

ТЕОРИЯ АРАНЖИРОВКИ ЦВЕТОВ

1. Теоретические основы флористики
2. Общие положения теории аранжировки

1. **Теоретические основы флористики.** В аранжировке цветов большое значение имеют форма растений, их рост, структура и фактура поверхности листьев и побегов. В зависимости от потребностей растений в пространстве их можно разбить на 3 группы: большого, среднего и малого значений.

К *формам большого значения* относятся крупные цветы, например эремурус (2), дельфиниум (3), лилии, стрелиции (4), которые требуют значительного свободного пространства и доминируют в композиции. Поэтому в композициях их должно быть немного. Кроме того, нежелательно использовать в одной композиции различные формы большого значения, т.к. они снижают выразительность друг друга. Цветы этой формы не следует коротко подрезать. Формы большого значения хорошо смотрятся в комбинации с цветами и растениями малого значения.

Формы среднего значения значительно меньшего пространства, чем большие. Они лучше всего выглядят, когда их много. Наиболее характерные представители этой группы — ранункулус (5), гвоздика, тюльпаны и нарциссы. В комбинации с цветами группы форм большого значения цветы среднего значения всегда ставят ниже, а в комбинации с растениями малого значения — выше.

Формы малого значения занимают немного места и лучше смотрятся в массе. Наиболее типичные представители этой группы — маргаритки, незабудки, примулы, калужница болотная (6) и мох. В основном их располагают под большими и средними формами. Флористическая работа только из одних форм малого значения, может выглядеть необыкновенно привлекательно (7,8).

Растения также различаются по формам роста, которые делят на две группы — активную и пассивную.

К **активным** относятся формы, растущие вверх. Они подразделяются на:

1. Пряморастущая - рогоз, эремурус, иксия (9), дельфиниум, растения часто оканчиваются острием. Главная особенность этих растений во флористической композиции в том, что над ними должно быть много свободного пространства.

2. Растущая вверх с разворачиванием в сторону – лилия донгифлорум (10), требуют меньше свободного пространства над собой, нежели рядом или внизу.
3. Растущая вверх с отклонением в конце.
4. Растущая вверх с круглым или плоским окончанием.
5. Растущая вверх изломанной или извилистой линией. К изломанным относят колючую сливу, яблоню, к извилистым - горошек, глориозу (11).

Для растений из группы форм большого значения наиболее характерны форма, растущая вверх с разворачиванием, и пряморастущая. Растения, растущие вверх с отклонением в конце, прекрасно сочетаются с растениями 1-й и 2-й групп. Нередко они тоже оканчиваются острием, которое отклоняется в сторону или вниз. Формы, растущие вверх и заканчивающиеся круглым или плоским цветком, как бы подчиняются первым трем формам роста.

Пассивные формы роста растений разделяют на:

1. Горизонтальные, плотные и почвопокровные.
2. Ниспадающие.
3. Ниспадающие, растущие на концах вверх.

К первой группе растений с пассивной формой относят эхеверию (12), мхи, селлагинеллу (13), солейролию (14) и различные виды примул. Растения такой формы роста в комбинации с другими растениями используют в качестве базиса для создания зрительной опоры, необходимой для других цветов. Пассивное движение растительного материала придает композиции статичность, которая нужна для напряженного контраста с динамичными, активно растущими формами.

Ниспадающие формы часто служат элементом, связывающим работу и вазу или работу и плоскость, на которой она установлена, например стол. К растениям таких форм относят тилландсию (15), церопегию (16), крестовник (17). Они растут вниз, по направлению к центру земли, причем часто листья расположены горизонтально.

К растениям ниспадающих форм относят колумнею опушенную (18) или плющ обыкновенный, у которых концы веточек растут вверх, к солнцу. Их сочетание позволяет создать необычную композицию.

Следующая важная особенность растений, учитываемая при аранжировке - поверхность побегов, листьев и цветов. Цвет может либо усилить, либо ослабить выразительность фактуры и структуры поверхности.

Например, фиолетовые узамбарские фиалки выглядят более бархатистыми, чем розовые. А иногда структура поверхности влияет на выразительность цвета. Так, гладкая блестящая поверхность делает красный цвет более светлым и светящимся, чем матовая, глубокая фактура. Необходимо уметь хорошо разбираться в структурах и фактурах поверхности растений и знать, как их можно использовать в работе. Например, как из одинаковых структур можно добиться в композиции гармонии элементов, а из разных — контраста, напряжения.

2. **Общие положения теории аранжировки.** В основе создания цветочной композиции лежат основные принципы аранжировки: симметрия и асимметрия, пропорция, цветочные ряды и ступенчатость, акцент, цветовая гармония.

Симметрия — это строгая, точная расстановка. Композиция считается симметричной, если у нее есть хотя бы одна ось симметрии. Когда эта ось проходит через геометрический центр, обе части композиции должны быть зеркальным отражением друг друга. Если в строгой, точной расстановке собирают несколько работ (например, при оформлении сцены), то их располагают как зеркальное отражение друг друга. При этом не важно, симметричны или несимметричны эти работы сами по себе. Причем принцип симметрии используют и для украшений стола. Симметричную группу составляют по меньшей мере из трех элементов. Главный элемент расположен в центре, а справа и слева от него находится по одному соседнему, которые отстоят от главного на одинаковом расстоянии. Центральный элемент группы всегда доминирует, а другие, меньшие, подчиняются ему.

Асимметрия - это свободная расстановка. Самый простой пример свободной расстановки — это отрезок, поделенный по правилу "золотого сечения". Как правило, композиция состоит из трех групп, неодинаковых по величине: главной, противоположной и соседней. Самая большая группа главная при асимметричной расстановке ее сдвигают вправо или влево, вперед или назад. Противоположная группа, вторая по величине, ставится дальше от главной, в то время как самая маленькая, соседняя, группа находится ближе к главной и поддерживает ее. Асимметричная расстановка должна быть оптически уравновешена.

Под *пропорцией* во флористике понимают соотношение отдельных частей и целого. Выбор пропорций работы зависит от места ее расположения, а также окружающих условий. Следует учитывать размеры материала и вазы, распределении цвета и формы.

Цветочный ряд представляет собой цветочные формы, поставленные друг за другом. Одинаковые цветочные формы, поставленные одна за другой без учета их пространственного объема по глубине, образуют *простой ряд*. При этом цветы могут находиться на разном расстоянии друг от друга. Пространственное движение простого ряда всегда идет в одном направлении — вверх, вниз, в сторону, вперед или назад. Достаточно часто так оформляют сценические рампы или подиумы. Ряд получается из суммы всех работ, выстроенных в одну линию. В *ритмическом* ряду флористические работы или отдельные растения повторяются в определенном ритме.

Если пространство охватывается в нескольких направлениях, говорят о *ступенчатости*. В одной работе, как правило, бывает несколько ступенчатостей. Ступенчатость в композиции можно создать только из одинакового материала. В отличие от ряда цветы распределены вверх, в сторону, вперед и назад (19).

В работах с замкнутым контуром отдельные группы одинаковой высоты могут быть выделены *суммированием, или сгущением*, материала (20). Если необходимо подчеркнуть индивидуальность растений используют *редуцирование* (21). Некоторые цветы выигрывают, если в композиции они представлены по одному, и теряют в своей выразительности, когда их много.

Цветовым акцентом во флористике называют контрастное противопоставление небольшого количества какого-либо цвета большему количеству другого цвета для придания работе особой выразительности. Например, если букет, который собран из желтых и зеленых цветов и листьев, добавить 5% синего или красного цвета, то этот цвет создаст акцент и будет выглядеть в букете цветовой точкой (22).. Если все цвета взять в одинаковых количествах, то акцент не получится. Акцент в работе можно сделать и с помощью фактуры (23) или структуры поверхности. Если немного материала с бархатистой фактурой поставить вместе с большим количеством материала с металлической фактурой, то бархатистая фактура создаст акцент. Структурный букет может получиться очень выразительным, если материал с шерстистой структурой подчеркнуть небольшим количеством блестящей металлической изящной проволоки. Избыток проволоки создаст контраст, а вот акцента не будет. Для создания акцента можно использовать и форму. Например, в композиции из прямых растений, через которую по диагонали проходит линия, акцент присутствует в виде линии (24).

Большое количество одинакового материала, собранного в равных соотношениях, во флористике называют *формацией*. Как правило, в формации все

элементы на поверхности основания укреплены вертикально или под определенным углом. Работа получится интересной и напряженной, если эти углы сделать разными или предусмотреть какие-либо пересечения линий.

Значительное эмоциональное воздействие на человека оказывает цвет. Иоганн Иттен, изучая цвет, нарисовал круг и разделил его на двенадцать частей (25).

Сопоставления красок, которые принадлежат к одной цветовой области и потому не образуют большого контраста, называются *гармоническими*. Иттен писал: "Опыты и исследования субъективной оценки цветосочетаний показывают, что разные люди по-разному оценивают гармонию и дисгармонию". Упрощенно оценку "гармонично — дисгармонично" можно определить как эмоциональную оценку "приемлемо — неприемлемо" или "нравится — не нравится". В каждой цветовой гармонии большое значение имеют количественные соотношения и распределение цвета. Если все цвета взяты в одинаковых количествах или все светлые тона собраны в работе с одной стороны, а темные — с другой, флористическая работа будет невыразительной. А если в букете розовых тонов, использовать 5% (по количеству) ярко-розовых цветов, 10% — светло-розовых, а остальные 85% — бледно-розовых, композиция будет выглядеть хотя и однотонной, но выразительной и контрастной. Гармоническое сочетание разных оттенков одного цвета, от светлых до темных, называют *равнозвучием, или вариантной одноцветностью*.

Контрасты и гармония цветов:

Сильный контраст образуют между собой цвета первого порядка (красный, желтый и синий). Используется сильный контраст в детских букетах или на выставках, чтобы добиться максимального эффекта. При длительном и интенсивном действии они утомляют глаза, поэтому использовать в больших масштабах и в больших количествах не рекомендуется.

Дополнительный контраст (26) — цвета, лежащие напротив друг друга (желтый и фиолетовый). Нужно использовать в пропорциях (красный и зеленый 1:1, желтый и фиолетовый- $\frac{1}{4}$: $\frac{3}{4}$, синий и оранжевый — $\frac{2}{3}$: $\frac{1}{3}$). Сильный и дополнительный контраст лучше смотрятся в виде акцентов в небольших помещениях.

Гармоничное 3-цветное сочетание (27) цветов может быть представлено цветами, которые определяются при вписывании треугольника

в цветовой круг (равносторонний – желтый, красный и синий; равнобедренный – желтый, красно-фиолетовый и сине-фиолетовый).

Гармоничное 4-цветное сочетание (28)– при вписывании в цветовой круг квадрата (желто-зеленый, оранжевый, красно-фиолетовый, синий) или прямоугольника (желто-зеленый, желто-оранжевый, красно-фиолетовый и сине-фиолетовый).

5-цветное сочетание получается при добавлении к 3-цветному сочетанию черного и белого.

6-цветное сочетание (29) – при вписывании 6-угольника (желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, зеленый).

Гармония родственных цветов – сочетание цветов, которые в цветовом круге лежат между двумя основными цветами, может участвовать и один основной цвет (желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый).