

花艺隐藏着植物自由的灵魂，
隐藏着设计师从自然中获取的诗意……
芳菲隐于侧，静待有心人。

Foraged Flora
隐藏的花艺

[美] 路易莎·罗巴克 著
[美] 萨拉·朗斯代尔
[美] 劳里·弗兰克尔 摄影
李天骄 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

隐藏的花艺

[美] 路易莎·罗巴克 著
[美] 萨拉·朗斯代尔
[美] 劳里·弗兰克尔 摄影
李天骄 译

图书在版编目 (C I P) 数据

隐藏的花艺 / (美) 路易莎·罗巴克
(Louesa Roebuck), (美) 萨拉·朗斯代尔
(Sarah Lonsdale) 著; 李天骄译. -- 北京: 中国摄影
出版社, 2018.6

书名原文: Foraged Flora
ISBN 978-7-5179-0758-9

I. ①隐… II. ①路… ②萨… ③李… III. ①插花—
装饰美术—图集 IV. ① J535.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 127296 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2017-7724
Copyright © 2016 by Louesa Roebuck and Sarah Lonsdale

Photographs copyright © 2016 by Laurie Frankel

“Conversation in Front of a Helicopter” from Angel
in the Deluge, copyright © 1993 by Rosario Murillo,
reprinted by permission of City Lights Publishers

Candied Rose Petals recipe from My Pantry,
copyright © 2015 by Alice Waters and Fanny
Singer, reprinted by permission of Clarkson
Potter Publishers

隐藏的花艺

作 者: [美] 路易莎·罗巴克、萨拉·朗斯代尔
摄 影: [美] 劳里·弗兰克尔
译 者: 李天骄

出 品 人: 赵迎新

策划编辑: 张 韵

责任编辑: 丁 雪

装帧设计: 冯 卓

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印 刷: 天津图文方嘉印刷有限公司

开 本: 16 开

印 张: 17

版 次: 2018 年 7 月第 1 版

印 次: 2018 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0758-9

定 价: 168.00 元

版权所有 侵权必究

路易莎有着独特的天赋，是一位不可多得的天才。她十分擅长搜集植物，并将它们创作成活雕塑般的艺术作品。《隐藏的花艺》的巧妙之处在于，它将路易莎的那些短暂易逝的作品，以书籍这样永久的形式展现给我们，翻动纸张，仿佛身临其境一般，美妙而惬意。

——美国摄影大师托德·塞尔比（Todd Selby），著作有《可食用的塞尔比》（*Edible Selby*）、《塞尔比在你家》（*The Selby Is in Your Place*）等

路边的茴香、繁花盛开的树木、花园中的玫瑰、小巧玲珑的紫罗兰……这些植物有的普通寻常，有的十分罕见；有的其貌不扬，有的绚丽多彩。《隐藏的花艺》从全新的角度展现了花卉和插花艺术，激发人们擅于发现身边事物美感的潜力，让人们去顺应当地花卉和植物的季节性变化，从第一朵花瓣的绽放，到枯萎的种荚的形成，呼吁人们去接纳并感受生命中不同阶段的美丽。

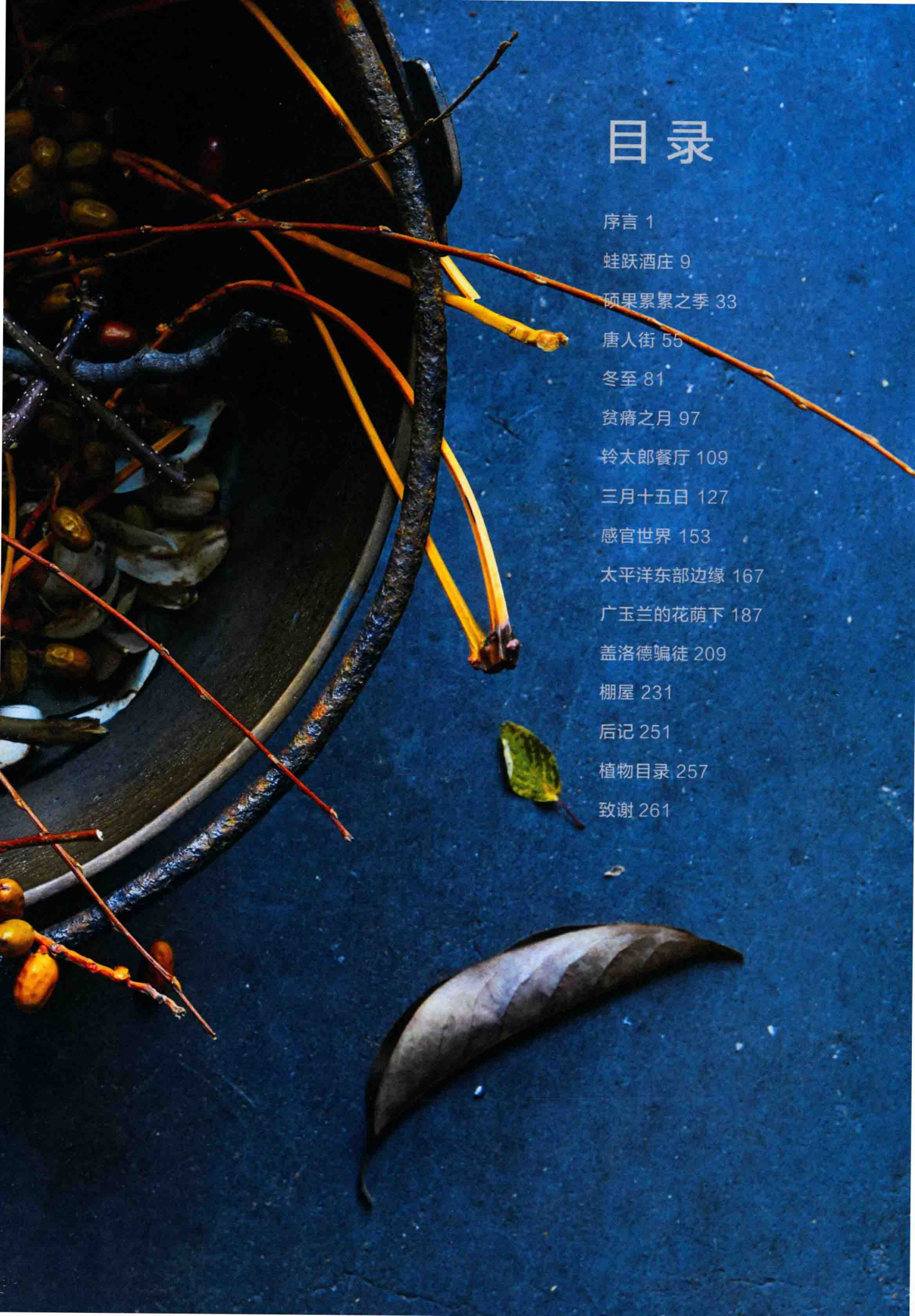
本书按照季节来编排，趣味横生，给人以无限灵感，每一章聚焦在一些大型或小型的花艺创作上，这些创作由花卉和植物构成，创作发生的时间和地点各不相同，而植物材料的搜寻、采集也是因地取材。作者们反复思量揣度那些令人赞叹不已的组合搭配、作品规模的重要性、原始植物材料是否匮乏或充裕，以及造成这种现象的环境因素等问题。

摘下芬芳茉莉花枝的一条卷须，采集一些缀满鲜花的巨大的槲寄生树枝，或者编制一个月桂枝条的花环……《隐藏的花艺》正吸引我们用心发掘自然之美。

This translation published by arrangement with Ten Speed Press, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

序言 1

蛙跃酒庄 9

硕果累累之季 33

唐人街 55

冬至 81

贫瘠之月 97

铃太郎餐厅 109

三月十五日 127

感官世界 153

太平洋东部边缘 167

广玉兰的花荫下 187

盖洛德骗徒 209

棚屋 231

后记 251

植物目录 257

致谢 261

记录的每一个想法
恰似一条小径
通往
森林的深处

——《黑哟卡之歌》(Song of Heyoehkah)
荷耶梅约斯特·巨风¹(Hyemeyohsts Storm)

序言

当我写这篇序言时，我忠实的朋友碎碎(Scrap)，正趴在我的腿上。

碎碎是一只混血母犬，是由吉娃娃、腊肠犬和梗犬这三个品种杂交的后代。她大约8千克重，身体健壮有力，线条近乎完美，几乎没有一点多余的脂肪。自我4岁以来，我就一直把各种流浪的动物带回家，在这些动物当中，碎碎大概是我救助过的最聪明的一只。她脚步异常敏捷轻快，原地跳跃的高度可以达到1.5米。捉老鼠是碎碎最痴迷的活动。碎碎喜爱探索，优雅迷人又不失天真活泼；碎碎健康的皮毛光滑而柔软，目光炯炯有神；碎碎乖巧顺从，从不犯错误；碎碎爱我，但是更爱她的奶酪……对我来说，碎碎简直是无比完美啊！

为什么要提起我的狗呢？

因为碎碎是我从洛杉矶中南部地区救助的小犬。

碎碎不是什么来自澳大利亚的转基因抗病品种的拉布拉多犬，也不像壮硕而嗅觉灵敏的大猎犬那样在野外以猎捕鸟类为乐；碎碎并非进口品种的爱尔兰梗犬或者诺威奇梗犬，也不是那种对我来说标识性太强的法国斗牛犬。

她是一只“杂种”犬类，不知道

“杂种”这个词人们是否还熟悉。

当时我们在洛杉矶中南部——这个城市中暴力事件最为频发的地区，多亏朋友的介绍，碎碎遇到了我们，并成了我们家不可分割的一部分。

我深爱着碎碎。

同样，以这种方式，我渐渐接触到花卉艺术，使之融入我的生活，并最终以此为业。实际上，早在4岁的时候，年幼的我就已经热衷于将流浪动物和野生花卉带回家，展示给我的母亲，想来我早已领会到这样的“拾遗”精神。

其实，在我们面前，有着无尽的美丽与馈赠，等待着我们去发掘、接纳并拥有，只要我们能够去发现这样的美。

幸运的是，我现在居住在加利福尼亚州，这是一个无比美丽而丰饶的地方。一年的任何时节，无论是在朴实的别墅小院中，还是平日里经过的道路两旁，那些植物都在极力博取关注，渴望着被人采下并带入室内。

选我吧！带走我吧！

当然，现在还无须一一列出这些植物，因为本书将要向各位展现的，正是关于我所居住的生态环境之中，在每个月份，一些植物蓬勃生长、开花、结果，直至优雅地死去这样的自然过程的记录。

究竟是因为什么，那些来自大洋彼岸、从新西兰空运而来的牡丹会让我望眼欲穿？为什么我希望在七月买到冬季的水仙，或是能够在九月添置一些紫丁香？为什么在初秋时分的纽约，我想要找到罂粟花？又是因为什么，来自日本的充满异国情调的毛茛花会闯入我远在海州的花店？

为什么地球总是能够即刻给予我们如此完美的馈赠？

我深信不疑的是，每个年代，在

1. 荷耶梅约斯特·巨风1935年生于美国蒙大拿州，是一位玛雅血统的印第安女人，是部落里杰出的酋长和巫医，更是一位药轮携行者与导师。

文明发展的过程中，那些富有“异国情调”的、不寻常的、珍稀的、不易栽培的、来自“东方”或者其他大陆的花卉，人们对其产生的渴望如今早已不复存在；我也希望这种观念终将淡出人们的生活。

为心仪的女士献上一束香气醇厚的栀子花，反季节的花朵难觅，需要从遥远的异国他乡空运而来。曾经，这样的举动展现着一个人的财富和地位，奢华至极，以至于很少有人能够有幸得到，或者负担得起（我觉得我们地球人可能无福消受这样的奢侈）。而在果园摘的一枝苹果花，或者在小河边采集的一束勿忘我，则少了几分浪漫和魅力。一大捧新鲜的旱金莲花，抑或亲手扎起的一束宅院中的野蔷薇，几乎无须从外地进口；亮蓝色的琉璃苣、从种子开始培育至开花的百里香、一捆茴香搭配野胡萝卜花，甚至一枝形态完美而自然的木兰花，也都不会是一位绅士的选择。

然而我的观点恰恰相反。实际上，就在我们住所附近的自然界中，每一天都充满了奇迹。时而浪漫，时而不可思议，时而被人忽视，时而令人陶醉，时而难以捉摸，有时甚至带有“侵略性”。这样的植物群落，我们完全能够也理应将其带入我们的住所，填充我们的日常生活，用爱相互熏陶、浸染。

于是，在不同季节，我们吃遍了居所方圆 32 公里内几乎所有的应季水果和蔬菜，同时也以如此方式创作着我的花艺作品。久而久之，这样的生活愈发使我领悟到：一年之中，只有在同一时节甚至同一月份中共同生长的植物群体才最美丽、最相衬。

路旁的黑莓，与“塞西尔·布伦纳”玫瑰，以及一株孤单的古老的绣球（感谢当初栽种它的那位先人）纠缠交错

在一起，沿着道路的走势生长蔓延。于是，我剪下它们的枝叶，进行了一次创作，将其安插布置，尽最大可能还原了它们生长时的自然形态。为了使作品显得活力十足，也可以使用茉莉花作为陪衬，放置在室内，视觉上将更加柔和，闻起来也香甜宜人。

有一个冬天，我出门办事，驾车向北部地区行驶。当穿过奥列马山谷时，田野中一片鲜红、明黄和橙黄色映入我的眼帘。那是成片不同种类的柳树，只要有水的地方，就有它们的踪迹，仿佛在与翡翠湾的其他树木竞相争辉；而银灰色的松萝，仿佛纱帐一般萦绕悬垂，覆盖在橡树的枝干之上。如果足够幸运，某些年份我们还可以见到鲜红色的石楠树浆果。尽管并不热衷于节日庆祝，但我依然情不自禁地联想到冬至日，想到圣诞花环和各种装饰品，它们源于这里的茫茫原野、幽僻山谷，这个我称之为家园的神圣之地。

当新的一年到来，我们的庭院变得一片生机盎然。金莲花的叶片翠色欲滴，酢浆草绽放出鲜艳的黄色花朵，琉璃苣叶子硕大无比，细长茎干的天竺葵散发着薄荷气息。总会有一两枝倔强的玫瑰开放，我会把它加入到卧室里的花艺作品中去。而年初第一朵玉兰花的绽放，总能够使我欣喜若狂。华丽的滇藏木兰也毫不逊色，它有杯碟状的硕大花朵，花瓣底部呈暗洋红色，渐渐过渡至浅黄色或淡淡的粉色。忧郁的深紫色花朵则点缀在电灯花的藤蔓之间。

进入二月，便迎来了紫荆花的花期，这时候的玉兰已然花团锦簇，梅花沁人心脾的甜美弥漫在空气中。三月则是紫丁香和紫藤花的季节。四月、五月、六月……

——路易莎·罗巴克（Louesa Roebuck）

数年前，我和路易莎共同完成了几篇关于花卉和植物的文章，那些花卉和植物来自加利福尼亚州马林省的西部地区，是路易莎从家中庭院和道路两旁搜寻采集而来的。她的作品的设计布置强调整体构造，自由随性，充满了无限活力与乐趣。采集植物是一种古老的方式，尽管如此，她的作品却有着超前的意义，甚至显得激进。这就是多年以来，路易莎一直全身心投入的事情。

观察和收集我们身边的事物，是推崇当地应季食物这种观念的自然延伸，我们都赞同这样的方式。同时，记录下一整年收集的植物花卉的做法

意味着什么，我们拭目以待。我们对遵循季节规律这个观念很感兴趣，但是，我们希望能够通过一种更加透彻深入的方式将其表达出来。所以，我们一年到头都在不断进行创作设计，并将作品拍摄下来，而这些作品都仅仅使用当季才有的植物作为材料。

我们开始着手安排今年的计划了，花艺作品的材料将受到一定限制。我们将在开阔的公共区域搜寻采集植物，或者去收获之后的花园和农场捡拾遗落的植物。我们拜访了那些家中生活空间布置最能体现出季节性的朋友或熟人。这使我们得以证明每一个独特的环境都和花艺作品交相辉映，有着美学上的紧密联系。

同时，我们对加利福尼亚州深切的热爱和感激之情也洋溢在本书的字里行间。我们都是移民到这个州的异乡人，感谢这里温和宜人的气候、美丽而富饶的广阔土地。即便是在历史上一次大干旱的第三年，这里凭借丰富的天然资源也依旧提供给我们进行搜寻和收集植物材料的条件。然而，本书中蕴含的却是最普遍的哲理，无论你居住在何地，都应该去亲身体验、观察，从而对那里的景观有更深入的领悟。

在英国的时候，我还是个孩子，每天上学放学的路上都会经过各种城市街区的花园，我会给每个花园进行评分（显然天生就是要当一名花艺编辑啊）。当我11岁的时候，我们家便搬到了这个国家。那时的我感到十分恐惧，因为往日熟悉的城市景观不再出现，取而代之的是远处起伏的山丘和放牧的绵羊。然而，最深刻的记忆，要数那些厚实的英式灌木篱墙，还有在夏末季节采摘野生黑莓，以及在花园中避开荨麻丛的经历。正是这些原始的记忆，把我们的过去和现在紧密相连。

在20多岁的时候，我在东京居住了大约10年之久。那时我还没有来过美国，第一次见识到高耸的摩天大楼就是在东京。现代化的混凝土建筑丛林、传统的木制房屋以及周边的寺庙——这座城市便是这些元素的精彩组合。陈旧与新鲜在一起搭配得竟如此紧密，置身其中，你需要一种更加微观的视角来观察世界。在房屋外面排成一排的几只花盆便是一座花园；而独独一朵花苞的绽放，就能预示着整个春日的到来。日本人对于四季的庆祝强调了这种观赏世界的方式。在这样的文化氛围中，微观的文化符号迎接着每一个季节的到来。日常生活中，这样的细微之处充满了诗意般的音调。

后来，当我搬迁到美国的西海岸后，这个观念彻底被打破，我变得不知所措起来。这里的一切都如此之大，食物、汽车、当地人的身材，当然还有他们的家。顿时所有细微的事物都变得无足轻重，有时甚至显得丑陋。这里风光无限，极目望去，是广袤无边的景象，漫长的沙滩、无尽的地平线，地球的弧度尽揽无余。我不得不重新开始审视，以适应这巨大的画面

感。加利福尼亚所展现的一切正是这种规模的宏观景象。

在圣弗朗西斯科湾地区居住的那几年，我结识了路易莎。到现在我还留着她卖给我的几件珍贵的衣物。不过我们第一次合作是在几年前进行一场活动的空间布置，当时她运来了一大堆的月桂和茴香。虽然我能认得出那些植物，但是当我在工作中近距离接触它们时，才渐渐开始注意到它们的气味、纹理、形态。当活动结束后，我开始留意到随处可见的茴香和月桂，在花园中，在田野上，在道路的两旁顺势生长。这既不是微观的存在，也并非宏观的景象，只是我的视野随着我生活的环境的变化在调整。其实我能够看到更多。

后来，当我们在创作中再次接触到木兰时，曾经看起来笨拙粗劣、毫无吸引力的它，竟也变得气质非凡。不仅如此，就像月桂和茴香那样，原来木兰也是随处可见的。我以前怎么忽视了它们？对我来说，这不仅仅是近距离观察导致的变化，这是我拥有的新能力，使我重新开始观察整体的风景，不仅仅是从自然地理环境，更能从季节的循环来发现它的美。这是一个更为全面、更原始的观察方式。我和路易莎在一起工作，时间越久，就愈加善于观察和欣赏那些长久以来一直在我眼前，我却熟视无睹的植物。

——萨拉·朗斯代尔（Sarah Lonsdale）

蛙跃酒庄¹（Frog's Leap Winery）

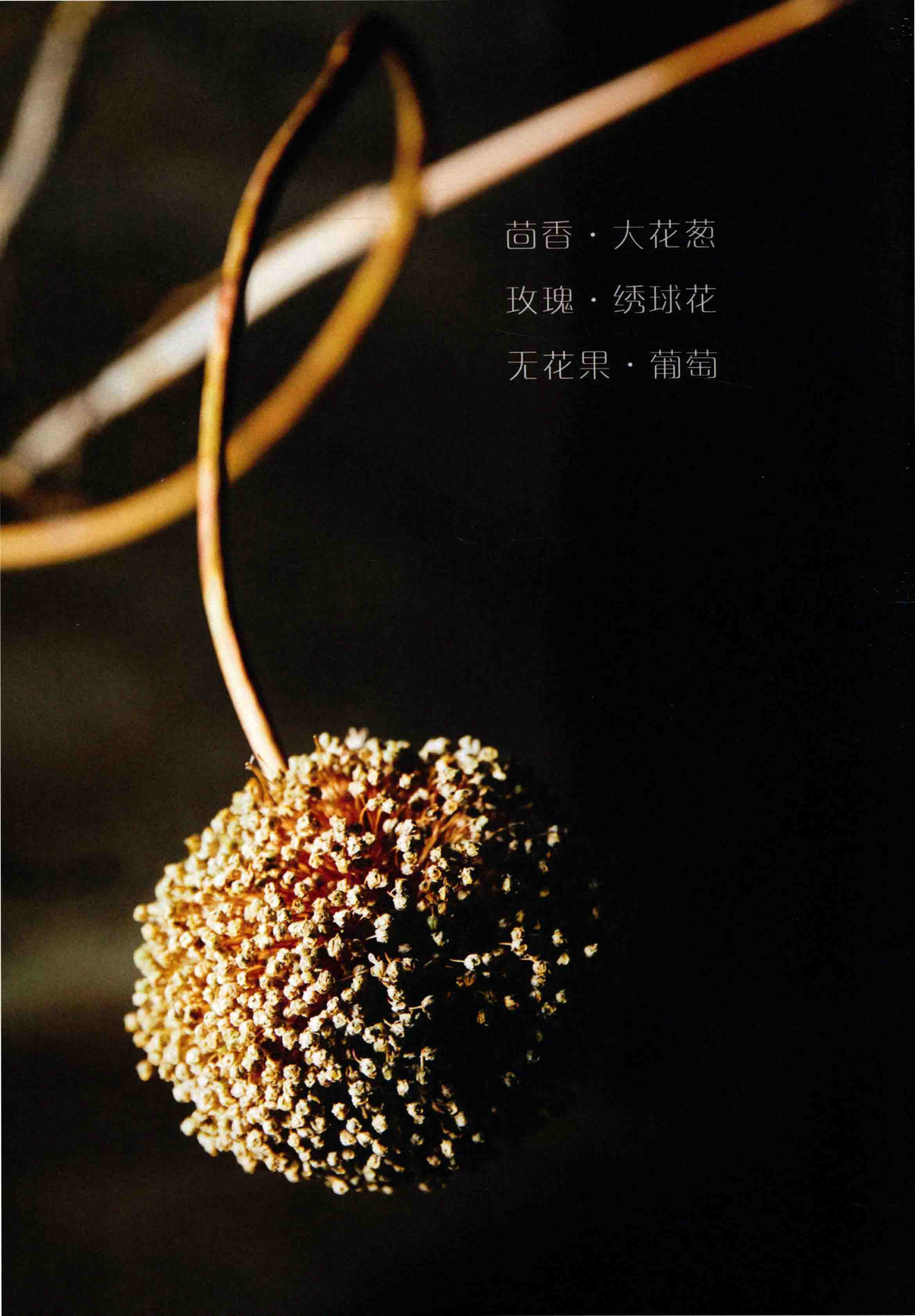
九月

地形在旅途中逐渐变化着，伊扎（Iza）下意识地记录着他们路过的每一处风景的细节，特别是那些植被。伊扎可以从很远的距离观察到叶子形状和茎干高度的变化，虽然会有一些植物、几朵花、偶尔的一棵树或是灌木是她从未见过的，但是它们对于她来说并不陌生。即便并非亲身经历，在她脑海深处也有一段关于它们的记忆。即便有如此多的信息储备，最近，伊扎还是见到了一些对自己来说完全陌生的植被，如同乡村一般陌生。她本希望能够更近距离地进行一番调查——所有女人都对未知的植物生命充满好奇。虽然这意味着要去获取新的知识，但是对当下的生存问题是相当必要的。

——《洞熊的家族》（*The Clan of The Cave Bear*）

琼·M. 奥尔（Jean M. Auel）

1. 蛙跃酒庄位于美国纳帕谷（Napa Valley）的卢瑟福（Rutherford）产区。近年来，纳帕谷流行生产果香浓烈的葡萄酒，蛙跃酒庄就是生产这种新风格葡萄酒的典型代表。

茴香 · 大花葱

玫瑰 · 绣球花

无花果 · 葡萄

