

В давние времена, когда человек еще не умел записывать свои мысли, он фиксировал их в своей памяти и в виде мифов, легенд, сказок, песен, передавал их уст в уста, от поколения к поколению.

И тогда уже в многочисленных легендах, мифах и сказках фигурировали цветы. В легендах цветы одушевленные, им предоставлено своеобразного характера и чудодейственной силы. Символику многих таких легенд используют и сегодня при составлении цветочных композиций.

Цветы были неотъемлемой частью религиозных обрядов. С появлением христианства любовь к цветам не угасла, их выращивали в монастырях, ими украшали храмы.

В эпоху Возрождения (XIV -XVI вв.) Люди начали еще больше увлекаться цветами. Следуя нарисованные натюрморты, начинают составлять букеты из «живых» цветов.

Слово «букет» французского происхождения. Оно означает сложение цветочных композиций из цветов, а также аромат, запах чего-либо. Первые букеты составляли ради приятного запаха, для них подбирали душистые цветы: лаванду, розмарин, цветы апельсина, розы, даже укроп, тмин и петрушку. Но эти композиции были грубые и неясные.

С приходом стиля барокко и рококо (XVI -XVIII вв.) Композиции стали более изысканные и красивые. В стиле барокко использовали огромные причудливые вазы, украшавшие богатые интерьеры. Для них брали большие растения: лилии, пиона, розы, тюльпаны, дополняли пальмовыми листьями, ветвями кустов с декоративными плодами. Прихотливый орнаментальный ритм, асимметричность букетов — это стиль рококо. Он требовал от цветов, букетов большей изысканности, нежности. Тогда были особенно распространены розы - в бутонах или цветущие.

Классицизм — это изящная простота, внимание к совершенству деталей. Это проявилось не только в архитектуре и живописи XVIII в., но и в составлении букетов. Они получили четкие, чистые и величественные формы.

В XX в. был распространен стиль модерн. Он внес много нового в декоративно - прикладное искусство. Стекланные и фарфоровые вазы получили плавные формы, мягкие оттенки. Для букетов этого времени подбирали небольшое количество растений с изогнутыми стеблями и асимметричным строением. Любимыми цветами были ирисы, орхидеи, настурции, каллы.

С течением времени цветы все больше входили в жизнь людей. Они пробуждали в их сердцах высокие и светлые чувства. И не случайно так часто обращаются к цветам писатели, поэты, музыканты и художники, воспевая красоту, воспроизводя самые сокровенные глубины человеческих чувств. Сколько любви, тепла, внимания уделяли цветам поэты. Они не только сами любили цветы, но несли их в своих произведениях к людям.

А сколько песен о цветах составил народ! С каждой строкой большие художники дарили людям песню о неопикуемой красоте родной природы. Часто цветок выражает любовь к самому близкому человеку - матери (бархатцы). Сорвешь цветок бархатцев и будто чувствуешь в них материнскую любовь и ласку. Видимо не найти человека, который был бы равнодушным к цветам. Богатство красок, неповторимая красота не только очаровывают нас, но и пробуждают лучшие порывы.

Действие цветов на человека не ограничивается только эмоциями. Они благотворно влияют и на наше здоровье. В медицине используют многие цветы растений, из которых изготавливают всевозможные лекарства. Всем известны лечебные свойства ландыша, ромашки, розы, фиалки, календулы и многих других.

Аранжировка цветов в разных странах

Мало иметь красивые цветы - желательно, чтобы они были особенно хорошими. Для этого нужно подобрать для них вазу, уметь их скомпоновать. Этому обучает искусство аранжировки цветов (флористика).

Итак, аранжировка цветов — это создание букетов, цветочных композиций, умение с помощью цветов, листьев, веток выразить свои мысли и чувства, создавая настоящие произведения искусства. Чтобы хорошо сделать это, нужно знать основные правила цветочной аранжировки - пропорции, масштаб, соединение цветов. Только тогда можно удачно подобрать и гармонично расположить цветы, учитывая их окраску, форму, фактуру, наклон в ту или иную сторону. Со всем этим мы будем знакомиться на следующих уроках.

А сейчас поговорим о традициях аранжировки цветов в разных странах. У каждого народа существуют свои традиции создания цветочных композиций. Они учитывают особенности жилья, климата, даже темперамент людей. В мире наиболее известны европейская и японская школы аранжировки цветов.

Так, в Англии сохранились классические черты аранжировки цветов. Для этих композиций характерно значительное количество цветов, треугольная или серповидная форма букетов. Часто используют роскошно украшенные металлические и фарфоровые вазы, кубки, блюда. В больших аранжировках обращают внимание на форму композиций. Для них выбирают крупные цветы - гладиолусы, георгины, дополняют ветвями деревьев и кустов, листьями ирисов.

Французское искусство аранжировки имеет свои характерные особенности. Большое внимание в нем уделяется сочетанию красок, тонкой гамме цветов, нежным пастельным тонам.

Голландцы работают в классическом стиле, но широко используют фольклорные элементы. Они предпочитают небольшие корзинам с мастерски подобранными цветами, поставленными в низкие плоские вазы. Для этой страны характерны композиции из тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.

В Италии преобладают крупные цветы, яркие цвета композиций.

Немцы придают большое значение окраске и количеству цветов. Поздравляя невест, они дарят только белые и розовые гвоздики и каллы. У них розовый букет подчеркивает уважение, красный - символизирует симпатию и любовь.

В Польше цветок каллы символизирует грусть, траур, тоску.

Итак, европейская школа основное внимание уделяет цветным соединениям и форме цветочных композиций. Букет цветов может напоминать шар, конус того или иного цвета. Цветов в букете, как правило, достаточно много и стеблей почти не видно.

Но ни одна страна не достигла в цветочной аранжировке таких высот, как Япония. Японцы, в отличие от европейцев, видят красоту прежде всего в естественных линиях стеблей, в форме и комбинации отдельных цветов. Японская традиция составления художественных композиций из цветов (икебана) , что буквально означает «живые цветы» , появилась еще в XIII в. Типичное для икебаны - это скупое использование и тщательная обработка цветов , обязательным условием которой является то , что к белым цветам и веточкам из них добавляются красные а к красным - зеленые или светлой окраски растения . В Японии, существует специальная школа, которая имеет миллионы студентов в стране и многочисленную армию поклонников во всем мире. Эта школа готовит специалистов икебаны. У японцев можно поучиться, как составлять цветочные композиции. В них особенно ярко, с художественным вкусом выражается стремление поэтизировать жизнь, восхищение красотой цветов, уважение к ним. Японская школа цветочной аранжировки обращает основное внимание на линию, растений используется немного, хорошо видны отдельные цветы, стебли, ветки

Искусственные цветы - вид декоративно - прикладного искусства

Человек, который находится в единстве с природой, чувствует ее и любит ее творениями, находится в особом состоянии душевного покоя, гармонии. Цветы — это море красок, оттенков, форм, нежных ароматов, но они очень быстро вянут. А так хочется, чтобы цветы всегда радовали глаз своей красотой, приносили нам радость. Для того,

чтобы остановить это «прекрасное мгновение», люди начали изготавливать искусственные цветы, используя для этого бумагу, ткань, дротики, желатин.

Первые искусственные цветы изготавливали в Древнем Китае из фарфора. Мастера, которые занимались этим ремеслом, пользовались большим уважением, ведь не каждый может повторить творение природы. Считалось, что только тот, кто понял душу цветка, может передать ее образ. Поэтому художники свято берегли свои секреты и передавали их только избранным ученикам.

Известнейший цветок, сделанный человеком — это папская роза. На протяжении многих веков Папа вручал ее ежегодно какому-либо царскому лицу за особые заслуги. Роза, стебель которой чуть больше метра, изготовленная из чистого золота. На каждом лепестке выгравировано имя Папы и одна из добродетелей того, кому предназначена награда. Вместо капелек росы на листьях использованы мелкие бриллианты. Только одна семья художников была удостоена права изготавливать священную реликвию. Это право передавалось по наследству со времен средневековья.

Для искусственных цветов, кроме золота и серебра, использовали и другие материалы. Например, глину, перья птиц, пергамент, бумагу.

В XVI веке в Европе распространилось искусство изготовления искусственных цветов, ими украшали прически и обувь. В 1590 в Венеции брат великого Тициана Чезаре Вечелио издал книгу, в которой описывал моду того времени. В этой книге упоминается, что в разных городах дамы носили искусственные цветы в волосах, дополняя их золотыми заколками. Часть таких цветов была сделана из золотой фольги. Эти цветы мало походили на настоящие. Их изготавливали методом скручивания ленты «в клубок» или в виде плоских розеток, которые пропитывали ароматами. Ароматы стоили очень дорого, поэтому искусственные цветы были словно настоящие драгоценности.

Еще со времен средневековья существовало уникальное ремесло, которым славились монахи некоторых итальянских монастырей. Оно резко отличалось от неуклюжих попыток придворных портных, которые скручивали цветы из лент. Цветы, созданные монахами, были очень похожи на настоящие. Ими украшали статуи Мадонны. Именно этим мастерам отдают первенство в создании наилучших образцов.

В 1655 году доминиканские монахи впервые стали использовать в цветочном ремесле желатин, получаемый из рыбьих хрящей. Пропитывание ткани раствором желатина стало настоящей находкой для мастеров. Среди итальянской аристократии сбор искусственных цветов из различных заготовок считался приятным рукоделием.

Высокая культура, ткачество шелка, знания замечательных красителей, изобретательность зародились в Китае, начиная с XIII в., ремесло изготовления цветов. В глубокой древности там существовал дух пантеизма (обожествление природы), поэтому любому стеблю, цветку, листку отводилась своя роль в мироздании.

Искусственным цветам радовались на праздниках, ими украшали прически и жилье. В течение всей истории европейского искусства китайские цветы из бумаги, шелка, перья составляли ему большую конкуренцию. Только в XIX в. они ненадолго отошли в тень славы парижских мастеров.

В 1738 в Париже появился мастер, от которого ведется отсчет французского ремесла изготовления цветов. Этот необычный человек интересовался наукой, изучал химию и ботанику, обладал высокими техническими навыками и имел большое воображение. Он изобрел немало инструментов для изготовления искусственных цветов, изобрел необычную технологию покраски. Мастер также выполнял заказы на создание садовых уголков, парковых аллей, внутренних комнат, цветников для маскарадов. При короле Франции Генриху IV была даже должность придворного плюмажьера - мастера, который изготавливал цветы из перьев. Только королевские плюмажеры имели право красить и составлять букеты для алтарей, гирлянды на банкетные столы и на колонны, поддерживавшие балдахины в королевской спальне.

На протяжении XIX в. было модным украшать вечерние платье искусственными цветами. Затем состоялась переоценка ценностей. В конце этого века цветочные имитации воспринимались уже как понятие невысокого вкуса и скромного достатка. Но в начале XX в они вновь вошли в моду сверкающие загадочным блеском фиолетового стекляруса и черного тюля.

Цветы, собранные из кусочков ткани, делали людей счастливыми много веков подряд. Эта симпатия, привязанность к ним сохраняется и поныне.

Искусственные цветы используют не только для отделки платьев, костюмов или шляпок. Ими оформляют сцены, витрины, помещения и т.п.

У многих народов искусственные цветы являются обязательным элементом национального костюма. Каждый этнографический район имеет свои особенности.