

106
自然感
狂野之美
雕塑般精妙

花艺秘谱

美国新锐花艺工作室自然风插花 106

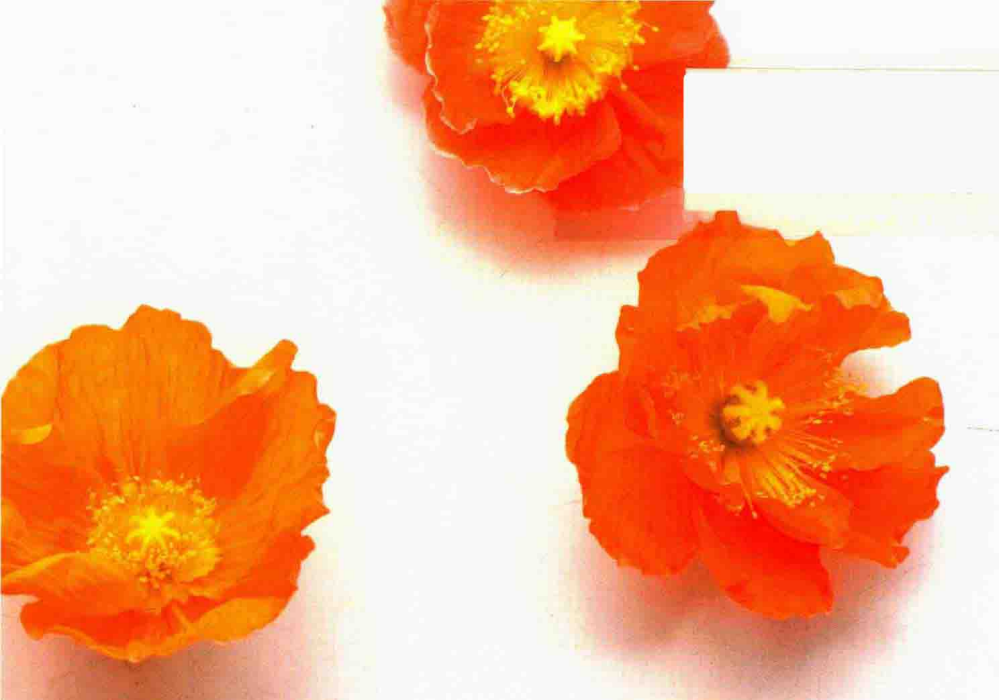
FLOWER RECIPE BOOK

[美] 阿莱西娅·哈兰波利斯 [美] 吉尔·里佐 著 [美] 佩奇·格林 摄影 何洸 译 河南科学技术出版社

FLOWER
RECIPE

花艺秘谱

美国新锐花艺工作室自然风插花

106

[美]阿莱西娅·哈兰波利斯 [美]吉尔·里佐 著
[美]佩奇·格林 摄影 何贞 译

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

First published in the United States by Workman Publishing Co.,
Inc. under the title: *THE FLOWER RECIPE BOOK*
Copyright © 2013 by Alethea Harampolis and Jill Rizzo
Photographs copyright © 2013 by Paige Green
Design by Michelle Ishay-Cohen
Simplified Chinese translation rights arranged with Workman
Publishing Co., Inc., New York, through Big Apple Agency Inc.,
Labuan, Malaysia.

版权所有，翻印必究

备案号：豫著许可备字-2016-A-0313

图书在版编目 (CIP) 数据

花艺秘谱：美国新锐花艺工作室自然风插花106 / (美) 阿莱西娅·哈
兰波利斯, (美) 吉尔·里佐著; (美) 佩奇·格林摄影; 何焯译. —郑
州：河南科学技术出版社，2017.6

ISBN 978-7-5349-8666-6

I. ①花… II. ①阿… ②吉… ③佩… ④何… III. ①花卉装饰-
装饰美术-设计 IV. ①J535.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第055194号

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市经五路66号 邮编：450002

电话：(0371) 65737028 65788633

网址：www.hnstp.cn

策划编辑：李迎辉

责任编辑：姚翔宇

责任校对：张小玲

封面设计：张 伟

责任印制：张艳芳

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：203 mm × 228 mm 印张：13.5 字数：370千字

版 次：2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

定 价：99.00元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

The image shows several dried plant specimens laid out on a white wooden surface. The specimens consist of long, thin, yellowish-green stems and clusters of small, dried, brownish flowers. The stems are arranged in a somewhat parallel fashion, with some showing small, pointed leaves. The flowers are spherical and densely packed with tiny, dried petals. The overall appearance is that of a botanical collection or a dried herb specimen.

献给我们的热爱大自然的母亲!

目 录

引言 8

备好你的工具箱 10 选择合适的花器 12 技法 14 花材表 18

A

ALLIUM 花葱 20

ALSTROEMERIA 六出花 28

AMARYLLIS 孤挺花 32

ANEMONE 银莲花 40

ARTICHOKE 洋蓟 48

ASTILBE 落新妇 52

C

CALLA LILY 马蹄莲 60

CARNATION 康乃馨 64

CELOSIA 青葙 72

CHRYSANTHEMUM 菊花 76

CLEMATIS 铁线莲 84

cosmos 波斯菊 88

CRASPEDIA 金槌花 96

CYCLAMEN 仙客来 100

D

DAHLIA 大丽花 104

DELPHINIUM 翠雀 112

G

GARDENIA 栀子花 116

GERANIUM 天竺葵 124

H

HELLEBORE 圣诞玫瑰 132

HYACINTH 风信子 136

HYDRANGEA 绣球花 144

HYPERICUM BERRY 金丝桃果 148

K&L

KALE 甘蓝 156

LAVENDER 薰衣草 160

LILY 百合 164

POPPY 虞美人 188

S

SCABIOSA 蓝盆花 224

SWEET PEA 香豌豆 248

LISIANTHUS 洋桔梗 168

PROTEA 海神花 196

T

STOCK 紫罗兰 228

THISTLE 蓟 256

LUPINE 羽扇豆 172

Q & R

QUEEN ANNE'S LACE 野胡萝卜花 200

STRAWFLOWER 麦秆菊 232

TULIP 郁金香 260

O & P

ORCHID 兰花 176

RANUNCULUS 毛茛 208

SUCCULENT 多肉植物 236

Z

ZINNIA 百日菊 268

PEONY 芍药 184

ROSE 玫瑰 216

SUNFLOWER 向日葵 244

鸣谢 272

关于作者 272

一丛枝蔓横生的金银花让我们的心为之一颤；明知花茎多刺的花园玫瑰会刺伤手，我们还是经不住它的诱惑。我们还极为推崇马蹄莲平整的线条和多肉植物单开一朵花的简单质朴。我们热爱开花植物，虽然是和切花（呃，垂死的花）打交道，但我们相信插花编排能赋予它们另一种生命力。本书中的搭配方案展示了43种主要花材，每种花都既有“独放异彩”的编排，又有与其他花材组合在一起“相映生辉”的编排。

同大多数人一样，我们并非植物学家。这本书不会深入讨论植物的具体科属或品种。我们使用植物的常用名称呼与我们打交道的那些花。书中列出了常见的鲜花颜色，但它们绝非囊括了所有的品种。我们鼓励你进一步研究自己钟爱的花朵！

基座，主打，点缀

我们创作插花的基本搭配方案是：从花与绿色植物组成的强大班底开始（基座），加入主角花材（主打），然后随意配上充满个性的几枝花（点缀），使整体显得丰满。这个搭配方案可以一次又一次地用于你能得到的任何花，能够产生极为不同的效果。用于特殊场合时就增大花材的量，想要营造更为随意的外观时则可以将其减少。

各有所好

说到搭配颜色，其规则就是不要遵从规则。使用你所喜爱的，尝试新事物，迎接惊喜。我们往往偏好色轮上彼此接近而非相对的色彩，因此我们的编排通常呈现出柔和、协调的色彩，而不是有着明显对比的色彩。不过，颜色是非常个人化的选择，因此，在选择你的“调色板”时保持开放的心态。在往花瓶里加任何东西之前，将几枝花在手上试着组合一下，看看它们放一块儿的效果如何。

动起来

在理想的情形下，插花编排恰如画作一般，会使你的目光不断从一种花材移到下一种。变换花朵的大小和形状，聚拢形成丛簇，使用诸如花穗尖和藤蔓之类的方向元素——这能将目光引向不同的方向或者给它一个休憩之处。将一朵花的头部扭向这边或那边看似简单，但也能改变整个插花编排的姿态。还有，要记住：在插花编排中，留白和间距的重要性不亚于主花，插花并不总是要挤得满满当当的。

不要害怕听从你内心的想法

如同烹饪一样，这些搭配方案可以当作指南。当你觉得已运用自如时，就开始发挥自己的天赋吧。别因为只有菊花而指示要求的是芍药，你就不采用某个搭配方案——这本书里的信息可按多种不同的方式加以使用。

无论你是想要尽可能照原样复制某个方案，或是用形状相似者进行替换，还是用完全不同的花朵来重新创造主色调，这里所展示的插花编排的基本技巧都将帮助你用手头的花材进行设计。在烹饪中，一道菜的味道可能会取决定于是用甜辣椒还是珍珠洋葱，但对于插花编排而言，有大量空间可供尝试而不会有完全搞砸的风险。

知之有益

季节性和地区性

你应该有过这种经历吧：你等啊等啊，盼着桃子上市，然后忽然有一天，每个路边水果摊和蔬果店都堆满了美味多汁的桃子，这些桃子比商场或超市里终年有售、未熟且无味的果子尝起来好吃多了。花也是一样。尽量使用本地的当季花材，这样你通常会得到鲜美的插花。

毒性

许多花材都有不同程度的毒性。如果你家中有幼童或喜欢嚼叶片的宠物，我们建议你把所有插花都放到他/它们够不着的地方。经验法则是：别吃插花，即使它们看上去美味可口。

汁液

某些花，如风信子和水仙，在剪切的时候花茎中会渗出透明或乳状的汁液。处理它们时要小心，因为这些汁液会刺激皮肤，并可能会使其他花材中毒。尽量在插花之前修剪花茎，并将其置于一桶水中数小时。在你把它们加入插花中时，不要再修剪花茎。

水和持久性

对于大多数插花编排，我们建议用洁净的清水将每个花瓶灌装到3/4满。脏水中滋生的细菌会危害花茎的维管束、阻塞导管，阻碍它们吸收水分，因此，条件允许的话最好每天换水。

如果你的水龙头上碰巧装有喷嘴，换起水来就更容易了：在水槽上方持着花瓶并将其倾斜，使脏水流出；同时在另一边引入一股新鲜流水，直到花瓶里的水全部换完。

定期换水并不时重新剪切花茎，这是延长插花生命与美丽姿态的最佳办法——无须使用任何额外的防腐剂。

插花编排还应被放置在凉爽的地方，避免阳光直晒，高温和日照都易滋生细菌。一般而言，你应使你的插花编排远离水果，因为水果会散发出导致花朵过早凋谢的天然气体。（不过我们常常不理睬这条规则，因为我们喜欢在自己的插花编排中使用水果。）

应遵循的准则

你仅需记住以下准则：

- 花瓶和桶使用之后要清洗。
- 每隔几天换一次花瓶中的水。
- 在快要将花加入花瓶时才修剪花茎。剪过的花茎暴露在空气中的时间要尽量短。
- 使工具保持锋利。钝的工具会在你进行剪切时把花茎弄变形，从而阻碍水分的正常吸收。

现在就行动，制作你的插花吧！

备好你的工具箱

我们建议你备好一个装有你全部物品的花艺工具箱，这样，当你带着你的“收成”回到家时，它们已准备就绪了。这些物品大多数可在当地的手工用品店或花店买到。一些物品，如花插，有点儿不那么唾手可得，但它们不难在跳蚤市场或网上找到（那儿有些令人惊叹的古旧样式）。

花艺粘胶 (floral adhesive)：能够将花茎粘到一起或粘到某个表面上。它也可将水果固定在签子上。

网罩花插 (cage frog)：别致的网格状花茎固定装置。

剑山花插 (pin frog)：将几根花茎固定在低矮花瓶里或将几朵花固定在简单杯子里的必需品。

花艺胶带 (floral tape)：对于缠绕花束或男士襟花不可或缺，此种胶带在拉伸时变黏，因此在缠的时候要确保拉紧它。

花艺油泥 (floral putty)：这种防水的黏性油泥能将花插固定在花器内。

橡皮筋 (rubber band)：备好不同尺寸以便轻松地将成把的花茎捆扎好，使它们在插花中保持成簇的状态。

透明胶带 (cellophane tape)：用这种胶带在瓶口做成“隐形”网格，将花茎固定在合适的位置。

花艺剪 (floral snip)：这种剪刀是剪切花材的主要工具。要确保你的剪刀极为锋利，以避免在进行斜切和分段剪切时使花茎变形。它也可用于除叶及除刺。

修枝剪 (pruner)：这种大剪刀用于对粗枝和带木质茎的花进行斜切。

花艺刀 (floral knife)：对于长斜切和除利刺而言堪称完美。

签子 (skewer)：用来给多肉植物和水果制作“茎秆”。

花艺铁丝 (floral wire)：有不同直径和长度可选，用来穿起多肉植物及水果，以及将它们固定在展品上。

花环架 (wreath frame)：塑料或铁丝制成的模架，用作花环的基底。搭配的花材用花艺铁丝固定在架子上。

防水胶带 (waterproof tape)：用于将网罩花插或六角网固定在花器里。和透明胶带一样，它也可用来在花瓶口上做出网格，以使花茎固定在合适位置。我们将它缠绕在孤挺花等的花茎下端以防裂开。

桨式卷轴铁丝 (paddle wire)：扁扁的一卷铁丝，有不同直径可选。用来连续地将花材缠绕到花环架上。

绑扎用铁丝 (bind wire)：这种纸包铁线非常适合用来将花环和沉重的枝条固定在展品上。

六角网 (chicken wire)：可固定花茎。其用法是将可弯曲、带外皮的六角网团成球体，置于形状特殊或大型的半透明花器内。

小水瓶 (water tube)：用来使单枝花保持水分的盛水小容器。

打火机 (lighter)：用来灼烧和封闭虞美人等的花茎。

选择合适的花器

在你进行插花编排之前，花点儿时间来选择那些能够凸显花材惹你喜爱之处的容器。高挑、呈弧形的郁金香，与能凸显它们修长、平整线条的简单、透明的花瓶颇为相配。一束美丽、盛开但枝叶不够可爱的毛茛，最好展示在你钟爱的茶杯里，花朵归拢为紧凑的一小丛。

用你的花器来创作插花编排也很有效。将放在各自花瓶里的单枝花组合起来，是一个超级快速而简单的创作别致花艺展示的方法。应当选择一个共通的元素来使整个展示联为一体，以免让它看起来像个大杂烩。举例来说，如果你使用了不同种类的花，那么用同一种瓶子观感更好；如果瓶子是不同的，则应该使用同一类型的花或颜色。

花材几乎可在任何一种容器中进行编排，因此，请随时留意可用作花器的有趣物件。将矮罐嵌在从农贸市场淘来的可爱草莓纸盒中，或是将几个软塑料杯装进古色古香的奶酪盒里，你也许就能找到喜爱的新“花瓶”。

另外，要确保你的花瓶一直是清洁的，并且盛的是新鲜的清水。

积累起的小小花器收藏让你得以“构筑”各种各样的插花编排。以下这些是我们在本书搭配方案中最常用到的花器。

金属罐和广口瓶 (can and jar)：尺寸标准，易于得到。它们对于小型、随意的插花编排而言堪称完美。收集各种规格，以配合你的风格与家居装饰。

带棱纹的高玻璃花瓶 (tall, fluted glass vase)：十分适合大型、开阔的插花编排。它们使花茎得以散开，让花朵可以大大开放而免于挤在一起。

低矮、宽口、椭圆形或圆形的非正式容器 (informal low, wide, oval or round vessel)：适于低矮的插花编排，如餐桌中心摆饰。

结实的陶瓷花瓶 (sturdy ceramic vase)：对于较重、可能会令较轻花瓶翻倒的插花编排是理想之选。

细口小花瓶 (bud vase)：对那些精致的单枝花而言必不可少。

个性物品 (personality piece)：原本并非花瓶，但很适合这一用途。水罐、奶壶、瓮、奖杯及木盒都可被用作花器，只要它们不漏水，或者里面衬了不漏水的容器、衬里。

低矮托盘 (low tray)：十分适合餐桌中心摆饰或咖啡桌的插花编排。附加的花插或六角网使得用花材填满它们成为小事一桩。

高窄瓶 (tall narrow bottle)：是单朵大花或仅含几枝轻盈花朵的高挑组合的理想之选。

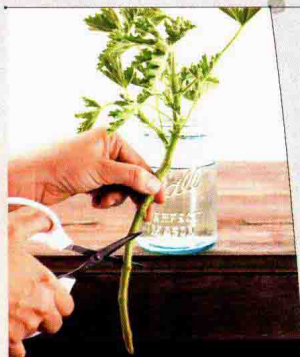
透明窄花瓶 (narrow clear vase)：为展示有趣的花提供了一个舞台。

精美有足碗 (fancy pedestal bowl)：在需要的场合里会赋予餐桌中心摆饰更为精妙的外观。

除非另有说明，此处列出了你在采用本书中的搭配方案时要铭记的一些一般规则。

剪切技巧

估量要剪切的花茎

在进行任何剪切之前，弄明白你的花茎将会怎样被置于花瓶之中是很重要的。把花瓶放到工作台面的边缘，在它前面手持花茎进行比照，这样你可以看出叶片和花朵会处在什么位置。一旦你确定了所需要的长度，就将较低处的叶片除去，然后用下面的剪切法进行修剪。

刚开始剪切时把花茎留得长一些，如有需要你就可以回头剪切得短一点。不管怎么剪切，要尽量缩短剪切过的花茎暴露在空气中的时间。如果你剪切了一枝花茎，然后为了接电话不得不把它搁到台面上，那么在你把它放入水中之前再修剪一次。

斜切

沿锐角剪切会在花茎上形成更大的表面积，这会增强花茎对水分的吸收。我们在所有器材上使用斜切，除非丛簇挤得太紧使斜切难以施行。另外，花束中的花茎通常采用平切，因为这样看起来更平整。

剪切木质茎

这种剪切法适用于粗壮、硬质、难以吸收水分的木质茎。先用你的修枝剪进行斜切，然后垂直向上剪开花茎约2.5厘米。

分段剪切

适用于小树枝、小花枝和有多个分叉的长茎。这种方法会让你从一枝花茎上得到数个部分。在低矮的插花中，尽可能多地使用来自高挑花茎的花朵和枝叶，这种方法再合适不过了。如果你对木质茎使用分段剪切法，要确保在插花中将任何看得见的剪切端用周围的花材遮挡起来。

打理花茎

除叶

从花茎上除去多余的叶子（在调整过花茎长度之后），以免任何浸水后会腐烂的材料进入水中。除去下部的叶子，但你可以将花茎上余下的叶子靠在花瓶上用作支撑。有的叶片可用手轻轻摘下来，有的叶片则需要使用花艺剪。

除刺

刺可以为插花编排添加有质感且有趣的元素，但对于要常用手拿的花束和组合来说会带来不便。避免使用除刺器，它们往往会将花茎的几层皮连着刺一块儿削去。相反地，用你的花艺剪或刀子将刺轻轻削剪掉，使花茎的损伤尽量小（也别伤着自己）。如果你在同特别“凶”的家伙打交道，要记得戴上园艺手套。

灼烧花茎

用打火机灼烧花茎可使其封闭，从而防止重要的养分渗出将水污染。我们发现，灼烧虞美人等的花茎可使它在相当长的一段时间内保持花朵开放、毫发无损。这一技巧很简单，将新剪切的虞美人等的花茎末端在打火机火焰中停留数秒即可。

蘸明矾粉

为有助于防止绣球花等萎谢，将其花茎在明矾粉中蘸一下。明矾粉一般可在杂货店买到。将明矾粉置于浅浅的小碟子中，对绣球花等的花茎进行斜切，然后立即将花茎的底部蘸上明矾粉，使切口上附着一层，再将花茎置于花瓶中。由于明矾会使水变混浊，你需要尽量选择透明的花器进行插花编排。

加铁丝和插签

给羽毛加铁丝

在羽毛的末端加上铁丝，这会给它装上一段长一些的“花茎”，使其可以添加到花束和插花中。将一根羽毛置于一段铁丝的中点，用铁丝绕着羽毛的末端缠上数圈，直到它被牢牢地固定。再把铁丝的两端向下对折，并相互扭紧，形成一根“花茎”。最后用花艺胶带将铁丝裹缠起来。

给多肉植物插签和加铁丝

烹饪用木签可用来为头部较重的多肉植物制作长一些的茎。最简单的方法是：将多肉植物从根部剪切下来，留下尽可能长的茎部残端，然后仅需将一根签子穿透茎部残端，直抵多肉植物的底部。小心不要让签子从顶部冒出来！要得到更整齐、更耐用的“茎秆”，在开始长叶子部位的正下方，将花艺铁丝沿垂直方向穿透茎部至一半长度。将铁丝的两端绕着茎部缠几圈，沿签子向下弯折。最后缠上花艺胶带。如果你使用的是较小、不需要多少支撑的多肉植物，用适当长度的粗铁丝代替木签，按以上指导操作即可。

给水果插签

对于支撑插花中水果之类的较重物体，木签再合适不过了。考虑好在插花中你想把水果以什么样的角度放在什么位置，然后在你想让“茎秆”长出来的那个点上挤少许花艺粘胶。粘胶会在木签和水果之间形成密封层，防止水果乱滑动。趁粘胶还湿着的时候，让木签穿过粘胶，刺进足够深的地方，使木签能够支撑水果的重量。粘胶会在几分钟后变干，水果就可以使用了。

给花朵加铁丝

我们常用铁丝把耐久的花朵穿到花环或头饰上，因为粗重的花茎在这种类型的设计中并不可行。从花茎上剪下一朵花，小心地用花艺铁丝垂直戳穿花的整个底部。将铁丝的一半推过去，然后将铁丝的两端贴着花茎弯折向下。将铁丝剪至需要的长度，最后缠上花艺胶带。在某些情况下你只需将铁丝穿过去，然后用它把花固定到你的编排上而无须缠胶带。对于花茎中空、易受损伤的花，另一个做法是小心地将一段粗铁丝穿入整个花茎，直达花朵，以提供额外的支撑。

关于花泥的说明

花泥多年来被花艺师用来解决支撑、保水及插花中花材的固定问题。我们有意识地不使用花泥，是由于它会释放出化学物质，无论是以有害粉尘的形式散布在空气中，还是被留在垃圾填埋区里——在那儿它永远不会分解或降解。