

[英] 奥利维尔·杜邦 著
金言 译

FLORA

花艺的复兴

全球38位设计师
的灵感与杰作

[英] 奥利维尔·杜邦 著
金 言 译

FLORAL

花艺的复兴

全球38位设计师
的灵感与杰作

致 谢：

本书中的花艺设计师们以其伟大的天赋，通过一个又一个作品向我们展示了比大自然原本美得多的东西。感谢本书的设计师比安卡·温特（Bianca Wendt），他完美地设计出了这样一本视觉效果极其迷人的书籍。我还要感谢我的出版商以及那些以各种方式帮助我完成此作品的人们。最后，我还要感谢大自然母亲，感谢她提供如此美丽的植物。

图书在版编目(CIP)数据

花艺的复兴：全球38位设计师的灵感与杰作 / (英) 奥利维尔·杜邦 (Olivier Dupon) 著；金言译. -- 武汉：华中科技大学出版社，2018.12
ISBN 978-7-5680-4634-3

I. ①花… II. ①奥… ②金… III. ①花卉装饰-装饰美术-设计 IV. ①J525.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第228092号

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
Floral Contemporary © 2014 and 2018 Thames & Hudson Ltd, London
Text © 2014 and 2018 Olivier Dupon
Designed by Bianca Wendt Studio

简体中文版由 Thames & Hudson Ltd 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境内(但不含香港、澳门和台湾地区)出版、发行。
湖北省版权局著作权合同登记 图字：17-2018-168 号

Arrangement inspired by the Kyoto Gardens, Japan, by Dan Takeda of Dan Takeda Flower & Design (see page 95). Photo by Caesar Production: www.caesarproduction.com

关于作者：

奥利维尔·杜邦 (Olivier Dupon) 是生活方式和时尚领域的专家，他最开始在迪奥 (Christian Dior) 工作，之后成为多家奢侈品的买手和项目经理，同时也拓展国际市场业务。他在博客www.Dossier37.tumblr.com中分享各种设计品、艺术品。他曾出版过《新工匠》【2011年由泰晤士哈德逊 (Thames & Hudson) 出版社出版】、《新珠宝商》(2012年)、《新甜品》(2013年)、《新工匠》续集 (2015年)。

花艺的复兴：全球38位设计师的灵感与杰作
HUAYI DE FUXING：QUANQIU 38 WEI SHEJISHI DE LINGGAN YU JIEZUO
[英] 奥利维尔·杜邦 著 金言 译

出版发行：华中科技大学出版社 (中国·武汉) 电话：(027) 81321913
北京有书至美文化传媒有限公司 (010) 67326910-6023
出 版 人：阮海洪 邮编：430223

责任编辑：莽 昱 张丹妮
责任监印：徐 露 郑红红 封面设计：锦绣艺彩·苗洁

制 作：北京金彩恒通数码图文设计有限公司
印 刷：中华商务联合印刷 (广东) 有限公司
开 本：635mm × 965mm 1/8 印张：36 字数：50千字
版 次：2018年12月第1版第1次印刷
定 价：228.00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

单株玫瑰的近景，由月亮峡谷花艺的克莉丝汀·凯西 (见p.176~183页) 拍摄。

FLO
R
A
I
CONTEMPORARY

[英] 奥利维尔·杜邦 著
金 言 译

FLORRA

花艺的复兴

全球38位设计师
的灵感与杰作

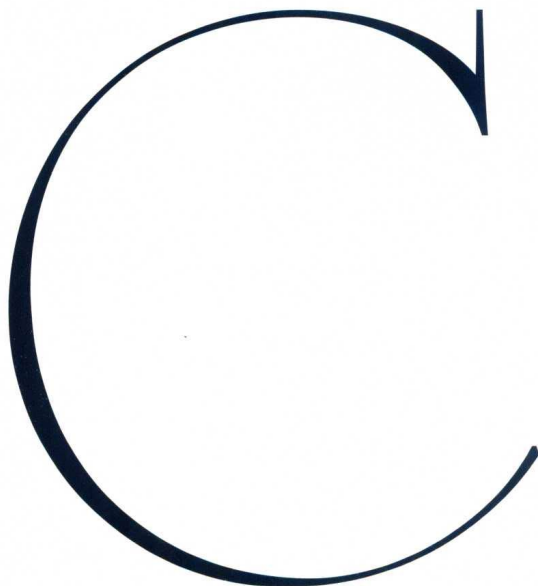

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

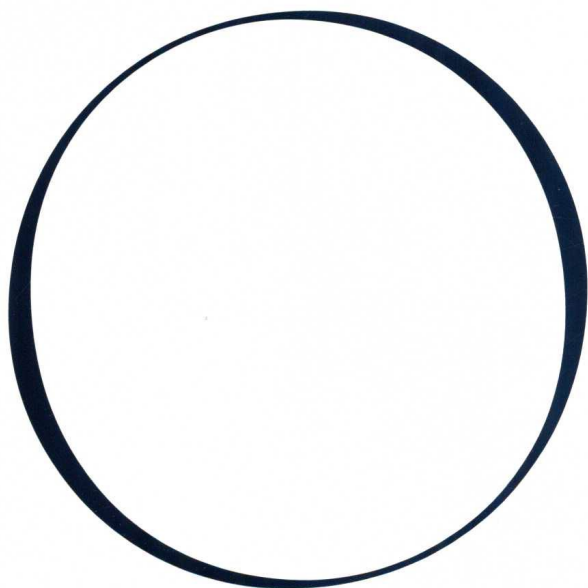
6
简介

8
阿莱克珊德拉·舒茨
澳大利亚

16
艾米·梅里克
美国

22
安德利亚斯·沃尔海廷
荷兰

28
安娜·戴伊和艾莉·乔恩西
花卉鉴赏协会
英国

34
艾瑞尔·戴瑞
艾瑞尔·戴瑞同名花展
美国

40
东信康仁
日本

56
巴普蒂斯特·比图
法国

73
比昂·克朗
德国

81
凯利斯·霍恩和
梵妮莎·帕特里奇
夏枯草
澳大利亚

88
克拉莉丝·碧芳
梵图妮工作室
法国

94
武田团
武田团花艺与设计工作室
新加坡

102
丽莎·库珀博士
澳大利亚

110
艾米丽·汤普森
艾米丽·汤普森工作室
美国

119
艾琳·班哲克因和她一家
小花
美国

124
吉尔特·吉亚雷伊
安东尼洛
希腊

130
哈里延多·塞蒂亚万
波恩加
新加坡

137
海科·布鲁埃尔
德国

144
海伦娜·露娜德莉
海伦娜·露娜德莉工作室
巴西

150
霍莉·维瑟奇和
瑞贝卡·奥赫特曼
冬青
美国

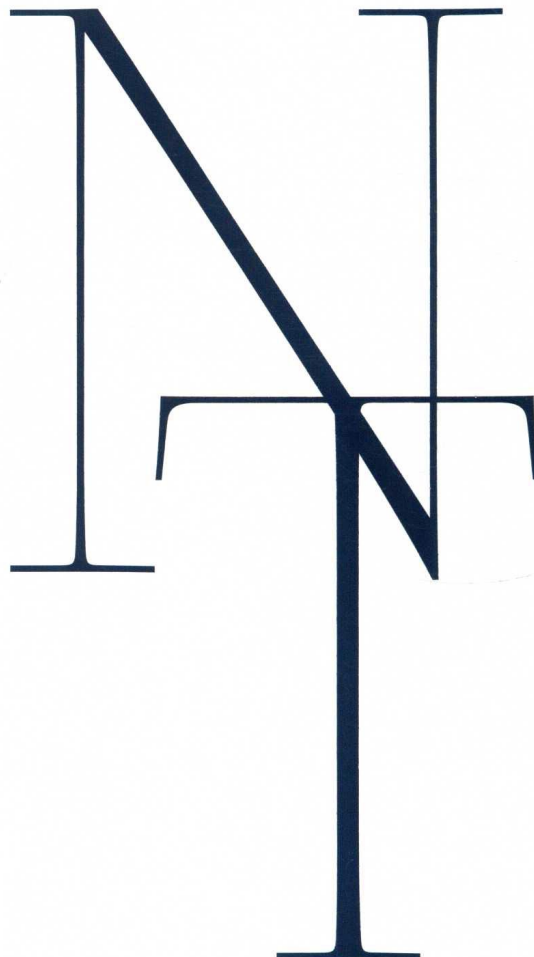
156
伊莎贝尔·玛丽亚斯
伊丽莎白花艺
西班牙

162
琼安·萨贝莉
波奈的花卉
西班牙

170
凯莉·埃利斯
麦昆花艺
英国

176
克莉丝汀·凯西
月亮峡谷花艺设计
美国

184
林赛·布朗
林赛·米拉和她的小花田
澳大利亚

190

洛特·罗森
洛特与盛开的花
英国

196

露西娅·米兰
巴西

202

马丁·雷尼克
丹麦

208

毛利斯·哈里斯
绽放和羽毛
美国

214

细沼光则
花厂
日本

220

摩根·佩洛斯
山谷鲜花公司
美国

228

娜兹宁·贾汗季
蜻蜓
印度

236

奥利弗·费切兰
德国

244

瑞贝卡·路易斯·劳尔
英国

250

莎拉·约翰逊
瑞典

256

莎拉·温沃尔德
千花之蜜
美国

264

萨斯基亚·德·沃克
蝴蝶与鸟
荷兰

270

肖恩·库克
库克先生
澳大利亚

276

翠茜·迪普
花卉雕刻
澳大利亚

T

284

花艺师

287

图片出处说明

288

鸣谢

E

S

INTRODUCTION

简介

无论是庆祝还是纪念，在重大场合总少不了鲜花的点缀。但如果要提升生活品质，我们应该每天都与鲜花相伴。鲜花虽静，却能活跃我们的感官，反映每一种心情。

在所有行业中，花卉行业一定是最特别的。我还记得当我在纽约大都会博物馆看到杨·布鲁盖尔（Jan Brueghel）的那幅一篮鲜花的油画所呈现出来的奢华时那种陶醉的心情。

关注着如今，花卉行业的复兴——无数年轻的园艺师们正追求探索着那种荷兰大师鉴定认证的传世名作——是特别喜悦的。和中世纪末期盛行的那种鲜花水果静物油画相比，如今的花卉艺术，“鲜花”早就脱离了鲜花原本的具象，带给了我们无限的艺术。

我相信“静物”一词——英语用“Still life”（直译为“持续的命”）一词正确地捕捉了本质，而法语的“nature morte”（直译为“死亡的自然”）在静物画这种庆祝生命的图像里就显得尤为奇怪。盛开的花朵在画里始终保持鲜艳，不像采摘下的花朵，生命注定变得短暂——这确实是一个必要的珍惜当下的人生提醒。谁能抗拒鲜花的内在美呢？鲜花的美就是大自然完美的证明。如果拥抱另一种美——死亡，伟大的遗嘱也基于“鲜花几乎是永远美丽的事物”这个事实。

只需粗略翻看此书，您也能确定真正的花卉艺术是非常严肃努力的作品。而不仅仅是“花粉和毛茸茸的花瓣”，或者是专属于女性的东西。长久以来，绝大多数花艺设计师都面对着身体的艰辛和销售的低迷。但还有什么比使用活的原料来从事的创作更值得尊敬的呢？

在写这本书的时候，我很高兴地发现越来越多的花卉艺术家拥有了稳定的原料来源，这带动了分销商和当地花农的成长。一些花艺师甚至管理着他们自己的花田。可绝大多数花艺师，仍然没有自己的鲜花提供源。尽管他们可以从花卉原产国购买，但这会对当地生态平衡产生冲击。所以当策划一场婚礼或聚会时，我们最好坚持从附近的花农处购买鲜花。

我的另一个发现是，与泾渭分明的国家地域差异相反，全世界同种的鲜花都越来越相似。一些支持者们自发地做起了相同的设计。更高兴的是，一些设计师逆着潮流，在沿着自己的创意之路前行探索，以完全独特的方式布置鲜花。

这本书是从花卉艺术家的角度出发，以作为向他们充满灵性的作品致敬。你既不会从本书中找到关于如何编排花卉的方法提示，也不会发现对各种花卉百科全书般的信息进行介绍。本书首先是对一些当代伟大花卉制作者的展示。需要说明的是，当代花卉艺术家有各式各样，从传统主义者，乡村风格爱好者到概念艺术家，应有尽有。联系起设计师们的是每个设计师的诗意的花卉雕刻，每个作品都是绚丽的鲜活雕塑。

创作此书已经使我受到了影响。每周我都要冲到当地最好的花店，和花艺师交谈，询问花的名字，体验鲜花绽放的美丽。我想你会和我一样激动万分！

ALEKSANDRA SCHUTZ

阿莱克珊德拉·舒茨

澳大利亚

“每个作品，不管大小如何，复杂与否，都加深了我对鲜花的热爱，并且，没有什么能比亲自创造出反映自然之美的作品更让我激动的了。未来，我更希望做一些基于

家族传统和外来文化的碰撞，命中注定会给阿莱克珊德拉的人生奠定与众不同的基调。阿莱克珊德拉·舒茨全家从拉脱维亚移民到澳洲。在新的国家，他们以农业为生，种植康乃馨、大丽花以及番茄。“我们以前经常庆祝拉脱维亚的节日。在夏至日，我们会穿上戴拉脱维亚传统服饰，戴手工花冠，用橡树叶子装饰客厅。”阿莱克珊德拉回顾道，“我父母也拥有一块苗圃，用于批发外销。在孩提时代，我们经常在栀子花和银桦林间奔跑穿梭，享受着美丽的夏日茉莉花香。每周日我们的祖父母会带着一束从他们花园采摘的鲜花来我们家。生日时，他们会带科林格，这是一种拉脱维亚传统的用山茶花装饰的生日蛋糕。”尽管如此，阿莱克珊德拉那时从未想过将来要从事花艺工作。她的第一份工作在一间叫“恐龙设计”的家居用品和珠宝店。“我在那里跟随大师学习手工制作，协助他们从事着各种非常纤细和触觉敏感的工作。我日以继夜地布置着作品，尝试着各种不同的色彩、造型和材质的搭配。”几年后，一个朋友将她引入花艺之路。然后她加入了由澳大利亚著名花艺设计师萨斯基亚·哈沃克斯（Sakia Havekes）创立的“玉兰”花艺工作室。“我会永远感恩‘玉兰’团队，感谢我在‘玉兰’工作的经验和美好回忆。”她说，“其他地方不可能像‘玉兰’那样，能给你那么多创作机会让你学习花卉的知识，以及插花布局的美感。不管是超大型的场景布置，还是最小的一束花的设计，都使我从中提升了创造力，一件又一件的作品也使我提升了知名度。”在“玉兰”工作了七年后，她创办了她自己安谧静修的工作室——“棚”。“夏天，我们会在屋顶上展示两株非常美丽的桃色燕子花！”这些花都是就地取材，她还因此跟当地的花农培养了深厚的友谊。“他们不时会送我们一些新品种”，始终保持热情和踏实的阿莱克珊德拉绝对是任何花艺作品的理想合作伙伴。

www.aleksandra.com.au

植物的作品，我还很少接触植物，想看看我的创造力如何驾驭它们。”

“我经常会在我的作品中铺一层香花。春天我会用七里香和麝香碗豆花，夏天我会用栀子花和晚香玉。每当阵风吹过，魔力的清香总会让您记起那些特殊的时刻。我作品的支架都是我亲手做的。”

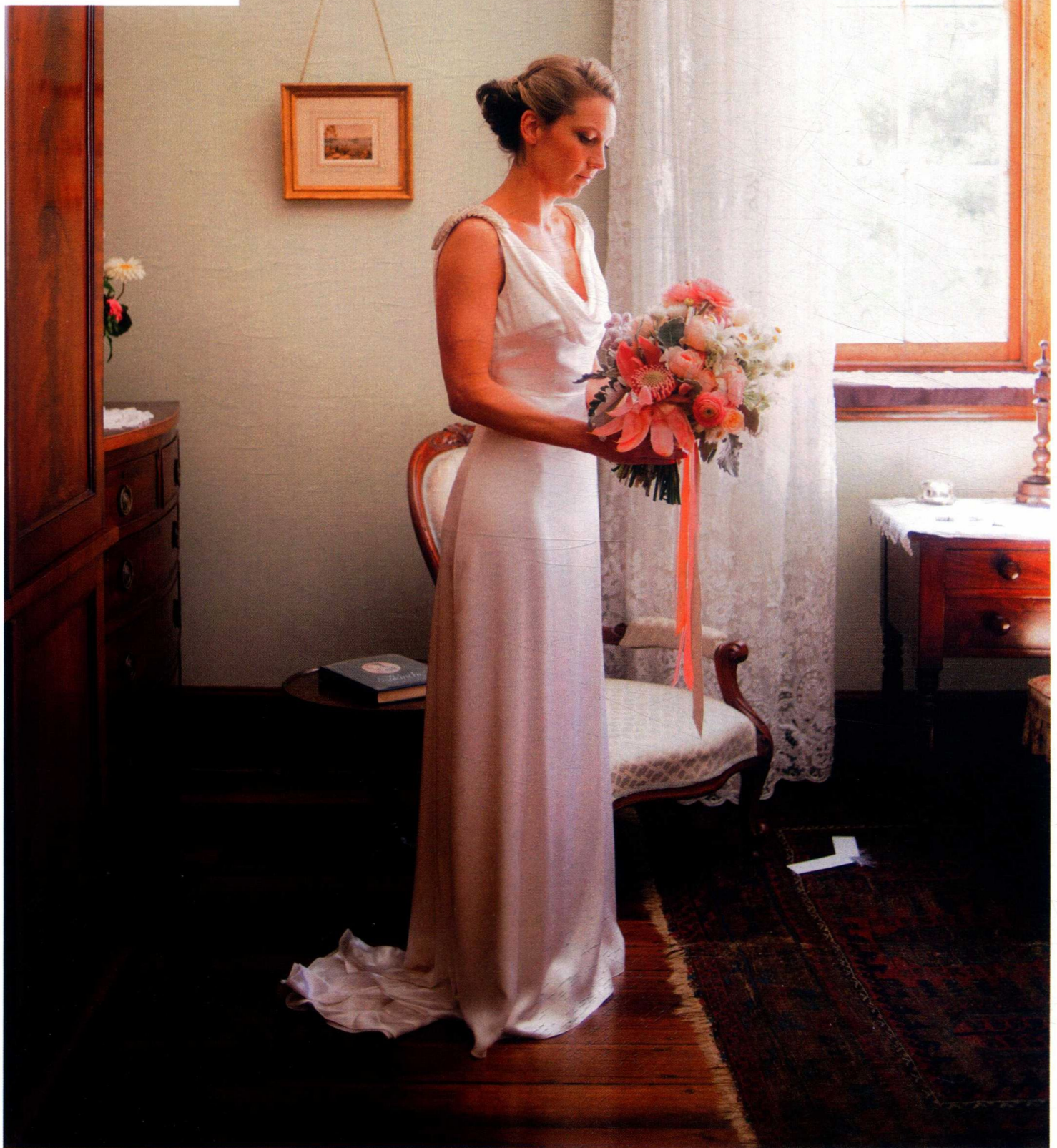

“《四季》是一本介绍全世界艺术家、作家、设计师、摄影师、厨师等各种创作者的杂志。该杂志社曾在悉尼的一座叫‘Something for Jess’的古典雅致的咖啡厅里举办过一场迎春花艺餐会。不管是从路边、街角、后院或田野采摘而来，参会的每一个客人都需要带花或植物入场，并献给与会的其他嘉宾。我带去了我的当季最爱：当地种植的美丽芬芳的花园玫瑰，自家种植的蜘蛛菊，以及一些甜美的长寿花。”

“每当我在工作中产生一个新的创意时，我就会立刻修剪、摆放起来，直到最终布置成型。花艺设计师需要知晓什么时候停下，知道什么时候成型比知道怎么开始做更难。”

“为一对新人——尼古拉和达尔文在悉尼Lindsay House酒店举办的婚礼而设计的作品。新娘的手捧花用了澳大利亚特有的鲜花，比如珊瑚粉色的特洛皮花、法兰绒花、朱顶红和一小撮毛拉花，用天鹅绒和亚麻布的绸带做包装。桌上摆着各种罐子或花瓶，放着各种奇妙的春天姿态：一枝一枝的，一簇一簇的，抑或一朵一朵的罂粟、法国郁金香、鸢尾、金合欢、双桃水仙、仙客来以及其他不知名的花朵。”

“这是由珠宝收藏家萨曼莎·威尔士 (Samantha Wills) 和插画师凯莉·史密斯 (Kelly Smith) 在悉尼举办的‘十二宫’珠宝影像展，我们承接了为空旷苍白的一号厅画廊布置花艺店的工作。我们的花艺设计包括了一座花艺秋千，鲜花摇曳，围绕中心伸展，用于会展上威尔士女士签名灯的背景。而倒地铃、文竹、羽衣甘蓝、秋海棠、凤铃草、洋桔梗、蝴蝶兰以及木兰花的树枝雕刻在房间中央。”

“重要的是，我喜欢处理色彩。我认为色彩是庆典仪式感的一种共鸣。我既欣赏单色的纯洁，也喜欢多种对比色的质感。”

“右页的花艺是为The Tate@The Toxteth的发布会设计的，该活动由悉尼当地的设计顾问Zed & Bee举办。每个参展商都布置了小的展台展示其作品和才华。我在场地中央挂了一座花园秋千，以增加会场的仪式感，用到了一些夏天开的鲜花，比如珊瑚牡丹、月季、绣球，来糅合成像意式冰激凌一样的颜色。”