

ДМИТРИЙ ТУРКАН

МАГИЯ ФЛО РИС ТИКИ

авторский курс аранжировки композиций:
идеи, стиль и профессиональные приемы
от Дмитрия Туркана

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

УДК 745.9
ББК 85.128
Т88

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
PAUL ATKINSON, Mistervlad, Melica, S.O.E / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Туркан, Дмитрий.

Т88 Магия флористики : авторский курс аранжировки композиций / Дмитрий Туркан. — Москва : Эксмо, 2025. — 240 с. : цв. ил. — (Подарочные издания. Флористика).

ISBN 978-5-04-218334-8

Чтобы стать успешным флористом, недостаточно знать законы композиции и сборки букетов — нужен особый узнаваемый стиль, вдохновение и тонкое профессиональное чутье. Эта книга — полноценный авторский курс от признанного флориста мирового уровня, в котором вы найдете самые популярные тенденции во флористике и все нюансы уникальной аранжировки композиций. Чем отличаются букеты для мужчин и женщин, на восемнадцатилетие девушки или юбилей? Как создать гармоничный букет, учитывая форму, текстуру и цвет всех элементов? Как правильно собрать композицию, чтобы она радовала своей красотой долгое время? Ответы на эти и другие вопросы помогут как начинающим, так и опытным флористам найти свой подход к каждому новому проекту и создать неповторимый шедевр.

УДК 745.9
ББК 85.128

ISBN 978-5-04-218334-8

© Дмитрий Туркан, текст, фото, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
-------------	---

ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ ФЛОРИСТИКА?

«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» И ЕГО ЦВЕТЫ

Работа флориста — искусство или ремесло?	13
Хочу и надо	16
«Тычиночная» история	18
Мелочей не бывает	20

КАК РОДИЛАСЬ ФЛОРИСТИКА?

Поклонение красоте	24
«Дела цветочные»: Европа и Россия	30
Профессия новая, но... древняя	32

ПЕРВЫЕ ШАГИ К СОЗДАНИЮ БУКЕТОВ

Слова, слова...	35
Вопросы стиля	39
Дополнительные стили и флористические техники	43
Природность, экологичность, ресайклинг	46

ДАВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИКЕТ!

Уважение прежде всего	50
Настоящие мужчины предпочитают...	54
Мой первый букет: цветы для самых маленьких	57
Букеты для дам: важные тонкости	60
Особые случаи	63
Секреты цвета	66

ЧАСТЬ 2. СЕКРЕТЫ И РЕЦЕПТЫ

ЦВЕТОК: ТАК ПРОСТО И ТАК СЛОЖНО

Что такое габитус?	73
Форма роста	79
Вот это значимость!	84
Хочется чего-то зелененького...	87

СОБРАТЬ ВОЕДИНО

Законы композиции	90
Симметрично или нет?	94
Ритм и пропорция	100
Цвет и «волшебный круг»	101
Фактурно!	110
Сезон или не сезон?	115

ТАЙНЫ СБОРКИ

Прошу за стол!	123
«Анатомия букета»	128
С чего начинается букет?	132
Предварительная обработка растений	138
Параллельная и спиральная сборка	155
Как фотографировать букеты?	158

ЧАСТЬ 3. ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ

ЯЗЫК ЦВЕТОВ. ОСОБЫЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

История букетов с продолжением	165
«Туркановский букет»	171

«Кактусовая композиция» для хорошего человека	177
«Винтажный» букет	178
«Букет для себя» — печали и радости флориста.	
История не для слабонервных	180
Букет «Душа друга»	183
«Букет ссоры и примирения», или «Соломенный мостик»	186
Букет с берега Балтики	189
«Место силы»	193
Праздничная нежность	196
Букет для молодой мамы	198
Солнечный букет для пары	201
Посвящение художникам золотого века	203
Осенний букет с барбарисом	207
Белый «Букет дружбы»	208
Мужской букет с дельфиниумом	211
«Односторонний букет», или «Букет против выгорания»	212
 СИМВОЛЫ И АССОЦИАЦИИ	
«Двулика» композиция	214
«Поленовский букет»	218
Цвет выжженной земли, или Есть ли у планеты надежда...	221
Такое тоже бывает...	223
«Аромат Ниццы», или Букет для хорошего настроения	225
Букет в прямом эфире	229
Петербургский букет	230
«Колесо сансары»	233
Продолжаю тему контрастов	234
С юбилеем!	237
Нестандартные и уникальные	238

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цветы — это огромная и очень важная часть моей жизни. Вернее, скажу так: цветы — это и есть моя жизнь. Потому что с помощью цветов я могу сделать все, что мне нужно: поблагодарить, выразить восхищение, попросить прощения, поздравить... Даже рассказать какую-то историю. А ведь каждый букет, каждая цветочная композиция — это история. Личная — если букет составляют для конкретного человека. История семьи, предприятия, идеи, события — если, например, создают цветочное оформление для какого-то конкретного праздника: юбилея, свадьбы, дня рождения компании и так далее.

Благодаря цветам можно создавать настроение, украшая интерьер цветами и растениями определенного цвета и формы; «играть в ассоциации», например составляя букеты, посвященные конкретным людям или событиям. Даже картинам, даже целой эпохе!

Цветок — невероятно глубокое и многоплановое творение природы, потому что он сочетает в себе символику цвета и формы, многочисленные возможности сочетаний

ДАРИТЕ ЦВЕТЫ!

ЦВЕТЫ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ. БОИТЕСЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ?
НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СКАЗАТЬ? ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? ДАРИТЕ ЦВЕТЫ.

предисловие

и смыслов. Поэтому я часто использую выражение «философия цветка»: в букете нет и не может быть ничего случайного, сиюминутного, из серии «лишь бы было». Да, иногда флорист создает массовые букеты, рассчитанные на свободную продажу, — то есть он не знает заранее, кто приобретет этот букет и в чьи руки он в итоге попадет. Но даже в этом случае настоящая цветочная композиция должна быть продуманной, качественной и, конечно же, красивой.

Желаете узнать больше об искусстве флористики? Хотите пройти «курс молодого бойца» и познакомиться с основами профессии, в которой я живу (да, именно так!) уже двадцать лет? Может быть, вы уже прошли обучение и просто стремитесь получить новые впечатления, полистать «что-то для вдохновения»? Или вам интересно познакомиться с профессией флориста поближе? Моя книга предназначена для всех. И мне будет очень приятно, если она окажется вам полезной.

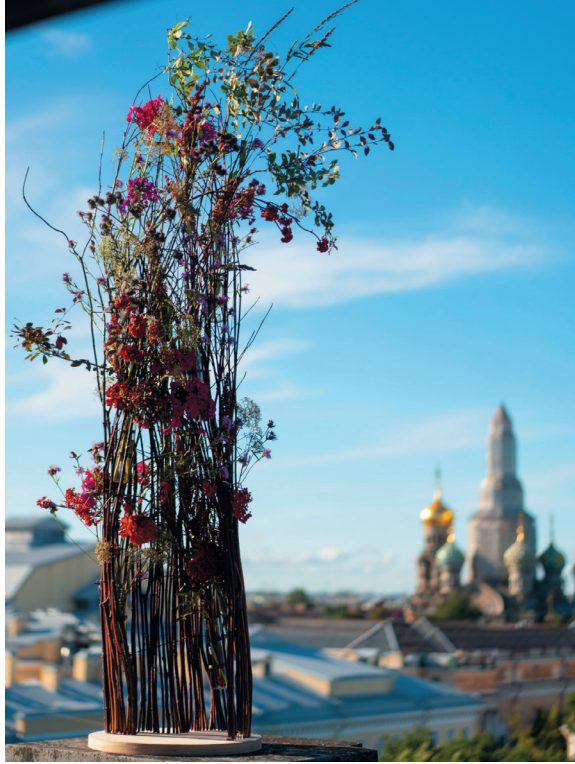
ЧАСТЬ 1

ЧТО ТАКОЕ ФЛОРИСТИКА?

«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» И ЕГО ЦВЕТЫ

РАБОТА ФЛОРИСТА – ИСКУССТВО ИЛИ РЕМЕСЛО?

И то и другое. Отделить «ремесленный» момент от творческого в нашей профессии невозможно. Почему? Потому что, с одной стороны, в ней очень много общего с живописью, скульптурой и даже музыкой! Флорист должен быть чутким, внимательным не только к веяниям моды, но и к пожеланиям других людей. Он должен обладать чувством цвета, чувством меры, хорошим вкусом и глазомером, что роднит его с художником и скульптором. Многие флористы используют выражения «ритм букета», «мелодия цвета», «соло цветка» — ничего удивительного, ведь красивую цветочную композицию вполне можно сравнить с изысканной музыкой. И воздействие на человека она оказывает примерно такое же! Как музыка и живопись, цветы могут вдохновлять, очаровывать, будить воображение! Они могут повлиять на ход событий и на отношения не только между людьми, но и между крупными компаниями. Бывали случаи, когда удачное цветочное оформление зала для бизнес-переговоров способствовало принятию положительного решения там, где подписание договора казалось уже невозможным.

*Задача флориста — совместить отдельные цветочные «ноты»
в мелодию или даже целую симфонию*

С другой стороны, во флористике много «ремесленного». Работа флориста — это не только красота и восхищение зрителей, это и труд — подчас физический и довольно тяжелый. Да, разгрузить и распаковать две-три коробки с цветами не так уж сложно. Но я могу вспомнить не один и не два случая, когда мне и моим сотрудникам приходилось — особенно перед каким-нибудь важным международным мероприятием — таскать десятки таких коробок, грузить в машины контейнеры с фурнитурой, украшениями, вазами, инструментами. А если, скажем, возникла проблема с машиной, тащить все это в пункт назначения самостоятельно... За десяток-другой заходов.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ

БИОЛОГИ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ ПОЧТИ 260 ТЫСЯЧ ВИДОВ. ЕСЛИ СЧИТАТЬ И СОРТА – ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАКОЙ ПРО-
СТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА!

ХОЧУ И НАДО

Мне часто задают вопрос: «Насколько сильно на работу влияет ваше личное отношение к тем или иным цветам? Всегда ли флорист может использовать только те цветы, которые симпатичны именно ему?»

Конечно же, индивидуальный вкус во многом определяет нашу работу. Скажем, если какие-то растения мне не слишком приятны (не нравится форма, аромат и структура, или у меня аллергия на какое-то растение), я буду стараться использовать их не слишком часто. Но значение имеют не только наши желания и предпочтения. Например, существует мода на цветы. Клиенты в любом случае будут спрашивать, есть ли у вас растения, которые популярны в этом году и в этом сезоне. Бывает так, что какую-то конкретную идею в цветочной композиции можно передать только с помощью определенных растений. Имеют значение и стереотипы. Например, ассортимент цветочных магазинов сейчас гораздо богаче, чем, скажем, тридцать лет назад. Можно создать тысячи различных букетов по самым разным поводам! Но многие посетители все равно хотят на Восьмое марта букеты с мимозой, на первое сентября — с астрами и гладиолусами, а на майские праздники — с тюльпанами и сиренью. А еще существует такое понятие, как «корпоративные цветы» или «корпоративная флористика», когда какая-либо компания выбирает своим символом определенный цветок. А значит, работая с этой фирмой и выполняя ее заказы, вы так или иначе будете использовать именно «ее» цветы.

Так что флорист не может руководствоваться исключительно своими личными «люблю — не люблю» и «хочу — не хочу».

Но иногда бывает и так, что научный прогресс способствует решению многолетних проблем. Приведу пример из личной практики.

*Для многих 8 Марта по-прежнему немыслимо без мимозы,
которая на самом деле вовсе не мимоза, а ее «родственница» —
акация серебристая*

что такое флористика?

«ТЫЧИНОЧНАЯ» ИСТОРИЯ

Много лет я старался как можно реже использовать в работе лилии. Все хорошо знают эти красивые ароматные цветы. Чем же они мне не угодили? Возможно, дело в том, что в детстве, когда я был еще школьником и учился в младших классах, мои родители занимались продажей цветов. Жили мы тогда в Кишиневе (Молдавия) в частном доме. В то время очень популярны были лилии, особенно сорта «Касабланка» — красивые, крупные и с невероятно сильным ароматом. И когда приезжала очередная партия лилий, а это триста — четыреста стеблей, родители ставили их в большие чаны (примерно в такие, в каких в школах готовят суп сразу на несколько классов) и размещали в прохладном подвале.

Лилии сорта «Касабланка»

Современная «махровая» лилия. Как видите, тычинок у нее очень мало!

В мои обязанности входило... убирать из цветов тычинки. Дело в том, что пыльца, которая из них высыпается, пачкает одежду, скатерти и лепестки самого цветка, оставляя некрасивые ржавые пятна. И когда я приходил из школы, мама вручала мне пинцет, я шел в подвал и аккуратно выщипывал из раскрывающихся бутонов тычинки. А у лилий их много! Представьте, четыреста лилий и на каждой — шесть-семь бутонов... Даже если учесть, что открываются они не все сразу, времени на обработку одной партии уходило много. Из подвала я выходил примерно с килограммом собранных тычинок! А через несколько дней приходила очередная партия цветов, и все начиналось заново. Видимо, поэтому у меня сохранилось предвзятое отношение к лилиям — я «объелся» ими в детстве. И много лет практически не работал с этими цветами, используя их только в случае крайней необходимости. Но сейчас появились лилии генно-модифицированные — у них очень мало тычинок. Такие цветы

что такое флористика?

я с удовольствием использую в своей работе! Их еще называют махровыми, так как у них гораздо больше лепестков — создается впечатление, что несколько цветков обычной лилии вложили один в другой. У них аромат намного слабее, чем у классических.

ОБРАЗНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Невозможно работать с цветами и быть равнодушным к ним. Вернее, возможно, но карьера такого флориста закончится очень быстро.

Одна клиентка, для которой я создавал букеты и помогал украшать дом цветочными композициями, сделала интересный комплимент: «Дмитрий, мне кажется, что ты не работаешь с цветами — ты занимаешься любовью с ними». Конечно, она была дама творческая и немного склонная к преувеличениям. Но цветы и правда не терпят отстраненности и холодности!

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Из чего еще складывается профессия?

- 1.** Нужно знать секреты продления жизни цветов, разбираться в правилах их сочетания. Например, не очень органично будут смотреться в букете цветы, явно связанные с разными сезонами: весенние гиацинты или нарциссы и осенние хризантемы.
- 2.** Надо уметь правильно оценивать масштабы и возможности помещения, для которого вы создаете цветочное обрамление. Да, когда вам просто заказали букет определенного вида и размера, нужно сделать то, о чем попросил клиент. Но если вам, скажем, доверили оформление зала, необходимо помнить о том, что крупные композиции в небольших пространствах смотрятся громоздко, а цветы с сильным и резким ароматом для них не подходят вовсе.

*Флористическое оформление должно соответствовать замыслу и традициям мероприятия, в которых его проводят.
На снимке — декор в цветах азербайджанского ковра*

3. Нужно быть изобретательным! Например, вы должны оформить «цветочную арку» для свадебной церемонии, которая пройдет на открытом воздухе. Погода стоит жаркая. Что сделать, чтобы нежные цветы, украшающие арку, не превратились в вялые тряпочки? Как обеспечить их свежесть и при этом сделать так, чтобы никакие дополнительные приспособления не были видны?

4. Необходимо изучать культурные особенности разных стран. Цветы, которые считаются приносящими счастье в одной культуре, могут относиться к несчастливым в другой. К примеру, символ модного дома Chanel — цветок камелии. Однажды во время крупного международного модного мероприятия всем присутствовавшим вручили эти цветы. Японская делегация восприняла это неоднозначно. Дело в том, что в Японии камелия, с одной стороны, является символом стойкости, а с другой... смерти: ее крупные цветы, опадающие с куста, в японской культуре ассоциируются с «потерянной в бою головой самурая».

5. Надо понимать, что даже один и тот же праздник применительно к разным возрастам или профессиям может быть украшен совершенно по-разному. Согласитесь, что цветочное оформление зала, где будет отмечать юбилей пятидесятилетний руководитель завода, должно отличаться от оформления зала для детского дня рождения.

6. Нужно постоянно учиться, развиваться, следить за модой — да, в мире флористики такое понятие тоже есть! Существует мода на цветы и растения. Она не так ярко выражена, как, скажем, в сфере дизайна одежды и парикмахерского искусства, но она оказывает влияние на пожелания и запросы клиентов. Например, компания Pantone, о которой мы еще обязательно поговорим, ежегодно задает мировые тренды в области цвета. В 2021-м «цветами года» стали желтый и светло-серый, которые олицетворяют энергию и стойкость.

7. Кроме того, постоянно появляются новые материалы, сорта и виды растений. И если вы хотите быть востребованным специалистом, придется держать руку на пульсе.

8. Необходимо быть в какой-то степени психологом. Персональный подход — это основная тенденция в современной флористике. Чем больше вы знаете о человеке, для