

• *Посвящается Стелле* •

A person wearing a blue and white striped shirt is holding a large, rustic wooden crate filled with a variety of flowers. The bouquet includes large pink and white dahlias, smaller white and pink flowers, and clusters of small orange berries. The crate is lined with brown paper. The background is dark and textured.

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 преподносят 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 корзину 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 дворишков, 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 идеей 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.

