

Не будь чайником

Татьяна Тарасова

Цветочная композиция

«БХВ-Петербург»

2005

Тарасова Т. Ю.

Цветочная композиция / Т. Ю. Тарасова — «БХВ-Петербург»,
2005 — (Не будь чайником)

В брошюре представлены различные виды цветочной композиции, рассказывается об основных ее элементах и правилах выполнения; представлен широкий выбор композиций из цветов для дома, офиса и особых случаев. Для широкого круга читателей

© Тарасова Т. Ю., 2005
© БХВ-Петербург, 2005

Содержание

Введение	5
Вокруг да около «штучек»	6
Основные элементы композиции	10
Фокусная точка (доминанта)	10
Линия	10
Форма	11
Пропорция	12
Поверхность	13
Контраст	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Татьяна Тарасова

Цветочная композиция

Посвящаю моим дорогим друзьям!

Введение

Эта брошюра посвящена прекрасному виду искусства – аранжировке цветов. Одним эта тема позволит на секунду отойти от будничной суеты. Другие получат импульс для развития практических навыков и начнут осваивать техническую сторону мастерства фитодизайна, третьи попытаются научиться по достоинству оценивать работы других мастеров и со знанием дела приобретать готовые композиции и букеты в цветочных салонах для дома, для себя, для друзей и любимых...

Цветы – символ красоты мира. Они делают нашу жизнь богаче и радостней, пробуждают в человеке любовь к добру, ко всему прекрасному.

Между прочим

Цветы своей красотой, нежностью, тонким ароматом благотворно действуют на психику человека.

Цветы украшают наш быт, создают уют. День рождения, свидание с любимой, свадьба, юбилей, памятная дата... – все знаковые моменты нашей жизни украшены цветами. Когда не хватает слов или они неуместны, цветы опять приходят в нашу жизнь.

Совет

Цветами и растениями хочется любоваться и составлять из них различные композиции и букеты. Такие занятия оказывают положительное влияние на состояние человека, самочувствие и настроение. Аранжировка цветов снимает стресс и напряжение, развивает умение видеть явления и тонкие штрихи красоты мира растений.

Вокруг да около «штучек»

Немного истории. С глубокой древности человечество стремится украсить свой быт цветами. Букеты диких цветов и снопы лекарственных растений вставляли в расщелины камней, бревен и досок жилья. На стенах жилища высекали изображения тех растений и цветов, которые исцеляли больных.

Ой, да неужели!

На острове Крит найдены изображения роз, датированные 3000 г. до н. э.

В первобытном обществе жертвенные алтари и животных украшали венками и гирляндами из живых цветов. В Древней Иудее особенно любили розу и лилию (известно, что в окрестностях Иерусалима Соломон имел долину роз), а нарцисс, например, служил эмблемой мира.

В садах Ирана выращивали тюльпаны, гиацинты, нарциссы, фиалки, маки и другие цветы, но в особой почести были розы. Иран в древности называли «страной роз». В Древней Греции и Риме цветами украшали пиры и празднества. Воинов-победителей встречали цветами. Венки из лавра надевали на греков и римлян, достигших успехов в науке, спорте, искусстве. Венок символизирует причастность награжденного к божественному началу, силе и сущности великого творца. Венками из роз, лавра, лозы, самшита увенчивали римских императоров.

Между прочим

Венок можно назвать самой ранней формой аранжировки цветов. Венок – это символ круга, абсолюта, движения небесных светил по кругу, цикличности природных явлений.

Гирляндами из цветов украшают почетных гостей в Индии, Бирме и Индонезии. В древнеримской мифологии богиня Флора являлась богиней цветов, юности и весны. В мифах Древней Греции богу солнца, науки и искусств Аполлону был посвящен «цветок дождей» – гиацинт.

А самым древним цветком специалисты считают лотос, который стал в последствии символом буддизма. Лотос считается священным цветком в Китае и Индии.

Внимание

В VI–VII вв. буддизм проник в Японию из Индии через Китай и Корею. В Японии буддизм слился с древней синтоистской религией, в которой почиталось множество различных богов. Божества предков и природа были самыми значимыми. Считалось, что цветы, растения, вода, камни, деревья

имеют душу. На этой религиозной основе начиналось рождение и развитие икебаны.

Между прочим

Развиваясь в течение 15 веков, икебана становится уникальным явлением в мировой культуре. 800 лет икебана была лишь элементом ритуала почитания Будды. Японцы считают, что икебана – это врач души и воспитатель. Сегодня икебана вошла в быт не только Востока, но и Запада.

Ой, да неужели!

В XIV в. во Франции появляется букет как группа срезанных цветов, собранных вместе. Его начали использовать для украшения интерьеров и помещений.

Между прочим

Маленькими букетиками из фиалок и ландышей во Франции украшали одежду, головные уборы и прически. Сильный аромат этих цветов использовался вместо духов.

Ой, да неужели!

Европейцы в XV в. привезли из Америки – с земель ацтеков, инков, майя – множество невиданных ранее цветов и растений. В Европе, России интерес к цветам и украшениям из них возрос, появились ботанические сады и парки, сложился обычай дарить цветы.

Но цветочные композиции стоили дорого и были доступны лишь богатым людям. Цветы преподносили в портбукете, обтянутом шелком, украшенном кружевом, и еще к нему прикрепляли ручку из серебра или слоновой кости.

Внимание

XVII век считается началом рождения и развития Западного искусства аранжировки цветов. В то время во Франции царил стиль барокко. Букеты из цветов были массивными и пышными, цветочные композиции выполнялись из большого количества ярких цветов: ирисов, роз, маков, пионов, и

декоративных элементов из шелка (бабочки, птички). Цветовая гамма букетов – золотистая, оранжевая, красная.

Между прочим

Стиль рококо, сменивший барокко, внес в искусство составления букетов плавность и изысканность. Цветовая гамма букетов становится нежной. Вазы стали выполнять из хрусталя, серебра и мрамора.

Ой, да неужели!

В XVIII в. английский художник У. Хогарт придает цветочной композиции S-образную линию, которую затем называли «кривая Хогарта» или «линия красоты». Впоследствии она стала символом западноевропейских аранжировок.

Между прочим

В конце XIX в. было модно дарить цветочные композиции, выполненные в виде арфы, лиры, подковы, сердца, такие композиции прикреплялись на специальный каркас.

В XIX в. формировались такие стили цветочных композиций, как «Помпадур», «Бидермейер», «Виктория», которые популярны и сегодня. В этих композициях использовались контрастные сочетания ярких цветов с сочной зеленью. Позже, в конце XIX – начале XX в., краски в букетах становились более спокойными и нежными.

Внимание

В XIX в. в Австрии художник Г. Макарт создал фантастические композиции с использованием экзотического, роскошного материала, которые помещались в напольные вазы.

В XIX в. также вошел в моду романтический букет округлой формы из нежных весенних цветов.

В отличие от богатых, простые люди собирали цветы на лугах, в лесу, выращивали сами. К празднику украшали свое жилище зелеными ветками, цветами, плодами, колосьями. Девушки-славянки встречали весну с венками из цветов. В Вербное воскресенье на Руси люди шли в церковь с ветками ивы, тополя, березы, украшенными яркими цветами. На Троицу жилище украшали зелеными ветками березы. В русском быту цветы с древних времен занимали прочное место: без них не обходилось ни одно значительное событие, торжество.

Русские люди, живущие в единстве с природой, давали цветам трогательные названия: иван-да-марья, иван-чай, незабудка, василек, подснежник, колокольчик.

Между прочим

Традиция составления цветочных композиций в Россию пришла из Европы в XVIII–XIX вв.

В те времена существовали различные формы букетов, которые зависели от их назначения:

- *букеты для подношения* (букетные манжеты) – цветы с короткими стеблями в картонной манжете с кружевным оформлением и ручкой из атласа или шелка;
- *цветочные корзинки* – сверху выкладывали розы с ландышами и маргаритками, а у основания помещали мелкие цветы, обычно фиалки, украшали золотыми кистями, лентами, шнурами;
- *праздничные букеты* – из роз, ландышей, лилий, папоротников с использованием фигурок птиц и зверей;
- *вазочные композиции* – массивные букеты из цветов на высоких стеблях, с применением нескольких видов зелени для аранжировок;
- *бальные букеты* – из мелких ярких цветов;
- *букеты для невесты* – из невысоких цветов нежных оттенков;
- *«макартовские букеты»* – огромные букеты, составленные по европейской моде из живых и сухих трав, цветов, плодов, павлиньих перьев, искусственных цветов, шелковых шаров и экзотических материалов.

В XXI в. происходит поиск новых форм для цветочных композиций. В наше время используется множество стилей составления букетов и композиций. Об этом и поговорим.

Основные элементы композиции

«Композиция» в переводе с латыни означает: сочинять, располагать, составлять. В аранжировке цветов композицией называют обдуманно построенное и законченно выполненное произведение. Важным моментом является целостность произведения и гармоничное взаимодействие всех элементов. Для того чтобы составить красивую цветочную композицию, необходимо знать правила ее построения. Сложная аранжировка из цветов, веток, листьев, злаков тем более требует знания основных элементов композиции и умения их использовать.

К этим элементам относятся: фокусная точка, линия, форма, поверхность, масса, цвет, фон, освещение, пропорции, акцент, нюанс, контраст, равновесие.

Фокусная точка (доминанта)

Фокусная точка – визуальный центр, который может взять на себя наиболее важную и эффектную часть композиции. Все остальные элементы подчинены этому центру и усиливают, подчеркивают его воздействие на человека.

Между прочим

У точки отсутствует какое-либо направление, но она имеет «вес» и поэтому может стать центром внимания и притяжения взгляда.

В аранжировке роль точки могут выполнять: один крупный красивый цветок, пучок мелких цветов, различные мелкие фигурки, кусок яркого декоративного материала, эффектный крупный лист, необычное контрастное сочетание растений по фактуре, тону, форме. Элементы фокусной точки не должны располагаться в одной плоскости, т. к. в этом случае не будет ощущения объемности и многоплановости.

Линия

Линия имеет направление, она течет, движется (рис. 1).

Внимание

При виде линии у человека возникают различные ассоциации. Горизонтальная линия создает ощущение спокойствия, статичности, надежности. Вертикальная, восходящая вызывает праздничное настроение, дарит радость и тепло. Вертикаль – это стройность, высота и целеустремленность. Линия, поднимающаяся слева направо и вверх, призывает к активности, росту, развитию, а линия, падающая вниз слева направо, вызывает пассивность, грусть и печаль. В стиле модерн часто используют пересекающиеся линии.

Между прочим

Горизонтальная линия – основа, базис композиции.

Вертикаль – центральный элемент композиции.

Наклонные линии – активное или пассивное наполнение в композиции.

Линия, очерчивающая пространство композиции, – составная часть в аранжировке.

Рис. 1. *Линии в композиции: 1 – вертикальные ниспадающие и восходящие; 2, 3 – наклонные; 4 – горизонтальные; 5 – волнообразные горизонтальные; 6 – извилистые наклонные; 7 – лучеобразные; 8 – лучеобразные ломанные; 9 – пересекающиеся; 10 – зигзагообразные горизонтальные; 11 – спиралевидные наклонные; 12 – веерообразные; 13 – ломанные; 14 – параллельные*

Динамичность, а также скорость аранжировке можно придать с помощью линий. Например, вертикально падающая линия вызывает чувство ускорения, поднимающаяся – замедления. Линия, направленная слева направо, будет создавать более быстрое движение.

Совет

Образ бесконечности, стремления ввысь в композиции могут создать такие цветы, как дельфиниум, наперстяна, сансевиера. Линии роста имеют гвоздики, тюльпан, герберы и многие травы. Лучеобразные линии роста дают юкка и кардилина. Извилистые, волнистые линии воссоздают лианы, клематисы, плющи. Ниспадающие линии в композиции можно создать с помощью ампельных растений: традесканции, аспарагуса и т. д.

Есть среди линий еще одна – «линия красоты». S-образную линию создал английский художник У. Хогарт. Эта линия является символом западноевропейских аранжировок (см. рис. 2(4)).

Форма

Контурная линия, определяющая форму произведений из цветов, – один из элементов выраженности и красоты. Каждое растение имеет свою форму и силуэт. Форма букета зависит от его назначения, вида вазы, характера цветов, замысла аранжировщика. По форме букеты могут быть самыми разнообразными: круглыми, овальными, вертикальными, треугольными, серповидными, диагональными, раскидистыми (рис. 2).

Внимание

Круглую форму можно создать из крупных цветков пиона, гвоздики, астры, розы, герани, циннии, располагая их в центральной части композиции. Шарообразную форму придадут композиции мелкие соцветия растений гипсофилы, тысячелистника, аспарагуса, если их разместить в верхней части композиции. Вертикальную композицию помогут выполнить гладиолусы, дельфиниумы, шалфей. С помощью этих же растений можно сделать букет овальной формы, располагая цветы не вертикально, а под небольшим углом, используя много зелени. Строгость треугольной формы поддерживают в композиции ветки туи, дуба, ивы. Травы, злаки, ветки кустарников и деревьев хороши в серповидных и S-образных композициях.

Рис. 2. Примеры форм композиций: 1 – треугольная симметричная; 2 – шарообразная; 3 – ассиметричная треугольная; 4 – S-образная; 5 – прямоугольная вертикальная; 6 – овальная; 7 – прямоугольная горизонтальная; 8 – серповидная; 9 – круглая горизонтальная; 10 – треугольная горизонтальная

Совет

Округлые, низкие букеты помещают в небольших вазах. Нередко их применяют для оформления обеденного стола. Для торжественных мероприятий, переговоров кроме округлой формы применяют низкую треугольную и серповидную формы. Вертикальные и овальные композиции лучше смотрятся в высоких вазах, которые можно устанавливать и на полу. На полочках и шкафах помещают S-образные композиции, в которых есть свисающие цветы и стебельки.

Пропорция

Сосуд и растение являются элементами цветочной композиции. Соотношение размеров этих элементов должно быть таким, чтобы композиция производила приятное впечатление. В аранжировке очень важна пропорция между размером сосуда (вазы) и высотой растений (цветов).

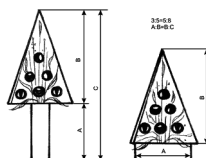

Рис. 3. Пропорция в композиции

Внимание

В течение веков идеальную пропорцию находили по правилу «золотого сечения» делением линии на две не равные части.

Поверхность

Структура поверхности аранжировочного материала (листья цветов, вазы, камни, кора веток и плодов), усиленная цветом и соответствующим освещением, – выразительный элемент композиции.

Внимание

Фактура характеризует поверхность не только при тактильном контакте, но и при визуальном восприятии. При этом у человека возникают всевозможные ассоциации.

Совет

Материал для композиции подбирайте в соответствии с замыслом и ассоциативным восприятием. Материал может быть с одинаковой или контрастирующей структурной поверхностью, цвет сосуда и его поверхность должны гармонировать с аранжировочным материалом. Например, цветы, имеющие нежную блестящую поверхность, – орхидеи, фрезии, душистый горошек – хорошо выглядят в стеклянных сосудах.

Контраст

Контраст выражается в противопоставлении, противоборстве, противоположности, резком различии.

Между прочим

Контраст подчеркивает отдельные особенности и свойства, служит средством выявления существенного.

Внимание

Выделяют пять видов контрастов: объема и плоскости, величин, фактур, теплых и холодных цветов, света и тени. Значение контрастов в зрительном восприятии исключительно велико – это сочетание противоположного.

Контраст определяет выразительность, эмоциональность, необычность художественного эффекта, экспрессивность и пластичность целого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.