

繁花盛开

自然风花艺设计新创意

[美] 吉玛·英戈尔斯 安德鲁·英戈尔斯 / 著

丁立群 / 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

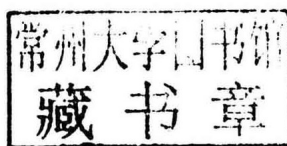

有书至美
BOOK & BEAUTY

繁花盛开

自然风花艺设计新创意

[美] 吉玛·英戈尔斯 安德鲁·英戈尔斯 / 著 丁立群 / 译

图书在版编目(CIP)数据

繁花盛开：自然风花艺设计新创意 / (美) 吉玛·英戈尔斯 (Gemma Ingalls), (美) 安德鲁·英戈尔斯 (Andrew Ingalls) 著; 丁立群译. —武汉: 华中科技大学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5680-4061-7

I. ①繁… II. ①吉… ②安… ③丁… III. ①花卉装饰 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第089826号

Originally published in English under the title "*In Full Flower: Inspired Designs By Floral's New Creatives*" in 2017, published by arrangement with **Rizzoli International Publications, New York** through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

© 2017 Gemma + Andrew Ingalls

Text © 2017 Gemma Hart Ingalls, Andrew Ingalls, Katie Henry, and Stella Bugbee

作者: Gemma Ingalls, Andrew Ingalls

设计: Su Barber

简体中文版由 Rizzoli International Publications 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国 (不包括香港、澳门和台湾) 境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-084 号

繁花盛开：自然风花艺设计新创意

(美) 吉玛·英戈尔斯 安德鲁·英戈尔斯 著

Fanhua Shengkai Ziranfeng Huayi Sheji Xin Chuangyi

丁立群 译

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027) 81321913

邮编: 430223

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽 昱 特约编辑: 唐丽丽

责任监印: 郑红红 封面设计: 秋 鸿

制 作: 北京博逸文化传媒有限公司

印 刷: 联城印刷 (北京) 有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 14

字 数: 25千字

版 次: 2018年6月第1版第1次印刷

定 价: 168.00元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

5	前言	吉玛·哈特·英戈尔斯
7	序	斯特拉·布格比
11	阿瑞拉·切萨	
21	马克斯·吉尔	
31	艾丽西娅·里科+亚当·里科	弓箭花艺工作室
41	艾琳·本扎肯	小花农场花艺工作室
51	布列塔尼·阿施	布列施花艺工作室
59	艾米丽·汤普森	艾米丽·汤普森花艺工作室
67	阿曼达·卢+伊万卡·马苏巴	蒙迪恩花艺工作室
79	莫里斯·哈里斯	花羽花艺工作室
87	艾米·梅里克	
97	泰勒·帕特森	福克斯农场花艺工作室
107	曼蒂·谢伊+史蒂夫·谢伊	月亮花花艺工作室
119	莎拉·瑞哈尼	赛普瓦花艺工作室
127	尼科莱特·卡米尔	尼科莱特·欧文花艺工作室
139	吉尔·里佐+阿勒西娅·哈拉姆佩里斯	啾工作室
149	霍莉·维塞克+丽贝卡·乌赫特曼	霍莉花艺工作室
161	苏利文·欧文	
169	克里斯汀·凯西	月亮谷花艺工作室
183	艾希莉·拜尔	色调花艺工作室
191	莎拉·温沃德	千花蜜花艺工作室
201	霍莉·卡莱尔	金玫瑰花艺工作室
211	妮可·兰德	土荃花艺工作室
222	致谢	

繁花盛开

自然风花艺设计新创意

[美] 吉玛·英戈尔斯 安德鲁·英戈尔斯 / 著 丁立群 / 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目(CIP)数据

繁花盛开：自然风花艺设计新创意 / (美) 吉玛·英戈尔斯 (Gemma Ingalls), (美) 安德鲁·英戈尔斯 (Andrew Ingalls) 著; 丁立群译. —武汉: 华中科技大学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5680-4061-7

I. ①繁… II. ①吉… ②安… ③丁… III. ①花卉装饰 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第089826号

Originally published in English under the title "*In Full Flower: Inspired Designs By Floral's New Creatives*" in 2017, published by arrangement with **Rizzoli International Publications, New York** through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

© 2017 Gemma + Andrew Ingalls

Text © 2017 Gemma Hart Ingalls, Andrew Ingalls, Katie Henry, and Stella Bugbee

作者: Gemma Ingalls, Andrew Ingalls

设计: Su Barber

简体中文版由 Rizzoli International Publications 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国(不包括香港、澳门和台湾)境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-084 号

繁花盛开：自然风花艺设计新创意

Fanhua Shengkai Ziranfeng Huayi Sheji Xin Chuangyi

(美) 吉玛·英戈尔斯 安德鲁·英戈尔斯 著
丁立群 译

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)
武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027) 81321913
邮编: 430223

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽 昱 特约编辑: 唐丽丽
责任监印: 郑红红 封面设计: 秋 鸿

制 作: 北京博逸文化传媒有限公司
印 刷: 联城印刷(北京)有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 14
字 数: 25千字
版 次: 2018年6月第1版第1次印刷
定 价: 168.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录

- 5 前言 吉玛·哈特·英戈尔斯
- 7 序 斯特拉·布格比
- 11 阿瑞拉·切萨
- 21 马克斯·吉尔
- 31 艾丽西娅·里科+亚当·里科 弓箭花艺工作室
- 41 艾琳·本扎肯 小花农场花艺工作室
- 51 布列塔尼·阿施 布列施花艺工作室
- 59 艾米丽·汤普森 艾米丽·汤普森花艺工作室
- 67 阿曼达·卢+伊万卡·马苏巴 蒙迪恩花艺工作室
- 79 莫里斯·哈里斯 花羽花艺工作室
- 87 艾米·梅里克
- 97 泰勒·帕特森 福克斯农场花艺工作室
- 107 曼蒂·谢伊+史蒂夫·谢伊 月亮花花艺工作室
- 119 莎拉·瑞哈尼 赛普瓦花艺工作室
- 127 尼科莱特·卡米尔 尼科莱特·欧文花艺工作室
- 139 吉尔·里佐+阿勒西娅·哈拉姆佩里斯 啾工作室
- 149 霍莉·维塞克+丽贝卡·乌赫特曼 霍莉花艺工作室
- 161 苏利文·欧文
- 169 克里斯汀·凯西 月亮谷花艺工作室
- 183 艾希莉·拜尔 色调花艺工作室
- 191 莎拉·温沃德 千花蜜花艺工作室
- 201 霍莉·卡莱尔 金玫瑰花艺工作室
- 211 妮可·兰德 土茎花艺工作室
- 222 致谢

前言

吉玛·哈特·英戈尔斯

吉玛 (Gemma) 和安德鲁·英戈尔斯 (Andrew Ingalls) 是摄影师。他们的作品经常在《旅游休闲》(Travel & Leisure)、《纽约》(New York)、《玛莎·斯图尔特生活》(Martha Stewart Living) 等杂志上刊登。目前, 他们和两个孩子居住在洛杉矶。

“随自己的意愿, 做喜欢的事。如果愿意, 你可别出心裁; 如果不愿意, 也无须独具匠心。放松心态, 自然而为。可以简单大方、朴实无华, 也可繁琐复杂、雕饰华丽; 既可守规守矩、按部就班, 也可个性张扬、大胆创新。你只管尽情不断地学习、再学习。打开心扉, 去感受那万千之美吧。”

——康斯坦斯·斯普莱 (Constance Spry)

我和丈夫安迪虽然分别在佛蒙特州和加利福尼亚州北部长大, 但植物与花卉对我们来说都是生活的必需品。我还记得在佛蒙特州的童年时光, 在那些幽僻之所发现的低矮的古丁香; 在田野里采集甘菊和野生蓝莓; 4月的山野, 积雪还依稀可见, 可那些紫色的番红花和黄色的水仙花已经探出了头, 预示着温暖天气的来临。在安迪生活的加利福尼亚州, 五颜六色的罂粟花海在敞篷车的窗外流动; 成熟的黄杏和长春花的花蜜被加到酒里; 人们采来成捧的特大的野玫瑰, 然后从玫瑰枝干的刺里制出神奇的药水。我们在纽约相遇, 是摄影让我们找到了回到童年时花园的路径, 再次感受童年时相伴的那些植物。

多年来, 我们坚持自己拍摄花卉和园艺, 从花卉以及设计师那里确实学到了很多。我们发现, 或许除了能够在琳琅满目的花卉中看到不可思议的精品外, 最令人开心的莫过于身处繁花盛开的花卉农场, 或在汽车修理厂里看见随处装点着刚刚剪下的鲜花。

因此, 当朋友肯·米勒 (Ken Miller) 建议写一本关于当代花艺设计师的书时, 我们真的很惊讶, 现在竟然还没有出版过这样的书。我们欣然接受了建议, 并开始了这本《繁花盛开》(In Full Flower) 的工作。

一次又一次, 我们先是沉醉于每一根花茎的纯粹之美, 然后又痴迷于这21位设计师将朵朵花儿设计成转瞬即逝的艺术品的过程。就好像厨师精心制作、精致呈现的一顿令人难忘的美餐, 做好之后很快便会被吃掉, 花卉艺术亦是如此。花艺虽栩栩如生, 但不易留存, 它是一种基于时间的艺术, 只在当下欣赏, 否则便稍纵即逝, 归于尘土。

每遇到一位设计师, 我们都惊叹于世界是如此之小, 能将我们彼此紧密相连。我们更惊讶于他们之间的设计理念和风格的交流传承。他们中不少人曾一起工作过, 有的是师徒关系, 有的是合作伙伴。他们还常常使用相同的时令性材料, 通过社交媒体、教学工作坊和海内外的合作, 分享创意。最近, 一项“慢花运动”正在分享可持续的花卉和种子, 这是本书中一部分花卉种植者发起并主张的一项重要活动。

我们希望本书能够捕捉到一些花卉所具有的能量和魔力, 带给你灵感, 让你走进这个才华横溢的艺术家群体的世界, 并一睹他们的精湛手艺。

艾丽西娅 (Alicia) 和亚当·里科 (Adam Rico) 用插花剩余的牡丹、花园玫瑰、花毛茛和嚏根草等组成的拼贴画

序

斯特拉·布格比

斯特拉·布格比 (Stella Bugbee) 是《纽约》杂志时尚版块《裁剪》(The Cut) 的编辑。她曾是一名创意总监，从事过许多出版项目，包括极具独创性的《多米诺》(Domino) 杂志。现在她和家人住在纽约的布鲁克林区。

我祖母家的餐桌中央总是摆放着赏心悦目的插花，不过其中可暗藏着鲜为人知的秘密：这里面的插花至少有一半是假的。娇艳欲滴的玫瑰花、精致玲珑的满天星，其中却掺杂着红红的绢花，还有塑料的叶子；洁白无暇的康乃馨花束中隐匿着淡粉色的假花——绝对是高明的骗术。每次听到人们的称赞，祖母也常常会语气庄严地赞叹道：“精美！”

祖母总是在晚会的前一天晚上就开始专心致志地忙活她的插花。她系着帆布围裙站在水槽旁，一边让我帮忙，一边挥舞着剪刀。还记得把手指插入她用来固定花茎的花泥里的感觉，手指间密实的绿色泡沫像冻干的苔藓一样变成碎屑。每次完成后，她都会往后退上几步，审视她的作品，并向我眨眨眼，说道：“可不要把我的秘密告诉别人啊。”

她知道花儿是记忆的锚点，具有强大的力量。她的客人一见到花就会想起她款待的美食佳酿、晚会上动听的音乐，还有餐桌中央摆饰的大量的蔓生植物——粉色的、红色的、墨绿的，颜色不太协调。虽然这称不上是设计风格，但她强烈渴望想用花来创造某种令人难忘的记忆，却不只是为了点缀或时尚。她在寻找一种独特的风格，一种“如我所愿记住我”的方式。

这种如“签名”式的独特风格正是理解本书中花艺师作品的好方法。每位设计师都从自己的经历、全球和历史的影响、当地的花卉特色以及在互联网上分

享的各种设计理念中汲取灵感，创造出独具特色的花艺作品。这些风格既涵盖了阿瑞拉·切萨 (Ariella Chezar) 在一只很高的花瓶中摆设三打牡丹花的简单高贵之美，也有“花羽花艺工作室” (Bloom and Plume) 那种极富争议的“活雕塑”式的设计，还有“月亮谷花艺工作室” (Moon Canyon) 用香水月季和当地野草的随意混搭创造出洛杉矶风景中完美质朴的魅力；而“土茎花艺工作室” (Soil Stem) 在光秃秃的树上出人意料地开出白色花朵的设计则令人感受到花卉体现出的“穿越时空”之美。

幸运的是，这本书不纯粹是纸上谈兵，而包含了几十种每天可以用到的花卉设计实例。“蒙迪恩花艺工作室” (Studio Mondine) 在一个小陶瓷碗里单纯放入三朵牡丹花的设计散发出盎然诗意；“啾工作室” (Studio Choo) 对花环的极具想象力的创造向我们展示不要满足于枯燥的老传统。那些相对简洁的页面表明我们只要稍作研究，也可以领悟并实现自己的风格。虽然这本书中的花艺师来自美国各地，但他们都在插花艺术中表达了一种充满活力的新的呼声：既要不拘一格、不断创新，又要持续发展，而最重要的是既优美典雅，又贴近生活。

下一对页图：在阿瑞拉·切萨的拉维尔德农场 (Zonneveld Farm) 的花田里生长着的大波斯菊和牛奶咖啡大丽花

阿瑞拉·切萨

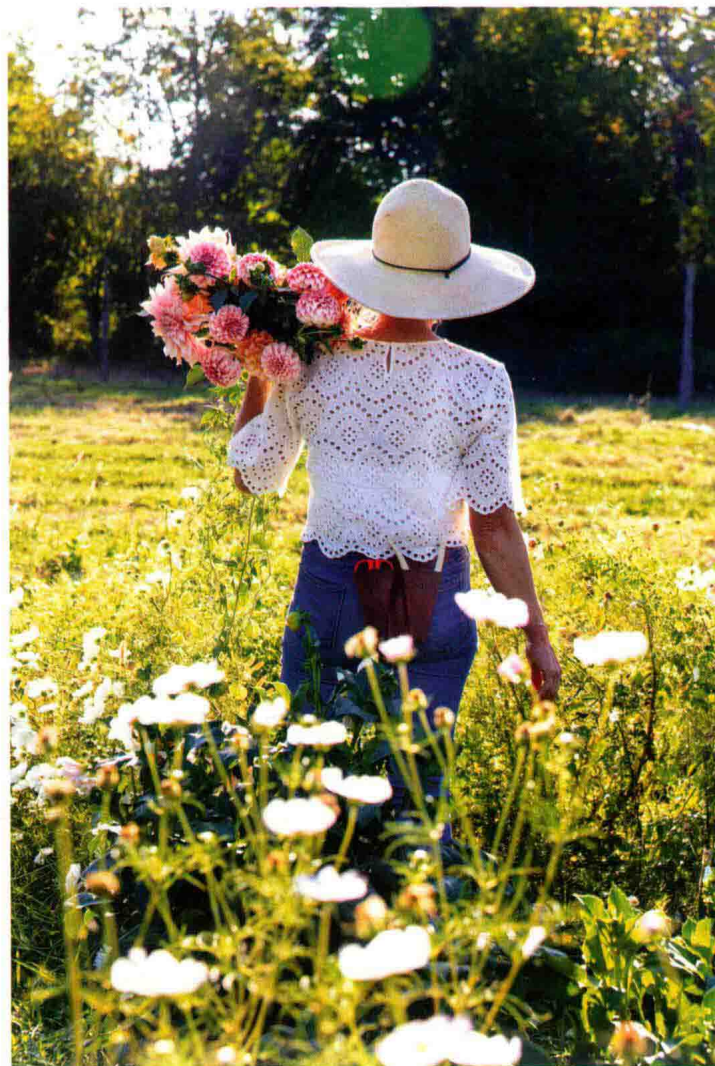
纽约，哥伦比亚县

阿瑞拉·切萨被公认为是直接从花园采集花卉、设计狂放不羁的自然唯美派的先驱，也是许多年轻设计师推崇的花艺“教母”。不过她本人也是在富有创新理念的导师的指导下才走上了这条花艺设计之路。“从小我父母以及他们的朋友就为我们树立了榜样，生活需要创造。”阿瑞拉说道。在涉猎表演和古典声乐后，阿瑞拉在一位世交的花艺和园林设计师的工作室里发现了自我。“鲜花环绕在她的周围，我从未见过如此漂亮非凡且品种繁多的鲜花。我突然意识到插花可以成为人们传递思想的媒介，这真是令人吃惊，也太令人兴奋了，从此我一直对此乐此不疲。”

阿瑞拉独特的设计风格——用最时令的鲜花体现看似松散随意，实则有机统一的设计——已经被新一代花艺师们奉为一种时尚规范。一说起人们接受她这种更加注重自然理念的设计，她依然激动不已：“看到那么多人开始采用这样的理念从事花艺设计，并用自己独特的方式诠释这种理念，真是太不可思议了！每天工作结束，我们都会把鲜花插入花瓶。当然这项工作并没有太多的创新之处，但是每个人自然而然地用自己的色彩和方式进行设计，用自己的方式创造奇迹。”阿瑞拉常常周游世界，传播自己独特的创造奇迹的理念。最近在纽约哈德逊山谷（Hudson Valley）的拉维尔德农场（Zonneveld Farm）（她母亲是荷兰人，拉维尔德是她母亲结婚前的娘家姓，意为“阳光之地”），她开始种植自己的鲜花，希望减少对进口鲜花的依赖，同时鼓励其他人也如此发展。鲜花的陪伴以及与他人共享花艺让她感到了实实在在的快乐，这一直激励鼓舞着她长达数十年的花艺设计实践。她说：“鲜花在其怒放之时所迸发出的生命力简直令人惊叹。这么多年来，鲜花的魔力和美艳依然令我神魂颠倒。事实上以亲近鲜花来谋生的感觉真是如做梦般美妙。”

由阿瑞拉开创的混搭风格，自家种植的花卉与市场花卉的狂放组合从有座脚的瓮里蓬勃而出

本页图：“再没有比种植和收获自家的鲜花更令人兴奋的事啦。”阿瑞拉说

下一对页图：从拉维尔德农场新采摘的大丽花和百日菊，以及从周围地区采集的绿植