

岁时花艺
设计指南

QUARTERLY
BEST FLOWER
ARRANGEMENT

秋日花艺的跨界灵感

BEST FLOWER
ARRANGEMENT 编辑部 编

特别
策划

Van Gogh

追寻梵高一生的花之旅
用花艺向梵高致敬

巴黎花艺风尚之自然风格

8种秋日花材的搭配指南

秋日花艺色彩设计

名瓷与花之美的联袂演绎

岁时花艺 秋 设计指南

秋日花艺的跨界灵感

POST FLOWER
ARRANGEMENT 编辑部 编

 化学工业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

岁时花艺设计指南：秋日花艺的跨界灵感 /
BEST FLOWER ARRANGEMENT编辑部编. — 北
京：化学工业出版社，2017.8
ISBN 978-7-122-30450-6

J535.12-62

I. ①岁… II. ①B… III. ①花卉装饰—装
饰美术—设计—指南 IV. ①J535.1-62

ZBZ

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第197116号

BEST FLOWER ARRANGEMENT is a registered trademark of
Four Seasons Press Co., Ltd, Tokyo, Japan.
Copyright© 2002 Four Seasons Press Co., Ltd, Tokyo,
Japan. All rights reserved.
First published in Japan in 2002 by Four Seasons Press
Co., Ltd., Tokyo.
Parts of the contents of BEST FLOWER ARRANGEMENT are
provided by Four Seasons Press Co., Ltd, Tokyo
Through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing

本书内容部分取材于《BEST FLOWER ARRANGEMENT》杂志，
由株式会社四季出版社独家授权化学工业出版社使用。
未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分，违
者必究。

封面照片版权信息

封面 —— 用现代的向日葵描绘出梵高名画
Photo摄影：Shigeki Matsuoka
设计：深野俊幸 (Country Harvest)

封底 —— 圣雷米普罗旺斯梵高艺术中心中庭
Photo摄影：Masahiko Takeda

责任编辑：林 俐 孙晓梅
责任校对：王素芹

装帧设计：王江 王雪

出版发行：化学工业出版社（北
印 装：北京东方宝隆印刷有
880mm×1230mm 1/16 印

政编码100011)

2017年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：http://www.cip.com.cn

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：89.00元

版权所有 违者必究

店 特色花店与花艺工作室

- 002 巴黎花艺风尚 自然风格
- 004 Bouquets de Saison 品位考究的巴黎风精品捧花
- 006 Vert et Plus... 正如店名所示, 热爱绿色的花店
- 008 Lachaume 巴黎最高级的花店的花束
- 010 跟着乔治·弗朗索瓦大师一起学
古董杂货与巴黎风果实花艺搭配

人 花艺名家与花艺流派

- 019 玩转实用和艺术的花艺魔法师
——记商业花艺设计师陈垂训

花 当季花材的应用技巧与精彩案例

- 025 8种秋日花材的搭配指南
- 026 岛荣子、石川味季 搭配可爱的水果 增添秋日的味觉
- 029 佐藤由香里 大丽花的优美花姿 描绘出初冬景象
- 032 伊藤桂子 优美秋色绣球 描绘出秋日渐变色彩
- 035 若山美小子 摩登别致的叶片 打造充满魅力的现代摩登风花饰
- 038 洛朗·博尼什 (Laurent Borniche) 宛如泛黄电影般的果实花饰设计
- 041 小野由美子 选取色彩缤纷的菊花 装饰在秋日阳光里
- 044 吉留惠美子 花朵蓬松的鸡冠花 传递温柔秋日的暖意
- 047 Mami 山本 在秋风中摇曳的巧克力波斯菊

- 050 暖意融融的秋日玫瑰 vs 温润静谧的秋日玫瑰
- 051 系井美树 秋日玫瑰装饰带你一窥秋日市集
- 054 藤永纯代 选用充满女人味的玫瑰 映衬出初染秋色的风景
- 057 井田敏 享受由夏入秋的季节感
- 060 纸谷美津枝 温润优美的玫瑰 打造新怀旧风花饰
- 063 岩桥纪伊子 秋日的纤细与梦幻 用玫瑰编织而就的淡淡哀愁
- 066 大谷智代 暗色调玫瑰所描绘的法式怀旧风色彩
- 069 Kazuto Watanabe 差别细微的色彩 描绘的秋日玫瑰花园
- 072 秋日玫瑰情书

专题 花艺设计的跨界灵感

082 追溯梵高一生的花之旅

086 荷兰 津德尔特 梵高与家人同住并度过了幼年时期

087 荷兰 纽南 梵高初期的名画作中的记录

088 法国 巴黎 邂逅印象派与浮世绘

089 普罗旺斯 阿尔勒 梦想与光明之地

094 圣雷米普罗旺斯 刻画灵魂的纠葛

100 法国 奥维尔小镇 终焉之地

103 专属成熟人士的向日葵花艺

110 向梵高致敬的花

114 王妃与玫瑰

116 约瑟芬 优美奢华、光彩照人 宛如社交界之花

118 伊丽莎白 生性天真烂漫 洋溢着自然的美丽

120 玛丽·安托瓦内特 与高雅的玫瑰一起 感受她的生活

122 名瓷与花之美的联袂演绎

Sunflower

MEISSEN × BEST FLOWER ARRANGEMENT

应用 餐桌花 / 婚礼花 / 空间装饰花等各领域的应用

143 宛如鲜切花般楚楚可爱的人造花

144 东浦真纪 散发宛如鲜切花般新鲜质感的清新秋日餐桌

146 古川芳美 彰显存在感的娇艳亮丽花材 更显高级质感

148 齐藤良枝 法式品位花艺与蜡烛演绎莹莹光辉

150 美第奇家族公主们的晚宴餐桌

152 秋日花礼设计

158 秋日花艺色彩搭配

课堂 花艺名师传授经验与秘诀

166 珊瑚社的池坊花道课

第4讲 池坊的第五、六时代

170 陈杨的餐桌美学课 之 秋日茶会

174 王磊老师的永生花课堂

178 神保 丰 从底座之中诞生的新风格

JINBO 先生

Store 店

Paris

改良的田园风格

巴黎花艺风尚 自然风格

摄影：Masahiko Takeda
统筹：Masae Hara

Bien-Être

法 国的女性们最近流行的热词是“Bien-Être”。很难在中文中找到一个单词将“Bien-Être”翻译出来，它拥有“舒适”“幸福感”“安康”的语义，是一个表达了身心健康、美好且保持自然真我这一精神的词语。我们这次转了几家巴黎的花店，发现Bien-Être最能体现出当季花艺给人的印象。接下来就为大家播报巴黎最新的花艺动向！

巴黎的很多花店里最受欢迎的风格，仍旧是乡村田园风。但比起数年前的田园风更添加了一分精致考究，潮流推移的大方向是进化得更优雅、更具有女人味。

设计 / Bouquets de Saison

不论哪个时代
在巴黎生活的人们
所憧憬的都是在繁华都会中
感受田园微风

上左 / 瓦莱丽女士。
上右 / 甜美的迷你花
艺非常受欢迎。下 /
令人心灵放松的色彩
与设计。

选用考究的花色组合，搭配水润的叶片，是这家店最明显的风格。

贯彻自然美设计精神的捧花

品位考究的 巴黎风精品捧花 Bouquets de Saison

一同享受
花香吧!

袖珍型的店内，空间不算宽敞，平日熙熙攘攘挤满了常客。特意选了人不多的早上进行拍摄。

Bouquets de Saison
12, rue Gregoire de Tours
75006 Paris
Tel: 01 44 70 97 54
周二 / 周四 10:00 ~ 19:30
周三 14:30 ~ 19:30
周五 / 周六 10:00 ~ 20:00
周日 10:00 ~ 14:30

在充满巴黎风情的圣日耳曼地区，从大路拐入小道，就能看到一间小小的花店 Bouquets de Saison。曾经是知名造型师的克莱尔·拉顿 (Claire Lardon) 每天都会前往汉吉斯花卉市场亲自挑选花材，而她的女儿瓦莱丽则负责将花材设计制作成精致的捧花、接待顾客，母女二人一同经营着这家小小的花店。“之前在巴黎八区开过一间大门面的花店，但 8 年前我们两人决定换成现在的小店面，现在这个大小待着比较舒适。”瓦莱丽女士如是说。店内陈列的花材美不胜收，充满透明感的花色选择让人深刻感受到二人的优雅品位。整个空间内，大到搭配花器的花艺作品，小到杂货与装饰品，每个细节都透露着店主的考究。

“居住在巴黎的人们，特别是年轻人，越来越少能够感受到田园之美了。但追求充满自然美的、舒适的居住环境的人不在少数。我们店内的捧花，通过精细地设计打造，使它就像使用从庭院新摘下的鲜花制成的花束一般，充满自然感。玫瑰都采购自有多年合作关系的小型农户生产者。玫瑰香气特别迷人，有很多顾客会选购来赠送给自己的心上人。”

微笑生活
有花常伴左右的
舒适人生

“花，不是单纯的摆设物，而是有生命的。希望人们能够从花中感受到舒适的好心情。”瓦莱丽女士说。透明感的蓝色捧花，带有叶片的蓝星花舒展地插入其中，打造成自然风格。而银色花器为整个作品增添一分都市考究感。

花店的花艺师大久保爱子女士。

陈列着多种当季花材的店内。店铺在四年前重新设计装修了一次。

大久保爱子女士与店主塞缪尔先生

Vert et Plus...
14, rue Saint-Roch 75001
Paris
Tel: 01 40 20 42 80
周一~周六 09:00-19:00

正如店名所示， 热爱绿色的花店 Vert et Plus...

位于巴黎第一区杜乐丽花园附近的花店 Vert et Plus... 创立于 1997 年，在 4 年前重新翻修过店面，店铺的名字是令人印象深刻的“绿+”。正在店内利落地制作着客户预定的捧花的，正是这间花店的花艺师大久保爱子女士。

虽然不同花艺师的风格多少有些差异，但他们致力于“为客户提供使用了绿色叶材、花材、果实类花材等，注重季节感的花艺设计”。花店的客人多是来自店铺周边的酒店的住客，订单络绎不绝。

大久保女士为本书制作的花艺作品，正是下页图中的这款清新绿色的田园风捧花。分量感十足的捧花奢华且丰盈，通过薄荷与覆盆子（木莓）等的绿色叶片的点缀，营造出让人倍感舒心的氛围。蓬松轻巧的花束效果，加上甜美的紫色小花，充满女人味。

关于巴黎的花艺潮流与自然风格

我们一直关注巴黎的花艺潮流。每每向巴黎的花艺师们询问“现在巴黎的花艺潮流是什么？”，他们都会口径一致地回答：“花艺是独立于潮流的”，没有人能够正面解答我们的疑问。那是因为比起追随潮流，他们每一位都更重视自己的原创性。

尽管如此，不可否认的是花艺设计中确实存在潮流。之所以这么说是因为花艺与人们的生活紧密相关，不可避免会受到时代的大环境的影响。优秀花艺师们的感性都是共通的，而我们需要解读并整理出来的正是认为“这个不错”的共同感知。距今 6 年多前，当时的巴黎花艺界非常追捧“穗草”这种野草，每个杂志都在争相报道这一花材，而实际也是如此，穗草形成一股潮流。对巴黎的人们来说，在繁华都市中感受田园风情是生活不可或缺的一部分，也是他们对生活的憧憬之所在，不论哪个时代都不曾改变。田园风之所以能在花艺世界当中成为经久不衰的潮流，或许就是这个原因吧。

这次我们探寻了巴黎花店后发现，潮流虽然依旧是以田园风为主，但在田园风的基础上增添了更为考究的风格。因为 2014 年的巴黎恐怖袭击事件，不知道何时会发生意外的不安笼罩着巴黎人。因此，象征着舒适、身心健康的“自然美”，也就成为了人们的追求，而花艺及捧花也都呈现出这股追求“舒适”的潮流。相信在花艺设计中会呈现出更为多姿多彩的表现自然美、舒适感的创作手法。

田园风花束
将广袤原野
拥入怀中……

由大久保爱子女士设计制作、以清新绿色为基调的华丽花束。正如店名“Vert et Plus…”的意思一样，再多一点绿色，是一款充满高级感的田园风捧花。

惹人怜爱的白色和粉色，糖果色彩的小筐花艺设计。

上 / 右边是妹妹卡罗琳，左边是姐姐史蒂芬妮。下 / 不得不说，花材品质真的非常高！

闪耀卓越的匠人技艺

巴黎最高级的花店的花束 Lachaume

△年前搬来此处的这个位于巴黎第八区的店面，满满陈列着被预定的花束，等待配送到客人手中，从后方还不断搬出新制作完成的花束。

Lachaume
103 Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
Tel 01 42 60 59 74
周一~周五 8:30~19:30
周六 8:30~17:30
周日休息

最品质的花束

提起巴黎的高级花店，公认的要数 Lachaume 了。创立于 1845 年的这间百年老店，曾吸引马塞尔·普鲁斯特每日前来买一支装饰在袖口的卡特兰。而这间百年历史的花店的新当家是姐妹花史蒂芬妮与卡罗琳。卡尔拉斐尔等著名时尚设计师都是 Lachaume 的客户，与他们开会商谈是姐妹两人的日常工作。据说他们最常店铺里面那间少女风的小房间里开会。“能够为这些优秀且对美有着无上热爱的创作者们制作花艺，既能从他们那里获得灵感，又能够得到相应的肯定，这些都会转化为创作的动力。”

“我们最为重视的是品质、声望、Savoir faire（卓越的匠人技艺）、时尚和巴黎人士的品位。而将这些融合在一起就是 Lachaume 花艺。”

时隔许久再次拜访，上一次到访时留下最深刻印象的是优雅的经典风格花束，而这次则看到了许多甜美可爱且充满女人味的捧花。主流的花束风格是将一大捧花紧凑地束成花团锦簇（Millefleurs）的风格。要是收到这样的花束，会感觉自己像公主一般。Lachaume 风的花束，传递幸福与慰藉。

体验公主般待遇的
资深老店的
奢华花束

玫瑰、水仙百合（六出花）、绣球，搭配小朵花材紧紧扎成一束花团锦簇的浓密花束，沉甸甸的重量感，甚至给人一种颇具威严的观感。来自Lachaume的花束，为你传递最特别心意的馈赠之礼。

巴黎

跟着乔治·弗朗索瓦大师一起学 古董杂货与 巴黎风果实花艺搭配

巴黎的花艺设计，除了精选当季花材以外，像果实、蔬菜、水果等这些日常生活中随处可见的自然惠赠，都能够随心应用。伴着花艺大师乔治·弗朗索瓦的古董藏品，一同向他学习充满意趣的设计技巧吧！

摄影：Masahiko Takeda 文字：Kumi Kanemoto

引 领巴黎花艺界多年的人气花艺师乔治·弗朗索瓦先生，孜孜不倦地追求自己喜爱的风格，创造了将鲜花、水果、古董杂货相结合的花艺风格，每个细节都充满弗朗索瓦先生独属的品位。

在这丰收之秋，最适合使用果实和蔬菜进行花艺设计了，再在整体混搭入充满意境的古董小物，这种设计手法不仅巴黎人士喜欢，在亚洲也深受欢迎。我们邀请弗朗索瓦先生特别教授这一技艺的精髓。

正在自家附近的市场选购水果的弗朗索瓦先生。他与摊主玛丽女士合作多年，不管他想购买何种水果，在这里都能够——得到满足。

照片自左起，草莓、醋栗、蓝莓、覆盆子。春未入夏之际，各类果实迎来最美味的季节。

果实 巴黎风花艺

Flower Material

‘紫姆·苏丁’玫瑰、芍药、蕾丝花（野胡萝卜花）、柔毛羽衣草、蓝盆花（松虫草）、莢蒾

BERRY

恋人之秋 果实搭配玫瑰的花束

斑纹玫瑰搭配上荚蒾果实制作的花束，献给心头眷恋之人。作为照片背景的风扇，是弗朗索瓦先生一眼看中而购置的古董品。装点着果实的小盘子也都是古董品。“这些小盘子有点日式风吧？”弗朗索瓦先生说。

果实 巴黎风花艺

柑橘纹样的球型花器与
缤纷多彩的盛放鲜花

这款设计中花材插入方式营造出流动感，沉甸甸的，仿佛要满溢而出。绣球与葡萄风信子所呈现出的鲜明湛蓝色，与康乃馨的勃艮第酒红色，成为花束的点睛之色。饱满的野樱莓看起来美味无比！

Flower Material

杜鹃花、玫瑰、葡萄风信子、绣球、
康乃馨、野樱莓

BERRY