

УДК 635.912
ББК 42.374
А65

Kiana Underwood
Color Me Floral: Stunning Monochromatic Arrangements for Every Season

Издано с разрешения Chronicle Books

На русском языке публикуется впервые

Фотографии Нэйтана Андервуда

Книга рекомендована к изданию Марией Муртазиной
Возрастная маркировка в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ: 16+

Андервуд, Киана

А65 Букеты одним цветом. 40 дизайнерских идей на все времена года / Киана Андервуд ; пер. с англ. Юлии Змеевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-00117-721-0

Киана Андервуд — всемирно известный флорист и основательница флористической студии Tulipina. Ее букеты, стильные и современные, сохраняют естественное очарование охапки свежих цветов, собранных в саду или в поле. В книге вы найдете 40 пошаговых уроков по созданию цветочных композиций в разных цветовых гаммах — от розового до черного. Каждый букет представлен в двух вариантах: лаконичном и более сложном. Чудесные фотографии послужат вам источником вдохновения.

УДК 635.912
ББК 42.374

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав

Text copyright © 2018 by Kiana Underwood.

Photography copyright © 2018 by Nathan Underwood.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher.

First published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California

© Перевод на русский язык, издание на русском языке.

ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019

ISBN 978-5-00117-721-0

*Моему деду Мохсену Мехрану,
с которым связаны мои лучшие
детские воспоминания*

Содержание

<i>Введение</i>	7	<i>Весна</i>		<i>Лето</i>	
О цвете	9	Розовый	18	Розовый	74
О разнообразии, форме и динамичности	9	Черный	23	Черный	80
О цветочном саде	10	Зеленый	28	Зеленый	85
О количестве	11	Пурпурный	33	Пурпурный	90
Вазы и сосуды	12	Оранжевый	38	Оранжевый	97
Основные инструменты флориста	12	Персиковый	45	Персиковый	100
Почему я использую кензан	13	Фиолетовый	50	Фиолетовый	107
Подготовка цветов	15	Желтый	57	Желтый	112
		Красный	62	Красный	117
		Белый	69	Белый	122
<i>Осень</i>		<i>Зима</i>		<i>Благодарности</i>	236
Розовый	128	Розовый	182	<i>Цветочные фермеры России</i>	238
Черный	133	Черный	189		
Зеленый	136	Зеленый	194		
Пурпурный	145	Пурпурный	199		
Оранжевый	150	Оранжевый	204		
Персиковый	157	Персиковый	211		
Фиолетовый	162	Фиолетовый	216		
Желтый	167	Желтый	221		
Красный	172	Красный	226		
Белый	177	Белый	233		

Введение

Сколько себя помню, я никогда не представляла своей жизни без цветов. Когда я была маленькой, мне казалось совершенно естественным, что они окружают меня каждый день. Сейчас я понимаю, как много места отведено цветам в моих воспоминаниях о детстве, проведенном в дедушкином саду в Тегеране. По утрам мы с дедом поливали сад, долгие летние дни проводили в теплице: он осматривал многочисленные горшки с геранями, а я искала спрятавшихся котят. Запах земли, глиняных горшков и листьев герани ярко отпечатался в моей памяти, и я все помню, как будто это было вчера. У моей матери тоже был красивый сад со свежими цветами в любое время года, и я, естественно, помогала ей и переняла от нее любовь к цветам.

Сейчас, когда я вижу цветы, то не могу пройти мимо; цветы для меня — всё. Но чтобы стать флористом, мне понадобилось много лет. Для меня это вторая карьера: в юности я училась на факультете международных отношений и зарубежной политики и получила степень магистра в Университете

Джона Хопкинса. Окончив университет, стала работать в аналитическом центре: проводила исследования, писала отчеты. Но к этой работе у меня не лежала душа. В своих исследованиях я лишь помогала другим ученым, у меня не было возможности работать над личными проектами и высказывать свою точку зрения.

Я вышла замуж, забеременела и решила оставить работу и стать мамой на полный день. Не успела я и глазом моргнуть, как детей было уже трое, все — младше пяти, и быт затянул меня, а мысли об экзотических странах и зарубежной политике теперь казались чем-то эфемерным. Как бы мне ни нравилась роль мамы, я поняла, что моей творческой энергии нужно приложение. Дети вырастут, станут самостоятельными, и мне понадобится дело, что-то, что будет только моим.

Тогда при поддержке моего дорогого мужа я организовала флористическую студию Tulipina. Это произошло в 2011 году в Сан-Франциско и случилось совершенно естественно, ведь я всегда любила принимать гостей и украшать стол цветочными

композициями. Но стоило мне из просто домохозяйки, любящей цветы, превратиться в профессионального флориста, как цветы стали моей манией. Ведь возможностям для создания цветочных композиций нет конца, а красота букетов опьяняет, хочется делать еще и еще!

Когда я начала работать с цветами и создавать букеты, я поняла, как важен во флористической композиции цвет, и стала раздвигать границы традиционного цветочного дизайна. В природе существует бесконечное множество цветов, оттенков и их сочетаний, но в букетах мы почему-то предпочитаем группировать близкие и комплементарные (противоположные) цвета. И хотя подобные композиции эстетически приятны, существует миллион других сочетаний, и самые неожиданные, на мой взгляд, красивее всего. В этой книге мы сосредоточимся на цветах, которые вам хорошо знакомы, но по мере усложнения заданий я попрошу вас уделять больше внимания цветовым нюансам и разнообразию видов. Когда я думала, какую тему для книги выбрать, то сразу остановилась на цвете. Эта тема раскрывает перед вами огромное пространство для творчества, а выбранный мной подход позволяет увидеть, как по-разному цвета выглядят в разное время года. Хотя некоторые цвета чаще встречаются летом или, например, зимой,

проявив творческий подход, вы сможете создать уникальные композиции в любой цветовой гамме в любое время года.

Книга разделена на части согласно сезонам, и большинство цветов из каждого раздела можно купить в соответствующее время года независимо от того, где вы живете. Но у меня есть любимые цветы, которые я использую постоянно, — например, ранункулюсы — и их можно увидеть почти во всех моих букетах. Ранункулюсы очень долго сохраняют свежесть и становятся еще красивее, когда расцветают (срезать их лучше в бутонах). Когда мне удастся купить ранункулюсы, я всегда составляю с ними букеты. Еще я люблю маки: такого разнообразия размеров, окрасок и фактур нет ни у одного другого цветка. Маки привносят в букет динамику и дарят счастье любому, кто на них взглянет.

Я давала мастер-классы по всему миру и знаю, что не везде можно круглый год купить ранункулюсы и маки, но вы можете работать с теми цветами, которые найдете: творческий подход оставляет пространство для экспериментов. Когда я ездила с мастер-классами в Россию, я не смогла найти свои любимые цветы — не тот сезон, не тот регион, — но вместо них взяла очень красивые разновидности гвоздик и хризантем. Я также обнаружила много видов местных цветов, ничем не хуже ранункулюсов.

Например, в Москве мне встретились такие восхитительные и идеальные колокольчики, что я долго не могла поверить, что они настоящие. В Мексике мне не удалось найти маки, но я взяла вместо них васильки и местный жасмин, которым были завалены все рынки; в результате все мои букеты пахли просто замечательно.

Вы увидите, что в каждом разделе этой книги, посвященном тому или иному времени года, встречаются одни и те же 10 вариантов цветовой гаммы. Я хотела показать, как работаю с цветом в течение всего года, используя сезонные растения. С развитием цветочных ферм в обоих полушариях и современных методов транспортировки флористы получили круглогодичный доступ ко многим видам цветов, но я осознанно старалась использовать лишь те разновидности, которые можно достать в то или иное время года там, где я живу. В вашей местности могут быть другие цветы, но принципы, которые я объясняю, универсальны.

Мне хотелось поделиться особенностями своего рабочего процесса и донести до читателей, что в создании красивых цветочных композиций нет ничего сложного. Каждый найдет в моей книге что-то для себя — и профессиональные флористы, и просто любители цветов, которым нравится составлять букеты.

О ЦВЕТЕ

На создание различных цветовых сочетаний меня вдохновляют сами цветы и их оттенки. Цветы никогда не бывают однотонными, и если вы внимательно приглядитесь, то это поймете. Сначала вам может показаться, что вы видите один цвет, но на самом деле их множество. Скажем, сердцевина цветка и кончики лепестков могут иметь совершенно разную окраску. Некоторые цветы состоят из оттенков, казалось бы, несочетаемых — например, есть оранжево-лиловые циннии. В других сочетаются цвета более традиционные — например, желтый и фиолетовый, как в анютиных глазках.

Чтобы создать гармоничный монохромный букет, не нужны цветы одного оттенка; напротив, если они будут разными, композиция получится более красивой и многомерной. Например, букет из одних красных цветов выглядит гораздо живописнее с небольшими вкраплениями персикового.

О РАЗНООБРАЗИИ, ФОРМЕ И ДИНАМИЧНОСТИ

Когда я начала экспериментировать с различными стилями флористического дизайна, то поняла, что больше всего мне нравятся букеты, которые выглядят естественно и непринужденно, как будто букет собран случайно, даже если композиция на самом деле очень хорошо продумана. Приходится

потратить немало сил, чтобы букет выглядел так, будто получился сам собой. Но такие композиции всегда самые живописные.

Думая об идеальной форме букета, я всегда представляю, как выглядели бы деревья рядом с моим домом, если бы садовники не подравнивали их каждую неделю. Мне нравится естественная форма дерева: в ней есть динамика и воздушность, она прекрасна в своей натуральности. Я пытаюсь создать аналогичную форму в вазе, используя в качестве основы своих композиций ветки с листьями и без. Мои букеты часто бывают асимметричными — как растения в природе. Кроме того, в составлении букетов я ориентируюсь на три фокусные точки: сверху, в середине и внизу сбоку, в том месте, где часть букета свисает, как бы выплескивается из вазы.

А еще люблю, когда цветов много — ведь их изобилие само по себе прекрасно. Вы увидите, что я использую больше цветов и больше видов, чем обычно используют флористы. Выбирая цветы для композиций, я всегда держу в голове картины старых мастеров, натюрморты Абрахама Миньона и Яна ван Хейсума. Букеты на этих картинах выглядят так, будто кто-то пошел в сад и набрал по одному цветку каждого вида, а потом поставил их в вазу. Такой подход мне очень по душе, и вы увидите, что именно его я использую в работе. Вот почему у меня

свой сад — чтобы можно было в любой момент пойти и срезать еще несколько цветов, которые разнообразят букет и создают видимость живописного беспорядка.

О ЦВЕТОЧНОМ САДЕ

Я живу в пригороде, в доме с небольшим участком, и сад у меня маленький. Но все же мне удалось посадить и вырастить множество видов цветов и декоративных листовых растений, которые сложно найти на рынке, например абутилон (канатник) и ирезине (растения с очень красивыми листьями), разные виды герани, фуксии, анютиных глазок, морозника, розы «дистант драмс» и «коко локо», несколько видов клематиса, декоративного табака, гравилата, колокольчиков, бегоний, примул, листовые растения разных оттенков — гейхеру и колеус. У меня растут тюльпаны и нарциссы из луковиц — на рынке вы такие сорта не найдете. Помимо однолетних, овощей и луковичных, у меня есть несколько горшков с анютиными глазками: здесь, в Калифорнии, они цветут круглый год, и я часто добавляю их в букеты. Поразительно, сколько всего можно вырастить на относительно небольшом участке. Даже один-два необычных цветка в букете способны изменить его полностью, сделать дизайн нестандартным, исключительным, а для флориста это очень важно.

Если вы хотите завести сад, большой или маленький, советую начать с визита в местный питомник. Посмотрите, какие цветы и растения там представлены, и вы поймете, что будет хорошо расти в вашей климатической зоне. Начните с малого, экспериментируйте — есть выносливые виды, которые несложно выращивать. Я научилась всему на опыте — в моем саду было много неудачных экспериментов. Запомните, что ключ к выращиванию сада — хороший компост.

Свой сад — прекрасный источник цветов, но если у вас его нет, не волнуйтесь. Наверняка вы сможете собрать дикорастущие цветы и срезать ветки вокруг дома, в полях и заброшенных садах (только убедитесь, что это разрешено законом). Я часто обращаюсь к соседям с просьбой срезать несколько веток с их фруктовых деревьев, и они почти никогда не отказывают мне. Красивых цветов полно везде, в любой части света, куда бы я ни ездила, и сбор дикорастущих растений — отличный вариант. Если вам неудобно срывать цветы на улице, можно использовать комнатные растения: каландиум, папоротники, бегонии, орхидеи и другие, которые хорошо растут в помещении. Проявите творческий подход, и вы сможете разнообразить букеты из покупных цветов.

О КОЛИЧЕСТВЕ

Вы заметите, что эта книга отличается от остальных книг с «рецептами» тем, что в ней не указано точное количество цветов, используемых в букете. Я делаю так нарочно, потому что сама никогда не создаю букеты по инструкции, следуя ей буквально. Я часто приступаю к дизайну, не продумывая его заранее, а когда иду в сад или на цветочный рынок, то просто держу в голове цветовую гамму и выбираю самые красивые цветы подходящей окраски. Когда нужно назначить цену на букет, я не подсчитываю, во сколько мне обошелся каждый цветок, а исхожу из размера букета. Поэтому цены у меня постоянные, и хотя я получаю неодинаковую прибыль от каждого букета, в течение года мой доход получается более-менее равномерным и полностью устраивает меня, а бизнес и расчеты по такой схеме вести гораздо проще.

Я призываю вас работать с книгой так: посмотрите на готовый букет, изучите список «ингредиентов», которые используются, выберите цветовую гамму и идите на рынок или в магазин, держа в голове эту гамму. Там купите столько цветов, чтобы вы смогли творить, ни в чем себя не ограничивая. Подсчет цветов в букете сковывает в вас художника, вы становитесь не флористом, а бухгалтером. Флористика как искусство возможна лишь тогда,

когда вы творите беспрепятственно, и лишь при этом условии ваш бизнес будет процветать.

ВАЗЫ И СОСУДЫ

В дизайне я использую множество разнообразных сосудов и ваз. Когда вы будете повторять мои букеты из этой книги, постарайтесь находить емкости, по форме и глубине похожие на те, что изображены на фотографиях. Я выбирала сосуды, подходящие к цветам и композиции. Вы также заметите, что я предпочитаю вазы в форме кубка, с чашей на ножке и устойчивым основанием. Мои естественные струящиеся букеты лучше всего смотрятся именно в них.

Создавая свадебные композиции, я всегда использую вазы на ножке, так как они слегка приподнимают букет и создают красивую асимметрию: отдельные ветви выпадают, но не касаются стола. Для более крупных букетов — например, тех, которые используются в качестве центрального элемента декора, — я обычно беру большие классические вазоны, которые служат хорошей основой для работы.

Флористика — это творчество, и вы сами можете выбрать из множества красивых сосудов в разнообразных стилях. Я делала композиции со старыми деревянными ящиками, турками для кофе, ковбойскими

сапогами, молочниками, современными стеклянными вазами — выбор поистине безграничен.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФЛОРИСТА

Я использую очень простые инструменты и материалы. Благодаря этому я спокойно могу провести мастер-класс или организовать мероприятие в любой точке мира.

Я кладу в чемодан специальные материалы — флористический пластилин, кензаны, — но ножницы и секатор, вазы и деревянные палочки можно найти почти везде, если вы не против замены. Впрочем, если вы питаете привязанность к собственным инструментам, можете везде брать их с собой. Вот из чего состоит арсенал флориста:

☞ Качественные флористические ножницы или секатор: вам понадобятся ножницы для цветов и более серьезный режущий инструмент для толстых стеблей и веток.

☞ Кензаны (флористические наколки) разного размера: я обычно использую кензаны разных диаметров, от 2,5 см до 10 см.

☞ Флористический пластилин (Oasis Fix): с помощью пластилина я прикрепляю кензан ко дну вазы и делаю это всегда

до того, как наполнить вазу водой, — чтобы приклеиться, пластилин должен высохнуть (подробнее об этом чуть позже).

- ✿ Флористические шпажки: иногда я использую в работе деревянные палочки или шпажки, чтобы насадить на них плоды, у которых нет веток.
- ✿ Краска: возможно, вы и не думали использовать в своей работе краску, но я очень часто крашу вазы, чтобы получить нужный цвет, и выборочно покрываю листья серебряной, золотой или бронзовой краской (из пульверизатора), чтобы они выглядели интереснее. Ключевое слово — «выборочно»: конечно же, я предпочитаю использовать

цветы и листья в первоизданном виде. Но иногда достаточно сбрызнуть букет краской, чтобы он из просто красивого превратился в потрясающий.

ПОЧЕМУ Я ИСПОЛЬЗУЮ КЕНЗАН

По мере того как я развивала свой стиль во флористике и экспериментировала с различными способами крепления цветов и листьев в вазе, я пришла к выводу, что мне больше всего нравится работать с кензанами, или флористическими лягушками. Кензан испокон веков использовался в традиционном японском искусстве икебана. В последнее время кензаны стали очень популярны в западной флористике, и в составлении садовых букетов нет вещи более полезной. Тяжелое основание кензана

(его делают из свинца) в сочетании с флористическим пластилином обеспечивает очень надежный фундамент для букета, особенно если речь идет о мелкой вазе. Самые тяжелые ветки лучше насаживать непосредственно на острые иголки кензана: без него они могут вывалиться из вазы или опрокинуть ее. Кензаны недешевы, но для флориста этот инструмент бесценен; к тому же, если вы используете их в композициях для оформления свадеб и мероприятий, их почти всегда возвращают вместе с вазами, так что их можно использовать много раз.

Я экспериментировала и с другими методами крепления: провололочной сеткой, флористической пеной и сеткой из скотча, которая натягивается поверх отверстия сосуда. Я почти сразу отказалась от флористической пены: решила, что настолько искусственный материал неуместен в моих

естественных садовых букетах. Мне просто претит идея использовать неразлагаемый пластик, ведь я знаю, что рано или поздно он окажется на свалке или в океане.

Флористическая пена содержит вредные химикаты, такие как формальдегид, — я предпочитаю не иметь дело с токсичными веществами, если есть возможность. Мне также не подошла сетка из скотча: она оказалась недостаточно прочной и не могла удерживать все составляющие элементы моих букетов. От провололочной сетки я тоже отказалась: я использую много цветов, и они в ней не умецаются. Обилие цветов — это особенность моего стиля, и мне нравится использовать мелкие вазы на ножках; только кензан подходит мне идеально. Я очень полюбила это чудесное японское приспособление и в одной из многочисленных своих поездок в Японию нашла в Токио отличный магазин для флористов, где можно

купить кензаны самых разных форм и размеров. Можете представить, как я радовалась!

ПОДГОТОВКА ЦВЕТОВ

Мой механизм подготовки цветов к работе предельно прост. Принеся цветы из сада или с рынка, я еще раз обрезаю их и ставлю в ведро с чистой водой в прохладное место. Иногда я использую увлажняющий раствор HydraFlor, который напитывает влагой поникшие растения и очень хорошо подходит для цветов вроде морозника, которые после срезания сразу опускают головки. Есть множество более сложных методов продлить срок жизни разных цветов (в интернете миллион советов на эту тему), но я пришла к выводу, что эффект от них слишком мал и лучше оставить все как есть.

В качестве рабочего места я использую разные столы. Подойдет любой стол до пояса или даже чуть выше, на котором свободно умещаются ваза, инструменты и цветы. Когда я только начинала работать флористом, я делала букеты за кухонным столом. Найдите место, где вам удобно, и стол, который не жалко испачкать, ведь обрезки цветов и вода будут повсюду!

Начиная работу над букетом, я часто не знаю, каким получится результат. Я всегда начинаю с самых массивных элементов: веток, плодов (цитрусовых, например), густой листвы. Они придают букету структуру. Соорудив базу, я добавляю различные цветочные элементы. Обычно достаточно двух-трех видов цветов, чтобы создать прекрасную композицию, но часто я этим не ограничиваюсь и добавляю в разных местах небольшие оригинальные детали, которые делают букет более многомерным и радуют глаз. Как я уже говорила, основной принцип моих композиций — асимметрия, и, как правило, мои букеты ниспадают по диагонали от фокусной точки в левом верхнем углу к точке в нижнем правом углу (или наоборот — от верхнего правого к нижнему левому углу). Фокусная точка — это, как правило, один яркий или необычный цветок, привлекающий внимание и затягивающий смотрящего в композицию. Фокусной точкой может стать любой цветок, но лучше всего для этой роли подходят цветы среднего и крупного размера: распустившиеся розы Дэвида Остина или флорибунда, пионы, георгины. Экспериментируйте и ищите цветы, притягивающие взгляд!

Весна

Весной флористу есть где развернуться.

И на рынках, и в садах изобилие самых разных цветов. Природа только что очнулась от зимнего сна, все идеально свежее и безупречное. Веток, листьев, цветов так много, что возможности для создания красоты просто безграничны.

Персиковый

Летний букет в нежных персиковых тонах — это божественно! Я нашла так много разных персиковых георгинов, что поняла: именно они должны стать звездами моего букета. Эта композиция — идеальный пример того, как можно создать замечательный монохромный букет, собрав разные оттенки одного базового цвета.

ИНСТРУМЕНТЫ

- ✂ Кензан диаметром 7,5 см
- ✂ Флористические ножницы или секатор
- ✂ Флористический пластилин

ИНГРЕДИЕНТЫ

- ✿ Листья эвкалипта
- ✿ Ранункулюсы
- ✿ Калина
- ✿ Гвоздики
- ✿ Георгины
- ✿ Мак

ПАЛИТРА

1 При помощи флористического пластилина прикрепите кензан ко дну вазы. Начните формировать структуру букета из ветвей эвкалипта и калины.

2 Добавьте георгины первого оттенка.

3 Добавьте остальные георгины — пусть букет по форме напоминает залп фейерверка.

4 Добавьте ранункулюсы.

*На этом можно остановиться:
получился простой букет.*

Можно продолжить:

5 Добавьте гвоздики.

6 Добавьте заключительный штрих — маки.

