

EXPAND CREATIVE HORIZONS IN FLORAL DESIGN

Tomas De Bruyne

为花艺界树立下一座里程碑

采访 撰文 / Garbo 图 / 受访者

作为当今世界最负盛名的花艺设计师之一,来自比利时的Tomas De Bruyne不止一次为所处的行业带来急剧变革意义的创作,充满了勇气和激情,探索着无限的可能。

Tomas De Bruyne在世界花艺行业留下了自己极具响亮的名字,书写了从花店学徒到服务全球最富有群体的名师传奇。在他手中花木肌理与建筑感骨架有机相融,绚丽色彩有序变奏,一座座雕塑般的装置被构筑起来,独一无二的精神DNA传递出语言无法描绘的情感,精心设计的布置将平凡时刻转化为难忘体验,让花朵象征的美与爱不仅被看到,更被深深感知。

事业因爱而萌发 Tomas的花艺梦想

Tomas在花艺世界的旅程有着一个浪漫的起点。16岁那年，他邂逅了自己的初恋——一位花艺师的女儿，为了接近她，Tomas开始在女孩父亲的花店帮忙，没想到从此打开了迷人世界的大门。他从最基础的洒扫做起，很快就被植物固有的自然之美以及插花的艺术价值所俘获，花卉那充满活力的颜色、多样丰富的质地以及茎叶被塑造的方式都触发了他对创作的热切渴望。青涩的恋情终成回忆，而成为花艺设计师的梦想却在Tomas的内心深处悄然萌发。

在花艺行业的攀登之路并非一帆风顺，胜利与挣扎的循环是常态，挫折总考验着Tomas的毅力和信心，每当面对困难，他会想起古罗马哲人Marcus Aurelius的箴言：“思想的质量决定了生活的质量。”Tomas选择将战胜挑战所带来的热情高潮视作前进的推力，不放弃任何一个完善技能和加深对设计理解的机会，持续的自我教育和追求卓越的渴望将他的技艺推向新高度，一次次达成了看似不可能的目标。

从寂寂无名的新入到花艺界的中流砥柱，Tomas印证了自己的才华和天赋，也收获了职业生涯中的高光时刻，Ambani家族、Kothari家族、Swarovski、和PWC普华永道纷纷向他抛来橄榄枝，与他们的合作过程，也让Tomas重新思考花艺设计的意义。不管是富商巨贾还是国际品牌，无不对

无可挑剔的品质、高超绝伦的工艺和惊艳新颖的设计报以极高标准和深刻洞察，他们不想让花艺流于肤浅的装饰，而是期待以此传达出思想的力量。Tomas认识到，自己的工作绝不是选择花材和色彩那么简单，花艺所能达成的影响也绝不局限于美学层面，捕捉设计本质，唤起情感共鸣，传递出美好愿景和正向价值，只有如此方可打造出真正深入人心的作品。

回顾过往，Tomas对所取得的每项成绩都心存感激，时至今日他斩获的奖项荣誉不在少数：在花艺世界杯中获

得最佳技术成就奖和第五名的成绩，使Tomas跻身全球顶尖花艺师之列；被比利时皇室颁授金牌，是祖国对他花艺领域杰出贡献的特殊表彰；著名活动组织RSVP和EWPC评选其为最佳花艺设计师，更为Tomas的履历增添浓墨重彩的一笔；此外，有两种花卉以Tomas的名字命名，也充分展现了他的强大影响力……然而Tomas并未将成就视作奋斗的终点，他依然在开拓的道路上持续迈进，他的目标是在花艺设计还未被拓展的边界建立起新的里程碑。

美的“炼金术”

对艺术工作者而言，创作的过程正如古老的炼金术，需要懂得将平凡素材投入想象的熔炉，探索工艺与匠心的同时，用哲学和智慧启迪灵感火花，让作品在熔铸中实现升华，散发炽热的美学之光。Tomas的花艺设计同样根植于这样的理念，他的作品借鉴了丰富的环境、感官、空间、自然等要素，他将花朵视为表达媒介而不仅仅是装饰品，赋予它们深层的思考。

Tomas早期的重要项目之一，是接受Gerhard Swarovski先生的邀请，设计奥地利因斯布鲁克的霍夫舞会，这是一次盛大的冒险。Tomas把Swarovski先生钟爱的花园玫瑰作为装饰的主角，运用设计语言玩转造型、色彩和比例，将活动场地DOGANA大厅打造成一个亲密而喜庆的空间。为了增强氛围，他让现场飘散着来自土耳其的玫瑰香精以提升宾客们的体验感，这是Tomas第一次深入思考感官元素对于花艺创作的影响。

为印度Ambani家族设计婚礼花艺是Tomas的第二次重大尝试，这项庞大而艰巨的任务也被他视为职业生涯决定性的创作之一。Tomas使用超过100万朵鲜花进行创作，宏大的花艺装置布满了仪式和接待区域。为了实现壮丽的创意目标，Tomas和团队飞抵印度，在备受尊敬的印度婚礼策划师Vandana Mohan指导下，与300多名当地花艺师以及筹备婚礼的各大团队无缝衔接，一起交付了超乎预期的答卷。

而在印度为另一场鸡尾酒会创作的花艺项目，同样令Tomas记忆犹新。客户以对艺术的热爱而闻名，Tomas

也对花朵植物进行了理性和细腻的处理。与传统方法不同，他为花艺设计赋予了空间艺术的色彩，从空间本身出发，让花艺装置提升和环境的融合度，发挥补充建筑空间的调和作用，而不仅仅是简单粗暴的填充。“花朵与自然有着内在的联系”，Tomas如是说，源于自然的和谐之美也是他用以诠释作品的语汇。

纵观Tomas的作品不难发现其中的共通之处，比如精挑细选、准确考究的元素，比如大胆绚烂、充满张力的用色，再比如造型方面着重强调的建筑感和运动感，以及构图上打破对称又恰到好处的不平衡，无不为作品注入活力和冲击力。而Tomas的创作法则始于一个整体概念，每件作品都拥有自身的独特基因，他透过设计师的视角观察生活，将客户的文化、需求和更广泛的社会背景融入设计，从雕塑、绘画、建筑等各种艺术形式和自然中汲取灵感，发掘各元素的创意潜力，打破对它们的惯性思维并重塑组合模式，在执行中实践新的巧思，最终让脑海中魔幻般的创想照进现实。

关于花艺作品的成功与否，Tomas亦有着独到的考量标准，他通常会从三大维度给出评判。首先，植物的质量是重中之重，关键在于花朵的新鲜度和状态，它们必须充满活力且没有凋谢损坏的迹象；而后，Tomas会对作品的原创设计感给予关注，他期待看到构图、色彩、质地和形式的平衡，关注元素与环境的互动，结构设计的精确性和布置的耐用性也同样重要，以确保作品在预期

的寿命内保持完美；转向传达的层面，Tomas始终认为好的花艺设计是超越美学范畴的，它必须与人深入共鸣，观众得以看到甚至感受到作品传达出的或抚慰或激励的情感冲击。“花艺设计的短暂性确实令人感伤，然而正是这种转瞬即逝的特质才能促使人追求它的美丽和深远影响。”Tomas也希望通过作品的表达提醒我们珍惜当下，珍视周围的美，理解生命循环的意义。

“创造引人入胜设计的秘诀在于科学和艺术的平衡，花艺领域也将随之彻底改变。”

在Tomas看来，人工智能不会取代人类的创造力，而是让设计师将更多的精力投入创作。“AI可以比以往更快更准确地分析趋势和消费者偏好，指导我们以前所未有的精确度调整设计；AI模拟和可视化复杂设计的能力，得以让我们在不受时间和成本限制的情况下大胆尝试新想法；此外，AI增强了我们理解和操纵设计元素的能力，例如，它可以预测花朵与光线、温度等环境因素的互动，这极大地影响设计的呈现效果和作品寿命。”Tomas的兴奋溢于言表。

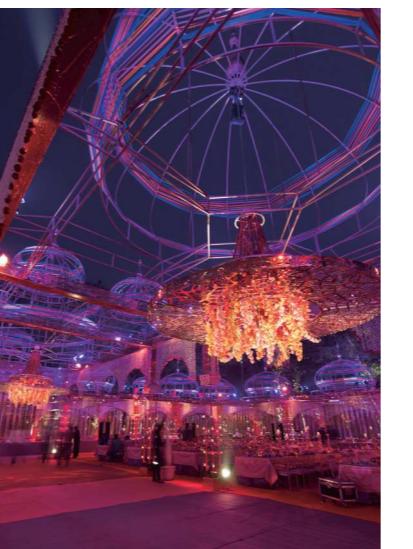
拥抱改变，突破边界

创意行业的发展永不停息，不断迸射出新的火花，迭代的创作技术和表现形式如流星般划过天际，市场变革也对作品提出前所未有的严苛标准，创意工作者正站在变幻莫测的舞台上。“安稳路线从不是我的首要选择”Tomas表示，“没有什么重要的事物会从舒适区中生长出来，我从小就明白，挑战才是达到新高度的催化剂。”

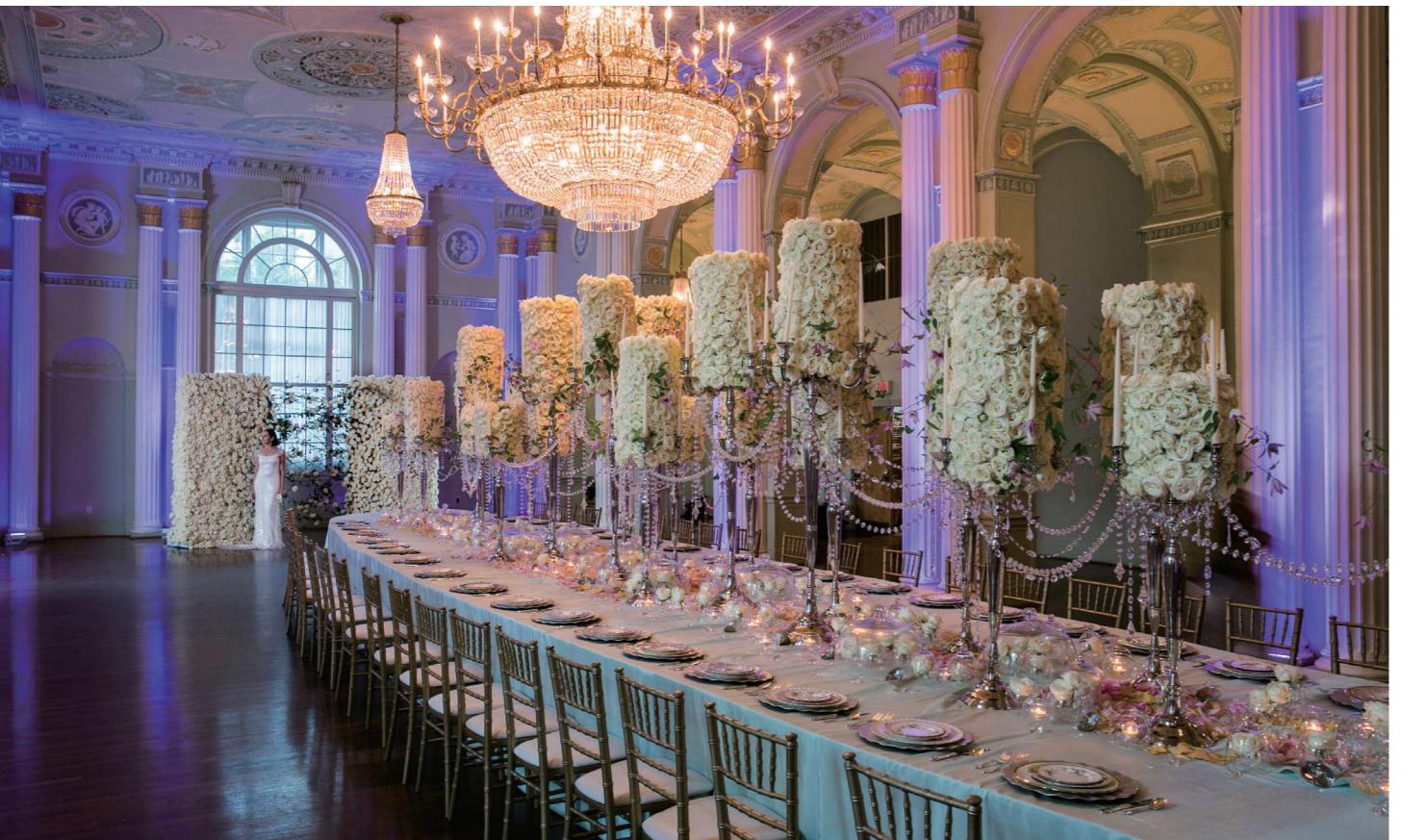
当潮流化和年轻化成为创意行业的主流趋势，Tomas却并未感受到随之而来的压力，因为他始终将创新精神奉为圭臬。为了打动年轻一代，Tomas在花艺作品中融合大胆又微妙的元素，引入非传统的色彩搭配，并尝试可持续材料和互动装置，以此鼓励观者体验美的全新表达。此外，他还致力于将如数字装置等技术融入

传统的花艺，期望不仅在视觉上带来惊艳，还能在情感上达成引人入胜的体验。

随着AI时代的到来，人们不免忧心于来势汹汹的人工智能对创意行业的冲击，谈到此处，曾在校园主修过IT技术的Tomas表现出开放的心态，他完全接受AI作为宝贵设计工具在效率、创新和个性化方面产生的巨大能量。

与时俱进的思维推动Tomas作品的深度和广度不断扩展，现在的他，更想重新定义感官体验并挑战创意边界，拥抱花艺设计领域的最新趋势。环保浪潮启发人们重新思考传统的生产模式，未经雕琢的自然之风启迪着Tomas，他身体力行地将可持续理念贯彻于花艺设计的方方面面；超现实的色彩也在激发Tomas的创作热情，他不懈尝试光与影的化学反应，用花艺装置为空间营造引人入胜的氛围；身处科技时代，数字技术成为设计的常态，Tomas从视频游戏中获取灵感，用花朵架设虚拟与实体之间的沟通媒介；当然，经典的美学风格在当下依然具有挖掘的潜质，大理石般的奢华质感和经典设计的简约线条所代表的历久弥新的优雅和当代风格，在未来依然可以碰撞出共鸣的回响。

知行合一，步履不停

现如今, Tomas每年都会管理大约两到三个大型项目,涉及超过50万朵鲜花,每个月又会操刀一到两个小型的活动作品。除了设计工作外,他还兼顾着企业管理者、作家和演讲者的角色,往返于世界各地工作和教学,似乎有用不完的精力。“现场的经验是无价的,它将理论的知识转化为执行的智慧。”Tomas说道,他坚信着“知行合一”的力量。

Tomas在很多国家都留下了足迹,多元文化的浸润极大地丰富了他看待设计的视角,印度、日本、尤其是中国的文化不断塑造着他对花艺的认知。多年前,在Tomas造访中国期

间,他被邀请展示如何通过花艺来诠释“道”的哲学,而这次演示成功引起了北京奥组委的注意,随后Tomas接受了来自组委会的业务咨询,从而被荣幸地授予“2008年北京奥运会仪式花艺高级顾问”的称号。

这是一段令Tomas珍视的记忆,开启了他与中国的不解之缘。

疫情前,Tomas曾在北京一所知名的设计和花艺学校授课,最让他印象深刻的是学生们渴望学习和提升技能的热情,然而他也注意到学生对工艺基础的忽视,大家似乎更关注设计本身,而对“为何这样设计”不求甚解。在他看来,工艺基础是设计的根

基,是将创想转化为实际可行方案的关键。而解决方案则是设计的灵感结晶,是对问题的创新性回应。

在职业生涯早期,一位经验丰富的商业导师肯定了Tomas对美的极致追求,并敦促他在客户有限的预算下极力创造出最大化的美学价值。“我的抱负早已超越了追求职业的成功,而是打造对他人产生积极影响的体验。”Tomas坦言道,“生活是持续成长和学习的旅程,我渴望看到这条路将带我走向何处。”他始终怀抱着热情、专注、坚毅的信念,重塑花艺设计未来的愿景依然在指引着他。

优秀的花艺师是扎实功底与深刻见解共同造就的,“道”与“术”、“技”与“艺”的结合至关重要。

致爱 Q&A

Q: 您认为一位成功的花艺师需要具备哪些素养?

A: 花艺设计的成功并非仅仅依赖于天赋，而是通过不懈的追求和坚韧不拔的精神来实现的，这是作为花艺师最基础的品质，在它们的驱使下不断克服挑战、提升工艺水准，才能追求作品的卓越。此外，花艺师还需要理解商业动态，有效领导团队，管理预算和风险，以应对复杂多变的市场。

Q: 未来您希望进行怎样的新尝试?

A: 我始终乐于接受新的可能性。目前我的作品已经融合了建筑和雕塑元素，未来我希望继续探索各种新的媒介来表达艺术愿景，拓展创作领域，融合不同的学科和艺术形式，超越传统的花艺设计，挑战个人创造力的同时增强作品的广度和深度，带来更加独特、多维的花艺新体验。

大事件年表:

- ◎ 1999年至今，担任Tomas De Bruyne bv创始人兼首席执行官；
  - ◎ 2008年，担任北京奥运会仪式花艺高级顾问；
  - ◎ 2010年至今，担任EMC Intl bv创始人兼首席执行官；
  - ◎ 2017年，担任中国COHIM时尚学院主讲老师；
  - ◎ 2018年，担任迪拜国际花艺节(DIFF)艺术顾问；
  - ◎ 2020年至今，担任ATTITUDE Design Studio创始人兼首席设计师；
  - ◎ 2022年，负责荷兰世博会日本馆花艺装饰；
  - ◎ 2023年，负责卡塔尔多哈世博会日本馆花艺装饰；
- 担任2018年美国费城和2023年英国曼彻斯特花艺世界杯评委，以及众多国际/国家花艺赛事评委。

奖项及荣誉:

- ☆ 1998年，比利时国际花艺杯亚军；
- ☆ 2001年，比利时国家花艺大赛冠军；
- ☆ 2002年，花艺世界杯第五名，获最优秀作品奖、品质与新鲜度奖；
- ☆ 2014年，比利时皇家精英劳动研究所授予“金牌花艺大师”称号；
- ☆ 2016年，比利时根特花展观众和评委选择奖、特别创新奖；
- ☆ 2017年，西班牙科尔多瓦花卉节观众选择奖；
- ☆ 2023年，EWPC研讨会最佳花卉使用奖；
- ☆ 2024年，RSVP研讨会欧洲和亚洲最受大众喜爱的花艺设计师称号。