

中国传统插花立意 构思的方法

主讲老师：李 宁 河南职业技术学院

目录

1

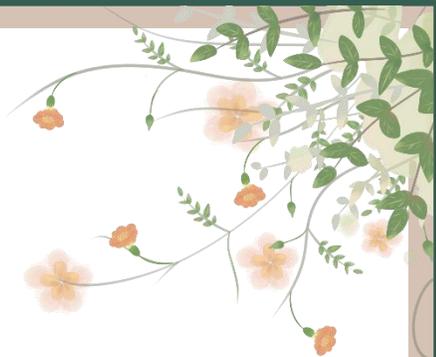
中国传统插花立意
构思的方法

2

中国传统插花的
比例尺度

中国传统插花立意构思的方法

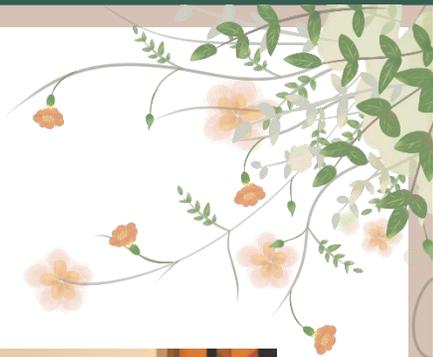

立意构思是指根据插花作品所要表现的主题与蕴涵的意境而进行的思考。

意在笔先：要表现什么，怎样表现，在制作之前心中有数，即所谓意在笔先，即先有构思然后进行创作。

意随景出：是因材料先进行创作和设计，在创作过程中完成主题，达到意随景出的效果。

中国传统插花立意构思的方法

中国传统插花常用的立意构思方法有如下几种：

一、根据插花作品的用途进行构思。

茶桌插花

厅堂插花

中国传统插花立意构思的方法

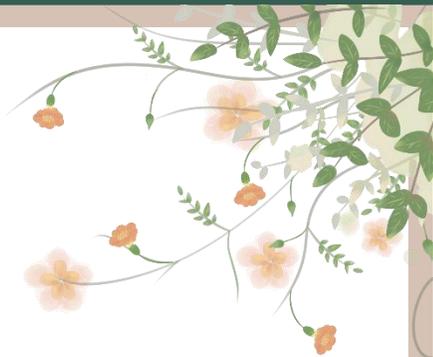
二、根据花材的特点和寓意进行构思

1、根据花材品性进行构思

如牡丹，雍容华贵，是富贵吉祥、繁荣幸福的象征；梅花，傲霜斗雪，坚韧不拔，是高洁的象征；荷花，“出污泥而不染”，洁净清丽，是圣洁的象征；竹，虚怀若谷，不屈不挠，是气节高尚的象征。

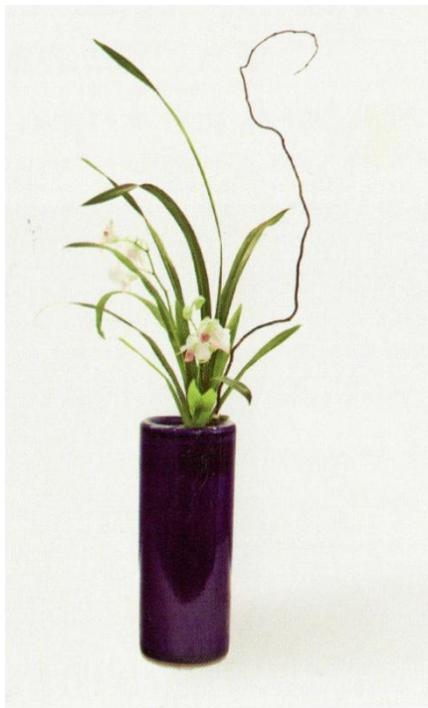
《君子颂》作者：谢晓荣

中国传统插花立意构思的方法

二、根据花材的特点和寓意进行构思

2、根据季节和植物的自然变化进行构思

引自中国传统插花系列教程

《碧荷生幽泉》作者：谢晓荣

《锦秋》作者：王莲英

《陋室馨》作者：王莲英

中国传统插花立意构思的方法

三、根据容器和配件进行构思

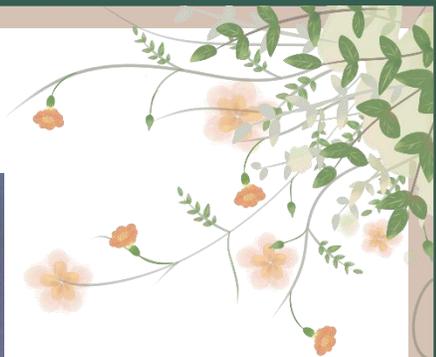
容器和配件是插花作品的组成部分，起到烘托主题的作用。

《如意发达 日进斗金》作者：秦魁杰

《重阳曲》作者：秦魁杰

中国传统插花立意构思的方法

四、根据作品造型进行构思

直立式可表现向上、挺拔、奋发、刚劲之意；倾斜式则生动活泼、自然舒展，给人以动态的美感；水平式的横向造型，适合于表现行云流水、恬静安逸，给人以舒展、优美的感觉；下垂式则表现悬崖瀑布、飘逸流畅之美。

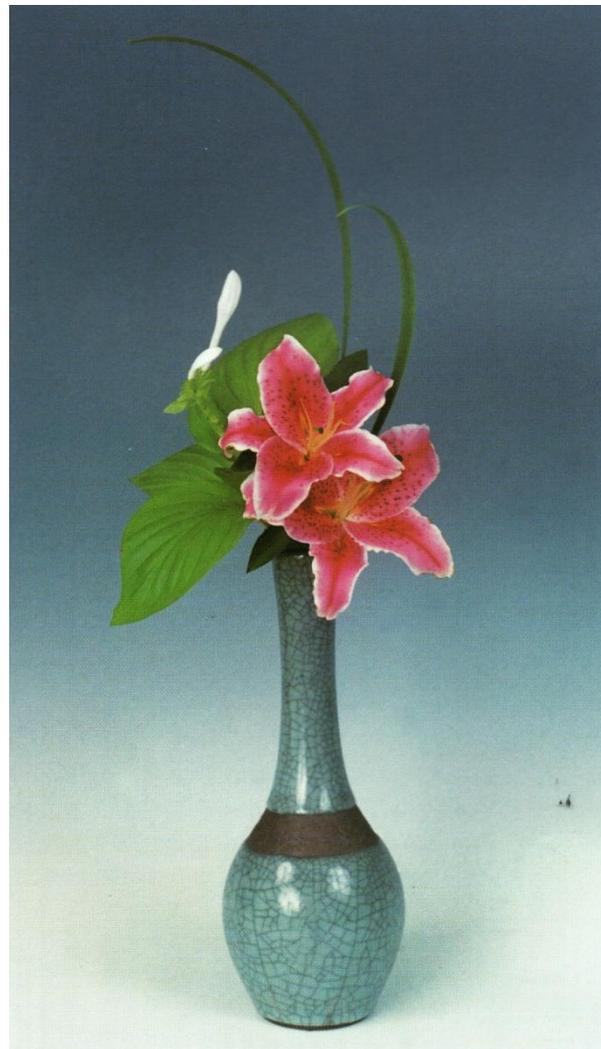
《花眠》作者：李 宁

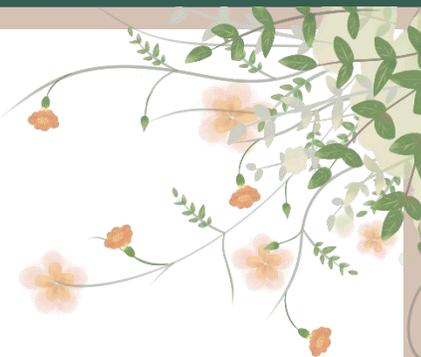
中国传统插花立意构思的方法

五、根据环境、色彩进行构思

如紫色代表神秘、幽静，绿色代表生机勃勃，白色代表纯洁、安宁，粉红色代表温馨、浪漫，蓝色代表深邃、广阔等。

《月夜恋歌》作者：王莲英

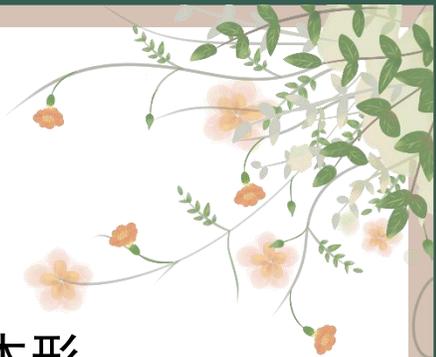
中国传统插花立意构思的方法

六、根据诗词名句、传说典故进行构思

中国诗词名句、传说典故内容丰富，语言精练，意蕴深邃，博大精深，可以作为构思的源泉。

《空山新雨》作者：李 宁

中国传统插花的基本构图形式

中国传统插花通常用三大主枝的四种基本构图形式来展现，4种基本形皆以是第一主枝为主要形态特征，按第一主枝的姿态状况区分而构成为直立式、倾斜式、水平式和下垂式。

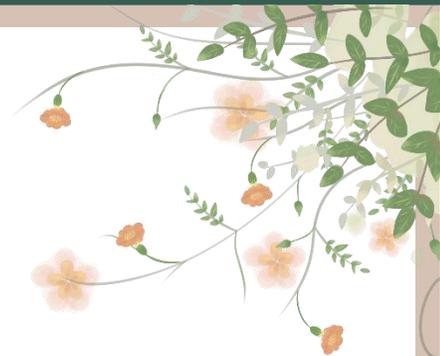

中国传统插花的基本构图形式

一、直立式

直立式第一主枝必须直立向上插入容器内，第二和第三主枝可自由插在第一主枝的两侧并与第一主枝相互协调呼应，开张角度不宜超过30度，共同构成一幅端庄稳健的造型，以表现生机勃勃的阳刚之

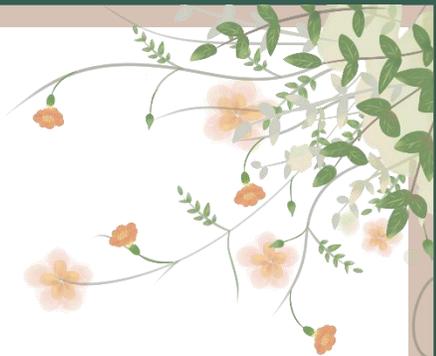

中国传统插花的基本构图形式

二、倾斜式

倾斜式第一主枝必须倾斜插入容器内，约在垂直方向30度到60度之间，第二和第三主枝可任意插在第一主枝两侧或同一侧，但必须保持稳定、均衡。此构图多用于表现流畅多变的线条美或自然活泼的动态美。

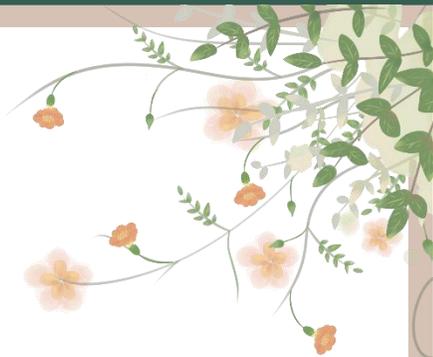

中国传统插花的基本构图形式

三、水平式

水平式第一主枝必须横向近乎水平地插入容器内，在水平线上下 15° 以内，第二和第三主枝斜插在第一主枝附近，共同展现幽静、祥和的氛围。

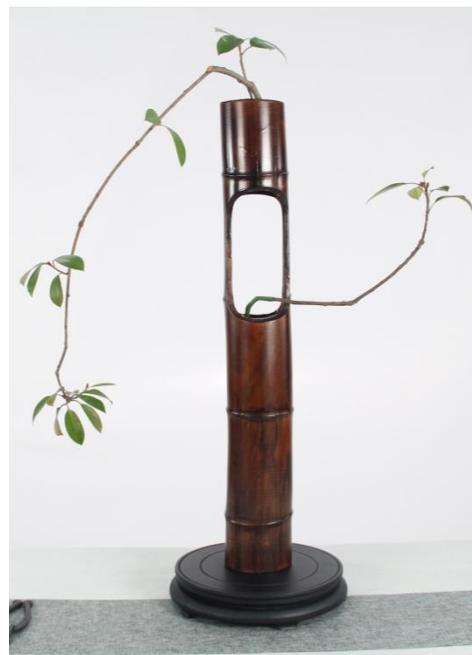

中国传统插花的基本构图形式

四、下垂式

下垂式第一主枝必须向下悬垂，低于水平线约 20° ，第二和第三主枝分别插于第一主枝两侧，保持整体造型的稳定和均衡，展现出垂落飘逸或一泻千里的动态之美。

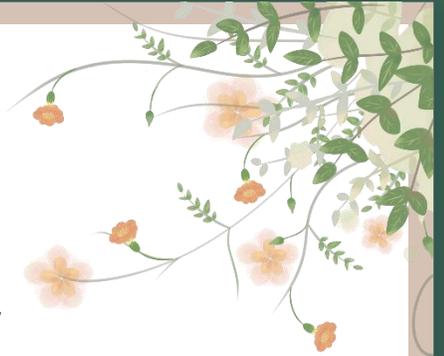
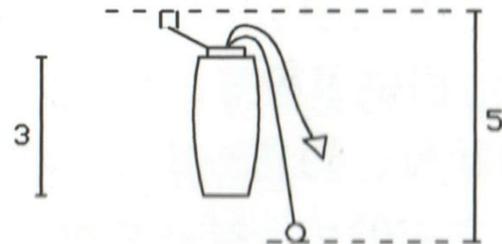
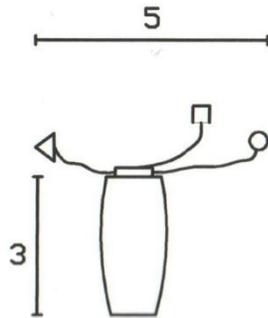
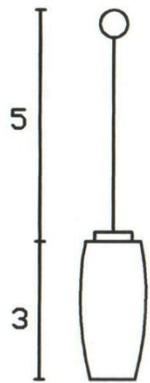

中国传统插花的比例和尺度

中国传统插花常使用8:5:3的比例，即花材高度与容器高度之比8:5或5:3，以此为最佳的比例关系。花材高度应以造型的最高花枝即第一主枝为准。

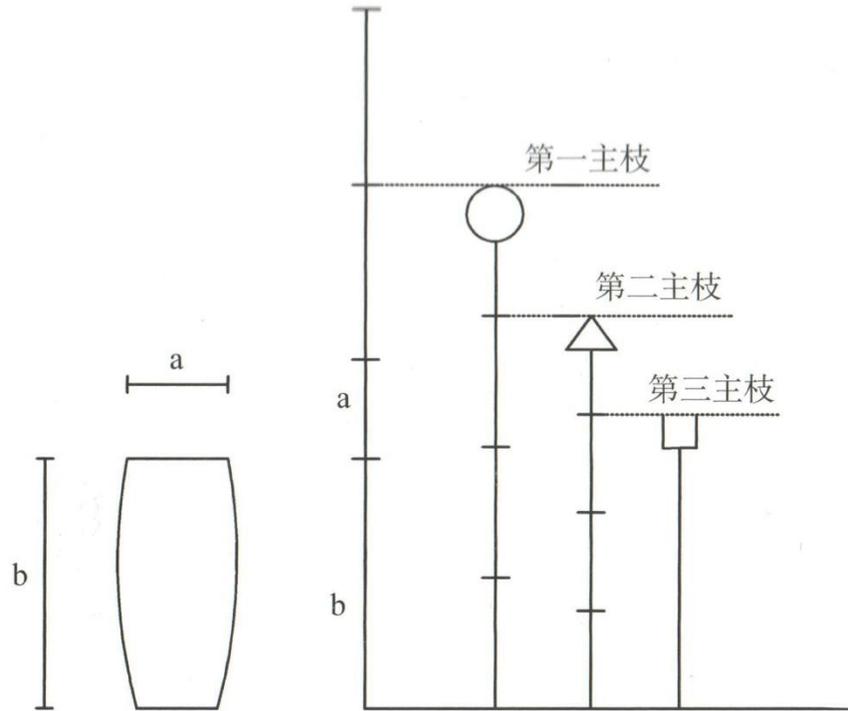
容器高度:如为瓶器则应以瓶口直径加瓶的高度，视为容器总高度。如为盘、钵等容器，则应以盘口直径加盘的高度，视为容器总高度。

中国传统插花的比例和尺度

在常见的三大主枝的基本构图里，第一主枝的长度，应当是容器总高度的1.5-2倍；第二主枝长度应为第一主枝长度的 $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{4}$ ；第三主枝长度为第二主枝长度的 $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{4}$ 。

感谢聆听

主讲老师：李 宁

河南职业技术学院

