

• *Посвящается Стелле* •

СОДЕРЖАНИЕ

9	Введение	16	Моя студия	23	За работой
27	Цветы и вазы	53	Инструменты и техники		
67	Мои базовые композиции	77	Весенние цветы		
95	Летние цветы	113	Осенние цветы	133	Зимние цветы
	152	Альтернативные цветы			
	156	Благодарности			

Введение

Я еще не встречала человека, которому бы не нравились цветы. Все мы любим, когда нам преподнесут букет, а порой и сами срываем несколько цветочков по пути с работы домой. Ничто так не преображает наш дом, как свежесрезанные цветы; они приносят такое ощущение радости и красоты, которое могут подарить только дети и музыка.

Книги тоже преображают дом, наполняя его новым смыслом. Я люблю книги и была безумно рада, когда меня попросили эту книгу, впервые изданную в Швеции, выпустить в США, куда я переехала пятнадцать лет назад.

Мир цветочного дизайна сейчас находится в процессе трансформации, и это довольно заметно в Бруклине, где я живу и работаю. Здесь мы стремимся к так полюбившемуся мне естественному и свободному стилю, стараясь меньше ориентироваться на традиционные правила, что позволяет нам создавать что-то по-настоящему инновационное и захватывающее. И я очень рада возможности поделиться с вами новыми идеями цветочных композиций, а также моими способами обработки и повторного использования предметов, которые обычно не применяют для демонстрации цветов. Я надеюсь, что книга послужит для вас источником вдохновения, а мои идеи и советы окажутся полезны, что спустя годы эта книга будет зачитана до дыр (так же как мои кулинарные книги) и вся исписана заметками на полях.

Я занимаюсь флористикой всего несколько лет. В эту сферу я попала благодаря удачному стечению обстоятельств и моему прошлому. Моя мать — шведка, а отец — итальянец, но родилась я в Канаде и почти все детство провела в переездах. Мои родители не занимались творчеством, но они определенно ценили искусство и разбирались в дизайне. Иногда у нас был сад, иногда веранда или терраса, но где бы мы ни оседали, моя мама следила за тем, чтобы там были комнатные растения и цветы. Мой отец был заядлый фотограф-любитель и фиксировал кадры из нашей жизни своей камерой Hasselblad. Мне тоже нравится фотографировать, чаще всего мою прелестную дочь Стеллу и мои цветы. Фотографы навечно сохраняют для нас воспоминания, запечатлевая моменты, которые иначе бы исчезли из нашей памяти. Я очень обрадовалась, что Поль, фотограф этой книги, работает с камерой той же марки, что была у моего папы!

Перед тем как получить степень магистра искусств в Школе дизайна Парсонс, я работала организатором мероприятий в Шведско-американской торговой палате в Нью-Йорке. Когда моя бывшая начальница позвонила мне в 2012 году, прошло уже несколько лет с тех пор, как я ушла с этой работы, поэтому я очень удивилась ее просьбе поработать для них над одним мероприятием. Это был симпозиум под названием «От фермы до вилки», торжественный прием, на который были приглашены фермеры, повара и поставщики продуктов питания, чтобы во время прекраснейшего фуршета поделиться своей философией и идеями о еде и экологичности. Она хотела, чтобы я придумала концепцию дизайна для мероприятия, сосредоточившись на цветочных композициях.

Мне нравится бросать себе вызов, и иногда нам нужно просто доверять людям, которые надеются на нас. У меня не было опыта работы с цветами, но как дизайнер я знала, как разрабатывать концепции. Я сразу же подумала о том, что объединяет всех этих людей: свежие продукты и экологичность!

Результатом стали цветочные ящики, изготовленные из старого дерева и наполненные артишоками, укропом, декоративной капустой, ягодами и органично сочетающимися с ними цветами

(несколько примеров таких композиций я покажу в этой книге, см. с. 113 и 127). Мероприятие «От фермы до вилки» имело огромный успех и стало для Торговой палаты ежегодным событием. Конечно, для меня это тоже было важно.

Индустрия праздников сопряжена с излишней расточительностью. Когда я работала организатором мероприятий, я постоянно была свидетелем того, как убирали место после вечеринки. Все, от нетронутых блюд с едой до красивых цветочных композиций в вазах, складывали в мешки для мусора и выбрасывали в мусорный контейнер. Я решила, что должен быть другой путь.

В конце этого первого мероприятия я собрала все свои цветы и привезла их обратно в Бруклин. На следующий день я положила несколько композиций в корзинку своего велосипеда и стала развозить их предпринимателям из моего района. Они были очень рады получить такие подарки, и в следующий раз, когда им или их знакомым были нужны цветы для мероприятия, звонили мне, потому что уже видели, как я работаю. Мне никогда не приходилось рекламировать свои услуги или заниматься традиционным маркетингом — мои цветы говорили за меня! И так начался мой бизнес: от двери до двери, подарок за подарком.

Мои знакомые на этой стороне Бруклинского моста особенно заинтересованы в переработке ненужных предметов, утилизации старых строительных материалов, стремятся по-новому применять старые вещи, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке. Это не только сформировало отношение к рациональному использованию ресурсов как к общественно важному делу, но также заложило основу постоянно развивающегося эклектичного стиля, который является яркой особенностью Бруклина. Когда в Уильямсберге в 2008 году открылся блошиный рынок Brooklyn Flea, стало очевидно, насколько люди тоскуют по старым, подержанным вещам, как все чаще ищут вещи с душой и характером. В то время я работала дизайнером в Recycled Brooklyn, компании, которая производит мебель из списанного дерева и металла. Там у меня было небольшое помещение, которое мне очень нравилось, но мой бизнес требовал все больше места и дела компании тоже шли в гору, так что пришло время двигаться дальше. Так я открыла свой магазин, который теперь называется Tin Can Studios.

Когда я только начала свой бизнес, я сомневалась, стоит ли браться за свадьбы. Мне казалось, что это требует слишком больших усилий. Но я очень рада, что решила работать в данном направлении, и теперь свадьбы, вместе с фирменными и корпоративными мероприятиями, являются одним из наших основных направлений. Нет ничего более приятного, чем возможность внести свой вклад в красивое оформление свадьбы, разделить счастье этого дня с его участниками. У нас в Бруклине есть несколько просто удивительных свадебных площадок — от виноделен и плоских крыш до крошечных двориков, старых конюшен и необорудованных помещений, таких как Wythe Hotel и Pioneer Works (см. с. 22). Это внешнее окружение сформировало мои художественные взгляды и общий подход к аранжировке цветов, которые я продемонстрирую на следующих страницах.

Мне повезло, что я живу и работаю по соседству с одними из самых лучших и надежных цветоводов на восточном побережье и, когда это возможно, стараюсь использовать местные и сезонные растения. Выбор местных производителей, несомненно, полезнее для окружающей среды и, кроме того, дает мне возможность выбрать лучшие цветы. Я сразу вижу, были ли они выращены в данной местности или их привезли издалека. Более того, многие из моих любимых цветов, такие как георгины и лютики, растут здесь, в Нью-Йорке, хотя иногда, когда я работаю с большими мероприятиями в разгар зимы или когда у клиента есть особые запросы, мне не обойтись без импортируемых цветов. Тем не менее я действую максимально ответственно, в том

числе уменьшая количество отходов со своей стороны. После мероприятий я приношу обратно все что могу для повторного использования. Также по возможности собираю сорняки: удивительно, какие растения порой прорастают в асфальтовых трещинах и вдоль городских магистралей. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу сама выращивать цветы на своей крыше!

Каждый цветок для композиций, представленных в этой книге, подобран вручную, как и каждая ваза, чаша и ящик. На цветочном рынке я всякий раз посещаю всех продавцов и тщательно просматриваю ведра с цветами, чтобы понять, что растет в этом сезоне, и выбрать самые свежие, сильные и красивые цветы. Затем я подбираю материал, который будет соответствовать задуманной мной цветовой палитре и выбранному для этого дня стилю. Всегда есть один идеальный вариант для запланированной композиции (и это единственное, чего я хочу). То же самое относится и к вазам: хотя подходить могут сразу несколько, лучше всего с выбранными цветами сочетается только одна. В этой книге я подробно рассмотрю процесс отбора материала и сделаю обзор элементов, которые считаю важными для композиции.

Здесь я представляю различные варианты композиций, которые можно собрать в домашних условиях. Поскольку я профессионал, у меня есть возможность выбирать — в пределах имеющегося бюджета, конечно, — среди лучших цветов, доступных на рынке. В каждую композицию я обычно включаю от десяти до пятнадцати различных сортов. Как бы мне этого ни хотелось, я понимаю, что не у всех есть такая возможность, поэтому на страницах книги вы найдете множество композиций, которые можно сделать с цветами из супермаркета или ларька за углом, используя всего пару разных видов. (Также важно отметить, что техники и пошаговые инструкции, которые я здесь демонстрирую, могут применяться практически к любой комбинации цветов — даже к сорнякам!) Кроме того, для вашего вдохновения я включила в книгу некоторые из моих профессиональных работ, а также несколько более сложных композиций, которые вы можете попробовать собрать для какого-нибудь особого события.

Я поделюсь некоторыми знаниями и приемами, всем тем, что узнала на своем пути флориста, но, пожалуйста, не бойтесь делать то, что вам хочется. Здесь нет правильного или неправильного. Я действительно верю, что главное — это удовольствие и спонтанность. Выбирайте доступные материалы и используйте то, что есть под рукой. Это моя философия, и именно так я построила свой бизнес. Цветы из супермаркета или из ларька у дома могут быть такими же красивыми, как и из дорогих цветочных магазинов, и, раз уж я могу собрать какие-то растения в Бруклине, я уверена, что вы тоже можете найти цветы там, где вы находитесь! В конце книги есть список подходящих замен для моих любимых цветов, так что вы сможете легко вносить в композиции изменения в зависимости от своих предпочтений или доступности растений (см. с. 152).

Я вдохновляюсь всем и всеми, и особенно идеями о том, что каждый день приносит что-то новое. Я провожу много времени, изучая стилистику еды, моду, дизайн интерьеров, искусство. Я одержима социальными сетями и ежедневно проверяю свои любимые аккаунты в инстаграме. Я очень много фотографирую и делюсь фотографиями и призываю вас делать так же. Я многому научилась, наблюдая за своими работами через объектив и изучая их на снимках. Вот почему я рада представить вам эту книгу. Делясь своими знаниями и умениями, мы вдохновляем друг друга на новые идеи и вместе растем.

Ингрид Кароцци

Моя студия

Tin Can Studios находится на втором этаже здания, которое раньше было складским помещением, на улице Commerce Street в квартале Red Hook в Бруклине, прямо между портом и магазином IKEA, в пяти минутах езды на велосипеде от моей квартиры. В студии трудятся несколько флористов, поэтому здесь всегда кипит работа сразу над несколькими проектами. Вместе мы представляем собой многогранное сообщество, в котором можно обмениваться творческими идеями. Тут очень весело, и это место вдохновляет меня, поэтому я очень люблю это старое, обшарпанное здание!

Первое, что я сделала в своей студии, — установила холодильную камеру. Температура имеет большое значение, и дома это тоже нужно учитывать: по мере возможности оставляйте цветы на ночь в прохладном месте. Так они дольше будут сохраняться свежими.

Я смастерила для студии большой рабочий стол из старой древесины; мне нужно было, чтобы он был очень прочным и по высоте подходил для аранжировки цветов. Для хранения всех моих ваз, бутылей и контейнеров у меня есть несколько простеньких полок от пола до потолка.

Я люблю окружать себя милыми вещицами. Я никогда не выбрасываю цветы, оставшиеся после оформления композиции; у меня всегда стоит маленький стаканчик, или бутылка, или любая другая емкость, в которую их можно поставить. Они помогают в творческом процессе, а также создают располагающую атмосферу для людей, которые приходят ко мне на консультацию. Но больше всего они радуют мой взор!

Главное преимущество владения собственной студией заключается в том, что каждый день ставит передо мной новые и самые разные задачи. Ни одной одинаковой композиции, равно как ни одной похожей свадьбы или мероприятия. Работа с клиентами и помощь в реализации их идей — это удовольствие и привилегия, и каждый день я учусь чему-то новому.

