

聚焦旅游院校中职中专
知识型技能人才的培养

打造具有广泛影响力的
中职中专核心精品教材

为中职中专学生提供
轻松有效的学习材料

酒店花艺

周谊 主编

「**新**思维」
「**新**思维」
中职中专精品教材

广东旅游出版社
广·旅·游·出·版·社
广·旅·游·出·版·社

酒店花艺

周谊 主编

 廣東旅游出版社
GUANGDONG TRAVEL & TOURISM PRESS
悦读书·悦旅行·悦享人生

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

酒店花艺 / 周谊主编. — 广州: 广东旅游出版社, 2020.7

ISBN 978-7-5570-1988-4

I. ①酒… II. ①周… III. ①饭店—花卉装饰—装饰美术—教材 IV. ①J525.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 168090 号

出版人: 刘志松

责任编辑: 官 顺 俞 莹

供 图: 摄图网 周 谊

装帧设计: 谭敏仪

责任校对: 李瑞苑

责任技编: 冼志良

酒店花艺 JIUDIAN HUAYI

广东旅游出版社出版发行

(广州市越秀区环市东路338号银政大厦西楼12楼)

邮编: 510060

电话: 020-87348243

印刷: 深圳市希望印务有限公司

(深圳市坂田吉华路505号大丹工业园二楼)

开本: 787毫米×1092毫米 16开

字数: 180千字

印张: 11.5

版次: 2020年7月第1版第1次印刷

定价: 59.50元

[版权所有 侵权必究]

本书如有错页倒装等质量问题, 请直接与印刷厂联系换书。

丛书编辑委员会

总顾问：徐国庆（华东师大职教研究所教授）

主 编：吴浩宏（广州市旅游商务职业学校校长）

副主编：刘志松（广东旅游出版社社长兼总编辑）

王 勇（广州市旅游商务职业学校党委书记）

编 委：胡秋月（广州市旅游商务职业学校教务科科长）

冷耀军（广州市旅游商务职业学校教务科副科长）

黄 珩（广州市旅游商务职业学校教研室主任）

周雪荷（广州市旅游商务职业学校教研室副主任）

黄国庭（广州市旅游商务职业学校校企合作办公室主任）

黄 丹（广州市旅游商务职业学校酒店管理教研组负责人）

马健雄（广州市旅游商务职业学校烹饪与健康系主任）

本书编写：周 谊 杨 波 刘远东 梁 银 马嘉青 樊 贞

前言

酒店花艺是酒店装饰设计的一部分。它的最基本功能就是为客人们营造温馨、舒适的住宿环境与氛围,使客人感受到酒店对他们的热情欢迎。花艺装饰作品如果布置得宜,则既能实现客人的文化价值观,延伸其生活方式,还能与其个性相通,真正让“宾至如归”落到实处。只有当酒店迎合并实现了客人的心理期待,酒店经营者的利益才能获得最大程度的实现。

随着社会的高度发展,随着人们的审美与情感诉求不断提高,随着世界酒店业在中国的经营范围不断扩大,高端酒店主题宴会餐台上的花材运用与色彩搭配也越来越要求与国际接轨,这也意味着我们需要更大量的花卉及更时尚新潮的花艺设计来迎接国内外宾客。另一方面,作为酒店从业者,也应时刻考虑,如何结合主题宴会上菜品的造型、盛放菜肴的器皿、装盘效果、服务人员着装、饮品、背景音乐等因素,向花房提出自己的综合建议,以确保整场宴会的活动效果的实现。这也是酒店从业人员综合素养的体现。根据对酒店行业的调查研究和对该行业人力资源需求的分析预测,我们可以得出这样的结论:酒店行业亟需熟悉岗位操作流程、拥有良好职业素养、具有职业发展基础的高素质中等知识型技能人才。

而本课程正是基于重视岗位场合、重视示范、重视模仿、重视过程、重视训练的理念而创设的。也就是说,课程的教学面向星级酒店,致力于为星级酒店培养未来从业人员,通过课程项目的打造,结合学生自身的专业,以模拟训练为核心,培养学生在花艺方面的观察、思考、操作等技能和科学态度,让学生在具备花艺设计的基本理论知识,熟练插制东、西方基本花型的基础上,能够设计并插作出最适合酒店使用的礼仪花艺、主题花艺等,最终拥有良好的综合职业素养,更快地适应社会环境。此外,本教材还在初步树立学生的花店创业意识、培养创业能力等方面,做了较深入的尝试。

在教材编写过程中,编者承袭已经完成的“‘校店合一’办学模式下的花艺教学研究”、“‘校店合一’办学模式下的中职酒店花艺课程功能与实践的研究”和“‘以就业为导向’的中职酒店花艺课程建设与教材开发研究”等课题的研究成果,进一步深化“校店合一”办学模式下的中职《酒店花艺》教材的研究,从理论到实践两方面进行踏实有效的探索,以项目的模式,增加中国传统插花文化知识 with 技能,弥补国内的酒店花艺教学教材的空白。

编者
2019年12月

目录

CONTENTS

001 项目一 花艺设计基础知识

003 任务 1 手绘花艺造型设计图

024 任务 2 花艺色彩

037 项目二 前厅花艺

039 任务 1 前台花艺

049 任务 2 大堂花艺

057 任务 3 大堂副理台花艺

065 项目三 餐台花艺设计

067 任务 1 中餐台花艺

077 任务 2 西餐台花艺

091 项目四 客房花艺

093 任务 1 会客室花艺

105 任务 2 床头柜花艺

115 **项目五 会议与宴会花艺**

117 任务 1 婚礼宴会花艺

127 任务 2 会议室花艺

135 **项目六 花艺创新：茶席与食品花艺**

137 任务 1 茶席花艺

145 任务 2 食品花艺

153 **项目七 花艺创业**

155 任务 1 制订创业计划

164 任务 2 花店选址

171 任务 3 营销策略

项目一

花艺设计 基础知识

花艺师应掌握花艺设计的各种基本技能,手绘即为其中一种。色彩、绘画基础知识是花艺手绘设计的基本。

学好手绘,更能帮助花艺师表达设计意图,展现自己的审美观,可以避免(制作时的)失误,找到设计中的最佳表现,让作品尽量完美呈现。

同时,花艺手绘可以提高效率,它不需要专门购买花材,也不需要花费时间与精力为客户呈现出实际的花艺作品,可以大大降低花艺项目前期投入的时间、人力、物力与财力,帮助客户通过手绘花艺图案,更加肯定花艺师的设计能力,最终同意把花艺项目交予设计者。

【本项目学习目标】

1. 能够掌握花艺设计的基本知识。
2. 能够绘制简单花卉, 并完成主题花艺的绘制与设计。
3. 能够了解色彩学基本原理, 并运用色环的原理进行花艺色彩搭配设计。

任务1 手绘花艺 造型设计图

在创作一个新作品前, 花艺师一般都会手绘图片, 将自己的想法与构思在画面上表现出来。这种徒手画出来的手绘设计表现图, 又被称作“草图”或者“效果图”。所谓“徒手”, 就是直接使用手和笔快速地进行一些草图勾勒或者是相对工整的图面表达(如: 表现比例、颜色、材料等), 它能开拓思维空间, 激发花艺师的创造力、想象力, 唤起设计的欲望。

正如吴冠中所述: “速写写形, 写神, 写情, 捕捉素材, 捕捉感受, 捕捉构思、构图。” 手绘图所记录的往往是一些概念性的设计和构思, 即快速地表现花艺师瞬间的创作灵感、构思过程、设计理念。快速设计表现是整个

手绘效果图是通过一定手法将尚未实施的造型提前给予形象化展示。

方案设计过程中的重要环节。这种方式简捷而直接,花艺师的手绘技巧愈熟练,愈能记录更多的思维形象,并通过反复勾画、推敲,最终将方案中最有价值的部分真实而又客观地表现出来。一个好的设计方案和构思如果能用极具说服力的设计表现出来,那么后续对设计方案进行研讨和决策就拥有了一个很好的前提。

手绘效果图最直观地反映了一个花艺师的职业水准。

手绘效果图最能体现一个花艺师的艺术素养和设计理念等综合素质,能提高花艺师的审美能力、观察能力及设计能力,是一个花艺师职业水准的最直接、最直观的反映,其绘制涉及到透视、素描、色彩等多方面的造型基础知识,因此,花艺师的职业素养与绘画能力有密切关系。绘画能力的提高,对花艺师有直接帮助,可以让他们在与客户协商讨论时,将自己的构思和设计理念直观地展示给客户,促成双方的合作。当然,在艺术创作时,花艺师通过对艺术作品的实践、欣赏与借鉴,开阔眼界、提升审美能力,也可以间接地帮助花艺师提高自身艺术修养。这是学手绘的好处,是花艺师在今后的工作中时时受益的基础修养。

【相关知识】

一、造型基础知识

对于花艺师来说,一副好的花艺草图可以直观地呈现出最终的实际效果,但如果缺乏扎实的造型基础是很难做到这一点的。怎样才能随心所欲地画出你的想法与构思?日常的造型训练必不可少。以下我们将从基本型、物体比例、透视、明暗、构图等几方面来了解造型的基础知识。

(一) 基本型

观察日常生活用品,我们可以发现,它们基本上由方体、柱体、球体和锥体等形状组成,而这正是造型的基本型。根据这些基本型,可以产生出各种各样复杂的形状,只是有的比较明显,有的则需要分析、比较才能搞清楚它们的复杂结构。

方体。

圆柱体。

圆锥体。

球体。

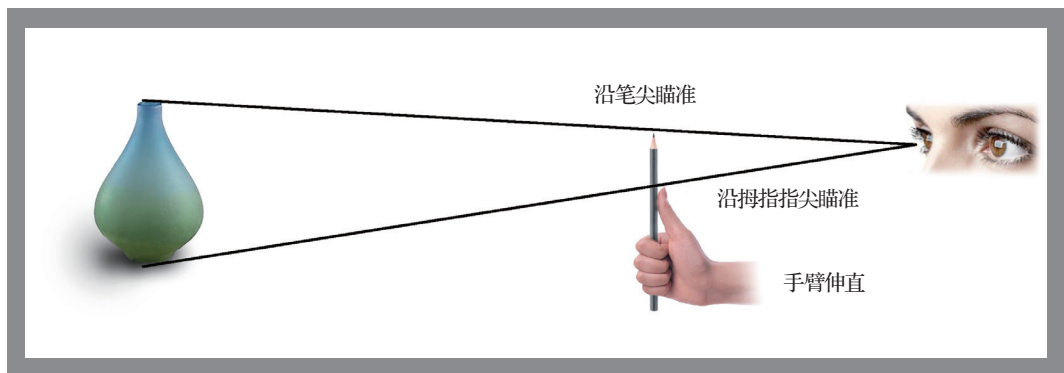

任何复杂的物体都是由基本型组合而成的。

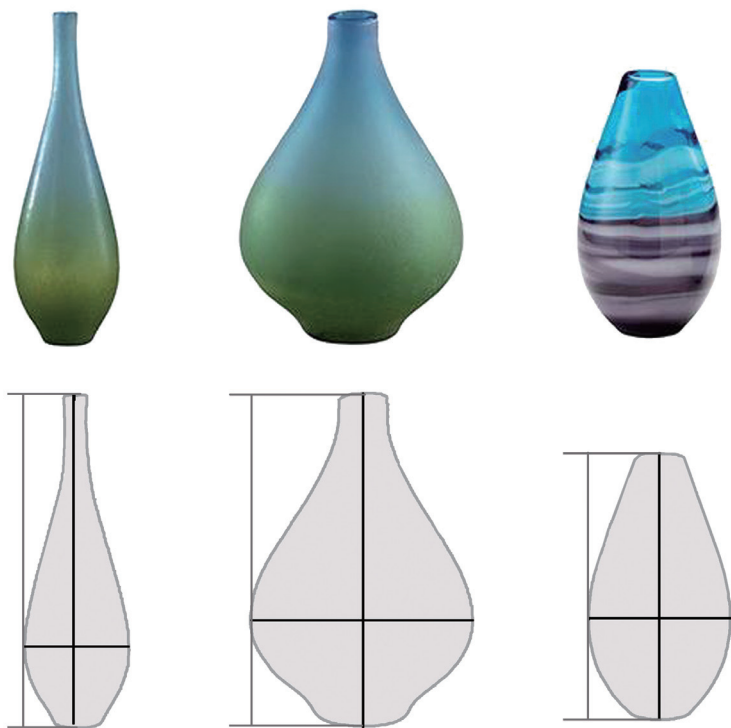

(二) 比例

物体比例指的是物体的长度、宽度、高度之间的比较和分割关系。许多物体在比例上呈左右或上下对称，画这类物体时只要注意抓住其中轴线，就容易把物体画对称。

物体比例的测量方法。

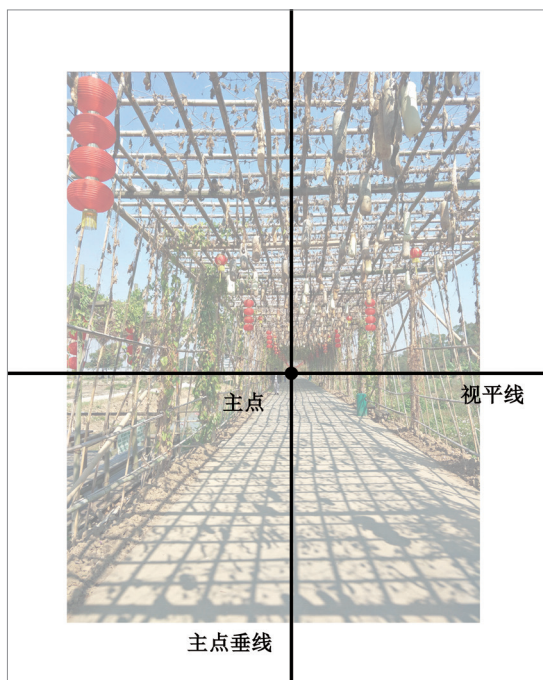
只要找准中轴线，
就可以画出对称
物体的图形。

(三) 透视

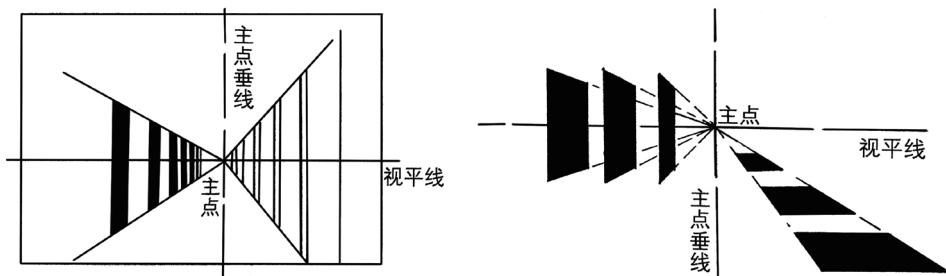
同样的物体，由于观察者的距离不同，位置不同，会产生远的东西小、近的东西大的感觉，同时其形状也似乎会发生改变。这种现象就叫做透视。归纳而言，即近大远小、近实远虚、近长远短、近宽远窄。掌握好透视方法，可以帮助花艺师正确地表现物体的空间感和立体感。

画面中，近处的格桑花大而圆，远处的则小而扁。

写生或画画(尤其是小幅静物)时,物体的透视感通常并不明显,需要主观地画出透视效果,以便让物体更具有立体感。

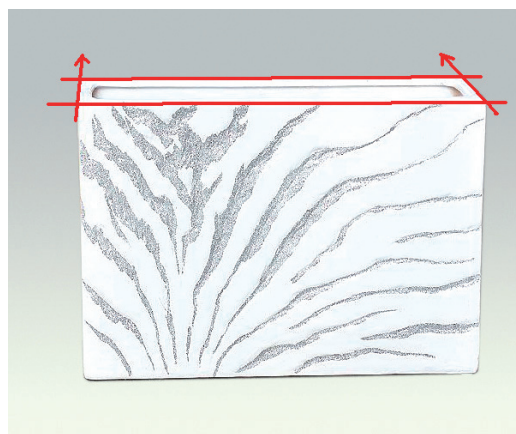
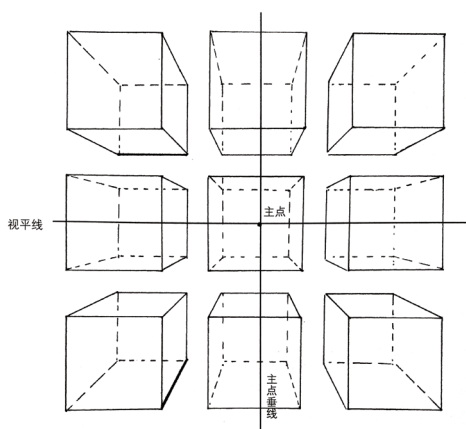

因观察者距离远近不同，物体的形状、色彩和体积所呈现的透视现象相应表现为缩小、变色和模糊消失。

1. 平行透视

平行透视又叫一点透视，因其只有一个消失点（将物体的边无限延长时最后消失的点）。当立方体水平放置，且有一对平面与画面平行时，这种透视就被叫平行透视。平行透视时，由于透视视角上的变形，容易令我们产生近大远小的纵深感，视平线（平视时与观察者的眼睛水平的那条假想的线）和消失点就应运而生。根据消失点的不同位置，能观察到的面也不同。消失点在物体上方时，观察者能看到三个面；消失点在物体外侧时，观察者可看到两个面；消失点在物体内侧时，只能看到一个面。

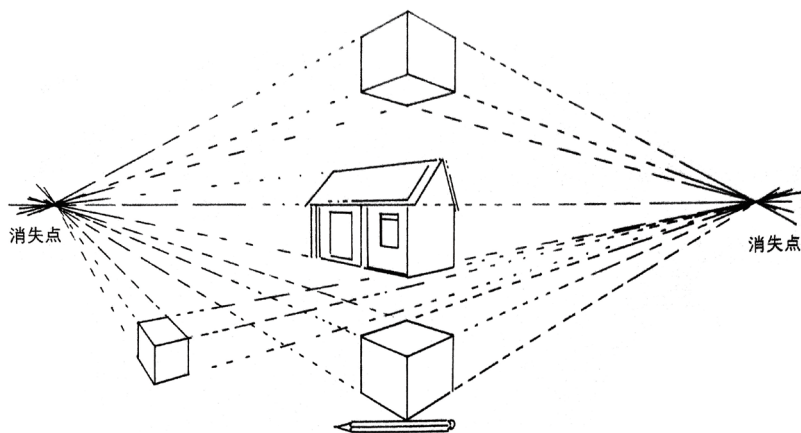
平行透视是最常使用的一种透视类型，由这种透视法画出来的物体会较好的体积感、空间感，给人以整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

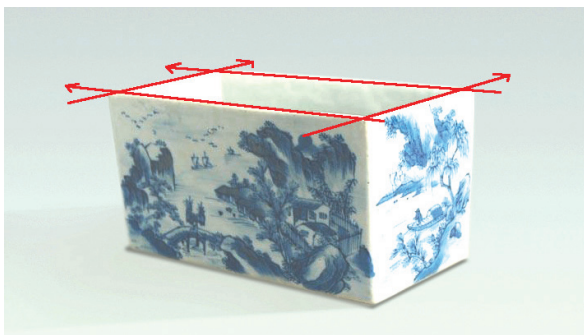
左图为立方体的平行透视图。由于无论什么物体都可以被归纳、概括在一个或多个立方体中，只要有一个面是与画面平行的，就可以利用平行透视法来绘画。但平行透视合适用于画较小的物体，其透视变化不大，如右图所示。

2. 成角透视

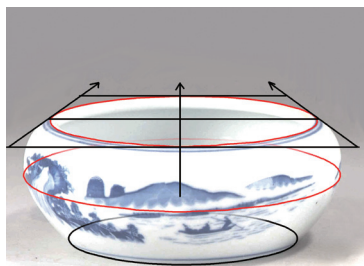
成角透视又叫两点透视，这是因为物体有一组垂直线与画面平行，其他两组线均与画面成一定角度，而每组各有一个消失点，共有两个消失点，故得名。也就是说，当立方体水平放置，无任何一对平面与画面平行，而是与画面成一定的角度时（不包括0度、90度、180度），就被称为成角透视。它与平行透视的区别在于：平行透视是景物纵深与视中线平行而向主点消失，而成角透视则是景物纵深与视中线成一定角度的透视，景物的纵深因为与视中线不平行而向主点两侧的余点消失。

一般来说，成角透视图的画面效果比较自由、活泼，能比较真实地反映空间，尤其在反映建筑物的正侧两面上，更容易表现出体积感。

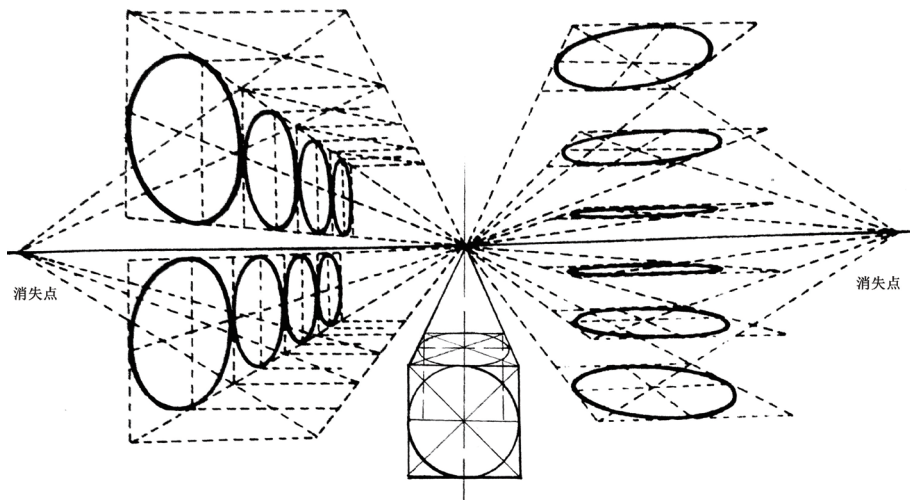
把立方体画到画面上，当立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线就会产生两个消失点。

绘制成角透视图时，如果加上较强的明暗对比，物体的体积感会更强。

3. 圆面透视

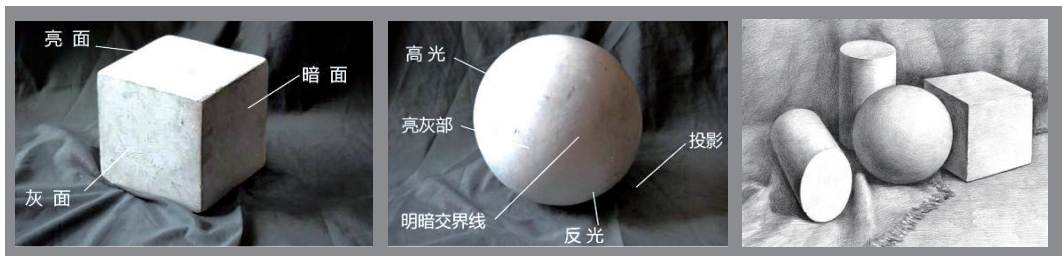
经透视变形后，圆的形状会变为椭圆形。圆形离视平线的位置越低，看上去就越圆，越接近则越扁，当与视平线重合时，圆形就变成了一条线。

圆面透视中，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的大，或者说距我们近的半圆大，远的半圆小。

(四) 明暗

物体经由光线的照射，便生出明暗的差异。这种差异是由于物体接受光线的角度不同而造成的，其深浅层次被称为调子，一般也叫明暗调子，包括五个大的层次，分别是高光（受光面最亮的那一个点）、亮面（受光面的高光与深灰面中间的层次）、灰面（亮面与明暗交界线中间的层次）、明暗交界线（亮暗面的转折处）、暗面（包含物体背光面、反光和投影），统称五大调子。

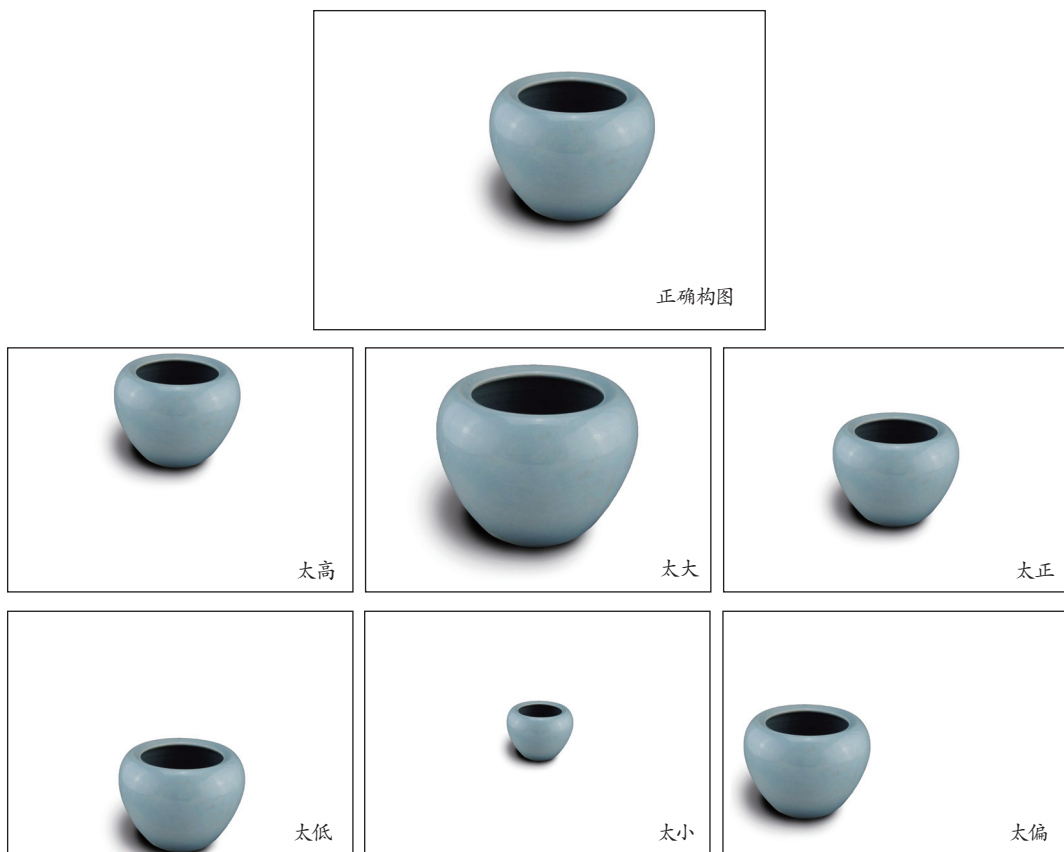
造型训练中的明暗，其最基本作用就是表现体积、空间关系。也就是说，掌握明暗关系，有助于花艺师表现物体的体量感、质感，有助于体现画面的空间感、层次感。

(五) 构图

构图是指一幅画如何安排好所表现物象的位置以及几种物象的组合关系,即作品中艺术形象的结构配置方法。通常来说,欣赏一幅画只需四步:一看构图、二看色彩、三看光影、四看笔触,可见构图的重要性。

在一张纸上,画多大才适合?摆在什么位置最好?这些问题并无定论。但一般来讲,主要物体要突出,整个画面大小适当,不要太小,也不要画出纸外,左右两边空间大致相同,但也不必完全相同,下边的空间略多于上边。总而言之,应以均衡为绘画构图的一项最基本法则,以使人感到画面稳定、舒适。成功的构图能使作品内容顺理成章,主次分明,主题突出,赏心悦目。

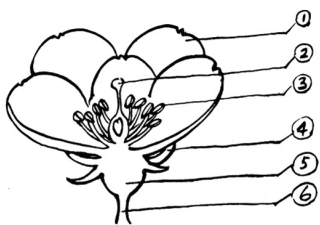
掌握好构图知识与能力,有助于培养花艺师的审美观。

构图时物体不能画得太满(太大)、太小或太偏,要在一个平面上处理好高、宽、深之间的三维空间关系,以突出主题,增强艺术感染力。

二、花卉绘制知识

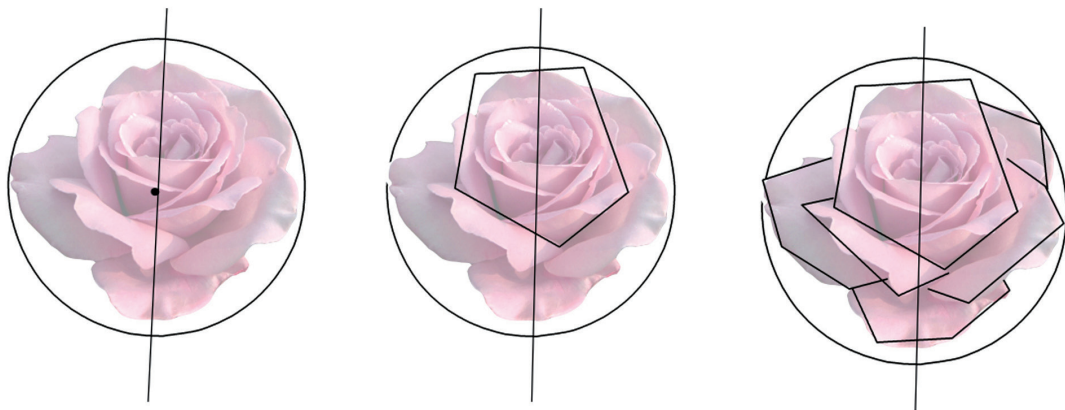
花卉的绘制知识要从花的基本构造说起：一朵花由花瓣、花蕊、花托三个主要部分组成。花瓣有单、复之分；花蕊有雌雄之别，一般来说雌蕊仅一枚，生于花的中央，雄蕊较多围于四周；花托则上有花萼，下有花柄以连接枝茎。

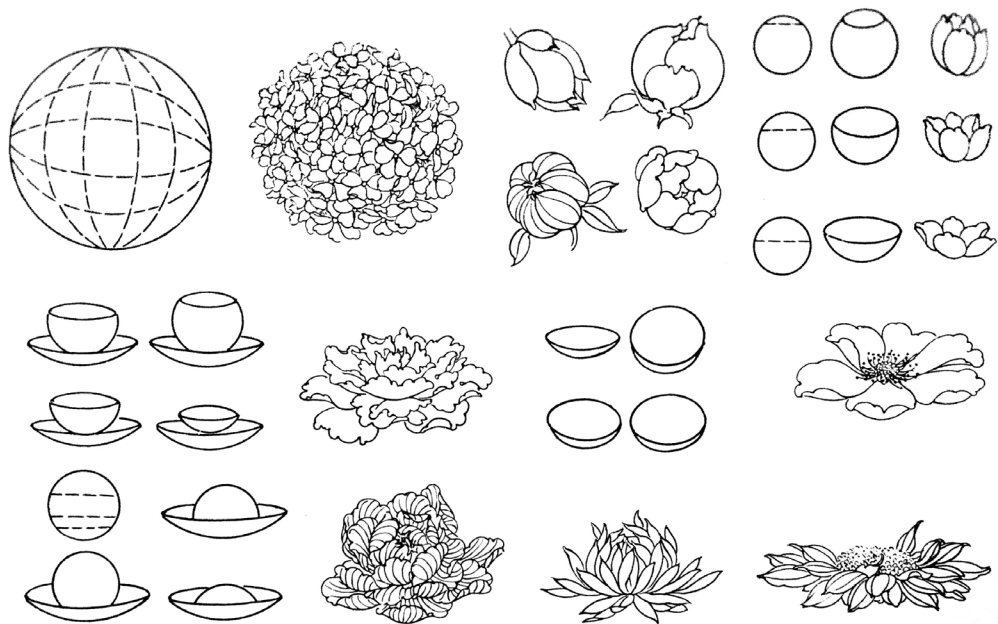
①花瓣 ②雌蕊 ③雄蕊 ④花萼 ⑤花托 ⑥花梗

画花卉时，既要从客观真实出发表现其质感和形象，避免凭主观想象盲目绘制，又要在加强分析、提炼、取舍的基础上，对自然形态稍做艺术加工，使画面更具典型特征。

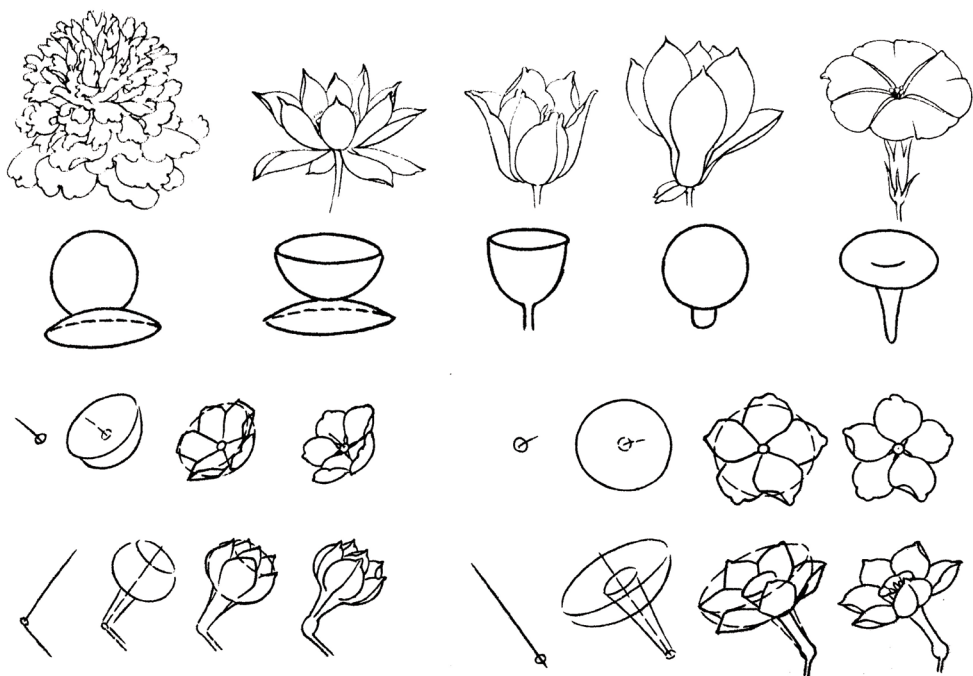
眼到才能手到。画花卉之前，要认真观察，先了解掌握它们的生长规律、色彩、结构、季节、习性等。花的形状一般是圆形的，描绘时要能概括出其形状、结构特点等。以牡丹花为例，其花冠较大，一般为重瓣到几十瓣不等，颜色则为红、白、紫等，且花蕊甚多，写生时要注意把其花型及结构完整地表现出来。

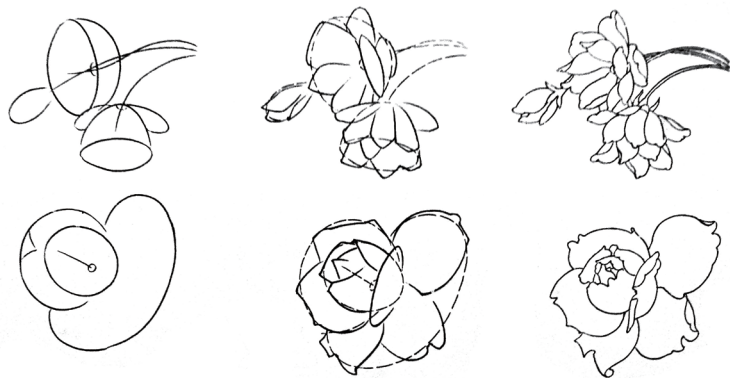
牡丹花的花型及结构。一般来说，花瓣的排列，大多以内层细小紧密、外层宽大松散为特征。

花朵的写生方法。

球形在花朵写生中的运用。

球形曲线在花朵写生中的运用。

有关花卉绘制的步骤和要求如下：

1. 观察

写生是直接向自然学习造型的手段，故其第一步工作便是观察。不论是“写生构图”还是画“朵花小枝”，都要先进行细致的观察。只有懂得观察，学会观察，才能画得像、才能画出神韵。前人有“绕树三匝，静观终日”的说法，指的就是对事物进行细致观察。

观察需从整体到局部，再从局部回归到整体。整体观察主要是为了追求对象的整体气势，并达到一种对对象的高度提炼概括。只有把握对象的整体感，绘制的形体才能有神韵。局部观察则主要是追求对象在造型上的精细与正确，准确认识对象的形态结构，以便在绘制时可以通过细微的变化来体现对象的特征。

以花卉的观察为例，首先要看到对象整体的面貌，包括株型、姿态等；再细看局部，如花朵的大小、花蕊的形态、花瓣的质地、叶片的形状、枝干的老嫩等；绘画时则需处处照顾到整体布局。

无论自然美景，还是人文地理，只要细致观察，一切丰盈饱满的色彩、变幻多方的形象，都易令人心生感动，而这种感受会时时反映在画面中。由于印象深刻，其画面往往更富有表现力，更传神。此即顾恺之所谓“以形写神”“迁想妙得”。

2. 概括提炼

抽象的神态、情趣，是需要通过具体的艺术形象表现出来的。这就需要对绘画对象做概括提炼。例如要画牡丹，就必须对一枝、一花、一叶各进行观察，研究它们的生长规律、组织结构、形状特征等，例如花朵是层叠的还是聚生的，花瓣的外形特点如何，花蕊的形态怎么样，叶片如何生长，枝干如何折曲，等等，都需一一进行提炼。

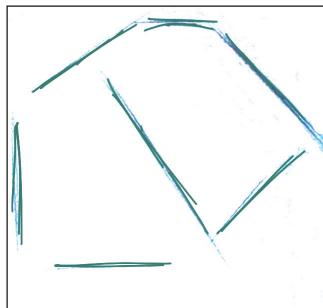
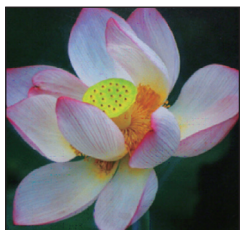

如图①~⑤所示,通常情况下,画花朵时,会选择较完整且未被遮挡的一瓣作为起点,此花瓣一般处于花头的中间位置,最能体现出透视变化,向里可逐层画至花心部位,向外则可逐瓣叠加。这样“瓣瓣聚心”,结构就会紧凑而不松散。

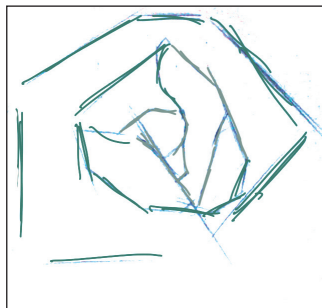
3. 描绘

所谓“写生”,就是直接面对对象进行描绘,根据对象的轮廓比例、透视明暗等,细致工整地画下来。有的写生只着眼于大致的动态、形象,而无视对象的结构特点、神态特征,这是对事物缺乏入微的观察。花卉写生,由于学习的途径不同,而形成不同的观点和方法。

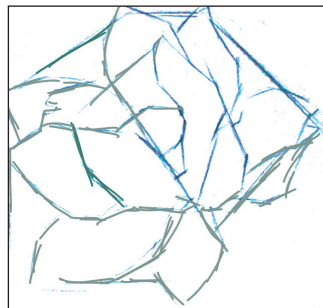
以画荷花为例,如下列组图所示,先观察荷花的动态与方向,花瓣的开合与层次,然后套用球形结构特点进行分析。

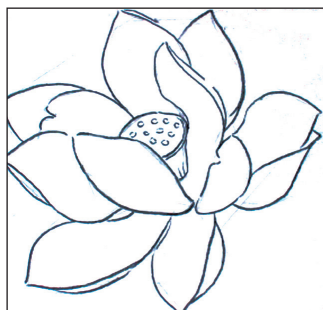
① 确定轴线的动向，画好高低左右位置。

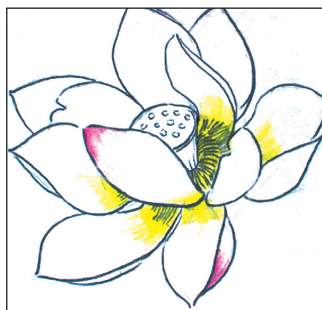
② 分层分组找关系，从里往外画。

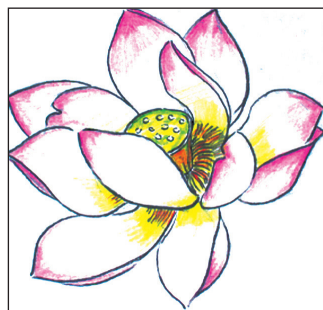
③ 画出大体形象，注意比较、观察每片花瓣的高低位置，及大小长短的比例。

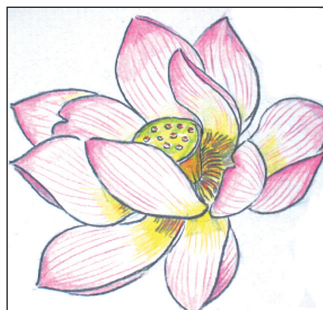
④ 细描外形，注意线条的流畅与变化。

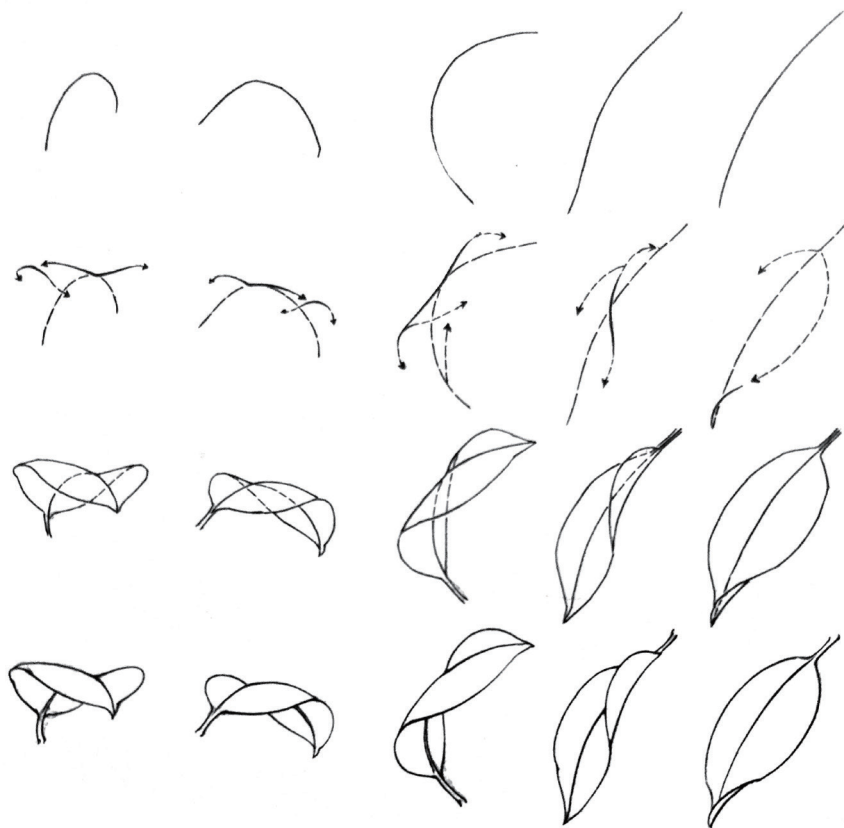
⑤ 由浅到深地上色。

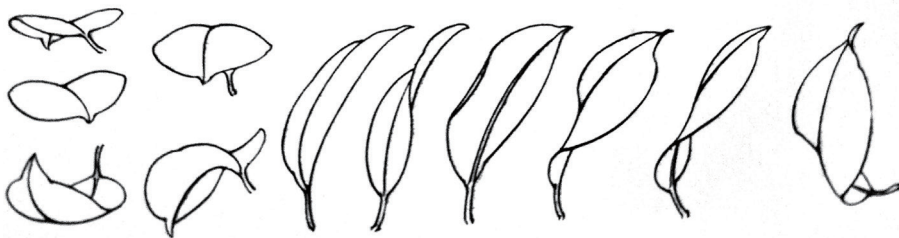
⑥ 调整色彩关系。

⑦ 细画完成。

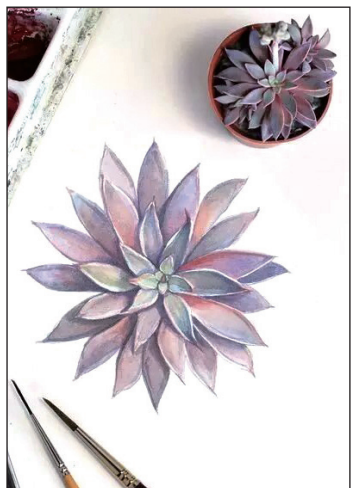
画叶时须注意其顺序：先画主脉，再画叶缘，最后画辅脉。因主脉为整片叶子的骨架，决定叶子的生长方向，主导叶子的成长姿态。收笔时，叶尖部位的主脉和两侧叶缘勿交于一点，否则易导致其姿态机械而刻板。

无论画何种形态的叶子，都要注意：主脉需有力，线条一气呵成，流畅自然。叶缘则要能体现叶子的起伏、顿挫、粗细等变化，其转折处光滑而有弧度，故其表现一般以实、曲、灵活为原则。

三、部分手绘花卉图鉴赏

【案例】

第一届粤、港、澳、台四地中式烹饪技术交流会预定在广州某酒店进行厨艺交流，并拟在筵席大厅布置一张2.4米×8米的美食展台进行成果展示，历时两天。要求对美食展台进行花艺布置，并绘制效果图。

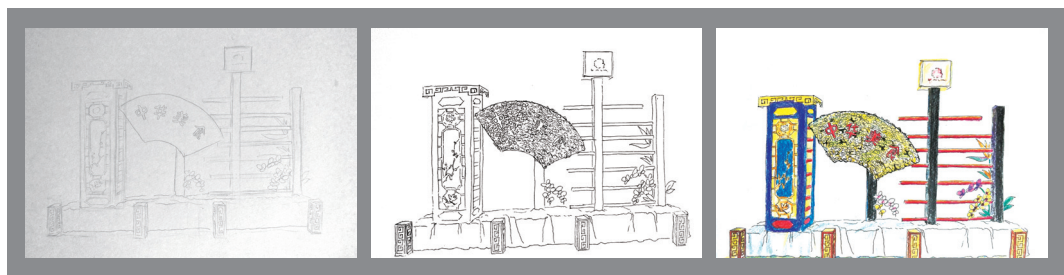
一、任务分析

美食展台的花艺设计应以衬托美食、营造舒缓气氛为诉求，起到点睛效果即可，不宜喧宾夺主。另外，由于美食展台一般面积较大，需要通过搭建构架等来烘托氛围，因此要把握好两者间的关系。在这个任务中，如何在不改变酒店装潢、设施等的情况下，通过花艺的使用来突显会议主题，是花艺师需要思考的问题。

通过分析、讨论，花艺师最终决定了自己的整体构思：以康乃馨编织成扇形作为主花，配合独具广州特色的满洲窗图案和趟栊门造型构架，放置于中式美食展台上。既用整体造型衬托出美食展示会的隆重与严谨，又用插花艺术使来宾感受到一份恬淡与轻松。

二、手绘及制作过程

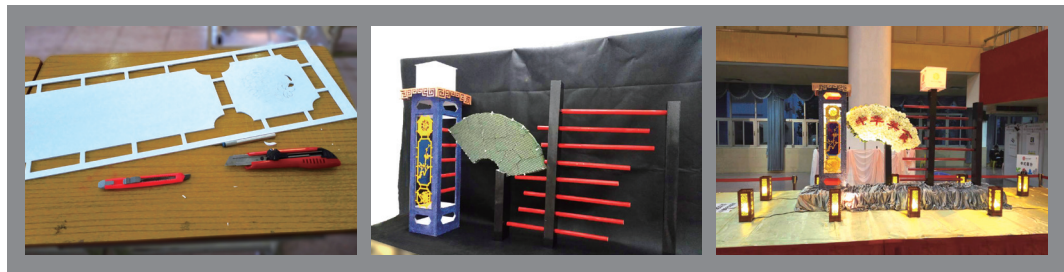
绘制美食展台的花艺效果图，需要完成“确定主题、构架形状、主饰物造型、花卉选择、绘制初稿、定稿效果图”六个步骤，其制作过程则大体为出效果图、构架制作、现场花艺布置。具体操作方法如下：

① 铅笔草稿。

② 细描外形的黑白单色稿。

③ 色稿效果图。

④ 构架制作。

⑤ 构架效果。

⑥ 场景花艺布置。

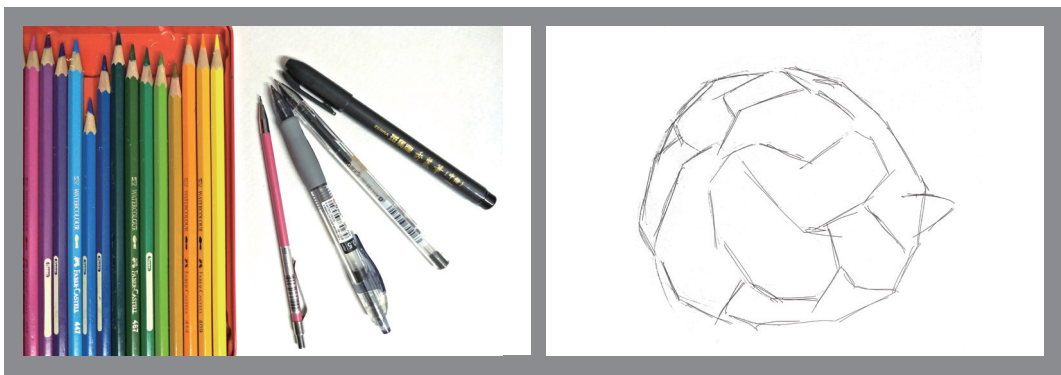
现场效果。

【技能训练】

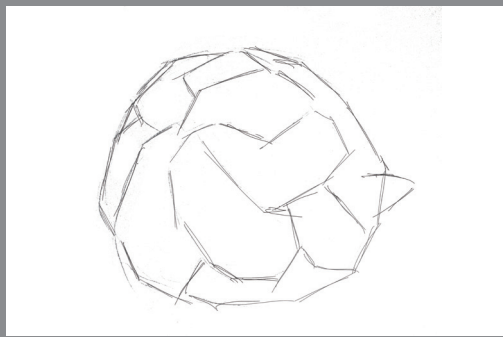
不少花艺师在表达自己瞬间闪现的灵感时，习惯于徒手绘制设计图，有时寥寥几笔就能生动地刻画出设计构思的精髓，准确地传递他们清晰的思维过程。尤其在方案创作的初始阶段，往往更加需要用快捷的草图来诠释自己的设计和思维，以便在初级阶段就可以解决和完善设计构思时的不足之处，再通过反复不断的修改，呈现出能清晰完整地传递情感、表达理念、展示设计方案的最后定稿，且及时、准确地记录与该设计有关的一切资料。

酒店花艺

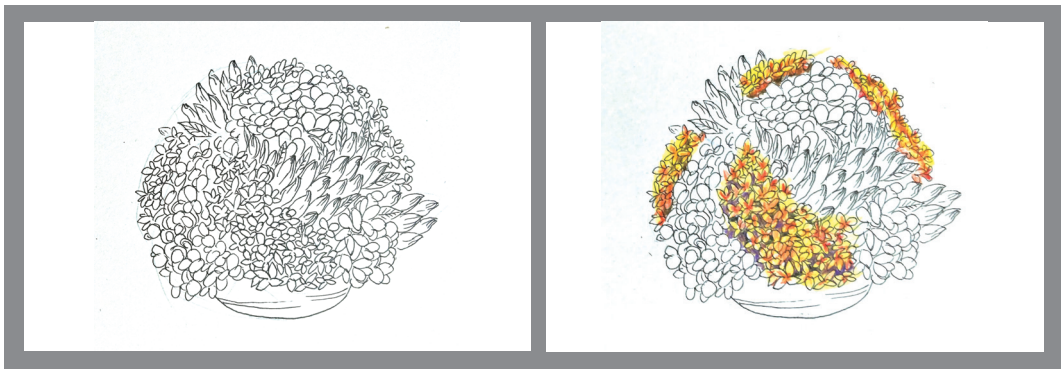
花艺设计手绘图绘制步骤具体如下：

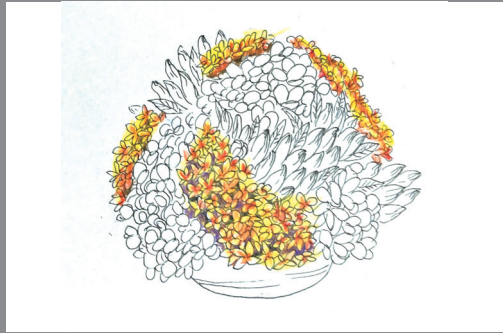
① 准备工具：水溶性彩色铅笔、铅笔、0.3黑色中性圆珠笔、0.5黑色中性圆珠笔、秀丽笔。

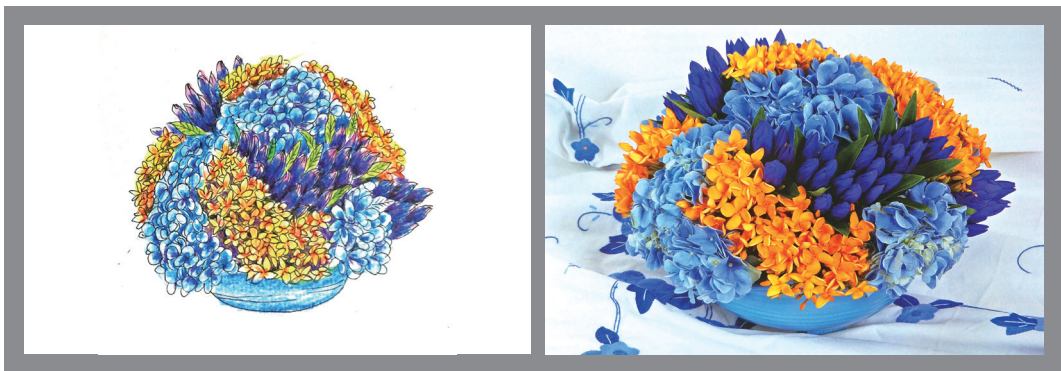
② 用简单的线条分割各种花的位置并画出大体形象，注意比较、观察各色块的大小比例，用笔用线要流畅、要轻，以便擦改。

③ 用黑色中性圆珠笔细描外形，注意花的形态特点，线条要正确、流畅、变化。

④ 由浅到深的上色，注意尽量还原花卉的原有色，以及光影下的明暗变化。

⑤ 调整色彩关系，细画完成。

⑥ 按照手绘图制作的作品。

以下为部分实物展示(每组图中,左图为手绘花艺造型设计图,右图为实物展示):

【课后练习】

1. 临摹平行透视、成角透视、圆面透视原理图。
2. 绘制明暗调子示意图。
3. 临摹或写生两种花卉。
4. 临摹或设计主题花艺效果图。

任务2 花艺色彩

色彩学原理源自大自然，是画家、设计师对大自然中的色彩着意观察后提炼、总结出的宝贵经验和科学、理性的总结分析，因此色彩也是构成美的重要因素，在插花课程中特别强调色彩的运用。因为花材本身源自自然，是花艺师通过运用色彩原理，对自然花卉色彩有针对性地重新提炼与设计的结果，因此，要想知道如何搭配才能和谐悦目，就需要了解一些色彩的原理，掌握搭配的基本常识。

色彩的运用在花艺设计中至关重要。搭配每朵鲜花时，都要注意处理好花色的对比、协调关系。

【相关知识】

一、色彩的基本原理及构成

(一) 色彩的种类

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。

无彩色

有彩色

(二) 色彩构成三要素

色彩是由色相、明度和纯度三要素构成的。

色相是指各类色彩的相貌，由原色、间色和复色构成，是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确标准。色相环就是以三原色为基础，按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序排成环形。

明度是指色彩的深浅程度，是各种有色物体因反射光线的强弱不同而产生的明暗差异。根据明暗、深浅的不同变化，白色和黄色的明度最高，黑色和紫色的明度最低。

纯度也称彩度或饱和度，是指色彩的纯净程度，即彩色中混入无彩色（黑、白、灰）的多少。纯度越高，色彩越明净，感觉越艳丽；纯度越低，色彩越滞涩，感觉越浑浊。如纯红色纯度高，而混入白色后呈粉红色，则纯度就低了。这是粉红色玫瑰在鲜艳程度上不如大红色玫瑰的原因。

明度和纯度合在一起，使色彩有了明暗、强弱、浓淡的区别。

一般来说，高对比度的作品会给人活泼且特别的视觉效果，相近颜色的搭配（如图），则可以使花艺作品看起来比较柔和，整体性更强，作品显得更有凝聚力。

(三) 色彩的秘密

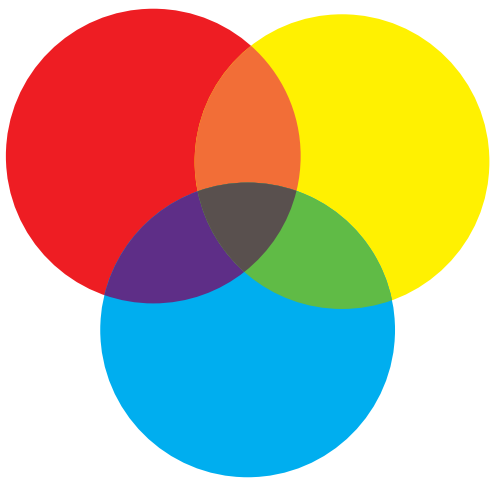
1. 色光三原色与色料三原色

红、绿、蓝三色是色光三原色，一般指电视显像管的技术。色光三原色混合会变成白色，但通过不同组合，几乎可以形成所有的颜色，投影机、电视、电影等主动发光的产品都是根据色光三原色所制成。

色料三原色则指颜料中的柠檬黄、大红、群青这三种色料颜色。这三种颜色互相配合，可以调配出除了黑白以外的几乎所有颜色，故称为三原色。

色光三原色的成色原理为加色法原理。也就是说，将色光三原色以不同比例叠加，会呈现出不同的新颜色。如果以相同比例混合，且达到一定强度，就呈现白色。反之，如果三种光的强度均为零，就呈现出黑色。

色料三原色的成色原理为减色法原理，物体所呈现的颜色是光源中被颜料吸收后所剩余的部分。它们被广泛应用于各种被动发光的场合。

2. 十二色环

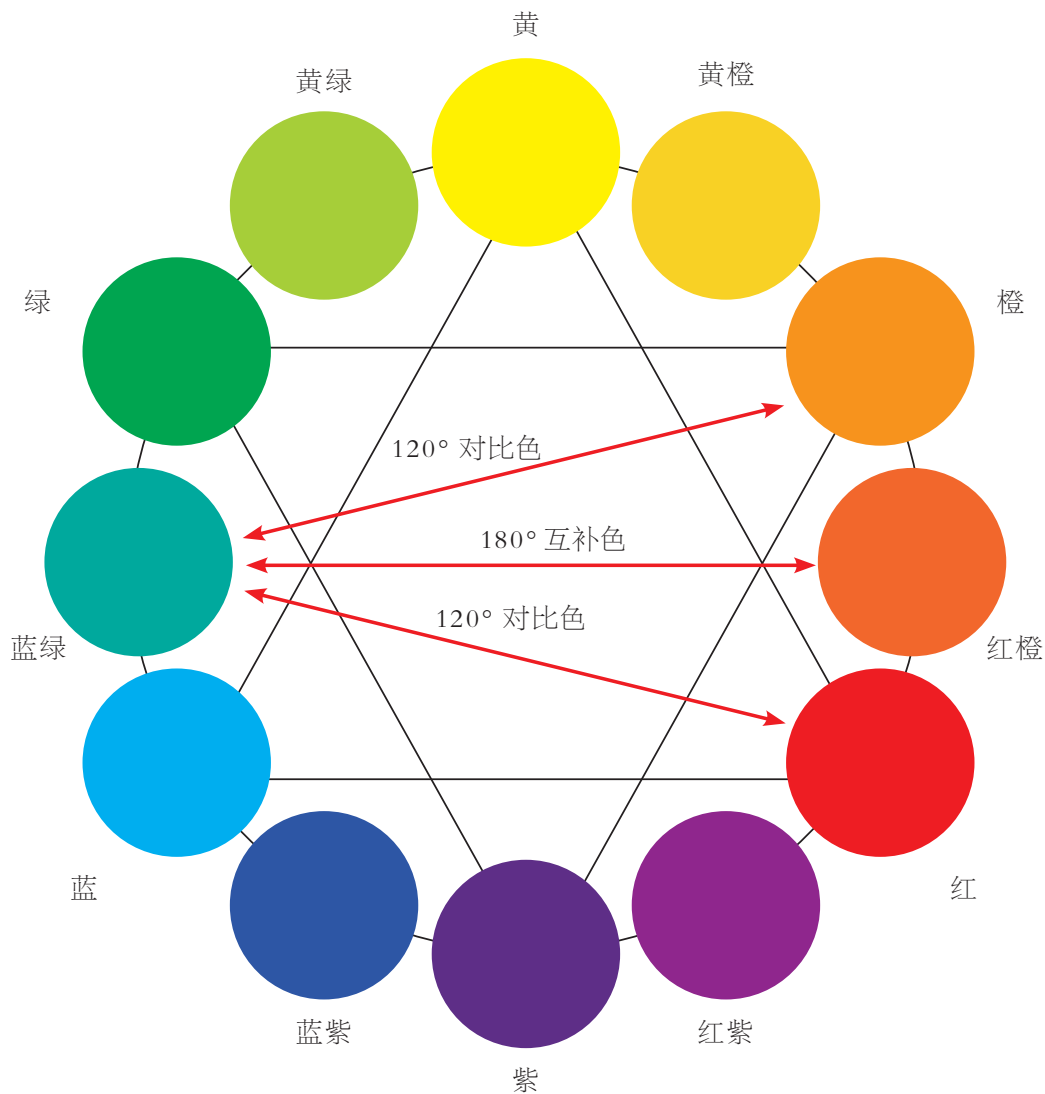
根据绘画材料的特点,花艺师需深入熟悉并能自行绘制色环,以便从十二色环中了解色彩的原理,学习调色与配色,并将其运用到花艺设计中。

色环是一种圆形排列的色相光谱,其中的色彩都是按照光谱在自然中出现的顺序来排列的。它的设计特色是以三原色做基础色相(传统美术课本中,以红、黄、蓝为颜料三原色),再加上二次色(绿、紫、橙)、三次色(黄橙、红橙、红紫、蓝紫、黄绿、蓝绿)组合而成。每一色相的位置相对独立、间隔一致。在这个圆中,暖色位于红色和黄色之间的半圆,冷色则是绿色和紫色之间的那个半圆。在色环上划出 120° 范围,两边相对应的那一组色彩,一般被称为对比色。

从前面的学习中,我们已经知道,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,称为母色。绘制色环时,可以根据颜料的名称柠檬黄、大红、群青,在颜料中找到最纯的三原色,按色环再找到橙色、绿色、紫色这三种称为间色的颜料,其他复色就可以据此再两两调配出来,最终绘制出十二色环。

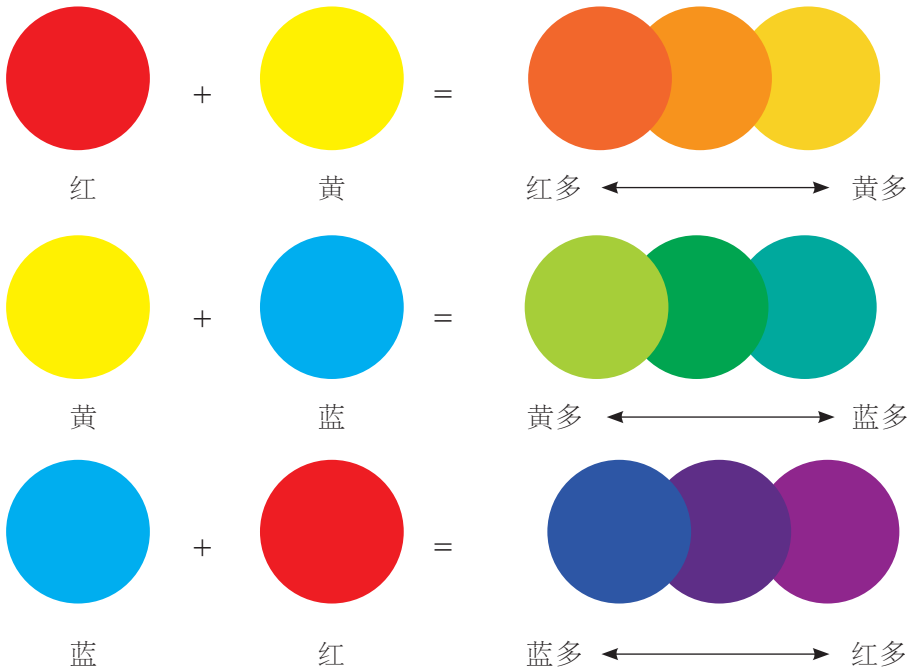

根据原色、间色和复色的关系，我们可以发现，色环之间的色彩实际上是存在“血缘关系”的：在黄与红之间、红与蓝之间、蓝与黄之间所调配出来的色彩都有“亲戚关系”，我们称它们为邻近色，这类色彩搭配在一起，可以给人以温柔和谐、如同一个大家庭的感觉；但如果将色环中任意 180° 位置上的那一组没有“血缘关系”的色彩（即我们通常所称的“互补色”）搭配在一起，就会令人产生出对比强烈、颇具张力的感觉。所谓的“万绿丛中一点红”，说的就是这个道理。色料三原色的成色原理为减色法原理，也就是说，因为该物体不吸收此种颜色，所以反射到人的眼中，即被人们定义为该物体的颜色。

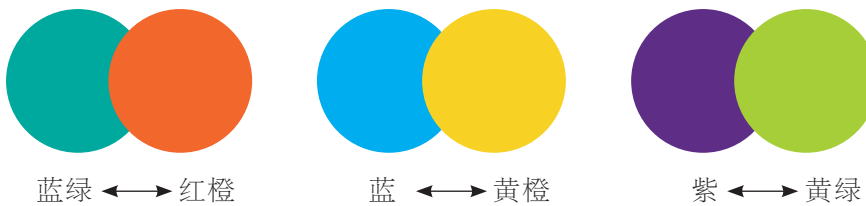

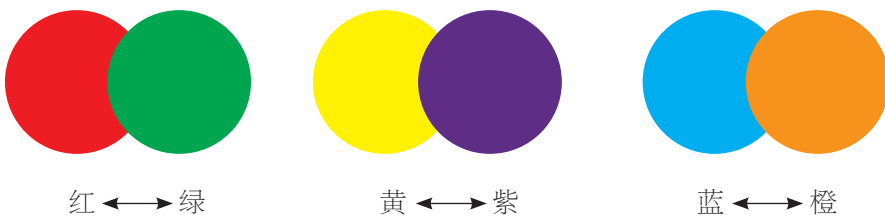
邻近色举例：

对比色举例：

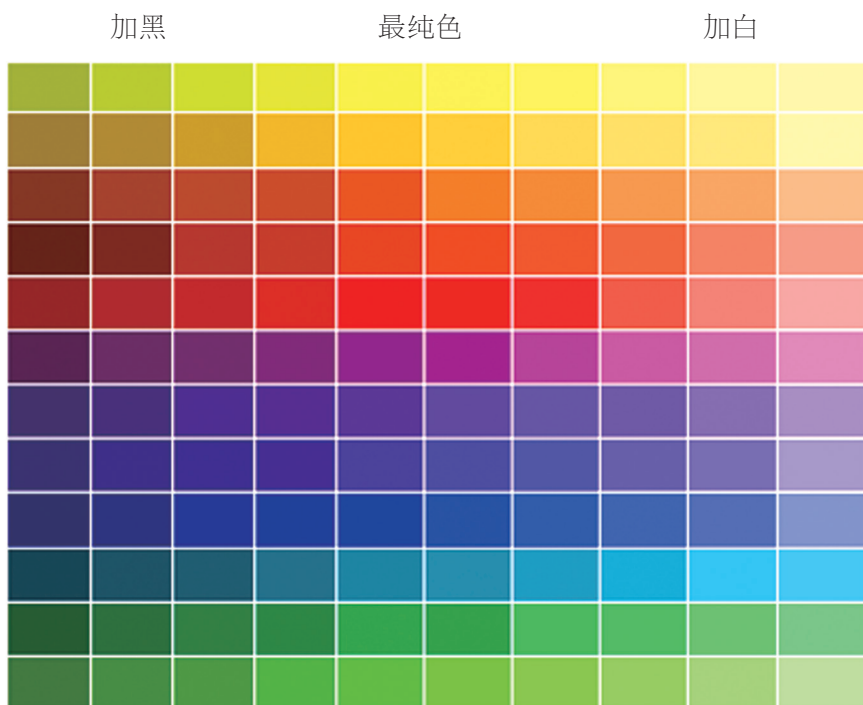
互补色举例：

对比色和互补色搭配时，其色彩对比强烈，视觉冲击力强，但需注意适当运用无彩色（黑、白、灰）或主色的类似色来进行调和搭配。

3. 如何调配丰富的色彩

除了最纯的颜色，大自然中还有其他的色彩，它们是如何调配出来的呢？我们可以试一试在色环中加入不同份量的白或黑色，使色环发生改变，它们的鲜艳程度就会降低，明度和纯度同时发生改变，也就可以调出丰富的自然色彩。

通常情况下，愈接近白色，色彩的明度愈高。反之，愈接近黑色，色彩的明度愈低。

二、人对色彩的感觉与联想

色彩是富有象征意义的，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受到冷暖。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，它具有明朗、热烈和欢快的效果。明度高的色彩炫耀而奢华，纯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纯度。明度愈高，色彩愈浅，感觉愈轻盈；而明

度愈低，色彩愈深，则感觉愈重。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、暗的花材宜插于低矮处，而飘逸的花枝则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，易在视觉上拉近与人的距离，故称前进色。蓝、紫等冷色系波长较短，视觉上距离被推后，故称为后退色。黄绿色和红紫色等为中性色，视觉距离中等，较柔和。此外，明度对色彩的远近感也有很大影响，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。不同的民族习惯和个人爱好，不同的文化修养、性别、年龄等，都会令人对色彩产生不同的联想效果。如按中国传统，人们在喜庆节日里偏爱红色，白色则被认为是丧服的颜色。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及习俗，以免引起误会。在我国，一般常见的具有情感效果的色彩有以下几种：

① 红色为艳丽、热烈、富贵、兴奋之色。人们习惯用红花来表示喜庆、吉祥。

② 橙色是丰收之色，寓示着明朗、甜美、成熟和丰收。

③ 黄色有一种堂皇的富贵气，象征光辉、高贵和尊严。在我国，皇宫宝殿等装饰的琉璃瓦是黄色的，以示至高无上。但在丧礼上，黄色花的使用也十分普遍。在日本，黄菊只用于丧礼。西方送黄玫瑰则表示分手。

④ 绿色充满生机，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。但也有消极的一面——易令人产生阴郁、贫寒和冷淡之感。比如比利时人最忌蓝色，不吉利的场合都穿蓝色。当然，这并不妨碍蓝色偶尔会成为时尚流行色。

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，其本质朴素而高雅。西方婚礼上，新娘喜用白色。但是，在我国民族习惯中，白色还有悲哀和悼念死者的含义。

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，其内涵并不是绝对的，只能作为插花时色彩运用的参考，花艺师更应根据题材内容和观赏对象进行花艺色彩设计。

【案例】

新人们现在都会根据自己喜欢的风格来布置婚礼现场，其中首先需要确认的就是婚礼颜色。粉红、粉紫是很多女生钟爱的颜色，浅浅的，如梦似幻。有少女心的女生就会选择粉色，如果是个性比较高冷、成熟的就会选择内敛、低调奢华而不落俗套的紫色。在婚礼花艺的设计上，即使在最小的花瓣上也看得出一场婚礼的不俗品味。

紫色典雅而高贵，具有神秘的感情色彩。浪漫的紫让婚礼华贵神秘、不同凡响，可以打造出其他色调无法达到的情感气氛，所以很多新人会选择紫色作为婚礼的主色调。

以粉紫色为主色调，加入各种粉色来过渡到紫，馥郁的花束静静陈列在婚桌上，优雅清香，秀色可餐。

不同深度和层次的紫色和金色的搭配，则可以赋予新娘手捧花强烈的个性，精致唯美，经典优雅。

【技能训练】

五颜六色的花卉组合在一起,如果搭配不好,非但不能产生美感,还容易使人感到烦躁不安。总体来说,一件好的花艺作品,其色彩不宜太杂,配色时不仅要考虑花材的颜色,同时还要考虑所使用的花器以及周围环境的色彩和色调,务必令数者互相协调,只有这样,才能产生美的视觉效果。一般来说,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来进行配色。

1. 同色系配色

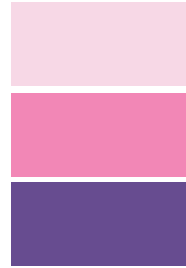
即用单一的颜色来进行配色设计。这种配色方法比较便于初学者取得协调的效果。如果能利用同一色彩的深浅浓淡,按一定方向或次序组合,就能形成有层次的明暗变化,产生优美的韵律感。

绿色调搭配。绿色寓意着清新、希望,绿色系花艺能给人清新自然之感。

暖色调搭配。红、橙、黄色均容易使人联想到太阳与火,产生温暖、热烈之感。庆典、活动等场合较多使用此类配色。

紫色调搭配。紫色高贵、优雅、浪漫、神秘，在所有色彩中，其明度最接近黑色。花艺作品中如果只取用单一颜色，那么则可以在色彩上有深浅不同的变化，以表现浓淡层次的调和美。

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，即为近似色配色。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. 互补色配色

是指明暗悬殊或色相性质相反的颜色组合在一起。色环上相差 180° 的一对颜色称互补色,如红与绿、黄与紫等。由于色彩相差悬殊,两者组合时,就会产生强烈和鲜明的感觉。用互补色作为花艺配色设计,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。再以深色间杂其中作为点缀,效果较好。此外,鉴于绿色是植物尤其是叶片的基本色,插花时要善于利用此点。

互补色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,故这几种颜色又被称为补救色。因此,在使用互补色来配色插花时加插些白色小花十分重要,可使整体色彩更明快和谐。而花器选用黑色、灰色或白色,也较易适应各种花的颜色。

由于对比色之间具有强烈的分离性,故以这种方式来进行配色设计,可加强对比度、拉开距离感,形成特殊的视觉对比与平衡效果,让整体花艺作品显得活泼而充满生命力。

4. 三等距色配色

在色环上任意放置一个等边三角形，三个顶点所对应的颜色组合在一起，即为三等距色配色。如以红色花器、黄色和蓝色花材（或紫色的矢车菊和橙色的康乃馨等）、绿叶组合在一起，所配出的作品色彩鲜艳夺目、活泼热烈，尤其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。

三等距色配色方式也属于对比度较大的一种，插花时，要注意降低色彩的纯度、调整对比色之间的面积，善于利用绿色和中性色来调和。

【课后练习】

1. 列出光谱色彩中的各种颜色的摆列基本次序。
2. 什么是同色系配色？
3. 什么是近似色配色？
4. 什么是互补色配色？