

Лабораторная работа №1

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И ЗАКОНЫ ФЛОРИСТИКИ

Задания

- 1 Ознакомиться с теоретической частью
- 2 Используя подготовленные заранее материалы, создать букет в одном из флористических стилей.

Декоративный стиль — самый распространенный. При выполнении декоративной работы задача флориста заключается не в выявлении особенностей каждого растения, а в подчинении их идее создания целого. При этом растения, даже теряя индивидуальность, приобретают красоту в единстве. Применяется как симметричный, так и асимметричный принцип построения композиции, различные способы распределения материала и применение разных флористических техник. Декоративный стиль предполагает использование большого количества материала и его разнообразие по цвету, форме и фактуре. Допускается смешение в одной композиции цветов разных сезонов, географических ареалов, форм значимости, видов и семейств.

Материалом для декоративной аранжировки могут служить фрукты, овощи, ягоды, различные флористические аксессуары — ленты, бумага, бижутерия и т. д.

В декоративном стиле выполняются самые разнообразные аранжировки — от сентиментального камерного букета для невесты до торжественной официальной композиции для украшения интерьера.

Современные работы в декоративном стиле часто выполняются с применением техники трансформации материала. Особенно хороши и оригинальны аранжировки с цветовыми контрастами.

Вегетативный стиль считается самым сложным. Для того чтобы успешно создавать 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 уважительного отношения к растениям. Учитывается социология растений (формы значимости) — цветок малой значимости не ставится в композиции выше, чем соответственно средней и большой. Обязательным является сохранение естественных форм роста, размеров и образов растений. В одной аранжировке используются цветы только одного сезона и одного географического ареала.

Вегетативная композиция создается таким образом, чтобы она выглядела естественно и нерукотворно: в ней не должны быть видны механические срезы, искусственные переплетения и так далее...

Вегетативный стиль особенно хорош в весенних композициях для передачи состояния пробуждения Природы. Образ просыпающегося леса — пробивающаяся нежная травка, проталины, первые подснежники...

Линейный стиль. Флорист, создавая аранжировку, делает акцент на линии, сводя к минимуму количество используемого материала. Отдается предпочтение растениям с необычно изогнутыми стеблями, которые могут являться линией. Если в декоративном стиле линия может быть дополнительным штрихом, то здесь она является идеей композиции. Линии могут быть прямые, извилистые, изогнутые и плавные. Для создания активного напряжения в аранжировке используется контраст разных по характеру движения линий. Для линейного стиля, как правило, 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).

Стильный, напряженный контраст форм и линий при небольшом количестве растений и других флористических материалов рождает экстравагантную, изысканную аранжировку для украшения современного интерьера. Линейный стиль сложнее для восприятия, однако он позволяет собрать прекрасную композицию из небольшого количества материала. Выраженный цветовой контраст элементов, сочетание растительного и нерастительного материала делают работы яркими и интересными.

Стиль форма предполагает создание в любых флористических техниках четких узнаваемых геометрических форм (венки, шар, пирамида, крест и так далее). Этот стиль максимально ясен и лаконичен. Он 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 обклеивания 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 и букет на живых ногах, и композицию на оазисе. Этот стиль часто используется для создания траурных композиций.

Техники флористических работ

Флористические работы могут выполняться в различной технике, в зависимости от предназначения композиции и того эффекта, которого хочет добиться флорист. Техники постоянно совершенствуются, возникают новые способы и приемы изготовления флористических композиций.

В настоящее время существует множество техник, применяющихся при создании флористической аранжировки, которые получили название по способу работы с флористическим материалом: нанизывание, плетение, обвязывание, обматывание, наслоение, прошивание, прищипливание, скрепление, склеивание, техника упаковки, римская техника, трансформация материала. Каждая техника имеет свои преимущества, которые необходимо учитывать при подготовке к работе. Мы подробно рассмотрим несколько флористических техник, применяющихся для создания букетов.

Спиральная техника – это когда растения собираются по спирали, а в ручку букета входят живые, естественные стебли. При использовании параллельной техники стебли в букете ставятся параллельно друг другу. Стебли подрезаются секатором, а затем на каждом из них острым ножом делается косой срез. Стебли крепко связываются сперва обычным шнуром, затем – из эстетических соображений – декоративной лентой, подобранной по цвету к флористическому материалу букета.

Идеально выполненный спиральный букет должен без всякой поддержки стоять на плоскости.

Преимущество этих техник состоит в том, что благодаря полному сохранению стеблей растения хорошо обеспечиваются водой, соответственно, такой букет наиболее стойкий. К тому же, поскольку стебли располагаются по спирали или параллельно друг другу, при изъятии цветка из букета не нарушается его форма. Недостатком параллельного или спирального букета может быть его тяжесть и сравнительно большая величина «ручки».

Букет в **смешанной технике** тоже может собираться по спирали. В нем 60-70 % живых стеблей оставляют, 30-40% удаляют, а головки цветов насаживают на проволоку и тейпируют. Проволочные стебли вместе с живыми входят в связку, подрезаются и загибаются плоскогубцами вверх над связкой. Эта техника применяется в том случае, когда нужно сделать букет со сложными очертаниями или ниспадающие выбросы, поскольку материал, насаженный на проволоку, более пластичен и позволяет произвольно формировать контур композиции.

Техника **тейпирования** позволяет сделать букет очень удобным и легким, это важно, поскольку невесте долго придется держать его в руках. Все стебли растений отрезаются на нужную высоту. Перед тем, как собирать букет растения дополнительно отпаивают в «Кризале». Затем каждый цветок насаживается на проволоку, под срез подкладывается ватка, смоченная в уксусе, водке или другой жидкости – в зависимости от вида цветка, затем

проволочный стебель тейпируется. Стебли собираются только параллельно, без закручиваний. Ручка, собранная из проволочных стеблей, тейпируется и декорируется лентой соответствующего оттенка. Цветы во время процесса изготовления букета желательно держать во влажной бумаге.

Преимущества букета, выполненного в технике тейпирования, в легкости и большой пластичности материала.

Эта техника незаменима при создании необычных форм аранжировок. Но следует помнить, что она не предполагает сохранение декоративного вида букета не более чем в течение суток.

Если необходима более длительная продолжительность жизни цветов, можно изготовить **букет на портбукетнице**. Портбукетница – это кусок оазиса, помещенный в пластмассовый каркас с ручкой. Ручка тейпируется, затем декорируется лентой или листьями растений в технике обмотки или приклеивания. Очень красиво смотрятся листья, выложенные в римской технике (с наложением один на другой наподобие чешуек).

На портбукетнице можно выполнить любой букет, например, асимметричный с выбросом. Для формирования выброса самые длинные и тяжелые элементы насаживаются на проволоку, ими протыкается оазис, а концы проволоки закрепляются на решетке портбукетницы.

Хочется немного рассказать об одной из самых интересных флористических техник – **трансформации материала**. В результате работы в этой технике материал видоизменяется настолько, что его сложно узнать. Например, изготовление гламелии. Эта техника появилась в конце XIX века, когда для создания большого красивого цветка использовались лепестки камелии и гладиолуса. Свое наименование это произведение флористического искусства получило от названий этих двух цветов. В настоящее время гламелию делают из разных лепестков или листьев. Остановимся подробнее на изготовлении гламелии из лепестков роз. У бутона или полураспустившегося цветка розы удаляют чашелистики и наружные лепестки, оставляя только туго скрученную серединку цветка. Для укрепления оставшихся лепестков в бутон с двух сторон вставляют проволоку, протыкая его насквозь, концы проволоки загибают вниз и тейпируют со стеблем.

Сейчас флористы для изготовления гламелии иногда используют **клеевую технику**, но классический ее вариант выполняется при помощи шпилек.

На тонкие узкие проволочные шпильки насаживают лепестки и обкладывают бутон, закручивая вокруг него проволоку. Лепестки подбираются одного размера (самые крупные).

Для сбора одной гламелии требуется 10-15 цветков розы. По мере удаления от центра бутона длина шпильки увеличивается. Когда гламелия полностью сформирована, изготавливается манжетка, закрывающая концы шпилек. Манжетка обычно делается из жестких листьев или картона и имеет

правильную геометрическую форму. Затем картонная манжетка обклеивается листьями, например в римской технике, или декорируется другим флористическим материалом.

Материалы

Во флористике используются самые разнообразные природные и даже синтетические материалы, помогающие мастеру подчеркнуть красоту растений, полнее выразить идею, создать определенный стиль. Каждый из материалов имеет свои уникальные характеристики, в соответствии с которыми применяется для той или иной цели.

Ветки деревьев и кустарников, особенно декоративных, красивоцветущих, могут быть прекрасным материалом для флористической аранжировки. Из одних только цветущих побегов таких кустарников, как сирень, жасмин, можно составить замечательную композицию или букет. В осенней аранжировке часто используются плодовые ветки. Многие созревшие плоды и ягоды очень красочны и создают настроение композиции. Очень хороши в аранжировках побеги кустарников с крупными колючками или шипами, например ветки боярышника. Особенно ценятся извилистые, причудливо загнутые побеги. Такие ветки с шипами в композициях удивительно выразительны. Они динамичны, силуэт их очень графичен. Побеги кустарников используются и в естественном виде, но без листьев они приобретают новые качества.

Воск – изумительный флористический материал, который позволяет произвольно варьировать форму, цвет, он очень удобен в работе. Пластины разнообразных размеров и цветов получают путем заливки расплавленного воска на горизонтальную поверхность. После затвердения материала вырезаются куски нужной формы. Для изготовления флористических свечей восковые пластины подбираются по цвету и размеру и нанизываются на фитиль. Преимущество воска как флористического материала не только в том, что он пластичен, легко моделируется в разогретом состоянии и охлажденный сохраняет форму. Воск раскрывает перед нами огромные возможности, являясь основой для флористического наполнения. В качестве последнего могут служить самые разнообразные материалы: цветы, листья, кусочки коры, камешки. Это зависит от назначения изготавливаемого изделия. Воск – материал, открывающий богатые возможности и простор для воображения флориста.

Земля, гравий. Декоративный гравий служит наполнителем для прозрачных сосудов. Путем его подбора по величине и цвету можно добиваться различных эффектов. Самая обыкновенная земля тоже может быть прекрасным флористическим материалом, например для изготовления оригинальных кашпо. Технология довольно-таки проста. Надутые воздушные шары обмазываются толстым слоем земли, смешанной с какой-либо клеевой закрепляющей субстанцией, на этой стадии кашпо придается желаемая форма. После высыхания и затвердения основы шар сдувается, полученная емкость наполняется землей и готова для посадки любых

растений. Кашпо получают достаточно прочными, водостойкими и транспортабельными. «Земляные» кашпо можно декорировать различными способами, в данном случае это вкрапления золотой краски, придающие необычным сосудам для цветов еще более экзотический вид.

Лишайники – один из любимых материалов многих флористов. Это широко распространенная группа симбиотических организмов, обычно растущих на камнях или древесных стволах и имеющих сложное строение. Слоевище лишайников бывает очень разнообразным по окраске, размерам, форме и строению. Лишайники могут иметь различные цвета: белый, розовый, ярко-желтый, оранжевый, оранжево-красный, серый, голубовато-серый, серовато-зеленый, желтовато-зеленый, оливково-коричневый, коричневый, черный и некоторые другие. Цветовое многообразие и необычная фактура делают эти необычные организмы великолепным декоративным материалом для аранжировок. Очень хороши, например, композиции из высушенного лишайника серебристо-серого цвета на глубоком синем фоне. Ажурная фактура, напоминающая серебряное кружево, выглядит богато и благородно.

Овощи часто применяются во флористике в качестве оригинального материала, в основном для осенних аранжировок. Созревшие овощи символизируют урожай, богатство, плодородие. Они хороши в сочетании с грубыми фактурами: мешковиной, деревом, корнями растений. Крупные овощи, такие как кабачок, могут служить прекрасным сосудом для композиции. Для этой цели у них частично или полностью удаляют сердцевину. Одна из современных популярных техник – резьба по овощам. Острым ножом на поверхность овощей (выбираются виды с твердой кожурой) наносится узор или рисунок. Овощи – прекрасный материал для трансформации. Их можно разрезать любым, самым причудливым образом и отдельные фрагменты приклеивать, нанизывать на проволоку, сочетать с другими материалами.

Перья наиболее часто используются в пасхальной флористике. Их легкость и пушистая фактура смягчают аранжировку, внося в нее нотки нежности. Для композиций обычно берутся страусиные, павлиньи, лебязьи, куриные перья. Разнообразные по форме и цвету перья диких птиц тоже очень хороши. Перья можно соединять практически с любыми цветами. Контрастируя с гладкими листьями или лепестками, они выразительно подчеркивают красоту растений и могут служить прекрасным материалом для фактурных композиций. Следует помнить, что перья не допустимы в аранжировках, предназначенных для обеденного стола. Подобное их использование не отвечает требованиям гигиены и считается моветоном.

Ракушки, будучи морским атрибутом, сами определяют тему композиции. Глядя на них, невольно слышишь шум прибоя, и кажется, что вот-вот тебя коснутся соленые брызги разбившейся о берег волны. В сочетании с тропическими растениями ракушки прекрасно передают

экзотическое настроение жарких широт. Но возможности их использования во флористике гораздо шире. С их помощью в технике трансформации материала можно создавать новые фактуры и формы, заполнять прозрачные сосуды, составлять коллажи. Ракушки бывают разной формы и окраски. Они хорошо сочетаются со стеклом и металлом.

Семена растений тоже используются как флористический материал. Разнообразные по цвету, форме, величине и фактуре, они очень хороши для создания фактур, обклеивания форм, изготовления коллажей и гирлянд. Наиболее часто флористы используют семена подсолнечника, тыквы, трав, календулы, бобовых, акации, каштана. Сухие семена в сочетании с живым материалом составляют необычный интересный контраст, который нередко используется в аранжировках. Как и созревшие плоды, они символизируют урожай, богатство, плодородие и хороши в осенних композициях. Очень оригинально семена выглядят в раскрывшихся бобах, стручках, коробочках.

Еще один очень модный материал, применяемый в современной флористике – **солома**. Ее предельно грубая фактура наилучшим образом оттеняет красоту цветов, их нежность и хрупкость. Живые цветы, помещенные на основание из засушенных стеблей злаков, благодаря контрасту выглядят еще более трепетно и нежно. Солома уникальна своей универсальностью: ей можно придавать любую форму – вплоть до сложного плетения. Она прекрасно сочетается со многими цветами и другими флористическими материалами, хотя достаточно самобытна и может использоваться в качестве основного материала аранжировки. Солома – очень естественный, можно сказать, деревенский материал, который создает особую атмосферу простоты и уюта, что как нельзя более отвечает одной из тенденций современной моды – натурализации и примитивизму. Современные дизайнеры разрабатывают многочисленные искусственные материалы «под солому» – ткани, обои, ковры. Но они не в состоянии полностью передать фактуру и богатство ее свойств. Флористические композиции с применением соломы позволяют в полной мере ощутить пластику и красоту природного материала. Ее натуральный цвет, естественная фактура, приятный запах позволяют нам острее ощущать близость с природой.

Сухие листья – прекрасный материал для осенних композиций. Наиболее часто они используются в трансформированном виде для создания фактур. В зависимости от способа засушивания могут принимать различную форму. При естественной сушке деформируются, некоторые виды даже скручиваются, их можно использовать в осенних букетах или для аранжировки в вегетативном стиле. Листья, сохраненные под прессом в расправленном виде, имеют ровную поверхность и очень хороши для коллажей. Очень оригинально выглядит сочетание сухих листьев и живого материала. Черешки листьев могут использоваться и отдельно.

Трава обладает множеством свойств, делающим ее популярным материалом для аранжировки. Некоторые виды трав очень пластичны и позволяют создавать различные сложные плетения, делающие композицию

оригинальной. Трава имеет интересную рустикальную фактуру, хороша в контрасте с гладкими поверхностями или правильными формами. Она часто является элементом вегетативной аранжировки. Может использоваться как в живом, так и в засушенном виде. Сухая трава также хороша для работ в технике плетения, она практически не теряет гибкости и обладает достаточной прочностью.

Флористическая бумага в настоящее время приобретает все большую популярность. Она служит не только для декоративного оформления букетов и композиций - из нее изготавливаются различные коробки и пакеты для цветов и подарков. Способ изготовления флористической бумаги имеет очень древние корни и за прошедшие века почти не изменился. Сначала варится специальная масса, из целлюлозы и воды, затем ее выкладывают в пластмассовые ванночки-лотки, а сверху прижимают сеткой с мельчайшими ячейками. Затем добавляются разнообразные растительные компоненты – травинки, лепестки, волокна, семена, что и делает ее такой оригинальной. Изготовление флористической бумаги – это своего рода искусство: нужно не только освоить технологию, но и постичь внутреннюю суть процесса – прикосновение к природе вещей, позволяющее создавать не просто упаковочный материал, но своеобразные произведения, напоминающие застывшие краски и фактуры жизни.

Использование **фруктов** во флористических аранжировках очень популярно. Они хороши для введения в композицию форм. Незаменимы для рождественской флористики, прекрасно сочетаются с хвойными растениями. Соединение фруктов и живых цветов очень необычно и интересно, однако следует учитывать, что спелые фрукты выделяют этилен, в присутствии которого цветы начинают увядать. Особенно справедливо это в отношении гвоздики. Фрукты – хороший материал для трансформации, их можно использовать в разрезанном виде, но нужно помнить о том, что у многих из них место среза на воздухе быстро темнеет.

Хвоя. Хвойные растения наиболее хороши для отражения рождественской тематики. Они служат прекрасным материалом для украшения зимних праздников. Аромат хвои сам по себе создает приподнятое праздничное настроение, а традиционная ель или композиции из веток и хвои являются неременным атрибутом новогодних торжеств. В трансформированном виде она применяется для изготовления разнообразных элементов аранжировки, декоративных гирлянд и венков. Колючая фактура хвои хорошо сочетается с шишками, фруктами, стеклянными шарами.

Шишки наиболее часто используются в рождественской аранжировке. Многообразие форм и размеров, приятный хвойный аромат – все это делает их прекрасным материалом для праздничных композиций, гирлянд и венков. Они хороши и для работ в технике трансформации материала – плотные жесткие чешуйки могут использоваться для создания фактур. Шишки могут служить и в качестве заполнения прозрачных сосудов. Естественный природный цвет шишек может заменяться на любой другой при помощи красящего аэрозоля.

Ягоды. Богатое разнообразие ягод по размеру, цвету и фактуре предоставляет широкий выбор вариантов их использования во флористике. Есть немало ягод, сохраняющих свою декоративность в течение довольно длительного времени. Клубника, черешня, вишня, крыжовник, смородина, виноград и другие ягоды прекрасно сочетаются с цветами и часто используются в качестве акцента в цветочной композиции. Они хороши для создания аранжировок в стиле форма. Ягоды часто служат материалом для сезонных композиций в соединении с цветами соответствующего периода цветения.

Береста обладает рядом уникальных свойств и любима многими мастерами за прочность и пластичность. Она легкая, долго не гниет, не промокает, легко расслаивается, имеет хорошую гибкость. Кроме всего прочего береста обладает антисептическим эффектом, содержит вещества, благотворно влияющие на здоровье человека. Изделия из бересты – традиционный на Руси элемент народного творчества. Во флористике этот материал используется также для создания разнообразных форм и фактур.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф. СКОРНИЦЫ