

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АГРОБИЗНЕСА

КАФЕДРА АГРОНОМИИ, СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА

ФЛОРИСТИКА

**Учебное-методическое пособие для практических занятий
по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия,
профиль «Луговые ландшафты и газоны»
квалификация – бакалавр**

**Брянская область
2019**

УДК 635.91 (076)

ББК 28.58

З 17

Зайцева, О. А. **Флористика**: учебно-методическое пособие по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия, профиль «Луговые ландшафты и газоны» квалификация – бакалавр / О. А. Зайцева. - Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2019. - 76 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов института экономики и агробизнеса, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия, профиль «Луговые ландшафты и газоны» при выполнении практических и лабораторных работ по дисциплине «Флористика». Разработанные в учебно-методическом пособии задания предназначены для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Они имеют практическую направленность и взаимосвязь с другими дисциплинами, такими как: «Цветоводство», «Озеленение и благоустройство территории», «Основы проектирования дизайна ландшафтов».

Рецензент: кандидат с.-х. наук, доцент Милехина Н.В.

Учебно-методическое пособие рекомендовано к изданию методической комиссией института экономики и агробизнеса протокол № 5 от 4 апреля 2019 года.

© Брянский ГАУ, 2019

© Зайцева О.А., 2019

ВВЕДЕНИЕ

Искусство составления букета требует художественного вкуса и мастерства. В переводе с французского языка «букет» означает «красиво собранная группа цветов». Различное назначение букетов привело к появлению определенных принципов, правил и приемов в аранжировке.

При правильном уходе за цветами и использовании их, композицию из растений можно приравнять к маленькому произведению искусства. Для этого растительный материал должен быть удачно подобран по окраске и форме, а сосуд, в котором он находится - гармонировать со стоящими в нём растениями. Зная некоторые специальные приёмы, можно сохранить свежесть срезанным цветам, тем самым, продлив жизнь и составленной цветочной композиции.

Как учебный предмет флористика появилась сравнительно недавно, во всяком случае, в нашей стране. Принадлежности флориста достаточно объёмны. Это сосуды, виды креплений (флористическая губка, металлическая наколка для цветов), клеевой паяльник, клей, целлофан, ленты, проволока различного сечения, секатор, ножницы и многое другое, в том числе и самые многообразные аксессуары. В настоящее время это всё можно найти в специализированных магазинах. Самый основной материал флориста - это, конечно же, цветы.

Флорист - это не просто творец прекрасного, это тот, кто любит растительный мир. Составление флористических композиций воспитывает художественный вкус, помогает чувствовать прелесть естественных форм, линий и красок, развивает наблюдательность. Флористика - это область междисциплинарных знаний истории, биологии, ботаники. При составлении флористических композиций необходимо опираться на законы и принципы изобразительного искусства. Например, составляя композицию, флорист должен позаботиться о физическом и зрительном равновесии. Необходимо убедиться, устойчив букет или нет, а для этого надо хорошо знать законы аранжировки, виды и размеры используемых материалов, способы их установки в разных контейнерах. Составляя композицию необходимо соблюдать пропорции, то есть композиция должна быть сораз-

мерной. Особое значение имеет фон, на котором она будет установлена. Это может быть фактура стен, стиль помещения.

Важным моментом в составлении композиции является динамичность. Её можно достичь разными способами: использовать изогнутые стебли растений, поместить растения внутри массы зелени или на её фоне, подобрать зелень и цветы разного размера и поместить их на разных уровнях, использовать цветы на разных стадиях развития, то есть бутоны, полураспустившиеся и полностью распустившиеся цветы.

Цветовая гамма - это едва ли не первое, на что обращает внимание зритель, и зачастую успех или неудача композиции часто объясняются именно умением флориста правильно сочетать цвета и оттенки.

Аранжировки из сухих цветов - один из видов флористики, которому необходимо уделить особое внимание. Композициями из сухоцветов издавна украшали дом. В 19 веке их размещали на фортепиано, буфетах, каминах, различных полках. В начале 20 века интерес к ним заметно ослабел, потому что жёсткие букеты стали восприниматься как символ вышедшей из моды викторианской эпохи. С тех пор всё изменилось. В наши дни в цветочных магазинах представлен достаточно широкий выбор разнообразных сухих и законсервированных растений. Помимо этого достаточно литературы, где даются рекомендации по засушиванию и консервации растений для аранжировок.

Следует отметить, что практически каждое занятие по «Флористике» требует от студентов самостоятельной работы. Самостоятельные занятия вырабатывают у них навыки использования тех или иных материалов, растений, аксессуаров; умения подбирать материалы для аранжировки, составлять эскизы; развивают воображение и эстетический вкус. Другими словами, способствуют формированию и развитию профессиональных дизайнерских умений и навыков.

В результате освоения дисциплины «Флористика» обучающийся должен:

знать: морфологические признаки цветочно-декоративных растений; декоративные качества цветочных культур, цветовые характеристики; формы растений, формы роста, ассортимент растительного дикорастущего и культурного

материала, используемого во флористических работах;

уметь: распознавать по морфологическим признакам цветочные культуры; моделировать цветочные композиции с учётом морфологических признаков и общих декоративных качеств; применять цветовые сочетания, законы пропорции, основные положения теории аранжировки при составлении флористических композиций; обосновать подбор сортов цветочно-декоративных растений, используемых во флористике для конкретных условий;

владеть: профессиональной терминологией; современными данными по биологии, морфологии и экологии цветочно-декоративных растений в решении практических задач флористики; навыками составления флористических композиций; информацией об исторических и современных тенденциях во флористике.

Практическое занятие № 1

Тема: Понятие о флористике.

Область и объекты профессиональной деятельности флориста

Цель занятия: сформировать представление студентов о культурологическом аспекте флористики, работе флориста, области и объектах его профессиональной деятельности.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, презентациями по теме, подобрать и изучить основные источники литературы. Ответить письменно на вопросы.

Флористикой называется направление в дизайне, которое занимается составлением композиций (аранжировкой) посредством использования материалов растительного происхождения, нередко с привлечением вспомогательных материалов, включая искусственные. Цель флористики состоит в декорировании интерьеров и транспорта, украшении одежды и личных аксессуаров (венки, гирлянды, бутоньерки), а также в благоустройстве небольших участков ландшафта. Данное направление дизайна отличается высокой креативностью, вследствие чего сфера его применения постоянно расширяется. Оно органично сочетает элементы цветоводства, ландшафтного дизайна, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Свое название флористика получила в первой половине XIX в.; термин имеет латинское происхождение (*floristica*) и произведен от *floris* - цветки, к которому же восходит имя древнеримской богини весны и цветения Флоры. Название специальности зародилось на Западе, но сегодня оно почти полностью вытеснено понятием «цветочный дизайн» (англ. *floral design*).

Будучи декоративно-прикладным искусством, флористика в современном обществе выполняет функцию дизайна. Ведение флористического бизнеса, изготовление цветочных композиций на заказ невозможно, если флорист не знает основ дизайна. Английский по происхождению термин «дизайн» (*design*) означает деятельность, связанную с архитектурой, конструированием, проектированием, украшением, приданием вещам некоего облика. Слово *design* восходит к итальянскому *disegno*, которое

означает чертеж, эскиз, рабочий проект. Дизайн вбирает в себя утилитарную деятельность по художественному конструированию окружающих человека объектов внешнего мира, он выполняет свою высокую культурную миссию, повышая своими произведениями ценностные характеристики окружающей среды, ассимилируя многофункциональные свойства эстетических, художественных и социальных ценностей культуры.

В настоящее время выделены наиболее существенные признаки дизайна, которые можно отнести к большинству его течений, включая и фитодизайн:

- тиражируемость изделий (вплоть до серийного производства);

- совмещение преобразовательной и отражательной функций в создании художественного образа;

- ценность готового изделия не только в утилитарном, но и в социокультурном аспекте;

- готовое изделие - материальное воплощение информации, существенной для духовной жизни человека;

- закрепление идеальных эстетических представлений посредством культурных ценностей в дизайне.

Всё это вполне относится к продукту флористических работ. Цветочные изделия массово производятся для продажи. Эти изделия представляют собой художественные образы, имеющие большое значение для духовной жизни человека. Именно поэтому ценность готового изделия получает свое обоснование в рамках профессиональной культуры по совокупности критериев: отношение к традиции (школа), техническое мастерство, одухотворенность, оригинальность, соответствие современным запросам.

Дизайнеру необходимо различать креативные и творческие (художественные) проекты.

Креативные проекты способствуют привлечению заказчиков, содействуют продвижению флористического продукта, повышают интерес масс к фитодизайну и попутно обучают широкого потребителя культуре использования флористических изделий.

Творческие (художественные) проекты свободны от коммерческой прагматики, но предназначаются для самосовершен-

ствования флориста, постижения эстетики цветочных композиций.

Итак, *область* профессиональной деятельности флориста охватывает организацию и выполнение флористических работ, под которыми понимаются изготовление флористических изделий и флористическое оформление объектов различного назначения.

Объектами всякой профессиональной деятельности являются в первую очередь средства труда и предметы труда.

К *средствам труда* флориста относятся инструментарий и оборудование.

Предметы труда включают в себя материалы, подвергающиеся обработке. Во флористике к ним относятся главным образом растительные материалы – горшечные растения, декоративные растения открытого грунта, живые срезанные цветы, сухоцветы, искусственные цветы.

Следует отметить, что под словом «цветок» в русском литературном языке понимаются как целое растение, в особенности цветущее, так и отдельный его цветок, орган размножения, либо соцветие, отдельные цветки которого неразличимы. В ботанической литературе под цветком понимается исключительно орган размножения цветковых растений.

В процессе создания изделий применяются аксессуары, упаковочные и вспомогательные (расходные) материалы, флористическая посуда (вазы, горшки, корзины), подставки, карассы и прочие опоры. Особо следует упомянуть химические препараты для растений (удобрения, пестициды). Все перечисленные ресурсы тоже относятся к предметам труда.

Во флористике технологические процессы включают в себя процессы оказания услуг, организации труда и контроля. Кадровый (человеческий) ресурс представлен персоналом первичного трудового коллектива, возглавляемого флористом или мастером-флористом.

Должностные обязанности флориста. Должностные обязанности составляют функциональную карту вида профессиональной деятельности и предписывают работнику выполнение определенных производственных заданий на условиях трудового договора. Как следует из Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих

(утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 № 126н), по уровню компетентности и, следовательно, по должностным обязанностям необходимо выделять мастера-флориста, флориста и помощника флориста.

К должностным обязанностям мастера-флориста относятся:

- организация и контроль выполнения комплекса работ по обработке и хранению цветов и растений, созданию флористических изделий различных видов, флористическому оформлению и декорированию помещений, сцен, владений, иных интерьеров, свадебных и траурных церемоний, протокольных мероприятий, государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, проводимых в помещениях или на открытом воздухе;

- разработка художественной концепции, композиционно-стилевых моделей и технической, технологической и финансово-экономической документации для оформления интерьеров, экстерьеров, мероприятий, проходящих в помещениях и на открытом воздухе;

- выработка (на основании творческо-производственных задач и с учетом технологических требований и правил) художественного замысла и решения по изготовлению флористической продукции и их последующая реализация;

- создание творческих образцов аранжировок, флористических изделий в различных стилях и техниках;

- разработка оригинальных флористических изделий высокой степени сложности;

- обеспечение высоких художественных достоинств изготавливаемой флористической продукции с целью придания ей неповторимого вида при соблюдении технологических процессов ее создания;

- соблюдение композиционно-стилевого единства при выполнении целевых тематических работ с изготовлением различной флористической продукции;

- использование в практической деятельности передового отечественного и зарубежного опыта в области флористики;

- контроль за соответствием изготавливаемой продукции техническому и творческому заданиям;

- руководство и планирование работы флористов, координация их творческо-производственной деятельности;
- методическая и практическая помощь флористам, инструктаж флористов по вопросам соблюдения правил по охране труда и пожарной безопасности;
- организация участия флористов в конкурсах, демонстрациях флористических работ, подготовка флористов к профессиональным конкурсам;
- утверждение смет расходов на выполнение флористических работ, флористическое и декоративное оформление, работ по уходу за цветами в композиции и растениями;
- контроль за исполнением договоров и контрактов по поставке флористической продукции, за осуществлением розничной торговли;
- обеспечение двусторонней связи с потребителями;
- оформление документации и отчетов на выполненные работы.

Для осуществления перечисленных должностных обязанностей мастер-флорист должен знать:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также методические и нормативные документы, касающиеся осуществления флористической и торговой деятельности;
- основные направления, тенденции и перспективы развития современной флористики;
- историю мировой и отечественной флористики;
- стилевые особенности мировых и национальной школ флористики;
- основы ботаники, цветоведения, декора и колористики;
- ассортимент и особенности цветочного материала;
- правила хранения, перевозки и упаковки цветочного и растительного материала;
- влияние условий внешней среды на состояние срезанных цветов и растений, способы продления сроков их жизни;
- символику цветов и растений;
- технологию выполнения всех видов флористических работ;
- основные виды флористической продукции; правила и технологию изготовления и аранжировки флористической про-

дукции;

- виды аксессуаров, расходных материалов, инструментов, используемых при выполнении флористических работ;
- практику организации протокольных мероприятий, церемоний, торжеств, праздников;
- порядок проведения конкурсов, фестивалей, выставок;
- правила организации розничных продаж цветов, флористических изделий и работ;
- основы делового администрирования; правила ведения документооборота;
- правила общения с покупателями и клиентами;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

В должностные обязанности флориста входят:

- организация и выполнение работ по обработке и хранению срезанных цветов, растений и иного растительного материала;
- соблюдение технологических требований при выполнении флористических работ, правил хранения и упаковки срезанных цветов и флористической продукции;
- создание флористических изделий различных видов и сложности;
- разработка и создание образцов флористических изделий в различных стилях и техниках;
- выполнение работ по декорированию интерьера и экстерьера флористическими изделиями и продукцией;
- отбор и подготовка к использованию во флористической продукции аксессуаров, корзин, флористической губки, иных расходных материалов;
- изготовление и аранжировка разных видов флористической продукции, включая бутоньерки, букеты, композиции, корзины, венки из срезанных цветов;
- создание композиций из сухоцветов, искусственных цветов, из срезанных цветов и растений с учетом декоративно-стилевых и технологических требований к их устройству;
- участие в цветочном декорировании помещений, сцен, владений, иных интерьеров, свадебных и траурных церемоний, протокольных мероприятий, государственных, светских, рели-

гиозных и иных праздников и торжеств, проводимых в помещениях или на открытом воздухе;

- организация и выполнение флористических работ, осуществляемых при проведении выездных мероприятий;

- планирование, организация и контроль работ помощников флористов, оказание помощникам методической и практической помощи;

- участие в конкурсах и демонстрациях флористических работ;

- осуществление работ по уходу за растениями, живыми срезанными цветами и иным растительным материалом;

- составление смет расходов на выполнение флористических работ разной степени сложности, флористическое и декоративное (тканями, лентами, бумагой) оформление, работы по уходу за растительным материалом;

- прием заказов на изготовление флористической продукции, в том числе по телефону и электронной почте; регистрация заказов;

- соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

К должностным обязанностям помощника флориста относятся:

- первичная обработка срезанных цветов, растений и иного растительного материала;

- мытье емкостей, посуды из различных материалов (стекло, керамика), инструментов, применяемых при изготовлении флористической продукции;

- подготовка к работе флористической губки, аксессуаров и иных расходных материалов;

- изготовление флористических изделий по образцам;

- уборка и поддержание чистоты и порядка в местах изготовления флористических изделий;

- упаковка готовой флористической продукции.

Помощник флориста обязан знать:

- основы ботаники;

- основной ассортимент цветочных и декоративных растений;

- правила хранения, перевозки и упаковки цветочного и растительного материала;

- правила первичной обработки живых срезанных цветов и иного растительного материала;
- основные виды расходных материалов, используемых во флористике;
- виды флористических инструментов и правила их использования;
- основные виды флористических изделий;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

Контрольные вопросы:

1. Что означает латинское *floris*, от которого произведено слово «флористика»?
2. Что означает термин «дизайн»?
3. Каково происхождение термина «дизайн»?
4. Какова область профессиональной деятельности флориста?
5. Каковы объекты профессиональной деятельности флориста?
6. Что входит в должностные обязанности помощника флориста, флориста и мастера флориста?
7. Что необходимо знать мастеру флористу для успешного осуществления должностных обязанностей?

Лабораторное занятие № 1

Тема: Основные виды флористических изделий.
Материалы и флористическое оборудование

Цель занятия: сформировать у студентов умения и навыки распознавания основных видов флористических изделий, материалов и флористического оборудования с целью использования их для создания флористических работ.

Материалы и инструменты: презентация по теме, вазоны, флористическая губка, флористическая пробирка, наколка, тейп-лента, петельная проволока, формовочная масса, секатор, нож, кусачки, клейка, виды упаковочного материала.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, научиться различать флористическое оборудование с целью применения его для создания флористических изделий.

Разнообразие видов флористических изделий в настоящее время непрерывно увеличивается, чему в значительной степени способствует широкое внедрение вспомогательных искусственных и натуральных материалов.

Так, венок сегодня под влиянием протестантской традиции используется во флористике преимущественно для подвешивания на двери или стене. У языческих народов Европы назначение венка состояло в украшении головы, отсюда и его название, производное от существительного «венец», что отчетливо прослеживается в польском языке: *wieniec* - венок.

Венок независимо от назначения различается по технологии исполнения. Выделяют следующие венки:

- *ободной* - выполняется на ободке (обруче), который сначала оплетается мхом и хвойными лапами, а затем на полученную заготовку крепятся более качественный лапник, вьющаяся зелень и цветы;

- *валиковый*, основой для которого служит оплетенный мхом или соломой обод (обруч), на него крепятся предварительно зафиксированные проволокой группы из хвойных лап, цветов и прочих растений;

- *римский* - изготавливается путем прикрепления цветов и

зелени к уже готовой основе в виде искусственной ёлки (из полипропилена и полиэтилена).

Плато (от франц. - плоский) представляет собой рельефную композицию, выполненную на плоскости, которой служит прочный и плотный материал - фанера, кора или плетенка. Перед закреплением на твердой основе элементов композиции ее покрывают слоем почнопокровных растений, мхов.

Прессованные флористические композиции - изделия, которые предназначены для украшения определенных участков помещения. Это флористические картины (панно, коллажи), экраны и ширмы, исполненные из прессованных растений, выложенных в одной плоскости.

Панно (от франц. - кусок ткани) представляет собой декоративное произведение, сходное с картиной и обычно предназначенное для постоянного заполнения определенных участков стены (настенное панно) или потолка (плафон). Панно обязательно должно сливаться с остальным интерьером по цветовой гамме и художественному стилю, т.е. это изделие не имеет значительной самостоятельности, но расценивается как фрагмент обоев или фреска. Материалы для панно могут быть самыми разнообразными. Традиционные панно выполняются из сухоцветов, наклеиваемых на джутовую и другой подобной ткани, которая крепится на картон или шпон (фанеру).

Коллаж. Коллажем (от франц. - наклеивание) называется графическое произведение, в котором путем склеивания соединены на плоскости разнородные по колеру и фактуре материалы, контрастирующие друг с другом и (или) с фоном. Он отличается от панно тем, что он не сливается с интерьером, скорее наоборот: нередко такое изделие отличается яркостью и мозаичностью от окружающей обстановки. Второе отличие от панно состоит в том, что техника коллажа не ограничена строго клеевым креплением. Кроме того, при изготовлении коллажей выбор материалов гораздо богаче, сухие растения не обязательно доминируют на полотне.

Экран представляет собой щит, декоративный заслон из одной плоскости, предназначенный для прикрытия каких-либо участков комнаты или предметов обстановки, которые в интересах дизайна следует замаскировать или скрыть.

Ширма является разновидностью экрана, но ее щит состоит из нескольких шарнирно скрепленных плоскостей, что позволяет сдвигать и раздвигать его, меняя размер маскируемого пространства. В последнее время во флористике стараются избегать щитов, а применяют плетенки (плетеные гобелены) из камыша или коры, поскольку это более легкие конструкции, которые позволяют создать красивые, декорированные мхом композиции.

Букет. Букетом называется сочетание срезанных цветов, чаще всего свежих (составляются также «зимние букеты» из сухих растений), иногда украшенных листьями и прочими материалами, которые аранжированы так, что черешки (стебли) растений соединены посредством связки и образуют «ручку» для удерживания пальцами или помещения в декоративную вазу. Наличие «ручки» является характерной особенностью букета, поскольку известны многочисленные способы флористической связки, однако они применяются у прочих изделий.

Связкой называется технический или декоративный элемент, посредством которого материал фиксируется в композиции. Флористическая связка выполняется тремя базовыми способами - пучок, сноп и плетение. Букет фактически является пучком с «ручкой». Эстетичность связки повышается за счет применения лент, декоративного шнура, кистей и иных искусственных украшений. Украшения не должны мешать человеку удерживать букет в руках в удобном положении, обеспечивающем сохранность букета.

Манжетка (от франц. - рукавчик), неоднократно упоминавшаяся выше, представляет собой декоративное обрамление в нижней части букета, обычно выполненное из ткани, кружев, бумаги или флористических пленок. Утилитарное назначение манжетки состоит в том, чтобы поддерживать головки цветов, фиксировать композицию в целом, скрывать технические соединения (с применением тейп-ленты, проволоки). Кроме того, удачно продуманная манжетка облегчает захват «ручки» букета и удерживание его пальцами. Большинство профессиональных флористов считает, что манжетка букета должна изготавливаться из натуральных материалов - листьев растений.

Материалы для флористических изделий. К растительным

материалам, пригодным для изготовления флористических изделий, относятся целые растения и почти все их части - листья, побеги, плоды, семена, цветки и соцветия, корни. Особым вариантом растительных материалов является соломка, которая представляет собой оставшуюся после обмолота сухую массу из почти полностью безлиственных стеблей от зерновых злаков и некоторых других сельскохозяйственных культур.

Солому отличают грубоватость и простота фактуры, и композиции из этого материала могут иметь вид, как примитивных крестьянских оберегов, так и весьма изящных плетёных сувениров. Флориста привлекают универсальность соломы, её однотонность, неброская и довольно однородная цветовая гамма с оригинальными вариациями, податливость, а также исключительная сочетаемость: солома красиво смотрится с живыми растениями, срезанными цветами и с сухоцветами). Солома способна придать изделию дух домашнего очага, уюта и спокойствия, что весьма ценится в дизайне.

Флористами, помимо растительных, применяются декоративные материалы, которые весьма разнообразны и включают в себя как природные (раковины, кораллы), так и искусственные (ленты, бисер). Кроме того, флористические композиции требуют применения технических материалов - веществ и приспособлений, предназначенных для жизнеобеспечения, формообразования и крепления компонентов флористического изделия. Технические материалы в большинстве случаев скрывают от глаз, и в готовом изделии они не видны, замаскированы декоративным элементом.

Материалы жизнеобеспечения наибольшее значение имеют для срезанных свежих цветов, преимущественно различные подкормки. Большинство цветочных магазинов в России пока недостаточно внимания уделяют оформлению букетов, продавая цветы без особых украшений и изящной упаковки, что отчасти объясняется ценовой политикой: украшенный букет в привлекательной упаковке стоит существенно дороже, а значит, теряет многочисленных покупателей. Подкормка продлевает жизнь срезанным растениям, тем самым устраняя в работе магазина перебои с предоставлением клиентам нужного товара в достаточном количестве. Несмотря на название, подкормка вовсе

не связана с поставкой клеткам срезанных растений каких-либо питательных комплексов, реально продлевающих жизнь цветка. Современные подкормки представляют собой активные химические соединения, которые сокращают испарение влаги устьицами листьев, предупреждают выцветание и тормозят развитие гнилостных процессов. Перечисленные факторы обеспечивают сохранность элементов флористической композиции. Наиболее известны в мире подкормки, объединяемые торговой маркой «Chrysal», например «Chrysal Professional Glory», применяемая при выполнении большинства работ с цветами.

Формообразование и фиксация элементов аранжировки обеспечиваются главным образом с помощью проволоки (флористической, декоративной), средств для связки (синтетических и натуральных), тейп-ленты, скотча, клея, различных видов оазиса. Конкретные технические материалы выбираются в ходе подготовки рабочего места исходя из особенностей реализуемого проекта.

Использование проволоки в цветочном дизайне насчитывает более 150 лет. До сих пор популярна проволока из металла. Обычно для флористических работ используется армированная проволока малого диаметра. Ее металлическая сердцевина заключена в пластик или бумагу. Назначение армированной проволоки состоит в создании связок и прочих креплений, часто — декоративных.

Гораздо более легкой является декоративная (флористическая) проволока с сердцевиной из скрученной бумаги; мотки скрученной в спираль флористической проволоки известны как «бульонки». Ее основное назначение состоит в создании цветочных стеблей или их укреплении, но такое применение не единственное, чему способствуют прочность, податливость и многоцветность этого технического материала.

Проволока может успешно применяться для удлинения стеблей, когда это необходимо. В настоящее время с этой целью применяют специальные пластиковые удлинители для цветов, благодаря которым создаются сложные букеты или восстанавливаются красивые цветы со сломанными стеблями.

При создании каркасов для сложных изделий сегодня вместо проволоки используются флористические каркасы - само-

дельные или готовые, которые позволяют создавать объемные композиции самых разнообразных форм. Каркасы изготавливаются из разных материалов - от ветвей кустарника до пластика, разной геометрии, разной плотности плетения и выполняются в разном стиле, благодаря чему на их основе можно реализовать самые смелые замыслы дизайнера. Каркас скрепляется либо декоративной проволокой, либо сизалем (сисалем) - грубым волокном высокой прочности из листьев агавы *Agave sisalana*. Материал обладает декоративными достоинствами, поэтому пригоден не только для крепления каркасов, но и одновременно для их украшения. Готовый каркас удобен для размещения на нем прочих растительных элементов, в его сетчатой структуре легко скрыть крепежи, проволоку и прочие технические материалы.

Липкие ленты используют для скрепления элементов в композиции. Обычный канцелярский скотч малоприменим в подобных обстоятельствах. Флористы предпочитают флористические ленты - двусторонний скотч и тейп-ленту. Двусторонний скотч отлично себя зарекомендовал при выполнении бутафорских и декораторских работ, где обычно применяется для надежного скрепления больших поверхностей. Тейп-лента используется почти исключительно во флористике при процедуре тейпирования.

Сущность тейпирования состоит в следующем. Срезанные цветы для букета, предварительно получившие подкормку в виде «Кризала» или иного аналогичного средства, насаживают стеблями на проволоку, после чего проволочный стебель обматывается тонким слоем тейп-ленты. Затем стебли собираются в букет, проволокой задается требуемое положение отдельных цветов; окончания проволоки объединяются в ручку букета и тейпируются.

Пиэфлор, известный также под названием флористической губки, флористической пены, флорекса, и играет огромную роль в создании оригинальных композиций. Пиэфлор шаровидной формы в практике дизайнера чаще всего называется оазисом. Это синтетическая пористая масса определенной формы, назначение которой состоит в креплении растений для создания оригинальной аранжировки. Сегодня в продаже имеются губки самых разнообразных форм - крестов, колец, шаров, сердец, при этом всегда можно скорректировать ее форму, вырезав ножом

необходимые углубления и изгибы.

Кроме того, поры пиафлора способны долго удерживать большое количество воды, не нарушая его формы и размеров. Пиафлор превосходно подходит для любых композиций, он легко помещается в контейнеры всевозможных конфигураций, а также хорошо маскируется растительными элементами. Оазис зачастую не приходится маскировать: его оклеивают каким-либо природным материалом, и он приобретает вид необычного украшения.

Брикеты пены «Кризал» выполняют двойную функцию: дают основу для сложной аранжировки и продляют жизнь срезанным растениям.

Наполнители, начиная от натурального пчелиного воска и заканчивая синтетическим сизапластом, используют для придания композиции объема. Наполнитель занимает свободное пространство емкостей (контейнеров, корзинок), фиксирует стебли и черенки листьев, цементирует декоративный гравий или шарики. Пластичность наполнителя упрощает работу с ним, позволяет придавать ему требуемую форму. В некоторых случаях наполнитель сам становится декоративным элементом. Так, парафин и стеариновый воск правдоподобно воссоздают тающий лед в композициях весенней тематики.

Инструментарий. К флористическому инструментарию не предъявляются жесткие требования ввиду огромного количества разнородных по свойствам материалов, с которыми приходится иметь дело флористу. Дизайнер должен самостоятельно определить, какие инструменты и приспособления ему необходимы с учетом выбранного направления. Например, создание панно из сухих растений сильно отличается по технологии от работы с букетами из срезанных свежих цветов. Для работ с живыми горшечными растениями требуются совсем другие инструменты, чем для обработки срезанного и сухого материала.

В каждом конкретном случае требуются разные наборы инструментов. Чаще всего во флористике востребованы следующие инструменты: ножницы для бумаги, картона; ножницы портняжные для ткани; ножницы садовые; секатор; пила ручная по дереву; ножи флористические; пинцет; кисти для работы с красками; кисти для работы с клеем; пистолет клеевой; флористическая губка; плоскогубцы и кусачки для работы с проволокой.

Практическое занятие № 2

Тема: Формы растений,
пространственная конфигурация, фактура

Цель занятия: сформировать представление студентов о гармоничных по форме и габаритам объемно-пространственных композициях, используя закономерности дизайна.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, презентациями по теме, подобрать и изучить основные источники литературы. Ответить письменно на вопросы.

В ходе разработки и уточнения эскиза флорист принимает важные решения - выбирает специальные выразительные средства; такие, как стиль, форма, фактура и текстура материалов, основные и дополнительные цвета, а также принципы их сочетания и цветовые контрасты.

Форма флористической композиции может быть круглой, овальной, треугольной, прямоугольной или аморфной (бесформенной). Психологически каждая геометрическая фигура стойко ассоциируется с определенным настроением - весельем, легкостью, мечтанием, агрессией. Формы, изобилующие острыми углами, кажутся динамичными. Округлые формы связаны со спокойствием, настраивают на дружелюбный лад. Вытянутые объекты воспринимаются более легкими, а сплюснутые - массивными. Кроме того, правильно выбранная форма обеспечивает оптимальный обзор композиции. Круглые и кубические фигуры выгодно смотрятся, когда их рассматривают со всех сторон. Вытянутые и особенно асимметричные многогранники выигрывают, если помещены у стены и видны лишь с одной или двух сторон. На рисунке 1 представлены формы цветочных композиций.

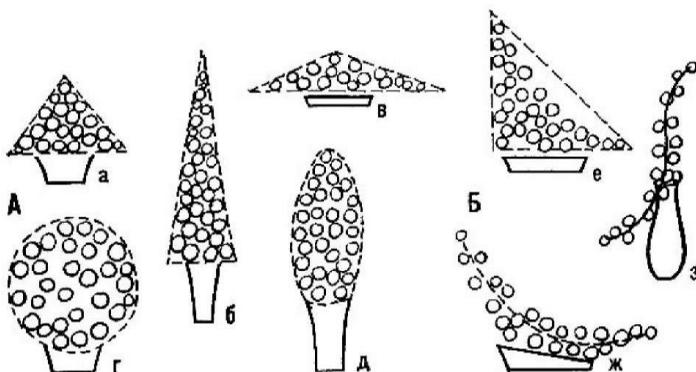

Рис. 1. Формы цветочных композиций: А – симметричные; Б – асимметричные; а, б, в – треугольные; г – круг; д – овал; е – цветы расположены под прямым углом; ж – полумесяц; з – линия Хогарта

Ритм как важный компонент гармоничности композиции представляет собой чередование (повторяемость) элементов, форм или колеров, заполняющее пространство композиции. Всякое целостное произведение обладает ритмическим построением, для которого характерны акцент и интервал, т.е. наиболее эффективные участки, несущие главный мотив, и промежутки между ними, где глаз зрителя расслабляется. Так, простой и равномерный ритмический ряд характерен для венков и гирлянд.

Во флористическом изделии ритм задается путём выбора формы роста и формы значимости растений. Эти два понятия не следует путать с формой композиции.

Под *формой роста растений* понимаются те очертания, которые принимает растение в процессе индивидуального развития. Формы роста принято разделять на *активную*, характерную для растений с вертикальным или почти вертикальным ростом стебля и побегов, и *пассивную*, к которой отнесены все прочие виды, в первую очередь горизонтально растущие, включая почвопокровные и пучкообразные, а также ниспадающие (ампельные).

В букетах и прочих композициях преобладают виды с *ак-*

тивной формой роста: вытянуто-устремленные (к ним относятся рогоз, эремурус, иксия, дельфиниум), вытянуто-разворачивающиеся (зантедесхия, галантус, лонгифлорум), вытянуто-раскачивающиеся (ландыш), замысловато-изогнутые (горошек, гладиолус, стефанотис), замысловато-изломанные (пробковый орех, торн, яблоня), а также растущие вверх с круглым или плоским окончанием - вариант одной из перечисленных выше активных форм. Например, форма роста подсолнечника - вытянуто-устремленная с плоским окончанием.

Растения с *пассивной формой роста* разделяются на горизонтальные, пучкообразные и почвопокровные; ниспадающие; ниспадающие, растущие на концах вверх. К этим видам относятся селлагинелла, примулы, многие мхи и другие подобные формы. Они призваны уравнивать композицию, вносить в нее статичность и покой.

Под *формой значимости растений* понимается значение цветка в композиции, зависящее от его размеров, окраски и формы роста.

Растения могут быть:

- большой значимости - используются в очень небольшом количестве, часто в единственном числе. Они солируют в композиции, составляя ее акцент. Сюда относятся пионы, розы, белые лилии, рис. 2.

Рис. 2. Формы растений большой значимости

- средней значимости - хорошо сочетаются с солистами и вместе с ними завершают художественный образ. Это дополняющие растения, к которым относятся гвоздики, тюльпаны, нарциссы и иные подобные виды; для аранжировки их берется не слишком много, но и не мало, рис. 3.

Рис. 3. Формы растений средней значимости

- малой значимости - образуют плотную массу и заполняют пустоты композиции, не нарушая баланса солистов и дополняющих видов; их называют фоновыми (заполняющими) растениями. Формы малой значимости лучше смотрятся в массе. Наиболее типичные растения этой группы - маргаритки, незабудки, примулы, калужница болотная, лишайники, мох. Им нужно совсем немного пространства, поэтому в основном их располагают под большими и средними формами. Флористическая работа только из одних форм малого значения тоже может выглядеть очень привлекательно, рис. 4.

Рис. 4. Формы растений малой значимости

Пространственную конфигурацию, которая бы визуально удовлетворяла оптимальным пропорциям, нетрудно подобрать, когда известны масштаб, форма и ритм. Именно конфигурация составляет содержание эскиза. Германский дизайнер Александр Отт рекомендует начинать эскизный набросок с изображения исходного объема, как бы упаковки для будущего продукта. В дальнейшем следует наметить основные точки и линии, которые передают общие объемы и форму флористического изделия. На стадии эскиза пропорции необходимо четко выверить. При построении перспективы необходимо учитывать угол зрения наблюдателя. Нужно показать объект на бумаге так, как его увидит клиент по завершении работ. Рисунок 5 иллюстрирует пример развития эскиза вертикальной композиции флористической вазы из стеблей декоративного растения. Здесь исходный частокол прямых линий, который не задерживает на себе зора, дополняется сначала ровно расположенными препятствиями в виде листочков, а затем крупными симметричными элементами и, наконец, малочисленными (или даже единичными) элементами, асимметрично расположенными. Удачно найденную асимметрию выгодно подчеркивают диагональные линии из стеблей, веточек или искусственных материалов. Заметим, что строгие диагонали, сходящиеся в центре, как у квадрата либо прямоугольника, не могут украсить аранжировку. Косые линии должны сходиться под неправильными углами, уравнивая асимметричные элементы.

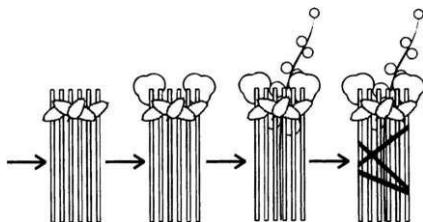

Рис. 5. Этапы ритма в цветочной композиции

Композиции, в которых основой служат безлиственные стебли или ветви, стоящие ровными рядами, типичны для па-

параллельной техники составления композиции, когда растения ставятся параллельно друг другу, скажем, вертикально или под одинаковым углом наклона. Стебли не обязательно должны быть прямыми; даже лучше, если они будут изгибаться, но при этом каждая из кривых линий должна отчасти повторять остальные. Данная техника требует высоких растений, линии которых хорошо различимы, низкорослые виды непригодны.

Однородность параллельной композиции создает благоприятные условия для игры контрастов - противопоставления колеров, форм или фактур. Обычно начинающие дизайнеры больше внимания уделяют цвету и форме, поскольку видение и ощущение флористической фактуры вырабатывается долго.

Пропорции - соразмерность элементов, согласованная система частей и целого, придающая предмету гармоничную завершенность.

В искусстве с древних времен основой пропорциональных соотношений считается так называемое золотое сечение. Под ним понимают деление линии на две неравные части, при котором меньшая часть так относится к большей части, как большая к целому. Это соотношение наиболее гармонично. Математически его можно обозначить как $a:b = b:c$. В цифрах его выражают так: $2:3 = 3:5$; $3:5 = 5:8$; $5:8 = 8:13$.

В композициях применяют чаще всего соотношение $3:5 = 5:8$. Это означает, что, например, при размещении цветов в вазе на высоту вазы должно приходиться 3 части, цветов над вазой - 5 частей, и высота всей композиции составит 8 частей. Примерно так же должны соотноситься части в букете, который держат в руках. При создании композиции в плоской вазе используют те же соотношения отдельных частей, но вместо высоты берут обычно диаметр вазы. Соблюдать правильные пропорции необходимо и при составлении композиций в различных контейнерах как из горшечных растений, как и из растений открытого грунта. Правильное соотношение отдельных частей и целого, цветов и зелени придает всей работе гармоничную завершенность, рис. 6.

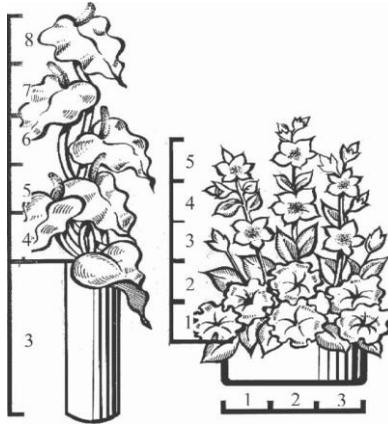

Рис. 6. Пример оптимальных пропорций вазы и букета

Фактура (от лат. *factura* - обработка) - характер поверхности, передающий качества материала. Правильно подобранная и подчеркнутая фактура играет столь же весомую роль в аранжировке, как геометрическая и цветовая гармония. Современный германский фитодизайнер Петер Асманн уделяет большое внимание свойствам поверхности и посвятил им несколько своих работ, выделив следующие ее классы:

- металлическая структура, разделяющаяся на а) гладкую и блестящую (например, листья филодендрона), б) матовую и шероховатую (листья камнеломки или юкки), в) грубую и жесткую (листья ламиаструма);

- стеклянная, разделяющаяся на а) прозрачную и гладкую (например, цветы колокольчика персиколистного), б) прозрачную, рустикальную и гладкую (крылатки клена, цветы герани далматской);

- фарфоровая, разделяющаяся на а) блестящую и гладкую (например, цветы гиацинта восточного или ландыша), б) матовую и шероховатую (цветы зантедесхии, т.е. каллы);

- бархатистая, которая включает только один вид фактуры - мягкую и глубокую (например, цветы и листья стахиса шерстистого);

- шелковистая, определяемая Асманном как богатая, эле-

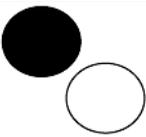
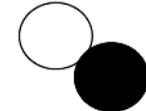
- гантная и изысканная (например, цветы горошка душистого);
- шерстяная, которую Асманн определяет как мягкую и глубокую (например, плоды пушицы узколистной);
 - парчовая, разделяющаяся на а) теплую, слегка блестящую (например, бархатцы), б) тусклую и суровую (гайлардия крупноцветковая);
 - рустикальная, которую Асманн определяет как кустарную, грубую (например, тысячелистник, подсолнечник).

В таблицах 1 и 2 приведены возможные варианты сочетания и компоновки габаритов цветочных композиций по диаметру в пропорциональных отношениях.

Таблица 1 - Схемы возможных вариантов сочетания габаритов композиции по диаметру в пропорциональных отношениях

Пропорция	Контраст	Нюанс	Тождество
1:1			
1:2			
1:3			
1:5			
1:8			
1:13			
1:21			
2:3			
2:5			
2:8			
2:13			
2:21			
3:5			
3:8			
3:13			
3:21			
5:8			
5:21			
8:13			
8:21, 13:21, т. д.			

Таблица 2 - Варианты компоновки разновысоких растений в группу

Расположение элементов в плане	Соотношение высот					
						
Удаленное	1:1	1:2	1:3	1:4	2:5	3:5
						
Сближенное	1:1	1:2	1:3	1:4	2:5	3:5
						
Совмещенное	1:1	1:2	1:3	1:4	2:5	3:5

Контрольные вопросы

1. Назовите формы флористической композиции.
 2. Что понимается под формой роста растений?
 3. Что собой представляет форма значимости растений?
- Примеры.
4. Ритм в цветочных композициях.
 5. Что такое пропорция в аранжировке цветов?
 6. Каким правилом пользуются флористы при составлении цветочной композиции?
 7. Какие фактуры растительных материалов вам известны?

Лабораторное занятие № 2

Тема: Создание цветочной композиции на основе пропорционального соотношения её компонентов

Цель занятия: сформировать у студентов умения и навыки разработки схемы и эскиза гармоничной по форме и размерам цветочной композиции на основе пропорционального соотношения её компонентов (кашпо и растения).

Материалы и инструменты: презентация по теме, 1-2 листа белой бумаги формата А3, простые и цветные карандаши, гелевые ручки и другие инструменты для рисования, при наличии, растительный материал.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, установить пропорциональную зависимость между габаритами контейнера (например, высота кашпо - 10 см, диаметр 10 см, пропорциональное соотношение 1:1). На основе правил пропорционального соотношения определить высоту растения, рекомендуемую высоту растения, исходя из пропорций контейнера (рекомендуемая пропорция 1:1:2 или 1:1:5 и др., возможная высота композиции в первом случае 20 см, во втором 50 см). Разработать схему и эскиз композиции, исходя из количества её составляющих растений, их формы и формы контейнера. Подобрать ассортимент растений, учитывая эстетические параметры. Ответ обосновать. При оформлении задания необходимо пользоваться таблицей 3.

Таблица 3 - Варианты для выполнения индивидуального задания

Параметры	Вариант													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Высота кашпо, см	30	50	70	100	20	60	120	40	20	80	110	90	10	130
Диаметр (ширина) кашпо, см	20	10	25	30	10	30	40	20	10	25	55	30	5	25
Высота растений, см														

В составлении цветочной композиции важную роль играет соразмерность - определенное соотношение частей между собой и целым, в данном случае между высотой или диаметром вазы, цветов над ней и всей композиции в целом. Эти соразмерности имеют свое название - *пропорции*.

Основой пропорции с древних времен считается «**золотое сечение**» или «**золотая пропорция**». Эта пропорция возникает, когда линию делят на два неравных отрезка. В этом случае меньший отрезок относится к большему так же, как больший к целому, рис. 7.

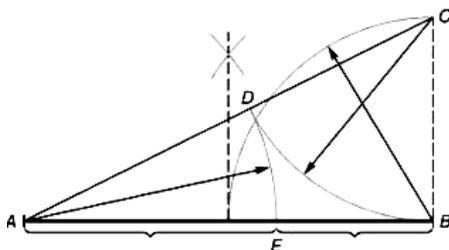

Рис. 7. Правило «золотого сечения»

*Из точки **B** восставляется перпендикуляр, равный половине **AB**. Полученная точка **C** соединяется линией с точкой **A**. На полученной линии откладывается отрезок **BC**, заканчивающийся точкой **D**. Отрезок **AD** переносится на прямую **AB**. Полученная при этом точка **E** делит отрезок **AB** в соотношении «золотой пропорции». $BC = \frac{1}{2} AB$; $CD = BC$*

В аранжировке цветов это выражается в следующем соотношении - 3:5=5:8, что означает: в композиции высотой в 8 частей 3 части составляет высота вазы, а 5 частей - высота цветов над ней. Высота букета : высота вазы - 5:3 ширина букета : ширина вазы - 5:3 общая высота : высота вазы - 8:5.

Если для композиции используется низкая ваза, то вместо её высоты в соотношении участвует диаметр. Если используется плоская ваза, то самый высокий цветок, стоящий в ней, должен вдвое превышать длину или диаметр вазы. Указанные пропорции

размеров человеческий глаз воспринимает с наименьшей затратой энергии, благодаря этому появляется ощущение гармонии.

На рисунке 8 представлен пример оформления схемы и эскиза цветочной композиции, согласно выданному преподавателем индивидуальное задание.

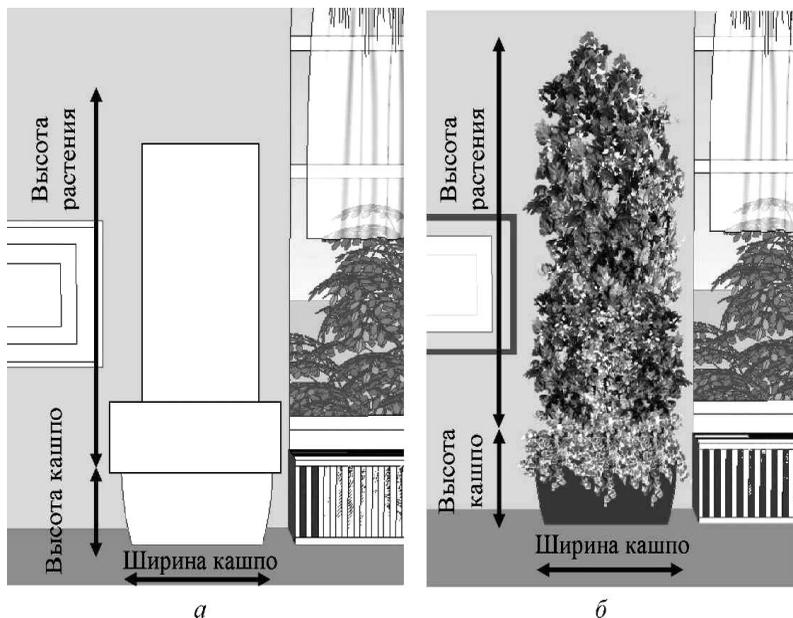

Рис. 8. Пример оформления схемы и эскиза цветочной композиции:
а - схема композиции; б - эскиз композиции

Практическое занятие № 3

Тема: Понятие о цветовом круге.
Классические комбинации цвета

Цель занятия: сформировать представление студентов о гармоничных по цветовому образу плоскостных и объёмно-пространственных композициях.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, презентациями по теме, подобрать и изучить основные источники литературы. Ответить письменно на вопросы. Научиться подбирать цветовые сочетания для оформления цветочных композиций.

Цветовой круг – универсальный инструмент флориста. Можно различить цветовой круг Гете, Освальда, Иттена. Но, по сути, все эти цветовые круги представляют собой один и тот же инструмент колористики.

Гете первым выявил положительное и отрицательное влияние цвета на личность человека. Положительными цветами, по его мнению, являются цвета желто-красного спектра, использование которых в интерьере и в одежде приводит к увеличению количества энергии и общему подъему настроения. Зелёный цвет И.В. Гете считал нейтральным. Он писал, что, глядя на зелёный, «душа отдыхает». Благодаря работам И. Ньютона, уже было известно, что белый цвет распадается на семь основных цветов, составляющих радугу (7 цветов): красного-оранжевого-желтого-зеленого-голубого-синего-фиолетового. Размышляя о том, как рождается цвет, Гете выявил чистые цвета – те, которые нельзя получить путем смешивания, а можно лишь взять готовыми. Это красный, жёлтый и синий. Он же сделал вывод о том, что оранжевый, зеленый и фиолетовый – это смешанные цвета, которые получаются путем смешивания основных в разных пропорциях. Вообще же между чистыми основными цветами находится неограниченное количество смешанных цветов и оттенков, плавно перетекающих один в другой. Гете пошел дальше и предположил, что один из существующих цветов, не являющийся в радужным, может быть продолжением фиолето-

вого и началом красного. И этот цвет – пурпурный. Найдя это недостающее звено, Гете смог «закруглить радугу» и создать свой цветовой круг. Таким образом, он показывает нам зарождение бесконечного количества оттенков из трех основных цветов (рис. 9). Из всего цветового разнообразия окружающего нас мира можно выделить три хроматических цвета – красный, желтый и синий (это основные цвета, или первичные), а также два ахроматических – черный и белый. Когда говорят о цветовом решении, то в основном оценивают впечатление от двух или нескольких цветов. Цветовая гармония принадлежит к наиболее сложным аспектам эстетики, так как отношение человека к цвету формируется под влиянием множества разнообразных факторов. Как правило, оценка определяется чувством, вызванным данным сочетанием тонов. Природа зачастую предлагает просто великолепные примеры гармонии цвета, которые можно перенести в свою работу, а современное многообразие растительного материала позволяет воплощать в аранжировках практически любые цветовые решения.

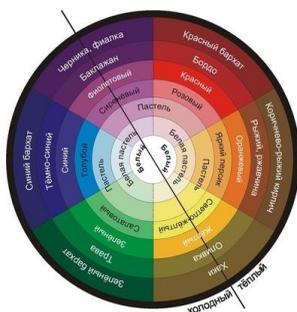

Рис. 9. Круг Гете

Для чего можно использовать цветовой круг флористу? Конечно, для подбора цветовых сочетаний в композиции. Если вы хотите подобрать цвета, не опираясь только на ваш вкус и художественное чутье, то можете использовать формальный подход к подбору цвета с помощью цветового круга. Существует несколько классических комбинаций цветов, подбираемых с помощью цветового круга Иттена: комплиментарные цвета

(рис. 10), классическая триада (рис. 11), аналоговая триада (рис. 12), контрастная триада (рис. 13), прямоугольная схема (рис. 14), квадратная схема (рис. 15).

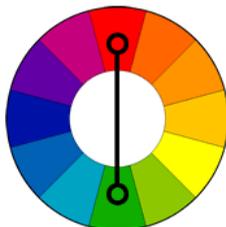

Рис. 10. Комплементарные (дополнительные) цвета

Комплементарными, или дополнительными, контрастными, являются цвета, расположенные на противоположных сторонах цветового круга Иттена. Выглядит их сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета. Использовать комплементарную гамму для больших композиций трудно, но если надо что-то выделить, подчеркнуть, это то, что вам нужно. Ни в коем случае не используйте комплементарные цвета для текстовых композиций.

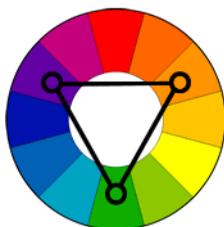

Рис. 11. Классическая триада

Классическую триаду образуют три равноудаленных по цветовому кругу Иттена цвета. Такая композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов. Чтобы добиться гармоничности в триаде, возьмите один цвет за главный, а два других используйте для акцентов.

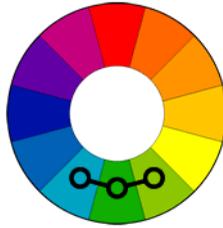

Рис. 12. Аналоговая триада

Аналоговую цветовую схему образуют три соседних цвета в двенадцатичастном цветовом круге. Используются в мягких, комфортных и нераздражающих композициях. Аналоговая схема чаще всего встречается в природе, поэтому выглядит гармонично и приятно. При использовании этой схемы, пожалуй, дизайнеру стоит выбрать один цвет главным, второй – поддерживающим, а третий использовать для акцентирования. Также следует позаботиться о достаточном контрасте в аналоговой композиции.

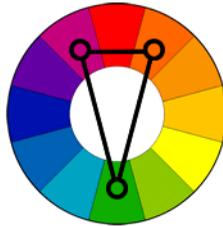

Рис. 13. Контрастная триада

Контрастная триада – вариант комплиментарного сочетания цветов, только вместо противоположного цвета используются соседние для него цвета. Выглядит эта схема почти настолько же контрастно, но не настолько напряженно. Если вы не уверены, что сможете правильно использовать комплиментарные цвета – используйте контрастную триаду.

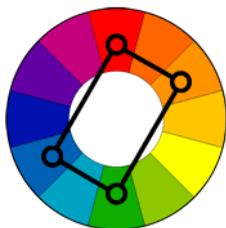

Рис. 14. Прямоугольная схема

Прямоугольная схема состоит из четырех цветов, каждые два из которых – комплиментарные. Эта схема дает, пожалуй, самое большое количество вариаций входящих в нее цветов. Чтобы проще было сбалансировать прямоугольную схему, один цвет надо выбрать доминирующим, остальные – вспомогательными.

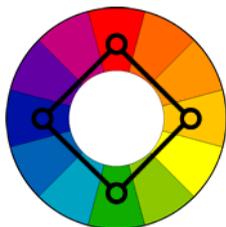

Рис. 15. Квадратная схема

Квадратная схема практически повторяет прямоугольную схему, но цвета в ней равноудаленные по кругу. Здесь также стоит выбрать один доминирующий цвет. Первые правила использования цветов, да и не только цветов, были созданы задолго до появления современного графического дизайна Леонардо да Винчи в его «Трактате о живописи». Он говорил: «Если ты в своем творчестве хочешь руководствоваться только правилами, то никогда ничего не достигнешь, и в твоих произведениях будет царить путаница».

Флористу нельзя ограничивать себя правилами, нужно следовать своей интуиции. При умелом использовании цветовой

круг может оказать большую помощь при составлении цветовой гаммы цветочной композиции.

Контрольные вопросы

1. Какие основные цвета представлены в цветовом круге?
2. Кто из учёных, художников впервые выявил положительное влияние цвета на человека?
3. Для чего использует цветовой круг флорист?
4. Какие типы комбинаций по цветовым сочетаниям вы знаете?
5. Какие цвета являются комплиментарными?
6. Какие бывают триады?
7. Приведите примеры цветового сочетания по прямоугольной и квадратной схемам цветового круга.

Лабораторное занятие № 3

Тема: Создание гармоничных по цветовому образу цветочных композиций

Цель занятия: сформировать у студентов умения и навыки создания гармоничных по цвету флористических композиций.

Материалы и инструменты: презентация по теме, 1-2 листа белой бумаги формата А3, простые и цветные карандаши, гелевые ручки и другие инструменты для рисования, при наличии, растительный материал.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, заполнить таблицу 5 и разработать гармоничную нюансную и контрастную цветовую композицию на основе цветового круга.

Цвет - наиболее выразительное средство цветочной аранжировки и цветочно-декоративной композиции, с его помощью можно подчеркнуть красоту форм и линий, сделать необходимые акценты. Важную роль в создании композиции играет сочетание цветов и оттенков, которое можно подбирать по гармоничному или контрастному принципу, таким образом, создают цветовую композицию. Различают следующие типы композиции по цвету:

Монохромная - доминирует один цветовой тон или несколько соседних цветов, воспринимаемые как оттенки основного.

Полярная цветовая композиция - доминантой в такой композиции служит пара контрастирующих цветов, противоположных в цветовом круге, эти цвета могут быть взяты и с оттенками, т.е. каждый цвет может быть развернут в монохромный ряд или группу, а также в такой цветовой композиции могут участвовать ахроматические цвета.

Трёхцветная цветовая композиция - основу могут составить: триада основных цветов, а также любые три цвета при вершинах равностороннего треугольника.

Многоцветие - доминируют четыре и больше хроматических цветов. Обычно в многоцветий используются две основные пары, или четыре основных хроматических цвета.

Цвета, расположенные в цветочно-декоративной компо-

зиции рядом, влияют друг на друга и воспринимаются нашим зрением в зависимости от цветового окружения, например, красный цвет, соприкасаясь с зелёным, кажется насыщеннее. С помощью контраста можно не только повышать, но и снижать насыщенность цветового тона (если группу растений красного цвета поместить на более насыщенном красном фоне, то цвет группы станет сероватым, на синем фоне серый цвет пожелтеет). Тёплые цвета, более яркие и насыщенные выступают, холодные и приглушенные, более насыщенные оттенки холодных цветов отступают. В композиции области наиболее сильного контраста выступают, в то время как все остальные уходят на задний план.

В цветовом оформлении часто применяются различные окантовки. Черный контур (темный) уменьшает цветовой контраст. При темном контуре окрашенная поверхность кажется темнее, а при светлом - светлее. Серый контур ослабляет действия одновременного контраста. Цветовые тона нюансной композиции при черном контуре кажутся более насыщенными; темный контур создает впечатление тени, а светлый - освещенной грани; неоконтуренная тёмная и узкая плоскость на темном фоне кажется еще уже, при наличии контура она приобретает свои естественные размеры.

При составлении гармоничной (нюансной) композиции используют различные оттенки одного цвета. Например, цветовая гамма окраски листьев растений очень многообразна: от серебристо-зеленого до темно-коричневого, поэтому обычно не составляет труда подобрать несколько видов или сортов растений с листьями различных оттенков одного цвета или близких цветов. Примеры гармоничных нюансных цветовых сочетаний для аранжировки приведены в таблице 4. Возможности контрастных композиций значительно шире. При их составлении можно широко применять пёстролистные растения, используя их для создания цветowych пятен на фоне растений с однородной окраской листьев. Если пестролистные растения составляют основу композиции, подбор контрастных растений требует особого внимания. На беспокойном фоне пестролистных растений отлично выделяются растения с крупными темно-зелеными листьями, но, в то же время, могут совершенно «потеряться» виды

с мелкими листьями. Примеры гармоничных контрастных цветовых сочетаний для оформления цветочных композиций также приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Варианты гармоничных контрастных и нюансных цветовых сочетаний для оформления цветочных композиций

Основной цветовой тон	Цветовые тона, контрастные основному	Цветовые тона, нюансные основному
Красный	Зеленый, синий, сине-зеленый, желто-зеленый, желтый, желто-оранжевый	Красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фиолетовый, красно-оранжевый, оранжевый
Красно-фиолетовый	Синий, сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый, желтый, желто-оранжевый	Оранжевый, красно-оранжевый, красный, фиолетовый, сине-фиолетовый
Фиолетовый	Сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый, желтый, желто-оранжевый, оранжевый	Синий, сине-фиолетовый, красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый
Сине-фиолетовый	Сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый	Синий, фиолетовый, красно-фиолетовый, красный
Синий	Зеленый, желто-зеленый, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный	Сине-фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый, красно-фиолетовый, сине-зеленый
Сине-зеленый	Желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный, красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фиолетовый	Синий, зеленый, желто-зеленый
Зеленый	Желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный, красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фиолетовый, синий	Сине-зеленый, желто-зеленый
Желто-зеленый	Желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный, красно-фиолетовый, синий, фиолетовый, сине-фиолетовый	Сине-зеленый, зеленый, желтый

Желтый	Красно-оранжевый, красный, красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фиолетовый, синий, сине-зеленый, зеленый	Желто-зеленый, желто-оранжевый, оранжевый
Желто-оранжевый	Красный, красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фиолетовый, синий, сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый	Желтый, оранжевый, красно-оранжевый
Оранжевый	Красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фиолетовый, синий, сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый	Желтый, желто-оранжевый, красно-оранжевый, красный
Красно-оранжевый	Сине-фиолетовый, синий, сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый, желтый	Желто-оранжевый, оранжевый, красный, красно-фиолетовый, фиолетовый

Таблица 5 - Ассортимент растений, предназначенный для создания цветочных композиций

Основной цветовой фон	Название растения		Культивары
	русское	латинское	

Практическое занятие № 4

Тема: Определение стиля композиции

Цель занятия: способствовать формированию умения отличать композиции разных стилей в зависимости от их декоративных свойств и форм.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, презентациями по теме, подобрать и изучить основные источники литературы. Научиться отличать флористические стили и техники, применяемые при изготовлении основных видов флористических изделий: букетов, композиций, бутоньерок, гирлянд, венков, корзин, коллажей. Ответить письменно на вопросы.

К основным флористическим стилям относятся:

Декоративный стиль

Задача флориста заключается не в выявлении особенностей каждого растения, а в подчинении их идее создания целого. При этом растения, при потери индивидуальности, должны приобрести красоту в единстве. Применяется как симметричный, так и асимметричный принцип построения композиции, различные способы распределения материала и применение разных флористических техник. Материалом для декоративной аранжировки могут служить фрукты, овощи, ягоды, различные флористические аксессуары – ленты, бумага.

Вегетативный стиль

Для того чтобы успешно создать композиции в этом стиле, флорист должен тонко чувствовать внутреннюю суть растений, приближая свои творения к естественным образам Природы. Кроме цветов и листьев в вегетативных аранжировках часто используются камни, коряги, шишки, ветки, мох, плоды, ягоды и прочие природные материалы. Для этого стиля характерна свободная, идентичная природной, расстановка материала. Композиция может иметь одну или несколько точек роста. Работа в этом стиле требует от флориста учета социологии растений (формы значимости) – цветок малой значимости не ставится в композиции выше, чем соответственно средней и большой. Обязательным является сохранение естественных форм роста, раз-

меров и образов растений. В одной аранжировке используются цветы только одного сезона и одного географического ареала. Композиция должна выглядеть естественно и нерукотворно: в ней не должны быть видны механические срезы и искусственные переплетения.

Линейный стиль

При создании аранжировки делается акцент на линии, сводя к минимуму количество используемого материала. Отдается предпочтение растениям с необычно изогнутыми стеблями, которые могут являться линией. Линии являются идеей композиции. Они могут быть прямые, извилистые, изогнутые и плавные. В этом стиле характерна асимметричная расстановка материала. Направление линий в композиции может быть различным, однако одно из них обязательно должно преобладать. Для того чтобы подчеркнуть изящество и графичность линий, обычно в композицию вводится форма (это может быть крупный цветок, плод, искусственный декоративный элемент). Стиль позволяет собрать прекрасную композицию из небольшого количества сочетания растительного и нерастительного материала, делая работу яркой и интересной.

Стиль «форма»

Предполагает создание в любых флористических техниках четких узнаваемых геометрических форм (венок, шар, пирамида, крест и так далее). Этот стиль максимально ясен и лаконичен, требует четкого понимания задачи и большой аккуратности исполнения. Форма может создаваться из листьев, веток и других частей растений. Диапазон используемых техник очень велик – от простого оклеивания оазиса до сложных плетений из одного вида материала. Основой композиции может быть каркас из технического или из флористического материала. Для создания флористических каркасов различных форм часто используется техника плетения. Материал для аранжировки может быть как однородным (из одного вида материала), так и контрастным по фактуре или цвету. Очень хороши композиции, выполненные из разных видов растений, подобранных в тон. В зависимости от поставленной задачи в стиле «форма» можно сделать композицию на оазисе. Этот стиль часто используется для создания траурных композиций.

В природе часто можно встретить примеры композиций *параллельного стиля*, и многие флористы давно создают работы по их образцу. Во флористике стиль считают параллельным, если большинство растительного или не растительного материала расположено параллельно друг другу. Работы в параллельном стиле могут быть симметричными или асимметричными. Вариантами параллельного стиля могут быть параллельно- вегетативный, параллельно-декоративный и параллельно- графический.

Форма-линейный стиль - внимание больше обращается на линию, форму, контуры. К нему можно отнести современные формы композиций. При работе в форма- линейном стиле важно добиться сильного напряжения комбинаций форм и линий, а количество используемого материала надо свести к минимуму.

Композиция в низкой плоской вазе – выглядит оригинально и естественно, с ее помощью можно передать настроение – праздничное, грустное, веселое, но это требует творческого подхода, наличия фантазии и определенной смелости. Композиции на плоскости могут быть односторонними, линейными и массовыми, а также графичными, стройными, ажурными, летящими. Такая композиция должна выглядеть так, будто все цветы растут из единого центра. Для аранжировки корзин из ивовых прутьев, крашеного дуба или другого материала используют как комнатные цветы, так и свежесрезанные. В корзину для срезанных цветов помещают влажный мох, а комнатные цветы пересаживаются в корзину вместе с родной землей и добавлением нового грунта.

Миниатюрные композиции выполняют для детских комнат, ставят на банкетных столах, на выставках. Для их создания пригодны яркие детские игрушки (кубики, пирамидки), крышки от пластмассовых флаконов, всевозможные баночки, раковины, скорлупа орехов. Оригинальная практичная мини-ваза получается из куска мыла с вырезанным внутри углублением 2,5х2,5х5 см, которое покрывают тонким слоем парафина, удерживающего воду. Оригинальный ландшафт можно создать с помощью горшечных цветов – каланхоэ, примул с добавлением срезанных цветов и аксессуаров из природных материалов.

Композиция «цветущее дерево» (топиарий) создают в невысокой вазе или плетёной корзинке цилиндрической формы.

При этом вертикально устанавливают деревянный стержень с флористической губкой («оазисом») наверху. В «оазисе» собирают цветы в виде плотного шара (сухие коробочки нигеллы, лунария, кермек или живые цветы, например 50 роз с махровой гипсофилой). Можно сделать топиарий из конфет и разнообразных сладостей. Материалы подойдут самые разные – декоративная бумага, органза, атласные ленты, искусственные или живые цветы, зерна кофе.

Композиции из горшечных или срезанных цветов с добавлением фруктов и ягод создают в течение всего года, используя плоские корзины, керамические блюда, трехуровневые вазы-пирамиды. При этом срезанные цветы закрепляют на моховых подушечках или флористической губке, а яркие фрукты, овощи, ягоды раскладывают между ними, связав для надежности проволокой. В праздничных аранжировках такие композиции украшают свечами разных форм и расцветок. Возможен другой вариант такой аранжировки. Из мягкой проволоки изготавливают держатель в форме конуса, устанавливают его в плоской вазе, заполняют мхом, поливают водой и шпильками вкалывают в созданную основу овощи, фрукты, цветы, веточки зелени.

Рассмотрите рисунок 16 и определите флористический стиль композиции.

Аргументируйте свой выбор.

Контрольные вопросы

1. В чём суть декоративного композиционно-стилевого направления флористики?
2. Охарактеризуйте вегетативное композиционно-стилевое направление флористики.
3. В чём особенность линейного стиля?
4. Какой материал для аранжировки предполагает стиль «форма»?
5. Охарактеризуйте форма-линейный стиль.
6. В чём отличие миниатюрной композиции от композиции в низкой плоской вазе?
7. Что такое топиарий?

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

Рис. 16. Флористические композиции

Лабораторное занятие № 4

Тема: Основы создания флористической композиции

Цель занятия: сформировать у студентов умения и навыки создания гармоничных флористических композиций.

Материалы и инструменты: презентация по теме, вазоны, флористическая губка, флористическая пробирка, наколка, тейп-лента, петельная проволока, формовочная масса, секатор, нож, кусачки, клейка, виды упаковочного материала, растительный материал.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, научиться делать композиции в декоративном стиле, освоить приёмы работы с растительным материалом, научиться анализировать свою работу.

Искусно составленный букет - это довольно сложная и кропотливая работа, в результате которой рождается маленькое произведение искусства. Только такой букет способен наиболее полно раскрыть природную красоту самих цветов в сочетаниях их многообразных форм, красок и размеров. Оформление букетов означает рациональное размещение и соответствующую развитию растений обработку цветов. При этом цветы и сосуд должны образовывать единое целое и должна по возможности проявляться красота формы и окраски каждого цветка. Создать красивую цветочную композицию не так просто, для этого нужно знать основные правила ее построения.

Основные правила и приёмы составления цветочной композиции:

- правильное расположение, сочетание и соотношение цветов, зелени и вазы по размеру, форме и цвету;
- простота композиции, экономное использование основного и вспомогательного материала, естественное, асимметричное размещение растений разной высоты в вазе;
- чёткость и выразительность линий, образуемых растительным материалом;
- использование, помимо цветов, трав, ветвей, плодов, коряг, камней;

- соответствие аранжировки интерьеру и назначению;
- соблюдение масштаба и других основных выразительных средств композиции - пропорции, равновесия, контраста, акцента.

Наиболее часто встречающейся разновидностью симметричных букетов является круглый букет.

Он может состоять из цветов одинаковой и разной длины. Спиральная система построения круглого букета заключается в том, что основной верхушечный цветок ставится прямо, что же касается остальных цветов, то те из них, которые устанавливаются спереди, должны последовательно наклоняться слева направо, а те, которые устанавливаются сзади, наклоняться справа налево.

Круглый букет из цветов одной длины можно сделать из одних роз, гвоздик, тюльпанов, из ирисов и гвоздик, мини-роз, анемонов и астр. Для круглого букета из цветов различной длины необходимо относительно большее количество цветов. Их располагают так, чтобы внешние и внутренние цветы мало отличались по длине, что обеспечивает округлость формы. Круглый букет такого вида можно собрать из мини-роз и ландышей, душистого горошка и фиалок, васильков и ромашек, а также из различных летних цветов, которых немало в это щедрое время года.

Букет мы собираем в левой руке, правой поочередно добавляем цветы. Стебель цветов соприкасается только в одном месте, где их держат пальцы левой руки. Каждый последующий цветок укладывается слегка наискосок, как бы по спирали. По мере наполнения букета угол наклона увеличивается. При этом над рукой возвышается $\frac{2}{3}$ длины цветков, а под ней $\frac{1}{3}$.

После того, как букет собран, его связывают в месте соприкосновения стеблей. Если поставить теперь букет на стол, концы стеблей образуют круг на его поверхности.

Для того, чтобы научиться быстро собирать круглые букеты, можно потренироваться вначале на 5 прутьях, которые на время учёбы заменят цветы.

- Первый прут укладывается на выставленные вперёд средний и безымянный пальцы левой руки. Рабочими сейчас являются пальцы большой и указательный.
- Второй прут кладется на безымянный и указательный

пальцы после того, как средний палец убирается.

- Третий прут укладывается на средний и указательный пальцы и прижимается большим.

- Четвёртый прут проталкивается под безымянным и устанавливается между средним и указательным пальцами.

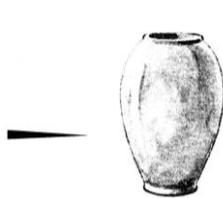
- Пятый прут кладется на четвертый, прижимается указательным пальцем и наклоняется слегка назад.

Готовый букет из прутьев, где все они уложены один на другой, образуя спираль, находится между пальцами. Его нужно связать восьмеркой любой лентой. Для этого набрасывают одну петлю восьмерки над рукой, а вторую - под нею, затягивают их, руку вынимают, а концы ленты завязывают. Круглый букет, собранный по спиральной технологии изготовления, готов.

Теперь вместо прутьев можно брать цветы и действовать в соответствии с полученными навыками:

ЭТАП 1: ВЫБЕРЕТЕ СОСУД

Возьмите чистую высокую вазу или кувшин. Наполните их до половины водой с консервантом для срезанных цветов

ЭТАП 2: НАЧНИТЕ СОСТАВЛЯТЬ ПЕРЕВЯЗАННЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ БУКЕТ

Подготовленные цветы и декоративную зелень можно поставить сразу в воду, не собирая их предварительно в руке, однако перевязанный или ручной букет выглядит более эстетично. Лучше выбирать растения с достаточно длинными стеблями примерно одинаковой толщины, с нижней части которых удаляют листья. Вам потребуется примерно 20 стеблей. Зажмите один из самых длинных стеблей между большим и указательным пальцами – это будет центр букета и место, где вы его потом перевяжете

ЭТАП 3: ЗАВЕРШИТЕ БУКЕТ

Добавляйте растения, помещая каждое следующее под углом относительно предыдущего и постепенно поворачивая букет. Высота букета, таким образом, будет всё время уменьшаться. Держите букет в месте перевязи, но не сжимайте слишком сильно. Законченный букет должен иметь куполообразную форму. Перевяжите его в середине бечёвкой или тесьмой

ЭТАП 4: ПОМЕСТИТЕ БУКЕТ В СОСУД

Подравняйте стебли и поставьте букет в вазу или кувшин. Если букет составлен правильно, то он немного раскроется и приобретёт естественный вид. Добавьте воды, чтобы она была на 2,5-5 см ниже кромки сосуда

Практическое занятие № 5

Тема: Оформление цветочных композиций в японском стиле

Цель занятия: способствовать формированию умения осуществлять аранжировку в японском стиле

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, презентациями по теме, подобрать и изучить основные источники литературы. Научиться отличать флористические стили и техники, применяемые при изготовлении основных видов флористических изделий. Ответить письменно на вопросы.

В XV в. японское искусство испытывает на себе влияние такого широко распространившегося по стране течения в буддизме, как дзен-буддизм. В это время икебана, переживающая очередной взлет, приобретает новые отличительные особенности, получившие название Сека («живущие цветы»). Стиль Сека сформировался в школе, которую основал мастер Икенобо. В школе Икенобо использовали вазы изысканно простых форм. Предпочитали бамбуковые вазы, имевшие форму цилиндра, а также в виде лодочки или похожие на луну или месяц. В работах этого направления нашли отражение эстетические принципы того времени со свойственными для него красотой и изяществом, естественностью и особой изысканностью природных материалов.

Существует два стиля Сека - классический и современный. В классическом стиле используются один-два вида растений, вазы простых форм и особые крепления. Смысл композиции заключается в словах «простота», «драматизм», «спокойствие». Единое целое образуют три основных стебля, расположенных на верхнем, среднем и нижнем уровнях. Обнаженность стеблей наполняет аранжировку драматизмом, выразительностью и силой. Особенность стиля Сека заключается в такой постановке, когда создается впечатление главенства одной линии, одного центра. Ветви плотно примыкают друг к другу и только в дальнейшем, в результате изгибов и ответвлений, образуют объемную композицию. Форма Сека проще по исполнению, чем Рикка, и поэтому она стала популярнее.

Современная Сека отличается от классической большей

свободой в выборе материала и менее строгими правилами в постановке.

С середины XIX в. Япония открывается для внешнего мира. Влияние западной культуры наблюдается во всех видах искусства: архитектуре, живописи, литературе. Новые виды европейской керамики, европейские и американские растения и цветы, отличающиеся яркостью, интересной формой цветов и стеблей, дают японским художникам творческий импульс. Появляется новая школа аранжировки, во главе которой становится Унсин Охара.

В школе Охара существует пять стилей: Морибана - композиции в низких вазах; Хэша - композиции в высоких вазах; пейзажный - пейзажи в плоских сосудах; стиль модерн и современный.

Одной из ведущих школ японской аранжировки цветов в настоящее время считается школа Согэцу, основанная в 1926 г. Софу Тэсигахара. Ее принципы выражаются словами «творческая икебана». Софу Тэсигахара сделал икебану искусством свободной формы, раскрепостив от запретов и строгих правил классики. Он считал, что вдохновение и интуиция художника гораздо важнее правил, в плену которых искусство задыхается. «В глубине нашего сознания всегда присутствует желание самовыражения в творчестве», - писал он.

Икебана - традиционное для Японии древнее искусство составления букетов из цветов и различных растений. В переводе с японского икебана - «вторая жизнь», означает буквально «живущие цветы», сохранение цветов во второй жизни. В Японии срезание цветов не воспринимается как разрушение живого, в отличие от общепринятой западной теории. Философия икебаны считает, что составление букета - это продолжение жизни, но только в другой форме. Конструирование икебаны основано на сочетании элементов, каждый из которых несёт определенный смысл. Основой построения икебаны и показателем ее стиля служат форма и характер выбранного сосуда. Конкретную объёмную композицию призван образовывать растительный материал - главный конструктивный элемент икебаны. Он включает в себя ветки, цветы, травы. Японцы считают все элементы икебаны активными и обладающими жизненной силой, что также является одним из ее признаков. Большую роль играет правиль-

ное расположение элементов икебаны, что позволяет более полно выразить жизненную силу растения. Главная ветвь является как бы продолжением вазы и играет роль ствола, питающего живительной силой каждый элемент композиции; почти горизонтальные ветки олицетворяют гармонию противостоящих сил, равновесие; воплощают жизнь растения живые соки, идущие по ветвям и по стволу.

Основу икебаны составляет композиция линий. Японцы любят чистоту линий, их изящество и выразительность и часто используют в композициях ветки с бутонами. Надо отметить, что характерной особенностью икебаны является асимметрия. Элементы, составляющие такую композицию, имеют разную высоту и устанавливаются под разными углами. Отличает икебану трёхмерность, поэтому в композиции в основном используют три линии. Эти линии символизируют взаимоотношения человека, неба и земли и располагаются по принципу «трех плоскостей»: одна линия А - символ неба, руководящее начало («син»), другая линия В - человек («соэ») и третья линия С - символ земли («хикаэ»). Главные элементы букета - «син», «соэ» и «хикаэ» - составляют его скелет. Эти линии могут быть ветками или цветами.

Если мысленно провести линию, соединяющую верхушки растений, получится разносторонний треугольник, именно он и лежит в основе асимметричной гармонии любой икебаны, а сама композиция состоит из нечётного числа цветов. Японские мастера по этому поводу говорят: «Только асимметрия и нечетность - основы красивого». Поэтому икебана не бывает круглой, а её элементы не могут быть равны по высоте и располагаться симметрично, рис. 17.

Рис. 17. Композиция линий в икебанае

В японской аранжировке часто используются ветки хвойных пород с четким графическим силуэтом. Если берутся ветки лиственных пород, то они должны быть, как правило, без листьев или с распустившимися почками.

Кроме основных линий, в композиции могут участвовать вспомогательные элементы, которые называют «помощниками» («дзюси»). Японцы называют это «мясом букета».

Задачей «помощников» является усиление впечатления от основных ветвей композиции, и отбираются они в основном из того же материала, что и сама ветка - «хозяин». Иногда количество веток-«помощников» не ограничивается и они могут быть поставлены к любой основной ветке.

Например, при диаметре вазы 30 см и высоте 10 см длина самого высокого растения в икебанае будет равна: $(30+10) \times 1,5 = 60$ см, растения пониже - 45 см, а самого низкого - 34 см.

От расположения растений в композиции под различными углами создается тем самым её объёмность. Самую высокую ветвь или стебель ставят по центру с наклоном по вертикали на $10-15^\circ$ влево и немного вперед, второй, который пониже, - левее первого с наклоном $40-45^\circ$ и с еще большим наклоном вперед, третий, самый короткий, отклоняют вправо по вертикали на $60-75^\circ$. Эта чёткая расстановка стеблей строго рассчитана и является правилом икебаны, которое создает гармоничное единство элементов в композиции, рис. 18.

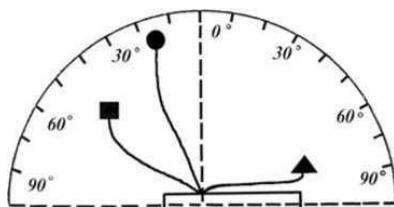

Рис. 18. Расположение растений в икебанае

Важнейшим элементом икебаны является «небо», от его направления и динамики зависит эффект всей композиции. Опорой для неба служит «человек», он должен соответствовать небу по форме и направленности. «Земля» уравнивает ком-

позицию, если она односторонняя, потому что её ветка противоположна двум другим. Для дополнения такой композиции используют вспомогательные ветки и цветы.

Основу эффекта икебаны составляет сочетание линий и красок, поэтому основную роль вместе с выбором линий играет подбор цветов, контрастирующих с ними по окраске и форме. Существует правило, что к белым цветам и веткам с белыми цветками ставятся красные цветы, а к красным цветам - растения зелёной или светлой окраски.

В Японии в наше время насчитывается более трех тысяч школ и направлений. Они упростили и разнообразили приёмы и содержание икебаны, дали больше свободы аранжировщику для самовыражения. Среди таких школ можно назвать такие как: чока, корю, неджера, нисе, сейворю, экэнобо, риусей-ха. Несмотря на то, что в каждой школе есть свои правила создания икебаны, у них у всех есть и общие черты - там главенствуют основные стили. Первый стиль - *морибана*, в котором композиции составляются в плоских вазах на кензанах, нередко на водной поверхности; и второй стиль - *нагэире*, композиции в котором выполняются в высоких цилиндрических вазах.

Контрольные вопросы

1. В какой стране зародилась техника икебаны?
2. Каков философский смысл икебаны?
3. В чём суть построения композиции по технике икебана?
4. Назовите школы икебаны.
5. Что символизируют линии в технике икебана?
6. Под какими углами необходимо расположить растения, согласно технике икебана?
7. Назовите основные стили японской школы флористики.

Лабораторное занятие № 5

Тема: Выполнение композиции в японском стиле «икебана»

Цель занятия: сформировать у студентов умения и навыки создания гармоничных флористических композиций.

Материалы и инструменты: презентация по теме, вазоны, флористическая губка, флористическая пробирка, наколка, тейп-лента, петельная проволока, формовочная масса, секатор, нож, кусачки, клейка, виды упаковочного материала, растительный материал.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, научиться делать композиции в технике икебана, сделать подробный анализ своей работы.

Растения и сосуды в аранжировке, выполненной по принципам искусства «икебана», рассматриваются как одно целое и соответствуют друг другу по характеру, форме и цвету.

Крепление материала выполняется на «кензан» для плоской вазы. Термином «кензан» флористы называют выполненную из металла особую наколку-держатель. По форме она может быть круглой, прямоугольной, овальной. На основании определенной формы закрепляется большое количество расположенных рядами или по окружности латунных иголок, рис. 19.

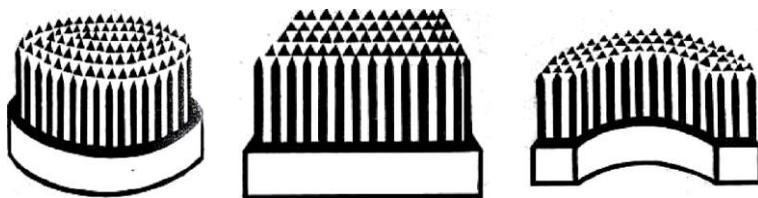
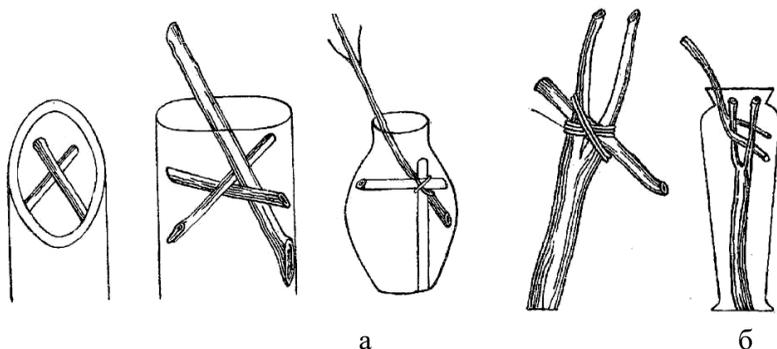

Рис. 19. Варианты различных форм металлических наколок «кензан»

Можно закрепить ветки и цветы в высокой вазе при помощи палочек, а именно - с помощью расщепленной палочки высотой немного меньше высоты вазы, выбранную ветку тоже расщепляют и вставляют в расщеп палочки, рис. 20.

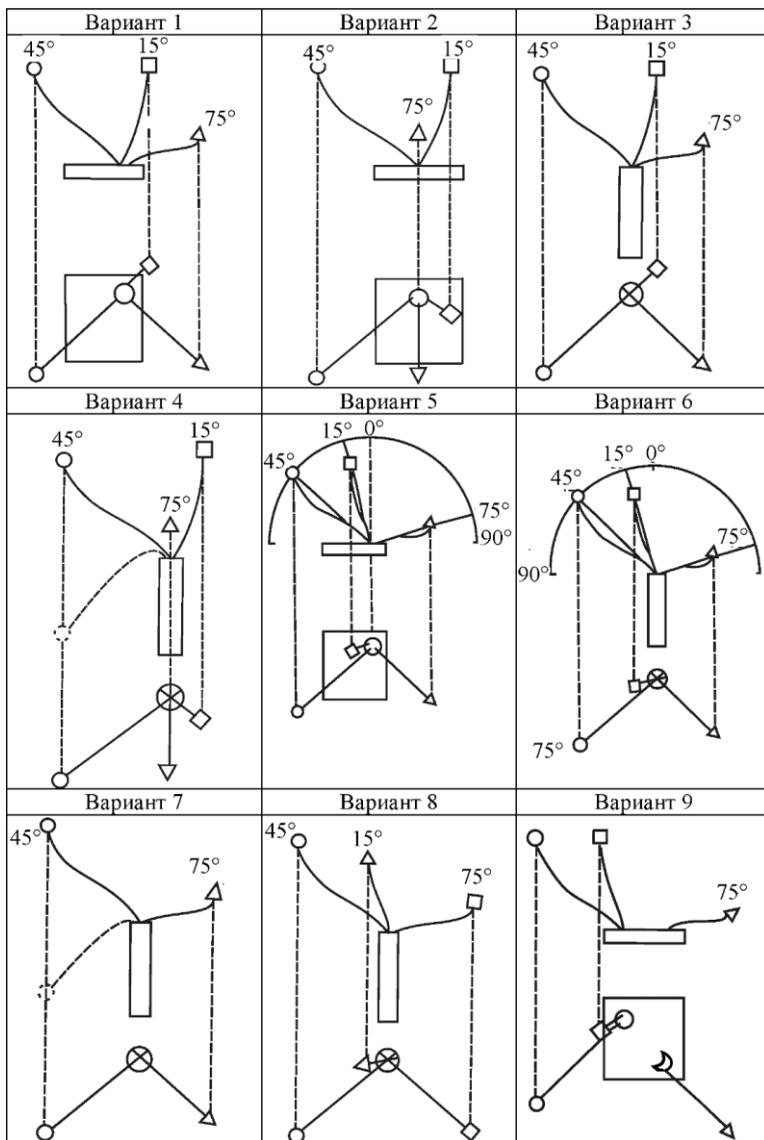

*Рис. 20. Фиксация веток и цветов в высокой вазе:
 а - при помощи крестовины;
 б - при помощи расщепленных палочек*

Затем фиксируют в нужном положении мягкой проволокой. Третий способ фиксации ветки и цветов в нужном положении заключается в том, что берут две палочки диаметром 1,5-2 см: одну длиной немного меньше высоты вазы, а другую - чуть больше диаметра вазы. Концы второй палочки подрезают так, чтобы она упиралась в стенки вазы. Ветку в нужном положении закрепляют мягкой проволокой, прикрепляя её на месте пересечения палочек.

На основе выбранной вами схемы создайте цветочную аранжировку из засушенного или живого растительного материала по правилам японской аранжировки «икебана» в плоской или объемной вазе. Варианты для выполнения практического задания представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Варианты создания цветочной аранжировки в технике икебана

Порядок выполнения работы

Срезанные цветы и зелень сначала сортируют по длине, в случае необходимости удаляют привядшие листья, срезают шипы у роз.

Выбирают самую красивую ветку «син» и определяют её длину в зависимости от имеющейся высоты вазы, если ветка густая, то обрезают лишние сучья и листья, чтобы лучше выявить ее силуэт. В некоторых случаях искусственно усиливают изгиб или изменяют ее направление.

3. У приготовленной ветки отмечают нужную длину, стебель обрезают секатором наискось и ставят на наколку («кензан») сначала вертикально, а затем наклоняют под углом согласно схеме по варианту, рис. 21.

Рис. 21. Способ наклонного крепления веток в вазе с помощью «кензана»

Вторая ветка «соэ» составляет 5 «син». На ней также отмечают нужную длину, под водой наискось секатором ее обрезают. Затем ставят сзади «син» вертикально на наколку и наклоняют под углом согласно вашему варианту.

Третий элемент композиции «хикаэ» - обычно это цветы, они составляют $\frac{3}{4}$ длины «соэ».

У выбранных цветов отмечают нужную длину и под водой секатором делают прямой срез. Устанавливают цветы на наколку сразу под углом, наклоняя их вперед, налево.

Для усиления основных элементов можно добавить ветки и цветы. Но они должны быть короче основных элементов.

Далее сделайте полный анализ выполненной композиции.

Практическое занятие № 6

Тема: Оформление цветочных композиций в европейских стилях

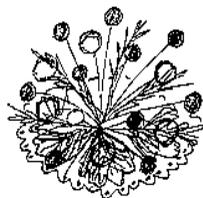
Цель занятия: способствовать формированию умения осуществлять аранжировку в европейском стиле.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, презентациями по теме, подобрать и изучить основные источники литературы. Научиться отличать флористические стили и техники, применяемые при изготовлении основных видов флористических изделий. Ответить письменно на вопросы.

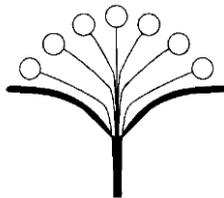
В отличие от традиционной восточной аранжировки, в западной нет таких правил составления композиции. В ней не ограничивается ни установка растений, ни угол наклона основных элементов, ни размер букета. Основой западноевропейской композиции являются форма и цвет. Букет может быть как асимметричным, так и симметричным. При составлении букетов необходимо пользоваться правилом трёх треугольников и пересекающихся диагоналей.

Для того чтобы научиться составлять западноевропейский букет, нужно освоить спиральную систему его изготовления. На основе этой системы составляются четыре основных типа европейского букета:

круглый

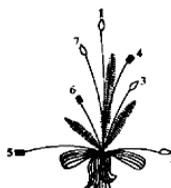
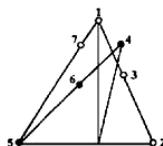
бидермейер

диагональный

*трёх
треугольников*

Все эти букеты являются объёмными композициями.

Основные правила западной аранжировки

- Перед использованием в композиции цветы надо поставить на несколько часов глубоко в воду, чтобы они напитались влагой.
- Перед составлением композиции нужно учесть ее будущее месторасположение, где она будет находиться: низко или высоко, в центре помещения или у стены, где ее видно со всех сторон.
- Сосуд, являющийся основой для композиции, должен гармонировать с используемыми цветами.
- В композиции необходимо учитывать особенности некоторых растений. К примеру, если цветам нужно пространство, нельзя их теснить другим растительным материалом.
- Для того чтобы глаз легче воспринимал целостность композиции, один из видов цветов должен доминировать или за счет большого количества, или за счет яркой окраски.
- В композиции должен быть «привлекающий внимание элемент» - какая-либо точка, особенно выделенная для усиления впечатления.

- Делает композицию более интересной и повышает ее эстетическую ценность «стаффаж» - листья, ветки, зелень.

- В аранжировке полагается использовать цветы разной длины, в этом случае они будут подчеркивать друг друга и некоторые из них будут лучше заметны.

- Форма и окраска цветов должны соответствовать событию, для которого они предназначены.

- Самым существенным в композиции является цвет, поэтому он должен подбираться очень тщательно. Растительный материал должен гармонировать друг с другом в окраске.

Различают следующие виды композиций:

1) Закрытая или плотная аранжировка цветов.

Закрытая аранжировка устанавливается из большого количества цветов и зелени, поэтому иногда называется «изобильной, пышной». Цветы плотно прилегают друг к другу, образуя определенную геометрическую форму. Ваза должна соответствовать этой форме и гармонировать с большим количеством цветов. Композиция обозреваема со всех сторон, поэтому может быть установлена в любом месте.

2) Ритмически членённая или ступенчатая аранжировка.

Состоит из ступеней или «групп» листьев или промежуточных пространств между ними («воздушных ступеней»). Все элементы композиции выходят из одной центральной точки. Вазы округлые, выпуклые, широкие сосуды. Декоративность этой аранжировке придает лучевидное, торжественное, «бьющее ключом», пышное и презентабельное построение композиции. Акцент создается с помощью цвета и концентрации материала в центре.

3) Плоская или лежащая аранжировка.

Образуют растения с очень коротким стеблем, расположенные рядом друг с другом. По существу они создают цветочную плоскость, имеющую разный характер. Вытянутую, как лента, так называемый фриз.

Фриз – плоская работа в форме полосы или ленты, обычно с вертикальным орнаментом или каким-либо фигурным рисунком. Фриз применяют для украшения стены, стола, карнизов или подиумов.

4) Параллельная цветочная аранжировка. Характерный

облик создают вертикальные, параллельно установленные друг с другом растения или их части. Они могут стоять одиночно, в рыхлых группах или плотно прижатыми. Сосуды плоские и длинные, широкие. В качестве ассортимента используются цветы и части растений, растущие в природе вертикально и прямо.

Контрольные вопросы

1. В чём отличие восточной аранжировки от западной?
2. Какие типы европейских букетов вам известны?
3. В чём отличие круглого букета от бидермейера?
4. Что собой представляет диагональный букет?
5. Как составить композицию по правилу трёх треугольников?
6. Перечислите основные правила западной аранжировки.
7. Что собой представляет фриз, где используется?

Лабораторное занятие № 6

Тема: Выполнение композиции в европейском стиле

Цель занятия: сформировать у студентов умения и навыки создания гармоничных флористических композиций.

Материалы и инструменты: презентация по теме, вазоны, флористическая губка, флористическая пробирка, наколка, тейп-лента, петельная проволока, формовочная масса, секатор, нож, кусачки, склейка, виды упаковочного материала, растительный материал.

Задание: ознакомиться с методическими рекомендациями, научиться делать композиции в европейских стилях, сделать подробный анализ своей работы.

Для составления композиции, прежде всего, необходимо выбрать стиль, а затем, в соответствии с ним и назначением данной работы определить форму, цвет и его сочетания, размещения акцентов и ассортимент растительного материала. При этом учитываются пропорции, сочетание по цветовому тону, насыщенности и светлоте цвета, акцента (доминанты) и других композиционных элементов:

1) форма композиции: шаровидная, круглая, овальная, треугольная (равнобедренный, равносторонний, прямоугольный), конусовидная (в основе квадрат или круг), прямоугольная и квадратная, ромб, L-форма, свободная, линия Хогарта, S-образная;

2) тип аранжировки: закрытая или плотная аранжировка цветов, ритмически члененная или ступенчатая аранжировка, плоская или лежащая аранжировка, параллельная аранжировка;

3) способ постановки материала: параллельно, радиально, свободно;

4) группировка материала в декоративных композициях: группами (плавно переходящее друг в друга или резко очерченные, структурные); линиями (параллельные, пересекающиеся, concentric окружности); хаотично (с уплотнением или без).

Последовательность составления композиции:

- выбрать посуду для композиции без дренажного отверстия или отверстие заклеить;

- вырезать флористическую губку по размеру посуды. Для декоративного стиля оазис должен быть на 2 см выше кромки посуды;

- намочить оазис в воде, просто положить его на воду надписью вверх, когда он опустится на дно, достать его;

- закрепить оазис при помощи лягушки, липкой ленты или проволоки, чтобы он не шатался. Если посуда высокая и оазис плотно в ней держится, закреплять нужно кусочками оазиса;

- закрыть оазис листьями, чтобы он почти не был виден;

- сразу выбрать форму, группировку материала, рассчитать пропорции композиции (1:2:3:5:8...), в зависимости от высоты или ширины посуды;

- установить линейный материал: это могут быть длинные стебли растений, зелень, которая образует высоту и ступенчатость будущей композиции;

- установить фокусный материал, например крупные цветы розы, хризантемы ближе к основанию посуды, т.к. высоко стоящие большие цветы могут быть зрительно неуравновешены в композиции;

- добавить материал-наполнитель, это мелкие цветы, которые придадут завершенность и чёткость композиции; удалить лишнее, если необходимо, добавить декор;

- слить лишнюю воду, если нужно;

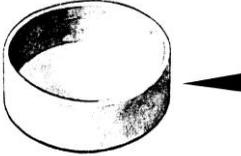
- растение поставить в оазис на 2 см вглубь, если необходимо, расположить его по-другому, рядом, или глубже в эту же дырочку.

В композиции не должно быть видно технических деталей, например, проволоки и пробирок, клея от пистолета; нельзя использовать сломанные цветы, лучше поставить их в пробирку. Ветви закрепить дополнительно: оазис обмотать ячеистой сеткой дальше композицию составлять, как и другие.

Материалы для композиции можно взять на свой выбор, учесть сочетание цветов, различный размер цветов (крупные-мелкие) и разные поверхности (структуру).

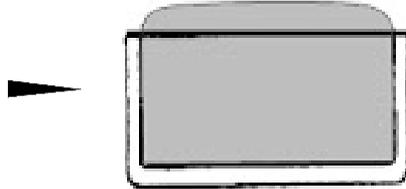
ЭТАП 1: ВЫБЕРИТЕ СОСУД

Ни один другой способ крепления не обеспечивает такой свободы в выборе сосуда - с флористической губкой можно создавать композиции и в низкой плошке, и в высокой вазе. Нужно только соблюдать следующие требования: сосуд не должен пропускать воду, а флористическая губка должна на 2,5 см выступать над кромкой. Наиболее удобен сосуд, предназначенный для прямоугольной или цилиндрической губки. Губку в невысокой пластмассовой плошке не нужно специально закреплять, так же как в том случае, если её специально вырезают по размеру отверстия сосуда. Чаще всего сосуд выбирают большего размера, чем губка, и он служит резервуаром для воды, которая подпитывает губку; такой резервуар затем помещают в кашпо

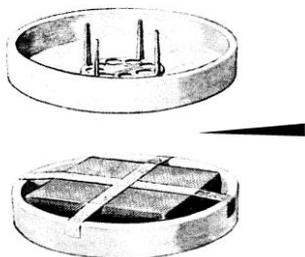
ЭТАП 2: ПРИГОТОВЬТЕ ФЛОРИСТИЧЕСКУЮ ГУБКУ

Флористическую губку, как правило, сухую режут на куски нужного размера. Затем её намачивают в воде или в консервирующем растворе. Нельзя заранее сказать, сколько времени для этого потребуется - может быть, считанные минуты, а может быть, полчаса, в зависимости от размера губки, температуры воды и т.п. Делать это лучше всего так: слегка нажав, погрузить губку в воду и сразу же отпустить. Когда поверхность губки опустится до уровня воды, её нужно вынуть, потому что размокшая губка становится непрочной. Некоторые аранжировщики при составлении объёмной композиции обрезают углы (снимают фаску) с прямоугольного куска губки

ЭТАП 3: ПОДГОТОВЬТЕ СОСУД

Эту операцию легко проделать со специальным сосудом для флористической губки - просто вставьте губку на место. В других сосудах губку обычно закрепляют при помощи накладки-«лягушки». Сосуд, «лягушка» и ваши руки должны быть чистыми и сухими - приклейте к обратной стороне накладки три небольших шарика липкой массы («фикса») и прижмите к доньшку сосуда. Затем наколите губку на зубцы накладки. Такой метод непригоден для глазурованных внутренних поверхностей и ценных сосудов, которые можно испортить липкой массой. В этом случае между губкой и дном сосуда прокладывают влажную пористую бумагу, а затем приклеивают губку к сосуду клейкой лентой, как показано на рисунке. Большие композиции закрепляют иначе. Вам потребуется один большой или несколько кусков губки меньшего размера, скрепленных вместе двумя или более наконками. Прикрепите губку к сосуду клейкой лентой и покройте петельной проволокой, которую потом заправьте в пустоты между сосудом и кусками губки или выпустите на край сосуда

ЭТАП 4: УСТАНОВИТЕ ЛИНЕЙНЫЙ МАТЕРИАЛ

Полумесяц - лёгкая в изготовлении и эффектная композиция. Смелый изгиб образует линейный материал, который нужно постараться отыскать в саду или в лесу. Не обязательно добиваться плавной дуги правильного полумесяца, постарайтесь найти естественным образом изогнутые ветви форзиции, айвы, декоративной вишни, ивы, дёрена. Прямые гибкие ветви некоторых растений (ра-kitника, жасмина голоцветкового, роз-марина) можно согнуть. Закрепите длинную ветку линейного материала в верхней части флористической губки, как показано на рисунке, воткнув её не глубже чем на 2,5 см. Уравновесьте её другой веткой, воткнутой с другой стороны губки. Закрепляйте таким образом все новые и новые ветки, пока они не будут образовывать наклонный полумесяц

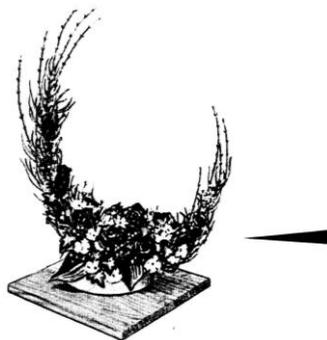
ЭТАП 5: УСТАНОВИТЕ ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

У вашей композиции есть чёткая летящая форма, но ей еще недостает декоративности. Для создания фокусной точки необходимо добавить немного основного растительного материала - несколько эффектных цветков, например розу, пион, лилию, антуриум, хризантему, герберу, орхидею, гвоздику или георгину. Будет красиво, если крупные цветы поместить у основания композиции, а вдоль высокой части полумесяца закрепить полураспущенные бутоны на высоких стеблях

ЭТАП 6: ДОБАВЬТЕ МАТЕРИАЛ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Теперь у композиции есть форма и фокусная точка, но две проблемы ещё не решены. Прежде всего, сочетание линейного и основного материала ничем не сглажено и выглядит слишком резко. Во-вторых, часть крепления и края сосуда не замаскированы. Добавление материала-наполнителя, например, листьев плюща, хосты, эвкалипта, питтоспорума, хвойных, скупии и мелких цветов вроде гипсофилы, фреззии и апыстремии разрешает эти проблемы. Мягкие и тонкие стебли трудно воткнуть в губку. Для них проткните дырочку. Ваша композиция готова.

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. История флористики.
2. Праздничная флористика.
3. Юбилейная флористика.
4. Рождественская флористика.
5. Новогодняя флористика.
6. Корпоративная флористика.
7. Пасхальная флористика.
8. Свадебная флористика.
9. Детская флористика.

10. Женская флористика.
11. Мужская флористика.
12. Цветочный этикет.

ГЛОССАРИЙ

Акцент – подчёркивание чего-либо. Акцент обычно образуется небольшим количеством материала относительно всей работы и может быть создан формой или цветом.

Акцент цветовой – контрастное противопоставление небольшого количества какого-либо цвета большему количеству другого цвета для придания работе особой выразительности.

Акцент фактурный (структурный) – акцент, сделанный с помощью фактуры или структуры поверхности.

Акцент формой – контрастное противопоставление небольшого количества какой-либо формы материала большему количеству другой формы.

Аранжировка – определённый принцип распределения растений и прочих элементов произведения.

Ассиметрия – порядок расстановки (свободный порядок).

Ахроматические цвета – чёрный, белый и все оттенки серого.

Базис – основание или исходный пункт флористической работы.

Биофилия – положительное влияние комнатных и садовых растений на организм человека за счет их деятельности по очистке и обеззараживанию воздуха, а также улучшению его газового и ионного состава.

Бонсай – искусство выращивания карликовых (горшечных) деревьев.

Букет – связанные цветы.

Букет бидермейер – замкнутый по контуру плотный букет, в котором материал собран концентрическими кругами.

Букет декоративного стиля – букет с плотным заполнением, замкнутый или незамкнутый по контуру.

Букет невесты – специальное флористическое украшение для невесты в виде букета.

Букет форма-линейного стиля – букет, в основе создания которого лежит контраст форм и линий.

Бутоньерка – малое флористическое украшение для ношения в петлице костюма.

Вегетативный букет – связанная флористическая работа преимущественно из срезанных цветов и зелени.

Венок – форм-работа в виде круга с символическим значением.

Главные цвета – жёлтый – красный – синий – зелёный. Главные цвета состоят из трех основных и одного смешанного цвета (зелёного).

Декоративный стиль – стиль флористики, в котором главное для флориста – не выявлять особенности каждого растения, а подчинить их идее создания нового выразительного целого, когда растения, отчасти потеряв свою индивидуальность, выглядят по-новому.

Декорировать – украшать, оформлять.

Доминанта – важнейшая составная часть чего-либо.

Дополнительные цвета – цвета, лежащие в цветовом круге друг против друга.

Законы композиции – общие и специальные знания о построении композиции и о цветоведении.

«Золотое сечение» – деление отрезка на неравные части, например, в соотношении 3:5:8 или 1:1,6.

Композиция из горшечных растений – флористическая работа, которая состоит преимущественно из горшечных растений, посаженных в кашпо, горшки или вазы.

Корсаж – то же, что бутоньерка, малое флористическое украшение для парадного вечернего туалета (головное украшение, украшение на платье).

Культивар – полученный человеком в процессе селекции или путём генной инженерии сорт культурного растения (садового, комнатного, сельскохозяйственного).

Материал (нерастительный) – основной и вспомогательный материалы нерастительного характера, например, проволока, лента, бусинки.

Монохромность – ограниченность в выборе расцветок (колеров) для флористического изделия, выраженная в предпочтении какого-то одного цвета и его оттенков.

Направление (стиль) флористики – художественное направление в европейской аранжировке растений, характеризу-

емое единством художественно-образных принципов, а также технических средств и приёмов.

Оазис – (флористическая губка, флористический пенопласт, пиафлор) – искусственный пористый материал с капиллярными свойствами, хорошо впитывающий и долго удерживающий влагу.

Параллельный букет – флористическая связанная работа из срезанных цветов и зелени.

Парсимония – экономичность в использовании материалов и изобразительных средств при создании флористической композиции.

Пиафлор (флористическая губка, оазис) – синтетический пористый материал различных форм; обычно применяется для фиксации срезанных цветов и длительного сохранения их свежести за счет насыщенности водой.

Плотные формы – плотные наполненные формы растений среднего значения.

Портбукетница – приспособление для размещения пиафлора со свежесрезанными цветами, средство продления срока эксплуатации букета.

Порядок – определённое расположение элементов как исходный принцип построения.

Пропорция – соотношение размеров и количества. Во флористике существуют одинаковые (равные) и неравные соотношения. Например, 50:50 или 30:50 («золотое сечение»).

Расстановка – определённый принцип, по которому строится порядок.

Растения доминирующих форм – доминанты – растения большого значения.

Растения массовых форм – растения, которые проявляют свои лучшие декоративные формы, будучи собранными не отдельно, а массой, растения малого значения.

Растительный материал – основное натуральное сырьё для флористической композиции, включающее растения целиком и отдельные их органы – листья, стебли, корни.

Ряды – во флористике совокупность элементов, повторяющихся в определённом ритме.

Свободный порядок – порядок расстановки (ассиметрия).

Свойства материала – характер материала с точки зрения его фактуры и структуры.

Связующие цвета – цвета, которые оптически связывают между собой другие цвета (зелёный и коричневый, белый и серый).

Спиральный букет – букет, цветы в котором размещаются по спирали относительно центральной вертикальной оси.

Стиль художественный – исторически сложившаяся общность образной системы, средств художественной выразительности и творческих приемов, которая подчинена идейно-художественному содержанию.

Структурный букет – букет, который собирается так, чтобы на его поверхности получились разные по высоте и размерам площадки в виде пятен, линий.

Ступенчатость – пространственное распределение одинаковых форм при разной их постановке по высоте и глубине работы.

Теория флористики – систематизированное представление основных законов и понятий флористики, таких, например, как порядок расстановки.

Техника – способы обработки и работы с растительными материалами.

Тургор – упругость стеблей и листьев растения, обусловленная внутренним давлением жидкости в живых тканях.

Фактура – структура поверхности растительного или не-растительного материала, определяющая ее визуальные и цветовые свойства.

Фитоним – обиходное или устаревшее название растения, отличающееся от научного, например «ноготки» вместо «календула лекарственная».

Флорарий – стеклянная витрина, внутри которой создан особый микроклимат для содержания композиции из живых горшечных растений и декораций на основе природных и искусственных материалов.

Фовизм – направление современного искусства, в котором выразительность достигается за счет интенсивности и стихийности красок.

Форма-линейный стиль – стиль флористики, в котором флористу важно добиться сильного напряжения комбинаций

форм и линий, а количество используемого материала сводится к минимуму.

Формация – большое количество одинаковых частей, собранных вместе, например, 50 лиатрисов, поставленных параллельно.

Фриз – плоская работа в форме полосы или ленты, обычно с вертикальным орнаментом или каким-либо фигурным рисунком.

Цвет – свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения.

Цвета 1-го порядка – первичные, или основные, цвета. Жёлтый – красный – синий. Это чистые, несмешанные цвета.

Цвета 2-го порядка – вторичные цвета. Смешанные цвета, полученные смешиванием равных частей (по 50%) двух основных цветов. Оранжевый – фиолетовый – зелёный.

Цвета 3-го порядка – смешанные цвета, полученные смешиванием равных частей (по 50%) основного цвета и цвета 2-го порядка. Например, 50% жёлтого и 50% оранжевого дают жёлто-оранжевый цвет. Так же получают и другие цвета 3-го порядка: красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зелёный, жёлто-зелёный.

Цветовая гармония – разные цвета, близко или далеко отстоящие друг от друга в центровом круге и взятые в определённых количественных соотношениях.

Цветовая звезда – звезда, построенная на основе цветового круга и созданная при смешении его цветов с цветами ахроматического ряда – белыми и черными, то есть при осветлении и затемнении цвета.

Цветоведение – учение о цвете и цветовой гармонии в искусствоведении.

Цветовой контраст – различные цвета или различные оттенки одного цвета, противопоставленные друг другу.

Цветовой круг – систематизированное представление цветов в форме круга.

Эскиз – предварительное изображение, набросок.

Ярус – уровень расположения растений в вертикальной композиции, имитирующий естественную ярусность леса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асман П. Современная флористика. М.: Культура и традиции, 2003. 225 с.
2. Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: учебное пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. 224 с.
3. Бухольц К. Флористический дизайн. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 352 с.
4. Блэклок Д. Букеты и композиции. Практические советы по аранжировке живых цветов; пер. с англ. Е.Г. Ермаковой. М.: Фитон+, 2003. 168 с.
5. Лерш Г. Основы композиции во флористике: новые примеры композиций; пер. с нем. Е. Юдаевой. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Дизайнер Books: FloralDesign Edition, 2013. 232 с.
6. Витвицкая М.Э. Ikebana, аранжировка, флористика. Искусство составления букетов. М.: Лада, 2007. 221 с.
7. Локрина Т. Композиции на оазисе / под ред. Г. Кондратьевой. М.: Ниола 21-й век, 2006. 93 с.
8. Сидорова М.А. Европейская флористика. М.: Изд-во «Никола-Пресс», 2007. 128 с.
9. Смирнова Е. Флористика. Праздничные композиции. Практическое руководство. М.: Изд. Никола-пресс, 2008. 32 с.
10. Табунщиков Н.П. Аранжировка цветов. М.: Реклама, 1988. 144 с.
11. Флористика. Композиции из живых и искусственных цветов / пер. с англ. С.И. Козловой, Е.Л. Козловой; науч. консультант И.Ю. Смирнов. М.: АРТ-РОДНИК, 2004. 224 с.
12. Хессайон Д.Г. Все о букетах и дизайне интерьеров. М.: АСТ, Кладезь, 2014. 127 с.

Учебное издание

Зайцева Ольга Алексеевна

Флористика

Учебное-методическое пособие для практических занятий
по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия,
профиль «Луговые ландшафты и газоны»
квалификация – бакалавр

Редактор Лебедева Е.М.

Подписано к печати 03.09.2019 г. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Усл. п. л. 4,42. Тираж 50 экз. Изд. № 6443.

Издательство Брянского государственного аграрного университета
243365 Брянская обл., Выгоничский район, с. Кокино, Брянский ГАУ