

Fall in Love  
with

# NATURAL

Floral Design

爱上自然风

JOJO 主编

The FLOWER VISION  
花视觉

中国林业出版社



THE FLOWER VISION

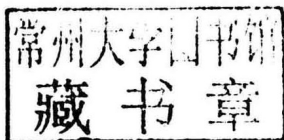
花视觉

# 爱上自然风

---

Fall in Love with Natural Floral Design

JOJO 主编



中国林业出版社

Fall in Love  
with  
NATURAL  
Floral Design  
爱上自然风

策划编辑：何增明 印 芳

责任编辑：印 芳

装帧设计：刘临川 张 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

爱上自然风 / Jojo主编. -- 北京：中国林业出版社, 2017.5  
(花·视觉) (2017年7月重印)

ISBN 978-7-5038-9006-2

I. ①爱… II. ①J… III. ①花卉装饰—装饰美术IV. ①J525.1  
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第085819号

中国林业出版社·环境园林出版分社

出 版：中国林业出版社  
(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

电 话：010 - 83143565

发 行：中国林业出版社

印 刷：北京卡乐富印刷有限公司

版 次：2017 年 6 月第 1 版

印 次：2017 年 7 月第 2 次印刷

开 本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张：11

字 数：280 千字

定 价：58.00 元

# 目录

## Contents

- 3 还原自然，回归本心
- 6 自然的才是美的
- 9 插花常用花材
- 14 自然风格花束制作示范一
- 16 自然风格花束制作示范二
- 19 白绿色系作品示例
- 51 橙黄色系作品示例
- 77 粉色系作品示例
- 105 蓝紫色系作品示例
- 125 红色系作品示例
- 159 缤纷色系作品示例
- 173 协作花店 / 花艺工作室
- 175 特别感谢

THE FLOWER VISION

花视觉

# 爱上自然风

---

Fall in Love with Natural Floral Design

JOJO 主编

中国林业出版社



Fall in Love  
with  
NATURAL  
Floral Design  
爱上自然风

策划编辑：何增明 印 芳

责任编辑：印 芳

装帧设计：刘临川 张 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

爱上自然风 / Jojo主编. -- 北京：中国林业出版社, 2017.5  
(花·视觉) (2017年7月重印)

ISBN 978-7-5038-9006-2

I. ①爱… II. ①J… III. ①花卉装饰—装饰美术IV. ①J525.1  
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第085819号

中国林业出版社·环境园林出版分社

出 版：中国林业出版社  
(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

电 话：010 - 83143565  
发 行：中国林业出版社  
印 刷：北京卡乐富印刷有限公司  
版 次：2017 年 6 月第 1 版  
印 次：2017 年 7 月第 2 次印刷  
开 本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16  
印 张：11  
字 数：280 千字  
定 价：58.00 元

# 还原自然， 回归本心

Emma Marris说，任何有生命存在的地方，有不同物种聚集的地方，有各种生命欣欣向荣的地方，都是自然。大自然其实就在我们身边，对于自然的灵感并不是一定要去山里、森林里、公园里寻找，也许是楼下小区的一片草地，也许是你家阳台种的几棵植物，抑或是你无意中路过的那片长满杂草的空地。Nature Is Everywhere。自然界中，有很多值得我们学习的东西，从自然中攫取灵感来进行设计，已经是现代花艺设计师的必修课。我喜欢自然风格花艺设计里植物本身美感的展示，没有任何扭曲和夸张，就是那么自然而然地存在着，植物本来的样子就很迷人。其实，在这个世界上，能够打动我们内心的东西，从来都不会很复杂。

人世浮沉，黑白浑浊，鱼龙混杂，不乱于形，不惑于心，坚守己身，但求本心。这是自然的另一种概念。不追求形式的夸张，外表的浮夸，遵从内心，回归生活的本真。安于本心，也是一种自然。

“花视觉”系列丛书《爱上自然风》里有100多例国内新锐花艺师创作的自然风格花束作品，灵感取自自然，还原自然，回归本心，也许你也能从中得到一些启发。

JoJo

2017年4月1日

THE FLOWER VISION  
花视觉







# 目录 Contents

|     |              |
|-----|--------------|
| 3   | 还原自然，回归本心    |
| 6   | 自然的才是美的      |
| 9   | 插花常用花材       |
| 14  | 自然风格花束制作示范一  |
| 16  | 自然风格花束制作示范二  |
| 19  | 白绿色系作品示例     |
| 51  | 橙黄色系作品示例     |
| 77  | 粉色系作品示例      |
| 105 | 蓝紫色系作品示例     |
| 125 | 红色系作品示例      |
| 159 | 缤纷色系作品示例     |
| 173 | 协作花店 / 花艺工作室 |
| 175 | 特别感谢         |

# 自然的才是美的

## 美就在大自然

自然的拉丁语为Natura，英语是Nature，其含义为：天地万物之道。当然，广义的来说自然也是自然界、宇宙、我们生活的这个物质世界。现在也指自然界中的现象、人的自然本性亦或是自然情感。《说文解字》一书中讲到自然是这样说的，“自，始也”，“然”则兼有“是”和“这样”的意思。如此看来，所谓自然其实是事物的自身，自然就是事物最初存在的状态。有关文献中最早关于自然的意思是指植物。

一粒种子，一片落叶，一朵花开，一泓清泉，一缕阳光，自然的一切都是美好而简单的。从自然中获得灵感进行设计也是当今所有设计师的必修课之一。罗丹曾说，“但愿自然成为你们唯一的女神。对于自然，你们要绝对信仰。你们要确信，自然是永远不会丑恶的；要一心一意地忠于自然”。大自然千姿百态：天空的漫无边际、大海的波澜壮阔、土屋的炊烟缕缕、晨曦的柔光梦幻、古道的沧桑逶迤、湖水的潋滟潋滟、山岩的钟灵鬼斧、阳光的灼热灿烂、雨雾的迷蒙缥缈、枯树的苍劲斑驳、幼苗的生机盎然，这些无不呈现出奇妙无限、变幻无穷的自然之美。

大自然就是一座宝库，能给人诸多灵感，而美好就其间。

## 自然之于花艺

花艺设计师从自然界的植物中获得材料，利用各种手法创造出各种各样他们所理解的自然世界来，自然在此刻成为了一种自我对自然的表达。他们借景抒怀、寓情于景，使自我的审美理念、精神追求找到了抒发的物体依托。在这种特定的情景中，人与物、情与景融为一体。自然一旦融入了花艺师的情感，便激发了花艺师的创造激情，使之成为他们“借题发挥”的对象。他们创造出各种他们所理解的自然，凭借对颜色和植物本身的感受力，花、叶、枝在他们手中变成了一个个极其生动的设计，达到了人工自然和天然自然的巧妙结合，带给他人感官上的美感。这种自然美是艺术的模仿对象，也是艺术美存在

的前提。

每位花艺师对于自然的感觉和认识都是不一样的，那些普普通通的自然景物，一旦花艺设计师把对自然的爱融入其中，这些花儿便被赋予了特别的意义。当然，这种以各种方法插出来的花儿是经过花艺师们主观化了的设计，即使是随意插的一支花，一片叶，也同样会留下花艺师对自然的主观感受，这种感受使得自然设计在某种意义上更具审美的意蕴。

## 自然风格花艺设计

自然风格花艺设计旨在重新唤醒人们对自然的追求，对原生态美感的欣赏，对大自然本身的关注。诚实地来说，自然风格花艺设计更加环保，更加优雅，更加贴合人的天性。自然的才是最合适的、最动人的、最具生命力的。自然风格花艺设计，无处不在地渗透着大自然所给予的原生态美。自然风格是优雅的、不做作的，无论是其色彩运用、设计手法还是材料的选择都使作品看起来如同大自然巧夺天工般流畅。

自然风格花艺设计是根据每种花材在自然状态下所呈现的色彩和造型为设计灵感进行花艺设计。区别于其他风格的现代与简洁，自然风格花艺设计不过分修剪花材、处理花材，以免创造出人为景观式的设计来表现自然。更多的是根据其本身特性进行原生态设计，以便展现出花材的每一个部分。自然风格最大的特点之一就是花材种类多样，自然风格花艺挑选植物并没有既定的原则，可能是在路边、山间随手采的一些花，然后根据所采花材的特点进行设计，也可能是去花卉市场采买花材进行设计。在设计时，要注意自然界中植物给人的第一印象，用心去感受植物与植物之间的互相依存感，相互的影响。自然风格花艺设计表现的是整个作品弥漫出的自然的印象，而不仅仅是一花一叶的固定位置和尺寸。在自然风格花艺设计中，要尽可能多地去理解自然，接近自然，感受自然。

自然风格花艺设计的整个花束仿佛是从原野上采摘而来的野花被随意地捆扎起来。植物之间不光有高低层次，也有色彩的分布，有的自然风格会更加强调枝类植物的存在感，表现自然生长的线条。在法式自然风格中，较多选用色彩单纯而高雅的花材，不需要混入太多的花材品种和颜色，体现洗练的巴黎风格，使用穗状草花营造出富有乡间野趣的气氛。

自然风格花艺设计并不像字面理解的那样，单纯的只是自然的、原野的、

乡村的风格，其实，对于奢华、优雅、创意、狂野等特点，自然风格花艺亦能诠释。自然风格的花艺极具广泛适用性，无论什么场合，婚礼、宴会还是私人聚会，自然花艺都是最美好、最轻松、最接近人心灵深处的装饰。对于室内陈设也一样，自然风格花艺不仅适用于乡村田园风格，像地中海风格、美式复古风格、新古典主义风格等，自然风格花艺都能融入其中，并和其他室内陈设相得益彰。在这些空间中，自然风格花艺可以以桌花、墙饰、下午茶后花园等各种形式存在。

自然风格不仅仅存在于室内空间，在美国，主人们在每次聚会上都会将最美的鲜花展现在客人面前。试想一下，如果你一进门就感受到这扑面而来的自然风，这必将是一次快乐回忆。器皿与肆意绽放的花花草草是一种巧妙的结合。这是一种浑然天成的生命之美。无论大小，无论内外，自然风格永远可以演绎最舒适与自由的绽放。

## 植物的自然之美

每位花艺设计师都应该学会和植物对话，它会告诉你，到底该怎么去设计。自然而然地去做花，没有特别复杂的技巧炫耀。选材自然，还原自然。自然界的一切东西都可以为花艺师所用。花蕾，鲜花，果实，枝叶，枯枝，野草，青苔，这些统统都可以成为自然风格花束的元素。去热爱大自然以及它赋予人类的一切，自然的纹理，植物生长的状态，这些都可以为自然风格花艺设计提供灵感。自然的生命力，是其他任何都不可以比拟的。

只有信任自然、顺应自然，才会有美好的事物发生，这是自然的力量，也是生命的力量。只有与自然相融合、相和谐的东西，它才是美的。这种美是一种很原始、很纯粹的东西，并不需要过多修饰的自然而然的存在。植物通过姿态、声音、香味、口感贯穿于我们整个身体的视觉、听觉、嗅觉、味觉。每位花艺设计师都可以从中体会到自然之美。多和植物接触，方可以设计出好的花艺作品。



# 插花常用花材

*The Types of Flowers*



大丽花



绣球



郁金香



月季



木百合



非洲菊



花烛  
(火鹤、安祖花)



康乃馨



洋桔梗



百子莲

六出花  
(水仙百合)



丁香



嘉兰



鸡冠花



马蹄莲



铁线莲



帝王花



银莲花



蝎尾蕉

香雪兰  
(小苍兰)



水仙





蔷薇果



白花虎眼万年青  
(伯利恒之星)



落新妇



尾穗苋



尤加利花蕾

11



棉花



刺芹



葡萄风信子



紫珠



女贞果



袋鼠爪



荇菜



铃兰



蔷薇花



飞燕草



火龙珠



小菊



大星芹



轮锋菊



寒丁子



芍药



蜡花 (澳洲蜡梅)

花毛茛







春羽



银叶菊



圆叶尤加利



巴西木



散尾葵



星点木



小叶尤加利



纸莎草



锯齿蔓绿绒叶



竹柏

鸟巢蕨

