

插花的构图原理

主讲老师：金映雪

河南职业技术学院

构图原理

比例与尺度

变化与统一

协调与对比

动势与均衡

韵律与节奏

构图原理 一、比例与尺度

大小、长短的比较

构图原理 一、比例与尺度

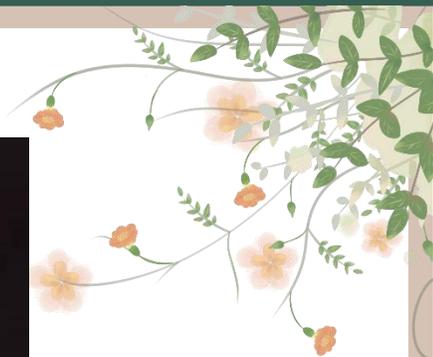
部分与整体的比较

构图原理 一、比例与尺度

花器与作品的比较

构图原理 一、比例与尺度

作品与环境的比较

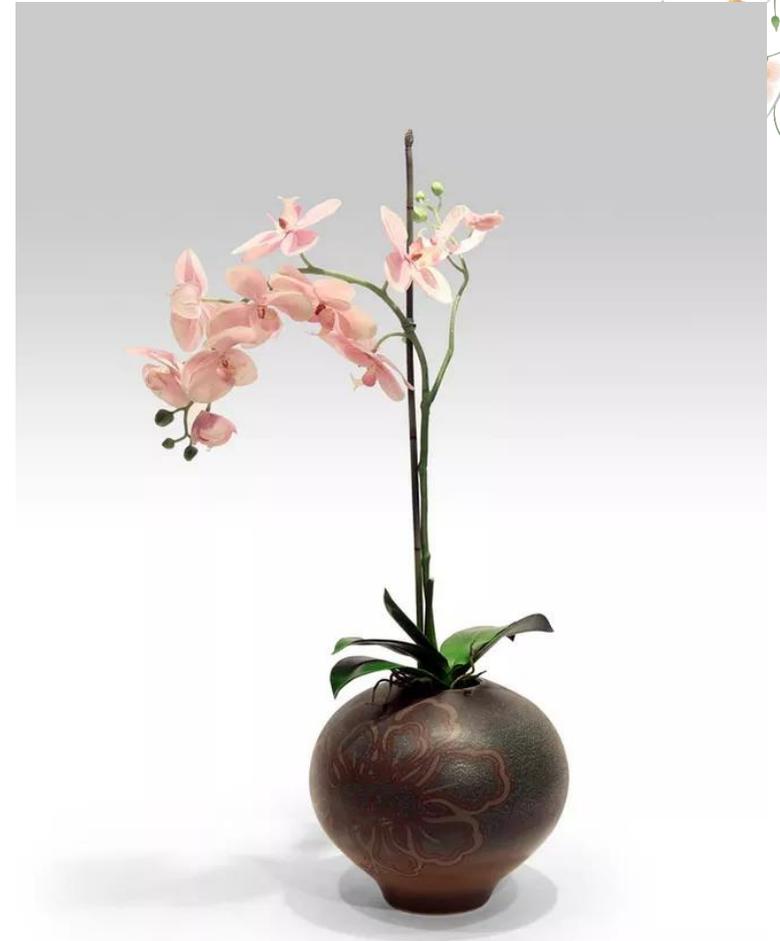

构图原理 一、比例与尺度

插花过程中的比例与尺度关系通常从以下3个方面考虑：

- (1) 确定插花作品的整体尺度；
- (2) 确定主要花枝与容器的比例；
- (3) 确定插花构图中的兴趣中心位置。

构图原理

一、比例与尺度

第一方面：确定插花作品的整体尺度

小型花艺作品

构图原理

一、比例与尺度

中型花艺作品

构图原理

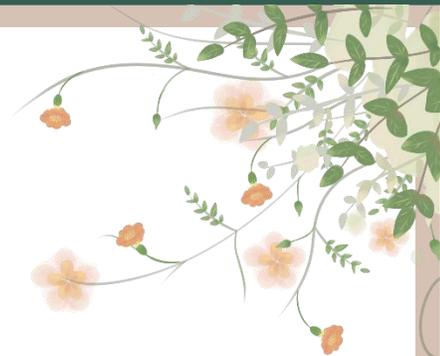
一、比例与尺度

大型展室花艺作品

构图原理 一、比例与尺度

室内大型花艺作品

构图原理 一、比例与尺度 第二方面：确定主要花枝与容器的比例

三大主枝长度的确定

第一主枝长度应是容器总长(口径+高)的1.5-2倍

第二主枝长度应是第一主枝长度的 $\frac{3}{4}$ 。

第三主枝长度应第二主枝长度应的 $\frac{3}{4}$ 。

各主枝的补枝长度一般不超过其主枝之长。

反比例构图
细高瓶

构图原理

一、比例与尺度

第三方面：确定插花构图中的兴趣中心位置

作品兴趣中心的确定

构图原理 二、变化与统一

变化与统一

- (1) 花材与花材之间的多样与统一；
- (2) 花材与容器之间的变化与统一；
- (3) 插花作品与环境之间的变化与统一。

少量、单一花材

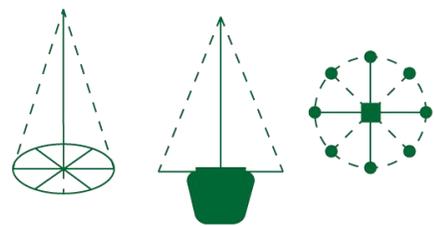
多种、多量花材

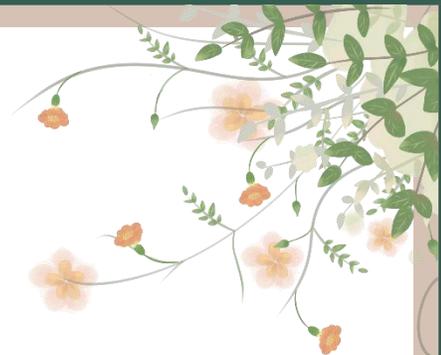
构图原理 三、协调与对比

协调与对比

协调是对比的对立面，是缓解和调对比的一种表现手法，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。

协调与对比

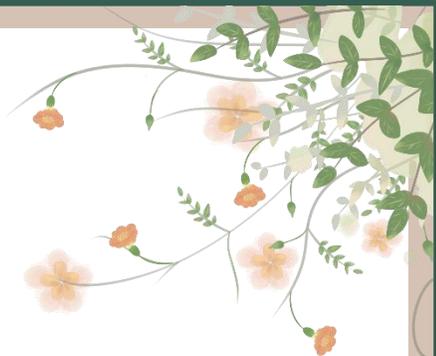
西方式插花

——
东方式插花

构图原理 四、动势与均衡

动势与均衡

协调与对比

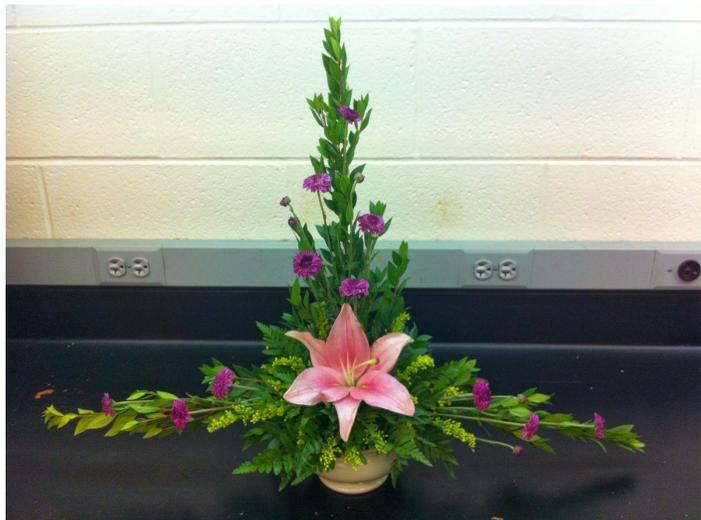
动势与均衡是对立统一、相辅相成的关系。均衡就是平衡和稳定。动势就是一种使整个作品形象处于运动状态，是一种动态的感受。在插花中，无论花枝在容器中处于什么状态下，直立、倾斜、下垂或平伸，都必须保持平衡和稳定，才能使整个作品给人以**安全感**。

均衡有2种表现形式：**对称式均衡**和**不对称式均衡**。

构图原理

对称均衡

不对称均衡

不对称均衡

构图原理 五、韵律与节奏

韵律与节奏

节奏和韵律原本是从音乐艺术而来的，人的听觉对节奏具有鲜明的反映，而视觉也是有一定的节奏感受能力。插花中的节奏主要是通过线条流动，色块形体、光影明暗等因素的反复重叠来体现的。

韵律与节奏

感谢聆听

主讲老师：金映雪

河南职业技术学院

