

把大自然搬回家

居家空间的四季花艺

Bringing Nature Home

Floral Arrangements Inspired by Nature

〔美〕吴玉明 (Ngoc Minh Ngo) 编著
〔美〕尼可蕾特·欧文 (Nicolette Owen) 插花
唐舒芳 译

花草巡礼·世界花艺名师书系

Bringing Nature Home

把大自然搬回家

FLORAL ARRANGEMENTS INSPIRED BY NATURE

居家空间的四季花艺

[美] 吴玉明 (Ngoc Minh Ngo) 编著
唐舒芳 译

插花

[美] 尼可蕾特·欧文 (Nicolette Owen)

道具

[美] 艾米·威尔逊 (Amy Wilson)

序言

[美] 黛博拉·尼德曼 (Deborah Needleman)

Bringing Nature Home: Floral Arrangements Inspired by Nature / by Ngoc Minh Ngo / ISBN 9780847838004

Originally published in English under the title Bringing Nature Home: Floral Arrangements Inspired by Nature in 2012, Published by agreement with Rizzoli International Publications, New York through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

This title is published in China by China Machine Press with license from Rizzoli. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书由Rizzoli授权机械工业出版社在中国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）出版与发行。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2017-1384号。

图书在版编目（CIP）数据

把大自然搬回家：居家空间的四季花艺 / (美) 吴玉明编著；唐舒芳译.

-- 北京：机械工业出版社，2017.9

(花草巡礼·世界花艺名师书系)

书名原文：Bringing Nature Home: Floral Arrangements Inspired by Nature

ISBN 978-7-111-58021-8

I. ①把… II. ①吴… ②唐… III. ①花卉装饰—装饰美术 IV. ①J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 227992 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：马 晋 责任编辑：马 晋 于翠翠

责任印制：李 飞 责任校对：于翠翠

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

213mm×280mm·12.75 印张·95 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-58021-8

定价：98.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线：010-88361066

读者购书热线：010-68326294

010-88379203

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

金书网：www.golden-book.com

教育服务网：www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

目 录

序言/FOREWORD 7

前言/INTRODUCTION 11

春/Spring 15

夏/Summer 61

秋/Autumn 107

冬/Winter 143

照顾鲜切花 /CARING FOR CUT FLOWERS 181

如何插花 /HOW TO ARRANGE FLOWERS 186

植物日历 /PLANT CALENDAR 193

致谢 /ACKNOWLEDGMENTS 200

花草巡礼·世界花艺名师书系

Bringing Nature Home

把大自然搬回家

FLORAL ARRANGEMENTS INSPIRED BY NATURE

居家空间的四季花艺

[美] 吴玉明 (Ngoc Minh Ngo) 编著
唐舒芳 译

插花

[美] 尼可蕾特·欧文 (Nicolette Owen)

道具

[美] 艾米·威尔逊 (Amy Wilson)

序言

[美] 黛博拉·尼德曼 (Deborah Needleman)

献给记忆中的父亲，他让我明白家的意义并与我分享对花的热爱。

目 录

序言/FOREWORD 7

前言/INTRODUCTION 11

春/Spring 15

夏/Summer 61

秋/Autumn 107

冬/Winter 143

照顾鲜切花 /CARING FOR CUT FLOWERS 181

如何插花 /HOW TO ARRANGE FLOWERS 186

植物日历 /PLANT CALENDAR 193

致谢 /ACKNOWLEDGMENTS 200

序言

FOREWORD

没

有花的房间是不完美的。花的存在，证明了屋子得到了主人的悉心呵护，是真正生活的地方。家具可以存放多年，花却代表了当下。鲜花就像一枚护身符，提醒我们门外的世界，有成长，有变化，还有时间的流逝。它们是短暂的快乐。

玉（Ngoc，越南人名）的书是一首关于季节的十四行诗。书里记录了每个季节的美好，见证了季节变化为我们创造的巨大喜悦，我们可以把丰收的果实带回家。通过玉的文字和这些充满诗意的照片，我们了解了这本书的思想。除此之外，书中的照片也反映了她对不同文化和历史时期所使用的花卉如数家珍。

这本书提到了日本美学——一枝独秀也能唤醒整片草地，一根花枝也能营造出一片丛林。传统的日本花束不是满满一捧鲜花的大杂烩，而是一种更经济、周到的布景，依靠单一的茎、根或几朵花实现精细的平衡。细颈瓶中摆放一支盛开的牡丹，或玻璃瓶里插上几枝开花的枝丫，足矣。

在这本书中，甚至玉本人的灵感里，还体现出强烈的法式风格。十九世纪起，巴黎就已经有开放的花市和贩花的花车，在当时的文化里，鲜花不再只是特殊场合的点缀，而是已经成为日常生活的一部分。巴黎女子在回家的路上会顺便在花市买些花，可供挑选的花太多了，比如春天的喇叭水仙^①，或者夏末的大丽花。

书中还刻画了天然去雕饰的画面，从野外采摘的零散花束可以直接插到花瓶里。它折射出英国人喜欢乡间、花园徘徊的雅好，不管什么花都可以采摘回来。这是他们的传统，却给我们带来了迷人的野花插花创意，混合着花园里的月季^②和葡萄藤，美感就这样从旧果酱罐和陶罐里溢出来了。

书中还有一种美国独有的味道。它激发了对自然的超凡感觉，门外仿佛就是瓦尔登湖。一大把的枫树枝或一捧森林里的雏菊就能变成一束美丽的令人惊叹的花束。

① 本书花材名称依据林业行业标准LY/T 1916—2010《主要观赏植物商品名称规范》，其中未列入的，采用国家标准GB/T 14467—93《中国植物分类代码》中的中文名称。

② 因各种原因，我国花市长期将“玫瑰”“月季”混用，但实际上目前鲜切花均为月季。本书将 rose 和 garden rose 均译为月季。

本书中的插花作品均出自尼可蕾特·欧文之手。她保持了所有这些传统，甚至有时在布鲁克林经营一个有趣而复古的花摊，但她更像是直接传承了伟大的花艺师——英国淑女康斯坦斯·斯普莱（Constance Spry）。对斯普莱而言，只要有助于布景，没有哪片叶子、哪根小草、哪个荚果是毫无用处的。二十世纪三十年代，她利用玉簪的叶子和种穗、杂草棵子和其他东西（这些材料到今天都不受欢迎）设计出了令人难以置信的别致花束。斯普莱的艺术风格深受贵族们喜爱，但她经常使用最不起眼的材料，让人们重新看到它们的魅力。尼可蕾特和斯普莱一样，她喜欢不同的组合，比如把树叶和野生花朵、园艺花朵混合起来。尼可蕾特常关注植物不引人注意的一面：利用花瓣颜色的轻微变化或浆果晶莹的色泽与其他元素的互补色相匹配。尼可蕾特通过对颜色进行微妙搭配，让人们看到重获新生的花：一朵从来没见过银莲花，与其说它有粉色的花瓣，不如说它有黑色的花心；绣球，与其说是白色的花球，不如说它泛着微微的绿色。她的组合带来了一种新的审美，不是单调的堆砌或色彩的混合，她带来的是一首温柔的赞美诗。

这本书召唤着人们去观察，去欣赏，尽可能搜集外面的美好带到家里。当然，每一天辛勤工作之后，在面包和牛奶旁边都应该有花的身影。随着花市的发展，现在我们很容易做到这件事。我们为什么只在特殊场合，比如派对或者感谢的时候，才会想起买一束花呢？这本书里的照片都拍摄于日常生活：是真正的起居室，也是真正的花朵，不是室内样板房里的专业花卉陈设。这些照片的质感，以及发生的时刻，告诉我们，过好每一天比过好任何特殊时刻都重要。

文 / 黛博拉·尼德曼

前言

INTRODUCTION

我们爱花，爱它给我们带来的感官体验，爱它给我们带来的情绪共鸣。花朵无与伦比的形态、颜色和气味激发了人们的想象力，为我们带来对快乐时光的美好回忆，激励人们创造出鼓舞人心的伟大作品。作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯（Gabriel García Márquez）在创作魔幻现实主义巨作《百年孤独》的那18个月里，每天都会在桌子上放一支黄玫瑰。亚历山大·利伯曼（Alexander Liberman）在《工作室里的艺术家》一书中描述了雕刻大师阿尔贝托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）家里的大量细节，他一生中有大部分时间在这里学习和工作。这里十分破旧，油漆早已干裂，只有几件简单的家具，地板上的床垫，墙角挂着的干燥线，旧收音机，平板炉子，无数张报纸和几卷诗集。这些物件中间摆放着一个质地温和的陶罐，插着一束简单的花，仿佛成了“情绪舒缓”的小小火花。没有这束花，“房间似乎难以忍受”。这就是在房间里摆放一小束花的力量。

自文明诞生以来，人们一直用这样或那样的方式插花。已发掘的公元前十四世纪早期的埃及墓穴中有一幅壁画，画上的宴会桌就摆放了很多花束。在古代中国，汉朝的花卉艺术就珍贵非常。五世纪后期的中国佛教僧人在青铜花瓶中插入鲜艳的花束，以装饰祭坛，这种做法后来在日本得到改进和发展，花道（Ikebana）这种高度精致的艺术形式诞生了。

中世纪的欧洲人过着备受限制的斯巴达式简朴生活，花艺装饰艺术被遗忘了。人们培植花是因为它的医用价值，而不是因为它的美丽。后来，哥特式色彩鲜明的画稿里出现了简单的花束和实用主义的容器。直到文艺复兴早期，鲜花才在室内装饰中重新得到重视。在贵族的房子里，精心修饰的花束能够照亮房间，清新空气。这个时期的许多画作都有鲜花的身影，它装扮了人们的桌子、壁炉、窗台和壁龛。在小汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein the Younger）的《托马斯·摩尔爵士的家庭肖像画练习》（*Study for the Family Portrait of Sir Thomas More, 1527年*）中，房间里就摆放了三种不同的插花。

大航海时代，异国植物被从东方国家带到欧洲，许多新品种的花儿成为奢侈品。十七世纪的荷兰和佛兰德画家的花卉绘画作品让我们看到了精致而奢侈的花束。画中描绘了这个时期极吸引人的花卉，举几个例子，郁金香、月季、康乃馨和风信子——这些宏伟的画作并没有受真实的花束启发，因为它们融合了不同季节的花朵。与其说是反映现实，不如说是表达愿望，然而这样的作品对插花艺术留下了持久的影响。

英国的维多利亚时代迎来了花卉装饰的新纪元。维多利亚女王（Queen Victoria）自己热衷于在每个房间里修剪花枝。这个时候出现了大量关于花卉装饰的杂志和书籍。适龄的年轻小姐如果没有参加花艺学习，她们的教育就是不完整的。富人家里有大花园，可以为房间提供新鲜的切花。园丁们用夜班火车从乡下运出鲜花，早上它们就能抵达城镇，装饰这儿的房子了。温室栽培技术的推广让一年四季都有鲜花绽放。今天，切花装饰着全世界大大小小的房屋。

在历史的长河里，花卉为不同文化的人们所喜爱，象征着复杂的感情。鲜花花期短，保鲜期也短，每年只绽放一次供人们欣赏，这种特性增加了它们的魅力。花卉和植物是自然界的美好象征，它们是季节的景观使者。它们是希望之光，用独特的魅力支持着我们。在不同的时期，人们因为不同的原因将花朵和枝叶带到家里：为了点亮黑暗的角落，用香味填充房间，甚至只是为了近距离欣赏一朵花的复杂形态或观察秋天树叶上复杂的色调。在今天越来越忙碌和紧张的世界中，家的重要性远远不止是一个遮风避雨的地方。借用托马斯·斯特尔那斯·艾略特（T.S.Eliot）描述时间本质的话，家是“转折世界的一个静止的点”。我们希望家可以成为一种自我表达的地方，不同的花朵证明我们对美的精神需求。简单地修剪花朵并带入家中的行为变得很自然，就像孩子们把一束蒲公英带回家。园丁本能地将室内切花和枝叶作为绘制季节节奏的方式，用每一朵绽放的花和枝叶勾勒出不同的月份：四月是一抹丁香紫，六月是牡丹一枝独秀，九月是月季扭着腰身，十月是枫叶风风火火。像古代中国人把整个宇宙的奥义赋予几朵花或树枝，园丁可以欣赏一朵花的整个生命周期，从花蕾生长到褪色枯萎，花朵教会了我们重要的一课——时间的流逝。

十四世纪以来，传统的日本家庭都有一个特别建造的壁龛，叫作tokonoma，那里摆放着花瓶和书法卷轴供人自省。在室内单独欣赏一朵花或一株植物，您将学会欣赏独特的美。例如，康乃馨花瓣边缘的褶皱会使人想起蓬蓬裙的泡泡纱裙边。仔细观察玫瑰和月季伸展的花瓣，你会明白诗人莱纳·马利亚·里尔克（Rainer Maria Rilke）写下“我看见你，玫瑰^①”，如同一本微微开启的满满记载着各种幸福而从未被人读过的书。”所要表达的意思。通过将一些自然元素带进家门，我们便和不断变化的自然界建立了重要的联系。每一个季节都向人们呈现出丰富的宝藏。冬日天空下曲折伸展的树枝，如同夏日路边安妮女王（Queen Anne）在风中飞舞的蕾丝裙一样迷人。

花有时被当作无用的奢侈品。罗马帝国末期，战争和宗教冲突导致植物种植被严格限制于必需的食品和药物上。但是当亚历山大·利伯曼描述贾科·梅蒂家时，几朵聚集在一起的花朵可以为最阴霾的地方带来生命的气息。所以在你的家里摆些花吧。折一枝椴梣^②花枝来欣赏花蕾的绽放，或用一束葡萄风信子来庆祝春天的到来。先知穆罕默德（Mohammed）说过，“面包强壮身体，鲜花滋养灵魂”。

① 在文学作品中，习惯将rose翻译为玫瑰。

② 别称木梨，一种古老珍稀的果树，其果实芳香怡人，美国人习惯将其放在冰箱中用作天然空气清新剂。

