

Історія флористики. Частина 2

Європейські періоди

Є кілька важливих періодів в історії квіткового дизайну, які вплинули на мистецтво загалом. Професійний флорист повинен бути обізнаний з різними стилями і повинен мати можливість відтворити минуле в мистецтві флористики. У цьому розділі важливі квіткові традиції та стилі часів Середньовіччя, Відродження, Бароко та Голландсько-фламандської період, період Французький, Англійський та Григоріанський період, вікторіанської доби.

Середньовіччя



Дуже

мало відомо про квіткове мистецтво в середні віки, в період між стародавньою і сучасною європейською історією, з 476 до 1450 н.е. Ми знаємо, що квіти, як дикі, так і культурні, є важливою частиною повсякденного життя і використовується в їжу, напої та ліки. Запашні квіти посипали на землі, освіжаючи повітря та використовувалися у вінках та гірляндах для прикраси та декору (рис. 1-9).

Ренесанс



Ренесанс відноситься до періоду після середньовіччя в Європі, що розпочався в Італії в 14 столітті. Ренесанс пов'язаний із відродженням та розквітом мистецтва. Протягом цього періоду мистецтво представлено в історії релігії. Квіти у вазах часто зображені на картинах, велика увага була приділена квітковому символізму. Наприклад, троянди представляли священне і мирське кохання. Біла лілія (*Lilium candidum*) була символом цнотливості та родючості. Тому що вона з'являлася в багатьох картинах Благовіщення, вона незабаром стала відома як лілія Мадонни (рис. 1-10).



Деякі стилі дизайну притаманні епохи Відродження. Одна гілка білої лілії в скромному глеку, що простежується по всьому мистецтву цього часу, що символізує цнотливість і родючість (рис. 1-11).



Квіти також були поставлені у вазу, щоб було видно лише бутони. Стебла ховалися для створення масивних, симетрично жорстких, конічних аранжувань (див. рисунок 1-12). Хоча квіти, як правило, були розташовані компактно, кожна квітка виділялася, що зумовлювалося різноманітністю використаних яскравих кольорів та форм. Мистецтво робити вінки та гірлянди тривало у цей період.

В епоху Відродження мистецтво аранжування повторювалося за зразком класичних грецьких та римських стилів, а також багато видів контейнерів використовуються для зберігання квітів. Використовуються розроблені металеві контейнери з добре сформованою формою, шийкою (див. рисунок 1-13). Ілюстрована за садівництвом книга під назвою «Flora overo Cultura di Fiori», опублікована в Римі в 1638 році, містила малюнки контейнерів для розташування квітів (рис. 1-14). Одним із таких контейнерів була ваза зі знімною кришкою, щоб було зручно вставляти квіти в отвори. Зверніть увагу, що аранжування створене з різних кольорів, поставлених «всіма бутонами назовні», утворюючи щільний симетричний букет. Детальний перелік типів конструкції, контейнерів та рослинної сировини для епохи Відродження, див. у таблиці 1-3.

Стиль дизайна

▪ массивные, симметричные аранжировки (овальная, коническая, треугольная и круглая форма) ▪ плотные аранжировки с яркими цветами	▪ фрукты и овощи часто скомбинированы с цветами ▪ разбросанные цветы и лепестки ▪ гирлянды и венки
---	--

Контейнеры и сосуды

▪ урны из керамики, бронзы, мрамора и венецианского стекла ▪ чаши, кубки и стаканы	▪ простые чашки, кувшины из камня и мрамора, терракоты ▪ металлические вазы, сосуды и поддоны
---	--

Цветы

▪ анемоны ▪ кампанула ▪ люпин ▪ ландыш ▪ гвоздика	▪ лилия ▪ ирис ▪ нарцисс ▪ мак ▪ роза	▪ примула ▪ садовые цветы ▪ аконит ▪ бархатцы
---	---	--

Листья и другие растительные материалы

▪ самшит ▪ лавр ▪ плющ	▪ олива ▪ шишки ▪ фрукты	▪ лавр ▪ мирт
--	--	--

Стиль барокко. Голландско-фламандский стиль

Період після Ренесансу протягом 17 та 18 століття в Європі назвали періодом барокко. У цей час економічні умови різко змінилися. Тому мистецтво було вже не лише для церкви, а й для знаті. У результаті картини цього періоду показують використання квіткових композицій у повсякденних ситуаціях, а не лише в релігійних умовах.

Для цього періоду характерні композиції з вигнутими, а не прямими лініями, як показано на малюнку з гравіюванням кольорів у кошику (рис 1-15). Інтер'єри були фантастично декоровані з вміщали багато аксесуарів.

Флористичні аранжування, зображені в картинах у стилі бароко, зазвичай масивні і переповнені. Деякі з них симетрично овальні, хоча багато хто відбиває ритмічний асиметричний баланс, як і в S-кривій, або кривій Хогарта, названої на честь англійського художника Вільяма Хогарта, William Hogart.

Ми отримуємо найбільше уявлення про стиль бароко з квіткових картин голландських та фламандських художників 17 та 18 століть. Багато художників Нідерландів та Фландрії (нині Бельгія) втекли від хвилювань та релігійних переслідувань. Через релігійні реформи, які мали місце, творчий вираз став реальністю для цих художників. Митці цього періоду залишили у спадок великі змішані квіткові аранжирки.



Один із таких ранніх художників, Амвросій (Старший) Босхарт, Ambrosius (the Elder) Bosschaert (1573-1621), мабуть, один із найвпливовіших художників в історії квітового жанрового живопису. Одна з його відомих картин (рис. 1-16) показує симетричну композицію, в якій кожна квітка чітко представлена з невеликим перекриттям. Як Босхарт, більшість фламандських художників, таких як Ян (Бархат) Брейгель, Jan (Velvet) Brueghel (1568-1625), і навіть Ян ван Хейсум, Jan van Huysum (1682-1749) роки поєднували плоди, пташині гнізда, раковини, комах. Ще однією важливою відмінністю цього періоду є велика різноманітність кольорів в одному букеті. Тюльпани були частиною багатьох букетів, як і троянди, півонії, іриси, лілії, маки.

Важливо зрозуміти, що насправді багато хто з цих ранніх художників ніколи не робили букети, вони малювали з фактичної моделі. Натомість художники зображали складовий букет з окремих малюнків, візуалізованому в умі, що пояснює, чому коротенькі квіти часто позиціонуються високо і квіти всіх сезонів знаходяться разом.

До цього часу і на початку цієї епохи використовуються для квітів загальні контейнери пляшкової форми, глеки (водні), а також інші звичайні судини для щоденного використання. З сімнадцятого століття у зв'язку з прогресом, контейнери для тримання квітів стали різноманітнішими за формою та виготовлялися зі скла, теракоти (кераміка), а також

порцеляни. Коли китайські фарфорові вази, що імпортуються, у біло-блакитних увійшли в моду у флористичному дизайні, голландські майстри розробили менш дорогі контейнери, відомі, як фаянсова або фаянсова посуд (названий на честь міста в Нідерландах, де вона виникла), щоб заповнити потребу в цьому популярному контейнері.



Художники пізнього 18-го століття передавали багато традиційних елементів дизайну, включаючи глибину, текстури, форми, лінії та кольори. На відміну від ранніх картин, з'являлася задня частина і профілі бутонів. Квіти були також перекриті для ще більшого відчуття глибини та простору. Симетрично овальна форма квіткового аранжування протягом цього періоду поступово змінюється до м'якого, асиметричного трикутника, як показано на малюнку 1-17.

таблицю 1-4 з переліком дизайну форми, типів контейнерів, кольорів, листя та аксесуарів поширених у бароко, голландсько-фламандському стилі.

Історія флористики. Частина 3

Французький період



Французький період, відомий також як Велика епоха, процвітала протягом 17 та 18 століття у Франції. Пов'язана з придворним життям, починаючи з Людовіка XIV Франції та продовжується його численними спадкоємцями. Хоча вплив голландсько-фламандського періоду був очевидним, більшість квіткових композицій робилося у французькому стилі, з упором на класичні форми, вишуканість та елегантність (рис. 1-18), порівняно з надмірною пишнотою з голландського - фламандського періоду.

Протягом цього періоду мистецтва бароко виражало пишність та розкіш аристократії.

Квіткові композиції, зазвичай зібрані віялом і масовані, часто використовуються як декоративні акценти в інтер'єрі (рис. 1-19). Дизайн був великий за масштабами і масивний за кольорами, але аранжування не були надмірним, яскравим або надто масивним. Французький стиль загалом можна охарактеризувати як такий, що має відмінні риси у формі віяла або трикутника з вигнутими стеблами.

Деякі типи судин були популярними протягом великого періоду (див. рис 1-20). Як правило, вази були дуже багаті, даючи почуття елегантності зі смаком екстравагантності. Типи контейнерів, квіти та всі характерні французькі стилі див. таблицю 1-5.



1-20



Таблица 1-5

Стиль дизайна

- Высокие, треугольные или веерообразные аранжировки
- форма крупная или полумесяца
- маленькие композиции, часто короче контейнера

Посуда

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Элегантный и витиеватый орнамент • сделаны из керамики, серебра и хрусталя • склянки, вазы, кубки, бутылки из стекла, керамики и фарфора • классические урны из фаянса, металла | <ul style="list-style-type: none"> • фарфора • вазы с пяти горлышками и квадратные вазы из керамики, металла, фаянса • корзины, рог изобилия, контейнеры-ракушки из керамики, фарфора и металла |
|--|--|

Цветы и листва

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Акация • астра • гвоздика • папоротник • цветущие ветки • гиацинт | <ul style="list-style-type: none"> • дельфиниум • сирень • лилия • агapanтус • бархатцы • нарцисс | <ul style="list-style-type: none"> • анютины глазки • мак • лютики • львиный зев • розы |
|--|---|--|

Аксессуары

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Фарфоровые фигурки • вееры | <ul style="list-style-type: none"> • нотные страницы • подсвечники | <ul style="list-style-type: none"> • корзины из кружева и ниток |
|---|--|--|

Англійсько-григоріанський період



Епохи бароко в Англії у 18 столітті часто називають англійсько-григоріанський, або просто григоріанський період, названий на честь англійських королів, Георг I, II та III. Тут ми знаходимо численні зауваження щодо важливості аромату квітів. Духи був першою передумовою для букета, бо вважалося, що їхні парфуми позбавляли повітря заразних і інфекційних захворювань. Для того, щоб мати запашні квіти завжди поруч,

щоб захищатися від епідемії, англійці створили букет квітів, невеликий ручний букет із солодким ароматом. Букети також дали звільнення від запахів антисанітарних околиць у суспільстві, близьких до сучасних стандартів для купання та чистоти. Ці маленькі ручні букети часто називають туссі-муссі (tuzzy-muzzy). Слово "tuzzy" відноситься до старого англійського слова – для вузла квітів.

Ці маленькі ароматні букети вперше використовувалися виключно для аромату, але незабаром стали модним трендом. Жінки цього періоду носили квіти у волоссі, на шиї, або на їх сукні, або на талії або плечі, або в сукні з декольте (декольте і верхній сукні з великим вирізом на голій шиї та плечима).



Більшість англійсько-григоріанських аранжувань носили формальний характер, були симетричними, щільними, часто з великою кількістю кольорів (рис. 1-22). Протягом цього періоду було введено звичай наповнення каміна в вітальні з квітами в місяці, коли не потрібно тепло. Контейнер, встановлений на камін, був викликаний горщиком гілок (bough pot).

Квіти були зібрані у різноманітні контейнери. Веджвуд (названий на честь англійського гончара Йосія Веджвуда, близько 1759), тонка кераміка, популярна в цьому періоді, відображається в англійському смаку стародавніх грецьких і римських конструкцій. Веджвуд-контейнери були виготовлені для тримання квітів, у багатьох з них були зроблені спеціальні отвори, які служили для тримання стебел квітів, зберігаючи чітку і правильну форму (рис. 1-22).

Англійцям часто приписують запровадження мініатюрних аранжувань - кілька кольорів у вазі (рис. 1-24). Незважаючи на невелику кількість, ці вишукані аранжування включали широкий спектр кольорів, характерних для великих букетів. Багато істориків припускають, що англійці були першими, хто використовував офіційні прикраси у центрі, як ми робимо сьогодні (рис. 1-25). Див. Таблицю 1-6.

Стиль дизайна

- Маленькие букеты тусси-мусси
- большие смешанные аранжировки из цветов
- маленькие аранжировки в вазах
- сухие букеты
- аранжировки формы веера на камин

Посуда

- Веджвуд контейнеры
- вазы керамические с 5 или больше горлышками
- вазы, кувшины, банки и бутылки из керамики и стекла
- глубокие и мелкие корзины
- урны и держатели стеблей из серебра, керамики

Цветы

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ клевер ▪ цветущие ветви с серьгами ▪ герань | <ul style="list-style-type: none"> ▪ гибискус ▪ пассифлора ▪ флокс | <ul style="list-style-type: none"> ▪ скабиоза ▪ вероника ▪ подснежник |
|---|---|--|

Вікторіанська епоха

Вікторіанську епоху було названо на честь королеви Вікторії, що правила в Англії з 1837 по 1901 рік. За цей час були розроблені різноманітні архітектурні стилі меблів, що носять її ім'я. Інтер'єри вікторіанської були рясно декоровані квітковими важкими візерунками. Деякі історики припускають, що ця епоха зробила найбільш значний внесок у використанні рослин та квітів у повсякденному житті.

Це час великого ентузіазму для квітів, рослин та садівництва; епоха відіграє важливу

роль в історії флористики, оскільки флористичний дизайн тоді вивчали і визнавали як мистецтво. Факт у тому, що записи вікторіанської доби вперше намагалися встановити правила для аранжування кольорів. З'явилися у поширенні журнали та книги про мистецтво аранжування квітів. Багато хто серйозно вивчав техніки квіткового аранжування. Суспільство вимагає, щоб освічена молода дівчина вміла не лише робити аранжування з квітів та туссі-муссі, а й вирощувати, зберігати, сушити під пресом, малювати квіти. Інша частина часу включала штучні квіти з інших матеріалів, як віск, пір'я, волосся, тканина і бісер.

Квіткові композиції вікторіанського стилю загалом можна охарактеризувати як угруповання великих мас кольорів, листя та трав разом, щоб створити компактну конструкцію з кількома порожнечами, відсутність очевидного центру уваги. Як правило, ці аранжування були круглими або овальними. Використовувалися квіти на коротких стеблах, зазвичай щільно розміщувалися в контейнерах. Враження про композицію вікторіанського стилю з квітів передає одна з картин того часу, з кількістю квітів, що виливаються з вази (рис. 1-26).



Контейнери типового вікторіанського періоду були дуже ошатними та ефектними (рис. 1-27). Були використані контейнери всіх форм та матеріалів.

У вікторіанську епоху мова квітів була вдумливо та уважно вивчена. Букет, представлений в англійсько-григоріанському періоді, досяг величезної популярності. Молода людина могла принести леді букет квітів з романтичною інформацією, натякаючи на символічне послання через квіти. Вікторіанської жінки з'являлися на офіційних прийомах з букетами нових квітів. Ці делікатні букети використовуються не тільки як освіжувачі повітря, квіти та листя передав специфіку гарного настрою.

Хоча ці букети були в моді, вони були недовговічні і громіздкі при їді або танцях. Для подолання цих проблем був винайдений тримач для квітів (рис. 1-28). Ручка портбукетниці була зроблена з різних дорогоцінних металів, сталі та сплавів. Інші матеріали, що використовуються для власників, це слонова кістка, скло, пофарбована порцеляна, бурштин, панцир черепахи, і перламутр. Портбукетниці часто прикрашені дорогоцінним камінням, перлами та малими дзеркалами, з вигравіруваними даними про розробку конструкції (див. рис 1-29 та 1-30). Багато власників мали 2 маленькі кільця: одне було кільце на палець, а інше для аранжування кольорів.





Квіти були зібрані, а потім пов'язані, загорнуті у сирий мох, поставлені до портбукетниці. Більшість портбукетниць використовували для фіксації букета довгу шпильку, яка проходила через отвір у тримачі крізь зв'язані стебла, виходила в дірочку на протилежному боці, часто зачинялася гвинтом.



Два основних типи аранжувань букетів - офіційних та неофіційних - поміщалися у власник. Формальний стиль -

концентричні ряди кольорів із трояндою або іншими запашними кольорами, із символічним бутонем у центрі. Інший стиль носив неформальний характер, із більш випадковим змішуванням ароматних квіток.

Портбукетниці були винайдені для зберігання та збереження свіжості квітів, у цей час їх носили як жінки, так і чоловіки. Квіти носили в декольті, поміщалися у нагрудні пляшки, зберігаючи квіти свіжими та красивими (див. рис 1-31 та 1-32). Малі пляшки збирали малесенькі букетики квітів для носіння чоловіками. Для часткового переліку типів конструкції, типів контейнерів, популярних кольорів та аксесуарів вікторіанської епохи див. таблицю 1-7.

Таблица 1-7

Стиль дизайна

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Высокие массивные аранжировки из цветов, часто смягченные зеленью по краям • двух- или трех-ярусные аранжировки в контейнере, скомбинированные с фруктами и овощами | <ul style="list-style-type: none"> • ручные букеты • сухие цветы, прессованные под стеклом • искусственные цветы из фетры, бумаги, волос, ракушек и т.д. |
|--|---|

Посуда

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Популярны контейнеры из металла, фарфора, керамики, стекла и гипса • вазы керамические с 5 или больше горлышками • вазы, кувшины, банки и бутылки из керамики и стекла | <ul style="list-style-type: none"> • настенные карманы • многоярусные вазы • вазы-трубки и курьезные вазы немыслимых форм • тусси-мусси держатели • урны и кувшины |
|--|---|

Цветы и листва

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Цветы с богатой текстурой, цельными бутонами, необычным и интересным узором • цветущие ветви с серьгами • гвоздика • хризантема • георин • фрезия • фуксия | <ul style="list-style-type: none"> • гордения • герань • сирень • лилия • нарцисс • пелон • мак • роза • сальвия • стефанотис | <ul style="list-style-type: none"> • душистый горошек • тубероза • тюльпан • фиалки • мальва • ипомея • осока • папоротник • перьевидные травы |
|--|---|---|

Аксесуары

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Сухие цветы • вееры, фигурки и ракушки • безделушки | <ul style="list-style-type: none"> • подсвечники • масляные лампы • различные птички, | <ul style="list-style-type: none"> • бабочки и т.д. • викторианские карты приветствия |
|---|--|---|