

当代花艺创意设计

绽放的艺术

[英] 费顿出版社 编著 李惟祎 译

PHAIDON

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

 有书至美
BOOK & BEAUTY

绽放的艺术

当代花艺创意设计

[英] 费顿出版社 编著 李惟祎 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目(CIP)数据

绽放的艺术：当代花艺创意设计 / (英) 费顿出版社编著；李惟祎译. — 武汉：华中科技大学出版社，2019.5

ISBN 978-7-5680-5049-4

I. ①绽... II. ①费... ②李... III. ①花卉装饰—装饰美术—设计 IV. ①J535.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第049620号

Original title: 'Blooms: Contemporary Floral Design' © 2019 Phaidon Press Limited

This Edition published by Huazhong University of Science and Technology Press under licence from Phaidon Press Limited, Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK, © 2019 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

简体中文版由Phaidon Press Limited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：17-2019-075 号

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

绽放的艺术：当代花艺创意设计

(英) 费顿出版社 编著

Zhanfang de Yishu Dangdai Huayi Chuangyi Sheji

李惟祎 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 李 鑫

责任监印：徐 露 郑红红

内文排版：北京利维坦广告设计工作室

封面设计：李九斤

印刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：17

字数：180千字

版次：2019年5月第1版第1次印刷

定价：228.00元

目录

艾斯美
伦敦, 汉普郡
14

埃米·梅里克
纽约
18

A.P.植物园
纽约
20

阿里尔·迪尔里花卉工作室
纽约
24

阿丽拉花卉工作室
纽约
26

东信康仁
东京
28

鲜花与羽毛
洛杉矶
32

蓝色胡萝卜
康沃尔, 罗斯兰半岛
34

野樱草
伦敦
36

BRRCH
纽约
38

塞西莉亚·福克斯
澳大利亚, 墨尔本
42

克里斯多夫斯·布洛姆尔
瑞典, 斯德哥尔摩
46

郊狼花室
安大略, 多伦多
48

耕作者
不列颠哥伦比亚, 维多利亚
52

西里尔·特龙谢
伦敦
56

德博利厄
巴黎
58

电子雏菊花圃
雅芳河畔布拉福, 威尔特郡
62

埃米莉·汤普森花艺工作室
纽约
66

埃里克·肖万
巴黎, 纳伊, 法兰西岛大区
70

植物工作室
圣保罗, 巴西
72

弗洛拉·斯塔基
伦敦
74

植物鉴赏社
伦敦
78

花鼓
悉尼
80

蒂埃里·费雷花艺工作室
巴黎
82

弗里达·金花艺工作室
伦敦
84

女孩花园
纽约
86

优雅皇冠
伦敦
88

碧丽
沃灵福德, 牛津郡
92

绿色花瓶
纽约
94

哈丽雅特·帕里
伦敦
98

哈蒂·莫洛伊
墨尔本, 维多利亚
102

JAMJAR
伦敦
106

植物花园
霍巴特, 塔斯马尼亚, 悉尼, 新南威尔士
110

简雅花艺
纽约
112

杰里米·马丁
悉尼
114

乔舒亚·韦贝尔
纽约
116

朱丽叶·格拉夫斯
什罗普郡, 英国
118

凯蒂·马克思花艺工作室
墨尔本
120

斋藤建太
东京
122

基滕·格雷森花艺工作室
伦敦
124

花之店
米兰
128

花之缪斯
墨西哥, 巴耶-德布拉沃
130

路易斯·米勒设计工作室
纽约
132

自由之叶
墨尔本
136

马克·科勒
安特卫普
140

马尔萨诺

柏林

142

玛丽·伦诺克斯花艺工作室

柏林

144

玛塔嘉兰植物园

巴塞罗那

148

百变花

纽约

150

苔藓与石头花卉设计

萨福克

152

淤泥花艺

奥克兰

154

缪斯

巴黎

158

尼科莱特·卡米尔花艺设计

纽约, 布鲁克林

160

NUE

巴黎

164

倾斜花卉设计

首尔

168

花香

巴黎

170

花殿

伦敦

172

热情花

密歇根州, 安娜堡

176

佩塔伦

伦敦

178

菲利普·黄

墨尔本、纽约

180

PHKA

曼谷

182

新桥花房

东京

186

浮华灿阳

墨尔本

190

黄松与百里香

俄勒冈, 塞勒姆

194

POT + BOX

密歇根, 底特律

196

帕特南与帕特南

纽约

200

青梨

爱丁堡, 苏格兰

204

劳尔·阿维拉

纽约

208

叛逆叛逆

伦敦

210

红与紫

伦敦

214

种子花艺

悉尼

218

简艺

约克郡, 英国

222

大地之花

犹他, 盐湖城

224

索菲娅·莫雷诺-邦奇

洛杉矶

226

燕子与李子

南约克郡, 谢菲尔德

228

剧场

哥本哈根

230

花店

伦敦

234

蒂里·布特米

比利时, 布鲁塞尔

236

易拉罐工作室

纽约, 布鲁克林

240

郁金飘香

纽约、旧金山

242

都市鲜花公司

伦敦

246

纽约太太

纽约

250

野外生活

马萨诸塞州, 萨默维尔

252

花园蠕虫

伦敦

254

珍奇柜

阿姆斯特丹

256

前田由纪

日本, 神奈川, 镰仓

258

工作室简介

260

索引

268

绽放的艺术

绽放的艺术

当代花艺创意设计

[英] 费顿出版社 编著 李惟祎 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目(CIP)数据

绽放的艺术：当代花艺创意设计 / (英) 费顿出版社编著；李惟祎译. — 武汉：华中科技大学出版社，2019.5

ISBN 978-7-5680-5049-4

I. ①绽... II. ①费... ②李... III. ①花卉装饰—装饰美术—设计 IV. ①J535.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第049620号

Original title: 'Blooms: Contemporary Floral Design' © 2019 Phaidon Press Limited

This Edition published by Huazhong University of Science and Technology Press under licence from Phaidon Press Limited, Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK, © 2019 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

简体中文版由Phaidon Press Limited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：17-2019-075 号

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

绽放的艺术：当代花艺创意设计

(英) 费顿出版社 编著

Zhanfang de Yishu Dangdai Huayi Chuangyi Sheji

李惟祎 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 李 鑫

责任监印：徐 露 郑红红

内文排版：北京利维坦广告设计工作室

封面设计：李九斤

印刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：17

字数：180千字

版次：2019年5月第1版第1次印刷

定价：228.00元

前言

维多利亚·克拉克

“不是祖母辈的花艺师。”一位作者如是评价书中的一位年轻花卉设计师。实际上，这句话可以用来形容《绽放的艺术：当代花艺创意设计》中的所有杰出花艺师。无论是职业生涯刚刚开始从业者，还是已经在花艺界打拼多年的老手，在过去十年间，他们作品的边界以指数级速度向外拓展，全新的创作理念已经生根发芽。

本书聚焦于新趋势，但并不局限于单一潮流，而是兼顾各种独具个人特色的风格。从MV到时尚秀，从艺术作品到摄影，花艺与其他艺术形式的界限越发模糊，这些新式作品还未能被归类。社交媒体将花艺呈现给全球用户，花艺师的工作地点也不再限于传统店铺和插花活动，快闪展览、亚文化杂志以及Instagram和博客等网络平台都可供他们选择。如今，设计师的输出渠道多种多样，还能获得数量无上限的线上观众。花艺师和客户对环境的关注前所未有地增长，本地植物由此重新进入人们的视野。一些花艺师自己种花，其他人用野生植物创造令人沉醉的装置作品。此前不被认可的材料如今备受珍视：回收器皿、捡拾而来的绿植和鲜花，以及色彩、形状、质地独特的植物，都成为当今设计师的标志。与此同时，大型花卉装置一年比一年壮观，无论是巴黎的服装沙龙，还是纽约的博物馆或世界各地的婚礼，都能见到它们的身影。

选出现今花卉设计师中的佼佼者是一项艰难无比的工作，于是，我们邀请各国的优秀编辑、造型师、作家、设计师和花艺大师，提名新千年来涌现的最为出色的花艺师。甄选程序十分严谨，最终脱颖而出的花卉设计师及其作品各具特色、激动人心。本书中的86位设计师来自世界各地，

他们正处于不同的职业发展阶段。我们将每个人最具代表性的作品收录其中，并配以一篇短文，介绍设计师的灵感来源与风格特征。

这些设计师重新为花艺世界注入活力，用鲜花与绿植拓展艺术表达边界，并深刻影响了视觉文化与设计。“不是祖母辈的花艺师”，确实如此。

提名委员会

萨拉·安德尔曼
一个点子创始人
巴黎

埃米·阿斯特利
《安邸》
杂志主编
纽约

卡丽·里博拉·巴勒特
纽约植物园
首席执行官、总裁
纽约

露西·贝拉米
《园艺画报》杂志编辑
英国, 布里斯托尔

路易斯·贝内奇
园林设计师
巴黎

阿龙·贝特尔森
太迪克斯特府酒店花园
园艺师、房屋管理人
英国, 肯特

亚历山大·德·贝塔克
服装品牌Bureau Betak
创始人、创意总监
纽约

索菲娅·桑切斯·德·贝塔克
服装品牌Chufy创意总监
纽约

萨姆·邦帕斯
邦帕斯与帕尔联合创始人、艺术家
伦敦

艾莉森·布拉德利
《花卉大观》杂志编辑
英国, 苏格兰

惠特尼·布朗伯格·霍金斯
鲜花品牌FLOWERBX创始人、首席执行官
伦敦

托马斯·布鲁姆-修斯
托马斯·布鲁姆花艺师
英国, 萨里, 谢珀顿

埃里克·布特博
花艺师
纽约、洛杉矶、巴黎
克雷茜达·坎贝尔
艺术家
悉尼

杰西·卡里尔、马拉·米勒
卡里尔室内设计公司创始人、首席设计师
纽约

朱莉·西雷利
《KINFOLK》杂志主编
哥本哈根

彼得拉·柯林斯
艺术家、摄影师、电影制作人
纽约

塔妮娅·康普顿
园林设计师、作家
英国, 威尔特郡

沙恩·康诺利
沙恩·康诺利公司创始人、花卉设计师
伦敦

彼得·科平
时尚设计师、前奥斯卡·德拉伦塔和莲娜丽姿创意总监
巴黎

乔治·科尔蒂纳
时尚编辑
纽约

约翰·德里安
约翰·德里安设计师、销售
纽约

奥利弗·迪姆
SHOWNOW制作人、创意总监
柏林

亚历克斯·伊格尔
亚历克斯·伊格尔工作室创意总监
伦敦

凯丽·埃利斯
麦奎因创始人、总监
伦敦

海伦·埃文斯
作家、新考文特花园花卉市场业务经理
伦敦

夏洛特·福夫
记者、作家
巴黎

巴尔纳巴·弗纳塞提
弗纳塞提艺术指导
米兰

乔安娜·福特南
《每日电讯报》园艺编辑
伦敦

克莱尔·福斯特
《家与花园》园艺编辑
伦敦

奥利弗·M.弗思
室内设计师
洛杉矶

维多利亚·盖格
《Rakesprogress》编辑、创意总监
伦敦

阿莱克·加尔斯强
阿莱克·加尔斯强花艺学校花卉设计师
莫斯科

卢西亚诺·朱比莱伊
园林设计师
伦敦

温蒂·古德曼
《纽约杂志》设计编辑
纽约

尚塔尔·阿伊达·戈登
《园艺》联合创刊人、作者
洛杉矶

凯西·B.格雷厄姆
插画师、织物设计师
纽约

特里西娅·吉尔德
设计师协会创始人、创意总监
伦敦

斯凯·金吉尔
春日餐厅创始人、主厨
伦敦

托马斯·哈尔曼
Magazyn创始人
比利时, 安特卫普

卢克·霍华德·霍尔
艺术家、设计师
伦敦

林恩·哈里斯
Perfumer H创始人、香水师
伦敦

巴特·哈萨姆
花艺师
布里斯班

米克·坦恩·哈弗
室内设计师、杂志作家、顾问、纽约设计编辑I
纽约

萨斯基亚·哈威克斯
Grandiflora花艺师
悉尼

黛西·赫尔曼
《拼贴花园》杂志创刊人
纽约

艾琳·约翰逊
纽约花艺学校创始人、创意总监
纽约

斯蒂芬·琼斯
女帽设计师
伦敦

川崎圭多
圭多花卉设计花卉艺术家
东京

瓦格纳·克罗伊施
伦敦花艺学校联合创始人
伦敦

乔治亚娜·莱恩
摄影师、作家
西雅图、巴黎

爱琳·劳德
AERIN 创始人、创意总监、
雅诗兰黛造型师、视觉总监
纽约

所罗门·梁博士
所罗门·布鲁门花卉设计工作
室花卉设计
中国, 香港

斯蒂芬妮·梅达
编辑、作家
纽约

玛丽安·马耶鲁斯
摄影师
伦敦

祖·玛珑
司令勋章获得者
Jo Loves创始人、香水师
伦敦

凯蒂·马龙
纽约

克里斯蒂娜·梅里诺
《植物》杂志编辑
巴塞罗纳

凯特琳·米尔斯
凯特琳·米尔斯摄影工作室
摄影师
墨尔本

吴玉明
摄影师
纽约

埃德姆·莫拉利格鲁
埃德姆时尚设计师
伦敦

黛博拉·尼德尔曼
纽约

西端正纯
植物猎人
日本

黛安·尼基
埃勒曼鲜花精品店创始人、
创意总监
香港

梅丽莎·小泽
《玛莎·斯图尔特的生活》
专题、园艺编辑
纽约

罗莎·帕克
《Cereal》主编
英国, 巴斯

约翰·波森
伦敦

丹·皮尔森、休·摩根
丹·皮尔森工作室景观设计
师、总监
伦敦

本·彭特里思
本·彭特里思建筑师、室内
设计师

伦敦
凯瑟琳·波特赛德
皇家园艺学会展览部门总监
英国, 萨里

葆拉·普赖克
葆拉·普赖克花艺工作室创
始人、花卉设计师、作家
伦敦

萨拉·雷文
佩克山园艺师、作家
伦敦, 东苏塞克斯

朱丽叶·罗伯茨
作家、编辑
英国, 布里斯托尔

米基·罗伯森
格伦莫尔屋主理人、室内设
计师、作者
澳大利亚, 南威尔士, 格伦莫尔

阿维娃·罗利
维特器皿陶艺家、艺术家、
花艺师
纽约, 布鲁克林

塔努斯·萨阿卜
花卉设计师、教师
巴西, 容迪亚伊

凯文·夏基
《玛莎·斯图尔特的生活》
执行副总裁、设计总监
纽约

米歇尔·斯拉塔雅
《园艺师》作者、编辑
加利福尼亚

琳赛·泰勒
景观设计师、花卉设计师
纽约

约翰·特布斯
《花园之乐》杂志主编、创意
总监
伦敦

安娜·托雷洪
杂志编辑
阿根廷

罗丝·尤尼亚克
设计师、古董商
伦敦

阿克塞尔·维伍德
艺术商、室内设计师
比利时, 安特卫普

埃丝特·德·沃德
荷兰花卉协会经理、策略与
活动负责
荷兰

巴特·韦克菲尔德
巴特·韦克菲尔德设计有限
公司园林设计师
伦敦

萨夏·沃克霍夫
克里斯蒂安·拉克鲁瓦·梅森
设计师、创意总监
巴黎

罗娜·惠尔登
《Flowerona》创刊人、
作者、摄影师
英国, 萨里

布里特·威洛比·戴尔
摄影师
英国, 格洛斯特郡

布朗森·凡·怀克
凡·怀克&凡·怀克工作坊创
始人
纽约

任智淑
季节之花工作室花艺师
韩国, 首尔

花卉设计新趋势

克莱尔·库尔森

2012年夏天，比利时时尚设计师拉夫·西蒙斯正在准备自己的迪奥女装首秀，他选择用鲜花奠定整场秀的基调。在巴黎一家精品酒店中，五个厅的墙壁被成千上万朵鲜花覆盖，包括兰花、玫瑰、芍药花、大丽花、飞燕草和康乃馨。比利时人马克·科勒（见第140页）与其他花艺师共同创作了这件引人入胜的壮观装置——反映了克里斯汀·迪奥半个世纪前对花与花园的爱，仿佛来自异世界，让人不禁沉浸其中。克里斯汀以“Corolle”（来自“corolla”，意为花冠）命名自己的第一个服装系列，也正是他开创性地将干百合花枝缝到衣服里。这场美轮美奂的花卉行为艺术成为社交媒体热点，同时也显示出当前时尚世界对鲜花的痴迷——逐渐席卷奢华酒店、餐厅、商场，以及家庭的狂热。用鲜花装饰屋子、将自然带入室内并非新鲜事，一开始只是在简单的木桌上放一枝花，直到2012年，花卉的地位提升至新的高度。不断涌现的花艺师、私人花匠领导了这一流行趋势，他们重新定义了花瓶中的植物。

过去十年间诞生了大量作品，几乎不可能用一种风格加以概括。花艺的形式极为多样，但新作品表现的通常不是精心打扮的完美状态，它们更加自由、松弛，洋溢着生活的趣味，有时还很简约、淡雅。许多花艺师，包括伦敦Fjura工作室的西蒙娜·古奇在内，已经坦然承认自己受到日本花道的影响，创作出独具艺术气息的单一萌芽、花茎或花枝作品。与此同时，鲜花正在经历前所未有的变化：凭借个性、绚丽的色彩与超大的尺寸，变得更加风格化、耀眼，有时又很魔幻、超现实。而这要感谢以下这些花艺师：纽约Berch的布里塔尼·阿施（见第38页），悉尼种子花艺的乔治·洛和伊丽莎白·约翰逊（见第218页），柏林玛丽·伦诺克斯工作室的鲁比·巴伯（见第144页），以及伦敦花殿的埃玛·韦弗（见第172页）。

不过，可以确定的是，新花艺与此前的一切都不相同——既非20世纪90年代紧密簇拥的完美花束，也不是新千年之际酷劲十足的单品种极简作品（几乎全是白色）。如同时尚，花艺界也不再被一种风格主导，每个人都可以找

到自己的节奏，虽然常常有志同道合的创作者伴随左右。花艺师一般驻扎在著名的创意城市，如巴黎、纽约、柏林、伦敦、东京、悉尼或墨尔本。

当然，美学运动深深根植于文化和社会，而过去十年间，人们对可持续发展与季节性花卉的热情是影响花卉设计的首要因素。在英国花匠和设计师朱丽叶·格拉夫斯（见第118页）看来，之所以出现这个猛烈的转变，是因为我们对食物的选择发生了巨变。“慢食运动越发流行，”格拉夫斯这样描述十年前自己决定种植花卉时的情况，“对季节性食物的认可为新的思维方式铺平了道路，从而会影响我们会选择购买何种鲜花。”与食物一样，鲜花的来源成为关键。花圃热潮横扫大西洋，如雨后春笋般出现在华盛顿、威尔特郡等地。全新的消费者意识逐渐认同私人种植的花卉，它们的美丽样貌、香气与季节性深得人心。不仅各种运动层出不穷，英国花卉周、美国农场鲜花、澳大利亚慢花运动等平台也纷纷出现，花卉设计新方式随之诞生。

在英国，伦敦的沙恩·康诺利可算是实践经验最丰富的花艺师。1989年，早在如今新潮流出现前，他就成立了工作室，并不断宣扬本地、季节性与可持续花卉的优点。2012年，他迎来了公众影响力最为巨大的实践机会：被指定为威廉王子和凯瑟琳·米德尔顿皇家婚礼的艺术总监。他将可持续性作为威斯敏斯特教堂装饰的核心理念：铃兰等植物来自温莎等皇家地界，婚礼结束后、被移植前，它们被继续用作教堂装饰；被送往皇家住宅前，高大的枫树和角树也暂时留作装饰。任何没能移植的植物都被回收或制成肥料。

当前人们对植物的生长与开花过程——或者根本不开花——十分关注，正是因此，新一代工匠式花农出现，例如华盛顿斯卡吉特谷的“小花”、英国萨默塞特的“电子雏菊花圃”（见第62页），以及牛津郡的碧丽（见第92页）和“土地园丁”。此外，还有一些经营规模更加迷人的花农和花艺师，包括伦敦的艾斯美（见第14页）、加拿大耕作者的克里斯廷·吉尔（见第52页），他们都在花园或小块花圃培育植

物,以供自己使用。

环保意识的觉醒也改变了工作方式,大家抛弃花泥,选用对环境更加友好的材料;针对活动造成大量浪费的解决方式也随之涌现。在伦敦,许多花卉设计师都把鲜花捐给“花之天使”,这个机构负责将多余的鲜花重新分配给收容所和护理中心;在纽约,刘易斯·米勒的“鲜花快闪”则将活动用过的鲜花当作创作材料,在街边制作动人的装置,让每一位路人都能感受到鲜花转瞬即逝之美(见第132页)。

但这一切并不只是出于利他主义原则。可持续工作方式意味着,花艺师可以得到独一无二的植物,而非那些毫无惊喜的常规品种。用居住地纽约的花艺师萨拉·吕海宁的话来说,这就是在“寻找棕色鸢尾花”。如今的花艺创作追求极致的色彩、形态与质地,而具备这些特质的鲜花很难在荷兰的花田找到,但花艺师与花匠合作,很容易便能种植出理想的品种。这其中,除了园艺,还涉及很多其他领域。例如,荷兰的多年生植物运动,便推崇衰败的花、褪色的花以及变蔫的种球和杂草;花卉设计师纷纷加入这一运动,在作品中使用长满树瘤的果树枝、褪色的秋叶,或是将干花与鲜花结合,再加入心皮或各种草。

单一品种的丝绒般完美鲜花曾备受推崇,但如今不再流行,取而代之的是特殊或微妙的色彩、盘结的花茎,以及拥有扭曲线条的花园植物。不过,这也并非新鲜事。20世纪中期,著名花艺师、教师康斯坦丝·斯普赖(1886—1960年)在英国推行了类似的创作理念,她对所有花卉一视同仁。任何有生命的材料都是平等的,她推崇使用混合品种,包括水果、灌木浆果、菜园中的绿叶等所有植物,无论它们多么不起眼。斯普赖是上流社会的花艺师,1953年,她负责在威斯敏斯特教堂举办的伊丽莎白女王二世加冕仪式的鲜花布置;另外,她对英国普通人家如何置办鲜花也有长久而深刻的影响。她新颖的创作方式(著有13本关于花卉与食物的书籍)定义了20世纪30年代至50年代的花艺潮流,也影响了许多当代花艺师,包括布鲁克林的埃米莉·汤普森(见第66页)。斯普赖是不少工作坊的灵感来源,如伦敦花艺学校为期两天的康斯坦丝·斯普赖课程;她还启发了很多广告创意,例如纽约的花艺师阿里尔·迪尔里(见第24页)与摄影师史蒂文·迈泽尔为西班牙品牌罗意威创作的系列鲜花肖像。

花艺界追求更加自然的工作方式,植物得以自由生长,恣意展现本来的样态。这一转变不仅影响了花卉组合的形状与结构——通常是非对称结构、充分利用负空间,还改变了花器的样式。新型作品需要更加开放的碗、坛子等盛器,在这一需求下,大量形态各异的花园种植花卉涌现,

包括铁线莲、电灯花、藤蔓、金银花、茉莉花和麝香豌豆花等攀爬植物。

另一个重要的灵感来源是16—18世纪的艺术,包括罗伯特·弗伯(1674—1756年)等园艺师委托创作的油画与版画,以及雷切尔·勒伊斯(1664—1750年)、扬·凡·海瑟姆(1682—1749年)等荷兰画家的作品,这些花卉与水果静物画充满戏剧性,有时具有象征意义,丰富的色彩与复杂的形态与忧郁的深色背景构成强烈对比。它们神秘而富有美感,通常使用相斥色彩,描绘水果、道具和昆虫。这种风格不仅启发了过去的花艺师,如斯普赖(她建议自己的追随者收集印有这种画作的圣诞节卡片,以供插花时参考),还深深影响了21世纪的新一代从业者。妮科莱特·卡米耶(见第160页)便是其中之一,她在自己的小花学院中开设了荷兰绘画大师相关课程。

如今许多花卉作品都被拍成照片并上传至社交媒体,因此花卉设计自然会受到艺术的影响。随着Instagram和Pinterest(都创建于2010年)等社交媒体平台越发流行,用户通过发布照片而自我宣传的能力也随之加强,由此看来,新花艺的流行并非偶然。这些平台不仅为出色的花卉设计提供了展示机会,同时也是花艺师——无论经营规模的大小与产量——发布作品的世界舞台。无须店面,你就可以成为一名成功的花艺师;即便是在花园凉棚或城市中的工作室工作,新一代设计师依然可以闻名全球。反过来,社交媒体也为各大洲花艺师提供合作机会,灵活、快速传播各种理念与风格,形成一个充满活力的交流平台。借由社交媒体,花艺师便可以过上更加随性自在的生活,与园艺等相关领域人士合作,从而为自己的花卉作品寻找新灵感,例如纽约花艺师埃米·梅里克便前往英国苏塞克斯的大迪克斯特府(见第18页)工作。和许多创意领域一样,社交媒体当然也有不足之处:创意被稀释、作品被抄袭,而且用户很难坚持独特的想法,保持专注也成为难题。

即便如此,花卉设计已经借此成为艺术形式。然而在2004年,伦敦设计博物馆举办了康斯坦丝·斯普赖主题展,两位博物馆理事会成员特伦斯·康兰和詹姆斯·戴森公开表示,这场展览就是“上流社会的无聊把戏”。戴森最终辞职。然而仅仅十余年后,花艺已然不再是“无聊把戏”,花艺师这份职业变得又酷又有创意,成为许多人的第二职业选择,包括花殿的埃玛·韦弗(原来是舞台设计师,见第172页)、菲奥娜·哈泽尔·比佐尼(艺术家,见第62页)、妮科莱特·卡米耶(原来是摄影师,见第160页),以及埃米莉·汤普森(原来是雕塑家,见第66页)等。这些前沿花艺师中,有的具备艺术教育背景,他们将鲜花当成创作媒介。

例如,悉尼花艺师莉萨·库珀的大胆装置,模糊了花艺与传统艺术的边界。2014年,澳大利亚国立美术馆举办詹姆斯·特瑞尔回顾展,美术馆委托库珀根据艺术家魅惑的作品创作一件花卉装置——一座巨型花卉雕塑。与展览中的艺术品一样,库珀的雕塑给参观者带来了沉浸式体验。

此外,使用植物素材的艺术家也启发了商业花艺师。伦敦艺术家丽贝卡·路易丝·劳的创作深深根植于艺术,她最著名的作品或许就是那些在现场慢慢枯萎、悬挂在天花板上的鲜花。劳的创作灵感源于虚空派绘画,这些画作有意提醒观者生命是有限的。在《鲜花与动物》(*Flora and Fauna*, 2015年)中,她打造了一个由玫瑰和芍药干花组成的花球,让它在野鸡翅膀四周旋转。受到维多利亚时期珍奇柜的启发,她用花卉、动物、贝类和小雕像创作雕塑装置。与劳类似,悉尼的特蕾西·迪普曾是职业花艺师,但目前转而使用澳大利亚本土特有的鲜花、心皮和绿叶植物创作雕塑与装置作品。

与此同时,商业花卉设计师正在尝试涉足艺术创作。在《春天的仪式》(*Spring Rites*, 2018年)中,伦敦花艺师弗洛拉·斯塔基(见第74页)通过一系列短片记录了春日鲜花芭蕾舞般的开放动态。在为亚历山大·麦昆时装店创作的装置中,她用鲜花和其他配饰打造了17世纪荷兰油画风格场景。斯塔基也是将花卉引向其他领域的创意人士之一,其中包括音乐产业:2018年,她与乐队Florence and The Machine合作,参与乐队的舞台设计与封面设计。东京的东信康仁(见第28页)则专注于植物生命的易逝特质:他创作极具戏剧性的鲜花行为艺术(例如把鲜花送入太空,或投进大洋深处),用植物雕塑写就纯粹的鲜花诗歌,或是将鲜花封在巨型冰块之中——在比利时设计师德里·范·诺顿的2017春夏秀上,他应邀再现鲜花冰块。

时尚秀为花卉设计师提供了耀眼的展示舞台。比利时的马克·科勒(见第140页)在2012年装饰了迪奥沙龙,此前还与吉尔·桑达合作,用忍冬花藤与装满鲜花的有机玻璃盒布置舞台。帕特南与帕特南(见第200页)是纽约时尚秀的常客,为杰森·吴的2018年秋冬秀创作了高耸的主题色花柱。唐娜泰拉·范思哲为一场秀定制了玻璃T台,里面装着25000朵新鲜兰花;卡尔·拉格斐则把整座森林搬进巴黎大皇宫。2017年,受迪奥春夏秀委托,野心勃勃的巴黎花艺师埃里克·肖万(见第70页)在罗丹美术馆创作了一件类似装置:占地5000平方米的植物迷宫,使用了1000平方米苔藓、400000条树枝(组成座椅)、500株植物,以及最为引人注目的一棵重达2000千克的树木。

打造这些装置可能需要数百名工作人员,以及成千上

万的鲜花和绿植,无论是规模还是效果,都十分震撼人心,影响力不得小觑。盘结而成的花卉拱门、悬挂式鲜花“云朵”、覆盖着绿草鲜花的楼梯等,如今都已成为高端婚礼与活动的标配。这些装置作品提高了业界标准,拓宽了花卉的使用范畴,既可以装饰店铺,也能为豪华酒店增光添彩。花艺作品已经成为博物馆和画廊的必备元素,这些机构会与花卉工作室或花艺师合作,例如同样位于纽约的大都会艺术博物馆的雷姆克·范·弗利特与弗里克的园艺师盖伦·李。

无论花艺师的作品规模如何,评判标准已经大为改变,全新的创作方式也已成型。不管是从花园中采摘植物装饰餐桌,还是为迪奥的巴黎沙龙打造花卉奇观,只要有鲜花存在,我们的世界就会更加美好。

目录

- 艾斯美
伦敦, 汉普郡
14
- 埃米·梅里克
纽约
18
- A.P.植物园
纽约
20
- 阿里尔·迪尔里花卉工作室
纽约
24
- 阿丽拉花卉工作室
纽约
26
- 东信康仁
东京
28
- 鲜花与羽毛
洛杉矶
32
- 蓝色胡萝卜
康沃尔, 罗斯兰半岛
34
- 野樱草
伦敦
36
- BRRCH
纽约
38
- 塞西莉亚·福克斯
澳大利亚, 墨尔本
42
- 克里斯多夫斯·布洛姆尔
瑞典, 斯德哥尔摩
46
- 郊狼花室
安大略, 多伦多
48
- 耕作者
不列颠哥伦比亚, 维多利亚
52
- 西里尔·特龙谢
伦敦
56
- 德博利厄
巴黎
58
- 电子雏菊花圃
雅芳河畔布拉福, 威尔特郡
62
- 埃米莉·汤普森花艺工作室
纽约
66
- 埃里克·肖万
巴黎、纳伊、法兰西岛大区
70
- 植物工作室
圣保罗, 巴西
72
- 弗洛拉·斯塔基
伦敦
74
- 植物鉴赏社
伦敦
78
- 花鼓
悉尼
80
- 蒂埃里·费雷花艺工作室
巴黎
82
- 弗里达·金花艺工作室
伦敦
84
- 女孩花园
纽约
86
- 优雅皇冠
伦敦
88
- 碧丽
沃灵福德, 牛津郡
92
- 绿色花瓶
纽约
94
- 哈丽雅特·帕里
伦敦
98
- 哈蒂·莫洛伊
墨尔本, 维多利亚
102
- JAMJAR
伦敦
106
- 植物花园
霍巴特、塔斯马尼亚、悉尼、新南威尔士
110
- 简雅花艺
纽约
112
- 杰里米·马丁
悉尼
114
- 乔舒亚·韦贝尔
纽约
116
- 朱丽叶·格拉夫斯
什罗普郡, 英国
118
- 凯蒂·马克思花艺工作室
墨尔本
120
- 斋藤建太
东京
122
- 基滕·格雷森花艺工作室
伦敦
124
- 花之店
米兰
128
- 花之缪斯
墨西哥, 巴耶-德布拉沃
130
- 路易斯·米勒设计工作室
纽约
132
- 自由之叶
墨尔本
136
- 马克·科勒
安特卫普
140