

КАТЕРИНА АНДРЮКОВА,
ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ФЛОРИСТИКИ "FLOWERSCHOOL.ONLINE"

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПЕРВАЯ КНИГА
НАЧИНАЮЩЕГО ФЛОРИСТА

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

ОТ АВТОРА

Приветствую вас!

Для начала немного цифр. Знаю, что творческих людей трудно впечатлить статистикой, и я в их числе, но нельзя не согласиться, что цифры дадут нам максимально ясную картину и помогут понять, как творческий процесс превратить в бизнес. Но о бизнесе немного позже.

Я, Екатерина Андрюкова, практикующий флорист с 2011 года. Занимаюсь современной флористикой, оформлением свадеб и преподаю в школе флористики «Flowerschool.online».

В 2012 году я создала в Екатеринбурге студию флористики и декора «MAMA ROSE».

На момент завершения книги моя команда оформила около 320 свадеб – от камерных, на несколько персон, до интернациональных, на 450 человек, – составила 780 букетов невест, сделала 720 бутоньерок, оформила несколько десятков интерьеров салонов красоты, автосалонов и ювелирных центров.

За это время я провела 350 мастер-классов на разные темы, а в сентябре 2014 года получила свой первый опыт работы в Европе, выехав для оформления свадьбы в Испанию.

С 2016 года активно занимаюсь оформлением свадеб в Чехии, постоянно сотрудничаю с пражскими флористами и одновременно не прекращая работу в России.

Наша очная школа флористики родилась в 2013 году. Из нее вышло уже более 170 успешных учеников. В 2016 году появился образовательный онлайн-проект, благодаря которому люди из разных уголков планеты могут постигать основы флористики. К настоящему моменту обучение в онлайн-школе прошло более 600 человек. А в 2018 году нам удалось организовать первую заграничную школу для новичков. Занятия проходили в Праге, где мы практиковались в настоящем замке. Невероятно познавательное приключение!

Цифры постоянно меняются, а вот эмоции и наши воспоминания остаются.

А теперь по порядку. В 2010 году я еще не знала, как круто изменится моя жизнь. Мне тогда было 27 лет, и я была занята стабильной офисной работой с 9 до 18. Жизнь делилась на будни и выходные, которые по большей части проходили одинаково. Занималась я бизнес-тренингом в одной крупной компании и обучала разным техникам продаж, стрессоустойчивости, знакомила с новшествами нашего продукта. Поначалу было интересно, но с каждым годом становилось все сложнее вставать на работу, приходиться с улыбкой и общаться с коллегами. Я поняла, что необходимо что-то менять, но не знала, как и что именно.

В один морозный день моя коллега и подруга предложила походить куда-нибудь поучиться в выходные дни. Я полностью доверилась ей и сказала: «Выбирай». На тот момент к цветам я относилась абсолютно спокойно: меня никогда не приводили в трепет пышные кусты пионов, я не собирала в детстве полевые цветы и не пыталась их выращивать. Но скажу сразу: я всегда стремилась к творчеству – рисовала, лепила, раза два в год переставляла мебель в комнате, делала какой-то декор своими руками, красила бутылки, мастерил поделки.

Коллега нашла курсы флористики. На тот момент я вообще ничего не знала об этом искусстве. В течение полугода в составе небольшой группы мы занимались по выходным у известного педагога Екатеринбург. Обучение включало блоки по икебанае, интерьерной и свадебной флористике и многое другое. Мы сами покупали материал; помню, как я объезжала все цветочные киоски, чтобы найти что-то необычное.

Процесс обучения и создания цветочных композиций быстро захватил меня, и я стала получать от этого огромное удовольствие. Осознание того, что можно задействовать свой творческий потенциал, придумывать и воплощать в жизнь собственные идеи, вызывало во мне бурю эмоций. Каждый раз я приходила на урок с какой-то новой мыслью и советовалась с преподавателем, как ее можно осуществить. Я до дыр зачитала все книги, кото-

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

рые были в мастерской у нашего педагога, и в какой-то момент поняла, что этим я и хотела бы заниматься.

Мне крупно повезло: на момент моего обучения все подружки и друзья начали активно выходить замуж и жениться. Так начались мои первые оформления свадеб, составления первых подарочных букетов. А дальше сработало сарафанное радио, социальные сети и сотрудничество с подрядчиками в нашем городе.

Я целый год работала дома на своей кухне, так как там было все необходимое: большой стол, вода, хорошая атмосфера и солнечный свет. Но флористика – дело не только красивое, но и мусорное. Быстро набивались пакеты остатками стеблей и листы, и кухня перестала использоваться по назначению. Так, попрактиковавшись год, я решила уволиться и снять небольшое помещение для мастерской. Скажу сразу: вначале было непросто. Я совершала много ошибок, не

понимала, как организовать себя и свой день, много работала и почти ничего не зарабатывала. Но я каждый день вставала с улыбкой и летела в мастерскую воплощать свои идеи. Сегодня я могу точно сказать, что приняла правильное решение, и сейчас мои дни уже не делятся на будни и выходные, на рабочие и нерабочие, я совершенно четко осознаю, что непрерывно нахожусь в творческом процессе. Это счастье!

Педагогическое образование помогло структурировать мои практические знания, чтобы я могла систематически делиться ими в наших образовательных проектах и в этой книге, которая стала результатом моих наработок в сфере флористики. Я с большим удовольствием передаю свой опыт, чтобы помочь вам начать флористическую карьеру или обрести любимое хобби.

Поехали!

МОЯ ФИЛОСОФИЯ

Цветы прекрасны в любом виде. Я никогда не потеряю к ним интерес, потому что они постоянно трансформируются. Будь то букет, композиция или один цветок, они живут своей жизнью и радуют окружающих своим видом, ароматом и цветом.

Цветы оживляют и освежают пространство вокруг. Живые цветы на столе волшебным образом превратят обычный обед в торжественный, придадут важности любому событию. Вот почему ни одна свадьба не обходится без живых цветов. Они сопровождают самые важные моменты нашей жизни – от рождения до красивых прощальных проводов.

В руках флориста природный материал сочетается с декоративным, композиции из цветов обретают особый смысл – и начинается волшебство.

СОДЕРЖАНИЕ

Мастер тоже когда-то был учеником	10
Стили флористики	11
Колористика. Цветовые гармонии во флористике	15
Выразительные средства и принципы построения композиции	19
В начале пути	25
Профессиональный сленг флориста	26
Инструменты и материалы	28
Популярные растения и способы работы с ними	37
Сезонность цветов	47
Правильная обработка цветов	49
Сохраняем срезанные цветы.	
Жизнь цветов в вазе	51
Ботритис и меры борьбы с ним	53
Вазы, декоративные сосуды и емкости	57
Варианты крепления цветов в композициях	59
Секреты флориста	65
Техника работы с цветочной пеной	66
«Великолепная семерка»: растения для флористической аранжировки	67
Композиция круглой формы	71
Сборка композиции круглой формы по обратному алгоритму	78

Композиция из цветов и зелени разной длины. Линия Хогарта	80
Композиция в форме обратного полумесяца на чикен-сетке	84
Особенности сборки L-образной композиции на кензане	86
Ловкость рук и немного практики: техника сборки букета по спирали	91
Классический подарочный букет круглой формы	92
Букет свободной формы	95
Магия свадебной флористики	99
Классический букет круглой формы на своих стеблях	101
Каскадный букет	102
Букет невесты в форме галочки	106
Букет невесты с использованием проволочной техники и горшечных растений	109
Графичный букет невесты с окрашенными листьями	114
Аксессуары из живых цветов	119
Бутоньерка	120
Веночек на голову	122
Заключение	124

МАСТЕР ТОЖЕ КОГДА-ТО БЫЛ УЧЕНИКОМ

Традиционно на Востоке ученики долгие годы изучают теоретические основы, прежде чем мастер допустит их к практике. Покорность, трудолюбие и усидчивость всегда вызывают восхищение. При обучении флористике также необходимо уделить внимание теории, потому что это фундамент, база, без которой невозможно создание ни одного шедевра. Все дома Гауди построены на стандартном фундаменте. Это пример того, что классическая опора нужна всегда и во всем. Ну а какой «дом» возведете вы, зависит от вашей творческой уникальности.

Предлагаю начать с основ и немного погрузиться в теорию.

СТИЛИ ФЛОРИСТИКИ

Приведу здесь далеко не все стили, их достаточно много, так что остановлюсь на ключевых и, по моему мнению, самых используемых. На данный момент во флористике выделяют несколько основных стилей и популярных направлений, с которыми всем начинающим необходимо познакомиться и научиться различать.

Вегетативный стиль

Первый и один из моих любимых стилей – вегетативный, или природный. Он легкий и естественный. С его помощью можно показать красоту цветка, его природную сущность. Композиции и букеты, выполненные в данном стиле, могут быть дополнены натуральными материалами – ветками, мхом, корой, бечевкой, ротангом, сухоцветами, но в нем никогда не используется пластмассовый или стеклянный декор, атласные ленты, броши, перья. Вы не увидите здесь изобилия аксессуаров и неестественно окрашенных цветов. Этот стиль максимально приближен к природе.

Для вегетативного стиля неприемлема симметрия. Как и в природе, все элементы расположены хаотично, свободно и асимметрично. Эта одна из важнейших его характеристик. Каждый цветок, росток, луковица подчеркнуты. Глядя на такую композицию, мы видим перед собой кусочек леса или луга, поросшую мхом кору, как в ельнике, или охпку тюльпанов, только что собранных с поля. В этом он перекликается с экостилом и стилем ботаника, которые сейчас весьма популярны при оформлении торжеств.

Основные характеристики:

- использование небольшого количества цветов;
- постановка цветов параллельно и прозрачно;
- дополнение материалами, сочетающимися в природе по сезону;
- природный декор;
- асимметрия;
- натуральные оттенки цвета.

Декоративный стиль

Своим названием он обязан обильному декору и классическим формам. Торжественный, богатый и эффектный – так можно описать данный стиль во флористике. Поэтому его очень часто выбирают для оформления свадеб и других торжеств.

Для этого стиля характерна плотная постановка цветков и предпочтение крупным садовым видам – розам, пионам, гортензиям, гвоздикам, а также использование небольшого количества зелени – примерно 20–30% от общего объема композиции. Под декором подразумеваются вазы, канделябры, подсвечники, разнообразные бусы, ленты, пластиковые и стеклянные элементы, ткани и многое другое.

Стоимость композиций, букетов и оформлений интерьера в таком стиле достаточно высока, так как цветов требуется очень много.

Основные характеристики:

- использование большого количества цветов;
- плотная постановка цветов;
- обилие декоративных элементов;
- классические формы;
- симметрия;
- разнообразные цветовые решения.

Форма-линейный стиль

Из названия можно понять, что здесь главенствуют формы и линии.

Это достаточно сложный стиль, который часто используется для демонстрации мастерства флориста на выставках и профессиональных конкурсах. В нем допускается применение искусственных декоративных материалов, но предпочтение отдается природным. Часто формы и линии создаются искусственным путем за счет каркасов и проволоки. Композиции приближены к икебанае и, как правило, минималистичны.

Основные характеристики:

- минимум цветов и растительного материала;
- сложная постановка для демонстрации формы и линии;
- допустимы искусственные декоративные элементы;
- применение как симметричной, так и асимметричной компоновки;
- разнообразные цветовые решения;
- использование идеального материала.

По последнему пункту чуть подробнее. Конечно, в любом стиле нужно использовать самые свежие цветы и зелень, растения с заломами и деформацией не допустимы. Но иногда, например в садовом или вегетативном стиле, допускается применение неидеального материала:

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

листья малины с небольшими точками, как в саду, или неровно раскрывшийся крокус, как на лесной поляне. А вот для форма-линейного стиля важен каждый лист и лепесток. Все должно быть совершенным, так как композицию в этом стиле рассматривают пристально и относятся к ней, как к предмету искусства.

Садовый стиль

В последнее время этот стиль завоевывает все больше сердец любителей цветов. Под садовым стилем я понимаю пышные,

объемные, но в то же время легкие формы, которые имитируют естественную жизнь растений в садах, как будто вы случайно набрали на дикий сад.

Здесь важны линии и асимметричные композиции. Декор используется только из натуральных материалов: вазоны из камня, кадки из дерева, глиняные кашпо. Цветы в этом стиле играют главенствующую роль. Если это розы, то пионовидные или с вывернутыми лепестками, если зелень – то вьющаяся или разрастающаяся. Добавление плодов и ягод разнообразных растений – также важный признак садового стиля.

Основные характеристики:

- достаточно большое количество цветов и зелени;
- легкость и воздушность за счет выходящих из композиции линейных элементов;
- декор из натуральных материалов;
- асимметричная и сгруппированная постановка цветов;
- естественные цветовые решения;
- использование сезонных плодов и ягод.

Подводя итог, хочу заметить, что в современной флористике допустимо смешение стилей.

КОЛОРИСТИКА. ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ ВО ФЛОРИСТИКЕ

Поговорим о важном выразительном средстве, которым должен владеть любой флорист, а именно – о цвете. С помощью цвета букета вы сможете дарителю выразить свои чувства и намерения. Если в букете сделать правильный цветовой акцент, он запомнится надолго.

Или, предположим, вам нужно собрать букет из тех цветов, которые есть в наличии, и при этом их выбор не слишком широк. Но даже если цветы сами по себе простые, вы можете добавить изюминку с помощью цвета.

Я считаю цвет главным выразительным средством во флористике. Однако, несмотря на то, что многие из нас интуитивно могут правильно сочетать цвета, флористу необходимо знать теоретические основы колористики для создания наиболее эффектных цветочных композиций.

Познакомьтесь с информацией, изложенной ниже, и попробуйте на практике применить эти знания.

Перед вами – цветовой круг Иттена, который поможет вам понять, каким образом достичь цветочной гармонии во флористике. Приступим к его анализу.

Для начала обратим внимание на цвета, которые находятся в центре круга. СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ – это так называемые цвета первого порядка. Из них можно получить любой цвет и оттенок, кроме белого. Смешивая три основных цвета, мы получим промежуточные цвета второго порядка: желтый с синим даст нам ЗЕЛЕНЫЙ, желтый с красным – ОРАНЖЕВЫЙ, красный с синим – ФИОЛЕТОВЫЙ. При смешивании промежу-

