

李玉云
——
著

法式花艺 设计与制作

Flower Design



无论是花束、花环、花篮，
还是盆花、捧花、胸花，
都洋溢着法式浪漫、优雅



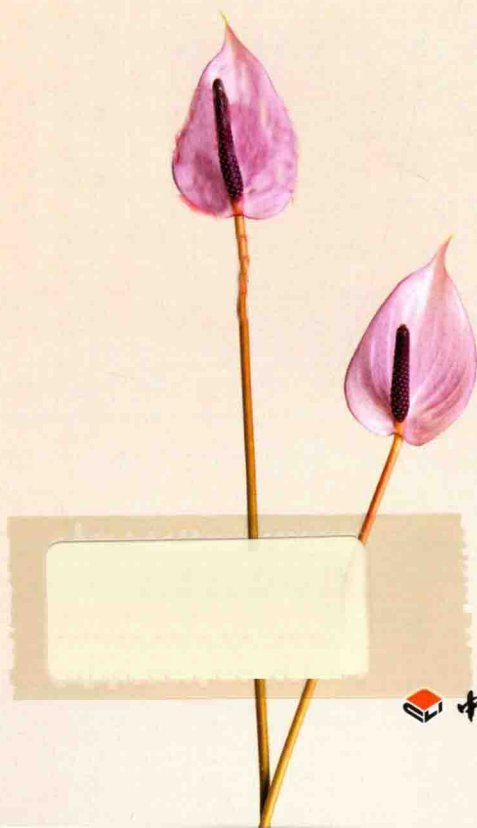
中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

法式花艺 设计与制作

Flower Design

李玉云 —— 著



 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

法式花艺设计与制作 / 李玉云著. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5184-1432-1

I. ①法… II. ①李… III. ①花卉装饰 IV.

① J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 129098 号

版权声明:

本書通過四川一覽文化傳播廣告有限公司代理, 經臺灣雅書堂文化事業有限公司授權出版中文簡體字版本。

责任编辑: 翟燕 王玲

策划编辑: 翟燕

责任终审: 劳国强

封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计

责任校对: 晋洁

责任监印: 张京华

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2017年8月第1版第1次印刷

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 9

字数: 100千字

书号: ISBN 978-7-5184-1432-1

定价: 49.80元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

170314S8X101ZYW

目录

Chapter 1

盆花设计

巴洛克风情	14
巴黎的春天	16
天使与魔鬼	18
古典恬静	20
自然邂逅	22
天堂鸟的美丽对话	24
薰衣草的自然之庭	27

Chapter 2

花礼设计

自然乡村	30
华丽牡丹	33
幸福风信子	35
紫色迷情	37
法式田园	39
时尚绚丽	41
暖心花意	43

Chapter 3

四季花环

春漾恬静	46
阳光绿夏	49
古典之秋	50
暖冬浓情	53
雪白冷冬	55
圣诞森林	56

Chapter 4

空间氛围设计

田园情调	60
法式优雅	62
典雅蔓延	65
古典华丽	66
凡尔赛花园	69
玫瑰飨宴	71
天使之翼	73

Chapter 5

婚礼花艺设计

普罗旺斯的婚礼	77
巴黎幸福之约	78
纯洁高雅的幸福篇章	80
巴黎风华	82
流线跃动的甜蜜心情	85
漫步古典巴黎	86
生命之泉	88
甜美圆润	90
优雅森林	91

Chapter 6

工具花草介绍 与花材处理

基本与辅助工具	94
花材	96
香草植物与植栽	99
花材处理	100

Chapter 7

做法示范

巴洛克风情	106
天使与魔鬼	108
自然邂逅	110
薰衣草的自然之庭	112
自然乡村	114
华丽牡丹	116
暖心花意	118
古典之秋	120
田园情调	122
典雅蔓延	124
巴黎幸福之约	126
生命之泉	128
甜美圆润	130
优雅森林	132

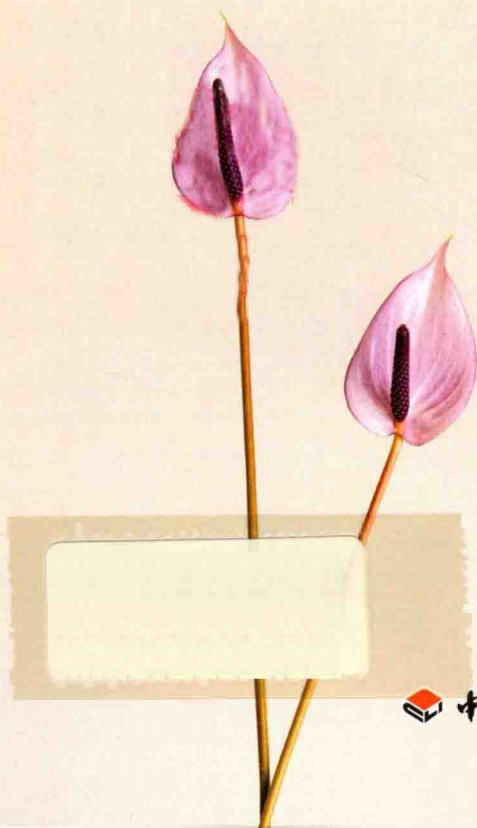
后记

关于巴黎小露台 (Le Jardin de Paris)	134
---------------------------------	-----

法式花艺 设计与制作

Flower Design

李玉云 —— 著



 中国轻工业出版社



自序

坚持最初的美好

对于40岁才投入花草世界的我来说，最大的功课是必须和时间赛跑。这些年花了几几乎是别人好几倍的时间，去学习去成长，牺牲的是自己的家庭生活，还放弃了原有的事业。若问我有没有后悔，答案是：“没有后悔，只有抱歉！”因为陪伴女儿的时间相对减少，而这一年出国上课的时间及次数，则频繁到我自己都觉得不可思议。

2015年的冬天，我完成了自己的第一本不凋花作品《Sylvia's Preserved Flower Design · 花草慢时光 · Sylvia法式不凋花手作札记》，结合了各式干燥花及人造花材，创作出属于自己风格的作品，也得到了来自海内外朋友的支持。特别是很多来自中国大陆各地及香港、马来西亚的学生，亲自到台南的教室找我签名，真的让我非常感动，而这也让我知道一切的努力没有白费！

许多人问：为什么你的作品可以自然有韵味而不匠气？其实这一切都要归功于这几年我的老师们为我所做的鲜花训练。张嘉尹老师、吴尚洋老师及渡边俊治老师所传授的丰富美感，让我能将自然的形态融入作品。

2016年对我而言，是异常忙碌的一年。每周、每个月、每季的固定研修课，早已填满了我的日历。从2016年5月开始，为了去欧洲进行花艺研修，我开始做考试训练准备，每次回到家都是深夜12点多了……所有的辛苦都是为了到欧洲进行长达一个月的考试课程。姑且不论这个学程的费用及时间成本，最重要的是获得了什么与看清了什么，老师们是否清楚、完整地将应有的训练方式都教给了学生。

这是一段重要的检视与反省，研修回来的人都在做什么？这段经历着实引发了我深深的思考，并且时时提醒自己。如何时时将所学转化并融入原来的学习领域，是一个传授知识技术的人，所需要钻研的课题。

学习这些，是因为我非常想明白每个系统各有什么优缺点，并能择优加以深入探讨。凭着对花草的热爱，我从来没有放弃习花，就算再远、再辛苦的奔波，只要值得，我都愿意！

我内心常常有很多的疑惑，因为台湾没有专业花艺学校可以一路学习。每当此时，打电话给张嘉尹老师，总能迎刃而解！除了教我深厚花艺技术之外，她宽大的心胸及教学热情，都给了我很大的影响！

而我也常常在半夜，敲着键盘追着吴尚洋老师问问题。他是个非常率真的人，每次总是传照片给我看，一针见血地说：“这些是我十年前的作品！你看看你现在插的是什么东西？”吴老师永远是刀子嘴豆腐心，一个满脑子是宝的鬼才老师！

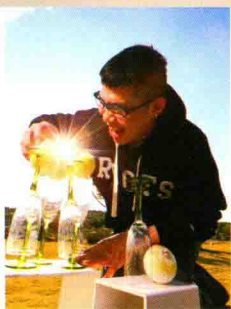
我一直告诉自己，身为一个喜爱花草的人，不同的素材都可以运用到作品里，这本书就是要传递这样一个非常重要的理念。

很多学生常问我：到底如何做出一个所谓好的、有质感的作品？如同我在第一本书中提到的，除了专业的技术需要不断练习之外，个人美感的培养是非常重要的课题。好的设计，不一定要强调线条或色彩缤纷，而是要将内心的感情注入作品。这必须从生活的经验中，去累积与勾勒自己作品的轮廓，不断地琢磨、思索、领悟，作品要传达的意境在有和无之间拉锯，没有捷径，只有苦练，不断学习……亲身感受并了解其中曼妙滋味，再取其精华。

我现在所有的练习，都是为了淬炼出纯熟的技巧。我还有一颗温暖的心，能时时替作品加温，以细腻的心思呈现更多可能性。也许未来还会面临很多挫折与挑战，我总是提醒自己莫忘初衷。坚持，就能回到最初的美好。

李玉云

Sylvia



推荐序一

距离Sylvia（李玉云）上本书出版后不算长的时间，我在电脑上接到了一个信息，一个不是晴天霹雳但却很令我意外的信息——Sylvia又要出书了！

上一本不凋花的书不是才出版没多久吗？怎么马上又出版第二本！以现今花艺业界的现状，敢出版书籍真的是很有勇气的一件事，在我的课堂上更被称作是一种不怕死的行为。不过仔细想想，发生在Sylvia身上的事，其实真的不用意外。当年她从一个教育界的数学老师，跨领域到了看似轻松美好的花艺界，因为领域的不同，我想她吃过的苦头绝对不少。从一个需要理性思维再解构后获得标准答案的环境中，Sylvia自己又爬到了一个只能以感性思维来解决一切的新环境，两种不同的领域中对于认知的理解差异，截然不同。

我常常在想：为什么Sylvia可以转换得那么好？我想，除了热爱之外，就是执着的动力了。

在正常人入睡的时间里，我电脑上常常会突然收到她的信息，询问花艺的形式表现该怎样进行，花艺的技巧该怎样完成，花艺的色彩又该如何搭配。所有设计或技术层面上的问题，一直没让Sylvia削减她对花艺的热忱，她一直在练习的过程中找寻答案。况且花艺设计的领域中，答案还不会只有一个。手上的花材不同，各种可能的结局都会发生，但Sylvia也都在一次次的自主练习中迎刃而解，甚至还撞击出更多新鲜有趣的作品来。我觉得她坚持的决心，有种像金属一样越磨就越亮的感觉。

一路以来，从不凋花再转战鲜花，进而再以探索的心情去理解盆栽植物种植。从南方到北方，甚至飞往日本、法国、德国的花艺学院学习，克服了文化差异与生活难题，依然保有异于常人的热情与耐受力，在把玩植物素材的同时，还能变化出特别的作品，这就是Sylvia。

这第二本书，分门别类地将现今生活中花艺常见的形式，规划出五个单元。这五个单元的内容深入浅出地将盆花、装置、花礼、花环和婚礼，做了最容易上手的编排，并根据季节的变换让读者能在花店轻松采买到相同的花材，进而在不断的练习中变化出自己的风格，更能自在地完成作品。我想，这应该也是Sylvia对所有读者翻阅完这本书后的期望吧！

Sylvia并不是资历很深的花艺设计师，但能肯定的是，她是少数愿意静下心来探讨作品缺失、技法成熟度与展现形式的花艺设计师。在任何时间地点，只要有学习的机会，Sylvia都很热情地参与，更能在学习过程中将所见所闻内化成自己的养分，大方地在课堂上与学员分享，一直以自己的热忱与对花草植物的爱，来感染周围的人。尽管在这本书中很容易就窥探到她想分享表达的，不过也因为作品定位的原因，舍弃了许多华丽与高技巧性的作品。希望在不久的将来，可以再让她吓个几次，期待再次惊吓后的下一本，诞生出更多元化、含大量创意的系列书籍！

吕尚洋

法国Piverdie D'OR花艺大赛冠军



推荐序二

恭喜Sylvia的第二本书《法式花艺设计与制作》正式出版。本书延续了上一本的高水准，也是极为出色的花艺书籍。

由于制作花艺书籍，有插花与拍摄作业必须同步进行，所以需要在短时间内插出完美无瑕的花艺作品，这要求相当惊人的专注力与坚韧的品质。因为我也有同样经历，了解书籍的制作工程浩大，Sylvia真的非常努力。

再者，也多亏参与摄影的编辑们与摄影师及Sylvia's Garden（作者开的花店）的成员们的齐心协力，才能完成这一本杰作。在此想对Sylvia及本书所有相关人员说一声：“真是辛苦你们了！恭喜出版！”

关于作品

运用很有Sylvia风格的花材，以自然手法打造的花艺作品，相当出类拔萃。每一枝花叶的大小，花茎的粗细及弯曲方式，都会因为季节呈现出千变万化的风貌，所以必须在现场构思制作。所有花艺作品中的每一项要素，都要经过精心计算，方能演绎出绝佳的协调性。

关于这点是连从事多年花艺业相关人员也无法立刻达到的境界。我想Sylvia能拥有如此功力，除了靠自身努力之外，平时就热爱大自然，爱仔细观察植物的习惯也给了她很大帮助。每个作品都会配合各种主题，展现千变万化的丰富设计，十分赏心悦目。

关于Sylvia

开朗、很有执行力的性格，是Sylvia的魅力之一。

虽然对于工作具有严厉的一面，却也会关心周围的人，说些温柔、风趣的话语来抚慰人心，这点真的很棒。我想这也是学生和员工信赖她的原因，同时也是身为老师最重要的特质。

此外，身兼主妇的她，还要经营花店和花艺教室，更亲自担任讲师。相信她的活跃姿态，会引起广大女性的热烈反响。

关于Sylvia's Garden

自从3年前我与Sylvia邂逅以来，至今我们仍会相互来往，通过花艺加深双方之间的交流。

我曾拜访过她新开的店，真的是一间洋溢着时尚氛围的高格调花店。而且Sylvia's Garden的工作人员开朗、始终笑脸迎人的模样，也让我印象深刻。

2016年，Sylvia's Garden和BRIDES（日本一捧花学校）携手设立联名双认证捧花训练学校，不只针对各自的学生，更放眼亚洲各国，推广花艺的相关活动。

愿今后能一起同心协力，让更多人体体会到花艺的乐趣。

日本BRIDES捧花专门学校负责人

Shunji, w 渡边俊治



推荐序三

花卉的美，无法以言语或笔墨来形容。它是许多花艺的创作元素，通过花材和技巧的变化，随心所欲地展现花卉的风采，清新典雅中表现出柔美之外，也表现出一种年轻新鲜的活力。

Sylvia是我教授花艺四十年来最特别的一位，她有对自我的期许，学习态度不但完美且追求精进，总是无止境地探究。

两年多前，Sylvia在美国花艺学院考试时，夺得全校第一名，这是非常光荣的事情。之后她继续认真研习花艺，也认真努力教课。在教学上我给予她的信念是：“来者不拒，去者不留，顺其自然，不可勉强。有缘则渡，有德则助，皆顺天理，事事如意。”

花艺虽有门道，但也可自成一格，有它的专业性，也可以很生活。

在此祝福Sylvia的花艺技艺更上一层楼。

Linda 嘉尹

台中市花艺设计协会前理事长



目录

Chapter 1

盆花设计

巴洛克风情	14
巴黎的春天	16
天使与魔鬼	18
古典恬静	20
自然邂逅	22
天堂鸟的美丽对话	24
薰衣草的自然之庭	27

Chapter 2

花礼设计

自然乡村	30
华丽牡丹	33
幸福风信子	35
紫色迷情	37
法式田园	39
时尚绚丽	41
暖心花意	43

Chapter 3

四季花环

春漾恬静	46
阳光绿夏	49
古典之秋	50
暖冬浓情	53
雪白冷冬	55
圣诞森林	56

Chapter 4

空间氛围设计

田园情调	60
法式优雅	62
典雅蔓延	65
古典华丽	66
凡尔赛花园	69
玫瑰飨宴	71
天使之翼	73

Chapter 5

婚礼花艺设计

普罗旺斯的婚礼	77
巴黎幸福之约	78
纯洁高雅的幸福篇章	80
巴黎风华	82
流线跃动的甜蜜心情	85
漫步古典巴黎	86
生命之泉	88
甜美圆润	90
优雅森林	91

Chapter 6

工具花草介绍 与花材处理

基本与辅助工具	94
花材	96
香草植物与植栽	99
花材处理	100

Chapter 7

做法示范

巴洛克风情	106
天使与魔鬼	108
自然邂逅	110
薰衣草的自然之庭	112
自然乡村	114
华丽牡丹	116
暖心花意	118
古典之秋	120
田园情调	122
典雅蔓延	124
巴黎幸福之约	126
生命之泉	128
甜美圆润	130
优雅森林	132

后记

关于巴黎小露台 (Le Jardin de Paris)	134
---------------------------------	-----

