

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ АРАНЖИРОВКИ

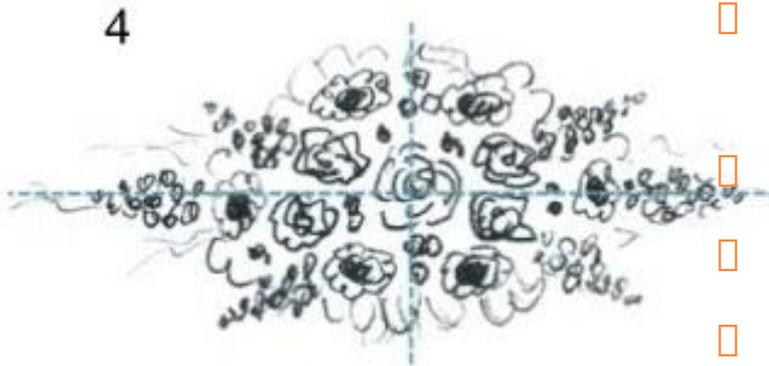
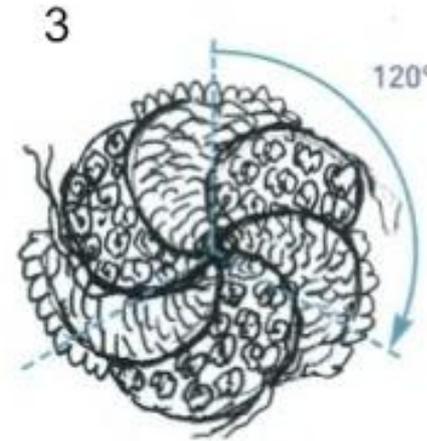
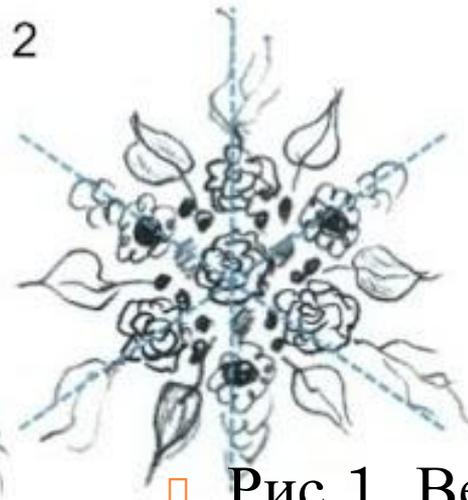
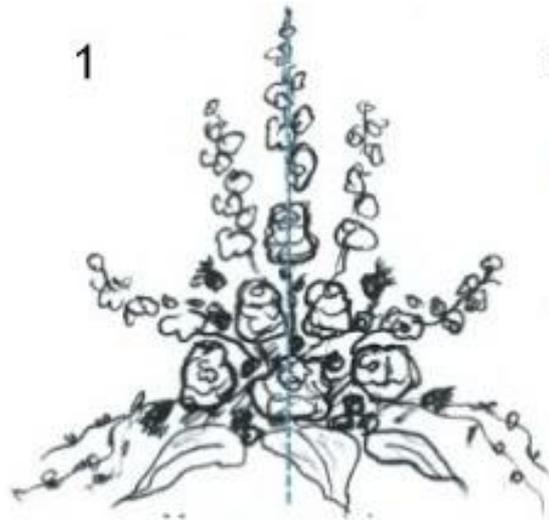
КАТЕГОРИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

- ▣ *Порядок расстановки материала*
- ▣ **Стили флористики**
- ▣ **Расположение линий**
- ▣ **Позиция точки фокуса**
- ▣ **Количество и расположение точек фокуса**
- ▣ **Пропорции**
- ▣ **Формы работ**

ПОРЯДОК РАССТАНОВКИ МАТЕРИАЛА: СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ

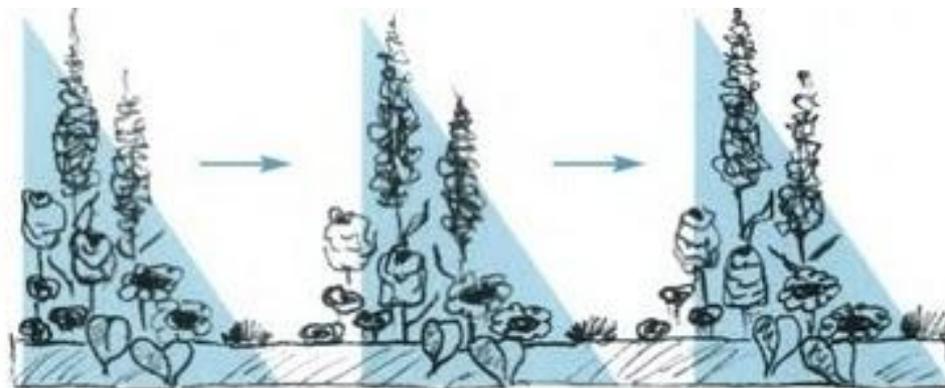
- Симметрия — это строгая, точная расстановка.
- Часто используют в декоративном стиле.
- Композицию можно считать симметричной, если у нее есть хотя бы одна ось симметрии. Когда эта ось проходит через геометрический центр (середину), обе части композиции должны быть зеркальным отражением друг друга.
- Доминирующие формы и цвета должны повторяться относительно геометрического центра.
- Тем не менее точное равновесие по оси симметрии во флористике соблюдается не фактически, а только оптически.

ВИДЫ СИММЕТРИИ:

- Рис.1. Вертикальная,
- Рис 1. Зеркальная (материал зеркально расставлен относительно оси)
- Рис. 2, 3 Радиальная или лучевая
- Рис.4. Горизонтальная
- Рис. 4 . Зрительная (оптическая - схожие цветовые решения, но при этом различный материал)

- Групповая симметрия (работы расположены на одинаковом расстоянии, могут иметь похожее расположение материала)

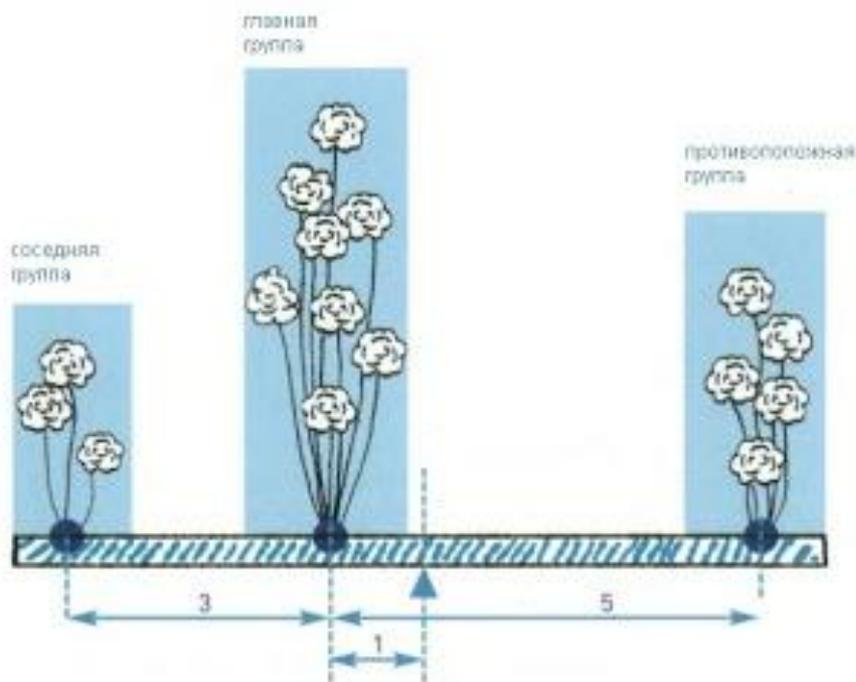

ПОРЯДОК РАССТАНОВКИ МАТЕРИАЛА: СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ

- Асимметрия - свободная расстановка. Выглядит свободно и естественно.
- Если элементы по обе стороны оси неодинаковы, то говорят об асимметричной расстановке.
- Самый простой пример свободной расстановки — это отрезок, поделенный по правилу «золотого сечения»
- Флористы, как правило, собирают три группы, неодинаковые по величине:
 1. Главная группа — самая большая, ее никогда не ставят в центре, а сдвигают вправо или влево, вперед или назад.
 2. Противоположная группа - вторая по величине, ставят дальше от главной.
 3. Соседняя группа - самая маленькая, находится ближе к главной и поддерживает ее.

□ Для оптического равновесия:

- если главная группа находится слева от геометрического центра, то противоположную группу ставят справа дальше от него — по принципу рычага.
- чем меньше по сравнению с главной группой противоположная, тем дальше ее ставят.
- соседнюю группу располагают слева от главной.

2. Стили флористики

Стиль флористики означает впечатление от композиции (по школе Weihenstephan)

- Декоративный
- Вегетативный
- Форма-линейный

ДЕКОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

- Традиционная, классическая флористика
- Характерно плотное заполнение объема композиции растениями.
- Композиционный результат – новая единая форма, в которой флоралии, почти без учета их индивидуальных особенностей.
- Задача работ декоративного стиля – украшение интерьера или какого-то особенного места, работы выглядят самодостаточно, способны поднять настроение, но часто не имеют определенной идеи.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТИЛЬ

- Образец для этого стиля и есть сама природа.
- Характерно естественное, природное размещение флоралий.
- Композиционный результат –подчеркиваются индивидуальные особенности материала, часто выстраивается некое ботаническое сообщество: берег , степь, болото, альпийский пейзаж.
- Преимущество у флористов, имеющих возможность набрать нужный материал в своем саду, или непосредственно в природе.

ФОРМА-ЛИНЕЙНЫЙ (ФОРМА-ЛИНЕАРНЫЙ) СТИЛЬ

- В основе лежат формы и линии растений и их частей.
- В композиции цветы, листья и ветки занимают определенное место: легкое – вверху, тяжелое – внизу, острое – по периферии снаружи, круглое – ближе к центру.
- Важны активность и пассивность линий. Важно изучить доминантные формы, плотные, легкие, играющие и т.д.
- «Воздух» (свободное пространство) между элементами создает напряжение композиции.
- Задача флориста – внимательно относиться к индивидуальным особенностям растений, чтобы понять их графику и абрис.

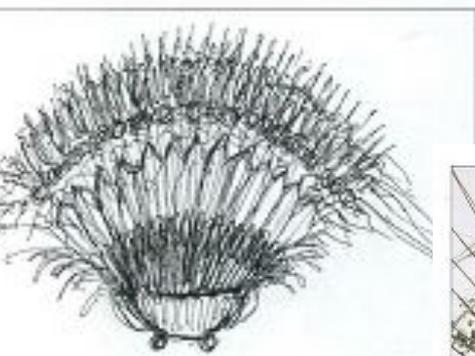
КАТЕГОРИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

- **Порядок расстановки материала**
- **Стили флористики**
- **Расположение линий**
- **Позиция точки фокуса**
- **Количество и расположение точек фокуса**
- **Пропорции**
- **Формы работ**

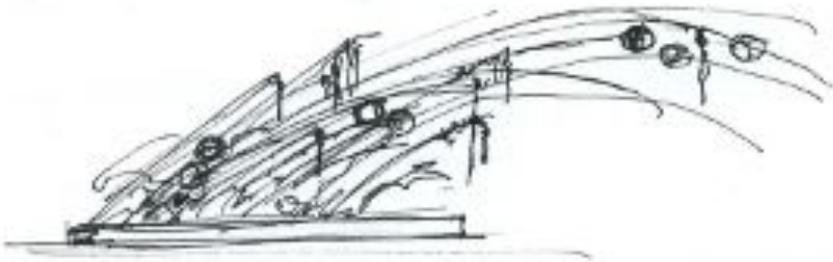
ТИПЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛОВ ВО ФЛОРИСТИКЕ

Линии позволяют придать композиции динамику, направление, графичность.

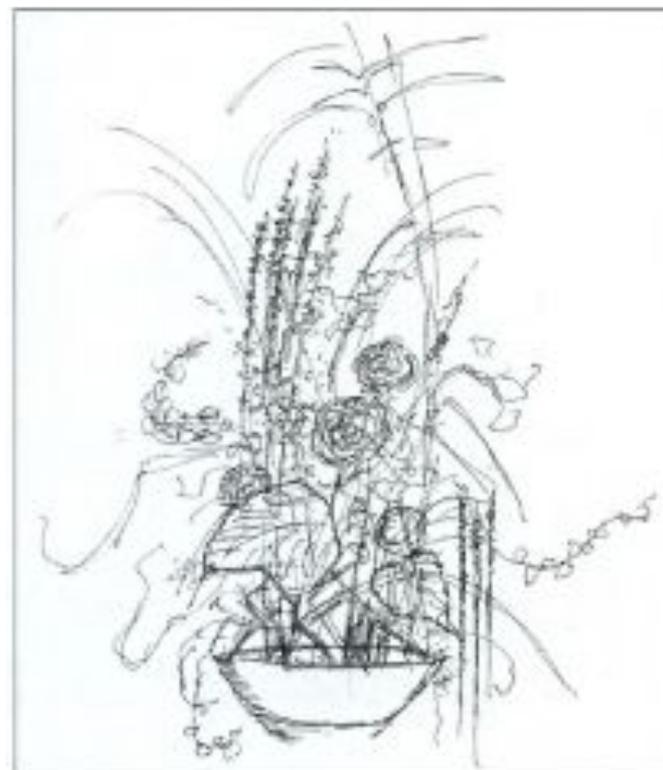
- ▣ **Радиальное** – линии направлены по радиусу из одной точки.
- ▣ **Параллельное** – может придать пейзажность композиции

- Диагональное — придание наклона композиции
- Извивающееся — для разнообразия в параллельной

- Пересекающееся – для создания напряжения в композиции
- Свободное – отсутствие динамики, мягкость композиции

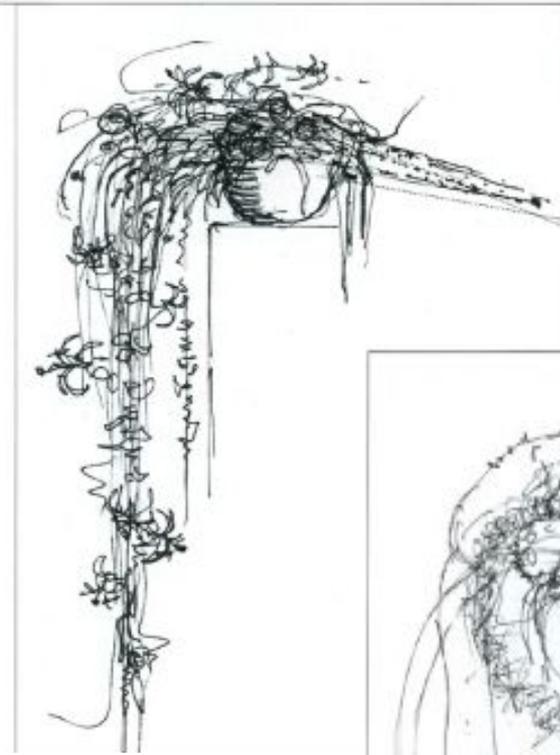

КАТЕГОРИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

- **Порядок расстановки материала**
- **Стили флористики**
- **Расположение линий**
- **Позиция точки фокуса**
- **Количество и расположение точек фокуса**
- **Пропорции**
- **Формы работ**

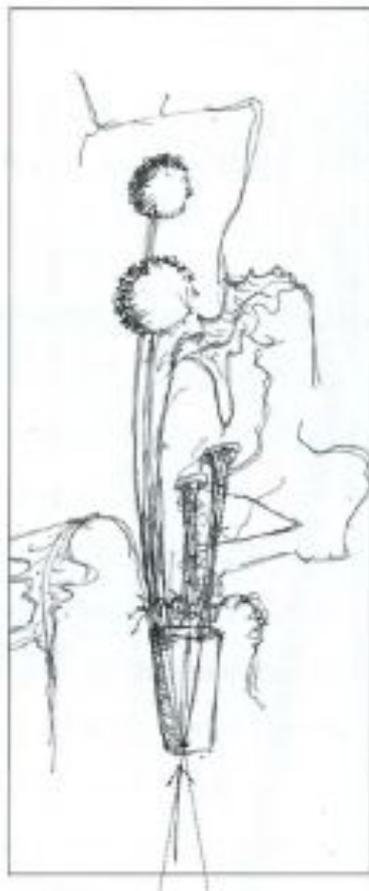
Точка композиции (общая точка)

- Позиция точки композиции:
 - Под сосудом
 - В сосуде
 - Над сосудом
 - Рядом с сосудом
- Количество точек композиции:
 - Одна
 - Несколько

По количеству точек композиции

КАТЕГОРИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

- **Порядок расстановки материала**
- **Стили флористики**
- **Расположение линий**
- **Позиция точки фокуса**
- **Количество и расположение точек фокуса (акцент)**
- **Пропорции**
- **Формы работ**

- **Акцент** - подчеркивание чего-либо.

Акцент цветовой – контрастное противопоставление небольшого количества какого-либо цвета большему количеству другого цвета для придания работе особой выразительности.

- В качестве примера можно привести букет, который на 95% собран из желтых и зеленых листьев, а акцент составляет всего 5% - например, какой-нибудь синий элемент, который выглядит в букете цветовой точкой.

Акцент фактурный (структурный) – акцент, сделанный с помощью фактуры или структуры поверхности.

- Например, если немного материала с бархатистой фактурой поставить вместе с большим количеством материала с металлической фактурой, то бархатистая фактура создаст акцент. При этом цвет играет подчиненную роль.

Акцент формой - контрастное противопоставление небольшого количества какой-либо формы материала большему количеству другой формы.

- Например, такой акцент создает круглый элемент в композиции, собранной только из строгого прямого материала и т.п.

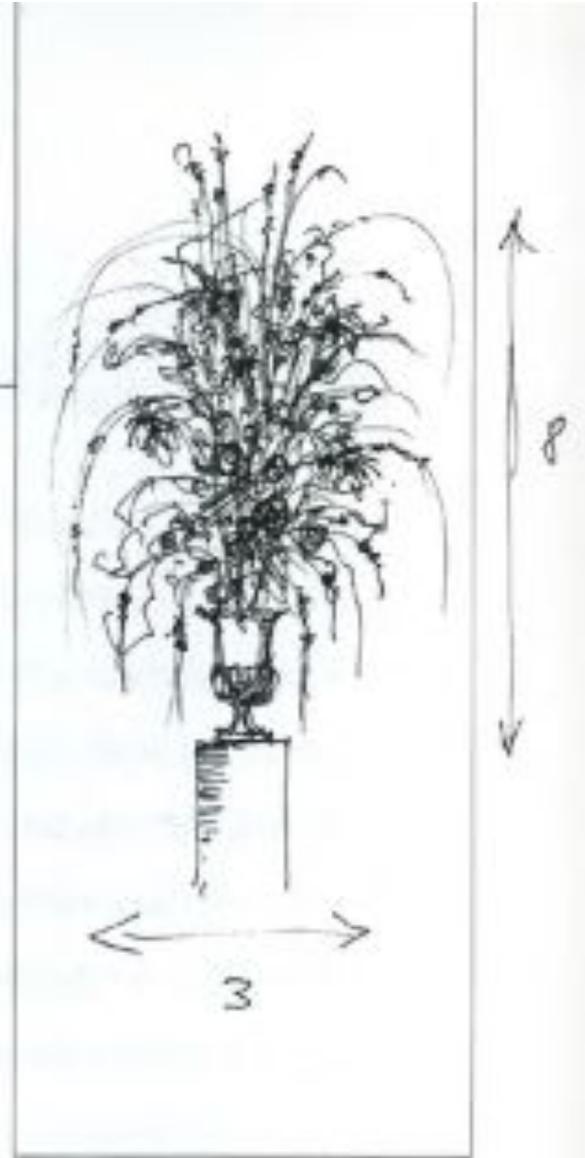
КАТЕГОРИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

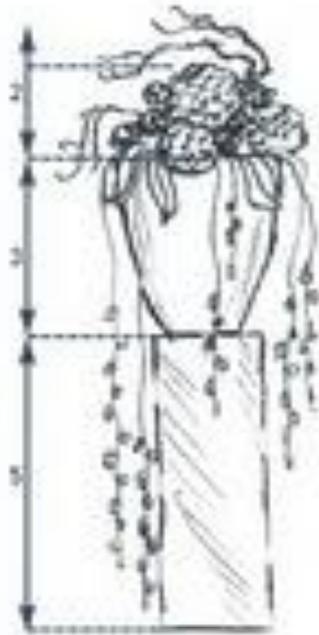
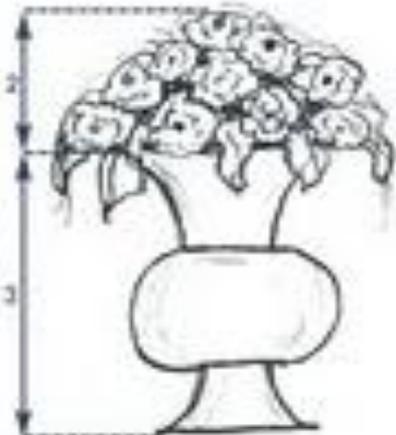
- **Порядок расстановки материала**
- **Стили флористики**
- **Расположение линий**
- **Позиция точки фокуса**
- **Количество и расположение точек фокуса (акцент)**
- **Пропорции**
- **Формы работ**

▣ Пропорция – соотношение отдельных частей и целого. Главная особенность составления пропорций: гармония композиции в целом

▣ Типы пропорций:

- 1) Равные пропорции: $1:1$, $2:2$ – воспринимаются непосредственно и легко. Необходимы в симметрии.
- 2) Золотое сечение: $3:5$ и $5:8$ – взято из природы, самое гармоничное сочетание. Коэффициент соотношения = $1,6$.
- 3) Свободные пропорции – отличаются от строгих правил.

HG : OG : NG = 8 : 5 : 3

КАТЕГОРИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

- **Порядок расстановки материала**
- **Стили флористики**
- **Расположение линий**
- **Позиция точки фокуса**
- **Количество и расположение точек фокуса (акцент)**
- **Пропорции**
- **Формы работ**

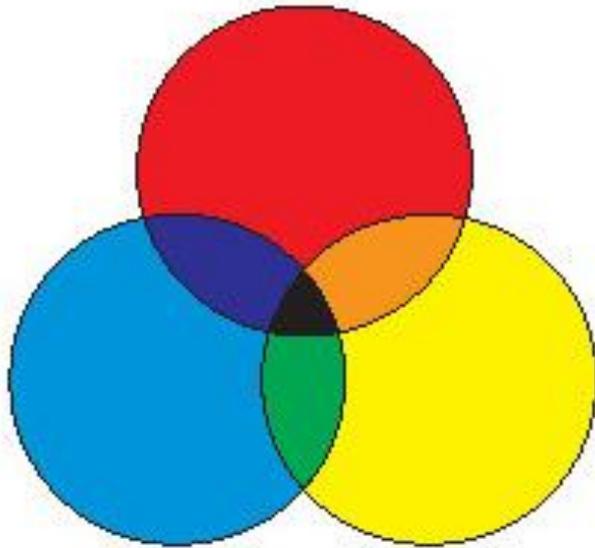
ФОРМЫ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

- Структурные
- Тектурные
- Конструктивные
- Обвивание
- Наслаивание
- Блоки
- Плетения
- Связки

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

- Свет – это видимая человеческим глазом область электромагнитных излучений.
- Цвет – ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света.
- Естественные источники света – Солнце. Спектральный состав солнечного света дает возможность отчетливо различать разные оттенки цветов.
- Искусственные источники света - лампы накаливания (предметы приобретают теплый желтоватый оттенок), люминесцентные лампы (холодный свет из-за свечения паров ртути, хороши предметы фиолетового, синего, зеленого оттенка), галогенные лампы (цвета становятся сочнее и ярче).
- Хроматический цвета – спектральные цвета и их смеси
- Ахроматические цвета – белый, серый, черный.

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Цвета первого порядка

желтый,
красный
синий

Цвета второго порядка:

жел+кр= оранжевый
кр+син = фиолетовый
жел+син = зеленый

Цвета третьего порядка:

1. желто-оранжевый
2. красно-оранжевый...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

- ❑ **Цветовой тон** – основная характеристика хроматических цветов, определяется по сходству данного цвета с одним из цветов спектра.
- ❑ **Светлота** – характеристика цветов, определяющая близость хроматических и ахроматических цветов к белому.
- ❑ **Насыщенность** – определяется содержанием чистого хроматического цвета в смешанном.

ГАРМОНИЯ В ЦВЕТЕ

- **Гармония однотонных сочетаний** – возникают комбинируют нюансы одного цвета, которые совсем немного отличаются друг от друга;
- **Гармония вариантной однотонности** – со ступенями осветления и потемнения;
- **Гармония соседних тонов** – с цветами, лежащими в цветовом круге рядом;
- **Гармония родственных тонов** – с цветами, которые лежат рядом в цветовом солнце (с цветами, лежащими между двумя цветами первого порядка).

ГАРМОНИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

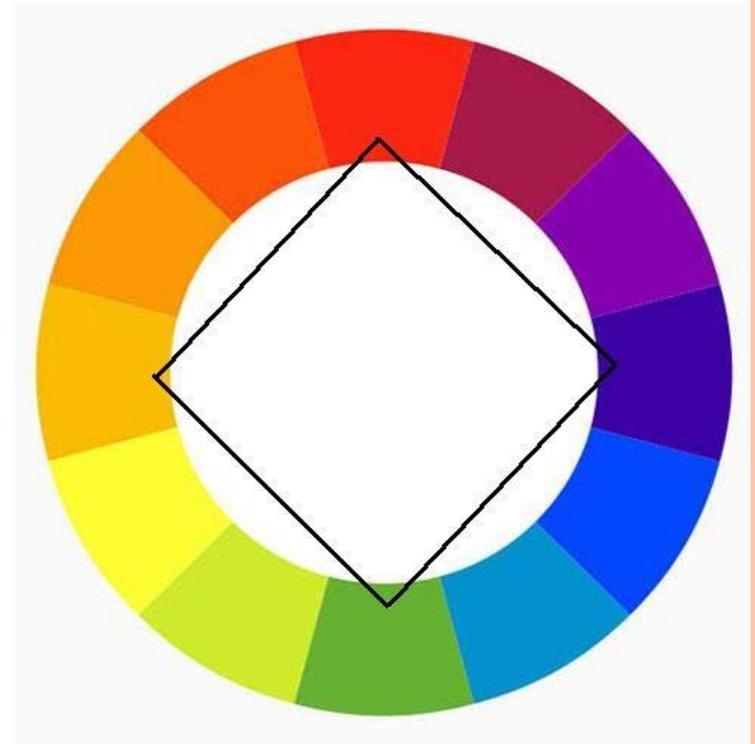
- Двойки цветов – друг на против друга

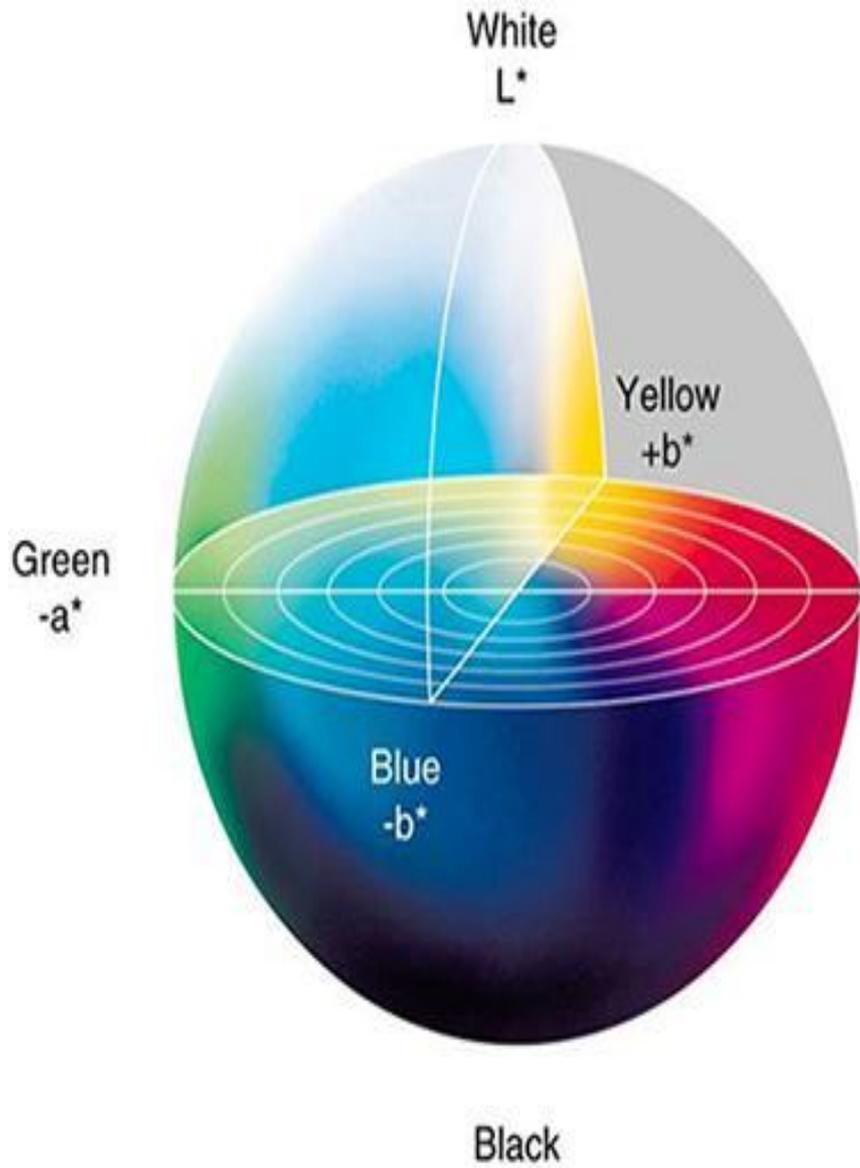

- Тройки цветов – равносторонний или равнобедренный треугольник

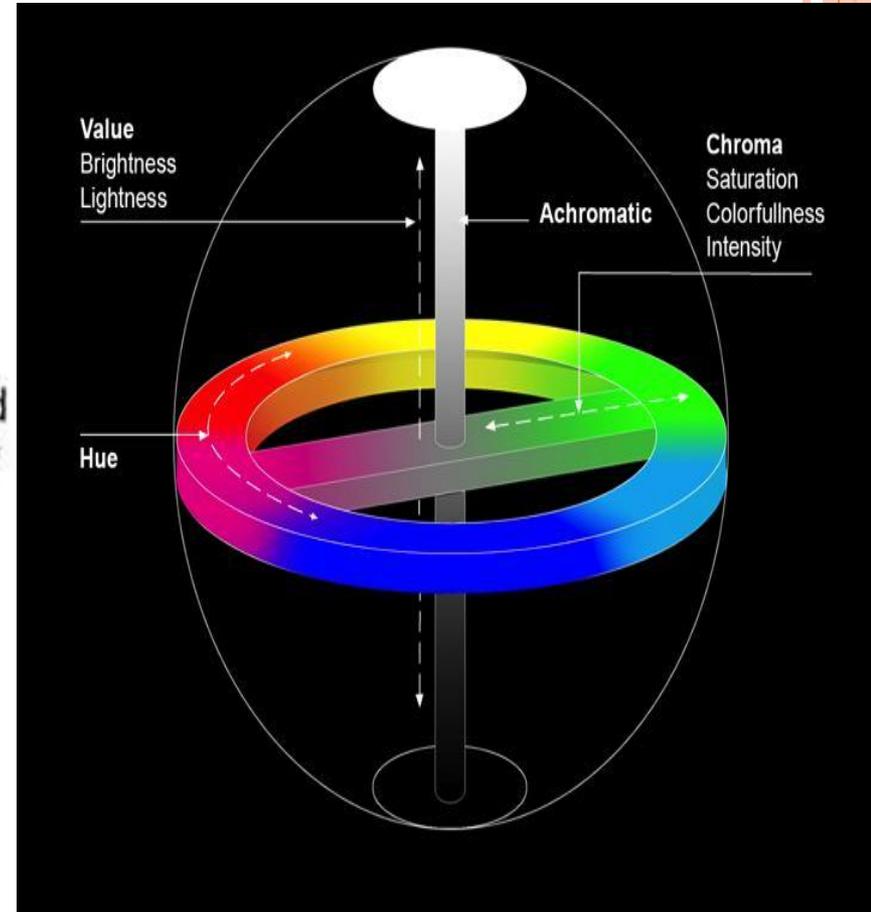

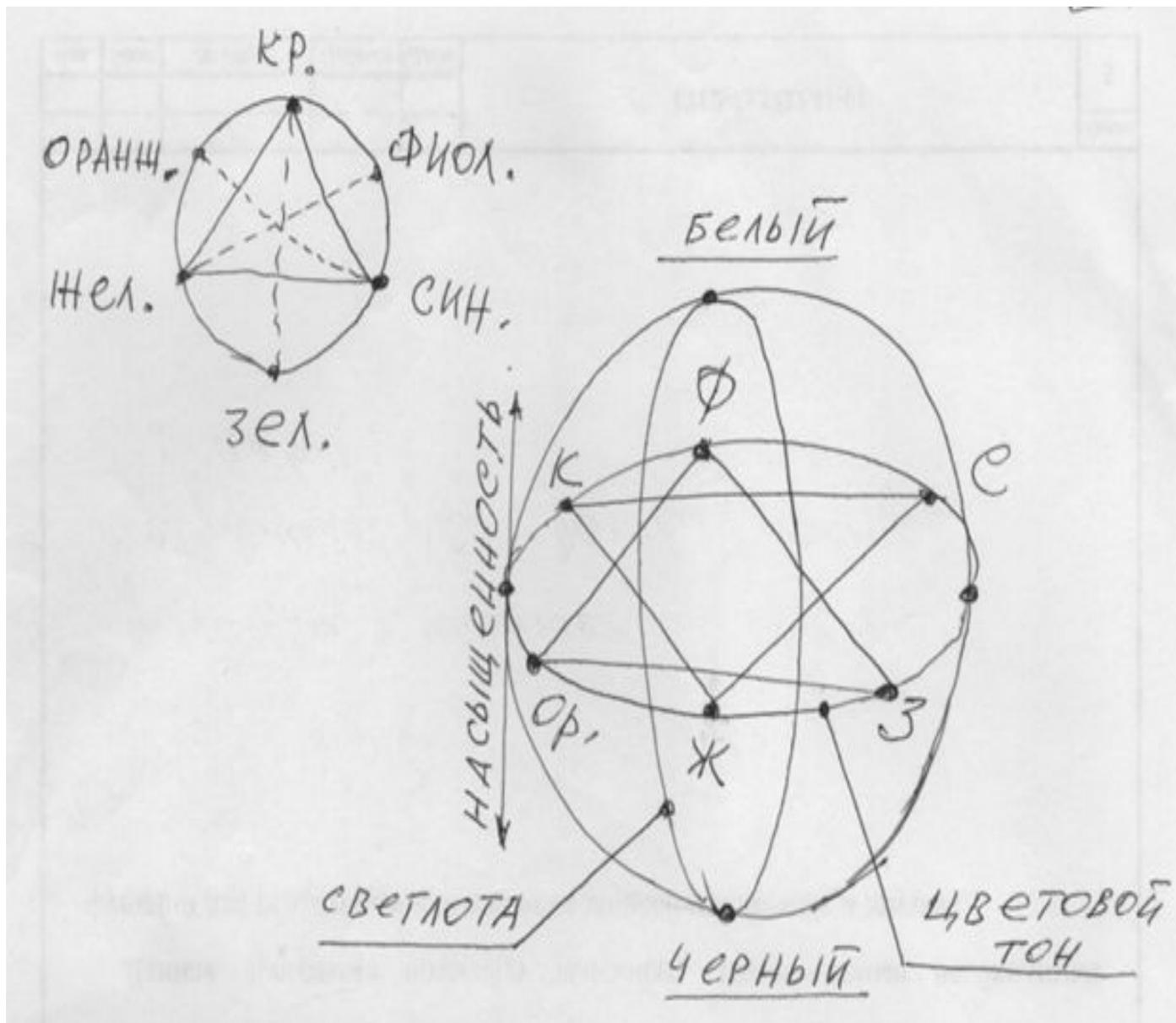
- Четверки цветов — вершины квадратов или прямоугольники.

Red
 $+a^*$

□ Рис. Виктор Буге

ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ

- Контраст «светлое – темное»
- Качественный контраст – чистых и замутненных
- Количественный контраст – с большой разницей количества использованных цветов
- Дополнительный контраст – цветов, лежащих друг против друга в цветовом круге
- Контраст тона и нейтрального цвета – любой цвет с белым, черным или серым
- Контраст нюансов – любых цветов без других контрастных соотношений друг с другом.

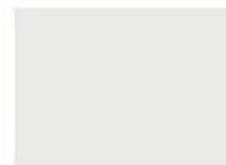
БЕЛЫЙ. PANTONE

цвет белый шепот
11-0701 TCX

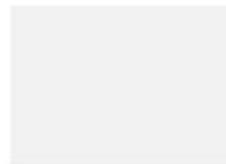
цвет белой цапли
11-0103 TCX

цвет
блен-де-блана
11-4800 TCX

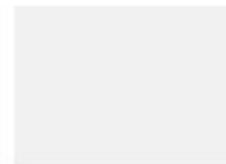
цвет белой лилии
11-4301 TCX

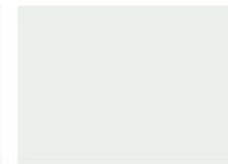
ярко-белый цвет
11-0601 TCX

белоснежный цвет
11-0602 TCX

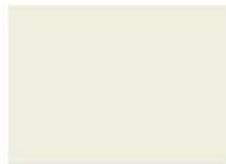
цвет танцующее
облако
11-4201 TCX

звездно-белый
цвет
11-4202 TCX

зефирный цвет
11-4300 TCX

цвет ванильного
льда
11-0104 TCX

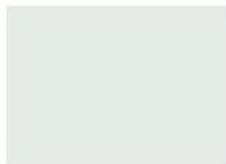
чистый белый цвет
11-0606 TCX

цвет льда
11-4803 TCX

мистический цвет
11-4303 TCX

цвет летнего душа
11-4802 TCX

Айвори (слоновая кость)

1	2	3	4	5	6
бежевый айвори	кременовый айвори	коричневый айвори	бумажный айвори	розовый айвори	персиковый айвори

2700K

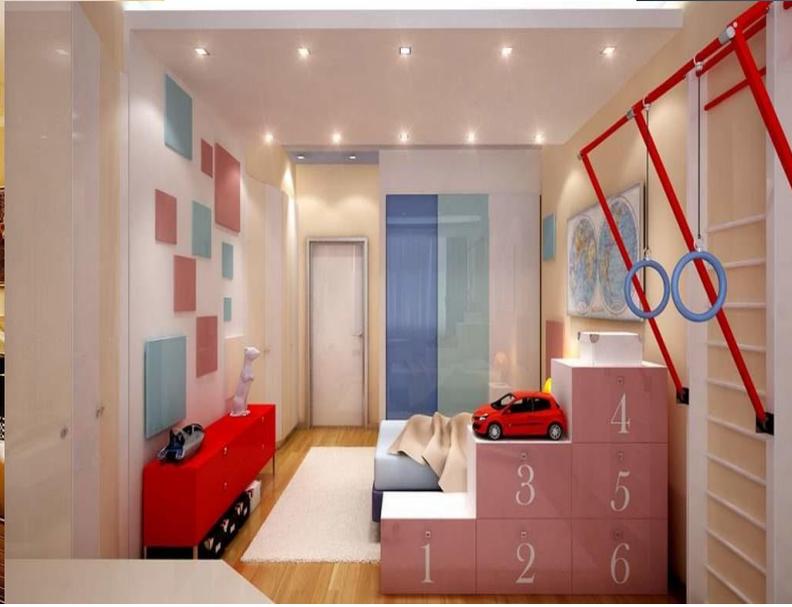
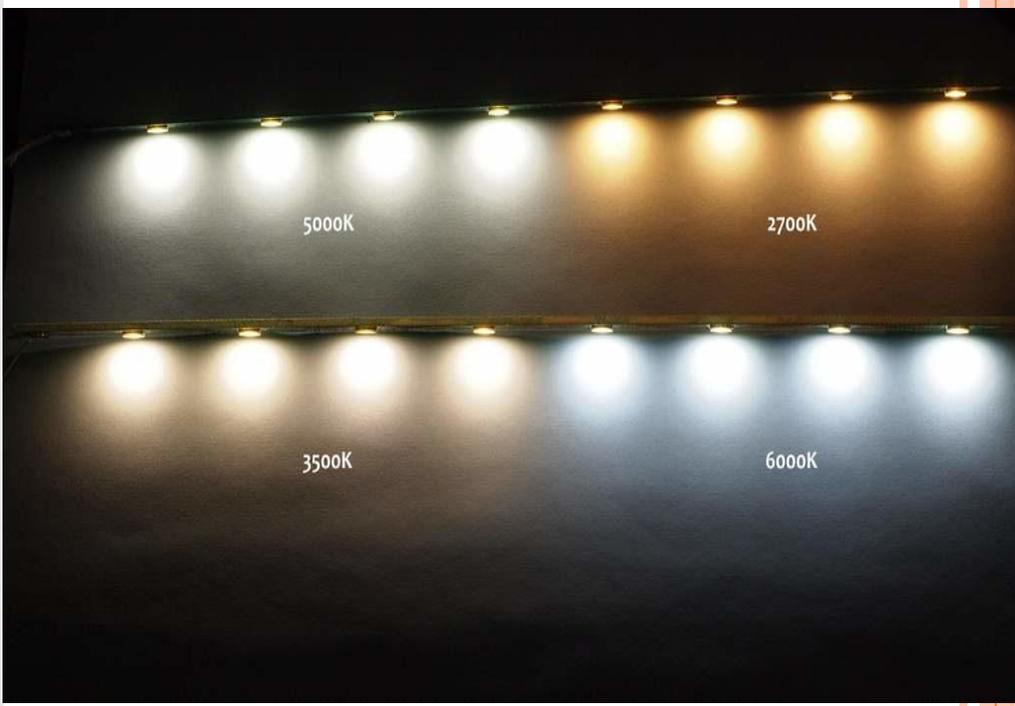
Теплый
белый свет

4200K

Естественный
белый свет

6400K

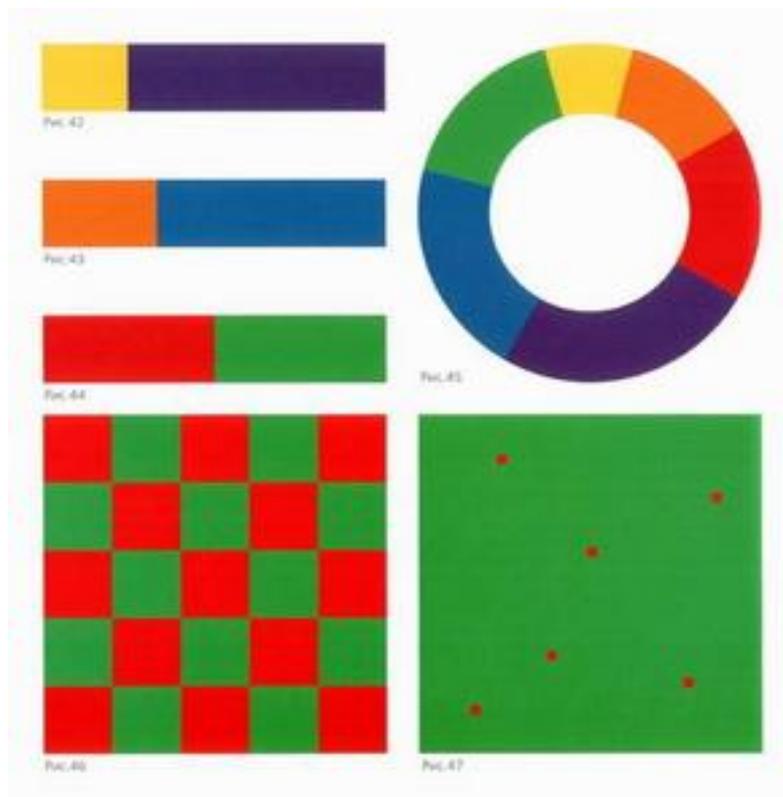
Холодный
белый свет

СУБЪЕКТИВНЫЕ КОНТРАСТЫ

- Температурный контраст – цветов, которые воспринимаются теплыми или холодными
- Контраст «пассивный – активный» - цветов, которые воспринимаются как активные (пламя огня) и пассивные (трава)
- Весовой контраст – цветов, которые выглядят легкими (облака) и тяжелыми (камни коричневые)
- Контраст «близко- далеко» – цветов, которые зрительно приближаются или удаляются.

7 ТИПОВ ЦВЕТОВЫХ КОНТРАСТОВ

1. КОНТРАСТ ЦВЕТОВЫХ СООТНОШЕНИЙ (контраст)

- Работает на тройке цветов
- Цвета I порядка (красный + желтый + синий). Дает возможность работать в поле максимальной яркости, кричащая яркость.
- Используем если нужно, чтобы композицию было видно «за версту».
- ... композицию увидят сразу, но быстро забудут, так как контраст цветов не содержит тайны. Чтобы ее не забыли, нужно искать другие нюансы.

- Белый цвет успокоит композицию, ослабит яркость прилегающих друг к другу цветов.

На белом фоне: желтый растворяется, оранжевый – чуть ярче.. Фиолетовый самый яркий

- Черный цвет усиливает индивидуальный характер каждого цвета, а всю линейку цвета (к+ж+с) успокаивает. Не природный цвет – окрашенные ветки бумага.

На черном фоне: желтый – самый яркий, оранжевый – менее, ... фиолетовый растворяется.

На черном фоне: будут вспыхивать «яркие огоньки» отдельных растений, т.к. подчеркивается индивидуальность каждого растения.

- Зеленый цвет – успокаивает, соединяет несочетаемые цвета. Средний зеленый цвет – самый спокойный. Цвет листьев и зелени в композициях. Зеленые листья еще дают глубину и объем для растений в композиции.

На зеленом или сером фоне – все растения по цвету воспринимаются спокойнее.

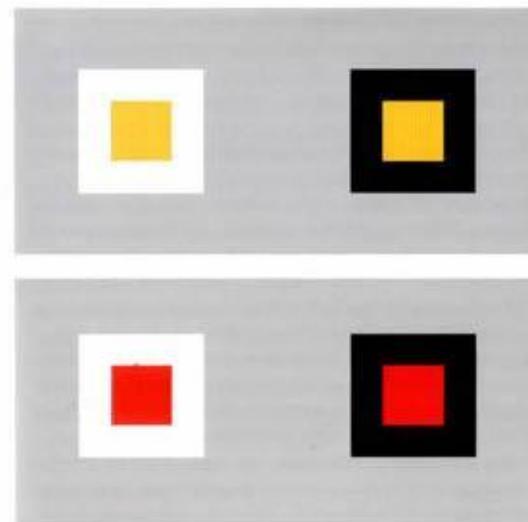
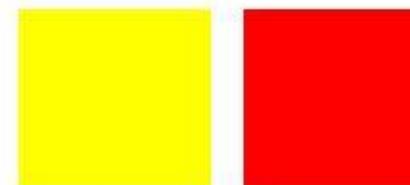
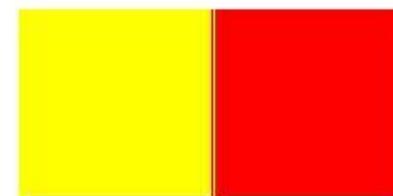

Рис.58-59

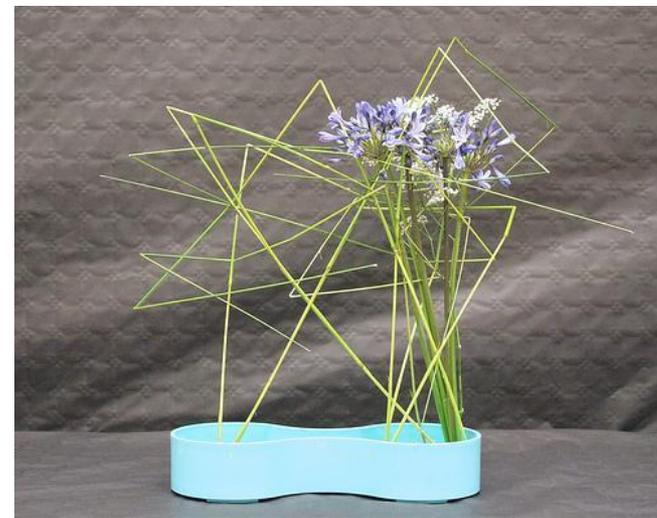

- Цвета II порядка (оранжевый+зеленый+фиолетовый) – интеллигентная яркость, более спокойное сочетание чем к+ж+с. Яркое, но не кричащее сочетание. Любимое у флористов.
- Цвета III порядка – еще более спокойные.
- Надо учитывать это при оформлении помещений: оформляем дальнюю стенку – яркая композиция, ближнюю – можно выбрать цвета спокойнее.

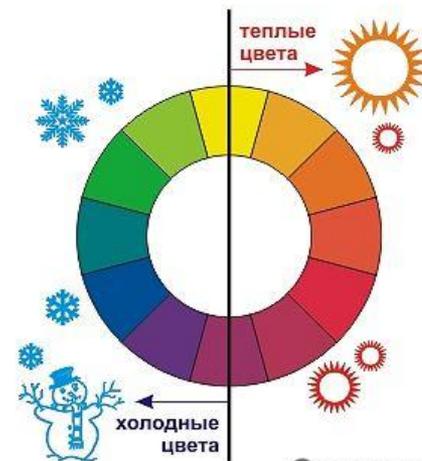
2. КОНТРАСТ СВЕТЛОГО И ТЕМНОГО

- Белый+черный = стильный контраст.
- Черный – контейнер, бумага, трубки, окрашенные коряги.
- На черном фоне люди замечают и разглядывают нюансы.
- Фон, подложка от белого до среднего серого – показывает другие цвета
- Фон, подложка от среднего серого до черного – поглощает цвета, «цвет вампир». Иоханнес Иттен: «Серый в качестве подложки поглощает сочные цвета, и подобно вампиру обретает жизнь».
- Золотистый+фиолетовый = солидное сочетание цветов III порядка.

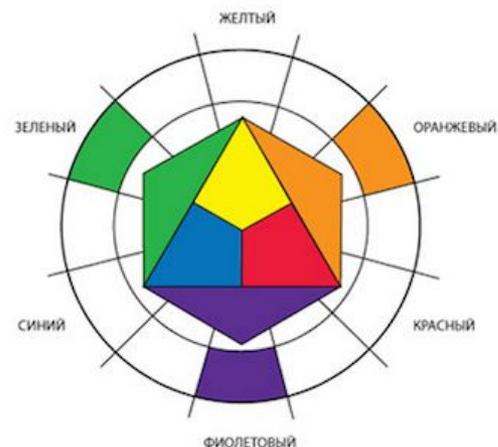
3. Контраст холодных и теплых тонов

- Любили импрессионисты – теплое солнце, холодный синий воздух....
- Тепло: от желтого, желто-зеленого до красного.
- Холод: от зеленого до красно-фиолетового.
- Теплые тона приближают предметы, зрительно увеличивают объем. Холодные тона – зрительно отдаляют предметы, уменьшают объем. Т.е. дают визуальный рельеф.
- Холодные цвета – тяжелые, поэтому не заканчиваем композицию ими, ставим ближе к основанию вазы, чтобы визуально не давили.
- ВАЖНО знать, чтобы визуально «не убить» композицию: теплые тона лучше всего работают при лампах накаливания (обычные). Холодные цвета – при лампах дневного света и естественного солнечного цвета.

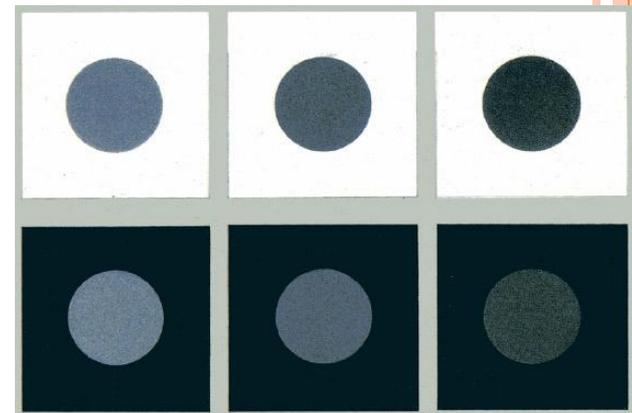
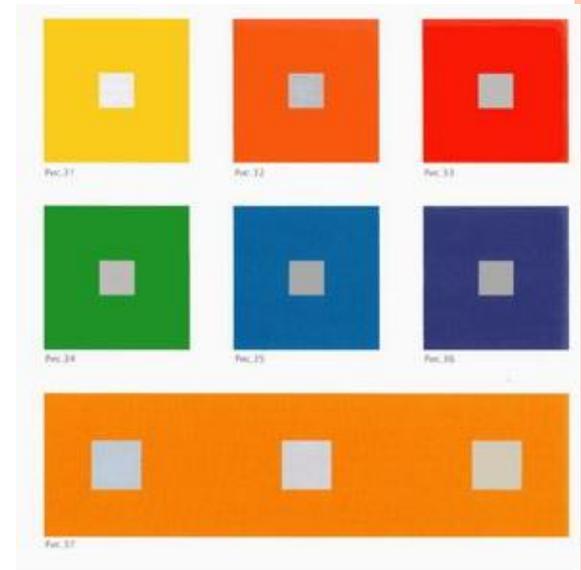
4. КОНТРАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

- Дополнительные – два цвета, которые при смешении дают серый цвет (в физике они дают белый цвет: убираем красный цвет и через призму идет зеленый цвет).
- Желтый +фиолетовый гармоничны, так как в этой «двойке» цветов спрятана «тройка»: желтый+фиолетовый (фиолетовый=синий и красный) дают серый цвет.

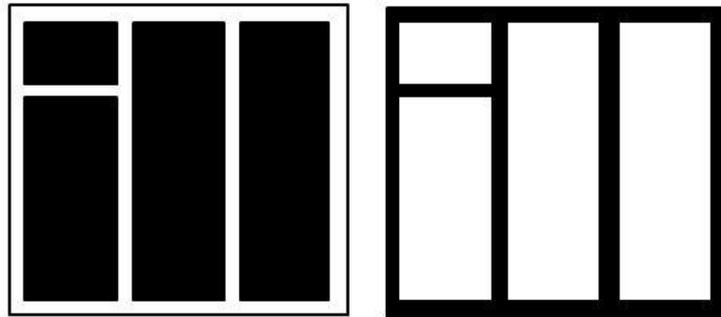
5. СИМУЛЬТАННЫЙ КОНТРАСТ

- Не работает во флористике.
- Иногда при сочетании 2х цветов (чистого и смешанного) глаз видит несуществующий цвет.
- Например: черный бликует зеленым, черный бликует синим. Происходит из за того, что черный цвет смешан не из цветов теплых тонов. Насыщая красный цвет черным, черный не будет бликовать.

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ

- Например: используем только красную вазу, красные ветки и красные цветы. Закрываем глаза и видим все зеленым (связано с физиологией глаза – мы сами себя успокаиваем, закрыв глаза).

7. КОНТРАСТ ЦВЕТОВОГО НАСЫЩЕНИЯ

- Насыщенный и блеклый оттенок в пределах одного цвета.
- Например: контраст бледно-розового и ярко-розового.
- Работает контраст при соприкосновении, или когда проецируются цвета друг на друга.
- Бордовая стена+ розовые цветы+ бордовый пион = соединение композиции и стены. Внимательно относимся к цвету стен и к освещению в помещении, чтобы композиция не терялась.
- Контраст цветового насыщения в определенном интерьере дает и яркость и гармонию.

8. КОНТРАСТ ЦВЕТОВОГО РАЗМЕРА

- Характеризует размерные соотношения между двумя или несколькими цветовыми плоскостями.
- Сколько взять растений желтого и фиолетового цвета, чтобы смотрелось гармонично?

шкала цветовой яркости:

Желтый – 9 баллов – самый яркий

Оранжевый – 8 баллов

Красный – 6 баллов

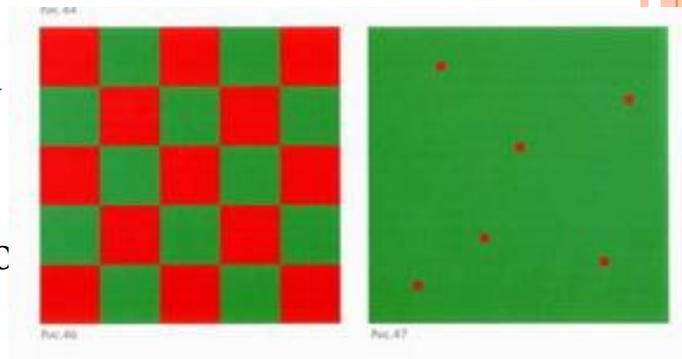
Синий – 4 балла

Фиолетовый – 3 балла

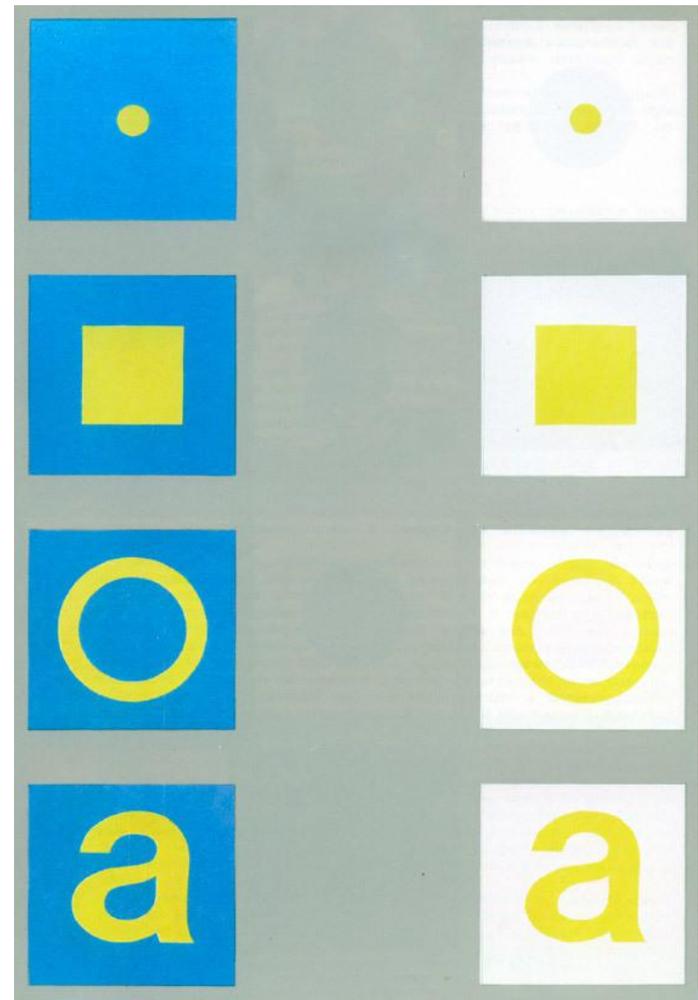
Зеленый – 6 баллов

Желтый+Фиолетовый = $9+3=$ сокращаем = $3:1$, т.е. желтый в три раза ярче, значит фиолетовых растений берем в три раза больше.

Чем ярче цвет, тем его площадь меньше.

- Физиология — глаз выхватывает то, чего меньше.
- Если надо показать маленький цветок — ставим на черный фон. Каждый нюанс ландыша будет виден на черном фоне.
- Если надо показать маленький нюанс материала (прелесть одного цветка, почки, одного листа) — ставим его на максимально большую площадь контрастного цвета.

ФОН...

O TEKCTYPE...

ОБ УРАВНОВЕШЕННОСТИ...

О ДИНАМИЧНОСТИ...

- Разные по размеру цветы расположите на разных уровнях
- Подберите зелень разного размера и формы
- Используйте цветы на разных стадиях
- Поместите цветы как внутри массы зелени, так и на ее фоне
- Прикройте все или часть высоких стеблей
- Используйте изогнутые стебли

