

花艺
慕光

日本
花艺
名师
的人气
学堂

花束 设计与制作

Flower
Arrangement

【日】橋口学 著 王秋琳 译

日本
花艺
名师
的
人气
学堂

花束设计与制作

Flower
Arrangement

【日】橋口学 著 王秋琳 译

图书在版编目 (CIP) 数据

日本花艺名师的人气学堂. 花束设计与制作 / [日]
橋口学著; 王秋琳译. — 北京: 化学工业出版社, 2015. 9
ISBN 978-7-122-24890-9

I. ①日… II. ①桥… ②王… III. ①花卉装饰-装
饰美术-日本 IV. ①J535.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第185664号

Hana Taba Zukuri Kiso Lesson
©Manabu Hashiguchi 2012
Originally published in Japan in 2012 by SEIBUNDO SHINKOSHA PUBLISHING CO.,
LTD., TOKYO,
Chinese (Simplified Character Only) translation rights arranged with
SEIBUNDO SHINKOSHA PUBLISHING CO., LTD., TOKYO,
through TOHAN CORPORATION, TOKYO, and ShinWon Agency Co, Beijing
Representative Office, Beijing

本书中文简体字版由株式会社诚文堂新光社授权化学工业出版社独家出版发行。
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分, 违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-1974

责任编辑: 林俐

装帧设计: 王江

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

880mm×1092mm 1/16 印张 8 字数 300千字 2015年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00元

版权所有 违者必究

Schöner Strauß!

美丽的花束!

| 前 言 |

当看到热爱自然、热爱植物的德国花艺大师们制作的花束时，我深深感受到了植物之美、自然之美。花束在日常生活中随处可见。去朋友家做客时、生日宴会时、庆祝佳节时、表达爱意时，又或是在家开派对时，我们都会用鲜花来点缀房间、传情达意。去花店让专业人士代劳自然不错，但若能诚心诚意，用自己的双手制作出一束美丽的鲜花赠送给亲朋好友，相信你会更加欣喜、充满自信。在花店一见钟情的花、自己喜欢的花、充满个性的绿色植物和果实、在庭院中盛开的花花草草、在野外偶然见到的植物……什么样的植物都可以用来制作花束。但要注意的是，生长在不同环境中的植物，其个性和气质也各不相同，要想做出精美的花束，就必须把握好花束整体的气质，选取“个性相投”的花材。想要掌握制作花束的技巧？除了不断练习以外别无他法。无论如何，实践才是真理，先试着打理一束花吧。好好看清每一枝花材，慢慢就会懂得该怎么安置它们，知道自己的做法是否正确。希望这本书能够帮助大家做出美丽的花束。

本书介绍的花束主题一览

Theme ①

色彩

浅粉色
P. 16

黄色·橙色
P. 17

红色
P. 24

白色·绿色
P. 32

粉色·红色
P. 34

浅粉色·白色·蓝色
P. 42

粉色·蓝色·紫色
P. 44

暗红色·橙色·茶色
P. 46

桃红色·红色
P. 50

白色
P. 52

Theme ②

动态

草类的动态
P. 60

色彩缤纷的花束
P. 64

向下垂落
P. 106

Theme ③

单面观

小而可爱
P. 70

色彩混搭
P. 72

花材分组
P. 76

Theme 4

材料

果实
P. 30

果实
P. 48

庭院中的花材
P. 54

草类
P. 55

大花葱
P. 78

百合
P. 80

花菖蒲 + 枝干
P. 84

千叶兰
P. 86

枯藤
P. 90

非植物素材
P. 91

枝干
P. 96

枯叶
P. 98

少量花材
P. 102

Theme 5

玫瑰

庭院中的玫瑰
P. 40

简洁的方式
P. 82

Theme 6

表现

表现质感
P. 26

表现质感
P. 28

塑造形象
P. 36

突出个性
P. 38

表现自然
P. 62

形态·线条
P. 104

表现自然
P. 107

基础篇

[圆形花束]

~ 小而紧凑 / 高低错落 ~

[小而紧凑的圆形花束]

- 本书介绍的花束主题一览
- 2 花束制作过程中什么最难?
解决你 8 个难题的问答
- 4 制作花束前必要的知识
- 6 尝试制作基本花束

- 16 色彩主题 1 以娇嫩的粉色为主调, 适合送给年轻女性
- 17 色彩主题 2 送给性格开朗、活力十足的女性
- 24 色彩主题 3 在特别的日子里送给心爱之人
- 26 表现质感 1 用不同质感的绿色表现个性
- 28 表现质感 2 用光滑的质感表现优雅气质
- 30 果实主题 1 用多种色彩和形状表现丰盛的感觉
- 32 色彩主题 4 时尚大方, 适合送给男性
- 34 色彩主题 5 送给有个性的新婚夫妇
- 36 塑造形象 娴静成熟, 又不失浪漫
- 38 突出个性 用小花表现活泼可爱的性格

[高低错落的圆形花束]

- 40 玫瑰主题 用庭院中的玫瑰做出松散别致的花束
- 42 色彩主题 6 送给病人或祝贺康复
- 44 色彩主题 7 送给高贵优雅的女性
- 46 色彩主题 8 送给喜欢与众不同的男性
- 48 果实主题 2 用高低差表现自然动感
- 50 色彩主题 9 适于装饰发布会之类的空间
- 52 色彩主题 10 送给喜欢简洁自然的新娘
- 54 从庭院中取材 营造夏日庭院般的氛围
- 55 草类花材 将绿叶束在一起, 营造刚采摘下来般的清新感觉
- 60 表现动态 1 用绿叶表现优雅的姿态
- 62 表现自然 表现初夏清新爽朗的空气
- 64 表现动态 2 用色彩缤纷的花朵增加丰满感

※ 本书中使用了“花艺大师”(Florist Master)一词。florist 源于德语, 指制作花束的手艺人, 而本书作者高桥老师, 则是拥有国家认定, 是真正的“花艺大师”。

应用篇

[活用植物动态和空间的花束]

~ 单面 / 平行式 / 使用支架 / 不对称 ~

[单面]

- 70 小而可爱 用来纪念亡人
- 72 色彩混搭 将风铃草随意地束在一起
- 76 给花材分组 以马蹄莲为主的简洁花束

[平行式]

- 78 大花葱 利用笔直的花茎制作轻便的花束
- 80 百合 展现百合在自然环境中的悠然闲适
- 82 玫瑰 以最简单的方式表现玫瑰之美
- 84 花菖蒲 + 枝干 活用空间展现优雅气质

[支架]

- 86 环形 使用简单支架制作小型花束
- 90 枯藤 借用枯藤本身的自然形态
- 91 非植物素材 以锈铁丝为底座 表现夏日的风情
- 96 枯枝 活用柔美的桉树枝做出妙趣横生的支架
- 98 枯叶 用纤细的支架打造不对称之美

[不对称]

- 102 少量花材 让充满个性的花材更加出众
- 104 形态·线条 强调形态与线条, 营造充满紧张感的空间
- 106 向下垂落 表现喷薄而出的生命力和活力
- 107 表现自然 将初夏庭院中的金链花做成花束

- 112 怎样装饰花束?
花器的作用
- 116 德国花束发展史
- 118 桥口式花艺
- 120 结语

专题 Column

- 22 花束的色彩搭配
- 23 植物的个性
- 27 关于植物的质感
- 49 以果实为主的设计
- 59 绿色的风景
- 61 植生类与非植生类
- 75 关于分组法
- 77 关于植物的动态
- 81 平行式花束
- 89 支架、骨架的效果
- 101 肌理和结构
- 103 对称与不对称
- 105 线条与空间

日本
花艺
名师
的
人气
学堂

花束设计与制作

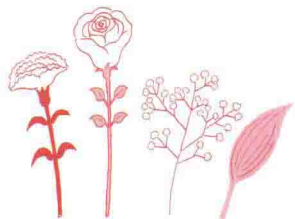
Flower
Arrangement

【日】橋口学 著 王秋琳 译

Q1 我想要制作花束，但不知道该选什么花，有什么必选的花材吗？

A1 花束能表现制作者的心情和个性。花材的选择没有什么硬性规定，但若是想做出具具有美感的花束，可以遵照前人的经验、方法来实践。首先依据自然的法则，将植物分成大中小三类（参考P.5），然后仔细观察植物的特征，制定具体目标——是根据植物的气质来制作花束，还是配合花束形状来选取植物，各种方法都可以尝试一下。有些花材适合放在花束中心；有些适合向上方挑出；有些适合在中间拐弯然后向下伸展；有些小花轻巧灵动，适合架在花束的上方……总之，最重要的就是抓住各种花材自身的特点。

Q2 我想要制作自由式的花束，做成什么形状比较好呢？总觉得抓不住感觉。

A2 花束可以分为圆形、长条形、下垂型、自然型等。如果你想制作自由式的花束，首先要观察所选的花材——它们是长而笔直的？圆而茂盛的？弯曲且线条优雅的？只要顺着花材本身的形状，努力突出其特征，花束的形状自然而然就会浮上心头。剩下的工作就是确定重心和保持平衡了。这就是制作自由式花束的乐趣所在。

Q3 制作花束之前必须整理叶子和茎，那该修剪到什么程度呢？

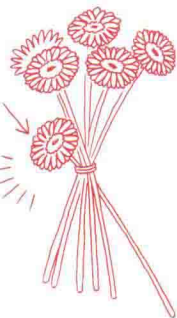
A3 花束根据大小、形状，可以分成很多种。小型花束至少要去掉一半，而大型花束则只需修剪掉三分之一的叶子和茎。实际上，在制作花束的过程中也需随时修剪多余的叶子，所以还是应该积累经验，做得多了就知道该如何区别对待了——比如为了固定花材，有时候就得多留些叶子作为缓冲；有的花材容易脱水枯萎，就该多去掉一些叶子。

花束制作过程中什么最难？

Q4 制作花束的时候，花材总是向下滑，特别是非洲菊，一不留神就滑下去了，有什么办法可以把花材固定住吗？

A4 关键是捆扎花茎的方式——一定要以螺旋式固定花茎，而且中间不能留有缝隙。就算是非洲菊这类比较容易滑落的花材，只要茎与茎之间紧密接触，不留缝隙，就不会产生错位。花茎的形状、硬度都不一样，要是发现花茎之间留有缝隙，就另找一枝合适的花材插进去。要想知道什么样的花茎适合填补缝隙，那就要不断地练习、尝试，自然就会找到感觉。另外，花材总是滑落还有可能是因为缺少绿叶作为缓冲。非洲菊的花茎非常光滑，最好的方法就是先将其他绿叶和花材固定好，然后从上往下把非洲菊插进去。

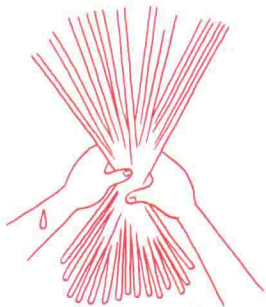
常常听人说：“制作花束说简单很简单，说难也很难。”说出你在制作花束时碰上的问题和难点，让我们来聊聊解决的方法吧。

试读结束：需要全本请在线购买：

www.jk001.com

Q5 书上说“以花束中心为轴心，一边旋转一边制作”，但旋转的时候没办法松手，怎么办？

A5 要想一边旋转一边做出好看的花束，技巧在右手手腕上。左手握住花束以后，右手在偏下一点的位置轻轻握牢，轻轻松手，通过转动手腕来旋转花束，然后立刻重新握住。另外须注意不要让花茎与花茎中间露出缝隙，还要时刻保持重心平衡。

Q6 一开始的时候明明已经确定好了中心，但做着做着，不知怎么中心就歪了。

A6 制作花束时，要将第一枝花作为中心。要点就是：一边旋转花束一边添加花材，添加时一定要够密、够紧，不能留有缝隙。随时将重心保持在正中间，小心地加入花材，使花材保持 45° 倾斜。记住，重心一定要在正中间！如果第一枝花歪了，重心也会跟着偏离。重心一旦偏了，就只有两个选择，一是从头开始重新制作；二是把第一枝花拿出来，找到、调整好重心后再插回去。

Q7 花束完成后常常一不小心把花茎剪得太短，花茎要留出多长才好？

A7 用螺旋式完美地将花材绑在一起之后，很容易就会因为想要强调花茎美感，而将花茎剪得太短。我认为最基本的比例，应该是以固定点为界上二下一，也就是说让茎部长度占到花束整体的三分之一，这样平衡感是最好的。不过，要是想把制作好的花束放到花器里，又或是想作为捧花握在手上，可以剪得更短一些。

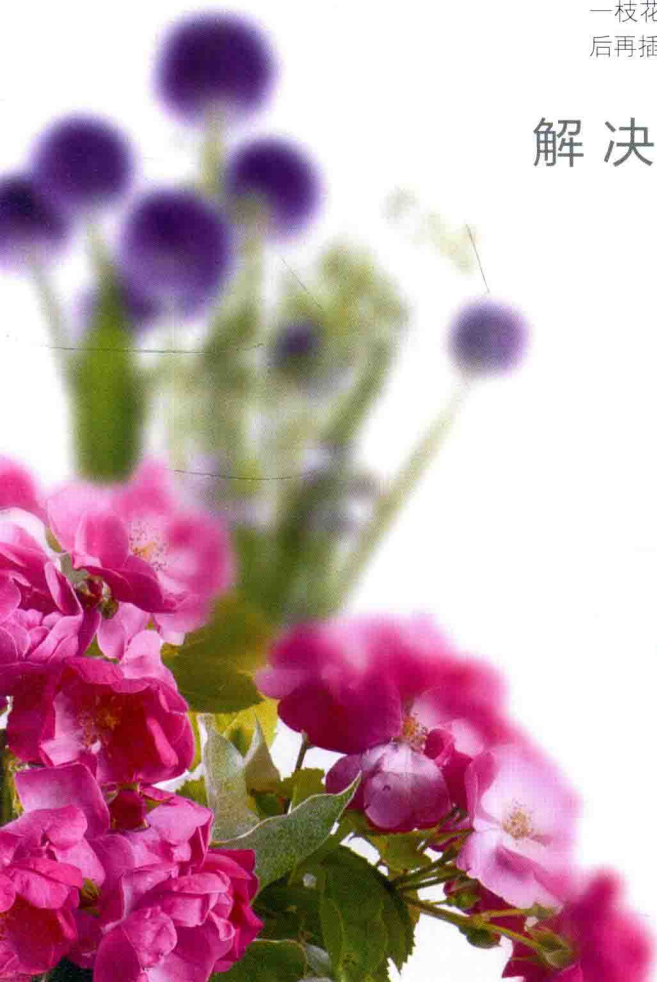
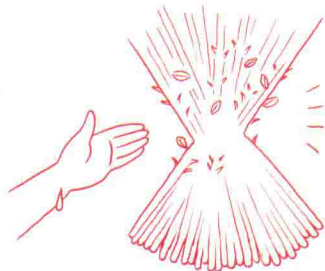
总之，记得要让花茎占整体三分之一，并在这个长度上再预留一些，然后开始精修。

解决你 8 个难题的问答

Q8 我想用螺旋式扎花束，结果花材太多，握不住了怎么办？

A8 螺旋式这种花艺技术，就是为了在花材较多的情况下，也能轻松将花束握在手上而发明的。花材的茎有粗有细、有直有曲，还有些是一节一节的，所谓螺旋式，就是将这些迥异的花茎紧紧贴合、错开位置绑在一起。如果绑好之后花束的形状变了，就说明你的螺旋式还不够完美。要是觉得花材数量太多，没法一手掌握，可以先用皮筋固定，然后从上面重新插入花材、调整好位置。

一切源于“发现植物之美”

对于艺术家来说，无论他要创作何种形式的作品，都必须对他所使用的材料了若指掌。而花艺师所使用的材料是植物。

因此，花艺师必须了解、熟知关于植物的一切。植物与我们一样都是生灵，都是自然的一部分，我们与植物无论过去还是未来，都因“美”而紧紧联系在一起。

要想做出美丽的花束！首先，必须热爱植物。试着去观察那些到处可见、随手可及的植物，知道它的名字、观察它的颜色、形状、茎的长度、叶片的样子，附近有什么植物与它为邻，又有什么植物跟它相像。然后再进一步，感受采摘时的触感，是不是容易束在一起，再试着去装饰它，看看它与什么植物比较合拍，与什么植物搭在一起比较有趣……记住，一定要通过实践来积累经验。只有充分了解花材，才能恰如其分地用好花材。若能充分掌握植物的特性（中心、个性、质感、动态、色彩），就能随心所欲地做出任何你想要的花束。

其次，要打开视野，去观察那些植物生长的地方。自然风景之中的很多场景，会成为作品灵感的源头——夏日姹紫嫣红的花田、秋天娴静典雅的大树、从大片大片的树叶上凌空而过的细枝、盛开在青青草原中唯一一点的红花、躲在枯叶黄花下隐而不显的复杂配色、横亘绵延在花园中的褐色锈铁丝、被台风刮倒的树木的姿态……

无论技巧多么高超，只要无法重新赋予植物“生机”，就无法做出美丽的花束。用大自然赋予你的灵感，去表现大自然，正是制作花束的唯一奥义。

自然风景中充满了让人“灵光一现”的画面。

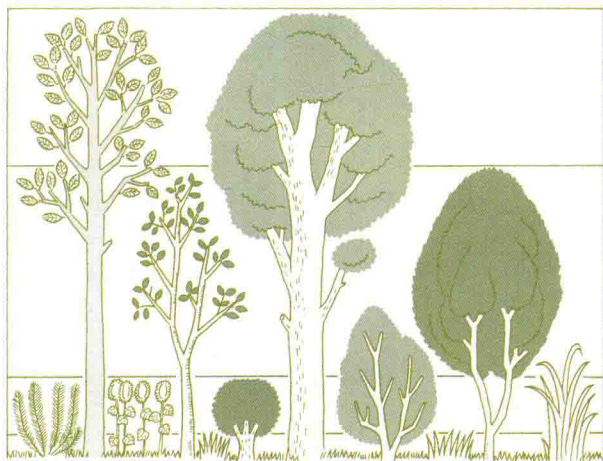
按照自然的法则制作花束

制作花束需要哪些材料？若你能抓住所有植物中的“主角”，答案自然会自然显现。

有些植物具有压倒众生的存在感，仅一枝就足以成为视觉中心；有些植物位于中间层，并能与上下方的植物和谐配搭，起到承上启下的作用，可作为中间层次的中心，这类植物最易使用，无论是一枝还是数枝，都风情万种、魅力十足；当然，还有些植物比较矮小，效果随数量增加而增强，但却只能作为末级的中心。

请看下面的示意图。自然界中最高的植物是参天大树，接下来是较为矮小的树木、高大的草本类植物和再低矮一些小草，而地面上则有青苔、枯叶和石头。中心的级别随高度下降而下降，从最高的主要中心，到中间层的次级中心，再到最下方的末级中心——自然界便是由这大中小三类中心构成的。

花束也是同理，一束花中必须要有三个“中心”：主要中心（最核心、最显眼的主花）、次级中心（比主花稍小，用于调整整体结构的花材）和末级中心（用来勾勒花束轮廓的枝叶，或是点缀在花束下方的小花小草），抓住这三个“中心”，就能让花束达到完美的平衡。

若能抓住植物的“中心”，就能做出具有平衡感的花束。

尝试

制作

基本花束

Let's make a bouquet.

让我们一边做娇小可爱、充满
田园风情的花束，一边聊聊花
束制作的基础吧！

1 决定用途和主题

Let's make a bouquet.

当然，制作花束的第一步是选择花材，但是，在选取花材之前，需要依据花束的用途、赠送对象来决定花束的配色、气质和主题。主题不同，选用的花材也大不一样。

Theme

这束花的用途和主题

- 送给年轻女性
- 没有特殊含义的礼物
- 以粉色为中心
- 表现可爱、时尚的气质

2

Let's make a bouquet.

Flower & Green

✿ 3枝‘浪漫古董’玫瑰。

花束的主角，优雅而有魅力。

✿ 3枝‘紫罗兰情人’康乃馨

作为辅花，花朵一定要比作为主花的玫瑰小一些，这样才不会喧宾夺主，只起到衬托的作用，使花束整体平衡感更好。

✿ 枝蓝盆花。

选取的花朵要比康乃馨再小一些，即在花朵尺寸上，玫瑰 > 康乃馨 > 蓝盆花，从而抓住花束的平衡感。

不同花材有其不同的作用

✿ 5枝‘烟花’千日红

如果只有玫瑰、康乃馨和蓝盆花，会让花束块状结构过多，略显沉重，以千日红作为点缀，能给人带来柔美、轻快的感觉。

✿ 3枝圆叶薄荷

圆叶薄荷叶呈椭圆形，形状规整、朝向各异，可以用来支撑其他花材，增加体积感。

✿ 3枝香叶天竺葵

天竺葵的分枝很多，加在花束里，可以有效地增加花束的体积。

✿ 3枝素馨

素馨的叶片很平，没有什么褶皱，茎也非常柔软，非常适合插进花束中间，靠叶子的质感和颜色来赋予花束趣味性。

✿ 3片矾根

矾根的颜色和质感很特别，可以在扩展花束的时候，加在花束外侧。

✿ 6片银花草

银花草的叶片既大又圆，富有光泽，制作花束时加在最外面，能够修饰花束的轮廓。

3 修剪花材下部的叶子、切割花材

Let's make a bouquet.

如果是准备放在花器里观赏的花束，就将浸没水中的叶子全部剪掉，如果是握在手中的花束，就将手握部分的叶子全部剪掉。叶片长时间浸在水里容易腐烂，花朵也会跟着凋谢。而那些分叉较多的花材，则应该仔细修剪主枝，尽可能保留茎的长度。

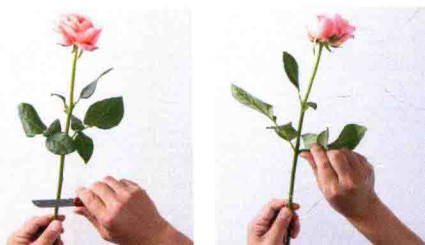
BEFORE

AFTER

【玫瑰】

小刀贴着花茎向上滑，在不伤到茎的前提下把刺都削干净。花刺不但容易伤到别的花枝，在制作的时候也是个大麻烦。去除多余叶片的时候，要捏着叶子的根部向下用力，干脆利落地折断。

【康乃馨】

捏着叶子的根部向下折断，但康乃馨的主茎很容易断，一定要小心。

【千日红】

千日红主茎上有长着小花的分枝，整体呈放射状。将分枝在分叉的地方剪断，剪出长度正好主茎。剪下来的分枝也可以加到花束里。如果主茎太短，就不用剪掉分枝，去掉叶子就可以了。

【素馨】

先决定需要多长，在分叉处剪断。因为要让素馨的叶尖稍稍超出花束的大轮廓，所以一定要注意控制好长度。去掉多余的叶子，方便用手握住花束。

【香叶天竺葵】

天竺葵也有很多分枝，要用好它旁逸斜出的分枝，只要剪掉多余的叶子，不影响花束的制作，或超出花束的轮廓之外就可以了。

【圆叶薄荷】

先切掉有可能会没入水中的叶子，然后将茎剪成不同的长度，最长一枝不要超过花束的轮廓，另一枝长度中等，最后一枝最短。