

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е. В. Илюшкина

ИСТОРИЯ ФЛОРИСТИКИ

Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным занятиям
по дисциплине «Флористика»
для обучающихся по направлению подготовки
35.03.10 Ландшафтная архитектура

Нижегород
2020

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е. В. Илюшкина

ИСТОРИЯ ФЛОРИСТИКИ

Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным занятиям
по дисциплине «Флористика»
для обучающихся по направлению подготовки
35.03.10 Ландшафтная архитектура

Нижний Новгород
ННГАСУ
2020

УДК 745(075)

Илюшкина Е. В. История флористики [Текст]: учеб.-метод. пос./ Е. В. Илюшкина; Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун - т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2020. – 38 с.

Представлены этапы развития флористического искусства от Древнего Египта до XXI века. Предназначено обучающимся в ННГАСУ по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Древний Египет.....	4
2. Античность	7
2.1. Древняя Греция.....	7
2.2. Древний Рим.....	8
3. Флористика Средневековья	13
4. Флористика Ренессанса.....	14
5. Флористика Барокко.....	15
6. Флористика Рококо.....	17
7. Флористика Классицизма и Ампира.....	19
8. Флористика Модерна.....	20
9. Икэбана.....	20
10. Современная флористика.....	22
Литература.....	24
Приложение 1. Древний Египет.....	28
Приложение 2. Древняя Греция.....	29
Приложение 3. Древний Рим.....	30
Приложение 4. Средневековье.....	31
Приложение 5. Ренессанс.....	32
Приложение 6. Барокко.....	33
Приложение 7. Рококо.....	34
Приложение 8. Амбир.....	35
Приложение 9. Модерн.....	36
Приложение 10. Портбукеты.....	37
Приложение 11. Букеты и цветочные украшения.....	38

Введение

Какие только украшения, букеты, композиции из цветов и листьев не придумали современные флористы. Но чтобы понять цветочный дизайн, важно знать историю флористики.

Цветы своей удивительной окраской, ароматом, формой всегда радуют, поднимают настроение. Они украшают наши дома и окружающую нас обстановку. Дарить цветы означает проявлять чувства уважения, любви, почтения. Много встречается примеров применения цветов в жизни людей в различные исторические эпохи.

1. Древний Египет

Интерес к культуре Древнего Египта появился лишь в конце XVIII века, после возвращения с победой из Египетского похода армии Наполеона. Древнейшей цивилизацией заинтересовались искусствоведы, ученые. Цветы играли важную роль в жизни египтян. Цветочные мотивы использовались и во внутреннем убранстве.

«Самым любимым декоративным элементом были цветы лотоса, листья папируса, солнце в виде плоского диска, сфинксы, львы, змеи. Голубой лотос, цветок которого раскрыт днем и закрывается к вечеру, считался символом рассвета, пробуждения от сна. Белый лотос, по преданиям, распускался только ночью и олицетворял сон. Папирус воплощал жизненную энергию, дельту Нила, мир, появившийся из недр мирового океана. Стилизованное изображение папируса стало основным декоративным элементом в древнеегипетском орнаментальном искусстве. В росписях гробницы Нахт встречается и изображение винограда или виноградной лозы. Как известно, именно египтяне открыли тайну превращения виноградного сока в вино. Длинные извивающиеся лозы со стилизованными гроздьями винограда играли существенную роль в украшении памятников» [12].

От рождения и до самой смерти цветы занимали особое место в жизни египтян. Во время пиршеств, дворцы и дома украшали гирлянды из цветов и листьев, так же цветы стояли в вазах, которые имели специальные отверстия для более удобной постановки тяжелых цветов. Часто для жертвоприношений цветы вместе с фруктами и овощами собирались на подносах. Цветы использовались и в похоронных обрядах. При вскрытии саркофага фараона Тутанхамона ученые обнаружили увядший букет. «Цветы эти лучше, чем что-либо другое, свидетельствуют о мимолетности тысячелетий» (Говард Картер, археолог, первооткрыватель гробницы)[12].

Цветы преподносили в подарок, художники расписывали стены, изображая также сцены с ними: «... фараон Эхнатон держит цветы и чашу, в которую царица Нефертити наливает вино, а три дочери протягивают ему цветы»[4]. В Египте были популярны и простые маленькие букеты и цветочные жезлы.

Существовали законы, по которым собирали букеты:

- в центре ставили три больших цветка; ниже, по обе стороны - два бутона;

- в жезлах большие цветы ставили сверху, а более мелкие - ниже и чередовали с фруктами. Так же использовали листья и папирус;

- строго симметрично ставился растительный материал;

- иногда применяли держатели для букетов.

В Древнем Египте цветы использовали для изготовления повязок, ожерельев, браслетов, воротников. «Такие воротники из живых растений археологи находили пока только в захоронении Тутанхамона.

В жизни древних египтян ни один праздник не обходился без них. Гостям вручали душистые цветы лотоса и надевали им воротники из живых растений.

Материал: большой кусок папируса, вырезанного в форме полукруглого воротника, служит основой.

Ягоды (*Whithania somnifera*), желтые плоды и листья (*Mimusops spers-* растение из семейства пасленовых, произрастал только в Египте), синие васильки (*Centaurea depressa*), белые лепестки лотоса (*Nymphaea lotus*), голубые лепестки лотоса (*Nymphaea caerulea*), листья ивы (*Salix safsaf-* ставились в украшение попеременно, то внешней, то обратной стороной)» [12]. В украшениях использовали цветы, которые не только выращивали в садах, но и привезенные из экспедиций, а так же полученные в качестве дани и подарка. Ассортимент цветов был разнообразным - фиалки, васильки, маки, розы, лилии, мандрагора, гранаты, душистый горошек, алоэ, папирусы и самые любимые лотосы. Использовали листья пальм, плюща, маслины и разнообразные ягоды.

Египетский букет еще называют «веерным» из-за формы. Современные флористы часто делают каркас из веток или его образуют стебли цветов. В букете сочетают и растительный и не растительный материал - бусы, ленты, декоративную проволоку В Древнем Египте использовали различные техники – это плетение, обвивание, связывание. Любимые цвета: синий, бирюзовый, желтый, коричневый, черный, красный.

Египтяне придумали много интересных моделей ваз и контейнеров. Использовались простые плетеные корзины, деревянные подносы, украшенные золотом. Сосуды изготавливались из золота, реже из серебра, вазы вырезали из камня, а также изготавливали контейнеры как держатели для маленьких букетиков (приложение 1).

2. Античность

2.1. Древняя Греция

В Древней Греции основными цветочными украшениями были венки и гирлянды. Уже существовали цветочные рынки и магазины. В IV веке жила мастерица Гликерия, которая занималась плетением гирлянд и венков, и именно ее изобразил на картине художник Павзий.

Венок - это символ бесконечности и совершенства. Из разнообразных цветов плели венки, добавляя плоды, колосья, листья. Венками обменивались влюбленные. Определенные венки предназначались богам: «Зевсу - из листьев дуба, Посейдону - из веток сосны, Афине - из оливы, Дионису - из плюща и винограда, Афродите - из роз и мирта, а Аполлону - покровителю искусств - из лавра. На алтарь Артемиде возлагали лилии, Морфею - красные маки.» [18]. Венками награждали победителей олимпиад, художников, поэтов.

В садах выращивали розы, фиалки (они были символом Афин), левкой, маки, гиацинты, лилии, гвоздики и т.д. Цветами украшали и храмы, и статуи богов, и дома. Считают, что именно в Греции мужчины и женщины предпочитали разные букеты: «... может быть, именно это и положило начало мужским и женским букетам наших дней. Для женщин Греции важными были цветы и красочность, мужчины выбирали строгие работы с обилием зелени – веток и листьев» [18].

В Греции так почитали и любили цветы, что сочиняли о них поэмы, мифы, научные труды. Теофраст посвятил целый трактат растениям, описав и способы выращивания и «дал рекомендации по составлению венков» [18]. Для выражения своих чувств, греки составляли маленькие букеты. Изготавливали и большие жезлы-тирсы, которые несли на праздниках в честь бога Диониса. Тирс обвивали виноградной лозой, использовали

плющ, ленты и цветы. Вверху закрепляли сосновую шишку (шишкой греки ароматизировали вино).

Гирлянды тоже были популярны в Древней Греции. Ими украшали храмы, колесницы, здания, внутренний интерьер во время праздников... Греки ценили красоту, поэтому использовали для росписи растительные орнаменты.

«Стараниями талантливых мастеров многообразные живые формы обретали особые декоративные черты. Формы растительного происхождения: стилизованные цветы лотоса и лилии, пальметты и листья аканта - являлись неотъемлемой частью греческого орнамента, сохраняя при этом характерные для каждого вида свойства. В греческой культуре лотос - прообраз богини Афродиты, хотя нередко этот символ использовался для обозначения погребальной процессии - как знак перерождения, перехода в другое состояние. Листья аканта, широко распространенного средиземноморского растения, легли в основу многих декоративных мотивов, в частности, служили образцом для оформления капителей коринфских колонн.

Оливковая ветвь являлась высшей наградой победителей, она символизировала мир, победу, радость и изобилие. Вместе с оливковой ветвью герою вручались пальмовая ветвь как пожелание долголетия и здоровья. Пальметта, изогнутая к центру или, наоборот, расширяющаяся, часто встречается в греческом искусстве»[5] (приложение 2).

Главное в жизни греков - «изучение мира и человека, стремление к познанию и красоте» [18].

2.2. Древний Рим

Могущественная Римская империя была одной из самых сильных держав древнего мира. Римляне, завоевав Грецию очень много позаимствовали у греков. «Рим пережил три периода своей истории - царский пе-

риод (VI-V вв. до н.э.), период республики - это время завоевания Греции – (VI-I вв. до н.э.) и период империи (I в. до н.э.- V в. н.э.)»[19].

В Риме существовал культ розы. Их привозили в большом количестве, лепестки использовали для украшений, жертвенных подношений. Кроме роз, в венках и гирляндах использовали лилии, левкой, нарциссы, фиалки, гвоздики и т.д. Цветочные оформления стали более пышными и это подчеркивало величие империи.

Такое обилие цветов «способствовало развитию искусства аранжировки цветов. Для плетения гирлянд и венков стали использовать, в качестве основы, сплетенные толстые шнуры и веревки, а большие украшения собирали на подложке - основе из сена и трав»[19]. Появились цветочные фестоны, большие букеты в корзинах, вазах и композиция «рог изобилия». На праздниках и во время религиозных церемоний было принято разбрасывать на улицах, в храмах лепестки и цветы, которые носили в специальных «фартуках», (платки и шарфы завязывали как фартук, и туда насыпали цветы).

Венки из цветов и листьев были основным украшением на празднествах, как и в Греции, ими награждали победителей соревнований, поэтов... Римские головные венки завязывались лентами. Венки преподносили гостям и также венки посвящались богам. «Выбору растений для венка придавали очень большое значение из-за их символики. Дуб и лавр символизировали силу и власть, доблесть, славу, поэтому они предназначались императорам, знатным и почетным гражданам...» [19].

В свадебном венке использовали мирт, цветы апельсинового дерева. При трауре также использовали цветы и не только срезанные. Деревом траура был кипарис.

Известно, что римляне были очень хорошими садоводами, выращивали цветы, использовали и фигурную стрижку растений, украшали растениями внутренний двор. В садах выращивали акант, розы, маки, гладиолу-

сы, нарциссы, амарант, ирисы.... В честь богини Флоры устраивались в Риме флоралии – «И тогда храм богини на Авентийском холме утопал в цветах - венках и гирляндах из роз, плющей, мирта, фиалок и нарциссов. Двери всех домов в эти дни украшались цветочными гирляндами и венками, женщины в душистых венках и пестрых платьях» [19].

Римляне любили праздники. Одним из главных был праздник либералии в честь бога Бахуса (Либеры) и его жены Либеры - «Чествовался в этот день бог - даритель лозы виноградной. Виноградные листья и плющ, сосновые шишки (их применяли при изготовлении вина) были основными в изготовлении венков, гирлянд и тирсов (жезлов)» [19].

В Древнем Риме большое значение имела символика цветов. Например, роза. Она обозначала любовь, печаль, но еще и тайну. «Тайна, которую символизировала роза, обозначалась на тайных собраниях или при секретных разговорах не только подвешенной под потолком розой (сменившейся впоследствии на изображение розы), но и фразой, ставшей крылатой «sub rosa dictum»- «сказано под розой», что обязывало хранить тайну» [19].

Для римлян цвет имел большое значение. И существовала символика цвета:

«Пурпур - цвет императоров и членов царского дома - означал власть, величие и духовность;

Желтый - атрибут бога солнца Аполлона- великодушие, интеллект, интуицию;

Красный - цвет Марса - страсть, чувственность, животворные силы;

Оранжевый - гордость и амбиции;

Розовый - чувствительность» [19].

Римляне заимствовали у греков «художественные приемы, набор элементов, методы изображения окружающего мира. Но «классическая»

красота орнамента у римлян превратилась в чрезмерно помпезную и пышную.

Самыми распространенными декоративными элементами явились акант, плющ, виноградная лоза, пальметты, лавровые ветви, листья дуба. Стремление римлян к внешнему великолепию и богатству дало толчок развитию пластических свойств - светотени, реалистичности и т.п.» [5] (приложение 3).

Греко-римскую эпоху очень точно изобразил художник XIX века Лоуренс Альма-Тадема. Изучение этого периода истории, древних рукописей позволило художнику с археологической точностью передать сцены обычной жизни, а также праздники и пиры римлян (картины «Праздник сбора винограда» 1871 г., «Весна» 1894 г. [21]).

Много картин посвятил этому периоду и еще один художник XIX века Генрих Ипполитович Семирадский. «Как писала дочь художника, для Семирадского все перестало существовать, когда он «увидел Вечный город и он твердо решил, что будет жить и работать только здесь». Он снял небольшую мастерскую в самом центре города»[6] и обосновался в Риме, погрузился в изучение эпохи Древней Греции и Древнего Рима (картины «Римлянка» 1883 г., «Вазописец» 1880 г., «Праздник Вакха» 1890 г., «Суд Париса» 1892 г. [6]).

3. Флористика Средневековья

После падения Римской империи, христианская церковь в Европе, пытаясь освободиться от языческих традиций, наложила запрет на использование цветов в религиозных обрядах.

«В средние века монастыри занимались искусством садового строительства. Для обеспечения братии продуктами питания и врачевания монахи высаживали овощи, травы, а также цветы, разведение которых считалось приемлемым при наличии их полезности.... Чаще других высаживали местные виды: ноготки, нигеллу, мальву и лилию» [4]. Но постепенно отношение к цветам менялось. Цветы стали использоваться для украшения алтаря в церкви. «В конце XI века, монахи в монастырях с помощью цветов общались друг с другом, когда правила ордена налагали на них молчание. В Средневековье мир рассматривали как переплетение символов, где цветы играли важную роль» [4]. Белая роза стала символом Девы Марии, а красная лилия – символом Иисуса Христа, ирисы символизировали страдания и муки Девы Марии. Цветочные украшения играли малую роль. Это было беспокойное время - нищета, болезни, войны. Только богатые люди позволяли себе украшать дома и замки цветочными гирляндами или засыпать столы и полы лепестками во время праздников.

Роза являлась любимым цветком Средневековья. «Изображение розы, отождествлявшейся с образом Богородицы, которая является заступницей рода человеческого перед лицом Господа, становится чрезвычайно популярным. Роза символизировала безукоризненный жизненный путь, чистоту помыслов и духовную красоту. В виде «готической» розы выполнялись огромные витражные окна, благодаря которым солнечный свет окрашивали интерьеры собора в причудливые, фантазийные цвета. Другими немаловажными орнаментальными элементами готики были стилизованные ветви и листья плюща, лилии, остролиста, шиповника, клена и дуба.

Дуб считался символом мощи, выносливости, долголетия и благородства, а также воинской славы, что было немаловажным во времена многочисленных войн и рыцарских турниров. Лилия в христианстве устойчиво ассоциируется с Богородицей, нравственной чистотой и одухотворенностью. Все чаще художественные образы олицетворяют конкретные человеческие качества - доблесть, тщеславие, зависть, злобу. Не случайно, в XV веке, появляется образ чертополоха, девиз которого – «Никто не тронет меня не поранившись» [7].

В период Средневековья появились цветочные шляпы. Их носили и мужчины и женщины. « В XII веке в Париже появилась гильдия мастеров, которые выращивали необходимые растения для изготовления цветочных шляп и украшений. В XIII-XIV веках еще существовала мода на цветочные шляпы, но появились и ювелирные цветочные украшения для причесок. Букеты были редкостью, в основном цветочными украшениями были гирлянды, которые создавались на один день во время праздников.

В домах часто на полу и столах рассыпали сильно пахнущие цветы – мяту, лаванду и т.д. Считалось, что «их аромат изгоняет болезни» [4]. Во время банкета при подаче новых блюд, стол покрывался свежими лепестками или цветами. «После каждого блюда покрытие стола стряхивали на пол. Поэтому под ногами гостей образовался ковер из пестрых цветков. После банкета зал нужно было только вымести...» [4].

В XV веке для оформления церкви и замков появились цветочные настенные ковры. «Их роль была подобна той, которую играли гирлянды из свежих цветов: ковры развешивали по желанию в различных местах, переносили из одного замка в другой, украшали ими фасады или, например, во время религиозных процессий либо по поводу праздничного приезда короля в город вывешивали поперек улицы» [4] (приложение 4).

4. Флористика Ренессанса

В переводе с французского языка «ренессанс» (renaissance) означает «возрождение». Это было время расцвета искусства и литературы. «После того, как в Италии были проведены первые раскопки античных памятников, взору европейцев предстали прекрасные образцы античного мира. Это стало потрясением для Европы, очнувшейся от средневекового религиозного мистицизма...» [9]. Во главу возводятся принципы перспективы, действий света, обращение к духовной красоте и физическому совершенству человека. Это время великих открытий в географии, ботанике. Люди увлекались цветами, создавали букеты и ставили композиции в «сосуды из венецианского стекла, бронзы и мрамора, напоминающие по форме античные» [4].

Цветы начинают изучать, рисовать. Художники – «ботанисты» изображают растения в мельчайших деталях – листья, бутоны, цветы, корни... Более сорока видов цветов изображено на картине Боттичелли «Весна».

У людей формируется новое мироощущение: «приходит осознание изменчивости мир, его непостоянства и бренности. Это прекрасно передают цветы, за короткое время проходящие все этапы человеческой жизни – рождение, расцвет и смерть...» [8]. Появляется новое направление в изобразительном искусстве – натюрморт. Появляются художники – «флористы», которые рисуют букеты. Букет часто отображал бренность мира и нес определенный смысл, поэтому цветы изображали во всех стадиях развития. Например, «анемоны и светлые розы означали бренность плоти, полуосыпавшиеся пионы – краткое наслаждение, сломанная гвоздика – смерть. Им противопоставлялись символы надежды на спасение: колосья пшеницы обещали воскресение, вечнозеленый плющ – вечную жизнь, синий ирис наверху букета был символом Небесного Царства и отпущения грехов. Мак и ирис, поставленные рядом, говорили о бренности плоти и спасения души. Соблюдалась и иерархия по вертикали: внизу, около вазы

располагали элементы, символизирующие бренность всего земного (сло-манные или увядшие цветы, осыпавшиеся лепестки, гусеницы, раковины, мухи и т.д. В центре - все, что выражало скромность и чистоту - ландыши, фиалки, незабудки, цикламены в окружении пышных цветов, означающих недолговечность - роз, гвоздик. А наверху - как венец композиции - цвет-ток, символизирующий добродетель, например, ирис» [8]. Часто в эпоху Возрождения используются «мотивы античного искусства- листья аканта, дуба, виноградной лозы...» [9].

Много интересных декоративных контейнеров появилось в это вре-мя. Их часто украшали стилизованными цветами, портретами... Стали вы-пускать красивую майолику.

Цветами продолжают украшать церкви. К существующим символам добавляются новые: «7 аквилегий — 7 даров Святого Духа; маргаритка невинность; фиалка душистая — смирение и печаль; фиалка и клевер — троица...»[4] (приложение 5).

5. Флористика Барокко

Название «барокко» означает «искривленный, неправильный, вы-чурный». Новые идеи об изменчивости мира, противоречия между миром и человеком... Меняется архитектура зданий: везде пышность и роскошь, «отсутствуют четкие границы как между стеной и потолком, так и между отдельными частями стены, поэтому интерьерное пространство кажется безграничным» [4].

«Маргарэт Маркус в «Периоде цветочной аранжировки» сказала о XVII веке: « В середине века характеристика композиции барокко была следующей: массивные цветы расположены в форме завитка или линии Хогарта с завитками листьев, как бы обдуваемых ветром. Настроение ба-рокко было динамичным и самоуверенным. Такого пышного изобилия до

этого не было, по крайней мере, в западном искусстве. Важным являлось создание последовательного асимметричного движения справа налево и слева направо. Должно быть неярко (не бросающееся в глаза) пятно, но выразительное движение изгибов арочных стеблей, наклоненных цветков и закругленных лепестков. Конечный эффект должен быть ни жестким (неподвижно закрепленным), ни собранным в кучу, а чувственным и грациозным» [4] (приложение 6).

Форма аранжировок круглая или овальная, используют «цветы с широкими лепестками (анемон, мальва, ирис, лилия)... цветы развернуты боковой и задней сторонами, чтобы показать глубину композиции... листья добавляют немного. Листья можно встретить у роз, маков, пионов, ирисов и винограда....» [4]. Самым популярным цветком долгое время был тюльпан. В Голландии даже придумали специальные вазы, многоярусные, «где для каждого цветка предусмотрено свое горлышко, они порой напоминают высокую пирамиду» [8]. Художники часто рисовали тюльпаны, чтобы показать красоту нового сорта. Важна была форма и цвет тюльпана, «наиболее любимыми были желтые, цвета красной киноvari и фиолетовые тюльпаны» [4].

В XVII веке, чтобы расшифровать букет, нужно было знать символику цветов и изображаемых предметов. Во многих натюрмортах изображенные вещи символизируют следующее, например: книги, ракушки, музыкальные инструменты, деньги и др.- пребывание на земле; отверстия в листьях, черепа, песочные и механические часы и др.- скоротечность жизни; плющ, колосья пшеницы, бабочки – воскрешение (картины - «Натюрморт с тюльпанами, розами и ирисами» Балтазар Ван дер Аст, около 1616; «Цветы в вазе» Ян Девидз де Хеem, сер.XVII в.; «Цветы в вазе и карманные часы» Виллем Ван Алст, 1663 г.; «Цветы в вазе» Рахель Рейш, около 1685 г.; «Букет цветов на балюстраде» Жан-Мишель Пикар, 1653 г. [10]).

Особое внимание привлекают растения такие, как гелиотроп, подсолнухи, которые утром открывались, когда всходило солнце и закрывались вечером. Во Франции, «было открыто новое времяпрепровождение, которое особенно полюбили в хорошем обществе,- ботанизирование. С 1690 года ботаники королевских ботанических садов регулярно организовывали экскурсии на природу...» [4]. К XVIII веку флористические украшения, такие, как венки, гирлянды, букеты становятся более рыхлыми, не такими симметричными, часто появляется «линия красоты» (S- образная линия).

6. Флористика Рококо

«Рококо» в переводе с французского означает «камни», «раковины». Этот стиль декоративный и он оказал влияние на все виды искусства в Европе, в том числе и на флористику. Букеты были асимметричными, с легкими линиями. Ставились такие букеты в «дорогие фарфоровые вазы, китайские и севрские, синие, бирюзовые, зеленые и цвета «розы Помпадур» (желтого), с изображением цветов, пейзажей, нимф, пастушек и пр.» [8]. Высота вазы была вдвое ниже высоты цветов над ней. Такая постановка придавала легкость всей аранжировке.

Вазы использовали самые разнообразные, часто декорированные «завитками аканта, бордюрами из фруктов и цветов, ракушками, розетками» [4]. Популярны корзины различной высоты и формы, на стенах размещают специальные вазы — «карманы» для цветов, популярны аранжировки в виде « рога изобилия». «Для стиля рококо характерны урны всех типов: высокие, средние, широкогорлые, классических направлений, обычно с ручками; в металле, мраморе или фарфоре...» [4].

В моде цветы пастельных тонов. Для аранжировок выбираются цветы « с плавными, «капризными» изгибами стеблей, такие, как клематис,

антирринум, ипомея, мак, маттиола, тубероза, тюльпан. Красивые цветущие ветки акации, сливы. Калины и легкая зелень придавали аранжировкам особую изысканность» [8]. Композиции из цветов украшали комоды, столы, каминны. Самым популярным фруктом был ананас. Для украшения стола собирали «Пасхальный ананас» из цветов нарцисса и листьев (приложение 7).

Цветочные украшения были очень популярны в эпоху рококо: цветочные венки носили на голове, отдельные цветы в волосах, платье украшали гирлянды, а маленькие букетики-бутоны крепили на груди. В моде искусственные цветы: « в конце XVIII века Париж был ведущим городом в изготовлении искусственных цветов» [4]. В конце XVIII века появилась книга, где автор описывал, какие цветы следует использовать для украшения дам. «Для этой цели составлялись маленькие композиции из цветков гранатового дерева, васильков и примул. Для плоских декоративных букетиков, которые укреплялись у декольте, связывались вместе аютины глазки, дельфиниумы, анемоны, ноготки или примулы-аурикелии, при этом последние ценились благодаря своей стойкости» [4.]

Становится популярным специальный держатель – «портбукет» для бального букета. Он изготавливался из металла или серебра, фарфора, но иногда и из картона, «заполнялся влажным мхом, в котором на проволоке укреплялись растения. В небольшие бальные букеты входили ароматные цветы и травы: тимьян, розмарин, лаванда, ландыши, розы и гвоздики» [8]. Готовый букет декорировался кружевом и лентами (приложение 10).

7. Флористика Классицизма и Ампира

«Классицизм» в переводе с латинского — «образцовый». Чувство меры, симметрия, регулярность, гармония. Примером служит Античность. Это отразилось и на аранжировке. Вазы напоминают по форме античные амфоры, букеты симметричные, чаще треугольные по форме становятся более плотными. Входят в моду гирлянды, античные венки, а также корзины с цветами и фруктами. В Париже начинают работать цветочные рынки. В моде горшечные растения, которые покупают как подарок: «особенно любимы были пальмы, гортензии, камелии, плющ, которые часто ставили, как и срезанные цветы, в декоративные фарфоровые горшочки. Также популярные в то время незабудки, герани, фуксии, гвоздики и розы украшали наружные подоконники, придавая дому неповторимое своеобразие» [4]. Роза вновь стала любимым цветком и ее ставили в букеты вместе с нарциссами, колосьями пшеницы... Стали применять в аранжировке и консервированные цветы и листья. Часто соединяли в одной композиции цветы и плоды граната, айвы, фиников, инжира, винограда.

Дамы, по-прежнему, украшают прически маленькими букетиками. Небольшие бутоньерки крепят на платье. Для букетов в стиле ампира используют белые фаянсовые или фарфоровые вазы. В XIX веке появляются во Франции первые цветочные магазины, где могли сделать и букет, и украшение, и корзину с цветами.

В Германии, в середине XIX века возникает стиль бидермайер («дословно - «обыватель»). Входит в моду букет- бидермайер, плотно собирается из маленьких цветов, круглой, пирамидальной формы, иногда плоский и украшенный кружевами, бантами... Такой букет опять стал популярным как свадебный в середине XX века (приложение 8, 11).

8. Флористика Модерна

Стиль модерн появился в конце XIX — начале XX века, и стал популярен в разных странах Европы. Во Франции он получил название "арнуво", в Германии — "югендстиль", в Италии — "либерти", в России — "модерн"...[4]. Это декоративный стиль, для которого характерны «извилистые растительные формы с гибким лиановидным стеблем, женские фигуры с цветами вместо волос, драпировкой и с разумно подобранной своей асимметрией» [8].

Использовали для букетов высокие стеклянные вазы или фарфоровые. Цветы ставили причудливой формы с красивыми изогнутыми стеблями: например, орхидеи, каллы, тюльпаны, маки, цикламены и др. «Растения не только отражают особенности стиля - текучесть линий, противоборство хрупкости и силы, графичность и орнаментальность, но и передают его символический язык - таинственность, призрачность бытия. Этому способствует и цвет выбираемых растений: серые, зеленоватые, серебристые, голубоватые, пурпурные и коричневые» [8] (приложение 9).

9. Икэбана

Искусство цветочных композиций зародилось в Древнем Китае. Были строгие правила постановки цветов, веток, листьев - постановка асимметричная, учитывалась сезонность, строго подбирались вазы. Композиции были высокими и ставили их в храмах, посвящались они Будде. «В XVI веке был написан даже специальный «Трактат о вазах для цветов», согласно которому вазы «должны быть с маленьким горлом и толстым основанием, чтобы не терять легкости и устойчивости» [8].

Из Китая искусство аранжировки цветов распространилось и в Японию. «Шестнадцатилепестковая хризантема «кику» (солнце) стала цветком императора Японии, а искусство аранжировки цветов икебана («дать цветам новую жизнь»)- развивалось так быстро, что вскоре вышло за рамки

религиозного обряда - подношения Будде и начало играть большую роль в культуре и жизни общества» [8].

В современной Японии много школ и направлений икэбаны. Но, несмотря на различие разных школ икэбаны, есть общее - это три главных элемента: Небо, главный элемент, расположен вверху композиции, второй элемент Земля находится внизу, а Человек - третий элемент, находится между ними. Самая древняя школа икэбаны – это икэбана Икэнобо. Икебана в стиле Рикка «поставленные цветы», изначально предназначалась для алтаря буддийских монастырей. Составляли ее только мастера икэбаны, и это была сложная работа. Стиль Рикка становится популярным в среде японской знати и военного сословия.

В XVII веке с распространением чайных церемоний возникает и получает широкое распространение новый стиль икэбаны, который получил название Нагэирэбана : цветы свободно опираются о края сосуда. Одной из форм этого стиля стал стиль Тябана (икэбана одного цветка) и такую икэбану ставят для чайной церемонии. Со временем меняется интерьер японского дома, появляется ниша - токонома и возникает новый стиль икэбаны Сека, который отражает естественную красоту цветов, веток.

В конце XIX века возникает новая школа икэбаны – Охара (основатель школы Унсин Охара). Появился кензан, специальное крепление для цветов. Возник новый стиль икэбаны Морибана - цветы ставили в плоских вазах. Икэбаной долгое время занимались только мужчины, композиции собирались только из растений, но « в первом десятилетии XX века выдающийся японский мастер Софу Тэсигахара разработал и открыл новую школу Согецу («луна-трава»), согласно которой аранжировку может ставить «кто угодно и из чего угодно» [8]. Появился новый стиль Дзююка — свободный стиль. Существует и определенные сочетания растений, которые очень символичны для японцев: «сосна и роза означает долголетие

(поэтому их ставят в новогодних композициях), сосна и пион - молодость и процветание, а бамбук и пион - процветание и мир) [8].

Икебана очень популярна во всем мире. В России существует две школы: икебана Икэнобо и икебана Согецу.

10. Современная флористика

В середине XX века флористическое искусство начинает быстро развиваться, особенно в таких странах, как Германия, Швейцария, Англия. Появляются новые техники постановки растительного материала. С конца 80-х годов начинает быстро развиваться российская флористика: проводятся первые флористические конкурсы, открываются курсы и школы по обучению флористическому искусству.

В 70-е года появились новые стили форма-линейный и вегетативный, до этого букеты и композиции делали в декоративном стиле. Букеты стали более выразительными.

«В форма-линейном стиле речь идет о форме цветов и листьев и линиях стеблей и веток, и, прежде всего, о контрасте между ними. Именно этой преднамеренной игрой разным материалом, цветом и структурами, этот стиль совершенно отличается от декоративного. В форма-линейном стиле, так же, как в искусстве икебана, большое значение придается каждому отдельному растению, в то время как в декоративном стиле индивидуальность каждого подчинена общему. Вегетативный стиль - это тоже совершенно новый стиль, ориентированный на природу, сезонность, учет формы роста растений и среды их обитания» [11].

В 90-е годы флористы используют в работах все больше ветки, искусственный материал и получают транспарентные, прозрачные работы. Возникает транспарентный стиль.

Дизайн букетов, композиций становится все сложнее, интереснее. Появляются новые техники крепления, новые сорта цветов, широкий ассортимент дополнительного нерастительного материала - декоративная проволока, различные вазы и емкости для композиций, корзины, упаковка для букетов, каркасы. В современных букетах флорист часто экспериментирует с цветом, формой, фактурой, учитывает сезонность материала.

В XXI веке развитию флористики способствует проведение различных конкурсов по флористике и фестивалей. Проходят раз в год региональные конкурсы, Чемпионат России по профессиональной флористике. Проходят Чемпионаты Европы и Чемпионаты мира по флористике.

Литература

1. Хааке, Карл-Михаэль. Основы флористического мастерства / Карл-Михаэль Хааке ; перевод с немецкого Е. Я. Юдаевой. – Москва : Дизайнер-books, 2010. – 336 с. – ISBN 978-5-9901462-6-6. – Текст : непосредственный.
2. Асман, П. Современная флористика : книга для начинающих и совершенствующихся в профессии флориста : перевод с немецкого / Асманн Петер. – Москва : Культура и традиции, 1998. – 224 с. : ил. – ISBN 5-86444-063-9. – Текст : непосредственный.
3. Корниенко, Г. С. Искусство цветов / Г. С. Корниенко, И. И. Добруцкий. – Киев : МСВП «Компьютерные Системы», 1992. – 161 с. – Текст : непосредственный.
4. Осипова, Н. В. Современный цветочный дизайн / Н. В. Осипова. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 256 с. : ил. – (Магия цветов). – ISBN 5-224-02059-X. – Текст : непосредственный.
5. Ивановская, В. И. Античные орнаменты / В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2009. – 207 с. – ISBN 978-5-94232-072-0. – Текст : непосредственный.
6. Генрих Семирадский. 1843-1902 : альбом / под редакцией Е. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Золотой век, 2014. – 104 с. – ISBN 978-5-905-915-02-4. – Текст : непосредственный.
7. Средневековый орнамент / составитель В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2008. – 192 с. – ISBN 978-5-94232-056-0. – Текст : непосредственный.
8. Цветы мира : альбом. – Москва : Аванта +, 2002. – 183 с. – ISBN 5-94623-114-6. – Текст : непосредственный.
9. Орнамент Ренессанса / составитель В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2010. – 223 с. – ISBN 978-5-94232-077-5. – Текст : непосредственный.

ственный.

10. Цветов таинственная сила : фотоальбом / составители Н. Наумова, Н. Осипова. – Москва : Панорама, 1993. – 132 с. – Текст : непосредственный.
11. Бенджамин, П. Букеты : современная флористика / П. Бенджамин, М. ван де Слюс, Т. Де Бруин. – Москва : Дизайнер-books, 2009. – 95 с. – ISBN 978-5-9901462-2-8. – Текст : непосредственный.
12. Орнаменты Древнего Египта и Месопотамии / составитель В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2009. – 191 с. : ил. – ISBN 978-5-94232-071-3. – Текст : непосредственный.
13. Орнаменты Барокко и Рококо / составитель В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2008. – 191 с. : ил. – ISBN 978-5-94232-054-6. – Текст : непосредственный.
14. Орнаменты Классицизма и Ампира / составитель В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2011. – 223 с. : ил. – ISBN 978-5-94232-084-3. – Текст : непосредственный.
15. Орнаменты стиля Модерн / составитель В. И. Ивановская. – Москва : В. Шевчук, 2010. – 191 с. : ил. – ISBN 978-5-94232-045-4. – Текст : непосредственный.
16. Маккэлэм, Г. Л. 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов / Г. Л. Маккэлэм ; перевод с английского Т. М. Котельниковой. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 256 с. – ISBN 978-5-17-053950-5. – Текст : непосредственный.
17. Юдаева, Е. Я. Из истории аранжировки. Древний Египет / Е. Я. Юдаева. – Текст : непосредственный // Флористика и дизайн для профессионалов. – 2009. – № 1.
18. Юдаева, Е. Я. Из истории аранжировки. Древняя Греция / Е. Я. Юдаева. – Текст : непосредственный // Флористика и дизайн для профессионалов. – 2009. – № 3.

19. Юдаева, Е. Я. Из истории аранжировки. Рим. Античность / Е. Я. Юдаева. – Текст : непосредственный // Флористика и дизайн для профессионалов. – 2009. – № 5.
20. Портбукеты XIX - начала XX века = Porte-Bouquets of the 19th to early 20th century : из коллекции Кенбер, Франция : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 231 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-93572-604-1. – Текст : непосредственный.
21. Шестимиров, А. Альма-Тадема / А. Шестимиров. – Москва : Белый город, 2017. – 47 с. : цв. ил. – (Знаменитые художники мира). – ISBN 978-5-7793-4035-9. – Текст : непосредственный.
22. Элементы дизайна : развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / главный редактор Н. Райли ; перевод с английского А. Анохина. – Москва : Магма, 2004. – 544 с. : ил. – ISBN 5-93428-006-6. – Текст : непосредственный.
23. Золотницкий, Н. М. Цветы в легендах и преданиях / Н. Ф. Золотницкий. – Москва : Т-Око, 1992. – 358 с. : ил. – ISBN 5-86282-016-7. – Текст : непосредственный.
24. Матюхина, Ю. А. Флористика : учебное пособие / Ю. А. Матюхина. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 239 с. – ISBN 978-5-98281-307-7. – Текст : непосредственный.
25. Иванов, С. Альбом Цветов. Иллюстрации П.-Ж.Редуте / С. Иванов. – Москва : Белый город, 2018. – 64 с. – ISBN 978-5-7793-4196-7. – Текст : непосредственный.
26. Бенджамин, П. Оформление стола / Пер Бенджамин, Макс ван де Слюйс, Томас Де Бруин. – Москва : Дизайнер БУКС, 2010. – 95 с. : ил. – (Современная флористика). – ISBN 978-5-9901462-5-9. – Текст : непосредственный.
27. Бенджамин, П. Свадебная флористика / П. Бенджамин, М.ван де

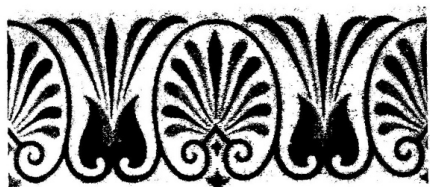
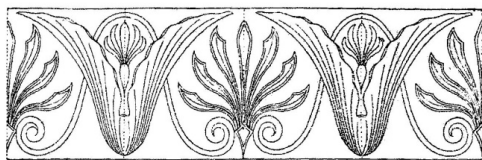
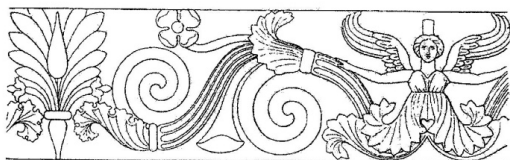
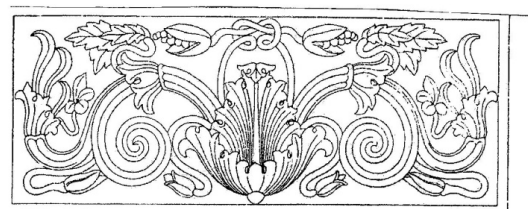
- Слюс, Т. Де Бруин. – Москва : Дизайнер-books, 2010. – 95 с. – ISBN 978-5-9901462-3-5. – Текст : непосредственный.
28. Стецюк, В. Картины из сухоцветов / В. Стецюк. – Москва : АСТ-Пресс, 2002. – 127 с. – ISBN 5-7805-0899-2. – Текст : непосредственный.
29. Осипова, Н. В. Цветы и праздники / Н. В. Осипова. – Москва : Вече, 2006. – 160 с. – Текст : непосредственный.
30. Табунщиков, Н. П. Цветы и творчество : руководство по флористике / Н. П. Табунщиков. – Киев, 2006. – 208 с. – ISBN - 10: 966-8527-26-7. – Текст : непосредственный.
31. Басманова, Э. Старинный цветочный этикет: цветочные традиции и цветочный этикет в частной и общественной жизни России 18- нач. 20 века / Э. Басманова. – Москва : Белый город 2010. – 431 с. : ил. – ISBN 978-5-94881-131-4. – Текст : непосредственный.
32. Калмыкова, В. Цветы : фотоальбом / В. Калмыкова. – Москва : Белый город, 2019. – 240 с. – ISBN: 978-5-3590-1202-7. – Текст : непосредственный.
33. Плотникова, Т. Ф. Поделки из засушенных цветов и листьев / Т. Ф. Плотникова. – Москва : РИПОЛ классик, 2012. – 260 с. – URL: [http://www.iprbookshop.ru/38674.-ЭБС «IPRbooks», по паролю.](http://www.iprbookshop.ru/38674.-ЭБС_«IPRbooks»_по_паролю) – Текст : электронный.

Древний Египет

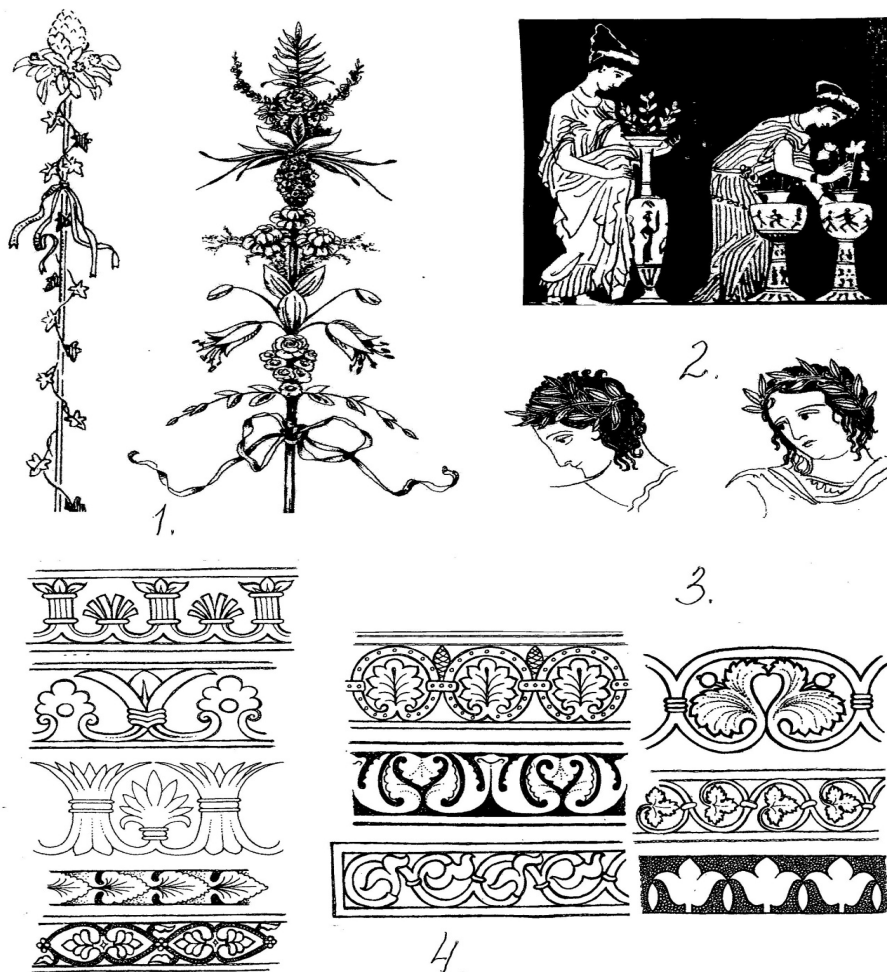

1. Орнаменты Древнего Египта [12]
2. Букеты в Древнем Египте [17]
3. Украшение – египетский воротник [17]
4. Головные украшения из цветов [17]

Древняя Греция

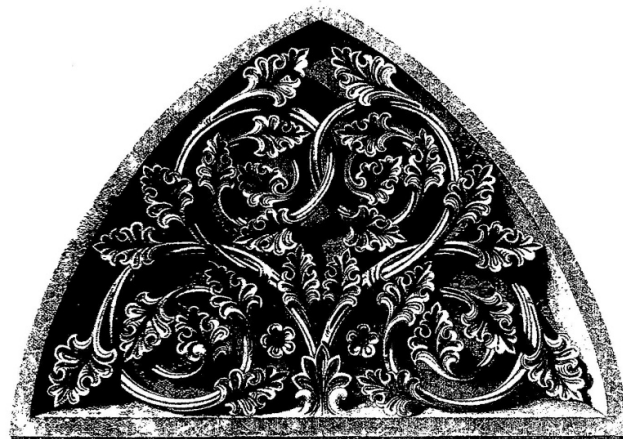
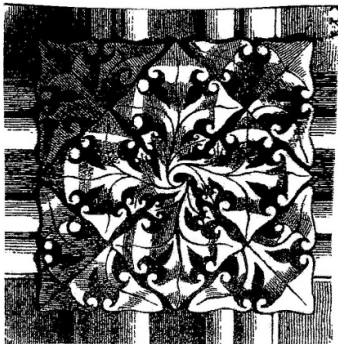
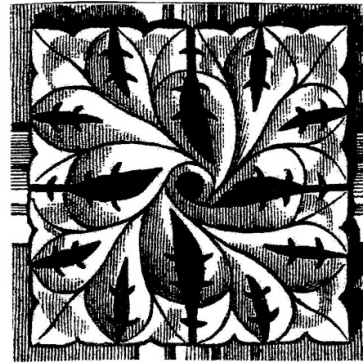
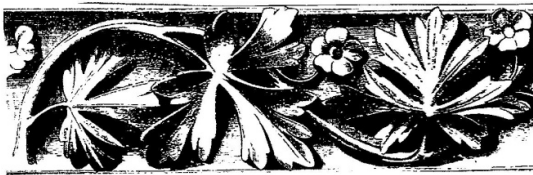

Древний Рим

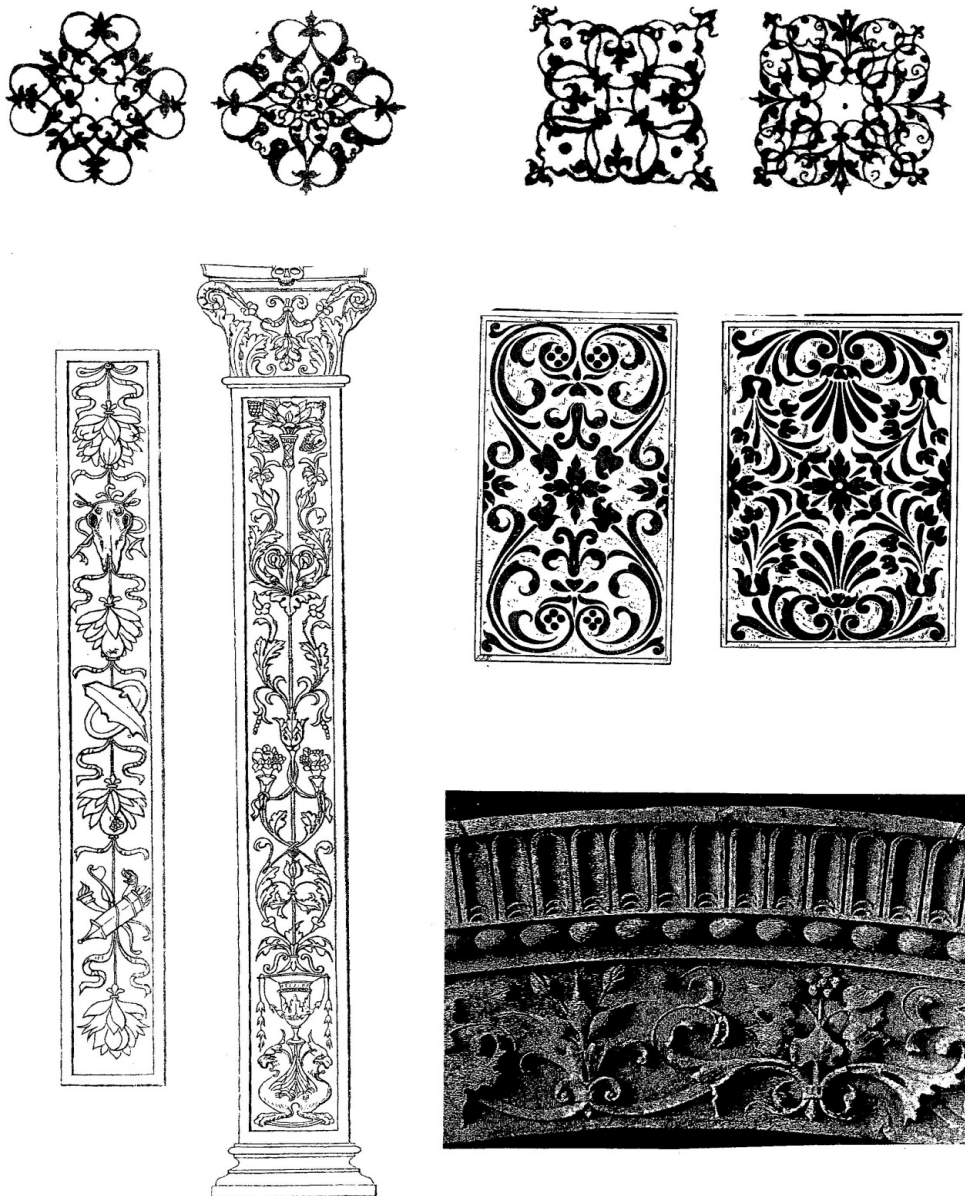
1. Жезлы – тирсы [19]
2. Создание композиции в вазе [19]
3. Венок — главное украшение в Древнем Риме [19]
4. Орнаменты Древнего Рима [5]

Средневековье

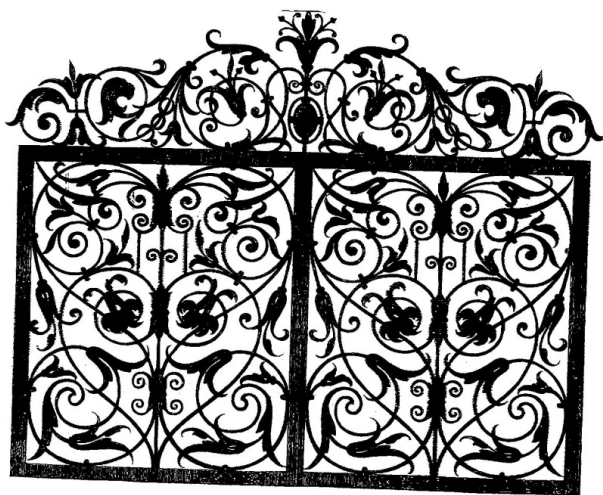
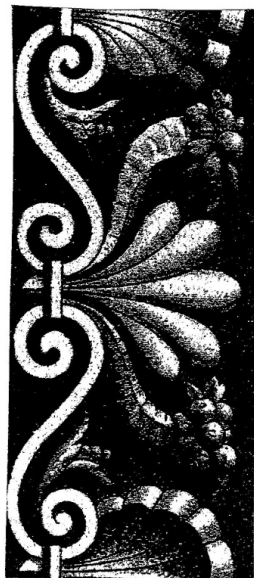
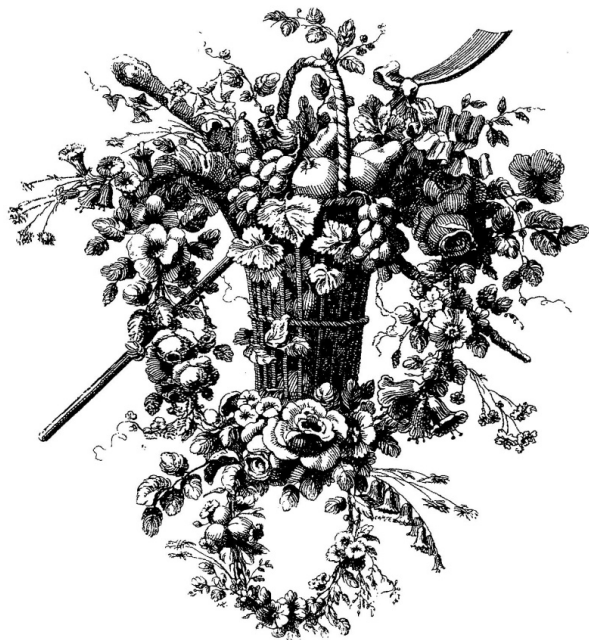
Цветочные орнаменты [7]

Ренессанс

Цветочные орнаменты [9]

Барокко

Цветочные орнаменты [13]

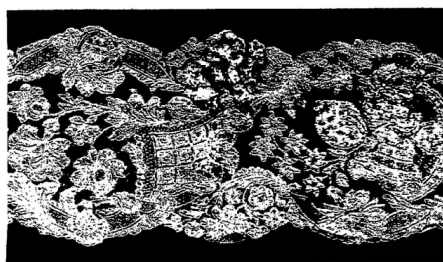
Рококо

1.

2.

3.

4.

1. Прическа, украшенная цветами в эпоху Рококо.[3]
2. Комод, мастер М.Криэр, 1770 г.[22]
3. Кружева с узорами Рококо, Германия, сер.XVIII в.[22]
4. Цветочные узоры на шелке, нач.XVIII в.[22]

Ампир

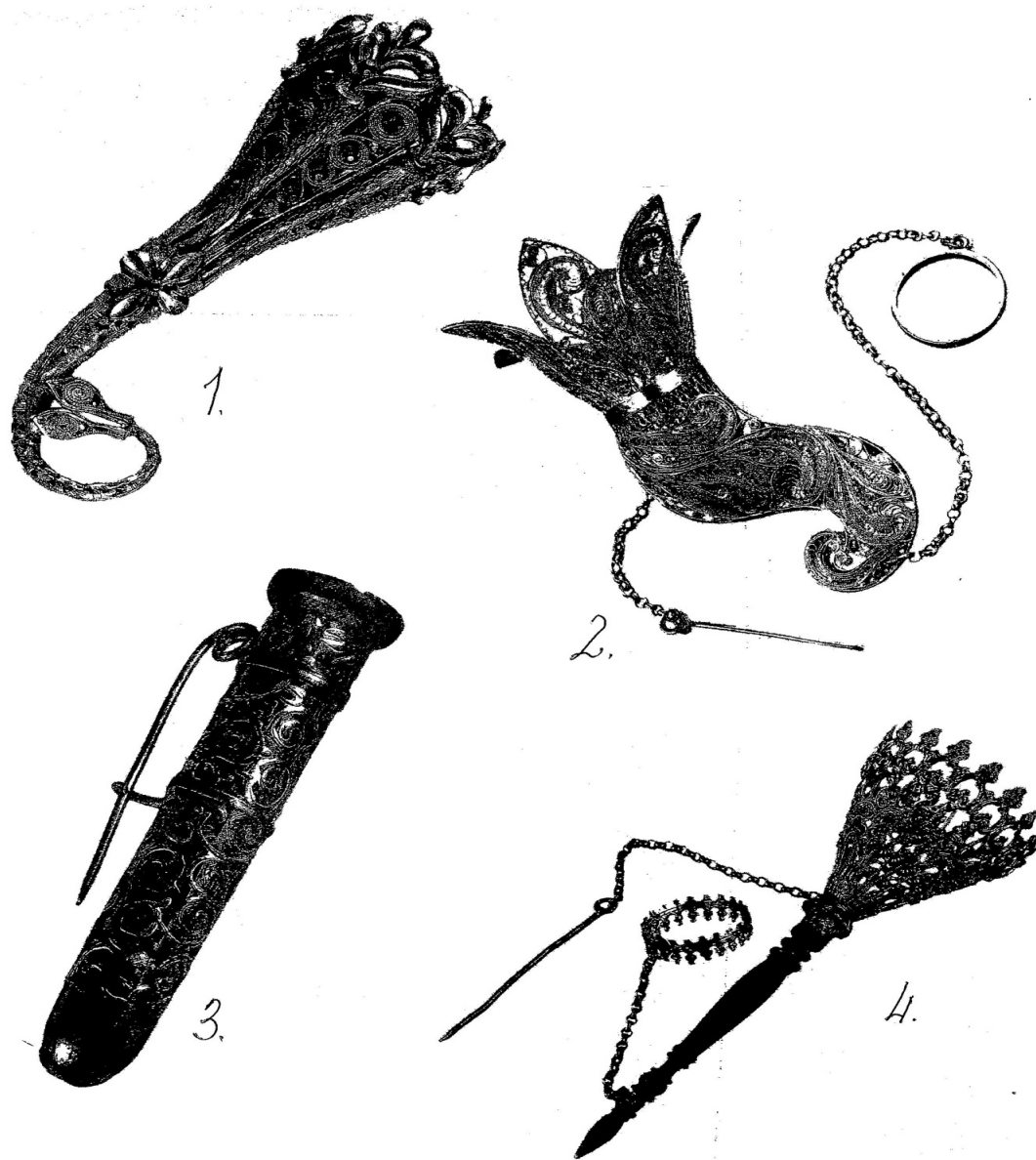

Модерн

Цветочные орнаменты [15]

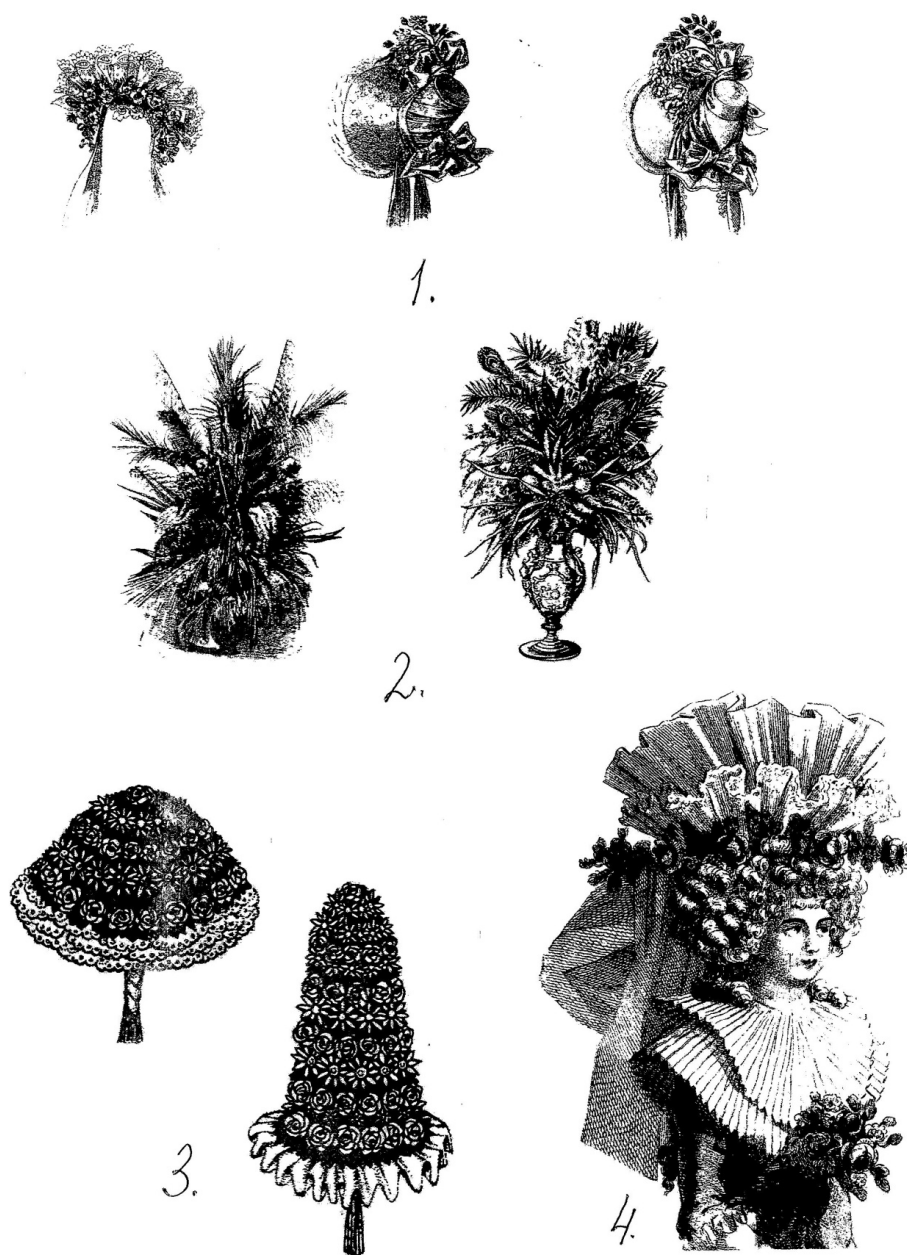
Портбукет-

ТЫ

1. Портбукеты в форме рога изобилия, Великобритания, 1830-1840 гг.[20]
2. Портбукет с филигранью, Италия, 1870-1880 гг.[20]
3. Портбукет-брошь, Западная Европа, 1900-1910 гг.[20]
4. Портбукет с короной на центральной ободке, Франция (?), 1830-1840 гг.[20]

Букеты и цветочные украшения

1. Шляпки, украшенные цветами. Иллюстрации из журнала мод «Journal des Dames et des Modes», 1835 г.[20]

2. Букеты в стиле Ганса Макарта.[3]

3. Букеты в стиле «Бидермейер» (круглый и пирамидальный).[3]

4. Мода XVIII-нач.XIX вв. Лист из серии «Costumes de la Cour Imperiale de France».[20]

Илюшкина Елена Владимировна

ИСТОРИЯ ФЛОРИСТИКИ

Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным занятиям
по дисциплине «Флористика»
для обучающихся по направлению подготовки
35.03.10 Ландшафтная архитектура

Подписано в печать Формат 60x90 1/16 Бумага газетная. Печать трафаретная.
Уч. изд. л. 2,1. Усл. печ. л. 2,4. Тираж 100 экз. Заказ №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет»

603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65.
Полиграфический центр ННГАСУ, 603950, Н.Новгород, Ильинская, 65
<http://www.nngasu.ru>, srec@nngasu.ru