

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ФИТОДИЗАЙН

**Тексты лекций по одноименной дисциплине
для студентов специальности
1-75 02 01 «Садово-парковое строительство»**

Минск 2023

УДК 635.91:712.3(075.8)
ББК 42.37я73
Ф64

Рассмотрены и рекомендованы редакционно-издательским советом Белорусского государственного технологического университета

С о с т а в и т е л ь *Г. А. Волченкова*

Р е ц е н з е н т ы :

профессор кафедры «Градостроительство»
Белорусского национального технического университета
доктор архитектуры, профессор *Г. А. Потаев*;
заместитель директора по научной работе Государственного
научного учреждения «Центральный ботанический сад НАН
Беларуси» кандидат биологических наук *И. К. Володько*

Фитодизайн : тексты лекций для студентов специальности
Ф64 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство» / сост. Г. А. Волчен-
кова. – Минск : БГТУ, 2023. – 124 с.
ISBN 978-985-897-072-7.

Рассмотрены вопросы детального проектирования цветочно-декора-
тивного оформления интерьеров зданий, архитектурных объектов и неболь-
ших участков открытых пространств, художественно-композиционных
принципов ландшафтного дизайна и искусства цветочной аранжировки.

Тексты лекций предназначены для студентов специальности 1-75 02 01
«Садово-парковое строительство», а также могут быть использованы аспиран-
тами и магистрантами, инженерно-техническими работниками в области ланд-
шафтного проектирования.

УДК 635.91:712.3(075.8)
ББК 42.37я73

ISBN 978-985-897-072-7

© УО «Белорусский государственный
технологический университет», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Раздел 1. РАСТЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	5
Лекция 1. Фитодизайн как учебная дисциплина	5
Лекция 2. Основные принципы озеленения интерьеров	9
Лекция 3. Приемы архитектурно-ландшафтной организации зимних садов	16
Лекция 4. Формирование экстерьера построек с использованием растительных элементов	24
Лекция 5. Вертикальное озеленение	29
Лекция 6. Особенности архитектурно-ландшафтной организации садов на крышах	37
Лекция 7. Традиционное восточное искусство выращивания карликовых древесных растений	44
Раздел 2. ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ	56
Лекция 8. Топиарное искусство	56
Лекция 9. Выставочно-экспозиционные объекты цветочно-декоративного оформления открытых пространств	63
Раздел 3. ФЛОРИСТИКА	70
Лекция 10. Исторические корни современного европейского искусства составления цветочных композиций	70
Лекция 11. Изобразительные средства в цветочной аранжировке	78
Лекция 12. Традиционное японское искусство икебана	85
Лекция 13. Современные направления европейской цветочной аранжировки	94
Лекция 14. Составление флористических композиций	99
Лекция 15. Современный букет	107
Лекция 16. Плоскостные флористические композиции	112
Лекция 17. Применение в композициях сухих и искусственных растений	117
ЛИТЕРАТУРА	124

ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях постоянного роста городов и промышленных центров, когда человека все больше окружают синтетические материалы, роль живых растений в формировании комфортной среды обитания особенно важна. Растения благоприятно влияют не только на санитарно-гигиенические условия воздушной среды, поглощая пыль, очищая воздух от углекислого газа, способствуя его увлажнению и ионизации, снижению температуры, но и содействуют улучшению психоэмоционального состояния человека. Выделяя фитонциды, растения оказывают губительное воздействие на болезнетворные микроорганизмы.

Работа в сфере фитодизайна, направленная на объединение растений с предметным миром, гуманизацию искусственной среды, содействует эмоционально-эстетическому пониманию человеком ценности всего возвышенного и желания жить и работать по законам красоты. При использовании правил фитодизайна происходит продуманное, научно обоснованное введение растений в интерьер и экстерьер с учетом их биологической совместимости, выживаемости и приспособляемости к различным условиям среды.

Настоящее пособие направлено на получение студентами теоретических знаний по вопросам использования растений в дизайне интерьеров различного функционального назначения с учетом их биоэкологических особенностей, оформления растениями экстерьеров зданий, организации садов на крышах, флористики и др.

Представленный курс лекций включает 17 тем, объединенных в три раздела: «Растения в архитектуре зданий и сооружений», «Цветочно-декоративное оформление открытых пространств» и «Флористика». В них рассматриваются вопросы исторических традиций использования растений в украшении предметно-пространственной среды, детального проектирования цветочно-декоративного оформления интерьеров зданий, архитектурных объектов и небольших участков открытых пространств, художественно-композиционные принципы ландшафтного дизайна и искусства цветочной аранжировки.

В результате освоения дисциплины «Фитодизайн» студент должен владеть специальной компетенцией по разработке проектных предложений по цветочно-декоративному оформлению экстерьера и интерьера с учетом функционального назначения объемно-пространственной среды, в том числе созданию флористических композиций.

РАСТЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Лекция 1. ФИТОДИЗАЙН КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Фитодизайн», цели и задачи ее изучения.
2. Исторические традиции озеленения интерьеров.

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Фитодизайн», цели и задачи ее изучения

Фитодизайн (от др. греч. *phyto* – растение и англ. *design* – проектировать, конструировать) – целенаправленное научно обоснованное введение растений в дизайн интерьера и экстерьера различного функционального назначения с учетом их биологической совместимости, экологических особенностей, способности к улучшению качества жизнедеятельности человека.

Учебная дисциплина «Фитодизайн» входит в модуль «Приемы и технологии ландшафтного оформления предметно-пространственной среды» учебного плана специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство». Ее изучение способствует овладению студентами знаний об основных элементах теории дизайна, учениях о форме и цвете, принципах цветовой и объемно-пространственной композиции; об особенностях исторических и современных стилевых направлений цветочной аранжировки; о современных направлениях цветочно-декоративного оформления интерьеров вечнозелеными растениями и организации зимних садов; цветочно-декоративном оформлении открытых пространств; приемах топиарного искусства, вертикального озеленения; использования декоративных инертных материалов в оформлении открытых пространств. В результате изучения дисциплины у студентов

формируются навыки составления гармоничных по форме и цветовому решению плоскостных и объемно-пространственных композиций, исполнения в различных техниках цветочных аранжировок из природных растительных материалов, разработки эскизных проектов цветочно-декоративного оформления зимних садов, разработки проектных предложений по оформлению открытых пространств (террасы, внутренние дворики и др.).

Таким образом, *целью* изучения дисциплины «Фитодизайн» является ознакомление студентов с особенностями детального проектирования цветочно-декоративного оформления интерьеров зданий, архитектурных объектов и небольших участков открытых пространств, требующих специальных знаний теории дизайна и приемов декоративно-прикладного искусства.

Задачи дисциплины состоят в изучении художественно-композиционных принципов ландшафтного дизайна и искусства цветочной аранжировки, а также приобретении практических навыков проектирования элементов цветочно-декоративного оформления интерьеров и открытых пространств.

Дисциплина «Фитодизайн» взаимосвязана со смежными учебными дисциплинами, такими как «История и теория ландшафтного искусства» (теоретические основы ландшафтной композиции), «Цветоводство» (ассортимент цветочных и декоративно-лиственных растений), «Сдово-парковые сооружения» (малые архитектурные формы для композиций с растениями), «Системы озеленения населенных мест» (общие требования к озеленению и благоустройству открытых пространств).

2. Исторические традиции озеленения интерьеров

История использования комнатных и контейнерных растений в оформлении интерьера и экстерьера берет свое начало в Древнем Египте и Древнем Риме. Первоначально в декорировании интерьеров использовались только флористические композиции из срезанных цветущих растений, однако уже на древнеегипетских изображениях, которым более 3000 лет, хорошо видны маленькие деревья и кустарники в каменных вазах и лотках. В древнеримских многоквартирных жилых домах (инсулах) были очень широкие подоконники, на которых располагались небольшие садики для содержания растений. Неотъемлемой частью богатого патрицианского дома был перистиль – внутренний сад, окруженный колоннадой. В таких садиках, как правило, выращивались травы и цветы – розы, фиалки, лилии.

В Европе интерес к экзотическим растениям значительно возрос во время колониальных завоеваний. Известно, что в 1240 г. в честь визита голландского короля Вильгельма в Кельн был устроен грандиозный праздник, для которого во дворце разместили привозные цветущие деревья в кадках. Вскоре мода на оранжереи распространилась и по всей Голландии.

В XVI в., во время Великих географических открытий, стали популярны померанцевые домики для выращивания цитрусовых деревьев. В 1599 г. была построена первая оранжерея для тропических растений в Лейдене. В конце XVII в. была создана Оранжерея Версаля – самая известная оранжерея Европы. В ней выращивались любимые растения Людовика XIV – апельсиновые деревья. В Германии самой красивой считается оранжерея во дворце Сан-Суси в Потсдаме (1851–1864 гг.), которая представляет собой одноэтажный удлиненной формы дворец с высокими окнами-дверями, выходящими прямо в сад.

В конце XVIII – начале XIX в. европейская мода на разведение цитрусовых растений начала постепенно утихать. Из экзотических стран моряки и путешественники начали привозить неизвестные ранее декоративные растения, такие как луковичные и клубневые, суккуленты и другие неприхотливые растения с долго хранящимися семенами. Однако, ввиду недостатка знаний о требованиях растений к условиям местопроизрастания, садовники сталкивались со сложностями их выращивания. Многие растения, даже неприхотливые, не выдерживали условий долгих путешествий и к моменту прибытия в Европу погибали, а семена теряли всхожесть.

Изменить ситуацию помогло изобретение англичанином Н. Уордом в середине XIX в. террариума («ящик Уорда») – небольшой стеклянной камеры, которая поддерживала внутри стабильную температуру и влажность воздуха, тем самым позволяя выращивать и перевозить многие прихотливые растения. В 1834 г. Уорд сконструировал первый «чемодан» для перевозки растений, с помощью которого в Европу были привезены папоротники, орхидеи, бромелиевые.

Террариумы с экзотическими растениями могли себе позволить лишь состоятельные граждане. На окнах же простых горожан размещались «полезные» растения: лимоны, алоэ, фикусы и другие неприхотливые растения. Со временем прямая польза уступила желанию украсить дом пестрыми, красивыми и ароматными растениями, которые можно было приобрести в ботанических садах и частных коллекциях.

В России первые зимние сады появились в Москве в XVII в. при дворе царя Михаила Романова. Созданный микроклимат позволял

выращивать в них экзотические растения и фруктовые деревья. Во время правления Петра I стали устраивать оранжереи, как в Европе. Для этого строились специальные помещения с большими окнами, хорошим отоплением. В это же время стало модным устраивать оранжереи в усадьбах и дворцах. Самый известный зимний сад в России XVIII в. принадлежал Потемкину и находился в Таврическом дворце.

Постепенно оранжереям стали выделять одно из главнейших мест в усадьбе. Они становились местом светских развлечений, поэтому вместе с растениями здесь размещались скульптуры, картины, мебель, создавались искусственные гроты, водопады. Некоторые оранжереи предназначались для разведения экзотических плодовых растений.

С появлением крупной буржуазии в середине XIX в. оранжереи и теплицы начали превращаться в зимние сады. В конце XIX в. к виллам стали пристраивать крытые беседки или веранды. Веранды не отапливались, поэтому для размещения растений они использовались только сезонно. В это же время начинает развиваться серийное производство металлических конструкций, что создало условия для устройства «классического» зимнего сада.

В Европе зимние сады оставались популярными до Первой мировой войны. С приходом новой, функциональной архитектуры в начале XX в. зимние сады с вычурными чугунными профилями вышли из моды. Этому также способствовали экономические проблемы, порожденные войной.

С конца XIX в. тропические и субтропические растения стали перемещать из теплиц и оранжерей ботанических садов в интерьеры жилых, общественных и производственных зданий.

Современные примеры включения природы внутрь зданий представляют собой создание целых крытых природных оазисов, ботанических садов и сложных биотехнических систем для рекреационных, научных и производственных целей. Зимний сад сегодня – не просто предмет роскоши, но и предмет необходимости, особенно в городе, где природы катастрофически мало.

В мировой практике уделяется особое внимание так называемым «зеленым технологиям», основное направление которых – сбережение энергии и природных ресурсов, осознанное бережное отношение к природе и максимальному интегрированию природных компонентов в архитектуру. Большим спросом в наши дни пользуются новейшие агротехнологии, позволяющие выращивать растения без грунта и на вертикальных плоскостях.

Лекция 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ

1. Принципы размещения растений в интерьере.
2. Принципы подбора ассортимента растений для озеленения интерьеров.
3. Обусловленность выбора приемов озеленения функциональным назначением интерьера.

1. Принципы размещения растений в интерьере

Приемы декоративного оформления интерьеров растениями очень разнообразны. Можно выделить несколько основных групп приемов озеленения:

- *комплексное* – создание крупных композиций природного характера на достаточно больших площадях (зимние, тропические, японские сады);
- *фрагментарное* – создание небольших отдельных композиции с групповым или одиночным размещением растений одного или нескольких видов;
- *временное* – праздничное оформление помещений, цветочная аранжировка.

При выборе приема озеленения следует руководствоваться функциональным назначением помещения, его архитектурно-планировочным решением, а также биологическими особенностями растений.

При размещении растений в интерьере необходимо руководствоваться *принципами растительной композиции*.

Растительная композиция – компоновка в единое целое растительных форм, гармонирующих между собой, с посадочной емкостью и дополнительными элементами.

По характеру конструктивной связи с интерьером растительные композиции могут быть мобильными, стационарными и встроенными.

Мобильные композиции размещают в передвижных цветочницах для формирования модульных садов, обеспечивая взаимосвязь различных элементов.

Стационарные композиции размещают в напольных контейнерах, не перемещаемых по площади здания или помещения. При этом можно дополнять композиции, менять в течение сезона и пр.

Встроенные композиции размещаются в стационарных емкостях, встроенных в конструкцию перекрытия.

В зависимости от структуры, размещения элементов в пространстве можно выделить несколько основных типов растительных композиций.

Точечные – композиции, которые группируют в одной емкости из одного или нескольких растений. Воспринимаются, как правило, как отдельные акценты. Расположены могут быть на полу, столе, в кашпо.

Линейные композиции, которые характеризуются большой протяженностью в пространстве и имеют прямолинейную или ломаную конфигурацию. Так можно оформить окно, «зеленую» перегородку, витрину, бордюр. Растения располагают в таких композициях как на одном уровне, так и на различной высоте от пола.

Вертикальные композиции включают элементы с частью несущих конструкций и стен и помогают сделать визуально помещение выше.

Плоско-орнаментальные композиции располагаются в горизонтальной или слегка приподнятой плоскости из почвопокровных и небольших растений, которые вместе с сыпучими инертными материалами создают рисунок, цветные пятна, орнамент. Расположены они могут быть в одной или нескольких цветочницах, с применением декоративных элементов. Они требуют хорошего обзора из разных точек помещения.

Рельефные композиции создаются из некрупных растений, возможно применение сыпучих инертных материалов, камней, миниатюрных фонтанов-источников, ручейков, мини-водоемов. Применяют архитектурные акценты в виде валуна, каменной скульптуры, некрупного куска дерева без коры и т. д. Рельефная композиция может быть сформирована из переносных контейнеров разной высоты. Используют их в рокариях, миниатюрных ландшафтах, модульных садах.

Фронтальные растительные композиции характеризуются небольшой глубиной. Могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Чаще встречаются в пристенных, вертикальных формах озеленения.

Объемные композиции имеют относительно равномерное развитие по всем трем направлениям в пространстве либо с преобладанием вертикальной составляющей. Воспринимаются при движении вокруг такой композиции. Дополняются малыми архитектурными формами, водоемом, скульптурой, камнями, корягами.

Глубинно-пространственные композиции характеризуются преобладанием пространства над формирующими композицию элементами. Часто отдельные части объединяют общим художественным замыслом, который раскрывается постепенно, сменяясь при осмотре. Их создают в зимних садах и крупных зеленых зонах.

Композиции из растений при длительном их использовании подразделяют на постоянные, трансформируемые, временные и композиции со сменными временными компонентами.

Постоянные рассчитаны на их использование в течение длительного срока (в зимних садах, рокариях). *Трансформируемые* составляют с учетом вероятного видоизменения, но без добавления новых компонентов. *Временные* композиции после определенного срока полностью удаляются или заменяются. *Композиции со сменными временными компонентами* предусматривают частичную замену элементов и введение новых.

При составлении растительной композиции необходимо учитывать функции, выполняемые растениями: структурообразующую, вспомогательную, оттеняющую, фоновую.

Структурные (основные) растения – средние или крупные по размерам, наиболее долговечные, пластичные в экологическом отношении; они составляют основу композиции. Структурные растения могут быть осевыми и акцентными. Осевое растение, как правило, самое высокое, но занимает не более 25% всей площади композиции. Акцентное растение обладает оригинальной формой, необычным ветвлением, цветовой гаммой листьев, эффектным цветением. Оно служит эстетическим центром композиции.

Вспомогательные растения, являющиеся «наполнителями» композиции, выполняют подчиненную роль. Их размеры, цвет, габитус зависят от основного растения. Они по размерам меньше основных.

Оттеняющие растения часто почвопокровные, создающие фон и закрывающие субстрат, подчеркивают контуры композиции.

Фоновые растения формируют фон для всей композиции.

Таким образом, при выборе местоположения элементов озеленения и составлении растительных композиций в интерьере необходимо учитывать освещение, температуру и влажность воздуха, его загрязненность вредными веществами. Кроме того, важное значение имеют и декоративные качества растений: они должны подходить для этого помещения по масштабу, структуре, силуэту, рисунку, цвету и окраске листьев, гармонировать друг с другом.

2. Принципы подбора ассортимента растений для озеленения интерьеров

При подборе ассортимента растений для озеленения интерьеров следует руководствоваться микроклиматическим, эстетическим, функциональным и практическим принципами.

Микроклиматический принцип заключается в подборе растений, требования к условиям местопроизрастания которых соответствуют микроклимату помещений. Наиболее важные факторы, которые необходимо учитывать: освещенность помещения, ориентация окон по сторонам света, температурный режим и влажность воздуха в помещении, а также возможность их регулирования, соотношение между всеми микроклиматическими показателями.

Эстетический принцип основан на соблюдении законов композиции, позволяющих достичь гармоничного, визуально благоприятного пространства. Подбор растений осуществляется на основе стилистических особенностей интерьера, биометрических (размеры и габитус растений, размеры листовой пластинки, цветков и соцветий, плодов) и декоративных признаков растений (форма и окраска листьев, цветов, плодов). Так, например, в помещение, выполненное в стиле модерн, прекрасно впишутся растения, напоминающие скульптуры, с аккуратной листвой и изысканной формой кроны: фикус Бенджамина, диффенбахия, драцены, юкки, различные виды пальм, аспарагусы, араукария, сансивьера, аспидистра. Символом модерна являются вьющиеся растения, поэтому уместны будут плющ, пассифлора, филодендроны, циссус. Для интерьеров в стиле хай-тек подойдут растения с резко очерченными контурами и элегантным орнаментом листьев: амариллис, антуриум, алоказия, спатифиллум, монстера, гардения, калла, пассифлора; геометрические, современные кашпо из металла и пластика, ярких, насыщенных цветов.

Функциональный принцип обуславливает выбор ассортимента растений функциональным назначением интерьера. Так, например, в лечебных учреждениях следует подбирать растения, обладающей высокой фитонцидной активностью, способствующей обеззараживанию воздушной среды; в детских учреждениях следует избегать растения с ядовитыми частями, колючками и шипами.

Практический принцип подразумевает возможность организации постоянного ухода за растениями. В случае отсутствия такой возможности предпочтение необходимо отдавать неприхотливым растениям.

3. Обусловленность выбора приемов озеленения функциональным назначением интерьера

Формирование фитосреды в интерьерах зависит от общего архитектурно-художественного замысла и функционального назначения того или иного пространства.

Можно выделить несколько типов интерьеров в зависимости от их функционального назначения:

- производственные;
- служебные (офисные, учебные и др.);
- рекреационные (предназначенные для осуществления кратковременного отдыха);
- жилые (прихожая, гостиная, спальня, кухня, ванная и др.);
- зрелищные и выставочные;
- вспомогательные (вестибюли, лестничные площадки, подлестничные пространства) и др.

Озеленение **производственных помещений** играет важную санитарно-гигиеническую роль: растения снижают запыленность, повышают влажность и чистоту воздуха, уменьшают уровень шума. При озеленении производственных помещений и наличии свободного пространства растения лучше располагать группами, создавая барьеры. В небольших помещениях целесообразно применять вертикальное озеленение, в том числе создание зеленых стен. Наиболее подходящие виды: аспидистра, кливия оранжевая, хлорофитум хохлатый, офиопогон японский, гибискус, аукуба, традесканция белоцветковая, плющ обыкновенный, хамедорея, куркулиго, филодендрон краснеющий, роициссус ромбический. Для сухих и теплых помещений можно рекомендовать агаву американскую или полосатую, алоэ складчатое, гастерию пятнистую, гемантус белоцветковый, гавортию оттянутую.

В крупногабаритных помещениях (более 100 м²) можно формировать зеленые зоны по типу зимних садов, концентрируя растения в одном месте. Такая часть производственного помещения может выступать в качестве рекреационной зоны. В помещении до 50 м² рекомендуются небольшие композиции на полу, столе, шкафах, подставках, а также подвешенные к потолку и к стенам.

В группу **служебных помещений** входят помещения различного назначения: служебные кабинеты, приемные, залы ожидания, учебные классы, аудитории и т. д. Наиболее подходящие приемы озеленения: вертикальное, аквариумные сады, стойки, верхние плоскости шкафов, флорариумы, одиночные крупномеры или небольшие элегантные композиции. Рекомендуемый ассортимент растений: кодиеум, плюмбаго, пеларгония, зебрина, аспидистра, роициссус, плющ, фатсия, филодендрон лазающий и краснеющий, хлорофитум хохлатый, сансевиера, кливия, аукуба, хойя, молочай воловий, традесканция белоцветковая, zamioculcas zamiifolius.

Оформление **рекреационных помещений** для кратковременного отдыха должно создавать ощущение уюта, снимать нервное и физическое

напряжение, психологическое утомление. Помещение для спокойного отдыха предполагает озеленение в виде одиночных растений и групп, флорариумов, ландшафтных композиций, зимнего сада, вызывающих эффект отдыха в естественном природном уголке.

Помещения вспомогательного характера, в основном связанные с *ожиданием*, характеризуются пребыванием большого числа людей, поэтому условия для растений не слишком комфортны: сквозняки, колебания температуры, возможность механического повреждения, зимой и осенью – недостаток света. Наиболее подходящие приемы озеленения: одиночные крупномеры, небольшие композиции в стационарных цветочницах, вертикальное озеленение. Растения подбирают наиболее неприхотливые. Рекомендуемые виды: аспидистра, сансевиера, хлорофитум, традесканция, рео пестрое, панданус, бильбергия поникающая, нефролепис, пиilea, офиопогон японский. Цветочницы здесь нередко соединяются с мебелью – скамьями, банкетками.

В помещениях типа *фойе* или *вестибюль* следует выращивать устойчивые к перепадам температур растения. Здесь можно организовать зимний сад, рокарий, водный каскад и пр. Мобильные зеленые ширмы можно использовать для разделения людских потоков.

При озеленении *коридоров* необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение людей. Здесь можно располагать элементы вертикального озеленения, одиночные растения. В длинных коридорах используют вблизи лестничных клеток растения акценты-ориентиры. В конце коридора, на фоне окон можно расположить крупные силуэтные композиции из декоративно-лиственных растений, что зрительно уменьшит длину коридора.

На ступеньках *лестниц* не разрешается устанавливать напольные элементы озеленения, не применяют здесь сухие травы, ветви, мох, которые могут служить при пожаре источником задымления. Здесь применимо вертикальное озеленение. Для оформления подлестничного пространства можно использовать композиции с применением камня, гравия, малых архитектурных форм и водных устройств.

Жилые помещения в свою очередь также могут выполнять различные функции, что обуславливает выбор приемов озеленения и ассортимента растений.

Прихожая – первое помещение, которое встречает гостей и хозяина. Как правило, в таких помещениях для растений недостаточно места и мало света. Размещать растения лучше на подставках или столиках, крупные экземпляры – в деревянных или керамических емкостях

на полу. Стоящие в углу или рядом с дверями растения смягчат прямолинейные очертания прихожей. В то же время располагать растения следует так, чтобы они не мешали проходу, избегать видов с колючками и шипами или хрупкими листьями. Для прихожей подойдут такие виды, как филодендрон, дизиготека, диффенбахия, хамедорея, аглаонема, драцена деремская, фикусы, хамеропс.

В *кухне* хорошо чувствуют себя теплолюбивые и влаголюбивые виды с глянцевыми гладкими листьями без опушения. В небольших по площади помещениях предпочтение следует отдавать вертикальному озеленению. В кухне большой площади можно располагать крупные растения, которые позволят отделить зону приема пищи от зоны ее приготовления. Уместным на кухне будет выращивание пряно-ароматических растений (базилик, петрушка, шалфей, тимьян и др.).

Столовая может быть как отдельным помещением, так и отделенной зоной в общей большой комнате. Наиболее подходящими приемами озеленения являются вертикальное озеленение, передвижные цветочницы, полки, элементы декора. Если столовая объединена с кухней посредством барной стойки, последнюю украшают ампельными растениями. Обеденный стол оживят небольшие цветущие растения, лучше всего с розеточной формой побегов: сенполия, цикламен, пеперомия, пилея, карликовые формы плюща обыкновенного. Следует избегать растений с сильным пряным ароматом.

Гостиная воплне комфортна для большинства видов растений. Основные рекомендуемые приемы озеленения: крупные солитеры, зеленые стены, стойки изысканной формы, специальные подиумы, естественно сочетающиеся с интерьером и цветовым решением комнаты.

Растения в *спальне* должны создавать романтическое настроение, поддерживать ощущение спокойствия, надежности, уюта. Обычно в спальне устанавливают одно-два крупных растения на полу или подиуме, два-три средних на столике, подставке, комодe, возможно вертикальное озеленение. Крупные композиции уместны лишь в спальнях большой площади.

При подборе растений для *детской* следует учитывать прежде всего возраст ребенка. В спальне, предназначенной для маленьких детей, не должно быть ядовитых растений, таких как олеандр, аспарагусы, кодиеумы, молочай, аглаонемы, диффенбахии, гиппеаструмы, кливия, пахиподиум, бровалия и др. Нельзя использовать виды с колючками, шипами и ягодообразными плодами. Лучше всего для детской подойдут растения с яркими крупными цветками или соцветиями, светло-зелеными листьями.

Лекция 3. ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ САДОВ

1. *Функции и классификация зимних садов.*
2. *Расположение и конструктивные особенности зимнего сада.*
3. *Микроклимат в зимних садах.*
4. *Планировочная организация зимнего сада.*
5. *Декоративное оформление зимнего сада.*
6. *Подбор ассортимента растений для зимнего сада.*

1. Функции и классификация зимних садов

Зимний сад – озелененное пространство здания, в котором создаются комфортные условия для пребывания людей в любое время года.

Зимний сад в помещениях может выполнять различные функции: являться продолжением сада, примыкающего к дому, быть комнатой отдыха или дополнительной столовой, служить помещением исключительно для выращивания растений. Зимний сад является промежуточной зоной между наружной и внутренней частью дома.

Зимние сады можно классифицировать по ряду признаков.

По характеру использования и назначению они бывают общественными, ограниченного пользования, специального назначения и индивидуальными.

Общественные зимние сады доступны для всеобщего посещения и предназначены для создания эмоционального и эстетического впечатления у посетителей. Как правило, их устраивают в крупных торговых центрах и других общественных помещениях.

Зимние сады **ограниченного пользования** устраивают для посетителей и сотрудников организаций и предприятий (заводов, бизнес-центров, спортивных, оздоровительных, культурных и образовательных учреждений). Как правило, они предназначены для кратковременного отдыха работников и посетителей данных учреждений.

Зимние сады **специального назначения** имеют узкую направленность и создаются с учетом специфики учреждения, например, для больницы, дома престарелых, людей с умственными и психическими расстройствами.

Индивидуальные зимние сады располагаются в индивидуальных жилых домах, создаются с учетом пожеланий конкретной семьи и могут представлять собой жилую комнату-сад, сад-бассейн, сад-студию.

По типу взаимодействия с жилым домом можно выделить пристроенные, интегрированные и отдельно стоящие зимние сады.

Пристроенный зимний сад может примыкать к зданию с одной или двух сторон (на углу здания). Минимальная площадь такого сада, как правило, составляет 12 м² при высоте не менее 3 м.

Интегрированный зимний сад проектируется одновременно со зданием. Определяется он архитектурой и назначением самого здания и может находиться как внутри здания, так и в отдельном помещении или примыкать к трем его сторонам. При такой конструкции зимний сад органично вливается в интерьер самого здания и позволяет разместить зону отдыха в примыкающем к саду помещении.

Отдельно стоящий зимний сад конструктивно не соединен с домом. Он может служить местом отдыха, совмещаться с бассейном, тренажерным залом и т. п.

По назначению зимние сады могут быть буферного типа, жилые, оранжереи.

Зимний сад **буферного типа** – нежилое неотапливаемое помещение (остекленная лоджия, балкон, тамбур), которое, как правило, располагается на границе жилых помещений и экстерьера. **Жилые** зимние сады располагаются в жилых помещениях, которые могут быть как неотапливаемыми (веранда), так и частично отапливаемыми. **Оранжерея** – практически нежилой, частично отапливаемый, сильно озелененный зимний сад, предназначенный в первую очередь для выращивания растений.

2. Расположение и конструктивные особенности зимнего сада

Освещение является одним из важнейших факторов, который следует учитывать при планировании зимнего сада. Степень освещенности зимнего сада во многом зависит от ориентации его по сторонам света.

Если зимний сад ориентирован на *север*, то освещение его будет ровным и практически неизменным все время. Зимой с северной стороны будет поступать меньше света, чем летом. Однако при таком расположении зимнего сада снижаются потери тепла основного строения, что позволяет экономить энергию на отопление жилых помещений. В связи с равномерным распределением рассеянного света зимний сад

с северной ориентацией создает хорошие условия для размещения жилых помещений различного назначения.

При *южной* ориентации зимнего сада условия для роста растений и пребывания в нем людей складываются весьма неблагоприятные, поскольку пространство внутри остекленного помещения может сильно разогреваться. В связи с этим необходимо организовывать мощную систему вентиляции помещения, размещать водоем для повышения влажности воздуха, снаружи здания возможна посадка лиственных деревьев, которые будут создавать рассеянную тень летом и достаточную освещенность зимой. Также зимой, весной и осенью такой зимний сад будет освещаться солнцем более интенсивно, чем летом, поскольку летом солнце стоит выше.

Восточное освещение менее интенсивно, чем южное, благодаря чему уменьшается риск перегрева растений в зимнем саду. При этом продолжительность светового дня при восточной ориентации будет достаточно велика.

При *западной* ориентации солнечный свет будет попадать в зимний сад к концу дня вне зависимости от времени года. Зимой западное освещение позволяет сократить затраты на дополнительное освещение, однако летом такое местоположение может вызвать чрезмерный перегрев растений, поэтому в зимнем саду западной ориентации рекомендуется располагать теплолюбивые тропические растения.

Основными элементами конструкции зимних садов являются:

- несущий каркас;
- стены;
- крыша.

Каркас – конструкция, которая представляет собой опору для установки оконных и дверных блоков. Требованиями к каркасу зимнего сада являются: прочность, долговечность, способность выдерживать нагрузку, возникающую вследствие разницы в деформациях основного строения и зимнего сада.

Каркасы зимних садов изготавливаются из алюминия, стали, дерева, ПВХ. При выборе материала необходимо учитывать его прочностные характеристики, долговечность и декоративные качества. Нередко при строительстве каркасов зимних садов применяются различные сочетания материалов: например, каркас стен – деревянный, а крыши – алюминиевый или пластиковый, или алюминиевый каркас в декоративных целях покрывают пластиком.

Стены зимнего сада могут быть полностью прозрачными, состоящими из сплошного остекления, или с небольшими простенками между

окнами. Прозрачные стены должны быть полностью герметичными, прочными, рамы окон и форточки не должны пропускать воду внутрь.

Крыша зимнего сада также может быть прозрачной или непрозрачной. Если зимний сад интегрирован в строение дома, чаще всего крыша создается непрозрачной, соответствующей крыше самого дома. Пристроенные зимние сады, как правило, имеют прозрачную крышу, выполненную из светопропускающих материалов. Важное требование к крышам – создание необходимого наклона ската крыши для обеспечения отвода воды с ее поверхности.

Материалы для остекления стен и крыши выбираются с учетом размеров и особенностей строения. Для крыши, например, не рекомендуется использовать обыкновенное стекло, так как оно легко бьется и может причинить травму находящимся в зимнем саду. Обычно для покрытия применяются стеклопакеты, которые отличаются высокой степенью теплоизоляции и большой прочностью. Помимо стекла возможно использование поликарбоната. Благодаря ячеистой структуре данный материал очень легкий и в то же время прочный. Кроме этого, он очень гибкий.

3. Микроклимат в зимних садах

При создании зимнего сада необходимо тщательно продумать систему оборудования, которое позволит создать благоприятный микроклимат как для растений, так и для людей. Большое значение в формировании комфортных условий играют температура и влажность воздуха. Их регулирование осуществляется при помощи отопления, кондиционирования, вентиляции и затенения.

Отопление необходимо создавать в случае использования зимнего сада как жилого помещения круглый год и при выращивании тропических растений, для которых требуется относительно высокая температура воздуха в период зимнего содержания.

Важную роль в формировании благоприятного микроклимата играет вентиляция. Теплый воздух легче холодного. Поднимаясь вверх, он собирается под стеклянной крышей. Этот термический поток создает естественное проветривание, но для поддержания в зимнем саду нормального микроклимата этого недостаточно. В помещении зимнего сада важен свежий воздух.

Организуемая система вентиляции может быть естественной и искусственной (принудительной).

Естественная вентиляция осуществляется путем периодического проветривания помещения при помощи окон или дверей сада, люков в

плоскости крыши. Для лучшего функционирования естественной вентиляции следует проектировать расположение дверей и окон так, чтобы в процессе проветривания воздушные массы двигались по диагонали. Проветривание помещения осуществляется при помощи эффекта тяги, когда теплый воздух внутри помещения заменяется более холодным воздухом снаружи. При этом воздух выходит через окна сада, а чистый поступает через специальные отверстия, расположенные недалеко от пола.

Принудительная (искусственная) вентиляция помещения зимнего сада осуществляется с использованием специальных технических средств – вентиляционной системы. Состоит она обычно из вентилятора, установленного на вытяжке и отверстия для притока воздуха. Современные модели могут быть оснащены системами объемного распределения воздуха, автоматической настройкой скорости вращения вентилятора, системой защиты от сквозняков, а также специальными фильтрами, препятствующими проникновению в помещение вредных микроорганизмов (бактерий, грибов) извне.

Большинство растений, особенно тропических, не выносит прямых солнечных лучей летом, поэтому возникает необходимость их затенения. Для этих целей следует использовать солнцезащитные конструкции, например жалюзи или рулонные шторы светлых оттенков, которые способны пропускать достаточно света, но при этом создавать притенение. Также могут быть использованы элементы внешнего притенения – тенты, маркизы. Использование солнцезащитных конструкций не только снижает риск повреждения растений жаркими солнечными лучами, но и снижает температуру воздуха в помещении.

4. Планировочная организация зимнего сада

Зимний сад как объект ландшафтной архитектуры в закрытом пространстве проектируется по тем же принципам, что и открытый малый сад. До начала проектирования определяют его назначение, время и способ эксплуатации, вид отдыха, характер использования, количество посетителей и их состав. Кроме этого, на планировочное решение могут оказывать влияние размеры помещения (площадь, высота), стиль интерьера здания и прилегающего сада при его наличии, ориентация по сторонам света, планируемый температурный режим.

В зимнем саду можно осуществлять следующие виды деятельности:

- тихий отдых (прогулка, созерцание, беседа);
- активный отдых (активные игры и оздоровительные процедуры);
- трудовая деятельность (совещания, конференции);

- учебно-познавательная деятельность;
- терапевтические мероприятия (фитотерапия, трудотерапия и др.).

На основании видов деятельности в зимнем саду определяется его функциональное зонирование. В индивидуальном зимнем саду, особенно небольших размеров, выделяется, как правило, немного зон: рекреационная (пассивного отдыха), коммуникативная (зона общения), декоративная (зона выращивания растений).

В крупных общественных зимних садах перечень функциональных зон может быть значительно шире: входная, парадная, декоративная, прогулочная, рабочая, спокойного отдыха, активного отдыха, детская игровая, транзитная, хозяйственная. Их номенклатура зависит от размеров зимнего сада, назначения основного здания, состава посетителей.

Входная зона располагается вблизи входов в зимний сад и обеспечивает интерес посетителей к саду. *Парадная* зона чаще всего находится в центре сада, имеет яркие акценты, может являться местом встреч или проведения торжественных мероприятий. *Прогулочная* зона выделяется в крупных зимних садах, где возможна организация экскурсий и прогулок с познавательной целью. Представляет собой замкнутый маршрут, который позволяет последовательно рассмотреть все композиционные фрагменты сада. *Рабочая* зона предназначена для интеллектуальной, физической или творческой трудовой деятельности. Зона *спокойного отдыха* организуется для чтения, беседы, тихих настольных игр, прослушивания музыки, рукоделия и др. *Детская игровая* зона предназначена для игр, развлечений, культурно-просветительской и воспитательно-познавательной деятельности детей. Зона *активного отдыха* предназначена для физкультурно-оздоровительной деятельности, организуется она в садах большой площади, оборудуется столом для настольного тенниса, площадкой для гимнастики, тренажерами и др. *Транзитная* зона образуется в саду с транзитным движением посетителей. *Хозяйственная* зона нужна для ухода за садом. Здесь хранятся инвентарь, земля, удобрения. Как правило, эта зона представляет собой отдельное подсобное помещение площадью не менее 1,5 м².

Функциональные зоны зимнего сада находятся в различных режимах эксплуатации и могут быть изолированы полностью, частично или визуально. Для выделения зон можно использовать малые архитектурные формы, экраны, перегородки, перголы, подпорные стенки, разные типы мощения и растения.

Архитектурное решение зимнего сада с использованием средств ландшафтного дизайна может быть самым разнообразным. Для достижения художественной выразительности сада прибегают к приемам имитации природного ландшафта. Зимний сад в миниатюре может

имитировать «лес средней полосы», «влажные тропики», «микрорландшафт пустыни с кактусами» и др.

Возможно также использование региональной символики и элементов народной архитектуры: белорусской, японской, китайской и др. Образное воздействие зимнего сада может быть также создано с использованием в формировании его предметно-пространственной среды определенных архитектурных стилей (ренессанс, барокко, классицизм, модерн и др.), что достигается благодаря включению в планировочную структуру малых архитектурных форм и декоративных элементов.

5. Декоративное оформление зимнего сада

Формирование фитосреды любого типа зимнего сада осуществляется с использованием средств ландшафтного дизайна: растительности, геопластики, водных устройств, малых архитектурных форм, декоративной скульптуры, декоративного покрытия.

Покрытие пола в зимнем саду не только оказывает влияние на его эстетический вид, но и обеспечивает благоприятные условия для расположения растений, ухода за ними, уборки помещения, поэтому оно должно быть прочным и долговечным. Можно применять как искусственные, так и естественные облицовочные материалы: керамическую, гранитную, мраморную плитку, туф, ракушечник, водостойкую древесину и др. Возможно использование различных материалов для покрытия пола с целью выделения различных функциональных зон зимнего сада.

Мебель для зимнего сада подбирается в соответствии с назначением помещения, его функциональным наполнением. По своему внешнему виду она должна гармонировать с окружающим ландшафтом, соответствовать общей стилистике. Например, для зимнего сада в сельском стиле подойдет мебель из натурального или искусственного ротанга, для сада, оформленного в регулярном стиле, – кованая металлическая или простая деревянная. При этом мебель должна быть достаточно прочной, легкой и устойчивой к воздействию влаги.

Распространенным украшением зимнего сада являются различные скульптуры, выбор которых зависит от типа сада. Они могут быть изготовлены из дерева, керамики, камня, бронзы и других материалов.

Очень эффектно в зимнем саду выглядят водные устройства: источник, ручей, водопад, каскад, декоративный бассейн и др., особенно в сочетании с рокариями, альпинариями, каменистыми подпорными стенками. Водоемы играют важную роль в создании особого микроклимата зимнего сада: устраняют сухость воздуха и обеспечивают его

влажность, препятствуют накоплению статического электричества и способствуют поддержанию оптимальной температуры в помещении. Водоем, как правило, размещается вблизи зоны отдыха, где в полной мере можно ощутить благотворное воздействие воды.

Для вертикального озеленения незаменимы арки, перголы и решетки. Помимо чисто утилитарного назначения (опоры для растений), они также могут выполнять декоративную функцию.

В композицию любого зимнего сада могут быть включены также аквариумы, террариумы, акватеррариумы, клетки для птиц и другие декоративные элементы.

6. Подбор ассортимента растений для зимнего сада

При создании зимнего сада необходимо руководствоваться принципами подбора ассортимента растений для озеленения интерьеров (экологический, эстетический, функциональный, практический). Однако в первую очередь на выбор растений влияние оказывают экологические условия помещения, преимущественно освещенность и температура воздуха.

При размещении растений в зимнем саду предпочтение следует отдавать естественным композициям, в состав которых входят растения, сгруппированные по какому-либо общему для них признаку, например по происхождению или требованиям к факторам среды.

В зависимости от температурного режима в зимний период все растения можно разделить на *тропические* – теплого содержания (18–22°C) и *субтропические* – холодного содержания (7–10°C). Таким образом, можно формировать «тропический» зимний сад, в котором выращиваются бромелиевые, марантовые, пальмы и др., или «субтропический» (лимоны, араукарии, олеандры и др.). В зимних садах достаточно больших размеров возможно выделение отдельных зон указанных групп растений.

Ассортимент растений зимнего сада может быть основан на их географическом происхождении и взаимосвязан со стилем зимнего сада. Например, для имитации *пустынного ландшафта Америки* подойдут различные кактусы и суккуленты: опунции, клейстокактус, цереус перуанский, агавы оттянутая, американская и королевы Виктории, переския шиповатая, очиток Моргана, мамиллярия бокасская, эхеверии агавовидная, элегантная, сеткреазия пурпурная и др. *Пустынный ландшафт Африки* подчеркивают алоэ древовидное, реснитчатое, драцена канарская, толстянки древовидная и портулаковая, молочай блестящий, церопегия

Вуда, гемантусы, агпантус зонтичный, хавортии, гастерии, каланхоэ, бергерантус стрелконосный, крестовник укореняющийся и др.

В зимних садах восточной стилистики уместны растения *субтропиков Китая и Японии*: азалия, аукуба японская, абелия крупноцветковая, бересклет японский, гардения жасминовидная, камелия японская, ливистона китайская, рапис низкий, фатсия японская, фикус крохотный, фатсхедера, нефролепис высокий, адиантум венерин волос, асплениум, офиопогон японский и ябуран, аир злаковый, пахизандра верхушечная и др.

Для *тропиков Азии и Африки* характерны драцена деремская, панданус Вейча, кордилина верхушечная, кодиеум пестрый, фикус лировидный, сциндапусы, тунбергия крылатая, гинура оранжевая, пилеи, алоказия крупноцветковая, бальзамин Валлера, аглаонема переменчивая, асплениумы, стрелиция королевская, циперус очереднолистный.

Влажные *тропики Америки* сформируют такие растения, как монстера привлекательная, филодендроны, сингониум ножколистный, бильбергия великолепная, вриезии, броваллия красивая, рипсалисы волосовидный и толстокрылый, колумнеи, антуриумы, диффенбахии, спатифиллюмы, эухарис крупноцветковый, афеляндра оттопыренная, калатеи, маранта беложильчатая, адиантумы, бегонии, пеперомии, пилея мелколистная, фиттония серебряножильчатая и др.

Кроме этого, возможно создание «практичного» зимнего сада, в котором будут выращиваться плодовые (цитрусовые (лимон, апельсин, грейфрут), лавр благородный, кофе арабийский, гранат, агава американская, ананас хохлатый, авокадо, инжир (фикус карика), монстера лаковая, виноград винный) или лекарственные (нефролепис сердцевидный, лавровишня лекарственная, финик обыкновенный, алоэ древовидное, перец черный и др.) растения.

Лекция 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА ПОСТРОЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Приемы озеленения входов в здания.
2. Декоративное озеленение балконов, лоджий, террас.

1. Приемы озеленения входов в здания

Входная группа – совокупность архитектурных и технических элементов, которые образуют единую законченную композицию, создавая оформленный в едином стилистическом решении дверной проем здания. Повысить привлекательность и подчеркнуть индивидуальность входной группы можно средствами ландшафтного дизайна.

При разработке ландшафтных решений по оформлению входов в здания и сооружения необходимо придерживаться ряда принципов:

- во всех случаях подходы людей ко входам в сооружения должны быть изолированы от транспортных подъездов, на путях движения людей должны отсутствовать препятствия;

- высокая растительность не должна закрывать входы;

- у входов в жилые и общественные здания следует устраивать места для кратковременного отдыха, устанавливать скамьи, стойки для временного хранения велосипедов и другие необходимые элементы благоустройства;

- следует использовать козырьки и навесы над входами для размещения ампельной растительности и вертикального озеленения, при больших козырьках у входов в общественные сооружения они могут быть использованы как эксплуатируемая кровля;

- необходимо применять средства создания безбарьерной среды для физически ослабленных лиц.

Озеленение входных групп в зависимости от продолжительности его декоративности может быть постоянным и сезонным. Постоянное озеленение представлено композициями, которые сохраняют свою декоративность на протяжении практически всего года, в то время как сезонные – лишь некоторую его часть, например, контейнеры с посадкой весеннецветущих луковичных и мелколуковичных растений. Сезонное оформление входов в здания позволяет разнообразить городскую среду, создать особую атмосферу и настроение.

Для оформления входов в здания можно рекомендовать следующие **приемы озеленения**: стационарное, мобильное, вертикальное, комбинированное.

Стационарное озеленение предполагает посадку растений в грунт либо в специально приспособленные для этого конструктивные элементы здания. Растительные композиции могут строиться с использованием кустарников, небольших деревьев, декоративных травянистых растений. Следует использовать как лиственные, так и хвойные кустарники, которые позволяют сохранить декоративность композиции в зимний период.

Мобильное озеленение представлено посадкой растений в контейнеры или другие емкости, которые могут перемещаться, изменяя внешний облик входной группы, или убираться в помещение на зимнее хранение. Возле входных зон в административно-торговые и другие общественные помещения контейнерные композиции акцентируют внимание на входах в здание, обогащают архитектуру здания.

Расположение контейнеров возле входа в здание может быть:

- односторонним или двусторонним;
- одиночным, групповым или рядовым;
- симметричным или асимметричным.

При формировании симметричных композиций они могут быть как абсолютно симметричными, повторяющими форму и размеры контейнеров, их взаимное расположение, ассортимент растений, так и дисимметричными. Например, симметричны по расположению контейнеров, но различны по ассортименту растений.

При подборе контейнеров для цветочного оформления следует учитывать некоторые композиционные факторы:

- соответствие величины растений и размеру емкости друг другу;
- сочетание цвета емкости с окружающим фоном (здание, стена, окно);
- соответствие места предполагаемой установки емкости с самой композицией и др.

При выборе ассортимента растений для контейнерного озеленения важно учитывать условия окружающей среды. Для большинства контейнерных композиций – это ограниченный объем земляного кома, который быстро иссушается, резко замерзает и оттаивает. Важное значение также оказывает режим инсоляции.

Учитывая многолетний опыт исследований в области контейнерного озеленения, можно выделить следующие основные критерии, которые нужно учитывать при подборе ассортимента растений в контейнерной культуре:

- засухоустойчивость;
- морозо- и зимостойкость;
- нетребовательность к почвенным условиям (элементам питания, структуре, влажности и др.);
- компактность (в первую очередь для древесных видов);
- разнообразие декоративных признаков растений.

Особой группой при формировании цветочно-декоративных композиций в контейнерах выступают древесные растения, преимущественно низкорослые и карликовые. Ассортимент таких растений достаточно широк.

Вертикальное озеленение входных групп позволяет в условиях недостатка территории получить большую площадь зелени, а также защитить здание от перегрева, пыли, шума. Оно может быть как стационарным, так и мобильным. Ассортимент растений составляют преимущественно ампельные и вьющиеся растения, травянистые и древесные.

При вертикальном озеленении входов с козырьками используются поддерживающие козырек стойки или решетки в качестве опор для вьющихся растений. При отсутствии козырьков опорами могут служить различные трельяжи и решетки, располагаемые непосредственно у входа. В некоторых случаях для оформления входов опорами могут служить перголы-навесы. Для входов можно применять как декоративно-лиственные, так и красивоцветущие лианы.

Комбинированное озеленение представлено сочетанием различных приемов. Например, стационарного и мобильного, традиционного (горизонтального) и вертикального и т. п.

Характер цветочно-декоративной композиции при входной группе прежде всего определяют внешний облик и функциональное назначение здания и сооружения.

2. Декоративное озеленение балконов, лоджий, террас

Оформление балконов и лоджий при помощи растений создает акценты на поверхности наружных стен зданий. Озеленение балконов и лоджий может выполняться с использованием нескольких основных приемов.

Для балконов, имеющих достаточную ширину, простейшим и наиболее распространенным приемом является *размещение ящиков на полу* с внутренней стороны барьера. Однако более удобным для эксплуатации балконов является размещение цветочных ящиков, если они эстетически приемлемы, *на его перилах*. В этом случае в зависимости от конструкции балконов вводятся специальные крепления. Навеска ящиков или контейнеров производится на кронштейнах к верхней кромке ограждения или в средней его части. Если балкон обслуживает сразу несколько квартир одного этажа, следует вводить вертикальные разделительные стенки, которые можно выполнять из вертикальной растительности по специальным декоративным решеткам.

При размещении ящиков необходимо соблюдать ритмичность, с применением одного цвета ящиков по всему фасаду. Возможно использование двух цветов, но не более. При этом цветовое решение ящиков увязывается с общим цветовым оформлением здания. Материал для

изготовления ящиков, контейнеров, кадок, кашпо должен обладать достаточной прочностью, долговечностью и сравнительно легким весом. Хороший декоративный эффект дают емкости, изготовленные из керамики, пластика, дерева.

При озеленении балконов рекомендуется избегать разнообразия видов растений. Хорошо, если на балконе, и в целом на всем фасаде здания, используются растения одной окраски цветов – желтой (календула), красной (сальвия, фуксия, пеларгония и др.), синей (незабудка, агератум, лобелия) и др. Можно использовать один вид растений, но двух окрасок (разные сорта) – белая и розовая петуния и вербена, красная и синяя астра, белая и красная пеларгония, розовые и лиловые левкой и т. п.

Высаживаются растения в емкости не густо. Нередко применяют двух- или трехрядную посадку. Причем на первый план высаживают ампельные растения, побеги которых свешиваются через край ящика, посередине – невысокие густые кустики, а к внутренней стороне балкона помещают вьющиеся растения. Это могут быть травянистые лианы (бобовые, хмель). При этом не рекомендуется смешивать травянистые лианы с древесными.

В ящиках, расположенных у основания балконов, рекомендуется высаживать более крупноцветущие растения: тюльпаны, пеларгонию и др. Высокие растения размещают в ящиках, стоящих на полу у стены, где они имеют опору и в меньшей степени подвержены повреждению.

Красиво выглядят на балконах висящие в специальных корзинах или керамических кашпо ампельные растения – лобелия, вербена, герань плющевидная.

Вертикальное озеленение балконов и лоджий может быть реализовано путем размещения стеллажей вдоль стен, на которых устанавливаются горшки с растениями. Также возможно крепление подвесных горшков и кашпо с цветами к потолку.

При выборе культур для озеленения балконов необходимо учитывать, в каких условиях они будут развиваться, на какую (северную или южную) сторону выходит балкон, окно, лоджия, сильные ли бывают ветры, есть ли остекление и т. д.

Подбор цветочного оформления лоджий и балконов следует согласовывать с характером вертикального озеленения, которое служит фоном для цветочного оформления балконов, его ассортимента и цветовой гаммы. При этом большое значение имеет фактура листьев вертикального озеленения, их размеры и окраска. Проводя такой подбор, необходимо учитывать и сезонную динамику окраски растений.

При подборе декоративных растений для балконов, лоджий и подоконников целесообразно включать в ассортимент растения с ароматными

цветками и листьями, такие как алиссум морской, антирринум большой, гиацинт восточный, маттиола седая, петуния гибридная, резеда душистая, табак душистый, чина душистая.

Для жилых зданий приемлемо как комплексное озеленение, так и озеленение только единичных балконов или ряда балконов и лоджий либо оформление простенков и окон – в различном сочетании лиан и цветочных культур. Подбор ассортимента зависит от вкусов жильцов.

Терраса, как строительно-архитектурная конструкция, – открытый настил на подготовленном основании (часто на опорах), который, как правило, одной или несколькими сторонами опирается на дом. Терраса является продолжением основного здания, соединяет интерьер и экстерьер. Террасы устраиваются при индивидуальных жилых домах, а также административно-общественных зданиях.

Основным приемом декоративного оформления террас является контейнерное озеленение. Как правило, контейнеры с растениями располагаются по периметру террасы, визуальное очерчивая ее границы. В контейнеры могут высаживаться как древесные, так и травянистые декоративные растения. Возможно выращивание тропических и субтропических культур, которые в зимнее время перемещаются в оранжерею, теплицу или зимний сад.

Лекция 5. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. *Функции вертикального озеленения.*
2. *Приемы композиции и виды вертикального озеленения.*
3. *Ассортимент и схемы посадки декоративных растений для вертикального озеленения.*
4. *Малые архитектурные формы для вертикального озеленения.*
5. *Создание вертикальных садов.*

1. Функции вертикального озеленения

Вертикальное озеленение – прием озеленения, который заключается в создании вертикальных плоскостей из растений. Это один из самых простых, доступных и выразительных средств декоративного оформления зданий и сооружений.

В современных условиях данный прием получает широкое распространение в крупных городах, где наблюдается дефицит горизонтальных поверхностей и часто исключается возможность использования традиционных форм озеленения.

Вертикальное озеленение выполняет различные функции. Общеизвестно, что растения обогащают воздух кислородом, очищают от вредных примесей и пыли, благотворно влияют на температурно-влажностный режим. Научные исследования доказали, что вертикальное озеленение имеет большое *санитарно-гигиеническое значение*. Лианы, образуя сомкнутую зеленую поверхность из листьев и побегов, *создают благоприятный микроклимат*, регулируют тепловой режим в помещении и уменьшают нагрев стен, особенно с южной и юго-западной стороны. Виды лиан, обладающие звукопоглощающими и звукоотражающими свойствами, уменьшают проникновение в помещения пыли и вредных выделений, снижают уровень шума (показатель эффективности растений зависит от густоты листьев и способа формирования насаждений). Вертикальное озеленение выполняет важную *эстетическую* функцию в современном ландшафтном строительстве, обогащая и дополняя архитектурный облик зданий и сооружений, делая его более выразительным. Кроме этого, многие лианы уменьшают влажность стен здания, *защищают* строительные конструкции от дождя.

Таким образом, в зависимости от назначения озеленяемого объекта будет преобладать та или иная функция вертикального озеленения: для жилых и общественных зданий – декоративное оформление, повышение их художественно-эстетического облика, улучшение микроклиматических условий внутри помещений; для мест отдыха – создание максимальной тени и изоляции; для хозяйственно-бытовых и инженерных сооружений – маскировка; для малых архитектурных форм – декоративное оформление.

2. Приемы композиции и виды вертикального озеленения

При вертикальном озеленении зданий вьющиеся растения должны быть подчинены их архитектурному решению. Приемы вертикального озеленения жилых и общественных зданий следует подбирать в первую очередь в соответствии с их функциональным назначением и внешним обликом, ориентацией и этажностью.

При вертикальном озеленении зданий могут быть использованы два варианта приемов композиции: сплошное и частичное.

Сплошное озеленение целесообразно применять для маскировки малодекоративных фасадов жилых и общественных зданий, глухих стен, а также для зданий, расположенных в природной обстановке для привязки их к окружающему ландшафту. При сплошном озеленении фасадов зданий с оконными и дверными проемами следует предусматривать тщательное формирование побегов вокруг окон и входов с целью недопущения нежелательного затенения помещений.

Частичное озеленение зданий и сооружений улучшает восприятие архитектурных форм. Оно может быть точечным, линейным, групповым и сетчатым. Точечное озеленение предусматривает создание системы небольших по сравнению с площадью поверхности стены декорированных растениями участков. При линейном озеленении создаются вытянутые по форме растительные композиции в виде прямых или извилистых полос различной направленности. Групповое вертикальное озеленение охватывает значительные участки поверхности, образуя сложные композиции из сочетаний геометрических форм. Сетчатый вариант озеленения создает равномерную решетчатую структуру из растений на вертикальной поверхности.

В зависимости от технологии создания элементов вертикального озеленения можно выделить два их вида: «зеленые фасады» и «живые стены». *Зеленые фасады* формируются из вьющихся растений, которые располагаются на стене или специальных поддерживающих конструкциях. Растения растут вверх по стене, их корневая система находится в земле у основания стены. Для *живых стен* используют модульные панели, в которые высаживаются растения.

В зависимости от опорного объекта можно выделить следующие виды вертикального озеленения:

- озеленение фасадов зданий и сооружений;
- озеленение элементов ограждений, подпорных стенок, откосов;
- озеленение специальных опор для вьющихся растений;
- создание зеленых каркасных скульптур.

Вертикальное озеленение фасадов зданий и сооружений может осуществляться путем посадки декоративных растений в контейнеры для оформления оконных проемов, балконов, лоджий, террас, стен. С этой целью используются разнообразные цветочные культуры, в первую очередь ампельные и вьющиеся. Также вертикальное озеленение фасадов может проводиться посадкой лиан непосредственно в грунт с устройством при необходимости специальных опорных конструкций на стенах.

Вертикальное озеленение элементов ограждений, подпорных стенок, откосов также может быть выполнено различными способами (с использованием грунтовых и контейнерных посадок). На ограждениях могут быть применены навесные контейнеры либо модульные системы. Малоэстетичные заборы, например, сплошные бетонные, следует декорировать большими массивами из вьющихся растений. Декоративные ограждения можно оформлять одиночными лианами, которые будут дополнять рисунок ограждения, но не конкурировать с ним.

Для оформления невысоких подпорных стенок используются низкорослые древесные лианы либо вьющиеся и ампельные травянистые растения. При этом вьющиеся растения высаживаются у подножия подпорной стенки, а ампельные – на верхней террасе или в пустотах кладки. В швах кладки или специальных заполненных грунтом карманах подпорных стен применяются небольшие растения, приспособленные к росту в ограниченном объеме грунта (камнеломки, очитки, молодила и др.). Высокие подпорные стенки оформляются более высокими лианами, высаженными непосредственно у подпорной стенки. На верхней террасе можно использовать лианы, не имеющие присосок, которые свободно ниспадают по стенке. Такой прием зрительно сокращает высоту стенки. При вертикальном озеленении подпорных стен лучше использовать лианы, не требующие опор.

В озеленении откосов помимо традиционного одернения широко встречаются разнообразные приемы цветочно-декоративного оформления (преимущественно тематические композиции), но также могут быть использованы массовые посадки кустарников, почвопокровных многолетних травянистых и древесных растений, в том числе лиан. При выборе ассортимента растений особое внимание необходимо уделять ориентации склонов: на хорошо прогреваемых южных откосах следует использовать засухоустойчивые светолюбивые виды, в то время как на северных – теневыносливые.

Вертикальное озеленение специальных опор для вьющихся растений предполагает создание композиций растений на малых архитектурных формах: перголах, трельяжах, отдельно стоящих опорах и др. Для малых архитектурных форм можно применять различные приемы оформления: сплошное озеленение, свободное размещение одиночных лиан или групп лиан по их поверхности, ниспадающие гирлянды.

Зеленые каркасные скульптуры – декоративные конструкции сложных форм на основе прочного скрытого растениями каркаса. Такие композиции обычно характеризуются небольшими размерами и имеют тематическую направленность. Каркасная конструкция заполняется

питательным субстратом, в который высаживаются красивоцветущие и декоративно-лиственные однолетние культуры, почвопокровные и ампельные растения, нетребовательные к условиям местопроизрастания.

При вертикальном озеленении жилых и общественных зданий растения, являющиеся дополнительным элементом композиции, должны выделять, подчеркивать и усиливать их архитектурное решение.

3. Ассортимент и схемы посадки декоративных растений для вертикального озеленения

Основу ассортимента растений для вертикального озеленения составляют *лианы* – растения с гибкими нуждающимися в опоре стеблями, которые условно подразделяются на вьющиеся и цепляющиеся. К вьющимся относятся растения с побегами, обвивающимися вокруг опоры (жимолость, древогубец, кирказон, хмель, вьюнки и др.). Цепляющиеся растения прикрепляются к опоре при помощи усиков (виноград, виноградовик, горох), воздушных корней (камписис, плющ), присосок (девичий виноград), листовых черешков (клематис).

При подборе ассортимента лиан для вертикального озеленения необходимо учитывать функциональное назначение, габариты озеленяемой поверхности, материал, а также параметры и способы прикрепления растений к опорам. Так, для сплошного озеленения лучше использовать цепляющиеся растения с присосками, которые не нуждаются в специальных опорах. При этом оптимальными будут шероховатые стены, например, из камня, кирпича, бетона и т. п. Вьющиеся и цепляющиеся при помощи усиков или листовых черешков растения требуют дополнительных специальных опор (сеток, решеток и др.).

Для вертикального озеленения крупных поверхностей, например стен многоэтажных зданий, предпочтение следует отдавать лианам, способным достигать в высоту 10–15 м (девичий виноград, древогубец, актинидия и др.). Для озеленения малых архитектурных форм (беседок, пергол, арок, трельяжей) чаще используются красивоцветущие однолетние (ипомея пурпурная, фасоль огненно-красная, душистый горошек, кобея) или многолетние (жимолость каприфоль, плетистые розы, клематисы и др.) растения.

Кроме лиан для вертикального озеленения фасадов зданий и других вертикальных поверхностей широко используются ампельные растения. В большинстве своем они представлены декоративными однолетними культурами, выращиваемыми в горшках и других емкостях, которые размещаются на балконах, лоджиях, террасах, у окон (ампельные сорта

бегоний, петунии, вербены, фуксии, лобелия эринус, пеларгония плющелистная, лобулярия морская, будра плющевидная, дихондра серебристая и др.).

При подборе ассортимента растений также необходимо учитывать ориентацию озеленяемых поверхностей по сторонам света. Южная ориентация стен обеспечивает возможность использования для озеленения объекта теплолюбивых, светолюбивых и не очень требовательных к влаге растений (актинидия китайская, жимолость каприфоль и др.). Для вертикального озеленения северных и затененных фасадов зданий следует подбирать влаго- и тенелюбивые холодостойкие лианы (актинидия острая, гортензия черешковая, девичий виноград пятилисточковый и др.). На восточных и западных фасадах желательно размещать умеренно светолюбивые растения, которые могут развиваться под прямыми солнечными лучами и выносят небольшое затенение.

Лианы высаживаются в ямы или траншеи в полосе озеленения вблизи стены или в контейнеры у входов в здания, на балконах и террасах. Посадочные ямы могут располагаться непосредственно у стены или за отмосткой.

Расстояние между древовидными лианами зависит от вида растений, почвенно-климатических условий района, назначения посадок, их экспозиции, характера композиции озеленения и т. д. Между сильно разрастающимися лианами (виноградами, кампсисом, некоторыми видами плетистых роз) рекомендуемое расстояние при посадке составляет 2–3 м, между более ажурными растениями (ломоносы, виноградник аконитолистный и др.) – 1,5–2,0 м. При необходимости более быстрого достижения затеняющего эффекта расстояние между посадочными местами может быть сокращено до 1,0–1,5 м. При посадке однолетних вьющихся растений вдоль стены рекомендуется шаг посадки 20–60 см, возле беседок и пергол – 20–30 см.

Для большинства растений требуется устройство решетчатых опор, отстоящих от поверхности стены на 5–10 см. Побеги лиан нуждаются в подвязке, что обеспечивает нужное направление их роста.

4. Малые архитектурные формы для вертикального озеленения

Одним из важнейших условий создания завершенной композиции вертикального озеленения является правильное устройство опор для витья растений. Конструкции опор должны обеспечивать по мере роста растений удобное формирование и закрепление их стволов и ответвлений.

Опоры для вьющихся растений, как один из элементов внешнего благоустройства, можно классифицировать по различным их свойствам и качественным признакам: капитальности, декоративности, конструктивному исполнению, функциональному назначению и т. д. Из всех перечисленных признаков определяющим является функциональное назначение.

К группе опор, служащих непосредственно для формирования вьющихся растений, относятся сетки, решетки, сетки-решетки, одиночные рейки. Все эти опоры просты в конструктивном решении и малодекоративны, поэтому их следует полностью декорировать вьющимися растениями. Они предназначены в основном для оформления фасадов зданий или их отдельных элементов (балконов, лоджий и др.).

К декоративным опорам относятся трельяжи, перголы, навесы. Сооружения этой группы отличаются высокими эстетическими качествами, поэтому их рекомендуется оформлять, как правило, одиночными лианами, не закрывая полностью сооружения, а придавая ему своеобразие и живописность.

В группу опор для создания тени могут входить каркасы в виде пергол Г-образной, арочной, рамной и других форм, беседок, навесов и т. п. Подобные опоры служат для организации мест тихого отдыха. Размещают их преимущественно на территории городских парков и скверов с обязательным полным декорированием вьющимися растениями.

К каркасам малых архитектурных форм относятся опоры, имитирующие малые архитектурные формы: вазы, фонтаны и пр. При их декорировании следует применять сплошное озеленение с соответствующей стрижкой и формированием ветвей. Размещают такие элементы на выставочных территориях и участках городских парков. Степень их участия в оформлении должна быть строго ограничена с учетом их сезонной декоративности.

5. Создание вертикальных садов

Вертикальные сады являются перспективным приемом современного ландшафтного дизайна: ими декорируют фасады общественных зданий и частных резиденций, активно используют для оформления интерьеров. Они представляют собой размещаемые на вертикальных поверхностях сплошные массивные композиции из декоративных травянистых и древесных растений, выполняемые чаще всего в абстрактной стилистике.

Современным основоположником и патентодержателем технологии, известной как «система вертикального сада» (Vertical Garden

System), является французский ботаник Патрик Бланк. Первая реализация идеи, представленная им на парижском фестивале ландшафтного дизайна в 1994 г., была признана новым направлением в ландшафтном творчестве. Всемирная слава пришла к П. Банку в 2006 г., когда он закончил проект Musee du Quai Branly в Париже: на внешнее озеленение-драпировку стены здания площадью 800 м² было использовано 15 тыс. растений 170 видов.

Кроме выполнения эстетической функции, вертикальные сады П. Бланка позволяют решить ряд экологических задач. Они способствуют насыщению воздушной среды кислородом и фитонцидами, обеспечивают осаждение пыли и поглощение из воздуха вредных веществ, позволяют в некоторой степени регулировать микроклиматические характеристики среды (температуру и влажность воздуха), тем самым оздоравливают пространство мегаполиса и внутреннюю среду крупных общественных зданий.

К преимуществам данного приема озеленения относится также отказ от использования традиционно применяемых для размещения декоративных травянистых растений достаточно тяжелых контейнеров с грунтом, закрепляемых на стенах зданий. Разработанная П. Бланком вертикальная система орошения и капиллярного полива создала предпосылки применения максимально облегченной каркасной конструкции, средняя толщина которой не превышает нескольких сантиметров, а масса квадратного метра – 30 кг.

Система вертикального сада крепится на фасаде здания без нарушения его основной строительной конструкции. Ее основу составляет металлический несущий каркас с покрытой полимерным войлоком пластиковой каркасной конструкцией для крепления растений. Этот войлок имеет капиллярную структуру и служит также для «транспортировки» воды с удобрениями. Выращивание растений в вертикальном саду предусматривается по гидропонной технологии (технологии выращивания растений без почвы на водных питательных растворах), растения получают необходимый минеральный питательный раствор и воду через систему трубочек и фильтров, подкормки и полив осуществляются автоматически.

Помимо традиционной для вертикальных садов П. Бланка войлочной или ковровой системы, используются модульная и контейнерная (горшечная) системы создания живых стен.

Модульная система представляет собой совокупность специальных конструкций, состоящих из пластиковых или металлических ящиков (фитомодулей), в которые высаживаются растения, как правило, в грунт. Чаще всего фитомодули также снабжаются системой автополива.

Модульная система удобна для создания небольших по площади вертикальных садов в интерьере.

Горшечная система предполагает установку контейнеров с ампельными и вьющимися растениями на конструкциях-полках, прикрепленных к стене здания.

В климатических условиях Беларуси создание постоянных вертикальных садов на наружных стенах зданий довольно затруднительно, поскольку перечень растений, способных перенести зимние условия в ограниченном объеме субстрата, сильно ограничен.

В регулируемых условиях интерьеров таких сложностей не возникает. Ассортимент растений для вертикальных садов внутри помещений определяется условиями, которые могут быть обеспечены для роста растений. Для создания вертикальных садов могут быть использованы суккуленты (эхеверии, толстянки, очитки, хавортии, алоэ и др.), выходцы сухих (сциндапусы, шеффлеры, хамедореи, кордилины, ховеи, нефролеписы, традесканции, хлорофитумы) и влажных (адиантумы, асплениумы, аспарагусы) субтропиков, тропиков (аглаонемы, алоказии, калатеи, маранты, стрелиции, фиттонии, монстеры, рипсалисы, кротоны, сингониумы, циперусы).

Лекция 6. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САДОВ НА КРЫШАХ

- 1. Предпосылки использования садов на искусственных основаниях.*
- 2. Типология садов на крышах.*
- 3. Конструктивные особенности садов на крышах.*
- 4. Организация пространства сада на крыше.*
- 5. Особенности подбора ассортимента растений.*

1. Предпосылки использования садов на искусственных основаниях

Сады на крышах появились еще в глубокой древности. Первые упоминания о них обнаруживаются в писаниях древнегреческих и древнеримских авторов. Наиболее известные – «висячие сады Семирамиды» –

инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные породы деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зеленой горы.

Позже такие сады получили широкое распространение в Италии, Англии, Германии, появлялись они и в России (сады на крышах Кремлевского дворца в Москве и Малого Эрмитажа в Петербурге).

Дальнейшее развитие садов на крышах было связано с массовым строительством зданий с плоской кровлей (с начала XX в.) благодаря деятельности французского архитектора Ле Корбюзье и других основоположников «новой» архитектуры.

В связи с дефицитом городской земли и напряженной экологической обстановкой в городе к началу XXI в. особо остро встала проблема использования кровель зданий, подземных и полуподземных гаражей, эстакад и других искусственных оснований для создания архитектурно-ландшафтных объектов с использованием зеленых насаждений и элементов благоустройства.

Архитектурно-ландшафтные объекты на искусственных основаниях (эксплуатируемых кровлях) представляют собой небольшие по территории участки, предназначенные для озеленения и благоустройства в границах кровель зданий и сооружений.

Использование озеленения на кровлях зданий и сооружений позволяет повысить эстетические качества застройки, особенно, при разноэтажной застройке, обогатить ландшафт города, расширить возможности для организации рекреации населения, что особенно важно при все увеличивающемся дефиците городских земель.

Озеленение крыш повышает теплоизоляцию здания, в значительной степени нивелируя резкие перепады температур в течение года; обеспечивает сохранность гидроизолирующего покрытия любой крыши, удлинняя во много раз периоды между капитальными ремонтами крыш. Озелененная крыша лучше поглощает шумы и пыль, создает собственный благоприятный климат.

2. Типология садов на крышах

К типологии объектов на искусственных основаниях можно подходить по-разному. Их классифицируют по назначению, размещению в структуре здания, характеру микроландшафта, преобладанию того или иного материала, по особенностям планировки и организации пространства сада.

Однако в первую очередь сады на крышах подразделяются на *эксплуатируемые* и *неэксплуатируемые*. В первом случае подразумевается

разнообразное, многофункциональное использование сада для различных целей. Во втором случае доступ людей на крышу ограничивается. Она представляет собой так называемую «зеленую крышу» с использованием преимущественно почвопокровных растений, т. е. выполняет в основном экологическую функцию, хотя частично может использоваться для пассивного отдыха.

По своему размещению относительно уровня земли можно выделить наземные и надземные. *Наземные* сады располагаются над подземными или заглубленными сооружениями и внешне воспринимаются как обычные озелененные территории. *Надземные* сады располагаются выше уровня земли, на крышах зданий, платформах, эстакадах, мостах и т. п. Отдельным типом также можно выделить *террасные* сады, размещаемые на сооружениях, кровли которых примыкают к склонам или стенам более высоких зданий.

С точки зрения ландшафтной организации сады на искусственных основаниях можно подразделить на две главные категории: открытые (экстравертные) и замкнутые (интровертные). Подобное деление условно и связано оно в первую очередь с типом ограждения сада. *Открытые* сады на крышах имеют легкое, прозрачное ограждение, которое обеспечивает обзор окружающего пространства и связь с внешней средой. *Замкнутые* сады на крышах имеют плотное ограждение по периметру, например высокий парапет, которое ограничивает обзор окрестностей и позволяет создать компактное изолированное от внешнего мира пространство.

Различают мобильный (контейнерный) и стационарный типы озеленения крыш.

Мобильное (или контейнерное) озеленение крыш реализуют посадкой растений в контейнеры с дальнейшей их установкой на эксплуатируемую крышу. Мобильное озеленение крыш может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения. Мобильные системы «зеленой» крыши оснащены приспособлениями для установки и скрепления модулей между собой – соединительными элементами, которые являются составляющими частями модулей или могут быть отдельными компонентами системы.

В случае применения *стационарного* типа озеленения на крыше создают постоянный (не перемещаемый в течение всего срока жизни крыши) слой субстрата, в который выполняют все посадки растений аналогично объектам традиционного озеленения. Стационарное озеленение крыш может быть предусмотрено при проектировании новых,

реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, а также при реализации проектов благоустройства и озеленения.

Стационарное озеленение крыши в зависимости от преобладающего типа применяемых растений подразделяют на три вида:

- интенсивного типа;
- полуинтенсивного типа;
- экстенсивного типа.

Озеленение крыши *интенсивного* типа включает в себя посадку кустарников и многолетних травянистых растений, в отдельных случаях деревьев, а также создание различных типов газонов. Насаждения могут располагаться как на одном уровне, так и на разных, с использованием геопластики рельефа. Для поддержания озеленения интенсивного типа на крышах в надлежащем состоянии требуются постоянный уход и эксплуатация, регулярный полив, прополка и подкормка растений.

Озеленение крыши *полуинтенсивного* типа должно включать в себя посадку различных типов газона, травянистых и в отдельных случаях древесных растений. При этом спектр применения и возможностей для ландшафтного проектирования несколько ограничен по сравнению с озеленением интенсивного типа. Растения в посадках не нуждаются в тщательном уходе и не требуют интенсивного полива и подкормки в отличие от озеленения интенсивного типа.

Озеленение крыши *экстенсивного* типа основано на использовании растений, приспособленных к экстремальным условиям на крышах и обладающих высокой регенерационной способностью (мхи, лишайники, суккуленты, травянистые растения). Как правило, озеленение экстенсивного типа не требует проведения специальных мероприятий по эксплуатации и уходу через два года после его создания. Исключением являются работы по периодическому мониторингу насаждений и удалению сорных и инвазивных растений.

3. Конструктивные особенности садов на крышах

Крыша – верхняя ограждающая конструкция здания. Она выполняет несущую и теплоизоляционную функции, а ее верхний элемент (кровля) обеспечивает защиту от осадков и перепадов температуры воздуха.

Выбор конструкции озеленяемых и эксплуатируемых крыш производят с учетом функционального назначения зданий и сооружений, их несущих и конструктивных возможностей, а также на основе анализа предъявляемых к конструкциям требований: интенсивности эксплуатации крыши, экологических требований, типологии озеленения,

экономической целесообразности и др. Несущие конструкции эксплуатируемых и озелененных крыш должны быть рассчитаны на действие дополнительных нагрузок от нахождения на крыше людей, оборудования, систем озеленения, транспорта и т. п.

Конструкция сада на крыше может включать следующие основные слои: основание (конструктивные элементы крыши), эксплуатационный, фильтрующий, дренажный, влагонакопительный, противокорневой,

Эксплуатационный слой включает почвенный субстрат и мощение. В качестве субстрата для выращивания растений на крышах обычные растительные грунты и садовые земли не подходят. Предпочтение следует отдавать сыпучим минеральным смесям с различным содержанием органического вещества (биокомпоста), субстратным плитам и растительным (вегетационным) матам.

Фильтрующий слой – тонкая прослойка между растительным слоем и дренажом, которая препятствует проникновению в дренаж мелких частиц субстрата и вымыванию из него питательных веществ. Для изготовления фильтрующего слоя используются геотекстиль, полиэфирные и полипропиленовые материалы.

Дренажный слой предназначен для отвода излишков воды из эксплуатационного слоя. Для дренажного слоя используются разнообразные сыпучие материалы (гравий, щебень, перлит, битый кирпич и т. п.), дренажные маты и плиты.

Влагонакопительный слой обеспечивает доступ воды для питания растений влагой. Представляет собой ячеистые влагонакопительные маты, в которых скапливаются излишки воды из эксплуатационного слоя и передаются назад растениям.

Противокорневой слой предназначен для защиты гидроизоляции и других конструктивных элементов крыши от прорастания корней растений и их механических повреждений.

В зависимости от функционального назначения крыши и испытываемых нагрузок число и состав слоев, а также их толщина и взаимное расположение могут меняться. Так, в садах с интенсивным типом озеленения толщина субстрата должна составлять 300–700 мм, с полунинтенсивным – 150–300 мм, с экстенсивным – 90–150 мм.

4. Организация пространства сада на крыше

На организацию пространства сада на крыше влияют функциональное назначение здания, место сада в структуре здания, организуемые виды деятельности, характер использования, состав посетителей.

В зависимости от указанных факторов определяется функциональное зонирование территории, насыщение пространства элементами благоустройства, малыми архитектурными формами и в целом характер предметно-пространственной среды.

В эксплуатируемых садах на искусственных основаниях могут быть реализованы: *активный отдых* (занятие спортом, детские игры, принятие солнечных и воздушных ванн), *пассивный отдых* (созерцание окрестностей, прогулки, беседы и др.), *трудовая деятельность* (садоводство, хозяйственно-бытовые работы, проведение деловых встреч, конференций и т. д.), а также другие виды рекреационных занятий (например, посещение кафе и ресторанов, экспозиций и т. п.).

Исходя из предполагаемых видов деятельности, состава посетителей устанавливается *функциональное зонирование* территории сада. Могут быть выделены зоны тихого и активного отдыха, детская игровая зона, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная и др. Выбор местоположения зоны и соответствующих площадок осуществляется на основе характера их использования. Например, площадка для тихого отдыха должна обеспечить возможность уединения, и контактов между людьми. Одновременно отсюда лучше всего организовать видовые точки – раскрытие панорам окружающего ландшафта, дающих наибольшие эмоциональные впечатления. При этом ее следует изолировать от «шумных» игровых (спортивных и детских) площадок, а также хозяйственных. Спортивные площадки должны быть обязательно ограждены металлической сеткой высотой до 4 м. Детские игровые площадки размещаются в непосредственной близости к выходам на крышу. Особое внимание необходимо уделить их ограждениям и парапетам: они должны исключать возможность перелезть через них или случайно упасть. Все игровое оборудование надежно крепится к конструкции крыши.

Для разделения уголков сада можно использовать объемные архитектурные элементы (экраны, перегородки, навесы) и приемы благоустройства: разные типы и рисунок мощения, ступени, перепады высот покрытия.

Дорожки или площадки для прогулок могут быть выполнены из уложенных на мелкий гравий или специализированные опоры плит из клинкерного кирпича, природного камня или бетонных плит; деревянных щитов, деков или плит; мощением из природного камня, клинкерного кирпича или специальными бетонными плитами на цементном растворе или специальном клее. При благоустройстве сада,

размещенного на большой высоте, не рекомендуется для покрытий дорожек и площадок использовать сыпучие, не закрепленные вяжущими, материалы (щебень, гравий, гальку).

С целью создания комфортных условий для рекреационной деятельности в саду на искусственном основании в его объемно-пространственную композицию могут включаться разнообразные малые архитектурные формы: шпалеры, перголы, беседки, садовая мебель, элементы освещения, водные сооружения, оборудование спортивных и детских игровых площадок, скульптуры и другие декоративные элементы. Размещаемые элементы благоустройства должны быть прочно закреплены и установлены таким образом, чтобы их вес распределялся равномерно.

5. Особенности подбора ассортимента растений

На искусственных основаниях, особенно на крышах высотных зданий, растения оказываются в иных, отличных от привычных для них на земле микроклиматических условиях.

Микроклимат на высоких отметках характеризуется высокой степенью инсоляции, сильной ветровой нагрузкой, сухостью воздуха, резкими перепадами температур. Кроме этого, объем почвенного субстрата вынужденно небольшой. В результате растения летом страдают от жары, сухости воздуха и недостатка влаги, а зимой – от резкого промерзания почвы. Тем не менее растения на крыше сами способны создавать на ней определенный микроклимат (повышать влажность воздуха, снижать температуру, сдерживать ветер).

Таким образом, при выборе растений для озеленения сада на искусственном основании предпочтение необходимо отдавать неприхотливым и выносливым растениям, преимущественно стелющимся и карликовым формам деревьев и кустарников, лианам, травянистым растениям. Основными критериями при этом являются экология, биодиверсификация и декоративность.

В первую очередь выбор растений должен определяться на основе согласования их биологии с условиями произрастания (экологический критерий). Во-вторых, необходимо стремиться к созданию устойчивых растительных сообществ (сочетаний растений) – жизнеспособных биодиверсификаций. В-третьих, формирование растительных сообществ должно основываться на декоративных признаках каждого вида растения (высота, форма кроны, характер ветвления и облиствения, окраска коры, листьев, цветков и плодов, их аромат, сезонная и возрастная изменчивость) и проводиться в соответствии с основными законами композиции.

Ассортимент растений также определяется режимом использования и типом озеленения. В садах на крыше с *интенсивным* типом озеленения могут создаваться самые разнообразные типы растительных группировок: сочетание злаковых растений и травянистых многолетников; многолетников (в том числе почвопокровных) и кустарников; многолетников, кустарников и деревьев и др.

Озеленение *полуинтенсивного* типа является промежуточным типом между озеленением интенсивного и экстенсивного типов и охватывает следующие растительные группировки: злаковые и травянистые растения; многолетники и кустарники; почвопокровные и кустарники; кустарники.

При озеленении *экстенсивного* типа необходимо создать сомкнутый покров растительности за короткий период, заданный проектным решением, опережая процесс спонтанного заселения крыши, и с помощью естественной динамики роста посаженных растений создать экологическое сообщество длительного срока жизни. Лучшим образом здесь формируются растительные группировки, состоящие из мхов, лишайников и суккулентов (очитков); мхов, лишайников и травянистых двудольных растений; злаковых и травянистых двудольных.

Не исключено также применение однолетников для оформления цветочных ящиков, контейнеров и ваз.

Лекция 7. ТРАДИЦИОННОЕ ВОСТОЧНОЕ ИСКУССТВО ВЫРАЩИВАНИЯ КАРЛИКОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

1. Возникновение и развитие искусства выращивания карликовых древесных растений.
2. Стилевое разнообразие японского бонсай.
3. Применение бонсай в дизайне открытых пространств и интерьеров.
4. Ассортимент растений для формирования бонсай.
5. Основные приемы выращивания бонсай.
6. Миниатюрные пейзажи.
7. Бонсай из травянистых растений.

1. Возникновение и развитие искусства выращивания карликовых древесных растений

Искусство выращивания карликовых древесных растений зародилось в Древнем Китае на рубеже 200–400 гг. до н. э. У себя на родине оно называется *пэньцзин* (дословно в переводе с китайского – «пейзаж в горшке»).

Возникновение этого искусства вытекает из представлений о бесконечном возрождении всего сущего на земле. Считается, что более высокой ступени земного существования можно достигнуть духовным совершенствованием. Необходимого для этого внутреннего просветления пытаются добиться медитацией. Одним из ее способов является спокойное, многочасовое созерцание дерева в природе. Полагают, что Будда обычно медитировал и читал проповеди под большими деревьями, которые после его смерти стали объектами паломничества. После распространения буддизма на Востоке эти деревья стали почитаться как святыни. Но поскольку китайская знать хотела избежать хлопотливых паломничеств, начались попытки создания «святых деревьев» и целых парков в принадлежащих знатным людям имениях. Для этой цели садовники высаживали относительно молодые деревья и превращали их в уменьшенные копии священных оригиналов. Знатные китайянки, бинтовавшие себе ноги до кукольных размеров, ходить сами не могли, и поэтому для медитации слуги выносили их в парк. Один находчивый садовник, согласно преданию, пришел к мысли не даму носить к деревьям, а деревья к даме. Он взял маленькое деревце и посадил его в чашу, удобную для переноски, таким образом положив начало искусству пэньцзин.

Около 1200 г. первые образцы карликовых деревьев в горшках были принесены в Японию, где они получили название *бонсай*. Название бонсай, так же, как и китайское пэньцзин, сложено из двух аналогичных иероглифов: *бон* означает «чаша», а *сай* – «дерево». В Японии мастера-садоводы расширили бонсай, научившись культивировать не только деревья, но и кустарники, травы, вьющиеся растения. Они создали множество различных стилей и форм, а также особую технику формирования бонсай, которая получила широкое распространение по всему миру.

Согласно традиционным представлениям, каждый образец японского бонсай должен выглядеть по возможности старым, свилеватым, как будто вынесшим столетние ураганы и непогоду. Крона негустая

рыхлая, позволяющая видеть все ветви и ствол. Корневая шейка расположена на поверхности свободно, как у лесных деревьев. Общую картину гармонично завершает красивая тщательно подобранная емкость. Бонсай – это не только искусство приближения к природе, но и искусство времени, обладающего глубокой духовностью.

2. Стилиевое разнообразие японского бонсай

Искусство бонсай отличается большим разнообразием стилей и направлений, которые определяют форму стволов и крон растений, их наклон, высоту и общие размеры.

Формальный вертикальный стиль («Чоккан», «Тёккан») – один из основных стилей бонсай. Он характеризуется широким прямым стволом, сужающимся вверху в форме конуса. Ветви дерева, растущие горизонтально, распределены по стволу поочередно слева и справа. Нижние ветви обладают максимальной толщиной, верхние – минимальной. Такую форму обычно придают хвойным, а также другим видам деревьев.

Неформальный вертикальный стиль («Мойоги») отличается тем, что деревья имеют изгибы ствола, радиус которых к вершине уменьшается. Верхушка кроны строго центрирована с точкой земли, отсюда вырастает ствол. Нижние мощные ветви направлены в сторону, противоположную изгибу ствола. Ветви располагаются симметрично, а крона соответствует толщине ствола. Подходит практически для всех видов деревьев.

Наклонный стиль («Сякан») – стиль, при котором вертикальный ствол наклонен по диагонали. В естественных условиях такую форму имеют деревья, растущие на ветреных пляжах, склонах и вершинах гор. Ствол может быть наклонным и прямым или иметь изгибы. Корни растения достаточно сильно развиты и со стороны изгиба ствола уходят в почву, а с другой прочно держатся за поверхность земли.

Стиль «*порыв ветра*» («Фукинагаси») имитирует деревья, которые растут в местах, где сильные ветры круглый год дуют в одном направлении. Все ветки, от основания до макушки, направлены в одну сторону. Ствол также обычно наклонен в направлении ветра, хотя может быть и вертикальным.

Каскадный стиль («Кенгай») воспроизводит форму растений, растущих в горной местности и свешивающихся с утесов. Ствол и ветви растения наклонены в сторону и каскадом ниспадают ниже основания

ствола (верхней кромки контейнера). Часто используют высокие емкости. Такой стиль хорошо подходит для сосен, кизильников, можжевельника, пираканты.

Полукаскадный стиль («Ханкенгай») близок к предыдущему: ствол и ветви дерева наклонены в сторону и вниз, однако вершина не опускается ниже основания ствола.

Литературный стиль («Бундзинги») характеризуется тонким, элегантно изогнутым стволом, небольшим количеством коротких ветвей, которые сосредоточены в верхней части кроны.

Метлообразный стиль («Хокидачи») отличается строго вертикальным стволом и многочисленными ветвями, которые выходят практически из одной точки. Крона сферическая и очень плотная. Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз, граб.

Стиль «*двойной ствол*» («Сокан») отражает широко распространенный в природе характер роста растений. У такого бонсай формируется два ствола, растущих из одного основания или близко к друг другу. При этом стволы имеют разную толщину и высоту, но образуют общую крону.

Многоствольный стиль («Кабудачи») – бонсай с пятью и более стволами (обязательно нечетное количество), растущими из одного корня. Стволы могут иметь разную толщину и высоту.

Плотообразный стиль («Икадабуки») создает впечатление поваленного дерева, ветви которого растут вертикально вверх как стволы. Отдельные стволы при этом располагаются на одной линии.

Лесной стиль («Йосею») характеризуется групповой посадкой деревьев, которая имитирует рощу или лес. Они отличаются живописной пейзажностью. Чтобы пейзаж получился более естественным, такие бонсай высаживают в широких, мелких горшках или на плоских камнях. Растения могут быть как одного вида, так и нескольких.

Отдельную группу стилей составляют бонсай, выращенные на камнях, которые называются *исиуки*. Здесь можно выделить три основных типа, причем в каждом главную роль играют камни.

Обнаженные корни, обхватывающие камни: камень частично заглублен в почву, длинные корни тянутся вдоль камня, как бы обхватывая его, большая часть корней обнажена, а в почве находятся только их кончики. Со временем обнаженные корни становятся плоскими и одревесневшими, они заполняют пространство, оставшееся между ними и камнем, плотно прилегают к нему.

Дерево, посаженное в полости на поверхности камня: камень располагается вертикально или горизонтально, в зависимости от его формы. Почвы заполняют имеющиеся полости, в которые затем высаживают одно или несколько растений, создавая впечатление деревьев, растущих в скалистых горах. Корни обычно прикрепляются к камню, а камень помещают в емкости с водой и без почвы.

Дерево, посаженное в почву, насыпанную на плоский камень: дерево растет на своеобразном кургане, который насыпан на тонком, плоском камне. Таким образом может выращиваться как одно дерево, так и несколько, в зависимости от размера камня и деревьев.

Помимо рассмотренных стилей, бонсай может классифицироваться по размеру (высоте). Высота бонсай измеряется от основания до верхушки ствола без учета высоты посадочного контейнера. Размер каскадной и полукаскадной формы определяют от основания до изгиба ствола.

Обычно специалисты выделяют 5 классов бонсай, различающихся своими размерами:

– *мамэ* – крошечные бонсай, которые подразделяются на *кэсицубу* (не более 2,5 см в высоту), *сито* (2,5–7,5 см) и *гафу* (13–20 см); создаются из можжевельника, ирги, рододендрона, ели и др.;

– *сехин* – маленькие растения, которые включают деревья *комоно* (высотой до 18 см) и *мяби* (15–25 см);

– *кифу* – деревья среднего размера, включающие растения до 40 см (*катадэмоти*), для создания которых подходят барбарис, клен полевой или скальный, бирючина, сосна горная;

– *техин* – это большой бонсай, деревья от 40 см (береза, лещина, сосна, клен, вяз). Класс включает растения *чумоно* (40–60 см) и *омоно* (метр и более), их выращивают из бука, дуба, бузины, клена, лиственницы, липы, ясеня;

– *дайдза* – огромные бонсай, превышающие один метр, преимущественно растения, которые произрастают в садах на открытом воздухе.

Развивающееся в течение столетий искусство бонсай приобрело стили и направления, подсказанные самой природой. Форма каждого дерева индивидуальна и неповторима. Внешний облик бонсай зависит от вкуса, который на разных континентах может различаться. В Японии встречаются преимущественно относительно тяжеловесные бонсай с мощным стволом и идеально сформированной кроной. В Европе выращивают несколько более элегантные, в отдельных случаях с очень тонкими стволами бонсай. В США отдают предпочтение более грубоватой и простой форме.

3. Применение бонсай в дизайне открытых пространств и интерьеров

Карликовые растения в горшках и плошках являются неотъемлемой частью японских садов, интерьеров восточной стилистики.

В зависимости от условий произрастания и по принципу содержания и размещения бонсай условно делят на садовый, который выращивается в открытом грунте и требует покоя в течение осенне-зимнего периода, и интерьерный, или традиционный (комнатный), представленный растениями тропического и субтропического климата, которые содержатся при комнатной температуре в течение вегетационного периода.

Садовый бонсай – это бонсай, который выращивается в саду. Можно выделить два вида – растущие в открытом грунте, не извлекаемые из земли в течение всей жизни (ниваки), и растущие в контейнерах, которые пересаживаются и на время неблагоприятных погодных условий заносятся в укрытие.

Ниваки в переводе с японского «садовое дерево» – это название группы видов растений, чаще всего применяемых при устройстве сада в японском стиле, а также название особой техники «подстрижки» кроны и формирования всего облика дерева в соответствии с принятыми эстетическими представлениями.

Ниваки, в отличие от традиционного бонсай, не ограничено по высоте и растет на открытом пространстве, а не в специальном контейнере. Поэтому ниваки не ограничивают в питательных веществах и не пересаживают. Надземную часть бонсай обрезают и выщипывают, а ниваки, чаще всего, формируют стрижкой. Бонсай фиксируют мягкой проволокой, а ниваки – бамбуком и специальными натуральными веревками.

В Европе традиция ниваки столкнулась с иной культурной средой и климатическими условиями. Это обусловило другие эстетические каноны и виды деревьев, что в результате привело к возникновению европейского ниваки или, как его чаще называют, садового бонсай. В самой Японии ниваки это не просто сформированное в определенном стиле дерево, а важный элемент на пути самопознания.

Садовые бонсай являются одним из обязательных элементов японских садов и парков. Они используются как в групповой, так и в одиночной посадке – солитером. Растение располагается на самом интересном месте сада или парка, привлекая огромное внимание. Однако следует избегать масштабных открытых пространств вокруг него. Лучше всего подойдет обособленный участок, который решается в восточной стилистике и представляет собой тематическую зону для созерцания.

Элементы, которые подчеркнут красоту и естественность садового бонсай, – камни, вода, стилизованные фонари, а также растения-представители японской флоры или их аналоги (рододендроны, клены, вишни, сливы, ирисы, хризантемы, хосты, папоротники, хаконехлоа и др.).

В некоторых парках, в том числе ботанических, в дополнение к садовым бонсай могут размещаться традиционные (в контейнерах). Например, парк бамбуков в Прафрансе (Франция), сад бонсай «Энергетический сад» на о. Чеджу (Южная Корея), сад бонсай в Сингапуре (Китай).

При выборе местоположения традиционного бонсай в интерьере необходимо отдавать предпочтение хорошо освещенным, защищенным от сквозняков местам. Важную роль также играет отделка и мебель помещения. Так как японский стиль является одним из направлений минимализма, то это декоративное растение выигрышно будет смотреться именно в минималистическом стиле, не перегруженном многочисленными мелкими деталями, где мини-дерево станет основным элементом декора.

Бонсай отлично будет смотреться в комнате, где в отделке и в мебели использовано максимальное количество натуральных материалов. Если растение имеет свой особый цвет (яркая окраска листьев, цветков или плодов), его можно поддержать другими декоративными элементами, например подушками для дивана или отделкой стен.

4. Ассортимент растений для формирования бонсай

Первоначально для бонсай выбирали растения из дикорастущих видов в силу их особых характеристик. Большинство было собрано в горных районах, где неблагоприятные климатические условия способствовали их превращению в уникальные экземпляры. Ассортимент включает как вечнозеленые, так и листопадные виды.

Для садового бонсай подходят плодовые (вишня, груша, яблоня, слива), лиственные (клен, вяз), хвойные (кедр, сосна, ель, лиственница) древесные породы и кустарники (можжевельник, рододендрон и пр.). Лучше использовать местные виды, которые более выносливые, чем экзотические, и не требуют особого ухода. Например, вяз малый (*Ulmus minor*), яблоня обильноцветущая (*Malus floribunda*), клен полевой (*Acer campestre*), дуб обыкновенный (*Quercus robur*), бук лесной (*Fagus sylvatica*), береза (*Betula*), липа (*Tilia*). Для формирования бонсай подходят многие породы деревьев с мелкими листьями, в том числе хвойные, у которых быстро отрастают многочисленные молодые побеги. Деревья с крупными листьями не используются.

Растения, пригодные для бонсай в домашних условиях, имеют, как правило, южное происхождение, где они произрастают в естественных условиях. Однако многие из них легко приспосабливаются и к новым климатическим условиям. В отличие от садовых, комнатный бонсай не требует обязательного пребывания на открытом воздухе и укрытия на зиму. Летом растения необходимо выносить на свежий воздух. В качестве «интерьерных» бонсай выращивают тропические и субтропические растения – древесные (гранат, цитрусы) и суккуленты (толстянка, молочай и пр.). Высокую приспособляемость к новым климатическим условиям имеют многие виды фикусов (*Ficus*), мирт обыкновенный (*Myrtus communis*), маслина европейская (*Olea europaea*), фисташка мастиковая (*Pistacia lentiscus*), ногоплодник крупнолистный (*Podocarpus macrophyllus*).

5. Основные приемы выращивания бонсай

Культура бонсай предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы выращивания бонсай. Существуют довольно строгие каноны – форма растений, отношение длины кроны к длине ствола дерева, приемы демонстрации, сочетаемость растений в композиции и прочее.

Для определения идеальных пропорций используют средний ряд чисел: 7, 5, 3 – отношение всей высоты дерева к высоте кроны и ствола (7 : 5 : 3). В японском саду, нечетным числам отдают предпочтение перед четными (деревья посажены по отдельности или тройками, редко парами), асимметричный баланс предпочтительнее симметричному, и кривым линиям отдают привилегию, нежели прямым (несмотря на то, что хвойные растения естественно имеют прямой ствол).

Для создания бонсай применяются универсальные способы размножения: выращивание из семян или черенков, отводка, прививка, а также используются готовые растения, взятые в природе или приобретенные в питомнике. Последний способ в наше время наиболее популярный, поскольку саженцы, выращенные в контейнере, имеют хорошо сформированную и густую корневую систему, что является идеальным для создания бонсай.

Самым главным в выращивании бонсай является его формирование и содержание. Выделяют два основных способа формирования внешнего облика бонсай: обрезка и использование специальных приспособлений.

Обрезка является необходимым способом формирования бонсай. Первая обрезка формирует будущий ствол, его направление, определяет

высоту и положение первой ветви, а также общую высоту миниатюрного деревца. При регулярной обрезке складывается определенный ритм развития ветвей, обеспечивающий попеременный рост боковых ветвей. Последующей обрезкой формируют крону в выбранном стиле.

Для изменения направления роста у сформировавшихся экземпляров формирование производится при помощи наложения проволоки, обкручивания веревкой, натяжных приспособлений, скоб из проволоки, подвешивания гири, стяжных муфт, клиньев, бамбуковых реек.

Для придания относительно молодому бонсай вида старого дерева используют методы старения – шаримики (оголение древесины) и сабамики (расщепление ствола).

Обрезка листьев необходима для получения более мелких листочков и осуществляется примерно раз в год (но не в год пересадки). Обрезка листьев делается двумя способами: полная (удаляются практически все листья на уровне сочленения их с черешком) и частичная (оставляют несрезанной нижнюю часть листа вместе с черенком).

При пересадке растения осуществляется подрезка корней, что позволяет добиться оптимального соотношения между их массой и массой листьев. Формируя корневую систему, в первую очередь удаляют стержневой корень. Старые и отмершие обрезают полностью, наиболее мощные боковые корни подрезают не более чем на 1/3. Таким образом, слабые корни растения получают возможность со временем увеличивать свою толщину, обеспечивая его питанием и более быстрое развитие.

Последующий уход за бонсай заключается в поливе, подкормках и поддерживающей форму обрезке надземной части.

В саду можно сформировать садовый бонсай из выросшего без вмешательства человека, сформировавшегося и достигшего значительных размеров дерева.

Для создания садового бонсай из разветвленных деревьев, достигших значительных размеров (как правило, сосны), проводят прореживание: удаляют часть ветвей (в центре), а оставшиеся ветви немного укорачивают, чтобы они не были слишком тонкими. Далее регулярно проводят удаление (прищипку) побегов (свечей) на несколько сантиметров. В итоге постепенно, в течение нескольких лет, на оставшихся ветвях будут образовываться более крупные «тарелки».

Уход за садовым бонсай заключается в стрижке, поливе, подкормке, рыхлении и прополке, зимнем укрытии и борьбе с болезнями и вредителями.

6. Миниатюрные пейзажи

Бонсай дал толчок к развитию еще одного направления миниатюрного художественного садоводства – сайкэй.

Сайкэй – это миниатюрный ландшафт в мелком блюде, представляющий собой природный пейзаж. В структуру истинного сайкэй входят три базовых элемента: деревья, скалы и различные типы почвы в гармоничном сочетании.

Сайкэй имеет длинную историю, миниатюрные ландшафты изображены на свитках, датируемых XIII–XIV вв.; здесь проглядывается связь с китайскими пейзажами. Искусство создания сайкэй было открыто заново японским мастером бонсай Тошио Кавамото, он же и развивал сайкэй в дальнейшем.

Сайкэй отличается от лесного стиля бонсай главным образом тем, что в нем есть не только деревья, но и скалы, а также различные типы почвы, иногда в композиции включают крошечные дома, мосты, фигурки животных и людей. Часто различные типы, виды деревьев разного возраста высаживают вместе, хотя в группе, если это группа бонсай, естественно выглядит один вид растений.

Техника выращивания, формирования и ухода за миниатюрными деревьями, используемая в сайкэй, та же, что и в бонсай. В сайкэй применяются молодые деревья, возраст которых не превышает 2–3 года. В сайкэй те же стили и формы деревьев, что и в бонсай: строго вертикальный, каскадный, стиль упавшее дерево, растущие на скале и т. д.

Камни выполняют очень важную функцию в сайкэй; по большому счету используются все их виды, но их формы определяют стиль миниатюрного пейзажа. Тошио Кавамото разделил камни на несколько видов: горные (те, которые напоминают гору), островные, полуостровные, речные, холмистые, «одинокий берег» и др.

Для сайкэй подходят большие плоские блюда нейтральных, успокаивающих тонов.

7. Бонсай из травянистых растений

Традиционные древесные бонсай довольно часто сопровождаются травянистой растительностью, которая создает иллюзию покрова почвы. Обычно используются мхи, небольшие папоротники, орхидеи, седумы. Их выбор зависит от размеров и вида дерева.

Однако возможно формирование декоративных композиций только лишь из травянистых растений. Они менее прихотливы, чем деревья, но

также гармонично смотрятся в интерьере. Можно выделить несколько самостоятельных направлений японского искусства составления композиций из травянистых растений: кусамоно, кокэдама и вабикуса.

Кусамоно – искусство создания миниатюрных композиций из диких трав и цветов, высаженных в плоские горшки или подносы. Изначально их использовали в качестве дополнительного элемента для бонсай. Небольшие плоские с высаженной в них травой служили фоном для композиции с миниатюрными деревьями, чтобы сделать общую картину более полной. Фактически, стоящие рядом с бонсай плоские с травой выполняли ту же самую функцию, которая в обычном саду отводится лужайкам и цветникам, расположенным возле приствольных кругов композиционных доминант. В стремлении создать достойную оправу для алмаза композиции мастера и сами не заметили, как, казалось бы, второстепенный элемент стал вполне самостоятельным видом искусства.

Кусамоно – это не просто красиво составленная композиция, это маленький кусочек естественного ландшафта, который призван символизировать какую-то конкретную природную зону. При этом желательно, чтобы созерцающий мог легко определить сезон, представленный в композиции.

Первоначально для создания кусамоно использовались ничем не выдающиеся растения-обитатели лесов и полей, преимущественно мхи, папоротники и травы. В настоящий момент, с выделением кусамоно в отдельный вид искусства, ассортимент растений значительно расширился. Главное условие при их подборе и сочетании – естественность и гармоничность.

Кусамоно точно так же, как и бонсай, применяется не только в декоре интерьера. Подобранные растения, соответствующие климату конкретного региона, можно создавать композиции для украшения участка по принципам контейнерного сада. Так, для климата средней полосы подойдут такие растения, как камнеломка Арендса, садовая и лесная земляники, хоста, флокс шиловидный, крокус, ирис, примула, виола, папоротник, овсяница, плющ, полынь, цинерария и др.

Кокэдама – земляной шар, обернутый в мох, в который посажено декоративное растение. При ее изготовлении используется специальный грунт для бонсай акадама и торф кето повышенной клейкости, из которых формируют шар. После этого в шар помещают растение, оборачивают его мхом и обматывают нитью, которая придает форму и удерживает всю конструкцию кокэдамы.

Ассортимент растений для выращивания таким образом практически не ограничен. Главное, чтобы при формировании композиции

растения не превышали по габаритам моховую кочку более чем в 1,5 раза, а емкость, в которую ставится кокэдама, не должна закрывать ее собой более чем на 1/4 высоты.

Кокэдама очень часто используются как декор интерьера. Такие композиции можно подвешивать, создавая подвесные сады, или размещать на площадке. Оптимальный диаметр емкости – 12–18 см, высота – 2–5 см.

Вабикуса представляет собой кочку с болотными или аквариумными травянистыми растениями полностью или наполовину погруженную в воду. Зачастую такой декор используется при создании аквадизайна аквариумов. Однако довольно эффектно такие композиции смотрятся не только в аквариуме, но и в простых стеклянных вазах (цилиндрических, шаровидных и др.). В вабикуса используются как аквариумные растения (эхинодорус, яванский мох, криптокорина), так и папоротниковые (анубиас, папоротник, каладиум и т. д.). Для надводной формы часто выбирают папоротники – цератоптерис, микросорум. Сюда же можно высадить роталы, гигрофилы, лимнофилы, мелкие и средние виды перилистников, хемиантусы, эхинодорусы и др. В кочках неплохо себя чувствуют карликовые орхидеи (например, лепантес), мелкие фитонии, маранты. Субстрат для вабикуса так же, как и для кокэдама, включает грунт акадама и черный торф Кето.

ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

Лекция 8. ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО

1. *Использование топиарных форм растений в оформлении открытых пространств.*
2. *Виды топиарных композиций.*
3. *Каркасная зеленая скульптура.*
4. *Арбоскульптура.*

1. Использование топиарных форм растений в оформлении открытых пространств

Топиарное искусство – изменение естественной формы растений путем художественной и фигурной стрижки и формировки деревьев и кустарников.

Первые сведения о широком использовании фигурной стрижки растений относятся к Древнему Риму, где сады нередко превращались в выставки произведений топиарного искусства. Наивысшего расцвета искусство формовки деревьев и кустарников достигло в регулярных садах XVII в. Ни один созданный в то время парк не обходился без бордюров, обрамлявших дорожки и цветники, высоких стриженных стен, разделявших пространство на зеленые комнаты, без изысканных фигур. В Россию топиарное искусство проникло во времена Петра I и было впервые применено в Летнем саду и Петергофе.

Когда регулярные парки уступили место ландшафтными, искусство стрижки растений стало применяться значительно реже, но и в наше время в парках Европы, особенно в Англии и Голландии, как правило на небольших участках парков и садов или традиционно в исторических дворцово-парковых комплексах, стрижка деревьев находит применение.

Включение в состав композиций городского озеленения форм фигурной стрижки деревьев и кустарников является очень перспективным приемом детального архитектурно-ландшафтного оформления пространств, так как соответствует нередко строгой геометричности высокоурбанизированного ландшафта и может способствовать достижению гармоничного единства архитектурных и природных элементов среды современных населенных мест.

Топиарные композиции имеют важное значение в декоративном оформлении озелененных территорий. При их создании следует учитывать масштаб пространства и размеры элементов окружающей среды. Так, на открытых участках с хорошей просматриваемостью уместно использовать крупные топиарные формы, для оформления небольших по площади замкнутых участков – топиарные формы компактных размеров.

Топиарные композиции могут применяться для акцентирования различных форм рельефа. Так, симметричные посадки живых изгородей вдоль невысоких террас позволяют визуальнo увеличить существующий перепад высот. При использовании данного приема следует соблюдать принцип соразмерности в отношении высоты объекта и размеров топиарных элементов, поскольку излишне крупные формы способны вызвать противоположный эффект.

Помимо декоративных целей, топиарные композиции могут широко применяться для регулирования движения посетителей по территории объекта, в том числе закрытия доступа на отдельные участки, разделения внутренних пространств озеленяемых территорий на отдельные зоны, а также для улучшения параметров микроклимата. В данном отношении очень эффективны высокие линейные посадки формованных кустарников, способные задерживать вредные вещества и снижать воздействие шума.

Наиболее перспективны для применения в современном озеленении населенных мест топиарные композиции на основе модульных групп, линейных посадок и солитеров.

Для создания всех видов топиарных композиций предпочтительно использовать медленнорастущие теневыносливые породы с мелкими листьями и тонким ветвлением, позволяющие формировать композиции с ровной однородной поверхностью. Кроме этого, растения должны иметь большое количество спящих почек на стволе и быть способными развивать замещающие побеги на протяжении всей жизни.

Из хвойных растений для создания изгородей и стен используются ель колючая, ель обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя западная, для устройства бордюров подходит можжевельник казацкий.

Лиственных растений для стрижки гораздо больше: магония падуболистная, арония черноплодная, барбарисы, бересклеты, боярышники, вяз шершавый, дерен белый, жимолости, ивы, ирга канадская, калина гордовина, карагана древовидная, кизильник блестящий, клен Гиннала, клен татарский, лапчатка кустарниковая, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, роза морщинистая, смородины, снежноягодник белый, спиреи и др.

2. Виды топиарных композиций

Среди основных видов топиарных композиций можно выделить массивы, группы, линейные посадки, солитеры.

Формованные *массивы* – крупные и достаточно плотные композиции растений (чаще кустарников) площадью не менее 100 м². В ландшафтных композициях формованные массивы кустарников обычно используют в качестве декоративных модульных посадок или разделительных элементов – из массивов высоких кустарников создают визуальные барьеры и экраны, формованные массивы из низких растений применяют при имитации форм микрорельефа. Стриженные массивы могут быть чистыми или смешанными по составу, иметь компактную или вытянутую форму, геометризированные или свободные очертания.

Группы стриженных растений представляют собой пространственно обособленные одно- или многопородные композиции. По величине могут быть дифференцированы на малые (2–5 растений), средние (6–9 растений) и большие (10–20 растений) группы, по плотности посадки – плотные, рыхлые, с просветами, по характеру размещения растений – регулярные и пейзажные. Формованные группы часто выступают в роли акцента или локального центра композиции паркового пейзажа, а также могут быть использованы в качестве кулисных посадок или фона для цветочно-декоративных растений.

Линейные посадки стриженных растений могут быть разреженными (рядовые посадки) и плотными (живые изгороди, шпалеры, бордюры). К рядовым посадкам относят линейные ритмически упорядоченные композиции из 3 и более экземпляров растений. Оптимальное количество растений в рядовой посадке – 5–8. Разреженные рядовые посадки обычно применяются в оформлении дорожек и площадок, а также для разграничения различных по назначению пространств. Они могут иметь прямолинейный или криволинейный в плане характер, быть одноярусными или многоярусными, однорядными, двурядными или многорядными. Взаимно согласованные схемы параллельных

рядовых посадок растений в окаймлении парковых дорог называют аллеями.

Плотные линейные одно- или многорядные посадки из древесных пород формируют зеленые стены (высотой более 3 м), живые изгороди (высотой 0,5–3 м) и бордюры (высотой до 0,5 м). Живые изгороди подразделяются по высоте на низкие (0,5–1,0 м), средней высоты (1,0–2,0 м) и высокие (2,0–3,0 м). Высокие стриженные живые изгороди часто используют для формирования контура боскетов – замкнутых геометрически правильных композиций, часто встречающихся в исторических ландшафтах регулярной стилистики.

Солитер – одиночный отдельно расположенный достаточно крупный экземпляр растения с ценными декоративными качествами. Формованные солитеры древесных пород с четким геометрически правильным силуэтом используют, как правило, в оформлении объектов озеленения регулярной стилистики в качестве композиционных акцентов.

Все разнообразие форм топиарных композиций можно разделить на простые геометрические, сложные геометрические и сложные скульптурные.

Простые геометрические формы представляют собой одиночные объемные геометрические фигуры: куб, параллелепипед, призма, цилиндр, колонна, конус, пирамида, «капля», шар, эллипсоид, овоид, полусфера, массив, которые могут быть сформированы как без штамба, так и на штамбе (со стволом). Также к простым геометрическим формам можно отнести простые линейные композиции: бордюры, живые изгороди, зеленые стены.

Сложные геометрические формы представлены штамбовыми и бесштамбовыми объемными композициями: арка, зонт, веретено, спираль, штопор, улей, а также линейными шпалерами решетчатой структуры с различными вариантами узора.

Сложные скульптурные формы создаются на основе совмещения различных вариантов простых и сложных геометрических форм (сплошные, многоярусные, многосекционные), создания скульптурных композиций (анималистических, антропоморфных, тематических), могут иметь произвольную форму (абстрактные композиции, «помпон», восточной стилистики).

3. Каркасная зеленая скульптура

Каркасная зеленая скульптура – декоративная конструкция сложной формы на основе прочного каркаса, скрытого растениями.

Такие композиции являются перспективным элементом цветочно-декоративного оформления озелененных территорий, часто имеют

тематическую сюжетную направленность. Как правило, у каркасных зеленых скульптур относительно небольшие размеры (не более роста человека). Они могут быть стационарными или мобильными.

Создание таких скульптур предполагает наличие специальных устройств – каркасных конструкций, обычно из пластика, металла или дерева, которые можно разделить на два вида:

- объемные декоративные опорные конструкции в виде пирамид, сфер, полусфер, триумфальных арок и т. п. (для вьющихся растений);
- сетчатые опорные модули-каркасы сложных художественных форм для ковровых, лиственных и цветочных травянистых растений, которые высаживаются в каждую ячейку такой конструкции.

Использование современных технологий 3D-печати позволяют создавать каркасы любой формы и сложности.

Каркасная конструкция выстилается пленочным материалом и заполняется легким питательным субстратом на основе смеси торфа, навоза и сфагнома или соломы (в соотношении 1 : 1 : 2) с созданием при необходимости дренажа (керамзит и др.). Растения высаживают в ячейки каркаса, предварительно прорезая пленку. За конструкцией необходим регулярный уход, и особое внимание следует уделять поливу. В наиболее сложных конструкциях может быть предусмотрена система внутреннего полива в виде сети трубок из металла (могут быть частью каркаса) или пластика. Для оформления зеленых каркасных скульптур часто используют красивоцветущие и декоративно-лиственные летники (бегония вечноцветущая, петуния гибридная, цинерария приморская и др.), почвопокровные (очитки и др.), ковровые (альтернантера приятная, ирезине Линдена и др.) и ампельные растения (будра плющелистная, дихондра ползучая, плющ обыкновенный и др.), нетребовательные по отношению к факторам среды.

В последние годы для созданий каркасных скульптур стали широко использовать искусственные и синтетические материалы: искусственный мох и газонную траву.

Большинство используемых в садах и парках каркасных зеленых скульптур относятся к одиночным модулям-объектам, реже встречаются линейные и ленточные композиции и очень редки модульные сюжетные композиции (групповое размещение).

При определении места размещения зеленых скульптур в садах и парках большое значение имеет учет освещенности территории; относительной защищенности от сильных ветров и осадков; доступности для подъезда обслуживающего транспорта (машин для полива и подвоза заменяемых растений).

В регулярном пространстве каркасные зеленые скульптуры размещаются на пересечении аллей, в нишах зеленых стен или вдоль крупных аллей в определенном порядке, что подчеркивает перспективу. В последнем случае более уместны геометрические модули.

В пейзажном пространстве хорошо смотрятся тематические каркасные скульптуры или композиции, расположенные на некотором расстоянии от аллей или дорожек.

Конкретные места размещения зависят от пластики рельефа, контуров водоемов и полей парка. Зеленую скульптуру обычно размещают в открытом пространстве: на газонах, цветниках или полянах, около водоемов или над водоемами, иногда в композиции с декоративными камнями.

Цветовые соотношения зеленых модулей и фона также типичны для ландшафтной архитектуры. Каркасную композицию из растений светлых тонов размещают на темном фоне насаждений, и наоборот, скульптуру с преобладанием темных тонов на фоне растений со светлой окраской листьев.

Каркасный модуль или композиция, рассчитанные на силуэтное восприятие, хорошо смотрятся на фоне неба или воды. На большом газоне, фоне водоема или открытого пространства эспланады хорошее впечатление оставляет большое, яркое, многоцветное «пятно» каркасной модульной скульптуры.

4. Арбоскульптура

Арбоскульптура (от лат. *arbor* – «дерево») – искусство создания скульптур, построек, декоративных и архитектурных форм из живых (растущих) древесных растений.

Основоположником арбоскульптуры считается Аксель Эрландсон. В 1919 г. при помощи прививок, обрезки и специальных приспособлений ему удалось на основе двух платанов создать свою первую скульптуру. Спустя 28 лет он организовал сад-музей под открытым небом, названный «Древесный цирк», где собрал свои лучшие произведения: дерево-корзину, дерево-арку, дерево-лестницу и др.

Сегодня арбоскульптура используется для создания необычных ограждений, «живой» мебели, навесов, галерей и других малых архитектурных форм. Арбоскульптура использует ряд приемов, которые помогают менять форму растений, направлять их рост и сохранять их при этом здоровыми:

– *сгибание* – выполняется с помощью опор для молодой, гнущейся части ствола. Ее наклоняют под нужным углом и фиксируют на опорах

так, чтобы ствол изгибался в определенном направлении. Мешающие скелетные ветви обрезают. Опоры убирают, когда ствол становится твердым, а его новая форма закрепляется. Таким способом можно выполнить несколько изгибов ствола, сформировав зигзаг, волнистый узор, основу навеса или галереи;

– *сращивание* – выполняется прививкой или соединением стволов друг с другом. Для этого их притягивают друг к другу или закрепляют с помощью саморезов, болтов, штифтов. Сращивание можно выполнять, перекрещивая ветви или стволы, соединяя их под определенным углом или продольно;

– *выращивание на каркасе* – гибкие ветви закрепляются на жестком каркасе – наиболее распространенный прием для выращивания декоративных скульптур, беседок и других малых архитектурных форм;

– *переплетение* – молодые стволы или ветви переплетаются между собой, заплетают, образуя определенный узор. Таким способом создают ограждения, стены беседок, элементы вертикального озеленения.

При выращивании арбоскульптуры также используют дополнительные, вспомогательные приемы и техники. Чтобы форма композиции была четкой, хорошо просматривалась, нужно убирать молодые и тонкие ветви (иногда требуется подрезка и скелетных ветвей). В таких случаях используют технику выращивания на штамбе: оставляют длинный, лишенный боковых ветвей ствол и формируют крону в его верхней части. Если арбоскульптура должна быть объемной, применяются декоративная стрижка и формовка крон.

Для выращивания арбоскульптуры следует использовать быстрорастущие малоуходные древесные породы с тонким, хорошо гнущимся стволом и ветками у молодых деревьев, выносливые, способные переносить стрижку.

Проще всего экспериментировать с ивой или сливой: они быстро растут, стволы и ветви долго остаются гибкими, эти виды неприхотливы, хорошо приживаются почти в любых условиях. Также для создания арбоскульптур могут использоваться липа, клен, осина, береза, черемуха. Часто для таких композиций выбирают плодовые деревья: вишни, алычу, яблони, черешню. Все они хорошо переносят формовку, выносливы, быстро растут.

Для арбоскульптуры отбирают молодые саженцы, стволы которых еще сохраняют гибкость, эластичность. Практически сразу же после посадки приступают к формированию. При выращивании арбоскульптур деревьям может потребоваться дополнительный уход: интенсивные подкормки, защита от болезней и вредителей (особенно

в местах соединения, крепления к опорам), постоянный контроль роста. Простые композиции можно вырастить за 2–3 года. Объемные, масштабные арбоскульптуры можно выращивать несколько десятилетий.

Лекция 9. ВЫСТАВОЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. Цветочные сады.
2. Специализированные сады.

1. Цветочные сады

К выставочно-экспозиционным объектам цветочно-декоративного оформления открытых пространств относятся: цветочные сады разных типов, сады непрерывного цветения, каменистые сады, аренарии, сады водных растений и др.

Цветочные сады – экспозиция видов, разновидностей и сортов красивоцветущих травянистых и древесно-кустарниковых растений в ансамбле с малыми архитектурными формами и компонентами природного ландшафта, а также демонстрация приемов цветочного оформления.

Для цветочных садов характерны:

- значительная по площади территория с визуальными границами;
- использование видов и сортов растений, отличающихся особо декоративными качествами;
- применение индивидуальных элементов архитектурно-художественного оформления.

Во всем многообразии цветочных садов можно выделить монокультурные и поликультурные сады.

Монокультурные сады (моносады) – композиции из цветочных или древесно-кустарниковых растений, имеющих в своем составе большое количество групп сортов одной систематической единицы (вида

или рода), цветущих в одном ритме. Их можно отнести к садам односезонного цветения (весеннего, летнего, осеннего).

Моносады проектируют для оформления отдельных частей в саду или парке с целью демонстрации коллекции какого-либо вида растений и его сортов. Обычно для этого используют культуры с яркими, необычными цветами, обладающие большим количеством разнообразных сортов и садовых форм: розы, пионы, флоксы, ирисы, георгины, тюльпаны, нарциссы, лилии. Также встречаются сады из декоративных злаков, почвопокровных растений, вересков и рододендронов.

Монокультурный сад может быть создан как самостоятельная единица при наличии соответствующей свободной территории, защищенной от влияния городской среды, в составе общегородского центра, центра планировочного района, при реконструкции.

Участок под моносад должен иметь простую планировку. Рекомендуется четкое распределение участков с отдельными сортами и разновидностями растений, позволяющее более ярко выявить их различные достоинства. При этом композиционные приемы организации монокультурного сада надо подчинять требованиям агротехники и обеспечению хороших условий зрительного восприятия экспозиций.

Цветущий сад роз, или розарий, обладает большой красочностью и эстетической выразительностью. Однако следует учитывать, что розы, несмотря на свою ослепительную красоту, парадоксальным образом теряют свою привлекательность и декоративный эффект, если размещены неудачно. Для создания удачной композиции розария необходимо обеспечить продуманное размещение кустов и создать для них соответствующее декоративное окружение (лужайки, кустарники, живые изгороди, водоемы, плиточные покрытия площадок и дорожек и т. д.). Не следует стремиться представлять в розарии обширную и полную коллекцию роз, целесообразнее отобрать самые лучшие экземпляры и наиболее стойкие их разновидности.

В классической композиции розарии должны иметь геометрическую форму и располагаться вокруг какого-либо главного элемента: скульптуры, водоема, фонтана и др. Строгая и простая планировка территории способствует четкой организации маршрута осмотра экспозиции. Статичную традиционную форму классического розария в современных садах можно заменить более разнообразной планировкой. Рекомендуется посадка роз в модули, образованные мощением дорожек и площадок. Зелень газона и мощение из плит позволяют эффективно подчеркнуть окраску роз. Для оживления композиции розария некоторые модули можно заполнять газоном или водоемом, разместить

скульптуру. В розарии могут быть представлены и вьющиеся сорта роз, для которых требуется опора (арки, шпалеры, перголы и т. д.).

Цветочный сад создается из однолетних или многолетних цветов. Сад из одного вида растений обладает декоративным эффектом в определенный для него период цветения. Известна большая красочность ранневесеннего сада из тюльпанов, когда масштабные посадки создают сильное впечатление сочетанием разных цветов. С этой целью следует высаживать тюльпаны с цветками одинакового цвета крупными участками, а их размещение продумывать с учетом гармоничных колористических сочетаний. Не меньшей декоративностью обладает сад пионов, цветущий летом, в композиции которого следует применять указанные выше приемы.

Из многолетников рекомендуется устраивать сад непрерывного цветения, который позволяет достигнуть красочности цветника с учетом разных периодов цветения разных видов и сортов растений – поликультурные цветочные сады.

Поликультурные цветочные сады – композиции видов, разновидностей, сортов цветочных и древесно-кустарниковых растений, цветущих непрерывно или длительно, объединенных единой тематикой.

В экспозиции сада непрерывного цветения одно из главных мест занимают декоративные кустарники, так как они отлично дополняют древесные группы, создают плавные переходы от деревьев к цветникам и газонам. Кроме того, многие кустарники создают главный цветовой акцент в композиции в периоды своего цветения.

Рекомендуется соблюдать ярусность посадок в растительных композициях сада непрерывного цветения, а также использовать достаточно обширные моногруппы отдельных видов и сортов растений, позволяющих создавать широкие, эффектные красочные пятна.

Анализ современного ассортимента травянистых растений для цветочного сада свидетельствует, что их выбор исключительно велик для каждого сезонного отрезка вегетационного периода. Ранняя весна – это время владычества мелколуковичных растений: крокусов и хионодокс, пролесок, мускари, белоцветников и галантусов. Их сменяют луковичные в обширном сортовом разнообразии: тюльпаны и нарциссы, гиацинты и рябчики. Примерно в это же время вступают в цветение морозники и адонисы, эрантисы и баданы. В мае к раннецветущим растениям присоединяется множество цветочных многолетников. Среди самых популярных и востребованных можно отметить анемоны, примулы, ландыши и купены, печеночницы, видовые, а потом и сортовые пионы, дицентры, маки, декоративные луки, ирисы и почвопокровные флоксы.

К середине лета цветники раскрашиваются яркими красками аквилегий и лилейников, гераней и ромашек, эхинацей и рудбекий, дельфиниумов и колокольчиков, традесканций и синеголовников. В конце лета на передний план выступают лилии, цветут астильбы, флоксы, анемона японская, высокие седумы, клопогоны, гладиолусы, вторично цветут дельфиниумы и некоторые другие многолетники, цветоносы которых после первого цветения были удалены. С наступлением осени зацветают георгины и многолетние астры, хризантемы, золотарники и колхикумы.

Создавая сад непрерывного цветения, при подборе ассортимента, конечно же, не стоит ограничиваться использованием только красивоцветущих растений. В композиции следует включать стабильно декоративные растения с красивой листвой и хвоей, яркими шишками и плодами, которые помогут поддерживать длительную привлекательность сада.

2. Специализированные сады

К специализированным выставочно-экспозиционным объектам можно отнести сады водных растений, вицетумы (вьющихся растений), каменистые садики (рокарии, альпинарии), аренарии и др.

Сад водных растений (водный сад) создается на одном или нескольких водоемах из растений водной и приводной флоры. Для удобства осмотра экспозиции рекомендуется использовать малые формы водных устройств: небольшие декоративные бассейны, каналы, каскады и тонкоструйные фонтаны.

Основная художественная задача создания водного сада – максимальное раскрытие водных поверхностей, которые играют роль своеобразных зеркал. Отражая небо и растительность, они придают пространственную выразительность пейзажу. Все ландшафтное оформление окружающих участков должно обеспечивать хорошую обозреваемость водных элементов. Для достижения большего эффекта отражения в водном зеркале бассейны и каналы следует располагать в одном уровне с площадкой или газоном и, как правило, не делать у них высоких бортов. Целесообразно использовать прием устройства дорожек из отдельных плит или камней, пересекающих бассейны и каналы, по которым можно совсем близко подойти к воде, чтобы усилить ее эстетическое воздействие на человека.

Применение живописного или геометрического приема композиции плана определяется характером рельефа. На волнистой поверхности

земли целесообразна живописная планировка сада в виде системы бассейнов разной формы и величины, которые должны быть вписаны в рельеф местности. Покатый склон дает возможность расположить бассейны и каналы на площадках в разных уровнях, устроить небольшие каскады и фонтаны. Ровная поверхность участка предопределяет более строгое, геометрическое решение композиции водного сада.

При устройстве водного сада необходимо обратить внимание на создание хороших условий для обзора всей композиции в целом и более детального рассмотрения растений с близкого расстояния. С этой целью некоторые бассейны, например, с водяными лилиями, могут быть приподняты над уровнем площадки на 40–50 см. Возможно расположение дорожек по сторонам или вокруг бассейна в разных уровнях. В искусственных бассейнах или естественных водоемах, предназначенных для экспозиции водной и околородной растительности, необходимо обеспечить глубину дна и уровень воды, соответствующие потребностям растений. Количество водных растений в крупных водоемах не должно превышать 4–5 видов, в малых – 1–2. Ориентировочное соотношение поверхности воды и растений – 5 : 1, 7 : 1.

Сад вьющихся растений (вицетум) создается из травянистых многолетних и однолетних, кустарниковых лиан. Как правило, такой сад быстро достигает декоративности. Особенностью такого сада является большое количество малых архитектурных форм, необходимых для опоры вьющихся растений (пергол, арок, шпалер, трельяжей и т. п.), которые придают оригинальность пространству. Планировочная организация вицетума может иметь любую стилистику, однако предпочтение следует отдавать регулярной композиции.

Каменистые сады (рокарии) – сложные растительные комплексы из древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных растений, мхов и лишайников, включающие в композицию камни. Они создаются в крупных парках, ботанических садах, различных выставочных пространствах с целью отображения своеобразной красоты горных ландшафтов.

Альпинарий – особый вид каменистого сада, имитирующий ландшафт альпийского типа, в соответствии с чем главные элементы его композиции составляют скалы, россыпи камней в сочетании с характерными для данной местности видами горной растительности.

При организации пейзажа скалистого сада важнейшей композиционной задачей становится показ оригинальной формы, структуры, цвета камней, путем составления из них эффектных групп и комплексов, которым следует придавать естественный вид. В садах и парках

каменистые композиции имеют вид обособленной единицы ландшафтной композиции или же локального участка с мотивами рокария, образующими декоративные вкрапления в пейзаж другого типа.

Для устройства каменистого сада больше всего подходят возвышенные участки, скалистые склоны берегов водоемов и оврагов, заброшенные каменоломни. В таких местах композиции с мотивами горного ландшафта легче сочетать с естественным характером окружения. Равнинная поверхность не может быть непреодолимым препятствием для создания декоративных скалистых участков. Садово-парковый ландшафт горного сада формируется из следующих элементов: повышенный рельефа в виде горок, холмиков и соединяющих их покатых и ровных участков, отдельных камней и групп скал разного размера, растений, каменистых стенок и ступеней, малых водных устройств и дорожек для осмотра экспозиции.

Выбор формы каменистого сада зависит от местных условий, величины территории и замысла композиции. Участок с небольшим уклоном и естественно расположенными камнями и скальными обнажениями как бы заранее подготовлен для скалистого сада. Достаточно выявить его структуру, подчеркнуть уступы, расположить около камней растительность, вписать дорожки. На ярко выраженном уклоне целесообразно создать ряд площадок в разных уровнях но больше трех делать не рекомендуется. Террасы, подчеркивающие рельеф местности, создают ощущение простора и повышают декоративный эффект композиции, ширина их диктуется величиной территории и может колебаться от 1 до 3 м, а высота зависит от крутизны склона. На покатом склоне она не должна превышать 0,5 м. Укрепляют террасы подпорными стенками из камней. Лунки, образованные в швах между камнями и заполненные землей, служат для посадки горных растений.

В композиции каменистого сада используют травянистые растения, кустарники и низкорослые деревья (барбарис Тунберга, карликовые формы сосен, стелящиеся можжевельники и др.). При выборе растений и их размещении нужно стремиться создавать сочетания, походящие на природные, в местах, свойственных их природным местообитаниям: засухоустойчивые – на более высоких местах, между камнями и даже на камнях, влаголюбивые – на низких местах, а также предусматривать, чтобы разрастаясь, они не закрывали красоты группировок камней. Высокие растения лучше высаживать отдельно или небольшими группами (вероника, ветреница, сушеница). Низкорослые растения создают особенный декоративный эффект, посаженные большими группами и массивами, образующими красочные «ковры»

чистых тонов (карликовые астры, флоксы, различные примулы, камнеломки и др.). Для обильного цветения растений скалистые сады нужно устраивать на юго-восточных, южных и юго-западных склонах, где больше солнца. Хорошо построенный каменистый сад при правильном уходе сохраняется десятки лет и является очень красочным элементом паркового пейзажа.

Песчаные сады (аренарии) – композиции из различных цветочных и древесно-кустарниковых растений на фоне песка. Размещаются такие сады в солнечной, хорошо защищенной от ветра части участка, желательно на равнинном рельефе. В качестве основного материала следует выбирать крупнозернистый речной песок: он легкодоступен, меньше выветривается и засоряет окружающую территорию. Чтобы разбавить однородную массу песка и еще больше защитить его от порывов ветра, можно добавить гравий, мелкую гальку и крошку природного камня. Украшением аренария могут стать композиции из сухих замысловатых коряг, крупные камни. Они внесут разнообразие в общую композицию. Камни должны контрастировать с песком только по размеру. Цвет же, наоборот, максимально приближен к цвету основы.

Как правило, аренарии имитируют пустынные ландшафты, что определяет выбор растительности. В случае имитации азиатской пустыни растительность будет представлена акациями, саксаулами, злаками, эфемероидами. К примеру, небольшими одиночными кустами высаживаются овсяница голубая или различные виды мискантусов (китайский, сахароцветный и др.). Также подойдут костер (кострец), ковыль, просо, осока, зайцехвост. Терпкого аромата саду добавят лаванда, тимьян или полынь. Самое главное, чтобы растения высаживались небольшими группами, достаточно далеко друг от друга.

ФЛОРИСТИКА

Лекция 10. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ СОВРЕМЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА СОСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

1. Цветы в Древнем мире.
2. Цветы в Средневековье и эпоху Возрождения.
3. Цветы в Европе XVII–XX вв.

1. Цветы в Древнем мире

Традиция дарить цветы и их неразрывная связь с торжествами берет свои истоки из глубокой древности. Большинство высокоразвитых культур Древнего мира имели традиции декорирования цветами церемониальных процессий, дворцов правителей и домов знати.

В частности, в *Древнем Египте* венками и гирляндами украшались усыпальницы и дворцы фараонов и жрецов, букеты цветов презентовались официальным лицам и почетным гостям на различных празднествах. Особым почетом пользовался белый лотос – цветок Изиды богини Матери и супруги Осириса (бога царства мертвых), символизировавший вечную жизнь после смерти.

Во времена Древнего Египта уже существовали традиции составления букетов и композиций из растений. На настенных фресках древних египтян можно увидеть много рисунков с цветочной тематикой. По этим рисункам уже можно судить о существовании отдельных элементов флористики у этого народа. На тысячелетних изображениях встречаются растения, цветущие в каменных и глиняных сосудах, поэтому можно предположить, что именно древние египтяне ввели моду

на горшечные цветы. Изображениями цветов украшали посуду, одежду и жилища, цветы изображались на фресках, которыми расписывали стены, ими украшали алтари и жертвенных животных. В жарком и влажном климате Древнего Египта цветы росли и цвели круглый год, поэтому они активно использовались не только для украшения храмов, но и для придания уюта жилищам и даже для торговли с древними римлянами. В Древнем Египте цветок был одним из наиболее доступных женских украшений. Женщины украшали им волосы во время прогулок или держали его в руках, а знатные люди носили цветы на одежде.

Первая известная в Древнем Египте форма букета – это «факел», в котором цветы сплетали вертикально и для сохранения свежести, вставлялись в специальные «цветочные жезлы», сделанные из металла. Внутри цветочного жезла погружался влажный мох, что позволяло растениям подолгу оставаться свежими. Этими цветочными композициями сопровождалось торжественные шествия фараона. Цветы в таких композициях размещались строго вертикально по 3–5 штук. Обычно это был 1 или 3 крупных верхних цветка, а под ними – два нераспустившихся бутона. Именно такая форма букета, судя по рисункам, была наиболее распространена в Древнем Египте. До наших дней сохранилось множество изображений фараонов, держащих в руках подобные композиции из цветков лотоса. На пирах гостям на головы и плечи возлагались венки и цветочные ожерелья, а вместе с едой подносили букеты лотосов.

Еще один вид флористических композиций Древнего Египта – флористические воротники, которые украшали одежды состоятельных египтян. Они имели подкладку из папируса и были украшены вышивкой из бисера, лепестков лотоса, листьев плюща, маслины, ивы и финиковой пальмы.

Археологические находки доказывают, что не только фараоны и жрецы, но и простые жители Древнего Египта украшали свои дома цветами. Были найдены вазы для цветов, датируемые приблизительно XXIV–XXIII вв. до н. э. Следует отметить, что древнеегипетские вазы внешне выглядели совсем иначе, чем современные емкости для растений. Это были овальные или шарообразные емкости с множеством отверстий, в которые вставлялись стебли цветов.

Наиболее часто встречались в композициях папирусы, васильки, маки, розы, фиалки, мальвы, лилии, жасмин, мирт, плющ, мандрагора, алоэ, душистый горошек, гранаты и лотосы.

В 1923 г. известный египтолог и археолог Говард Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона. В ней было обнаружено три венка, один из которых, по мнению ученого, играл роль царского «венца оправдания». Подобные «венцы оправдания» были широко распространены со времени XVII династии до греко-римского периода, обычай их возложения являлся символическим выражением для обозначения доказанной невиновности перед судом в потустороннем мире. Композиция из гробницы Тутанхамона состояла из листьев оливы, синей водяной лилии и васильков, основой послужил папирус.

Таким образом, древние египтяне любили цветы, использовали их в повседневной жизни. Флористическую культуру Египта характеризуют венки, гирлянды и маленькие букетики, а также флористические воротники и цветочные жезлы.

Гораздо более прагматичные *древние римляне* предпочитали нежным цветам и изящным цветкам строгие венки из лиственных растений: дуба, плюща, лавра. Несмотря на это, римские женщины с радостью украшали свои спальни и ванны комнаты лепестками роз и других цветов. Каждое растение имело свой символизм, например, успешным дипломатам вручали вербовые венки, дубовый венок (вторая по значимости военная награда в Древнем Риме) вручался солдату, спасшему жизнь гражданина Рима. Головы же триумфаторов украшались лавровыми венками, отсюда и пошло слово лауреат – увенчанный лавром.

Наряду с венками и гирляндами, античная флористическая культура подарила нам корзинки и рога изобилия, а также жезл Бахуса – деревянный жезл, увитый плющом и виноградными листьями, сделанный из стебля гигантского фенхеля, увенчанный шишкой пинии. Он послужил прообразом современного букета-скипетра.

Цветочный стиль в *византийский период*, который берет свое название от города Византии Восточной Римской империи, очевиден из-за различных мозаик этого периода. Для данного периода характерны симметричные, стилизованные под коническое дерево композиции. Цветочные традиции греческого и римского периодов продолжались, однако гирлянды выглядели по-иному: они часто делались из узких полос цветов или фруктов, чередующихся с листьями, вились по спирали.

Цветы имели в культурах Древних Китая и Японии грандиозное значение и сохраняют его до сих пор. Архитектура, поэзия, живопись этих стран неразрывно связана с темой цветов. Находили цветы не только историческое, но и практическое применение в медицине, кулинарии, производстве. Символом императорской династии в Японии, существующей до сих пор, является хризантема, символом императорского дома Китая – пион.

Но по-настоящему флористикой как ремеслом или искусством стали заниматься в Европе в эпоху Возрождения. Именно тогда и в последующие несколько веков зародились основы составления букетов, создания корзин и коробочек с цветами, где вместо современного оазиса использовался влажный мох. Именно в это время и были разработаны большинство канонов и методик флористики, используемых и по сей день.

2. Цветы в Средневековье и эпоху Возрождения

Столетия, следовавшие за упадком и распадом Римской империи, были очень беспокойным временем. Кроме этого, в период *Средневековья*, когда церковь играла значительную роль в жизни общества, украшение жилищ цветами и тем более использование их во время религиозных обрядов было под запретом, поскольку приравнивалось к жертвоприношению, которое отголоском напоминало языческую культуру.

Однако позже сама церковь стала центром развития садоводства. Для обеспечения церковных служителей продуктами питания и врачевания монахи высаживали овощи, травы, а также цветы, разведение которых считалось приемлемым из-за их полезности: ноготки, мальва, нигелла и лилия.

Постепенно цветы стали считаться подарком Бога, поэтому радоваться их красоте больше не возбранялось, это уже не расценивалось как грех. Некоторые цветы вновь вернулись на алтарь теперь уже христианской церкви. Их использовали чисто в декоративных целях как алтарные украшения, но ни в коем случае не придавали им литургического значения.

Эпоха *Возрождения* (Ренессанс), начавшая свое развитие в Италии в XIV в., связана с возрождением и расцветом искусства. Цветы заняли особое место в жизни человека благодаря художникам, музыкантам и писателям.

В эпоху Ренессанса появились новые символические значения цветов. После столетий жесткого религиозного отрицания эти прекрасные творения заняли достойное место в оформлении помещений церкви, и теперь служители пытались передавать прихожанам определенные настроения через цветы. Лилия говорила о чистоте и целомудрии, ирис – о величественности девы Марии, галльская роза символизировала девственную печаль, а белая – радость, гвоздика напоминала о любви к ближнему своему.

Для эпохи Возрождения характерен скромный, но изысканный букет, состоящий из одного или нескольких цветов. Для аранжировки цветов в основном используются кувшины и другие емкости из керамики, появляются первые вазоны из стекла, отличающиеся скромностью, элегантностью и простыми линиями.

Большую роль в особенностях цветочных композиций того времени сыграло обращение к античному искусству. Основными его параметрами были пространство, цвет, игра света и тени, определенные пропорции, которым эталоном служило человеческое тело. При создании букета самые высокие растения в два раза превышали высоту емкости, в которую их ставили. И группировали их в центре симметричной емкости, что предопределяло симметричность самой цветочной композиции. Крупные цветы стояли в середине, а мелкие их как бы дополняли, располагаясь свободно и просторно. Растения, из которых состояла композиция, не заслоняли края вазона, а центр самой композиции находился посередине между самыми высокими цветами и краем емкости.

Для Возрождения характерны многочисленные растительные мотивы, среди которых – гирлянды из цветов и овощей, нередко служащие орнаментом на рамах картин, деталями оформления фасадов домов и предметами домашнего обихода.

В конце XVI в. возникает и активно развивается стиль барокко.

3. Цветы в Европе XVII–XX вв.

В XVII–XVIII вв. в Европе основным стилевым направлением в искусстве Европы остается *барокко*. В этот период цветочные композиции широко проникают в повседневную жизнь людей различного социального положения.

Под влиянием этого направления сменилась форма, ее характерной чертой стала нерегулярность, что определило стиль букетов барокко – он стал динамичным. Появились новые детали в композициях из растений: раковины, ящерицы, мотыльки и другие насекомые, птицы и их гнезда, а также фигурки, вырезанные из дерева.

В это время в моде были цветы с широкими лепестками – анемон, мальва, лилия, ирис, пион, мак, и растения ярких красок, украшенные листьями, – наперстянка, канна. Именно такие цветы наиболее часто встречаются на картинах фламандских мастеров того периода.

Декоративность композициям придавало богатство используемых растений, их цвета, бархатистость лепестков и изогнутость линий.

Такие роскошные букеты ставили в массивные тяжелые вазоны, в качестве которых использовались урны из металла или камня, округлые грубые флаконы из стекла и фарфора, а иногда корзины. Эти цветочные композиции можно было увидеть в домах фламандской знати или зажиточных купцов, торгующих с Дальним Востоком или Индией. Именно оттуда в Голландию нередко попадали всевозможные сосуды для цветов. Когда импортируемые китайские фарфоровые вазы в белоголубых цветах вошли в моду во флористическом дизайне, голландские мастера разработали менее дорогие контейнеры, известные как фаянсовая посуда.

Французский период, известный также как Великая эпоха, процветала в течение XVII–XVIII вв. во Франции и была тесно связана с придворной жизнью, начиная с Людовика XIV. Хотя влияние голландско-фламандского периода было очевидно, большинство цветочных композиций делалось во французском стиле, с упором на классические формы, изысканность и элегантность, по сравнению с чрезмерной пышностью композиций голландского-фламандского периода.

В течение этого периода искусства барокко выражало великолепие и роскошь аристократии. Цветочные композиции, обычно собранные веером и массивованные, часто используются в качестве декоративных акцентов в интерьере. Дизайн был большой по масштабам, но аранжировка не была чрезмерной, яркой или слишком массивной. Вазы, в которых размещались цветочные композиции, были очень богаты, с большим количеством деталей, экстравагантные, но элегантные.

Во Франции с первой половины XVIII в., во времена царствования Людовика XV, барокко вступило в свою последнюю форму – *рококо*. В переводе с французского языка это слово значит «осколки камней, раковины». Букет, составленный в стиле рококо, отличался роскошью, асимметричностью и плавными линиями, а вся композиция приобретала своеобразную легкость. Ставился такой букет в легкие емкости из хрустального стекла, фарфора или алебаstra. Изменилась и форма сосудов для цветов – патеры разной величины и конструкции, чарки и вазы с китайскими узорами. Для украшения интерьера использовалось множество зеркал и мелкие фигурки из фарфора.

В этот период изменился и подбор цветов для растительных композиций. Стали цениться цветы с тонкими лепестками, иногда с изрезанными краями и необычных оттенков.

В букетах в основном преобладали холодные голубые тона в сочетании с множеством желтых оттенков. Во времена рококо самыми модными и любимыми цветами были пионы, мелкие маки и кобея.

Эпоху барокко в Англии в XVIII в. часто называют *Английско-григорианской* или просто григорианским периодом, который назван в честь английских королей Георга I, Георга II и Георга III.

В этот период в Англии отмечается важность ароматов цветов, который, как считалось, избавляет воздух от заразных инфекционных заболеваний. Для того чтобы иметь душистые цветы и они всегда были рядом для защиты от эпидемии, англичане создали небольшой ручной букет со сладким ароматом, который часто называют тусси-мусси (*tuzzy-muzzy*). Эти маленькие ароматные букеты вскоре стали модным трендом. Женщины носили их в волосах, на шее или на платьях (на талии, плече или в декольте). Большинство английско-григорианских аранжировок имели формальный характер, были симметричными, плотными, часто с большим количеством цветов.

Викторианская эпоха была названа в честь королевы Виктории, правившей в Англии с 1837 по 1901 г. Некоторые историки предполагают, эта эпоха сделала наиболее значительный вклад в использование растений и цветов в повседневной жизни.

Викторианская эпоха играет важную роль в истории флористики, поскольку флористический дизайн тогда изучали и признавали в качестве искусства. В этот период впервые пытались установить правила для аранжировки цветов. Появились в распространении журналы и книги об искусстве аранжировки цветов.

Цветочные композиции викторианского стиля в целом можно охарактеризовать как группировки больших масс цветов, листьев и трав, создающие компактную конструкцию с несколькими пустотами, в которых отсутствует очевидный центр внимания. Как правило, эти аранжировки были круглой или овальной формы. Использовались цветы на коротких стеблях, которые плотно размещались в контейнерах. Контейнеры типичного викторианского периода были очень нарядными и эффектными.

В этот период был изобретен держатель для цветов – портбукетница, в которую устанавливались цветы, завернутые во влажный мох. Ручка портбукетницы была сделана из различных драгоценных металлов, стали и сплавов, а также слоновой кости, стекла, фарфора, янтаря, перламутра. Портбукетницы часто украшались драгоценными камнями, жемчугом.

В конце XVII в. возникает новое течение в Европе – *классицизм*, который делится на два периода: *ранний* – эпохи правления Людовика XVI и Марии Антуанетты (1774–1793 гг.) и *поздний* – эпохи правления Наполеона I Бонапарта (1800–1815 гг.), когда господствовал стиль *ампир*, завершивший развитие классицизма. Для раннего периода

характерны эlegantность, классическая простота форм, а для периода ампира – символы власти, заменяющие на картинах того времени цветы (ампир в переводе с французского – «империя»).

В период раннего классицизма аранжировка цветов отличалась симметрией, букеты ставили в специальные емкости – урны.

Для аранжировки в стиле ампир характерна симметрия, заключенная в треугольнике. Цветы крепко стояли в вазе, нередко на их стеблях совсем не было листьев, что создавало нагромождение цветов и придавало композиции тяжесть и помпезность.

На смену ампиру приходит новый стиль, господствовавший в основном в немецком и австрийском искусстве в 1815–1848 гг., – *бидермейер*. Его особенностями являются склонность к удобству, домашнему уюту, многочисленным безделушкам и драпировкам. В этом стиле преобладают светлые тона.

В конце XIX в. в Австрии родился так называемый «макартовский» букет. Он получил свое название от имени Ганса Макарта (1840–1884 гг.), художника, декоратора, дизайнера мебели и интерьеров. Макартский букет совмещал в себе сухие (часто окрашенные, позолоченные, бронзированные или отбеленные) растения, искусственные цветы, травы, злаки, семенные головки, листву, плоды и декоративный нерастительный материал – павлиньи и страусиные перья, изображения бабочек и даже чучела птиц; иногда его дополняли живыми цветами. Несмотря на наличие крупных тяжелых элементов, композиция не выглядела перегруженной, поскольку растения располагались в ней свободно.

В конце XIX – начале XX в. приходит новое стилевое направление – *модерн* (в переводе с французского – «новейший»). Он зародился в 1895 г. в Великобритании, быстро распространился по всей Европе. Во Франции он получил название «арнуво», в Германии – «югендстиль», Италии – «либерти», Австрии – «сецессион», России – «модерн», США – «флорале», «цветочный стиль» либо стиль «Тиффани».

Ему свойственны стилизованность, необычность, вычурные формы, кривые и ненатуральные линии. Букет, выполненный в стиле модерн, отличают асимметричность, небольшое количество цветов, в основном изящных, с изогнутыми стеблями. В это время становятся популярны выгнутые формы водяной лилии, маков и подсолнухов. Сосуды для цветов также претерпели изменения. Это были вазоны из стекла и фарфора пастельных тонов, переливающиеся, покрытые орнаментом темных оттенков, а иногда и с рисунками модных стилизованных цветов. Что касается немецкого модерна, то он был слишком

тяжелым, неестественным, а цветочные композиции производили впечатление перегруженности. К примеру, можно было встретить букет подсолнухов в вазоне с нарисованными на нем теми же подсолнухами, но стилизованными. В букетах стиля модерн набор цветов был достаточно богатым, основное место в них занимали дикие цветы лесов и полей, а культурные сорта использовались редко.

Лекция 11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЦВЕТОЧНОЙ АРАНЖИРОВКЕ

1. *Линия и форма.*
2. *Цвет и фактура.*
3. *Особенности восприятия формы и цвета в различных условиях освещенности и пространственного окружения.*

1. Линия и форма

Линия – основной формообразующий элемент, передающий наиболее точно характер очертаний любой формы. Линия, являющаяся одновременно средством изображения и средством выражения, выполняет двойную функцию. Она придает композиции динамику, декоративность, выразительность.

По своей направленности можно выделить горизонтальные, вертикальные и диагональные линии, каждая из которых передает особое настроение. Так, горизонтальные линии – символ основательности, фундамента, земли, плоскости, тяжести, чувства покоя и тишины. Вертикальные линии – выражение «лучистости», высоты (восхождения к солнцу, свету), тепла, роста, величия, торжественности. Восходящие диагональные линии – активные, нисходящие – пассивные. Восходящие ассоциируются с надеждой, стремлением, упорством, оптимизмом, взлетом, подъемом; нисходящие – с грустью, тоской, бессилием, поклонением.

Вертикальные, горизонтальные, диагональные линии могут быть не только прямыми, но и волнистыми, ломаными, причудливо извивающимися. Выразительность их определяется аранжировкой при подборе

материала для задуманной композиции на основе ассоциативного восприятия, похожести. Например, пучок соломин, расходящийся веером, придает композиции радость, рост. Наклонные линии говорят о печали, грусти. Ломаные линии ассоциируются с жесткостью, грубостью. Плавные, пластичные линии – с нежностью, музыкой.

Форма – контурная линия композиции и один из элементов красоты и выразительности. Подбирая ассортимент растений для аранжировки, необходимо исходить из того, что каждое растение имеет свою форму, свое «лицо». Очень важно при составлении букета подобрать такую форму, чтобы максимально выразить индивидуальность растений, их характер. Например, такие растения, как злаки, зонтичные, рогоз, в букете располагаются выше других растений (как в природе). Мелкие цветы лучше смотрятся группами. Но при этом необходимо соблюдать пропорции.

В композиции форма растения, биологическое его «лицо» часто служит образом или одним из элементов образа. Форма цветочного произведения не должна быть случайной. Она целенаправленно создается автором исходя из формы используемого аранжировочного материала и тематики замысла.

2. Цвет и фактура

Цвет – наиболее выразительное средство цветочной аранжировки и цветочно-декоративной композиции, с его помощью можно подчеркнуть красоту форм и линий, сделать необходимые акценты.

Основа для восприятия цвета – световые волны (каждому цвету соответствует определенная длина волны и, следовательно, определенная частота колебаний), которые раздражают чувствительные клетки глаза. Раздражение глазного нерва передается центральной нервной системой и включается в общую функциональную систему организма. Поэтому цвета могут вызвать определенные эмоции: радость и подавленность, оживление и покой, возбуждение, раздражение или безразличие.

Особым свойством цвета является его светосила, которая не только придает окраске определенную интенсивность, но и вызывает у человека ощущение тепла или холода, близости или удаленности. Все светлые цвета, как правило, теплые, дают ощущение легкости и кажутся глазу особенно близкими. Напротив, темные цвета – обычно холодные, воспринимаются как тяжелые и далекие.

Притягательность цветов кроется в физиологическом воздействии цвета на мозг – цвет воспринимается не только оптически, но и эмоционально. Воздействуя на чувства, цвет стимулирует и удерживает внимание наблюдателя на объекте.

Красный цвет – наиболее активный. Это насыщенный, тяжелый, горячий, яркий цвет. Светлые оттенки красного действуют возбуждающе, темные придают солидность. Способствует активности, уверенности, дружелюбию. В больших количествах может провоцировать ярость, гнев. Он символизирует страстную любовь, власть, огонь, войну. У китайцев красный цвет – символ удачи, счастья, благородства, а у индейцев олицетворяет жизнь и действие.

Оранжевый цвет – малонасыщенный, теплый, легкий. Действует возбуждающе, стимулирует эмоциональную сферу, создает ощущение благополучия и веселья, способствует повышению аппетита, улучшению процессов пищеварения. Символизирует праздник, наслаждение, тепло и радость.

Желтый цвет – теплый, легкий, яркий, струящийся, радостный. Способствует активизации умственной деятельности. В сочетании с другими цветами может вызывать отрицательные эмоции. Например, зеленовато-желтые и серо-желтые оттенки олицетворяют зависть, фальшь и действуют отталкивающе. Символизирует движение, радость и веселье. В Бразилии этот цвет – символ отчаяния, а в сочетании с фиолетовым – символ болезни; у мусульман Сирии – символ смерти. В Китае, наоборот, желтый цвет очень популярен, так как он является символом империи и великолепия.

Зеленый цвет – насыщенный, спокойный, свежий, нежный, умиротворяющий, живой. Действует успокаивающе. Символизирует мир, покой, любовь, спасение, надежду, плодородие, жизненную силу и процветание.

Голубой цвет – слабонасыщенный, легкий, воздушный, прохладный, спокойный, слегка пассивный. Он символизирует чистоту, разум, постоянство и нежность. Если голубого цвета слишком много, это может вызвать лень, апатию. Голубой цвет для китайцев – один из траурных цветов; в Индии – символ правдивости; в Бразилии – символ печали.

Синий цвет – очень насыщенный и холодный. Он тяжелый, строгий, таинственный, чистый. Первое чувство, которое он вызывает, – это чувство настороженности. Успокаивающий цвет. Он способствует физическому и ментальному расслаблению, создает атмосферу безопасности и доверия. Символизирует вселенную, космос, покой, стабильность, веру, печаль.

Фиолетовый цвет – насыщенный, холодный, тяжелый, спокойный, таинственный. Он придает композиции торжественный и роскошный вид. В большом количестве фиолетовый цвет вызывает меланхолию.

Связан с артистизмом, великими идеями, интуицией и мистицизмом. Он способствует вдохновению, состраданию, чувствительности. Символизирует мудрость, зрелость, высший разум, роскошь и великолепие, творчество, величие.

Белый цвет – нейтральный, энергичный, заряжает бодростью, побуждает к деятельности, внушает представление о чистоте. Символизирует невинность, целомудрие, чистоту, святость.

Черный цвет – нейтральный, тяжелый, снижает настроение, усыпляет и снимает напряжение. Символизирует скорбь, траур, конец.

Серый цвет – нейтральный, расслабляет, вызывает чувство спокойствия, некоторые оттенки могут вызывать апатию и скуку. Символизирует безопасность, надежность, интеллект, скромность, достоинство, завершенность, старость, печаль.

При создании флористических композиций необходимо также учитывать законы цветовой композиции.

Цветовой композицией называют совокупность цветowych пятен (на плоскости, объемной фигуре или пространстве), организованную по определенной закономерности и рассчитанную на эстетическое впечатление.

В цветочной аранжировке для создания гармоничных цветowych сочетаний можно использовать цветowych круги, в которых сектора окрашены в основные и промежуточные спектральные тона.

Существует три основных способа гармоничного сочетания цветowych. Самый смелый – сочетание контрастных цветowych, располагающихся на круге друг против друга, самый спокойный – сочетание похожих цветowych, располагающихся по соседству, а самый изысканный – использование разных оттенков одного цвета

Можно выделить четыре варианта цветowych сочетания: монохроматическое, аналогичное, контрастное, полихроматическое.

Монохроматические сочетания (оттенки одного цвета, например от темно-розового до светло-розового) – это самый простой способ передать соответствующее настроение. По возможности в композиции надо использовать все оттенки основного цвета – от самых бледных до темных. Стебли и листья бывают разных оттенков зеленого, коричневого или белого цветowych, так что действительно однотонное сочетание можно создать только в пределах этих цветowych. Важно не забывать, что ограниченный выбор цвета предъявляет большие требования к форме композиции, и поэтому необходимо использовать растительный материал разной формы, размера, фактуры и т. п.

Аналогичные сочетания включают 2–4 цвета, расположенные рядом в цветовом круге, например желто-оранжевый, красно-оранжевый и киноварно-красный. Такой композиции отчасти соответствует сдержанное очарование монохромной аранжировки, но выбор растений для нее гораздо шире. Не обязательно использовать только чистые цвета – здесь важны оттенки, благодаря которым композиция приобретает особую изысканность. Белый материал-наполнитель оживит композицию в пастельных тонах. Не следует брать равное количество каждого цвета, необходимо, чтобы один из них доминировал.

В *контрастных* сочетаниях используют противоположные в цветовом круге цвета (например, лимонно-желтый и сине-фиолетовый). Такие сочетания всегда оптимистичны, но не следует делать их слишком яркими. Можно создать композицию в пастельных тонах и контрастное сочетание здесь будет присутствовать, только приглушенное. Можно также использовать сочетания светлого оттенка одного цвета с темным оттенком контрастного цвета, что усилит контраст.

Полихроматические сочетания включает в себя цвета из всех или из разных частей цветового круга. Следует остерегаться кричащего эффекта, разумнее подбирать более бледные оттенки цветов. Кроме того, композиция может выглядеть пятнистой, поэтому следует избегать равномерного распределения цветов в букете. Целесообразно выбрать несколько основных цветов, а другие использовать как подчиненные, которые создают переходы между основными элементами композиции.

Цвета, расположенные в цветочно-декоративной композиции рядом, влияют друг на друга и воспринимаются нашим зрением в зависимости от цветового окружения, например, красный цвет, соприкасаясь с зеленым, кажется насыщеннее. С помощью контраста можно не только повышать, но и снижать насыщенность цветового тона (если группу растений красного цвета поместить на более насыщенном красном фоне, то цвет группы станет сероватым, на синем фоне серый цвет пожелтеет). Теплые цвета, более яркие и насыщенные, выступают, холодные и приглушенные отступают. В композиции области наиболее сильного контраста выступают, в то время как все остальные уходят на задний план.

Не менее важную роль в композиции имеет цвет сосуда, в который она ставится. Пестрый сосуд отвлекает внимание от растений. Если предполагается использовать яркоокрашенную или узорчатую вазу или плоску, необходимо подобрать яркие растения, иначе сосуд притянет все внимание на себя. Белый цвет обладает теми же свойствами – при составлении композиции в белом сосуде непременно надо использовать растения белого цвета.

Фон для композиции является важным элементом, от которого во многом зависит ее декоративный эффект. Удачно выбранный фон подчеркивает красоту каждого растения и группы в целом. В то же время даже самая высокохудожественная композиция может «потеряться» на фоне, не соответствующем ее структуре и цветовым сочетаниям.

Для ярких контрастных композиций необходим спокойный нейтральный фон, а растения с крупными темно-зелеными листьями отчетливо выделяются даже на достаточно пестрых стенах.

Хорошим фоном являются поверхности из природного камня, особенно когда они сочетаются с бассейном или аквариумом. Значительно усиливается декоративный эффект во время применения подсветки с помощью светильников, прожекторов.

Фактура – характер поверхности стеблей и листьев, коры веток, плодов, ваз, которые играют немаловажную роль в аранжировках. Кажется бы, фактура характеризует поверхность только при тактильном контакте и восприятии, когда мы оцениваем индивидуальные признаки компонентов композиции – мягкость и жесткость, гляцевитость и шероховатость, грубость и нежность – но на самом деле для визуального восприятия фактура материала не менее важна. Растения имеют разную фактуру – гляцевитую, бархатистую, пушистую, матовую, с колючками и т. д. Блестящий цветок выглядит более ярким рядом с матовой зеленью, блестящие листья в композиции при сильном освещении заставляют ее всю искриться. Разные текстуры растений позволяют избежать однообразия, хотя применительно к аранжировкам в массивном и линейно-массивном стиле это последнее из требований, которым призвана отвечать удачная композиция.

3. Особенности восприятия формы и цвета в различных условиях освещенности и пространственного окружения

Человек воспринимает реальную форму предмета благодаря отражению от этого предмета световых лучей. В распределении отраженного света существуют строгие закономерности, благодаря чему предмет воспринимается объемно.

Источники освещения играют существенную роль в восприятии цвета и формы освещаемых предметов.

В световом потоке ламп накаливания преобладают теплые цвета, поэтому освещаемые ими объекты имеют желтый или оранжевый оттенок. При этом освещении желтые краски «выбеливаются», поскольку

желтый свет, накладываясь на желтую поверхность, делает ее более светлой. В потоке ламп дневного света преобладают холодные тона. Солнечный свет дает белое освещение. Однако со временем в нем больше желтого и красно-оранжевого цвета. Поэтому краски, которые не отражают лучи красно-оранжевой части спектра, заметно темнеют. Белые предметы, отражающие лучи всего спектра, приобретают вечером яркий закатный цвет. При слабом освещении предметов их цвет становится малонасыщенным: они тускнеют, сереют. Это наблюдается при вечернем сумеречном освещении – тогда предметы как бы растворяются в среде. А при освещении лунным светом они настолько утрачивают свою цветовую определенность, что выглядят как одноцветные, имеющие холодный серо-синеватый или зеленоватый оттенок.

Распределение светотени на поверхности объекта, передача формы, объема предметов, глубины пространства зависят от вида применяемого освещения.

В зависимости от источника света освещение может быть естественным, искусственным и смешанным.

Естественное освещение представляет собой освещение от природного источника света – солнца. Искусственное освещение создают с помощью различных источников искусственного света. Они различаются по спектральному составу, мощности, структуре и постоянству излучаемого света.

По структуре светового потока различают направленное, рассеянное и комбинированное освещение.

Направленный свет создает на объекте резко выраженные света и тени, а нередко и блики. При направленном освещении освещены только поверхности объекта, обращенные к источнику света, а остальные участки находятся в тени. Направленный свет от одного источника вызывает чрезмерный контраст светотени, передает в изображении объемность объекта, его фактуру, но форма из-за глубоких теней выявляется не полностью.

Рассеянный свет, равномерно заполняя все участки объекта, дает мягкое по светотени изображение. Блики, тени и полутени отсутствуют, а изображение выглядит малоконтрастным и плоским. Такое освещение хорошо передает только форму предмета.

Комбинированный свет, сочетая в себе направленный и рассеянный, обладает существенным преимуществом перед двумя первыми. Смягчая глубокие тени, он позволяет получать полутени, способствующие передаче формы, объема и фактуры объекта.

По направлению светового потока относительно объекта выделяют фронтальное, боковое и контровое освещение. Наилучшим образом объем предметов передается при боковом освещении.

Таким образом, при формировании флористических композиций необходимо учитывать характеристики помещений, в которых они будут располагаться, тип и интенсивность освещения, положение точек восприятия.

Лекция 12. ТРАДИЦИОННОЕ ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО ИКЕБАНА

1. *Художественно-композиционные принципы икебана.*
2. *Школы и стили икебана.*
3. *Основные правила построения композиций икебана.*

1. Художественно-композиционные принципы икебана

Икебана – традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также сами композиции, созданные по канонам этого искусства.

Икебана возникла в Японии в VI–VII вв., первоначально имела религиозную направленность и являлась подношением богам в японских храмах. Ритуал «жертвоприношения» цветов к статуе Будды в Японии появился вместе с проникновением буддизма из Индии, однако статус искусства икебана приобрела к середине XV века.

На протяжении многих веков икебана входила в жизнь японцев как необходимый элемент ритуала почитания Будды. Вначале ее можно было видеть только в храмах, но постепенно она стала внедряться и в жилища японцев, где одновременно соблюдались и традиционные обычаи почитания богов синтоистской религии. Икебана развивалась на основе тесной связи с древней символикой, народными обычаями, верованиями. На нее оказали влияние быт и психология японцев.

Икебана для японцев не столько средство украшения помещения, сколько символ живой одухотворенной Природы, ее небольшой фрагмент, привнесенный в дом.

Икебана также выполняла социальные функции в обществе. Она была посредником не только в «общении» с богами, но и в общении между людьми. Икебана – прекрасный предлог и фон для дружеской беседы: гостей приглашали полюбоваться ею, подносили в дар, выразив в произведении свои добрые пожелания. Икебана, созданная хозяином в честь гостя, должна выразить приветствие: слегка наклонены головки цветов, ветки вытянуты вперед и чуть опущены вниз, что символизирует радость и почтение.

Тематика произведений икебана очень разнообразна. Это может быть отображение природы во все времена года, настроение, которое царит в доме в данное время (радость, горе, тревога, надежда), посвящение кому-нибудь или чему-нибудь.

Гармония, целесообразность, простота, скромность, элегантность, близость к природе – основные *философские принципы* японского искусства в целом и в икебана в частности. В произведении зритель должен чувствовать недосказанность, намек.

К основным *художественным приемам и средствам* в искусстве икебана можно отнести: гармоничность, объемность, асимметричность, выразительность, баланс, линии, цвет, массу, акцент, контраст.

Гармоничность японских композиций проявляется соотносительностью их составных частей, а также созвучием композиции и окружающей среды. В конструкции аранжировки заложен разносторонний треугольник, который является, по древнему японскому понятию, выражением наиболее идеальной гармонии. Впечатление общей гармоничности композиции дополняет приятная цветовая согласованность между растениями, а также между растениями и вазой. Японский мастер, создавая икебана, обязательно учитывает не только форму, цвет и размер вазы, но и все то, что будет окружать композицию, например, фон, подставка для вазы, предметы, которые окажутся поблизости, свет, который будет падать на нее.

Объемность икебана обусловлена выраженными трехмерными параметрами: высотой, шириной и глубиной. В течение долгого времени в японских жилищах ей отводилось специальное место – *токонома* (ниша, альков). Там икебана обозревалась лишь с одной стороны, поэтому имела односторонний вид с отчетливой лицевой и тыльной стороной. Теперь же, с изменением архитектурной планировки современных квартир икебана с подчеркнутой объемностью ставится в местах, где ею любуются почти со всех сторон, и аранжировщик заботится о том, чтобы его произведение выглядело одинаково красиво с любой точки обозрения. Цветы и ветки в композиции

не должны располагаться в одной плоскости, чтобы создавалось впечатление стереоскопичности, многоплановости.

Асимметричность – едва ли не самая характерная черта икебана. В ее основе лежит изначальное отражение в ней живой растительной природы, которой чужда симметрия. Асимметрия аранжировки закладывается ее треугольной несущей конструкцией, которая создает асимметричность как общего очертания композиции, так и внутреннего распределения растений. Растительный материал в ней располагается неравномерно: участки густоты, плотной массы чередуются с разреженными.

Выразительность икебана заключается в глубоком смысловом наполнении композиции, которое передается зрителю средствами художественной выразительности, отдельными элементами красоты и определенными техническими приемами.

Аранжировщик предварительно обдумывает свое произведение, вкладывает в него свою идею, навеянную настроением, желанием выразить состояние природы, например, огнедышащие краски осени или радостные светлые образы весны, причудливость растительного материала, оказавшегося в его руках, необычность попавшего на глаза сосуда и т. д. Композиция строится так, что внутри нее возникают эстетически оправданные взаимосвязи между отдельными ветками и цветами. В ней нет индифферентных частей и элементов, все они взаимодействуют, выполняют ту или иную роль в создании гармоничного целого. Каждая веточка, пусть самая малая, или цветок несут свою художественную нагрузку, их присутствие должно быть логически оправдано.

Для большей выразительности аранжировщику совсем необязательно выпячивать красивые, а тем более яркие цветы, размещая их на переднем плане. Утонченное эстетическое восприятие японцев предпочитает скрытую красоту, недосказанность броской и навязчивой красоты. Так, какой-нибудь крупный цветок может более благоприятно выглядеть, когда он не красуется впереди, а наполовину скрыт за листом, или проглядывается сквозь завесу ажурных листьев либо сосновой хвои, или будучи погруженный в кружево белоснежной гипсофилы.

В композиции из цветов поддерживается определенный **баланс**. Растения должны располагаться так, чтобы образовалась надежная красивая уравновешенность между отдельными частями композиции, чтобы она зрительно была устойчива. Каждые группы растений и каждое растение в отдельности должны органично вплестаться в общий выразительный ансамбль, создавая целостное гармоничное произведение.

Аранжировка выглядит более устойчиво, если крупные цветы располагают ближе к ее основанию; мелкие, на тонких цветоножках, – вверху и на периферии; темные ставят внизу, светлые – выше. Но массивные или темные цветы вверху могут уравниваться и более объемистой темной вазой. Очень часто для этой же цели вазу устанавливают на подставку в виде темной дощечки или просто древесного спила, что не только придает композиции законченный вид, но и как бы утяжеляет ее основание. Такой противовес для поддержания сбалансированности композиции особенно необходим в тех случаях, когда работают с горизонтальными и свисающими формами, поставленными в высоких вазах, а также ветвями, несущими крупные, тяжелые плоды.

Однако в современных композициях авангардистского толка допускаются нарушения баланса ради оригинальности, необычности и новизны.

Среди многих черт икебана наиболее примечательны – красота и изысканность *линий*. Аранжировщики западных стран всегда связывали свой успех в цветочном украшении с большим количеством декоративного материала, обращая основное внимание на красоту используемых цветов, их цветовое звучание, тональность. Японцы же особое значение придают линиям, а окраска цветов у них стоит на втором плане. Предпочтение отдается линиям сильно изогнутым, причудливо извитым. Поэтому так часто в композициях можно встретить различные лианы, ветки деревьев и кустарников, травы, стебли травянистых растений (камыш, ситник, тростник, стебли лука), листья, например, сансивиерии, пампасской травы. Широко используются высушенные лианы, часто ошкуренные или отбеленные.

Цвет в аранжировке – тоже один из важнейших элементов красоты. Он определяет тон произведения, создает драматический настрой композиции. Но все же его значение второстепенно по сравнению с красотой линий, хотя создание приятного цветового звучания и сочетания колеров – предмет пристального внимания аранжировщика.

В икебана отдается предпочтение монохромным композициям, японцы избегают ставить в одну вазу растения многих окрасок, исключения составляют летние композиции из природных растений. В японской аранжировке больше внимания обращается на сочетание окрасок цветов и вазы, а также фона, чем цветов с цветами. Прежде всего, ценится повторение или похожесть окраски вазы и основных компонентов (или одного из них) в композиции. Этим подчеркивается единство растений и вазы в аранжировке. Очень ценится также гармоничное сочетание разных окрасок вазы и веток. Этим также достигается указанное единство.

В арсенале художественных приемов современной аранжировки цветов значительное место отведено так называемой «*массе*» – концентрации колера в одном месте. В обычной композиции она составляется из мелких цветов (незабудка, анютины глазки, душистый горошек и т. п.), которые трудно, а порой и невозможно использовать поодиночке. В обширных аранжировках «масса» создается из крупных цветов, таких как розы, гвоздики, гладиолусы, гортензии. «Масса» может образовываться и из хвои сосны или ели, из крупных листьев.

Акцент – наиболее важная часть композиции, прежде всего привлекающая внимание зрителя, – важная составляющая икебана. Это может быть красивый цветок или группа цветов, особо привлекательных своей окраской, формой, архитектурной. Акцентом может стать и какой-либо примечательный своей формой, рисунком или фактурой крупный лист. Им может быть даже красиво изогнутый или закрученный участок стебля, ствола или коряги. Все другие компоненты соподчинены этому главному, они подчеркивают, усиливают его воздействие на зрителя, но ни в коем случае не затмевая и не конкурируя с ним.

Контраст – один из действенных художественных приемов в цветочной аранжировке, используемых ради большей выразительности, большего художественного эффекта. Так, рядом с «массой» или крупным листом тонкие прямые или изогнутые линии кажутся более грациозными, но, одновременно, и «масса» при этом становится сильнее. Также и гляцевитость листа делается более заметной в присутствии опущенных растений и наоборот.

Таким образом, икебана – уникальный вид искусства со своими художественными законами, тесно связанными с общеэстетическими традициями японской культуры. В самом раннем дошедшем до нас трактате по искусству икебана – «Сэндэнсё» (1536 г.) говорится: «Икебана существует не независимо, не сама по себе, но как звено в целой вселенной, каждая часть которой имеет бесчисленные связи с другой».

Философские и религиозные основы икебана к настоящему времени в значительной мере утратили свой изначальный смысл под влиянием времени и развития мировой культуры. Сейчас икебана популярна во всем мире. Она оказала огромное влияние на развитие и характер национального искусства аранжировки цветов многих его регионов.

2. Школы и стили икебана

Икебана развивается в рамках определенных школ и стилей. Наиболее известными в Японии считаются школы Икэнобо, Охара, Согэцу.

Икэнобо – самая первая школа икебана, была основана в середине XV в. священнослужителем из г. Киото – Икэнобо Сенкеем.

Первый стиль, с которого началась история школы Икэнобо и, соответственно, вся история искусства икебана, – *Рикка*. Он получил свое развитие из алтарной композиции Татебана, которая ставилась в Буддийских храмах.

Икебана стиля Рикка – это хорошо сбалансированная, сложная, высокая (более 1,5 м) и объемная композиция в высокой вазе, состоящая из девяти основных элементов, олицетворяющая красоту природного ландшафта.

Традиционная Рикка – это самый сложный стиль, опирающийся на строгие законы и схемы, в котором каждый элемент должен быть выполнен из определенного материала, соответствовать сезону и располагаться в конкретном месте композиции. Стебли всех элементов поднимаются из вазы плотным пучком строго вертикально и затем отходят от центральной линии каждый в определенном месте и в определенном направлении.

Стиль Рикка – это «лицо» школы Икэнобо, его изучают только в этой школе, тщательно сохраняя традиции и разрабатывая новые направления. В 1999 г. глава школы Сэн Эй представил новый, разработанный им стиль свободной композиции Рикка – *Рикка Симпутай*. С этого момента традиционную композицию Рикка принято называть *Рикка Сёфутай*.

В отличие от традиционного стиля в икебана Рикка Симпутай основное внимание уделяется не структурной организации и формальному подбору материала для каждого элемента, а уникальности каждого растения и неожиданному эффекту при их разнообразном сочетании. Элементы стиля Рикка Симпутай не имеют определенных названий, они образуют несколько групп, в которых есть главный и второстепенные, контрастирующие с ним или дополняющие его свойства.

В икебана стиля Рикка Симпутай эффектно комбинируются самые разнообразные растения: традиционный японский материал в сочетании с европейским или с японским, но более ярким, чем принято использовать в классической композиции. Под девизом «единство старого и нового» в одной работе могут встречаться сухие листья и цветущие ветки, весенние цветы и ветки с разноцветными осенними листьями. Так же как и в природе, где самые разные растения гармонично сочетаются друг с другом, в стиле Рикка Симпутай, сила и энергетика крупных листьев и цветов наиболее ярко ощущается, когда рядом с ними появляются тонкие, изящные травинки и колоски.

В эпоху Момояма возникает и получает широкое распространение чайная церемония, которая предъявляет новые требования к цветочным композициям. Появившийся в этот период стиль получил название

Нагэирэбана. В нем срезанные цветы свободно опираются о края сосуда и предстают в своем природном виде.

Позднее композиции для чайной церемонии стали называть **Тябана** – икэбана одного цветка, воплощающая эстетическое восприятие «изящной простоты». Цветы выбирались самые простые, скромные; брали их немного, иногда даже одно растение.

В конце XVII – начале XVIII в. возник стиль **Сёка** (Сейку), который объединил в себе строгость и величавость стиля Рикка и простоту и естественность стиля Нагэирэбана.

Композицию стиля Сёка образуют три главных элемента: Син, Соз и Хикаэ (Тай), олицетворяющие противоборство двух стихий – неба и земли, и человека, всегда находящегося между ними. Растения поднимаются над поверхностью воды единым стволом. В зависимости от сезона на расстоянии 5–7 см от поверхности воды стебель освобождается от веток, листьев, цветов, чтобы выглядеть изящным, ровным и стройным. В икебана стиля Сёка могут использоваться не более трех видов различных растений. Композиции Сёка ставятся как в высоких, так и в низких вазах.

В 1977 г. в ответ на изменение стиля жизни японцев появился новый современный вариант стиля Сёка – Сёка Симпутай. С этого момента традиционная композиция этого стиля получила название Сёка Сёфутай.

В Сёка Симпутай всего два основных элемента: Сю и Ё, которые, как и в традиционной Сёка Сёфутай, выходят единым стволом из воды, и место этого выхода является очень важным для передачи ощущения энергии роста растения. Сю – это главный элемент композиции, Ё – элемент, контрастирующий с Сю, подчеркивает и дополняет его свойства. Взаимодействие этих двух элементов – главный смысл композиции, залог ее успеха. Иногда двух элементов недостаточно для создания законченной работы, тогда ставится еще один элемент – Асирай, который вносит ощущение сезона, смягчает слишком сильный контраст Сю и Ё, добавляет цветовой акцент.

В 1897 г. сын керамиста Унсин Охара, занимавшийся ранее икебана по школе Икэнобо, учреждает свою **школу Охара**.

Икебана по школе Охара сформировалась в двух основных стилях: Морибана и Нагэирэ (хайку).

Стиль **Морибана** сформировался в конце XIX в. под воздействием западной культуры, когда возникла необходимость украсить новый интерьер, изменившийся под влиянием европейского дизайна.

Для него характерно расположение композиций в низких вазах или на подносах. Для установки растений в посуде используются металлические наколки (кензан) или тяжелые металлические держатели с открытыми гнездами (сиппо). Важную роль в композиции икебана этого стиля

играет поверхность воды. В зависимости от используемого материала выделяют три формы Морибана: вертикальную, наклонную и каскадную.

Стиль *Нагэирэ* (хайку) появился еще в XVII в. (Нагэирэбана), но окончательно сформировался к концу XIX в. В Нагэирэ цветы свободно опираются о края сосуда и предстают перед зрителем в своем природном виде. Для композиций данного стиля используются высокие, цилиндрические вазы, а растительный материал крепится с помощью разнообразных распорок (расщепленных веток, крестовин и пр.). Икебана стиля Нагэирэ раскрывает главным образом изящество природных линий веток и цветочных стеблей. Так же как и в стиле Морибана, в зависимости от природы используемого материала выделяют вертикальную, наклонную и каскадную форму Нагэирэ.

Наибольшие преобразования претерпевает икебана после 1927 г., когда учреждается **школа Согэцу**. Основатель школы – Софу Тэсигахара, отец которого был известным в то время преподавателем в школе икебаны Икэнобо. Софу Тэсигахара решает на самостоятельный путь в творчестве. Его стиль – современный и необычный – соответствует времени и начинает быстро завоевывать последователей.

Вместе с новыми мастерами икебана Софу в 1936 г. принимает декларацию «Новой икебана», в которой провозглашается, что новая икебана отвергает старые канонизированные формы и ограниченный ассортимент растений, что икебана должна постоянно развиваться и не придерживаться строгих форм и правил.

Новый стиль икебана получил название *Дзюка – свободный стиль*, стиль свободного выражения чувств и эмоций человека.

В этом стиле основное внимание уделяется оригинальной комбинации растительного материала в соответствии с идеей и внутренним чувством автора работы. Этот стиль можно назвать свободным только от внешней формы, многовековые традиции искусства икебана, его эстетика влияют на внутреннее содержание работ. Составление такой композиции начинается с главной идеи, которая должна быть новой, необычной и являться акцентом работы. Это может быть как природная красота растений, так и новый взгляд на них.

В стиле Дзюка наряду с живыми растениями можно использовать сухой материал: листья, травы, плоды, а также материал нерастительного происхождения: стекло, пластик, металл и т. п. Такие «неживые» материалы играют второстепенную роль, помогая выражению главной идеи, всегда связанной в искусстве икебана с живыми растениями.

Свободные композиции могут быть выполнены в различных стилях – натуралистическом, символическом, абстрактном, сюрреалистическом.

Используя растительный и искусственный материал в качестве таких элементов, как линия, плоскость, масса, точка, цвет, разнообразно сочетая их, можно создавать бесчисленное множество неповторимых композиций свободного стиля.

3. Основные правила построения композиций икебана

В Японии насчитывается свыше 60 школ, каждая со своими частными правилами и концепциями, но общими основными принципами искусства икебаны. Наиболее распространены в настоящее время стили Морибана и Нагэирэ. Разница между этими стилями в современном искусстве икебаны практически стерлась, и они слились в единую художественную форму.

Композиции указанных стилей содержат три традиционных для икебаны элемента-символа – син, соэ, хикаэ (тай), установленных асимметрично и образующих разносторонний треугольник. Если зрительно соединить верхние концы элементов, которые находятся не в одной плоскости, треугольник не образует плоскость.

Син («небо») – самый высокий, сильный элемент. *Сое* («человек») – средний по величине. *Хикаэ* («земля») – самый короткий элемент в аранжировке. Длина основного элемента Син определяется величиной вазы, длина остальных элементов рассчитывается из длины Син или Сое. Подходы к их определению регламентируются школой.

Так, в школе Охара длина Син составляет 1,5–2,0 величины суммы высоты и диаметра вазы; длина Соэ – $\frac{2}{3}$ длины Син; длина Хикаэ – $\frac{1}{3}$ длины Син или $\frac{1}{2}$ длины Соэ.

В школе Согэцу длина Син также составляет 1,5–2,0 величины суммы высоты и диаметра вазы; длина Соэ – $\frac{3}{4}$ длины Син; длина Хикаэ – $\frac{3}{4}$ длины Соэ.

Каждый элемент может иметь «помощников», которые называются *дзюси* или *асираи*. Они усиливают звучание основных элементов и поддерживают их.

В Морибана и Нагэирэ различают две основные формы: основная прямостоячая и основная наклонная. Обе формы имеют по восемь вариантов и еще несколько разновидностей в каждом из них. В этих вариантах главные стебли меняют свои позиции и углы наклона.

В *прямостоячей* форме высоту всей композиции определяет первая главная ветка – Син. В тех случаях, когда приготовленные ветки не подходят к указанной схеме по форме, изгибу и листорасположению,

можно создать композицию, зеркально противоположную, в которой ветки будут наклонены под теми же углами, но в правую сторону, а цветы – в левую. Наколка также перемещается к другому краю вазы.

Основная *наклонная* форма получается из основной *прямостоячей*, если ветки Син и Соз поменять местами. Доминировать по высоте в этом случае будет Соз, а Син будет определять общий наклонный характер аранжировки.

Один из необычных вариантов икебаны – «плавающие» на подносе, блюде или в другом мелком сосуде композиции из цветов (без стебельков), веток, лиан, выложенных в виде узоров, гирлянд.

Две самостоятельные композиции икебаны могут гармонично объединяться в единое целое. Вазы могут быть разные по форме, величине, цвету. Композиции могут создаваться из одного материала или из разного (например, в одном случае – цветы, в другом – ветки). Объединяя два произведения, необходимо стремиться достичь гармоничного их сочетания и единства путем создания цветовой гармонии, а также располагая основные элементы в обеих вазах так, чтобы они пересекались или соприкасались.

Могут также использоваться *каскадные* формы композиции. Аранжировки в этом стиле очень элегантны. Это чаще осенние, зимние, траурные композиции. Для них используют ампельные, крутоизогнутые растения (можно самим согнуть их в нужном направлении). Определяет форму композиции, как и в других формах икебаны, основной элемент – Син, его положение, угол наклона по отношению к вертикали. Угол наклона Син в каскадной форме Морибаны и Нагэирэ от 90 до 180°.

Наклонные формы из крутоизогнутых веток, свисающих ниже края вазы, также называют каскадными. К ним относятся и всевозможные подвесные композиции в кашпо, на рамках, в традиционных японских бамбуковых лодочках или подвесных вазах в форме полумесяца, со свисающими ампельными или вьющимися элементами.

Лекция 13. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦВЕТОЧНОЙ АРАНЖИРОВКИ

1. *Виды флористических изделий.*
2. *Современные стилевые направления цветочных композиций.*

1. Виды флористических изделий

В последние 40–50 лет определился стиль современной европейской цветочной аранжировки. Он складывался при взаимном влиянии европейского флористического искусства и японского искусства икебана.

Композиции носят, как правило, декоративный характер. Они должны быть гармоничны, красивы, новы, объемны и пропорциональны. Отсутствие требования динамичности привело к широкому использованию симметричных компоновок. Емкости для размещения растений используются разнообразных размеров, формы и окраски.

В европейской аранжировке распространены геометрические очертания композиций: линейные формы (вертикальная, зигзагообразная, серповидная, выпуклая линии), шаровидные, овальные (правильнее эллипсоиды вращения), пирамидальные, конусные, треугольники (прямоугольный, равно- и разносторонний).

Флористические композиции по занимаемому объему можно классифицировать на *объемные, полубъемные и плоскостные*. Все они могут применяться для оформления интерьеров различного функционального назначения.

По структурным признакам выделяют следующие виды флористических изделий: композиция, букет, венок, гирлянда, гобелен, объект, коллаж, икебана и др.

Флористическая настольная композиция – изделие, составленное преимущественно из срезанных растений на специальной флористической губке, установленной на пластиковой подложке, в корзине, плоской вазе, предназначенное для украшения интерьера и расположенное на горизонтальной плоскости.

Букет – флористическая композиция, составленная из частей растений, собранных вместе без использования флористической губки (за исключением букетов в портбукетнице), предназначенная обычно для подарка или для помещения в вазу с целью украшения помещения.

Венок – изделие из цветов, листьев, веток, иногда также из материалов, имитирующих натуральные, с включением декоративных элементов, изготовленное в форме кольца. Венок может быть выполнен на ободке (обруче), который сначала оплетается мхом, а затем на полученную заготовку крепятся основные растения. В качестве основы также могут выступать заплетенные в кольцо ветки, которые предварительно не маскируются мхом.

Гирлянда – это плотно сплетенные между собой цветы, ветки и зелень, внешне напоминающие объемный жгут или ленту. По геометрическим признакам выделяют два основных вида гирлянд: простые (прямые или с провисом) и градуированные. В отличие от вторых, первые имеют одинаковую толщину по всей своей длине. Наравне с венком гирлянда – один из древнейших видов флористических изделий.

Гобелен – плоское или полубъемное декоративное флористическое изделие, изготовленное наподобие вытканного вручную ковра-картины из растительных компонентов путем их переплетения характерным для ткачества образом. Наиболее часто флористические гобелены выполняются из высушенных травянистых растений, для дополнительной жесткости могут включаться гибкие побеги древесных растений, а также разнообразные декоративные элементы: плоды, цветки, соцветия и т. п.

Коллаж – флористическая композиция на вертикальной плоскости, составленная путем наклеивания на основу материалов растительного происхождения. Флористические коллажи могут быть плоскими и полубъемными. Предназначены для украшения интерьера.

2. Современные стилевые направления цветочных композиций

Классификация стилей цветочной аранжировки основана на пространственных характеристиках композиции и способах крепления растительного материала.

Пространственные характеристики цветочной аранжировки определяет соотношение пустот и растительного материала. Исходя из данного принципа выделяют массивный, линейный, линейно-массивный и смешанный стили.

Массивный стиль характеризуется отсутствием свободного пространства в пределах границ композиции. Композиции объемны, формирующий растительный материал имеет скелет из вертикального стебля и нескольких горизонтальных боковых, контурные очертания плотно заполнены большим количеством цветов и зелени. Как правило, в композиции не выделяют фокусную точку, стараясь добиться плавного перехода между элементами.

Композиции в этом стиле могут иметь разную форму и размер. Типы букетов массивного стиля: круглый, треугольный, овальный, конусовидный.

К этому стилю относятся цветочные композиции в стиле бидермейер, в которой цветы располагаются концентрическими окружностями, а их стебли почти не видны.

Линейный стиль отличается наличием свободного пространства, линейным растительным материалом. Основным признаком композиции, выполненной в линейном стиле, – скупое использование растительного материала. В композиции линейного стиля каждый элемент имеет значение сам по себе, акцент делается на линии, а общее впечатление от композиции зависит от того, каким образом обыгрывается пространство между линейным материалом.

Типы композиций линейного стиля – вертикальные, икебаны, абстрактные.

Линейно-массивный стиль характеризуется тем, что в пределах аранжировки существует свободное пространство, которое лишь частично заполнено зеленью. Здесь объединяются два вышеописанных стиля. Его основной принцип заключается в том, что каркас композиции, образованный линейным материалом, прикрыт, но не закрыт полностью другими растениями.

Типы композиций линейно-массивного стиля: симметричный и асимметричный треугольник, полумесяц и обратный полумесяц, линия Хогарта, горизонтальная композиция.

К **смешанному стилю** относятся композиции, которые не отвечают правилам построения аранжировок вышеописанных стилей или которые сочетают в себе признаки всех трех стилей. Это очень разнородная группа. По размеру они бывают от миниатюрных до величественных; растения могут выходить как из центра композиции, так и из разных ее точек, это композиции в пейзажном стиле и параллельные композиции. Сюда же относятся композиции необычной формы: круглые венки, гирлянды, декоративные деревья.

В зависимости от *расположения и крепления растительного материала* выделяются вегетативный, форма-линейный, параллельный и декоративный стили.

Вегетативный стиль отличается свободным расположением растительного материала в композиции, что придает ей естественный природный вид, при этом важное внимание уделяется внешнему виду, характеру роста и растительному сообществу растений. В композиции, выполненной в вегетативном стиле, учитывают физиологию, структуру, направление движения растений.

Вегетативную композицию можно построить различными способами. Наиболее известна форма с одной точкой роста, когда материал расставляют так, что все линии композиции зрительно и фактически собираются в одной точке. Эта точка находится в вазе, где расположены растения. Видимые главные линии композиции и направления движения растений не должны пересекаться в свободном пространстве.

При этом пересечения небольших линий допускаются. Эта классическая форма вегетативного стиля еще называется вегетативной с действительной точкой роста.

В другой форме вегетативной композиции – с мнимой точкой роста – растения зрительно как бы расходятся из одной точки роста, которая расположена не в сосуде, а под ним. При этом, как правило, точка создается пересечением трех или большего количества базисных групп.

В вегетативном стиле можно строить разнообразные типы аранжировок: композиции, букеты, венки и др.

Форма-линейный стиль предполагает создание композиций с четким представлением формы в виде круга, шара, конуса, пирамиды, креста, сердца, буквы (венки, классические гирлянды, шесты), с минимальным количеством форм и линий. Для него характерно контрастное противопоставление форм и линий, возможно ощущение движения, соблюдение пропорций и наличие свободного пространства в композиции. Для форма-линейного стиля характерна асимметричная компоновка растительного материала, но в некоторых случаях допустима и симметрия.

В форма-линейной композиции формой могут быть не только шар, куб и другие геометрические тела, но и плоскость листа. Экспрессивные линии растений в сочетании с такой формой позволяют создать интересную композицию.

При работе в форма-линейном стиле основное внимание обращают на форму, линию и цвет, поэтому при выборе ваз эти характеристики считаются более важными, чем размеры (высота, ширина или длина).

Параллельный стиль предполагает расположение большинства элементов композиции параллельно друг другу. Каждый элемент при этом имеет свою собственную точку роста, и, так же как и в других стилях, здесь необходимо строго соблюдать пропорции, цвет, форму и т. д. Параллельные части композиции могут быть вертикальными, диагональными или горизонтальными.

Букет, выполненный в параллельном стиле, отличается тем, что место его связки не только выполняет техническую задачу, но и служит дополнительным украшением, поэтому при установке такого букета в вазу надо обязательно оставлять место связки на виду. У параллельно-вертикальных связанных букетов может быть несколько мест связки. Материал для связки выбирают очень тщательно, чтобы она получилась аккуратной и красивой. Нередко параллельный букет выглядит графично, у большинства таких работ черты вегетативного стиля отсутствуют. Букет может быть как симметричным, так и асимметричным.

Вариантами параллельного стиля могут быть параллельно-вегетативный, параллельно-декоративный и параллельно-графический.

Для *параллельно-вегетативных* композиций характерна асимметричная расстановка. При этом растения должны выглядеть естественно – так, как они растут в природе. Большое значение имеют формы роста, потребность в пространстве и другие особенности растений, которые следует учитывать не только при создании композиции из срезки, но и при засадке композиций в вазы.

В композициях *параллельно-декоративного* стиля, как правило, придерживаются симметричной расстановки, хотя допускается и асимметрия. Композиции обычно плотные, впечатление декоративности работы усиливается замкнутой формой.

Параллельно-графические композиции выглядят четко, абстрактно, нередко даже конструктивистски. Иногда – это объект, при этом индивидуальные особенности растений не всегда берутся в расчет. В параллельно-графических композициях базисом и дополнительным декоративным элементом может быть песок, мелкий щебень или пластилиновая крошка.

К *декоративному стилю* можно отнести все композиции, не отвечающие первым трем стилям. Допускается использование любого материала, в том числе не растительного происхождения (камни, ракушки, перья). При этом не выявляются особенности каждого растения, они подчиняются идее создания нового выразительного целого. Для декоративного стиля характерно плотное заполнение композиции материалом, большое количество растений, близко расположенных друг к другу, большое значение приобретает цвет и форма выбранных растений. В декоративном стиле особенно выразительно смотрятся цветы симметричной формы – хризантемы, пионы, гортензии, тагетесы и др.

Правильный выбор стиля флористической композиции должен проводиться с учетом специфики интерьера. Стиль помещения предопределяет тип и цвет используемых растений, форму и характер аранжировки.

Лекция 14. СОСТАВЛЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

1. Композиционные принципы построения аранжировок.
2. Материалы и оборудование для составления флористических композиций.
3. Техника исполнения.

1. Композиционные принципы построения аранжировок

Флористика, как и любое другое декоративно-прикладное искусство, строится на определенных **композиционных принципах**. Основные из них: пропорциональность, динамичность и баланс.

Пропорциональность – определенное соотношение частей композиции между собой и единым целым (чаще всего между размерами вазы, цветов над ней и всей композицией).

Соблюдение пропорций означает, что размер каждого из видимых элементов таков, что в целом композиция выглядит соразмерной.

С древних времен основой пропорции считается «золотое сечение». Эта гармоничная пропорция возникает при делении линии на два неравных отрезка. При этом меньший отрезок относится к большему как больший к целому. Во флористике это правило выражается в принятом соотношении $3 : 5 = 5 : 8$, т. е. в композиции высотой, равной 8 частям, 3 части должна составлять высота вазы, 5 частей – высота цветов над ней. Если композиция располагается горизонтально в низкой вазе, то вместо ее высоты в расчетах используют ее диаметр. Самая длинная ветка, цветок, согласно правилу «золотого сечения», должна равняться 5 частям, самые короткие – 3, или размер самого длинного цветка должен быть равен 1,5–2,0 диаметрам вазы.

Ощущение гармонии, возникающее при восприятии композиций, основанных на золотом сечении, связано с наименьшей затратой энергии нашими глазами при рассмотрении таких объектов.

Динамичность (ритм) композиции – это ощущение движения в композиции, которое может быть достигнуто чередованием формы, цвета, сменой размеров цветов от больших внизу до маленьких вверху, от тусклых – к ярким, от тяжелых – к легким. Кроме этого динамичность композиции в пространстве передается направлением линий.

Для того чтобы достичь динамичности в композиции, используют такие приемы и материалы, которые заставляют глаз перемещаться от одной части к другой. Такое перемещение возможно благодаря присутствию в композиции ритма. Без ритма (как, например, в букете распустившихся роз в вазе) аранжировка выглядит однообразной и статичной. Выделяют шесть приемов, с помощью которых можно придать композиции динамичность:

- использование изогнутых стеблей;
- прикрытие всех или части прямых высоких стеблей;
- расположение разных по размеру цветов на разных уровнях;

- подбор зелени разного размера и формы;
- использование цветов в разных стадиях развития;
- размещение цветов как внутри массы зелени, так и на ее фоне.

Для большей части традиционных многосторонних композиций ничего особенного для этого не требуется, однако для многих линейно-массивных композиций фронтального обзора и для большинства аранжировок в свободном стиле важен другой принцип построения – доминирование. Он заключается в том, что одна или несколько частей в композиции на какое-то время привлекают к себе большее внимание. Такое место называют фокусной точкой, центром внимания, *доминантой*.

Фокусную точку обычно создают, включая в композицию небольшую группу эффектных цветов, называемых основным растительным материалом. Есть и другие способы создания фокусной точки: необычная форма сосуда, листья необычной формы или окраски, изысканный фон и т. п. Золотое правило в этом, как и в других случаях, – не переусердствовать, чтобы фокусная точка не отвлекала внимание от других частей композиции. Поэтому в обычной линейно-массивной композиции рекомендуют не использовать в качестве фокусной точки крупный одиночный цветок, особенно яркоокрашенный или белый.

Баланс (устойчивость) – физическое равновесие, заключающееся в том, чтобы композиция выглядела устойчиво, даже если она явно смещена относительно оси симметрии.

Действенным средством достижения равновесия (устойчивости) композиции служит симметрия – закономерное расположение элементов формы относительно плоскости, оси или точки. Гармония асимметричной композиции достигается сложнее. Существуют разные приемы зрительно утяжелить более легкую сторону аранжировки. Известно, что темные цветы выглядят более тяжелыми, нежели светлые, круглые – более тяжелыми, чем трубчатые. Существует также баланс верх-низа. Крупные цветы в середине или внизу аранжировки создают впечатление уравновешенности. При неправильном размещении цветов композиция может выглядеть несбалансированной.

При составлении флористических композиций необходимо соблюдать основные **композиционные правила**: целесообразность, масштабность, гармония, контраст.

Целесообразность – флористическая композиция, как и любое произведение искусства, должна иметь определенное назначение и нести в себе какую-либо идею. Целесообразность может рассматриваться как с

точки зрения целевого назначения (например, свадебный букет, оформление зала, траурное композиция и т. п.), так и с точки зрения соответствия избранных путей и средств (материала, масштаба, цвета и др.).

Масштабность (пропорциональность, соразмерность) – правильное соотношение частей к целому (второстепенного к господствующему, деталей к основной идее). Величина цветочной композиции должна быть пропорциональной окружающей обстановке (маленькая ваза на сцене или большая композиция в маленькой комнате смотрятся несоразмерно пространству).

Гармония – такое единство, в котором элементы формы и пространства находятся в стройной связи между собой, подчинены общей идее и находятся в строгих пропорциональных соотношениях. Гармония может быть как в симметричной композиции, так и в асимметричной.

Контраст – сопоставление резко отличных элементов в композиции. Можно выделить основные виды контраста: контраст по цвету – контраст по окраске листьев и цветов (например, белые лилии и красные розы), контраст по величине элементов – контраст по размеру используемых материалов (например, крупные лилии и мелкие хризантемы), контраст по фактуре (например, шероховатая поверхность у вазы и гладкая у цветов антуриума), контраст по форме (например, округлые цветы хризантем и вытянутые дельфиниумы). Контрасты должны быть логически оправданными, это только способ для передачи композиционного смысла.

2. Материалы и оборудование для составления флористических композиций

При создании флористических композиций используются следующие материалы:

– растительный материал – живые срезанные цветы, высушенные и искусственные растения;

– сосуды – емкости, в (на) которых располагаются композиции: вазы, кувшины, корзины, графины, чайники, стаканы, венки, подносы, коряги и т. д.;

– аксессуары – предметы из нерастительного материала: свечи, ленты, камни, раковины, фигурки животных, людей и т. п.

Растительный материал можно разделить на три основные группы:

1) *линейный* – стебли высоких трав, ветви деревьев, высокие декоративные растения или крупные листья, которые используют для

формирования скелета композиции. Скелетные стебли могут быть прямыми и изогнутыми, они задают высоту и ширину композиции (самшит, бирючина, гладиолус, роза на высоком стебле, ракатник, дельфиниум и др.);

2) *основной (фокусный)* – крупные цветы или соцветия более мелких, возможны яркие листья. Этот растительный материал образует зрительный центр. В качестве примеров можно привести герберу, хризантему, антуриум, лилию, тюльпан, мак, розу, георгину и др.;

3) *материал-наполнитель* – некрупные цветы или разнообразные листья, которые прикрывают крепеж и края сосудов, кроме этого, вносят многообразие в облик и цветовую гамму композиции и заполняют пустоты, например гравилат, падуб, астра, альстремерия, гипсофила, солидаго, бересклет и др.

Сосуды играют значительную роль в композиции. В первую очередь, они служат для нее основанием. Наиболее распространенный сосуд для размещения флористических композиций – ваза, которая может быть как высокая, так и плоская. Часто встречающиеся материалы вазы – стекло, фарфор, керамика. В зависимости от стилистики флористической композиции в качестве сосуда могут быть использованы подручные предметы: корзинки, бутылки, банки и пр. В случае необходимости такая ваза может быть декорирована, например, в технике декупаж или любой другой.

Сосуд для размещения флористической композиции должен быть устойчивым и влагонепроницаемым. Конфигурация сосуда обязательно должна соответствовать размеру и форме букета, поставленного в него. Так, в стройной вытянутой вазе следует располагать цветочную композицию такой же формы, для ее создания нужны высокие цветы с прямыми стеблями (дельфиниумы, гладиолусы, герберы, лилии, хризантемы). При данной форме вазы должна сохраниться строгость аранжировки, поэтому края букета не должны отклоняться в разные стороны. Высокая ваза с широкой горловиной подходит для односторонней композиции, у которой хорошо проработана фронтальная часть, а обратная сторона почти плоская. Ваза круглой формы предполагает симметричный букет круглой или овальной формы.

Все элементы и окружающая аранжировку обстановка должны сочетаться друг с другом.

Также для составления флористических аранжировок используются различные виды крепежа, который обеспечивает желаемое размещение растительного материала в сосуде:

– *флористическая губка* (оазис, флористический пенопласт, пиафлор) – искусственный пористый материал, являющийся основным средством крепления растений. Бывает двух видов: зеленая губка впитывает воду и применяется для аранжировок с живыми растениями, и серая или коричневая – только для композиций с сухими и искусственными растениями. Зеленая губка чаще всего бывает прямоугольной формы. Она очень легкая, но, впитывая воду, становится тяжелее в 30 и более раз. Нельзя допускать, чтобы после намочения зеленая губка высыхала – после использования ее следует завернуть в фольгу или полиэтилен, тогда она прослужит еще для нескольких композиций. Преимуществом губки является то, что она удерживает стебли под любым углом, недостатком – необходимость дополнительного закрепления крупного материала проволокой. Губку прикрепляют к сосуду с помощью липкой ленты или липкой массы;

– *петельная проволока* (аранжированная сетка) – представляет собой материал, изготовленный из мягкой проволоки с образованием ячеек различного диаметра. Наиболее часто применяется аранжировочная проволока диаметром ячеек 2,5 и 5,0 см. Используют петельную проволоку для укрепления в композиции крупных высоких стеблей, затягивания широкого горлышка сосуда, укрепления флористической губки. После использования сетку можно вымыть, высушить и использовать многократно;

– *наколкa* – приспособление с несколькими шипами, которые удерживают растения или флористическую губку. Различают два вида наколок: простую пластмассовую для флористической губки, которая представляет собой пластмассовый кружок с четырьмя вертикальными шипами – основание этой наколки прикрепляется к сосуду с помощью вязкой массы, а флористическая губка накалывается на шипы; кензан – металлическая наколка, состоящая из нескольких рядов иголок, закрепленных на тяжелом основании, которая располагается на дне преимущественно плоского сосуда. Чаще всего используется для композиции икебана. Основным преимуществом кензана является то, что он хорошо удерживает толстые и тяжелые стебли. Существуют сосуды, которые составляют одно целое с наколкой, в них можно наливать воду и использовать как вазы;

– *формовочная масса* – бывает двух видов: затвердевающая и незатвердевающая. Затвердевающая масса необходима для укрепления в сосуде крупных стеблей растений, например, при создании флористического дерева. Часто формовочную массу используют для

изготовления долго сохраняющихся композиций, в которых стебли основных линий тяжелые или длинные и располагаются под наклоном. Незатвердевающую формовочную массу используют как крепеж в аранжировках из сухих или искусственных цветов, которые впоследствии разбираются и применяются для других композиций, или в тех случаях, когда композиция включает временные аксессуары, например свечи. Альтернативой незатвердевающей массы является пластилин;

– *пробирка для цветов* представляет собой миниатюрную вазочку на длинной ножке. Применяют пробирку в случаях, когда стебли растений необходимо сделать выше. Высота пробирки составляет примерно 30 см, а заостренный конец ее ножки позволяет закрепить растение во флористической губке. Перед применением пробирку заполняют водой и в дальнейшем добавляют ее во время композиции.

Кроме креплений при составлении флористических композиций часто используются следующие материалы:

– *проволока* – применяется довольно часто: для наращивания стеблей сухих или искусственных растений (толстая проволока диаметром от 0,46 мм до 1,25 мм), для обвязывания хрупких стеблей, например, герберы (тонкая проволока диаметром от 0,28 мм до 0,35 мм) и др.;

– *тейп-лента*, или лента для обкрутки стеблей, которая представляет собой полоску из эластичного материала шириной 12 мм из пропитанного клейким веществом эластичного материала. При растяжении и нажатии под воздействием тепла рук она становится липкой и гибкой. Используют тейп-ленту для обкрутки проволочных стеблей, соединения стеблей. Тейп-ленту выпускают разных цветов, однако чаще всего используются зеленые и коричневые ленты.

При создании аранжировок применяют специальные инструменты: ножницы флориста (короткие, одно лезвие с зазубринами на кромке), секатор (для разрезания крупных стеблей), кусачки (для нарезки проволоки), степлер (для крепления аксессуаров и декоративных элементов), распылитель (для увлажнения растений), лейка, держатели для свечей, нож с коротким острым лезвием и др.

3. Техника исполнения

Флористические работы, в зависимости от их предназначения и того эффекта, которого хочет добиться флорист, могут выполняться в различных техниках. **Флористическая техника** – это способ работы с материалом, его видоизменение.

Техники выполнения флористических работ подразделяются на *три* большие группы: *основные, декоративные и защитные*. К основным относят расстановку, посадку, втыкание и некоторые другие. К декоративным – плетение, наслаивание, нанизывание, связывание в узел и т. п. Защитные техники призваны оградить флористические работы от воздействия внешних неблагоприятных факторов с целью продления срока их службы в качестве украшения. К ним относят защиту от испарения, влаги, тейпирование, воскование и некоторые другие.

Во-первых, следует выделить характер обработки стеблей растений при составлении композиции. Растения могут быть использованы на натуральных («собственных») и на искусственных (тейпированных) стеблях. Тейпирование – техника, которая позволяет продлить жизнь срезанного растения. Она заключается в том, что стебель цветка срезается наискосок, затем цветок насаживается на флористическую проволоку, начиная от бутона и до конца ножки; под срез стебля подкладывается вата, смоченная уксусом или водкой, и аккуратно, не оставляя пробелов, закрепляется тейп-лентой.

Техники составления флористических композиций во многом различаются характером крепления растительного и декоративного материала в контейнере. Существует несколько способов фиксирования цветов и веток, используемых в композициях. Основные из них: фиксирование с использованием флористической губки, проволоки, кензана.

Постановка растений с использованием флористической губки – самый распространенный способ крепления материала в композициях. Если композиция составляется из живых растений (а не из сухих или искусственных), то флористическую губку предварительно пропитывают водой. Намоченную флористическую губку вырезают по форме контейнера и устанавливают в него. Флористическая губка должна возвышаться над кромкой контейнера на 1–2 см. Стебли растений вставляют в губку на 3–5 см, но так, чтобы они не протыкали губку насквозь.

Иногда для фиксирования растений в вазах используют петельную проволоку. Комок петельной проволоки помещают в вазу таким образом, чтобы он не мог в ней свободно перемещаться. Если планируется делать композицию из живых растений, то в вазу наливается вода. При составлении аранжировки стебли растений и ветки «запутываются» в комке проволоки и, таким образом, довольно надежно фиксируются. Эта техника чаще используется для создания композиций из искусственных цветов.

С помощью использования кензана можно составлять относительно большие композиции в маленьких плоских вазах. Кензан размещается на дне сосуда, заполненного водой, растительный материал насаживается на иглы кензана. Его массивное основание уравнивает даже тяжелые растительные материалы. Срезанное растение устанавливается в кензан при помощи сильного нажатия, удерживая стебель двумя руками. Такой способ крепления используется преимущественно при составлении классической икебаны.

Декоративная техника позволяет создавать необычный образ флористической композиции. Так, например, ткачество и плетение позволяют путем переплетения растительных и нерастительных материалов создать интересные формы и фактуры. Для плетения используется гибкий пластичный растительный материал, например побеги и стебли травянистых растений. Сформировать необычные формы также позволяет техника соединения, с помощью которой один или несколько материалов соединяются между собой для формирования единого целого. Связка при этом может одновременно выполнять техническую и декоративную функции.

Лекция 15. СОВРЕМЕННЫЙ БУКЕТ

1. *Формы букета.*
2. *Техники сборки букета.*
3. *Миниатюрный букет-бутоньерка.*

1. Формы букета

Букет – композиция из цветов, собранная в руках, в которой черешки (стебли) растений соединены посредством связки и образуют «ручку» для удерживания пальцами или помещения в декоративную вазу. Наличие «ручки» является характерной особенностью букета.

Классические и современные букеты могут иметь разнообразную форму, в соответствии с которой выделяют букеты: круглый, ступенчатый, односторонний, каскадный, свободный и др.

Круглый букет – в основном сферическая композиция правильной формы, собирается из одинаковых по размеру цветов и бутонов, с плотной укладкой. Расцветка растений бывает не только монотонной, но допускаются и многоцветные вкрапления, и цветовая фактурность.

При сборке круглого букета растительный материал может иметь различное расположение:

- круговое концентрическое – цветы располагаются по кругу в виде концентрических контрастных колец;

- спиральное – цветы располагаются по спирали, которая явно выделяется при взгляде сверху на букет за счет использования растений контрастных по форме и цвету;

- структурное – растительный материал располагается довольно свободно, небольшими группами с учетом ритмического повторения, пропорций и других законов композиции.

Ступенчатый букет – композиция, состоящая из ступеней или «групп» листьев и цветов или промежуточных пространств между ними («воздушных ступеней»), для которой характерно лучевидное, торжественное, презентабельное построение. Все элементы композиции выходят из одной центральной точки. Акцент создается с помощью цвета и концентрации материала в центре.

Односторонний букет – композиция, которая составляется из растений с различной длиной цветоносов так, чтобы была заполнена только наружная сторона букета: длинные растения устанавливаются сзади, более короткие – ярусами впереди. Аранжировочная зелень может заполнять букет и ниспадать. При таком составлении букета в центральной части помещают цветы с яркой окраской и крупнее, чем по краям.

Односторонний букет может быть симметричным и асимметричным, а также иметь различную форму: округлую, треугольную, прямоугольную, S-образную (линия Хогарта). Возможно построение диагональной композиции по форме неравностороннего треугольника.

Каскадный букет – вертикальная композиция, собранная по ниспадающей вниз, выполненная в форме треугольника, вершина которого направлена вниз. Эффект каскада достигается за счет определенного расположения растительных элементов в букете. Можно выделить два варианта каскадных букетов:

- каскад-капля – струящаяся композиция, в которой длинные растения находятся внизу, а короткие укладываются ступенчато кверху;

- каскад-водопад – композиция, в которой короткие растения расположены внизу, длинные прикрывают их сверху.

Свободный (разноуровневый) букет – композиция обычно округлой или овальной формы с неплотным расположением растительного материала. Такие букеты создаются на «своих ногах», линии в нем (ветки, травы, зелень или цветы) выходят за пределы условных границ букета. Ему свойственны пышность, асимметрия, изысканная небрежность. Как правило, он состоит из нескольких крупных цветов (зачастую экзотических), обрамленных мелкими цветами и зеленью.

Отдельно следует отметить современные каркасные букеты, которые могут иметь разнообразную форму.

Каркасный букет – сложная по исполнению композиция, цветы и зелень в которой крепятся на специальный каркас. Каркас может быть выполнен из проволоки, сизаля, шпона, декоративных веток и многих других материалов. Зачастую он не маскируется, а наряду с цветами исполняет декоративную функцию. Наиболее популярные каркасные композиции: шар на подвеске (помандер), веер, муфта, сумочка.

Фантазия флористов помогает сооружать букеты и нестандартных форм, для которых очень часто применяют искусственные материалы: бумагу, проволоку, тейп-ленту, портбукетницу и губку-оазис, флористический клей. Среди подобных форм выделяют следующие виды структурных букетов:

– гламелия – декоративный букет конусообразной или полусферической формы, созданный из лепестков живых цветов с помощью проволоки или клея. Для создания таких букетов часто используют лепестки гладиолусов, камелий или роз;

– жезл – цветочная композиция, собранная или из растений на очень длинных ножках, или цветов, закрепленных с помощью декоративной проволоки и ленты;

– конус – композиция, в которой цветы собраны на губке-оазисе или портбукетнице в удлиненной форме и помещены в бумагу, имеющую вид перевернутого конуса.

Можно выделить типы традиционных букетов, характерные для некоторых стран:

– английские – круглой и треугольной формы, при сборке используются только раскрытые цветы без дополнительных элементов, соблюдаются симметрия и отсутствие контрастных сочетаний;

– немецкие – преимущественно округлой формы, растительный материал располагается концентрическими кругами, используются как живые, так и высушенные цветы, малое количество декора;

– французские – пирамидальные многокомпонентные и контрастные композиции с устойчивым или тонким ароматом;

– японские – отличаются изящностью, гармонией, динамикой и привязкой ко времени года.

Внешний облик букета, его форма во многом зависят от техники составления. В то же время выбранная форма букета диктует технику его сборки.

2. Техники сборки букета

Во флористике выделяют две основные техники сборки букетов: параллельную и спиральную. Различия в данных техниках заключается в расположении стеблей цветков, зелени и других компонентов по отношению друг к другу.

Параллельная техника заключается в прикладывании растительного материала прямо и параллельно друг другу, начиная от центрального цветка кольцеобразно к периферии букета. Головки цветов и зелень располагают при сборке таким образом, чтобы они образовывали определенную форму букета – круглую, овальную, треугольную и т. д. Эта техника считается наиболее простой в освоении. Форма букета может быть абсолютно любой: плоская, каплевидная, сферическая и т. д. В этой технике легко собрать букет в строгой геометрической форме. Она используется преимущественно для вертикальных букетов. Главное в параллельной технике – линии стеблей в букете не должны пересекаться. Букет должен иметь не менее двух связок, расположенных на максимальном расстоянии друг от друга и от концов букета. Они могут быть как техническими, так и декоративными.

При сборке букетов в **спиральной технике** стебли растений располагаются под углом друг к другу, вокруг центральной оси по спирали. Букет фиксируется в одной точке, где происходит перекрещивание всех стеблей. Для фиксации стеблей и стабилизации букета используется лента, которая затем драпируется декоративными атласными лентами либо другими украшениями. Преимущество этой техники состоит в том, что растения благодаря полному сохранению стеблей хорошо обеспечиваются водой, соответственно, такой букет наиболее стойкий. К тому же, поскольку стебли располагаются по спирали, при изъятии цветка из букета не нарушается его форма. Идеально выполненный спиральный букет должен без всякой поддержки стоять на плоскости. Букеты, собранные с использованием спиральной техники, получаются объемными и пышными.

Параллельная и спиральная техники используются чаще всего для составления букетов на естественных стеблях. Однако некоторые виды букетов, например каркасные, предполагают использование только бутонов

цветков. Кроме этого, возможна сборка букетов в портбукетнице – пластиковом держателе с флористической губкой. В настоящее время существует множество приемов, применяющихся при создании флористической композиции, которые получили названия по способу работы с флористическими материалами: *нанизывание, плетение, обвязывание, обматывание, наложение, прошивание, прищипливание, скрепление, склеивание, техника упаковки, римская техника, трансформация материала* и др.

3. Миниатюрный букет-бутоньерка

Бутоньерка – это небольшая изящная композиция из живых или искусственных цветов, которой украшают лацкан или нагрудный карман пиджака, прическу или платье. Традиционно бутоньерка составляется из одного или нескольких цветков и является аксессуаром мужского костюма.

Традиция носить один или несколько цветов, приколотых у ворота мужского костюма, восходит к XVI в. В ту эпоху считалось, что подобным образом можно отвратить невезение, спастись от «дурного глаза». Бутоньерка выступала «мужским» свадебным букетом и была призвана защитить своего владельца от болезней и замаскировать дурной запах.

В конце XVIII в. мужской костюм претерпел кардинальные изменения. В этот период крупные цветы стали носить в верхней петле сюртуков. Вскоре стало модным оставлять верхние пуговицы сюртуков расстегнутыми, борта отворачивались и образовывали лацканы, на один из которых прикреплялась бутоньерка.

На рубеже XVIII–XIX вв., под влиянием идей романтизма, возрос интерес ко всему природному, естественному, загадочному и прекрасному окружающему миру. Бутоньерка стала очень модным аксессуаром в качестве яркого акцента для мужского костюма, к тому времени ставшего очень сдержанным в цветовом решении. К концу XIX в. бутоньерка была отличительным знаком человека, внимательно относящегося к своему внешнему виду. Обычай носить цветок на лацкане остался и после двух мировых войн.

В прошлом бутоньерки часто дополняли мужской костюм, в настоящее время их носят в повседневной жизни желающие подчеркнуть индивидуальность своего стиля либо в особых случаях, когда ситуация требует формального стиля одежды, например выпускной вечер, танцевальный бал, свадьба и др. Женский костюм с пиджаком или жакетом также может иметь петлицу для бутоньерки.

В настоящее время выбор стиля бутоньерки не ограничивается жесткими рамками. Очень важно, чтобы цветы для бутоньерки были

высокого качества и свежие. Чтобы сохранить свежесть срезанных цветов, их следует выдержать 4–5 часов в воде, хранить заранее заготовленные в холодильнике, обернутыми в полиэтиленовую пленку, обработать срезы стеблей воском. Традиционно бутоньерка вставлялась в петлю на лацкане, а ножка цветка удерживалась на месте нитяной петелькой на задней части лацкана. Возможно крепление булавкой, однако ее использование может привести к порче ткани костюма.

Бутоньерка для свадебного костюма жениха должна дополнять букет невесты. Наиболее распространенные цветы для свадебной бутоньерки: небольшая орхидея или букет с миниатюрной розой с гипсофилой и зеленью. Бутоньерки также могут быть атрибутом костюма других гостей мужского пола на свадьбе. В этом случае они также должны быть выполнены в одной стилистике с бутоньеркой жениха.

Основная техника сборки бутоньерки – тейпирование. Для крепления композиции на лацкане пиджака могут быть использованы специальные флористические булавки.

Обойти главную проблему бутоньерки из живых цветов – недолговечность – помогают искусственные материалы или сухоцветы. В настоящее время для свадебных торжеств предлагают бутоньерки из самых неожиданных материалов: полимерной глины, атласных лент и других тканей, фоамирана. Они могут декорироваться бусинами, стразами и бисером.

Лекция 16. ПЛОСКОСТНЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

- 1. Виды плоскостных композиций.*
- 2. Флористические коллажи и панно.*
- 3. Основы флористической живописи.*

1. Виды плоскостных композиций

В зависимости от объема можно выделить следующие виды флористических композиций:

- плоскостные;
- тональные (объемные);
- объемно-выпуклые.

Плоскостная композиция – аппликация – наиболее проста в выполнении. Она повторяет силуэт изображаемого предмета или животного – листка, цветка, дерева, птицы. Из материала в плоскостной аппликации отдают предпочтение листьям, лепесткам. Во флористике все детали рисунка выполнены из цельного или раскроенного природного материала, который имеет почти равномерную окраску и, следовательно, изображение получается плоскостным.

Более сложный способ – *плоскостная тональная аппликация*. Как и в живописи, эффект объемности, выпуклости изображаемого предмета достигается подбором оттенков: светлые детали как бы приближаются к зрителю, темные же удаляются от него.

Объемно-выпуклая аппликация включает отдельные выпуклые детали в композиции (например, изогнутые лепестки цветков, объемные соцветия и другие элементы композиции), что придает ей дополнительный объем.

Виды плоскостных композиций в зависимости от сюжета:

- тематические;
- сюжетные;
- антропоморфные (изображение людей);
- анималистические (изображения животных, птиц);
- пейзажи;
- натюрморты;
- абстракции;
- орнаментальные.

К основным видам плоскостных флористических композиций (изделий) относятся флористические коллажи, панно, гобелены, ширмы.

2. Флористические коллажи и панно

Коллаж (от фр. collage – «наклеивание») – технический прием в изобразительном искусстве, предполагающий наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Коллажем также называется произведение, целиком выполненное этим способом.

Коллаж в изобразительное искусство был введен кубистами, футуристами и дадаистами, практиковавшими приклеивание к холсту обрывков газет, фотографий, кусков ткани и т. д. Первыми художниками, применившими технику коллажа, были Жорж Брак, Пабло Пикассо, Хуан Грис (1912–1913 гг.). Первым художником, работавшим исключительно в технике коллажа, был Курт Швиттерс.

Флористический коллаж выполняется с использованием природных материалов. Особую эмоциональную остроту флористическому коллажу придают контрасты фактур, неожиданные сочетания различных материалов.

Выделяют пять основных, наиболее часто используемых стилей флористического коллажа:

– *пейзажный* – имитирует природные ландшафты, основной предмет изображения – естественная или преобразенная человеком природа;

– *вегетативный* – предполагает максимальную приближенность к естественным образам. Характерно свободное, идентичное природному расположение материала, максимально реалистичное;

– *декоративный* – предполагает создание яркой, интересной работы, в которой главную роль играют красота и выразительность элементов композиции. Растения, материалы трансформируются в угоду эстетическому эффекту;

– *абстрактный* – предполагает отказ от изображения реальных предметов. Предназначен для выражения стихийных чувств и настроений. Его характеризуют выраженные цветовые пятна, имеющие различные очертания, приближенные к геометрическим формам;

– *линейно-графический (графический)* – основная роль отводится линиям, их характеру, толщине, направлению. Линия является идеей композиции. Линии могут быть прямые, извилистые, изогнутые и плавные. Для создания активного напряжения в композиции используется контраст разных по характеру движения линий. Для линейного стиля характерна асимметрия.

В коллаже, в отличие от многих других видов изобразительного искусства, огромное значение имеет не только цветовая гамма, но и фактура материалов. Именно она придает коллажным работам особую выразительность. Гармоничное соотношение нежных компонентов с грубыми, а блестящих – с матовыми делает композицию необычайно эффектной.

При создании флористического коллажа применяются любые природные материалы, подходящие для воплощения идеи и гармонично сочетающиеся друг с другом. Флористические коллажи выполняются, как правило, с использованием сухоцветов. Высушенные цветы и травы являются прекрасным декоративным материалом для составления эффектных гармоничных композиций. У некоторых растений, не относящихся к собственно сухоцветам, цветки и соцветия при быстрой сушке сохраняют свою декоративность. В начале распускания такие

цветы срезают и связывают в небольшие рыхлые пучки, чтобы цветки и листья не соприкасались друг с другом. Затем их подвешивают вниз головками в сухом помещении. Так можно засушивать агератум, арункус, ахиллею, гортензию, гипсофилу метельчатую, фрезью, василек, целозию, кровохлебку, лиатрис, солидаго и др. Используются в коллажах также тонкие сухие веточки деревьев, кустарников, корни, лишайники. Очень эффектно в таких работах смотрятся плоды различных растений. В композиции включаются и более экзотические компоненты – высушенные дольки апельсина, лимона.

Несмотря на то, что спектр натуральных природных материалов невероятно широк, флористы нередко вводят в коллажи уникальные, специально подготовленные элементы. Ими могут быть и просто трансформированные до полной неузнаваемости растения, и созданные по определенной технологии эффектные детали. Например, для новогодних композиций часто используют ветки и травы, подвергшиеся кристаллизации (в соляном растворе,). Очень интересный эффект создают загипсованные натуральные волокна или части растений.

В декоративных, линейно-графических и абстрактных коллажах можно использовать цветки не целиком, а разобранными на отдельные лепестки. Соцветия некоторых растений, таких как дельфиниум или протей, при трансформации дают не один-два, а множество разнообразных элементов, пригодных для создания интересных фактур.

Основная техника создания коллажа – приклеивание. Помимо растительного материала для создания флористического коллажа требуются разнообразные материалы и инструменты: основа (плотная бумага, картон, фанера и т. п.), фон (различные виды бумаги, картон, калька, ткань и др.), художественные материалы (краски, карандаши, тушь, мелки и т. д.), клей (ПВА, силикон, обойный клей, двусторонний скотч, акриловый лак), пинцет, ножницы, кисточка, пресс, канцелярский нож, палитра, валик, трафареты, губка, флористический пистолет и др. Для оформления законченной работы необходима рама, возможно паспарту.

Панно (в классическом понимании) – это произведение изобразительного искусства, предназначенное для постоянного или временного заполнения определенного участка стены.

В то время как коллаж обычно является самостоятельным флористическим произведением, не зависящим от внешних факторов, панно из природных материалов практически всегда выполняется с учетом стиля и цветовой гаммы интерьера, в котором оно будет расположено. Еще одно яркое отличие состоит в том, что материалы в коллаже всегда

фиксируются при помощи клея, тогда как панно предоставляет полную свободу в выборе техники. Часто при его создании используется сразу несколько различных техник, делающих творение флориста наиболее прочным, а процесс работы над ним – максимально удобным: связывание, плетение, нанизывание, приклеивание и др.

3. Основы флористической живописи

Флористическая живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью плоских растительных элементов, наносимых на твердую поверхность. Другое ее название – «ошибана» или «осибана».

Данный вид флористики зародился в Японии, хотя упоминание о составлении картин из высушенных растений встречается в культуре Древнего Египта и Иудеи, Китая, Кореи и Таиланда. Наибольшего же развития это мастерство достигло в Японии около шести веков назад. Тогда ошибана считалась искусством самураев. Так как это занятие требует одновременно и тонкого понимания природы, и развитого художественного вкуса, и умения максимально сосредоточиться и быть ловким, словно ювелир, самураи практиковали ошибану для достижения уравновешенности, тренировки внимания, точности и понимания природной гармонии.

Во второй половине XIX в., в Викторианскую эпоху, этот вид творчества стал известен в Великобритании, потом распространился по Европе и другим континентам.

Для создания произведений флористической живописи используются растения, высушенные под прессом. Листья и цветы при этом часто меняют свою окраску. Для получения нужного оттенка иногда применяют термическую обработку или другие способы сохранения природной красоты. Дольше всех (до нескольких десятилетий) сохраняют природные краски маргаритки, дельфиниум, мать-и-мачеха, астры, пионы. Самые нестойкие – флоксы, лютики, анютины глазки и тигровая лилия. Черемуха, розы, жасмин, бархатцы и ромашки способны «продержаться» с десятков лет и относятся к категории среднестойких.

Наряду с обычными цветами и листьями, флористы в своих работах часто используют тонкие слои бересты, водоросли, перламутровую шелуху от чеснока и лука, белоснежно-матовую пленочку от яйца, тончайшую банановую и дынную кожуру, обертки от кукурузных початков, мох, перезимовавшие оскелеченные листья. Все части растений могут быть использованы для создания картины: стебли, тычинки, стволики соцветий, плоды и семена.

При помощи клея ПВА на основу (картон, ДВП) растения приклеиваются целиком или кусочками, и таким образом создается мозаика из разноцветных фрагментов, разных по фактуре, цвету, прозрачности.

Японскими художниками разработана специальная методика, позволяющая предупредить выгорание цвета и потемнение картин, выполненных в технике ошибана. Суть ее сводится к тому, что из пространства между самой картиной и стеклом выкачивается весь воздух – таким образом формируется вакуум, и он не дает растительному материалу испортиться, а использование стекла с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей сохраняет окраску растений.

Художники-флористы выполняют в технике ошибана не только орнаменты, пейзажи, натюрморты, но и портреты и сюжетные картины, поражающие своей реалистичностью.

Флористическая живопись получила распространение в создании картин, панно и других элементов оформления интерьера. Изображения, выполненные в данной технике, служат украшением помещений, оформленных в этническом стиле, кантри, прованс и эко. Они создают стильные акценты в детских комнатах, кухонных помещениях и столовых.

Лекция 17. ПРИМЕНЕНИЕ В КОМПОЗИЦИЯХ СУХИХ И ИСКУССТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

- 1. Применение сухих растений в флористических композициях.*
- 2. Основные способы высушивания растений.*
- 3. Изменение цвета и структуры растительного материала.*
- 4. Применение искусственных растений в флористических композициях.*

1. Применение сухих растений в флористических композициях

Сухоцветы во флористике использовались издревле. Известно, что любимыми цветами египетской царицы Клеопатры (53–30 гг. до н. э.) были лилии и лотосы, которые по ее приказу сушились в песке пустыни, чтобы эти прекрасные цветы окружали царицу в течение всего года.

Произведения флористики из сухоцветов или сочетания в композициях живых и сухих цветов начали входить в моду к XIX в. В Англии в это время были в моде сухие «букеты-призраки»: композиции из скелетизированных листьев клена, бука, плюща, винограда. В букетах стиля Бидермейер (1820–1840 гг.) в виде концентрических кругов в полукруглой или пирамидальной форме сочетались высушенные цветы с живыми. Во второй половине XIX в. сухоцветы во флористике имели необыкновенный успех. Немецкие и австрийские фирмы добились потрясающих результатов в обработке растительного материала – окрашивании, отбеливании, сохранении растений.

Позже, с развитием промышленного цветоводства, интерес к сухоцветам во флористике угас на десятилетия, но в наши дни активно возрождается интерес к аранжировкам из сухих растений.

Составление композиций из сухоцветов – это отдельное направление во флористике. В отличие от живых цветов, которые в первую очередь используют для выражения знаков внимания, композиции из сухоцветов – это атрибут интерьера. Умело подобранные композиции из сухоцветов украшают фойе гостиниц, ресторанов и офисов, ресторанные залы, частные дома. Существует ошибочное мнение, что сухоцветы всегда имеют пожухлый цвет. На самом деле, сухие растения бывают самых разных цветов. Многие из них по яркости красок не уступают живым цветам.

Сухоцветы долго сохраняются, в помещении не вянут, не выглядят искусственными, в отличие от цветов, выполненных из синтетических материалов и ткани. Сухой растительный материал не боится длительного хранения. Во флористике для сухоцветов используются самые разнообразные материалы. Кроме цветов, обогатить и придать особенный колорит композиции могут мхи, ветки, корни, травы, листья пальм, колосья, засушенные плоды, желуди, орехи, шишки. Собирать материал для сухих букетов следует в различные периоды роста и развития растений. Одни растения интересны весной, другие – во время летнего цветения, многие – осенью, когда созревают их плоды. И особенный вклад в композиции из сухоцветов привносят садовые цветы.

2. Основные способы высушивания растений

Существует два варианта засушивания растений: с сохранением естественной формы (объемная сушка) и без сохранения формы (в плоскости). Объемно засушенные растения используют для составления объемных композиций, букетов, аранжировок. Из растений, засушенных в плоскости, составляют плоскостные композиции, картины, панно.

Можно выделить следующие основные способы сохранения декоративных качеств растений:

- высушивание на воздухе;
- постепенное замещение воды в растении глицерином;
- обработка влагопоглощающими (гигроскопическими) веществами;
- высушивание прессованием (гербарный метод).

Кроме этого, известны методы высушивания растений в духовке, микроволновой печи, также в песке, манной крупе и т. д.

Высушивание на воздухе – самый простой и наиболее распространенный способ сохранения естественной формы растений в сухом виде. Высушивание необходимо проводить в прохладном (температурой не ниже 10°C), сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении (под навесом, на чердаке, в деревянном шкафу, в гараже или свободной комнате). В зависимости от характера растительного материала его высушивают в подвешенном, лежащем или стоячем (в сухой вазе) положении.

Высушивание с использованием глицерина (консервацию) возможно применять к растениям, стебли и листья которых обладают хорошо развитой сосудистой системой. Суть метода состоит в том, что по проводящим сосудам в клетки листьев и цветков вместо воды поступает раствор глицерина. В результате вода из растения постепенно испаряется, а глицерин долго поддерживает эластичность всех тканей. Используется смесь глицерина и воды разных пропорций (1 : 2 или 1 : 3).

Высушивание с использованием гигроскопических веществ используется, как правило, для сохранения декоративности крупных цветков. Чтобы лепестки при высыхании не сморщивались, цветки засыпают легкими сыпучими гигроскопическими веществами, хорошо поглощающими влагу: жженными квасцами, бурой, перлитом, силикагелем и др.

При обработке срезанных цветков гигроскопическими веществами происходит контактная адсорбция воды из растительных тканей. Процесс занимает 3–5 суток в зависимости от размера цветка. При этом прослойки из осушителя повторяют форму лепестков, предохраняют их от деформации. Размеры лепестков и самого цветка с потерей воды равномерно уменьшаются без потери формы, окраска становится интенсивнее, так как увеличивается концентрация окрашивающих веществ.

Высушивание прессованием позволяет получить плоские формы. Высушивание таким образом может производиться под грузом, в специальной гербарной сетке или при помощи горячего утюга. Последний способ применяется для засушивания хвощей, папоротников, листьев деревьев, травянистых и древесных листовых побегов, не следует его использовать для высушивания цветов.

При засушивании под грузом или в гербарных сетках часто пользуются приемом изолирования друг от друга налагающихся частей растения с помощью тонкого лоскута ваты или кусочков бумаги, хорошо впитывающей влагу. Это необходимо для того, чтобы лепестки не оставляли следов друг на друге. Цветы с большим количеством лепестков (розы, пионы, георгины) засушить в плоскости целыми не удастся, поэтому засушивают каждый лепесток в отдельности. Стеблям от цветов при засушивании придают желаемый поворот, наклон, изгиб.

3. Изменение цвета и структуры растительного материала

Для аранжировки из живых или засушенных различными способами растений часто применяют приемы, позволяющие получить необычный материал, не существующий в природе. Такие приемы называются модификацией растений. Наиболее распространенные приемы модификации:

- окрашивание;
- обесцвечивание (выбеливание);
- скелетизация;
- кристаллизация;
- ошипывание;
- закручивание.

Для *окрашивания* сухих растений используют анилиновые красители для тканей. Растения опускают в горячий раствор красителя, добавляют ацетон из расчета 3 г на 1 л и выдерживают до нужной степени окрашенности. Добавление поваренной соли вызывает загустение красящего раствора. Нужно помнить, что выбранный цвет красителя «накладывается» на собственный цвет растения и может получиться совершенно неожиданный результат. Лучше всего окрашиваются шершавые и пушистые растения, хуже – гладкие. Тонировать сухие растения можно и с помощью природных красителей. Так, натуральный зеленый цвет со всем многообразием оттенков получают намачиванием в отваре свежей картофельной ботвы с небольшим количеством сульфата железа, синий – в отваре цветков полевого василька с добавлением столового уксуса.

Выбеливание растительного материала может быть естественным и искусственным. При естественном выбеливании пучки злаков или крестоцветных растений с плодами (редис, горчица, кресс-салат и др.) вывешивают на солнце для выгорания. Однако таким способом нельзя получить настоящий белый цвет: он будет варьировать от цвета слоновой

кости до слегка золотистого соломенного. В современных композициях такие оттенки очень популярны.

При химическом выбеливании используют теплый раствор хлорной извести (8 г на 1 л воды) с добавлением пищевой или каустической соды (4 г на 1 л раствора). В раствор помещают растительный материал, емкость накрывают и выдерживают при комнатной температуре 4–6 дней. После того как растения станут синевато-белыми, раствор сливают. Затем их снова заливают раствором хлорной извести, но уже без соды (10 г на 1 л воды), для окончательного выбеливания. Выбеленные растения в дальнейшем высушивается одним из известных способов.

Интересным приемом, создающим эфемерный, воздушный материал, является *скелетизация*. Этот прием обработки основан на разрушении тканей листьев и плодов без повреждения сети жилок. Естественный процесс скелетизации довольно длительный: мягкие ткани листьев или плодов должны попросту сгнить, распасться в воде. Оставшийся остов осторожно и тщательно промывают, счищая остатки мягкой щеткой, и просушивают. Этот способ является наиболее щадящим, так как при других способах тонкие жилки легко рвутся и ломаются.

Процесс можно ускорить, если поварить листья в растворе соды и гашеной извести (соответственно 90 и 40 г на 1 л воды). Перед тем как положить растения, раствор кипятят 10 минут. С этой же целью можно использовать раствор каустической соды (115 г на 1 л воды). Растения предварительно вымачивают в течение недели и затем кипятят 1 час. Периодически их аккуратно переворачивают, добавляя воду по мере испарения. Затем растения промывают и очищают зубной щеткой.

Полученный остов в дальнейшем можно отбелить в растворе хлорной извести (8 г на 1 л воды) с добавлением уксусной кислоты. После 15-минутной обработки остов ополаскивают чистой водой и просушивают. Для скелетизации пригодны плотные листья с крепкими жилками: дуб, осина, тополь, каштан, дерен, клен, лавр, рододендрон, магнолия, черноплодная рябина и др., а также чашечки плодов физалиса, корнеплоды свеклы, редьки. Селетированные части растений чаще всего используются для создания плоскостных флористических композиций.

В зимних композициях также широко используют прием *кристаллизации*, когда растение выдерживают в перенасыщенном растворе поваренной соли. Для этого в кипящую воду постепенно добавляют соль (400 г на 1 л). Готовый раствор снимают с огня, опускают в него ветку и оставляют на несколько часов или на сутки. Для получения красивых кристаллов важно, чтобы растение не касалось стенок и дна сосуда. Раствор соли можно подкрасить анилиновым красителем или использовать цветные

соли, например медный купорос. Кристаллы, получающиеся из раствора соли экстра, – мелкие, слегка искрятся, от соли крупного помола – больше размером, с желтоватым оттенком. После выдерживания в растворе растение вынимают и подсушивают на воздухе головкой вниз. Таким же образом можно «заснежить» ветки хвойных деревьев вместе с иголками, но через несколько дней хвоинки осыпятся.

Если чашечка или цветоложе цветка красиво окрашены и имеют привлекательную звездчатую форму, нередко используется прием *ощипывания*. Легко ощипываются засушенные в стадии полного распускания соцветия золотарника, лиатрис. Красиво выглядят засушенные черные серединки рудбекии, эхинацеи, собранные поздней осенью или зимой семечки девясилы, а также серединки герберы, засушенные после того, как лепестки цветка завяли. Маленькие зеленые колокольчики получаются из чашечек завядшей гвоздики и из отогнутых чашелистиков малопы.

Закручивание – прием, который используется для обработки листьев и ветвей. Позволяет создать завитки, спирали и другие изогнутые формы. Для получения спирально закрученных ветвей их обматывают вокруг цилиндрических предметов нужного диаметра и фиксируют обвязкой из ткани или веревкой. Можно скрутить ветки жгутом. Легко закручиваются ветки, срезанные в период сокодвижения – весной или осенью. Хорошо поддаются такой обработке ива, акация, дерен, береза.

4. Применение искусственных растений в флористических композициях

Первые искусственные цветы из золота и фарфора появились в Древнем Китае и Греции. Цветы делали из многих материалов: перьев, пергамента, глины, но их не использовали для аранжировки. Искусственные цветы для композиций стали изготавливать сравнительно недавно, и делали их из простой или специально обработанной и окрашенной бумаги; выполняемые вручную, они были достаточно дорогими. Широкое использование в цветочных композициях искусственных цветов началось с появлением «шелковых» цветов, изготавливаемых из натурального шелка, латекса и пергамента. С развитием технологий искусственные цветы стали все больше походить на натуральные.

Искусственные цветы нередко используются в аранжировках, в украшении интерьера и нарядов. Из них делают букеты в оригинальных вазах, когда нужна долговечная композиция или нет возможности использовать в сосуде воду. Нередко искусственные цветы добавляют в композиции из сухих цветов. Современные материалы позволяют создавать неживые растения, практически неотличимые от живых по внешнему виду.

Использование искусственных растений в оформлении интерьеров наиболее актуально в помещениях с недостатком освещения. Все чаще композициями из искусственных растений оформляют интерьеры библиотек, кафе, баров, магазинов, гостиниц, офисов, концертных залов. Это могут быть настольные и напольные объемные композиции или объекты, предназначенные для украшения вертикальных поверхностей (венки, гирлянды и т. п.). Также искусственные растения широко используются в праздничном оформлении помещений.

В последние годы популярность приобретает керамическая флористика – искусство создания реалистичных цветов из полимерной глины или холодного фарфора. Они легко конкурируют с искусственными растениями, поскольку выглядят более натурально. Из таких цветов создают не только неувядающие интерьерные композиции, но и различные украшения, бижутерию, скульптурную миниатюру. Также они используются в свадебной флористике – для создания букета невесты, бутоньерки жениха, украшения банкетного зала и др. Однако следует учитывать, что в целом флористический декор из полимерной глины боится влаги и воды, допускает сдувание пыли только холодной струей воздуха, достаточно хрупкий и подвержен деформации, поэтому требует бережного к себе отношения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асманн, П. Современная флористика / П. Асманн; пер. с нем. Е. Я. Юдаевой. – М.: Культура и традиции, 2003. – 224 с.
2. Бауэр, Н. В. Ландшафтное проектирование: учеб. пособие / Н. В. Бауэр. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2013. – 256 с.
3. Бурганская, Т. М. Декоративные растения для озеленения интерьеров / Т. М. Бурганская, Н. В. Серко. – Минск: БГТУ, 2021. – 248 с.
4. Грачёва, А. В. Основы фитодизайна: учеб. пособие / А. В. Грачёва. – М.: ФОРУМ, 2007. – 200 с.
5. Евсеева, О. П. Фитодизайн: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство» / О. П. Евсеева. – Минск: БГТУ, 2014. – 103 с.
6. Кавасуми, М. Секреты бонсаи: руководство по выращиванию и формированию бонсаи / М. Кавасуми; пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: Изд-во ФАИР, 2011. – 112 с.
7. Ковешников, А. И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства: учеб. пособие / А. И. Ковешников, Н. А. Ширяева. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 336 с.
8. Краткий справочник архитектора: ландшафтная архитектура / под ред. И. Д. Родичкина. – Киев: Будивэльник, 1990. – 336 с.
9. Марьина, Ю. Коллажи и панно / Ю. Марьина. – М.: Изд. дом «Ниола 21-й век», 2005. – 96 с.
10. Мишукова, Е. Параллельная техника / Е. Мишукова. – М.: Изд. дом «Ниола 21-й век», 2004. – 96 с.
11. Соколова, Т. А. Цветовые характеристики растений и пропорции / Т. А. Соколова. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2006. – 63 с.
12. Сокольская, О. Б. Ландшафтная архитектура. Интерьерное озеленение помещений и крыш: учеб. пособие для вузов / О. Б. Сокольская. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 312 с.
13. Сычева, А. В. Ландшафтная архитектур: учеб. пособие / А. В. Сычева. – М.: ОНИКС 21 век, 2004. – 87 с.
14. Титова, Н. П. Сады на крышах / Н. П. Титова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. – 112 с.
15. Хессайон, Д. Г. Все о букетах и дизайне интерьеров / Д. Г. Хессайон. – 2-е изд., испр. – М.: АСТ, 2014. – 130 с.

Учебное издание

ФИТОДИЗАЙН

Тексты лекций

Составитель **Волченкова** Галина Александровна

Редактор *Р. М. Рябая*
Компьютерная верстка *Е. А. Матейко*
Корректор *Р. М. Рябая*

Издатель:

УО «Белорусский государственный технологический университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/227 от 20.03.2014.
Ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск.