

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. Выбор стилей и направлений флористики.....	5
Тема 2. Художественные приемы флористики.....	9
Тема 3. Линии в букете.....	23
Тема 4. Цветовое решение флористической композиции.....	29
Тема 5. Материалы и оборудование для флористики.....	37
Тема 6. Растительный материал для создания букета.....	47
Примерные темы рефератов для самостоятельной работы.....	69
Рекомендуемая литература.....	70

ВВЕДЕНИЕ

«Теория и правила фитодекзайна» — учебное пособие, в котором представлены основные правила и приемы, применяемые в процессе создания композиций из растений.

Учебное пособие содержит лекционный материал, включающий теоретические знания об особенностях стилей и направлений флористики, которые необходимо учитывать при составлении цветочных композиций. Также в теоретическом содержании отражены основные художественные приемы фитодекзайна, такие как линии, форма, цвет, пропорции, контрастность букета. Важная роль в теории отводится обзору инструментов и материалов, правилам отбора растений в зависимости от предназначения композиции. Примерный тематический план лекционного материала представлен в *табл. 1*. Изложение теоретического содержания каждой лекции осуществлено по пунктам плана лекции. В конце лекции предлагаются вопросы для обсуждения, которые могут быть использованы для интерактивной беседы в аудиторной работе на лекции, на лабораторно-практическом занятии или в процессе внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Теоретическое содержание лекций дополняется таблицами и рисунками.

В конце лекционного материала представлены примерные темы для самостоятельной работы и рефератов, а также список литературы.

Учебное пособие может быть использовано для теоретической подготовки при реализации дисциплин учебного плана, относящихся к направлению подготовки «Фитодекзайн», «Ландшафтный дизайн», при реализации программ дополнительного образования в области фитодекзайна и флористики, а также в целях самообразования

Таблица 1

Примерный тематический план лекций по дисциплине
«Теория и правила фитодекзайна»

№п/п	Тема лекции
1	Введение. Выбор стилей и направлений флористики
2	Художественные приемы флористики
3	Линии в букете
4	Цветовое решение флористической композиции
5	Материалы и оборудование для флористики
6	Растительный материал для составления букетов

ТЕМА 1

ВЫБОР

СТИЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ

ФЛОРИСТИКИ

План

1. Художественные правила и приемы флористики
2. Основные направления и стили флористики

Флористика — теория и практика создания букетов и композиций из цветов небольших размеров, не связанных (или не обязательно связанных) с элементами интерьера или иного пространства. Флористика относится к фитодизайну малых форм. К этому направлению относятся подарочные букеты и корзины, флористические венки и гирлянды из цветов, композиции из живых, сухих, искусственных растений, флористические картины, гобелены и открытки, оформление цветами предметов интерьера и многое другое. К флористике также относятся отдельные произведения праздничной и свадебной флористики, например, букет невесты, бутоньерка, оформление свадебной машины. В настоящее время теория и практика флористики объединяет знания и умения по составлению самых разнообразных композиций из цветов. Для составления гармоничной композиции из растений необходимо знать множество элементов правил фитодизайна (*рис. 1*).

Прежде чем приступить к созданию композиции, важно определиться в каком стиле или направлении она будет исполнена. Для более эффективного восприятия этой информации и лучшей ориентации в мире флористики создана классификация школ, стилей и направлений флористики.

Большинство композиций из цветов, создаваемых флористами, принадлежат двум школам — Восточной и Европейской. Восточная школа фитодизайна представлена композициями, выполняемых в традиционных стилях японских, китайских, индийских и других мастеров стран Востока. Наибольшей популярностью пользуются произведения японской школы в стиле Икебана.

Европейская школа представлена в мире флористики стилями, которые отличаются формой композиций, наличием или отсутствием фокусной точки, а также количеством растений. Выделяют линейный, массивный, линейно-массивный, смешанный стили и стиль плоской флористики (*табл. 2*).

Стили и направления флористики					Материалы и оборудование
Форма композиции					Оборудование для крепления
Линии в букете					Вазы и сосуды
Цвет композиции					Растительный материал
Контрастность композиции					Аксессуары
Пропорции композиции					Поверхность материалов в букете

Рис. 1. Элементы для учета при составлении композиции

Таблица 2

Стили и направления флористики

№ п/п	Название стиля	Основная характеристика	Разнообразие композиций стиля
1	2	3	4
1.	Линейный	Композиции с четко выраженной линией определенного или абстрактного характера	Вертикальный букет, горизонтальный букет, абстрактная композиция, композиция в свободном стиле (фристайл), икебана (стилизованный вариант икебаны восточной школы флористики)
2.	Массивный стиль	Основное отличие — использование большого количества растений, расположенных плотно друг к другу. Промежутки между растениями практически не видны	Традиционный массивный букет, композиция в стиле бидермейер, византийский конус, флористическое дерево
3.	Линейно-массивный стиль	Сочетает качества линейного и массивного букета: можно четко определить линию букета, при этом основная масса цветов располагается вблизи фокусной точки	Композиции треугольной формы (симметричный треугольник, ассиметричный треугольник, прямоугольный треугольник, или L-образная композиция), композиция-полумесяц, S-образная композиция, или композиция с линией Хогарта, композиция в стиле «Веер», каскадная композиция
4.	Смешанный стиль	Разнообразные композиции, сочетающие при построении несколько вышеперечисленных стилей, или не подчиняющихся не одному из них	Флористические корзины, гирлянды, венки, полевой букет, голландский букет, новогодние композиции, праздничные стилизованные композиции

1	2	3	4
5.	Плоская флористика	Композиции, выполненные из искусственных плоских или натуральных растений, высушенных гербарным способом. Подготовленные растения размещаются на плоской основе естественным образом, имитируя натуральные пейзажи, или с помощью растений создаются флористические картины, олицетворяющие творческую идею автора	Флористические картины, панно, открытки, гобелены, оформление предметов обихода и интерьера плоскими растениями

Учет стиля и направления флористики при составлении композиции, прежде всего, необходим, когда композиция размещается в интерьере. Так, для интерьеров, выполненных в классическом стиле, больше подойдут треугольные композиции, английские и голландские букеты; для интерьеров загородных домов, выдержанных в стиле кантри, уместны массивные композиции в корзине, полевые букеты, бидермейеры из сухих растений.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое фитодизайн малых форм? Какие стили и направления к нему относятся?
2. Какие основные элементы фитодизайна необходимо учитывать при составлении флористических композиций?
3. Основные характеристики и примеры композиций линейного стиля.
4. Основные характеристики и примеры композиций массивного стиля.
5. Основные характеристики и примеры композиций линейно-массивного стиля.
6. Основные характеристики и примеры композиций смешанного стиля.
7. Основные характеристики и примеры композиций плоской флористики.

ТЕМА 2

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ ФЛОРИСТИКИ

План

1. Форма композиции
2. Пропорции композиции
3. Контрастность композиции
4. Доминанта композиции
5. Баланс композиции
6. Поверхность материалов в букете

Каждая растительная композиция имеет определенную форму. Когда мы смотрим на букет, то невольно оцениваем его форму, или какое очертание имеют его самые выступающие части. Во флористике наиболее распространенными формами композиций являются округлая (шарообразная, сферическая), полукруглая (полусферическая), форма равностороннего треугольника, форма разностороннего треугольника, форма прямоугольного треугольника (L-образная композиция). Также часто встречаются овальный букет, конусовидный букет, серповидный букет (полумесяц, обратный полумесяц), S-образный букет (букет с линией Хогарта), горизонтальный букет, вертикальный букет, веерный букет, параллельный букет (стиль вегетатив). Кроме формы в букете отмечают симметричность, так букеты могут быть симметричными и ассиметричными (*рис. 2*).

Практически все стили флористики используют определенные формы букетов. Так, Массивный стиль отличается подбором большого количества растений. При этом соцветия и цветки размещаются в композиции таким образом, чтобы просветы между ними не были видны. Массивные букеты чаще всего бывают Шарообразной (сферической), полусферической, конусовидной формы (*рис. 3*). Если композиция треугольной формы включает большое количество растений, имеет круговой обзор, то она приобретает скорее пирамидальную форму. В этом случае такая композиция также относится к массивным букетам. В линейных композициях используется или небольшое количество растений, или они расположены в одной плоскости. По форме такие букеты могут быть горизонтальными или вертикальными (*рис. 4*).

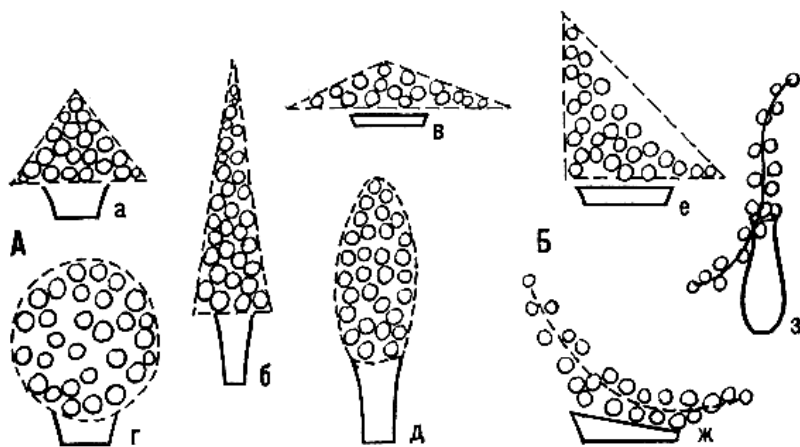

Рис. 2. Формы букета

А — симметричные букеты: а — равносторонний треугольник; б — конусовидный букет; в — разносторонний треугольник; г — шарообразный букет; д — овальный букет.
 Б — ассиметричные букеты: е — прямоугольный букет; ж — серповидный букет; з — букет с линией Хогарта

Рис. 3. Букет сферической формы

Рис. 4. Композиция горизонтальной формы

Линейно-массивный букет сочетает в себе визуальные качества линейной и массивной композиций. В нем прочитывается определенная форма, например, треугольника, за счет выступающих линий. В тоже время середина букета может содержать большое число плотно расположенных растений. Этот признак уже относится к массивному букету.

К композициям линейно-массивного стиля относятся букеты с условными названиями симметричный треугольник, асимметричный треугольник, прямоугольный треугольник, или L-образная композиция, композиция-полумесяц, S-образная композиция, или композиция с линией Хогарта, композиция в стиле «Веер», каскадная композиция (рис. 5, 6).

В смешанном стиле также используются композиции определенной формы. Например, голландские и английские композиции чаще всего бывают треугольной или овальной формы, в пейзажных композициях (вегетативный стиль), линии растений расположены строго вертикально. Абстрактные композиции и композиции

в свободном стиле редко выполняются с соблюдением определенных правил. Однако многие из этих композиций могут также иметь какую-либо геометрическую форму, или сочетать очертания, относящиеся к двум-трем формам.

При составлении композиции важно учитывать соотношение размеров растений и сосуда, а также соразмерность композиции тому пространству, в котором она будет использоваться. Другими словами, в композиции должны быть учтены пропорции между составными частями. Если пропорции не учтены или учтены неправильно, то композиция может выглядеть не гармонично, несбалансированно (рис. 7).

Рис. 5. Композиция по форме разностороннего треугольника

Рис. 6. Композиция по форме «Обратный полумесяц»

Рис. 7. Пропорциональные (1, 2)
и непропорциональные (3, 4) композиции

При составлении композиции учитывают соотношения между вазой и букетом. Наиболее часто используют правило «золотого сечения»: размер вазы относится к размеру букета, как размер букета к размеру всей композиции 2 : 3 как 3 : 5, или 3 : 5 как 5 : 8 (рис. 8).

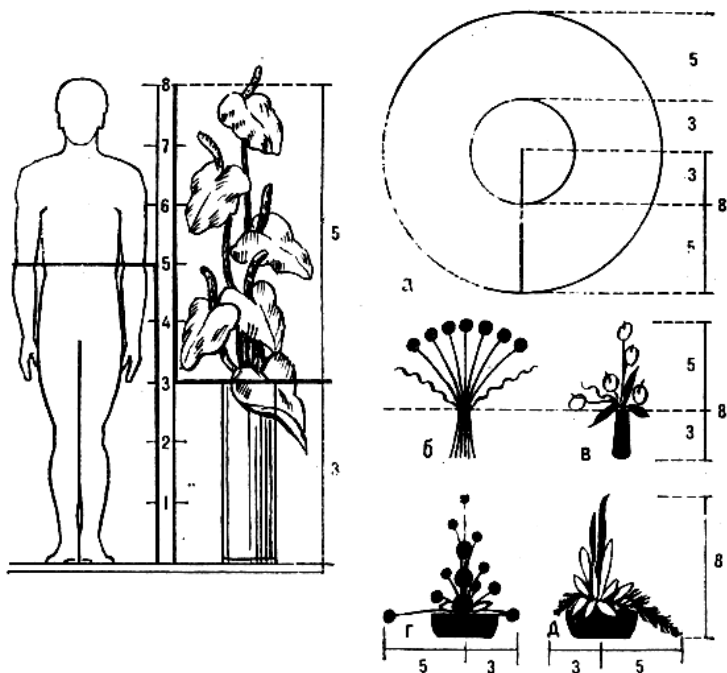

Рис. 8. Пропорции составных частей в композиции из растений

Значительное влияние на учет пропорциональности при создании композиций в европейской школе оказали правила составления композиций в стиле Икебана. Основные элементы в композиции икебаны строго пропорциональны друг другу и размеру вазы. Так, самый высокий элемент в этой композиции называется Синь, что обозначает «ветер». Его размер равен сумме высоты и ширины сосуда, умноженной на 1,5–1,7. Два других элемента композиции по размеру соотносятся с элементом Синь. Так, второй по величине элемент, Соэ или «земля», равен $2/3$ размера Синь. Третий элемент композиции икебана — Хикаэ, или «человек», равен $1/3$ от размера Синь. Таким образом, учет этих пропорций делает композицию в стиле икебана удивительно гармоничной, сбалансированной и пропорциональной (рис. 9).

Рис. 9. Соотношение элементов в композициях
в стиле икебана (А, Б).

1 — Элемент Синь, 2 — элемент Соэ, 3 — элемент Хикаэ

Нередко пропорциональность в композиции достигается не только соблюдением размеров ее элементов. Так, более высокие, чем предписано по правилу «золотого сечения» вертикальные растения, могут быть уравновешены за счет более темного цвета композиционного центра, или за счет более тяжёлого сосуда. Следует также учитывать, что при одинаковых размерах горизонтальные прямые линии кажутся меньше, чем вертикальные прямые.

Понятие контрастности в физике связано с явлениями оптического и цветового контраста. Оптический контраст определяется степенью отличия предмета наблюдения от окружающего пространства. Цветовой контраст представляет собой разновидность оптического контраста, связанной с разницей цветовых оттенков. Именно понятие «цветовой контраст» используется в изобразительном искусстве, рекламе, фотографии, дизайне, в том числе, в фитодизайне. Во флористике выделяют несколько видов контрастов: контраст по цвету, контраст дополнительных цветов, контраст светлого и темного, контраст по насыщенности, температурный контраст, фактурный, симультанный контраст, размерный контраст. Самый простой из всех видов контрастов, представляет сочетание чистых цветов спектра. Наиболее сильный контраст создают такие базовые цвета как синий, красный и желтый. Контраст по цвету можно усилить, если добавить ахроматический белый или черный. Для офисных композиций часто используют чистые ахроматические цвета — белый, черный, серый. Контраст дополнительных цветов основан на сочетании цветов, находящихся

напротив друг друга в колориметрическом круге (рис. 10). Это сочетания: синий-оранжевый, желтый — фиолетовый, зеленый — красный. Сочетания этих цветов признается также гармоничным. При расположении рядом эти цвета подчеркивают, усиливают друг друга, создавая тем самым эффектный контраст. Контраст по светлоте более сильно проявляется при сочетании белого, черного и серого. Но контрастными по светлоте могут быть не только ахроматические цвета. И здесь мы можем также рассмотреть цветовой круг. Если перевести хроматические цвета в черно-белую гамму, то мы увидим разные оттенки серого — от почти белого (желтый) до почти черного (фиолетовый). Самый слабый контраст создают красный и зеленый, так как в черно-белом виде соответствуют примерно одинаковому оттенку серого.

Рис. 10. Колориметрический круг

Термин «композиция» в переводе с латинского означает составление, связывание, соединение частей. Композиция является важным системоорганизующим элементом художественной формы, придающим произведению единство и целостность. Композиция соподчиняет

элементы произведения друг другу и целому произведению. Она объединяет разнообразные частные элементы построения художественной формы, например, реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметричное и асимметричное расположение, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспективу, группировку, цветовое решение и т. п. Композиция выступает как важнейшее условие построения целого. Под композицией обычно понимают целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого. Композицией также называют законченное произведение, например, произведение живописи, прикладного искусства. Во флористике также принято называть букеты из растений, созданных с учетом многообразных правил и принципов, цветочными композициями. Для того чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, или доминанту. Доминанта в растительной композиции может быть образована несколькими элементами или состоять из одного большого элемента. В отдельных случаях, это может быть некоторое свободное пространство, называемое композиционной паузой. Существует несколько вариантов создания доминанты:

— сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их распределением на других участках;

— выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы;

— контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается остроугольная и наоборот;

— увеличение в размерах одного из элементов композиции, или наоборот расположение среди более крупных элементов мелкого, который также будет резко отличаться и доминировать. Можно подчеркнуть это различие еще и тоном или цветом;

— образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими участками плоскости, более или менее заполненными элементами.

Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а другой подчиненным первому, чтобы не возникало дисбаланса или не появлялось ощущение неопределенности. При организации доминанты важно учитывать законы визуального восприятия плоскости — доминанта всегда располагается в более видимой части, т. е. ближе к геометрическому центру композиции.

Следует отметить, что такие массивные композиции, как шарообразная, полусферическая, византийский конус не имеют необходимости в композиционном центре, так как элементы букета имеют равное значение. Более уместна точка доминанты в линейных и линейно-массивных композициях. При этом в симметричных композициях, она чаще всего располагается в центре или ближе к центру. В асимметричных композициях фокусная точка может быть слегка смещена от центра (рис. 11, 12).

При выборе композиций для оформления интерьера, необходимо учитывать и возможность выбора букетов с фокусной точкой и без нее. Присутствие в композиции доминанты делает его более выразительным притягивающим внимание. Поэтому для законченных в цветовом смысле и смысле выразительности интерьеров больше подойдут композиции без фокусного центра, которые будут являться продолжением цветового решения дизайна интерьера. Если интерьер достаточно монохромный, в нем отсутствуют иные доминанты, то уместно разместить в нем выразительную композицию с фокусной точкой или несколько композиций.

Рис. 11. Обрато-серповидная композиция с фокусным центром в середине букета

Рис. 12. Композиция в стиле икебана со смещенным фокусным центром

Баланс букета, или равновесие определяет устойчивость цветов и вазы. В большей степени это определяется симметричностью композиции. Существуют два вида расположения цветов в букете: симметричное, когда все стороны букета одинаковы, и несимметричное, когда обе стороны букета не похожи друг на друга, но уравновешены. Симметричный букет вызывает ощущение покоя, уравновешенности, величия, но не задерживает внимания на длительное время из-за отсутствия динамики. Асимметричный букет может также вызывать чувство уравновешенности, если центр тяжести в нем зрительно устойчив и очевиден. Чем больше динамики в композиции, тем больший интерес она вызывает (*рис. 13, 14*).

Рис. 13. Асимметричный букет

Рис. 14. Симметричный букет

Баланса можно достичь, интенсивностью цветов и оттенков, размерами цветков и соцветий, расположением линий в аранжировке. Следует обратить внимание на размер вазы и ее форму. Более устойчивыми и сбалансированными композициями считаются те, которые размещены в низких сосудах круглой, или квадратной формы. Устойчивыми также чаще всего бывают горизонтальные композиции. Отметим, что низкими вазами считаются такие, у которых высота меньше ширины, или длины. Высокие вазы — те, у которых высота больше ширины, или длины. Достичь баланса при создании высокой композиции труднее, чем при создании низкой композиции.

Структура поверхности растительного материала является дополнительным выразительным элементом и оценивается в параметрах:

грубая — нежная; твердая — мягкая; гладкая — шероховатая; блестящая — матовая (рис. 15, 16). Следует учитывать, что композиции, в которых поверхность растительного материала одинаковая или близкая по указанным выше параметрам, выглядят монотонными. Композиции, в которых структура поверхности материала отличается, выглядят контрастными и более выразительными.

Рис. 15. Композиция с матовой и глянцевой поверхностью растительного материала

Рис. 16. Композиция с нежной и грубой поверхностью растительного материала

Вопросы для обсуждения

1. Что определяет форму букета? Какое настроение придает букету его форма?
2. Какие пропорции необходимо сочетать при выборе сосуда, растений и составлении композиции?
3. Какие сочетания в композиции относятся к контрастным? В каких случаях уместно создать контрастный букет?
4. Какова роль доминанты (фокусной точки) в композиции? Каковы правила создания фокусной точки в букете?
5. От чего зависит баланс композиции. Что необходимо учитывать, чтобы композиция выглядела сбалансированной?
6. Материалы с какими поверхностями можно использовать в букете? Каково значение поверхности материала для флористической композиции?

ТЕМА 3 ЛИНИИ В БУКЕТЕ

План

1. Основные линии в композиции
2. Характеристика линий и их использование в букете

1. Линия в букете признается как важнейший элемент, отражающий стиль, характер, выразительность, настроение. Линия ограничивает внутреннее содержание композиции от окружающего пространства и определяет его форму. Направление линий, характер их взаимного расположения, пересечения друг с другом — все это придает композиции особую значимость. В связи с этим флористу необходимо научиться понимать, чувствовать, знать выразительные свойства линий в букете. Линия в букете, направленная в ту или другую сторону, увлекает за собой и энергетические потоки. Вслед за движением линии устремляется и взгляд зрителя, присоединяясь к ее настроению. Поэтому, когда мы рассматриваем разнообразные линии в движении, у нас возникает разные чувства, ассоциации, восприятия.

Линии в композиции могут быть самыми разнообразными по направлению и динамическим оттенкам. Основные направления линий, которые встречаются в букетах — это горизонтальные, вертикальные, диагональные линии. Линии по динамическим оттенкам — это спиральные, волнистые, изогнутые, пересекающиеся, ломаные линии (рис. 17).

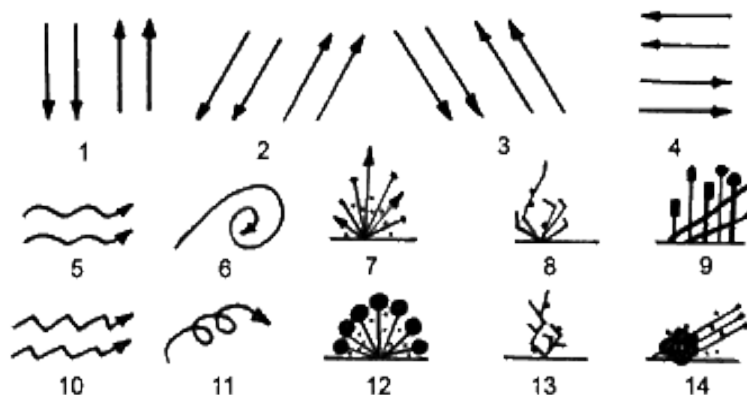

Рис. 17. Разнообразные линии в букете

- 1 — вертикальные; 2, 3, 14 — диагональные; 4 — горизонтальные
5 — волнистые; 6, 11 — спиральные; 7, 12 — лучистые;
8, 13 — изогнутые; 9 — пересекающиеся; 10 — зигзагообразные

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru