柔相济、气脉相连。如“画苑布置为妙”，“得画家写生折枝之妙，方有天趣”。

作品的色彩创意追求统一和谐的色彩效果，力求艳而不俗、雅而不淡，据环境与创作的需要，色彩或绚丽、或素雅，使人的视觉感受明快而亮丽，清新而自然。

传统的艺术插在造型上不求规则化，在情势上任由发挥，以达明示主题为目的，外形轮廓不拘泥于一定的形式，为主题服务是造型创作的源泉。

对花明志、借花舒怀，创作具有诗情画意、包含自然美和人文美的作品，是艺术插花创作的宗旨。将花的形体美与人的构思美有机地结合起来，使作品神形兼备，具有内涵美、神韵美，这是东方插花艺术所独具的艺术美。

整体艺术美是指插花作品各创作环节之间、各创作要素之间、作品与环境之间的有机配合所产生的综合艺术效果。即通过插花创作，同时创作一个高雅、浪漫、和谐的环境空间，产生一种环境艺术美。这是艺术插花的最终目的。四、“圣”洁之尊

艺术是神圣的，艺术创作亦是神圣的，东方人认为花卉是神圣的，以一种崇敬的心情去对待她，以花悟道、修身养性，使插花也有一种神圣感，讲求“心正花正”，进而“花正心正”。以自然之美来正人之心态，来怡情娱趣，这是真正的艺术境界。

综上所述，东方人采用写实、写意或二者相结合的艺术手法，来表现花卉的姿态美、布局美、色彩美和意境美，是一种自然美与人文美相结合的艺术美。她不仅是一种艺术创作活动，也是一种精神享受过程。

东方插花艺术风格特点：

选材、用材方面	多取自于自然之材，以线状花材为主体材料，作品用材数量较少
选色、用色方面	追求色彩自然、淡雅
构图、造型方面	以三主枝为基本骨架的不规则不对称构图造型，以线条构图为主
艺术表达效果方面	追求自然美、线条美、意境美

第二节 东方传统插花艺术的表现技巧

艺术插花创作要做到有形、有色、有意境，就必须了解创作素材的特性，也必须掌握各种形式的创作要求与技巧，才能插出有特色的作品来，东方传统的插花以表现植物的自然形态美见长，故也称为自然式插法，创作时除了按照造型的基本原理以外，还应该遵循以下原则，使作品更加合理、新颖、别致。

一、符合植物自然生长规律

这是自然式插花的基本要求和主要特征。作品的统一整体效果也以此为依据。创作中要考虑草木花卉生长的自然形态，使作品达到一种“虽由人作，宛若天开”的艺术境界。

1. 上散下聚：自然草木的发芽与生长，都是由一点向周边扩展的，所以插花时，各枝条的基部插口应集中靠拢，如一株生长着的植物，这样才能显示其自然生机。

2. 表现花材自然美：插花对素材的应用，是一个源于自然、取于自然、依于自然、再现自然的过程，一切以自然为本，是自然式插法创作的先决条件。

3. 花型也符合植物自然形态：自然式插法的花型所分的直立、倾斜、下垂等型式，也是根据植物自然形态而定的。植物生长有向阳性，直立型插花有如阳光

在正立方，所有枝叶方向都向上，倾斜型插花有如阳光位于斜上方，放花叶倾向一侧，下垂型则适于蔓性枝条，向下悬垂。

二、借鉴同类艺术创作的艺术手法

插花艺术是集造型美、色彩美、内涵美、意境美为一体的有生命力的艺术品，传统的中国插花艺术理论是借鉴中国国画的画理与书法的结构综合发展而生，故诸如开合、起伏、刚柔、虚实、藏露、层次等多变的创作手法，亦是插花艺术创作的根源。

（一）重视线条的应用 插花素材中的线形材料能使作品产生动感，使作品有延伸的余地 and 空间，东方艺术插花向来十分注重线形材料的表现力，认为线形材料更有情趣、更富生气、更能抒发情感。所以传统的插花经常用木本枝条作为主要花材，运用枝条的不同形态表现不同的外延美与内涵美，或气势刚劲，或纤细秀丽，或潇洒酣畅，或一泻千里，或蜿蜒曲折，枝条所蕴涵的表现力给艺术插花以无穷的创造力，使作品更加生动活泼，更富于艺术表现力。

（二）高低错落，参差有致 袁宏道所著《瓶史》中有“插花不可太繁，亦不可太瘦，高低疏密有如画苑布置方妙”。这里所论及的“太繁、太瘦、高低疏密”就包含着传统的插花比例与位置关系问题，这个比例关系包括材料之间、材料与花瓶之间、作品与环境之间的比例关系。

（三）虚实结合，刚柔相济 插花中的虚就是松、浅、模糊、空白，实就是浓、重、密，刚就是劲、硬、挺，柔就是软、温、绵。插花中没有虚实就没有画面，没有刚柔就没有深度，虚实配合好就有层次，刚柔搭配妙就有灵气。插花时具体应该注意：

1. 疏密有致 2. 浓淡适宜 3. 留空白

（四）呼应关系 传统插花艺术的构图采用了呼应的手法，使其造型更加优美完整，内容更集中。

（五）对比关系 沈复论插花：“或亭亭玉立，或飞舞横斜”，这就是一种动与静的对比手法。对比有高低、疏密、大小、虚实、色彩的对比等等。通过对比，可以使素材之间互相比较，各自突出，或可以使得作品的精华部分得以强调，有对比才能使插花的构图显得生动活泼，不致平铺直叙，这也是传统插花艺术里常用的技法，也称为“破”，如直者以曲破之，横者以竖破之，圆者以长线破之，所谓“破正求奇”。

（六）宾主关系 插花时要确立宾主关系，可使主题更为集中，避免因主次不明而造成散漫。

三、讲来意境，寓意于花，更赋命题

（一）意境 意境，是艺术家审美的再现，是与生活形象融为一体而形成的艺术境界，在有限的作品中表达无限而深远的内涵。有景外之景，意外之意。需要指出的是，插花创作被称为艺术创作，就是因为作品内涵之深远，意境之深邃。

《瓶史》中论及“呈于象，感于目，会于心，而口不能言，口能言之而意又不解，划然示我意象之表也”，也是对插花艺术的肯定。东方式插花，崇尚自然、师法自然并高于自然，善于利用自然花材的美来娱人、感人。不仅注重花材的形体美和色彩美，而且更注重花材所表达的内容美，即意境美。讲究借物寓意，以形传神，内涵丰富多彩，意境含蓄深远，耐人寻味和遐思，表现诗情画意，以秀丽多姿、清雅绝俗见长，这是西方插花乃至其他插花中所没有的。

（二）寓意于花 人们根据花木生长的特性或特征形态，溶入个人情感，赋予花木象征的含义，以借花言志或抒发情怀，寓教于花。故有所谓花意与花语，然而这些都是把人们的主观意识强加于花，故随地区、民族而异。花木象征含义的由来有以下几种。

1. 以花名的谐音定意 花草的名称或别名及其谐音，往往是花材象征含义的来源，中国民俗常喜爱吉祥，花意常伴吉利。如百合寓意百年好合，万事如意；

2. 以花木的形象定意 如石榴、一株多子，代表子孙满堂，后代繁荣；

3. 以花木的生长习性定意 常以各种花木的生长特性及其形、色、香、质、神、性格等来评议。

4. 按传说、时令定意 相传上古时，鬼怕桃枝，故传说桃树能避邪，又王母娘娘吃桃长寿，故桃为人们所喜爱。在中国，依节气更迭，流传着月令花与十二花神的风雅韵事。

（三）作品的命名与意境的表达 命名对插花作品的意境有着画龙点睛的作用，这也是中国插花的引人入胜、赏乐无穷之处。插花作品的命名有两种：规定命题命名和自由命题命名。

1. 规定命题命名 插花作品的命名，有的是先命名，然后再根据命名进行创作，围绕该主题进行构思、选材。同一命题有不同的表现形式，目前一些插花大赛，往往规定一些题目，按题评定作品的优劣。

2. 自由命题命名 有些插花作品的命名，是在创作完成之后，根据其表现的题材、主题及意境等内容再命名。给插花作品命名要贴切、含蓄并富有新意，能令人回味无穷，需要一定的文学修养和表现技艺，要求文字精练、意趣飘逸、诗意盎然，命名亦有其艺术魅力。命名方法，在传统的插花创作中称为“借景传情”、“以形传神”。命名常见的方法有以下几种。

（1）以花材的象征含义和特性来取名

(2)借助植物的季相景观变化来命名 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,极能引起欣赏者的共鸣。如以银芽柳、迎春花为素材创作的“春之歌”,以菊花为主要素材创作,表现秋季景观的作品“金秋”、(3)以插花作品的造型命名 给作品命名时,依形写神,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。如用富贵竹和竹签插成风车状的“风轮旋转”。

(4)以自然界山水风光来命名 春夏秋冬,雨雪风霜,朝霞晚露,名山大川,草木花卉,均是自然界中的美丽景观,以此为创作题材,产生了插花创作中大量的优秀作品。

(5)借鉴古诗词曲赋来给作品命名 这类命名纵越历史,寓意深刻,意境悠远,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。如“庭院深深”、“似水年华”等,这些精湛古雅的命名,将作品刻画得淋漓尽致,令人浮想联翩,回味无穷。

(6)作品以一种情愫和情感来命名 这类命名需要平时的文学积累,才能恰如其分地表达作品的思想感情。如“‘一片冰心’、‘童年的回忆’等,都是较为优秀的作品。

(7)以抽象的手法来表现,命名的自由度更大 如作品“流水”就是以抽象的手法,利用线形材料的流畅延伸感,模拟流水的动感,以表现自然景观。

第三节 东方插花造型的基本步骤

一、构思

二、准备材料

三、造型

造型步骤:

1、选择花器;

2、放置花泥或剑山;

3、插第一主枝;

4、插第二主枝; 2/3 第一主枝

5、插第三主枝; 2/3 第二主枝

6、修饰三个主枝; 根据需要, 顺序 1-2-3, 用材

7、基部处理: 稳定作品、遮挡花泥。

四、修整

五、命名

第四节 东方传统插花基本花形插作

东方式插花通常指以中国和日本为代表的插花，她与西欧式插花的区别在于其用花量不大，且讲求枝叶的巧妙配合，追求自然造型的艺术美感，轻描淡写，清雅脱俗。

植物在大自然中的生长各具千姿百态，人们的观赏品味也各不相同，再加上人为的创意与改造，可以插出无尽的造型。但是我们只有掌握了基本的花型插作要领后，才能够进入万变不离其宗的自由创作境界。

基本花型的制作主要掌握枝条的长度比例关系和插枝的位置，并且要熟悉各种花型的创作要求。浅盆插花可用剑山作固定工具，而剑山一般应放在容器的边角位置，也可以使用花泥，但欲使作品清雅、插脚洁净，则还是用剑山为妙。高瓶插花，则采用瓶口做架等各种固定技巧。

一、基本花型的结构

东方式基本花型一般都由三个主枝构成骨架，然后再在各主枝的周围，插些长度不同的辅助枝条以填补空间，使花型丰满并有层次感，为了方便，我们把最长的花枝称为第一主枝，以此类推。

第一主枝是最长的枝条，一般选取具有代表性的枝条作为第一主枝，花材应选用生长旺盛健康、枝形优美流畅的枝条或花朵。第一主枝的插放位置决定花型的基本形态，如直立、倾斜或下垂。第一主枝的长度取花器高度与直径之和的1.5-2倍，一般盆插取1.5倍，瓶插取2倍。第二主枝是协调第一主枝、使之更为完美的枝条，第二主枝一般与第一主枝使用同一种花材，以弥补第一主枝之不足，向前倾斜的空间伸展，使花型具有一定的宽度和深度，呈现立体感。其长度应为第一主枝的1/2或3/4。第三主枝是起稳定作用的枝条，主要作用是使花型得以均衡。可与第一、第二主枝取同一花材，也可另取其他花材，若第一、第二主枝用了木本花材时，则第三主枝可选草本花材，以求形体和色彩有所变化，它的长度应是第二主枝的1/2或3/4。从枝是陪衬和烘托各主枝的枝条，其长度应比它所陪衬的枝条短，辅助于各个主枝的周围，数量根据需要而定，能达效果即可。一般选用与主枝相同的花材，若三主枝都选择了木本的花材，则辅助枝应选草本花材。各枝条的相互位置和插枝角度不同，则花型就有所不同，可以变换出许多花型，增加作品的变化性。

二、东方式常见基本花型

1. 直立型

直立型花枝直立向上插入容器中，利用具有直立性的垂直线条，表现其刚劲挺拔或亭亭玉立的姿态，给人以端庄稳重的艺术美感。宜平视观赏。直立型主要表现植株直立生长的形态，总体轮廓应保持高度大于宽度，呈直立的长方形状。

直立型插花将第一主枝保持 10° – 15° ，基本上成直立状插于花器左方，第二主枝向左前插成 45° ，第三主枝向右前插成 75° ，注意三个主枝

不要插在同一平面内，应成一个有深度的立体，故第二、第三主枝一定要向前倾斜，主枝位置插定后，还要插入焦点花。焦点花应向前倾斜，让观赏者可以看到最美丽的花顶部分，同时因花顶部分面积较大，可以遮掩剑山和杂乱的枝茎。焦点处绝不能有空洞或看到一堆不雅的枝茎。因花型有向前的倾向，因此最后还要在第一主枝旁插一枝稍短的后补枝，修补背面，使重心拉回，既有稳定作用又增加花型的透视感。主枝之间要留有空间，不要把空间填塞。第一主枝也可插在右方，第二、第三主枝的位置、角度也要相应变化，这样形成逆式插法插花。最后再插上陪衬的从枝，完成造型。

2. 倾斜型

倾斜型将主要花枝向外倾斜插入容器中，利用一些自然弯曲或倾斜生长的枝条，表现其生动活泼、富有动态的美感。宜平视观赏。总体轮廓应呈倾斜的长方形，即横向尺寸大于高度，才能显示出倾斜之美。倾斜型是使第一主枝向左前成 45° 倾斜，第二主枝插成 15° ，第三主枝向右前插成 75° ，同样，第一主枝也可向右 45° 倾斜，第二、第三主枝的位置、角度也随之变化，形成逆式插法。

3. 平展型

平展型是将主要花枝横向斜伸或平伸于容器中，着重表现其横斜的线条美或横向展开的色带美，将倾斜型的第一主枝下斜成 80° – 90° 左右，基本上与花器成水平状造型。第二主枝插成 65° 左右，第三主枝插在中间向前倾 75° ，最后再插上陪衬枝条完成造型。

4. 下垂型

下垂型将主要花枝向下悬垂插入容器中，多利用蔓性、半蔓性以及花枝柔韧易弯曲的植物，表现其修长飘逸、弯曲流畅的线条美，画面生动而富装饰性。一般陈设在高处或几架上，仰视观赏为宜。总体轮廓应呈下斜的长方形，瓶口上部不直插得太高。下垂型第一主枝可由倾斜型或平展型第一主枝变化而来，使其向下悬垂，低于瓶口，其他主枝的位置与角度与倾斜型相同。

5. 合并花型（组景式插花）

合并花型是将两种相同或不同的花型组合为一体，形成一个整体的造型作品。自然界中不仅有单株植物的生长表现，而且各个单株植物又是相互呼应、相互联系的植物群体。高大的乔木、低矮的灌木。匍匐的地被、苔藓、水生和攀缘植物等，都是相互依托，组合成千变万化的景色。合并型一般由两个或两个以上的花型组合而成，各花型之间有主次之分，还有呼应关系，花材的使用必须协调，切勿造成一个作品含有两个无关的花材，而失去作品的统一感。

6. 写景式插花

写景式插花是在盆内的方寸之间表现自然景色的一种插花形式，可参照自然景色中的湖光山色、树木花草的姿态，运用缩龙成寸、咫尺千里的手法，将大自然的美丽景色夸张地表现出来，这种把大自然景象融于插花艺术中的表现形式，最能表现自然，引人入胜。

课后小结：

本次授课主要讲授东方插花，重点掌握东方插花的风格特点、表现技巧，造型形式和造型步骤及造型技巧。

模块六 西方插花造型步骤与技巧（4h）

教学目标：

- 1、熟知西方插花的风格特点。
- 2、掌握西方插花造型的步骤。
- 3、掌握西方插花的常用造型形式。
- 4、掌握西方插花的造型技巧。

教学重点与难点：

1、教学重点：

- （1）西方插花造型的步骤。
- （2）西方插花的常用造型形式。

2、教学难点：

西方插花的造型技巧。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

1、组织教学：考勤、提问

2、引导新课

插花造型之前还要掌握插花所需工具、花器和花材。

3、讲授新课：

第一节 西方传统插花艺术的风格特点

西方插花，一般指欧美各国传统的插花艺术形式。 其特点：

1. 用花量大，多以草本、球根花卉为主，花朵丰满硕大，给人以繁茂之感。
2. 构图多用对称均衡或规则几何形，追求块面和整体效果，极富装饰性和图案之美。
3. 色彩浓重艳丽，气氛热烈，有豪华富贵之气魄。
4. 艺术表现效果：图案美、色彩美、装饰美

西方插花艺术风格特点：

选材、用材方面	多取选用人工栽培的草本花材，以团状花材为主体材料，作品用材数量较多
选色、用色方面	追求色彩艳丽
构图、造型方面	采用几何图案构图，采用大堆头插作技巧，构图分规则与不规则构图
艺术表达效果方面	追求图案美、色彩美、装饰美

第二节 西方插花的表现技巧

一、对花材的要求

几何形插花多使用花朵硕大、色彩艳丽的草本花卉。按花的形状和在构图中的不同作用，可把花材分成四类。

（一）骨架花 外形呈长条状或线状，在插花构图中主要起骨架作用，确定造型的形状、大小、方向等。一般选长穗状花或花茎挺拔的单朵团状花或枝叶，如唐菖蒲、蛇鞭菊、金鱼草、晚香玉、月季、康乃馨、蒲草、苏铁叶、兰叶等。

（二）焦点花 外形呈较整齐的圆团状或呈不规整的特殊形状的花材，一般插在构图的重心位置，是视线集中的地方，故要特别注意选用丰腴、鲜丽的花材，一茎一花的花材较好，如菊花、百合、月季、香石竹、非洲菊、卡特兰、红掌、鹤望兰等。

（三）主体花 完成整个造型轮廓的花材。多用团块状花材或线状花材。

（四）补花 补花即形体细小、丛状或羽絮的花或叶，在构图中主要起填充和过渡作用，使花型丰满，层次感强，使骨架花和焦点花和谐地融成一体，如满天星、小菊、情人草、珍珠梅、文竹、肾蕨、天门冬等。

二、对花器及花枝长度的要求

西方式插花所用花器不像东方式插花那么讲究。一般选用浅色的浅盘或高脚杯等。往往花型把花器全部遮掩住不外露，这时，就无所谓与花器成比例了。只要按摆设的位置或场地来决定花型大小既可。如花器外露，则仍按花型最大长度为1.5-2倍的花器单位来确定。

三、对花形的要求（示范）

传统的几何形插花有许多固定形式，常见的有：三角型、半球型、水平型、扇型、圆锥型、倒T型、L型、S型、弯月型、不等边三角型等等，每种形式的表现都有相应的格式和章法，但都应该符合以下基本要求。

（一）外形规整，轮廓清晰 几何式插花，其外形轮廓要求清晰、整齐，无论花材多少，都不能超出图形的边线。

（二）层次丰富，立体感强 各种形式的几何形插花，不仅从正面看其轮廓要呈相应的几何图形，而且从侧面看也要呈规则的形状，即花朵所构成的图形应是空间立体的，而不是平面的。如三角型插花，不仅正面看其轮廓呈三角形，从侧面看也呈三角形，实质是一个三角锥体，各花朵也不只排列在轮廓的边缘，而是分布在空间不同的层次，通过透视投影的关系，从正面看去为一个三角形的图像而已，这是一件作品插得优劣的关键。

（三）焦点突出，主次分明 任何一个花型都有其结构的重心，它能使图形得以稳定，其位置便是各轴线的交汇点，约 $1/5$ — $1/4$ 高度位置。花材较密集于此，一些形状特殊或较大的花朵也应插在此处，成为花型的焦点。焦点是作品中的中心重要之处，与焦点相比，其他部分是次要的。

四、几何形插花对色彩的要求

色彩是最引人注目、最具感染力的审美因素，色彩搭配得好与坏，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。西方插花，色彩的表现十分重要，要求浓重艳丽，创造出热烈欢快的气氛。一般一件作品几种颜色，传统的插法是将各色花混插在一起，达到五彩缤纷的效果；而现代则流行集团式插法，即同一色调的花材集中插在一起，以造成一片一片的差异产生强烈的效果。西方插花也有用单色花的习惯，如在婚礼上使用纯白色的花表示纯洁等。

第三节 西方插花造型的基本步骤

1、构思

2、准备

3、插作：花材的整形，放置花泥，按步骤插。

（1）插骨架花材

（2）插焦点花材

（3）插衬花材

（4）插填充花材

（5）插背景叶材

4、修整

第四节 基本花形插作示例

一、基本花形分类

（一）按观赏方向分

1. 一面观花型：只能从正面观赏，多靠墙摆设。如三角型，扇型，倒 T 型，L 型，不等边三角型等。

2. 四面观花型：可从四面多角度观赏，多摆在餐桌或会议桌上。如半球型，水平型，弯月型，S 型，圆锥型等

（二）按造型结构分

1. 对称式花型：作品外形轮廓整齐对称，可在中轴线两侧或上下均匀布置形状、数量、色彩相同的花材，也可在中轴两侧选择不同的花材，通过量、色和形等不同因素保持两侧平衡，只要中轴两侧尺寸相等则可，如半球型、水平型、三角型、扇型、倒 T 型等。

2. 不对称式花型：外形轮廓不对称，常见的有 L 型、S 型、新月型、不等边三角型等。

二、几何式花型插作的一般步骤

1. 用骨架花插出花型骨架，定出花型高、宽、深等外型轮廓。 2. 定焦点，插焦点花。

3. 插主体花，一般先插轮廓线，再在轮廓线范围内插入其他花朵，完成花型主体。

4. 用填充花、衬叶填空，遮盖花泥。 三、基本花型介绍（插作过程见实验指导）

造型练习：

1. 三角型：这是单面观赏对称构图的造型，是西方插花中的基本形式之一。花型外形轮廓为对称的等边三角形或等腰三角形，下部最宽，越往上部越窄，外形酷似金字塔状。造型时先用骨架花插成三角形的基本骨架，再把焦点花插在中央高度约 $1/5 \sim 1/4$ 显眼的位置，然后插入其他主体花朵，最后用补花填充，使花朵均匀分布成三角形，下部花朵大，向上渐小。这种插花结构均衡、优美，给人以整齐、庄严之感，适于会场、大厅、教堂装饰，置于墙角茶几或角落家具上。常用浅盆或较矮的花瓶做容器。

2. 扇型：为放射状造型，花由中心点呈放射状向四面延伸，如同一把张开的扇子。它用于迎宾庆典等礼仪活动中，以烘托热闹喜庆的气氛，装饰性极强。

3. 倒 T 型：是单面观对称式花型，造型犹如英文字母 T 倒过来。插制时竖线须保持垂直状态，左右两侧的横线呈水平状或略下垂，左右水平线的长度一般是中央垂直线长的 $2/3$ ，插发与三角型相似，但腰部较瘦，即花材集中在焦点附近，

两侧花一般不超过焦点花高度，倒 T 型突出线性构图，宜使用有强烈线条感的花材。

4. 半球型：这是四面观赏对称构图的造型，插花的外形轮廓为半球型，所用的花材长度应基本一致，整个插花轮廓线应圆滑而没有明显的凹凸部分。半球型插花的花头较大，花器不甚突出。这种插花柔和浪漫，轻松舒适，常用于茶几、餐桌的装饰。

5. 水平型：水平型花型低矮、宽阔，为中央稍高，四周渐低的圆弧型插花体，花团锦簇，豪华富丽，多用于接待室和大型晚会的桌饰，是宴会餐桌或会议桌上最适宜的花型。

6. 圆锥型：圆锥型为四面观赏的对称花型。外形如宝塔，稳重、庄严。从每一个角度侧视均为三角形，俯视每一个层面均为圆形。其插法介于三角型与半球型之间。

7. L 型：这是一个不对称花型，适于摆放在窗台或转角的位置。与倒 T 型基本相似，但它左右两侧不等长，一侧是长轴，另一侧是短轴，强调纵横两线向外延伸。

8. 不等边三角型：不等边三角型是一种一面观赏不对称均衡的花型，具有动态美。是艺术插花中最常用的花型。

9. 弯月型：花型如弯月，是表现曲线美和流动感的花型。室内摆设和用作馈赠礼品都十分可爱。也可用作篮式插花，是生日花篮的常用花型。插时宜选择些弯曲的花材，使茎干能顺着弧线的走向，不破坏花型。

10. S 型：S 型相传是由英国画家赫加斯从古老的螺旋线发展出来的，故也称为赫加斯型。它美丽优雅，很受人们喜爱。这种花型宜用较高的花器，以充分展现下垂的姿态

课后小结：

本次授课主要讲授西方插花，重点掌握西方插花的风格特点、表现技巧，造型形式和造型步骤及造型技巧。

模块七 礼仪插花（6h）

教学目标：

- 1、熟知礼仪插花的概念、类型。
- 2、掌握礼仪插花表现技巧。
- 3、掌握礼仪插花的常用造型形式。
- 4、掌握礼仪插花的应用。

教学重点与难点：

- 1、教学重点：
 - （1）不同形式的礼仪插花造型。
 - （2）礼仪插花的制作技巧。

- 2、教学难点：

礼仪插花的造型技巧。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

- 1、组织教学：考勤、提问
- 2、引导新课
插花造型之前还要掌握插花所需工具、花器和花材。
- 3、讲授新课：

第一节 礼仪插花的概念、类型与应用范围

一、概念

应用于礼仪场合的插花形式。

二、风格类型

- 1、东方礼仪插花
- 2、西方礼仪插花
- 3、现代礼仪插花

三、应用范围

- 1、节庆日
- 2、贺赠
- 3、婚庆
- 4、丧葬

- 5、环境装饰：家居环境、办公环境、商场、宾馆、酒店、茶吧、咖啡馆、会议室、主席台、报告席、舞台
- 6、服饰

第二节 礼仪插花的表现技巧与要求

一、节庆日礼仪插花的表现技巧

春节、情人节、端午节、儿童节、母亲节、父亲节、教师节、中秋节等

二、贺赠礼仪插花表现技巧

- 1、生日贺赠
- 2、探视病人
- 3、乔迁新居
- 4、升学、升迁
- 5、开业庆典

三、婚庆礼仪插花表现技巧

四、丧葬礼仪插花表现技巧

五、授花礼仪

第三节 礼仪插花形式与制作

一、礼仪插花形式

- 1、花篮
 - 高身花篮、低身花篮
 - 有系花篮、无系花篮
- 2、花束
 - 单面观花束、四面观花束、新娘捧花
- 3、胸花
- 4、花车
- 5、饰花
- 6、花环、花绳
- 7、花圈

二、礼仪插花的制作

（一）胸花制作

- 1、什么是胸花
- 2、胸花的作用
- 3、胸花制作要求
 - 4、胸花的特点：体量要小；用材少（主花+衬花+衬叶）

5、制作胸花材料：主花、衬花、配叶，固定绿胶带、绿铁丝、胸花架、拉花、标签

6、常用造型：扇形、三角形、自由型

7、制作：

- (1) 制作花体
- (2) 固定
- (3) 放入胸花架
- (4) 固定标签与拉花

(二) 花束的制作

1、花束的概念

2、花束的类型

单面观花束

四面观花束

3、花束的结构组成

(1) 花体部分；

(2) 手柄部分；

(3) 装饰部分。

4、花束的特点和作用

(1) 特点：制作方法和造型简单，轻巧适宜手持。

(2) 用途：馈赠、祝贺、演出献花，迎来送往，探亲访友等。

5、制作花束所需材料

(1) 花材

(2) 固定材料：花泥、胶带、订书机

(3) 包装纸：塑料包装纸、纸质；方形、圆形；平展、褶皱；厚、薄。

(4) 彩带、拉花

(5) 丝网

(5) 主题卡

6、花束制作造型

(1) 单面观花束常用造型：三角形、扇形，线条型、下垂型等。

(2) 四面观花束常用造型：半球形，部分球面造型

(3) 其他造型：自由型、小品花束、火炬型等。

7、花束制作的方法步骤

单面观花束制作：

1、手持制作单面观花束

(1)、花体制作

(2)、花体包装

(3)、装饰

2、花泥固定制作单面观花束

四面观花束制作：

1、手持制作四面观花束

(1)、花体制作

(2)、花体包装

(3)、装饰

2、花泥固定制作四面观花束

(三) 花篮制作

1、花篮的概念

以蓝器做花器的礼仪插花形式

2、花篮的类型

花篮、果篮、菜篮；

单面观花篮、四面观花篮；

高身花篮、低身花篮；

有系花篮、无系花篮

3、花篮制作方法与步骤

准备花材、蓝器、花泥、塑料包装纸、竹签、拉花等材料

固定花泥

插作造型

装饰：拉花（有系花篮），礼谏、主题牌。

（四）婚车的制作

1、婚车的概念

婚庆场合用插花装饰的车。

2、花车用车

3、花车制作材料

4、花车设计

5、花车的制作

（1）车头插花

- 作品的数目 1-3
 - 作品的造型：圆形、V 字形、心形、双心形、下垂形、放射形。
 - 注意问题：作品高度要低，花材要符合婚庆要求。
- （2）车顶插花：单件作品，造型简单大方，不宜高，与车头作品要呼应。
- （3）车尾插花：作品体型要小，造型简单，与车顶、车前作品呼应，整体协调统一。
- （4）车边、门边装饰：用花装饰，用纱网装饰，用气球装饰。
- （5）配件

（五）葬花

对花材的要求：主要选用黄色和白色菊花。

1、胸花

2、花束

3、花圈

课后小结：

本次授课主要讲授礼仪插花，重点掌握礼仪插花的类型、表现技巧，应用领域，造型形式、造型步骤及造型技巧。

模块九 花艺设计

教学目标：

- 1、掌握花艺设计的概念、风格特点。
- 2、掌握花艺设计的表现技巧。
- 3、掌握花艺设计的基本形式。

教学重点与难点：

1、教学重点：

- (1) 东西方花艺设计形式。
- (2) 花艺设计的制作技巧。

2、教学难点：

花艺设计的造型技巧。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

1、组织教学：考勤、提问

2、引导新课

插花造型之前还要掌握插花所需工具、花器和花材。

3、讲授新课：

第一节 花艺设计的概念、风格特点

一、概念

在传统插花的基础上，运用现代插花技巧和艺术设计知识创作现代插花作品。

二、风格特点

1、东方花艺设计作品的风格特点

自然、线条、色彩淡雅、意境、现代文化内涵

2、西方花艺设计作品的风格特点

造型创新，色彩艳丽，主题直白。

三、类型

1、返璞归真

2、新潮前卫

3、环保意识

4、民族文化

第二节 花艺设计的表现技巧和要求

一、插花的基本要素在花艺设计中的体现

把各种类型的花材抽象为点、线、面、体、色彩、肌理等基本设计要素，作品有这些要素设计构成。

二、花艺设计的表现技巧和要求

（一）花材表现

1、直立线条的表现

（1）平行

垂直平行；水平平行；倾斜平行；曲线平行。

（2）交叉

直角交叉；非直角交叉。

（3）折曲

单支花材折曲；集束花材折曲。

2、藤蔓线条

绕、罩、垂

（二）花材组合处理技巧

可以同花材组合，可以不同花材组合，可以花材与其他材料组合。排列，捆扎、串、集束、组群、影子等技巧。

（三）现代花材整理技巧

编织、粘粘、线串、打结、撕叶、卷、剪、弯曲

（四）架构

1、架构的概念

2、架构的作用

3、架构的类型

（1）植物性材料制作的架构

（2）非植物性材料制作的架构

（五）花艺设计的要求

创新不违背自然；配色新颖不违背原理；构思独特具有内涵。

第三节 花艺设计的基本形式

一、西方花艺设计的基本形式

彼得迈尔设计形式：

1、环状式设计

2、螺旋式设计

3、群聚式设计

4、线条式设计

5、变化式设计

二、东方花艺设计形式

自然园景式设计

1、植物学设计

2、水景式设计

3、盆景式设计

4、园景式设计

三、平行式花艺设计

1、垂直平行；

2、水平平行；

3、倾斜平行；

4、曲线平行。

四、组合式花艺设计

五、场景花艺设计

1、会场花艺设计

2、庆典花艺设计

3、家居装饰花艺设计

4、模特饰花

课堂小结：

本次授课重点讲授花艺设计，它属于现代插花，是艺术追求层次更高的插花形式。关键掌握花艺设计常用形式和设计技巧。

模块九 插花艺术的应用、鉴评与花店经营

教学目标：

- 1、掌握插花艺术的主要应用领域及要求。
- 2、了解插花艺术的鉴评技巧。
- 3、掌握成功经营花店要做的工作及注意事项

教学重点与难点：

1、教学重点：

- (1) 插花艺术的主要应用领域。
- (2) 如何经营花店

2、教学难点：

插花艺术的鉴评技巧。

课前准备

教具准备：ppt 与教案 多媒体教室

学具准备：花材，花器、工具

教学过程

1、组织教学：考勤、提问

2、引导新课

插花造型之前还要掌握插花所需工具、花器和花材。

3、讲授新课：

第一节 插花艺术的应用

一、艺术欣赏领域

花艺展览，花艺比赛等场合。

二、礼仪场合

各种礼仪插花

三、商业场合

酒店、商场、歌厅、酒吧、茶吧、咖啡厅等

四、会场、广场、舞台装饰

五、家居环境装饰

六、模特饰花

第二节 插花艺术的鉴评

1、插花艺术作品欣赏；

2、插花艺术作品的评价。

第三节 如何经营花店

一、做好开店前准备工作

- 1、调研工作、风险评估，花店定位；
- 2、物资准备；
店铺租用设计、资金、工具、货源。
- 3、人员安排；
- 4、办理税务营业执照；
- 5、宣传。

二、花店经营管理

- 1、进货、花材存储；
- 2、做好销售；
- 3、做好人员管理；
- 4、做好资金管理；
- 5、运用经营管理技巧。

宣传技巧、销售技巧，突出个性，突出作品创作等。

课后小结：

本次授课重点讲授插花艺术的应用、鉴评和如何经营管理一个花店。重点掌握如何成功开设经营管理一个花店。