

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

Институт фундаментальных и прикладных агrobiотехнологий

«Икебана»

Методические указания по изучению дисциплины,
выполнению самостоятельной и контрольной работы

Новосибирск 2026

УДК 712:745.925.2 (0,7)
ББК 85., 126, я 7
И 411

Кафедра ботаники и ландшафтной архитектуры

Составитель: Н.В.Иванова, канд. с -х.наук, доц.

Рецензент А.Г. Митракова, канд. с - х. наук, доц.
кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия,

Института фундаментальных и прикладных агrobiотехнологий

Методические указания предназначены для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки – **35.03.10 Ландшафтная архитектура.**

В методических указаниях даны пояснения к выполнению самостоятельной и контрольной работы, вопросы для подготовки к сдаче зачета.

Утверждены и рекомендованы к изданию учебно – методическим советом ИФиПА (протокол № 8 от 25.12. 2025 г.).

Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий, 2026

Введение

Создание композиций из растений – направление флористики, связанное главным образом с декорированием интерьера из разнообразных природных материалов: живых и сухих цветов, листьев, плодов, корней и пр.

Украшение помещений сегодня очень популярно. Для строгого офиса подойдет элегантная композиция, дух загородного дома подчеркнут букеты в стиле кантри, в городскую квартиру впишутся урбанистические икебаны.

Композиции из сухих цветов сохраняются годами и почти не требуют ухода. Они натуральны, экологичны и даже после высушивания продолжают выделять антисептические вещества – фитонциды, очищающие воздух и благотворно воздействующие на организм человека. Искусство оживления цветов не просто набор приемов аранжировки цветов, а способ самосовершенствования.

В методических указаниях представлены основные темы дисциплины «Икебана», контрольные вопросы (текущий контроль), задания для контрольной работы (промежуточный контроль), вопросы к зачету (итоговый контроль) и др.

Методические указания направлены на овладение студентами знаниями об основных элементах дизайна, учениях о форме и цвете, принципах цветовой и объемно - пространственной композиции; об особенностях исторических и современных стилевых направлений цветочной аранжировки; использования декоративных инертных материалов в оформлении интерьера.

Раздел 1. Эстетические и философские принципы икебаны

Икебана – традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также оформление и правильное размещение этих композиций в интерьере. В основу икебаны положен принцип изысканной простоты, достигаемый выявлением естественной красоты материала.

Икебана, или цветочная композиция в японском стиле, существует многие сотни лет, но для западной цивилизации все еще остается загадкой. Искусство оживления цветов, не просто набор приемов аранжировки цветов, а способ самосовершенствования. В нескольких словах, конечно, невозможно описать даже самые основные принципы икебаны, но все же стоит попытаться составить простейшую композицию, следуя волшебному «правилу трех» – из трех линейных растительных элементов разной высоты: самый высокий стебель соответствует Небу, центральный – Человеку, а самый короткий символизирует Землю.

Известно, что в буддийских храмах расставляли удивительно красивые букеты, которые впоследствии получили название икебана. Для икебаны, или аранжировки цветов, в то время использовали большие и практически негнущиеся ветки, кончики которых тянулись к небу, вызывая к милости богов. Их стали называть «фрикка», что в переводе с японского означает «стоящие цветы». Эти растения помещали в узорчатые бронзовые сосуды, привозимые из Китая. Со временем для букетов стали использовать не такие высокие растения, хотя они и продолжали занимать господствующее положение в буддийских святилищах. Монахи складывали цветы таким образом, чтобы у созерцателей композиций перед глазами возникал образ священной горы Сумисэн. В качестве основы использовали ветки хвойных деревьев: в центре вазы помещали сосну, кедр, бамбук или кипарис не менее полутора метров высотой и украшали белыми хризантемами. Значительно позже, во время царствования сегуна Асикага, появилась новая форма аранжировки. Дело в том, что примерно в это же время в японских домиках было принято делать встроенные ниши, или токоному, куда и помещались более простые композиции.

Позже в Японии стали все более популярны чайные церемонии, которые, в свою очередь, оказали влияние на икебану. Теперь мастера увлекались новой формой аранжировки – «нагэирэ». Она подчинялась натуралистическим законам, цветы расставлялись в вазах совершенно свободно в «естественном виде». Японские специалисты этого стиля считали, что стебли каждого цветка должны стоять самостоятельно, чтобы ничто их не заслоняло, поэтому, глядя на подобную композицию,

создавалось впечатление, что перед ними настоящий цветущий луг. Однако здесь широко допускалось не только подрезание листьев и стеблей, но и цветов.

Так, в начале XX в. многие японские мастера икебаны стали разрабатывать новое направление аранжировки – «морибана». Здесь четко прослеживается влияние западных традиций. Данное направление предназначено, прежде всего, для того, чтобы создавать композиции, которые прекрасно смотрелись бы в интерьерах городских квартир и одновременно не теряли характерных национальных черт. Одной из особенностей композиции является то, что она устанавливается в низких и плоских вазах. «Морибана» смогла не только успешно сочетать в себе два ранее представленных стиля – «рикка и нагэирэ», но и привнести что-то свое. Это не просто искусно составленный букет, а целый кусочек японской природы, который она моделирует в квартире. Это обуславливает и более интенсивное применение всевозможной зелени и полевых цветов для создания композиций в этом стиле. Конечно же, в подобных аранжировках несколько теряются те элементы, которые активно использовались в композициях, выполненных в других, более древних стилях, однако остаются вполне наглядными идеи дзэн-буддизма. Для составления композиций в стиле «морибана», как правило, используется кэндзан. Это специальная тяжелая металлическая подставка со стержнями, напоминающими иглы, между которыми и вставляются стебли различных цветов и ветви растений. Подобными букетами обычно украшают гостиную, спальню и кабинет. Японцы особенно следят за тем, чтобы композиция не выбивалась из общего стиля дома. Если вы хотите сами заняться икебаной, следует поближе познакомиться с особенностями японской аранжировки цветов.

Прежде всего, необходимо уяснить, что здесь преобладают три линии, олицетворяющие небо, человека и землю. Безусловно, основную линию составляет стебель, символизирующий небо. Именно он считается первичным и является основой всей композиции, поэтому он должен быть максимально прочным. В Японии его называют «син». Рядом устанавливается второй стебель, или «созэ», олицетворяющий человека. Он располагается таким образом, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что он растет в сторону. Специалисты считают, что он должен быть равен точно двум третям высоты «син» и наклоняться в ту же сторону. Стебель, символизирующий землю, или тай, является самым коротким. При создании композиции его необходимо поместить немного спереди или сдвинуть в сторону, противоположную той, в которую наклонены «синисозэ». Этот стебель должен составлять две трети высоты последнего. Закрепите стебли в кэндзане таким образом, чтобы они создавали впечатление кроны одного ствола. К вашему букету добавьте какую-нибудь зелень, стебли трав; однако основа, состоящая из

трех стеблей, не должна теряться среди других составляющих. В композиции важен не только сам букет, но и ваза, в которой он будет располагаться. Поэтому сначала необходимо как можно точнее определить форму сосуда, в котором будет находиться букет, ведь размер вашей икебаны в первую очередь зависит от параметров вазы. При составлении композиций практически все мастера придерживаются следующего правила: длина первого стебля должна быть равна сумме глубины и полутора диаметрам вазы. А длину второго и третьего стеблей, как уже говорилось, соответственно, выбирают по две трети от предыдущего.

Сейчас в Японии существует множество школ составления букетов, и, конечно же, принципы, соблюдаемые одной школой, не всегда находят свое признание в другой. Хотя можно с полной уверенностью сказать, что главные правила этого удивительного искусства, тем не менее, до сих пор остаются общими для всех. Это объясняется тем, что они возникли под влиянием дзэн-буддизма, который до сегодняшнего дня имеет много приверженцев в Стране восходящего солнца. Учение дзэн в первую очередь сосредоточивает свое внимание на единичном моменте, именно поэтому японские икебаны в большинстве своем направлены на то, чтобы показать уникальность каждого цветка. Ясунари Кавабата отмечал: «Один цветок лучше, чем сто, передает величие цветка». С ним был полностью согласен величайший мастер икебаны и знаток чайной церемонии. Всем известно, что японцы очень трепетно относятся к своим традициям, поэтому и сегодня частенько во время чайной церемонии в специальной нише, расположенной в чайной комнате, можно увидеть всего один нераскрывшийся цветок. Японские специалисты по составлению икебаны уверены, что в любой композиции особое внимание должно уделяться динамичности, ведь именно этому учит дзэн. Икебана составляется таким образом, чтобы создавалась иллюзия развития во времени, его течения или же была показана связь с каким-либо временем года. Поэтому для композиции материал подбирается с большой тщательностью. В качестве основных элементов икебаны, многие предпочитают использовать природные материалы, обладающие определенной символикой. Полностью распустившиеся цветы, стручки, высушенные листья олицетворяют прошлое. Наполовину распустившиеся цветы и зеленые листья – настоящее, а набухшие почки или бутоны – будущее.

Времена года также обладают своей символикой: осень ассоциируется с редко расположенными тонкими ветками, зима – с голыми ветвями, весна – с энергичными изгибами веток, лето – с распустившимися лепестками, листьями. Икебана – не просто букет, украшающий жилище. Каждый из букетов наполнен глубоким смыслом,

наталкивает на размышление о высших материях. Именно поэтому здесь каждое растение или их сочетание имеет свое значение. Так, например, сосна и пион олицетворяют юность и процветание, сосна и роза – долголетие и вечную молодость, пион и бамбук – мир и благополучие, хаботан, или цветы капусты, хризантема и орхидея – жизнерадостность.

В Японии так же свято соблюдают и определенные правила при составлении букетов к какому-либо празднику. Практически для каждого торжества существует своя композиция. Так, например, праздничные букеты не должны содержать осенних цветов, чайных листьев, листьев клена, пурпурных цветков, нестойких цветов, пионов, роз, а также сикими, или алии анисовой – разновидности вечнозеленого растения, которую в большинстве своем используют для украшения алтаря в буддийских храмах. Композиции, предназначенные украсить новогоднее торжество или свадьбу, состояются из веток сосны, листьев бамбука и цветов сливы. Если последняя еще не успела расцвести, то для букетов используют орхидею и хризантему. В марте в Японии устраивается праздник для девочек – «День кукол». В этот день девочки получают в подарок всевозможных кукол и букеты, составленные из цветов персика, репы и хризантемы. В свой праздник мальчики получают букеты, в которых особое место занимает ирис. Когда японцы выбирают или составляют букет для помолвки или свадьбы, они исключают цветы, в названии которых звучит элемент «сару», символизирующий расставание. Так, например, мастер никогда не включит в подобную композицию цветок сару-субэри (индийскую сирень).

Другими словами, букеты играют двойную роль в японском обществе: они одновременно являются и отражением особенностей национального японского характера, и сами участвуют в формировании данного характера. Таким образом, букеты, воздействуя на человека, являются своего рода неотъемлемой частью процесса взаимодействия японца со своим окружением. В Японии зачастую можно наблюдать ритуал любования прекрасной композицией. При этом гость, который захотел лучше рассмотреть икебану в доме, становится на колени в метре от токономы, немного наклоняется вперед и начинает рассматривать букет, причем его взгляд должен медленно направляться снизу вверх, внимательно оглядывая каждый элемент букета. Осматривать композицию сбоку или заглядывать в вазу считается верхом неприличия. Основание букета можно рассмотреть только с разрешения хозяев. Если гость направляется к букету, то хозяин и хозяйка должны сесть рядом с токономой лицом к гостю. Когда тот налюбуется композицией и выскажет свое искреннее восхищение, хозяева, как правило, отвечают, что им стыдно за их скромную поделку. Если более внимательно отнестись к правилам японской аранжировки, то даже неискушенный человек заметит, что здесь во

всем правят простота, асимметрия и кажущаяся незавершенность. Букеты создаются таким образом, что у зрителей создается впечатление, будто собраны они произвольно, в композициях сквозят спонтанность и непосредственность. Обычно для того чтобы стать мастером составления букета, японцам приходится долгие годы терпеливо имитировать основные канонические приемы, которыми владеют мастера аранжировки. Поскольку японцы отличаются завидной терпеливостью, желая соприкоснуться с красотой, более того, создавая ее своими руками, они в большинстве своем мужественно преодолевают все трудности и преграды на этом пути. Поэтому в Японии очень часто можно встретить человека, который целеустремленно, на протяжении многих лет тренирует канонические движения, обучаясь у мастеров икебаны. Именно поэтому до наших дней сохранился этот довольно трудоемкий вид искусства. Конечно же, создавая свою композицию, вы не сможете посоперничать с японским мастером икебаны, однако здесь важен сам настрой и возможность проявить свои творческие способности. Кроме того, с помощью цветочной композиции вы прекрасно украсите свой дом, радуя родных и близких.

Наиболее подходящее время для создания удивительных композиций наступает осенью, когда в изобилии живописные и яркие листья, цветы и ягоды. Для начала с помощью проволоки из этих даров природы изготовить великолепные венки, которые украсят и разнообразят интерьер, внесут в него яркие краски. Для икебаны прекрасно подойдет мох, очень красивы в засушенном виде розы, бессмертник, перекати-поле, лаванда и гортензия и др. Для правильной и более эффективной просушки их нужно подвесить небольшими пучками цветочными бутонами вниз в сухом, теплом и хорошо проветриваемом месте.

Для составления композиций можно также использовать всевозможные ягоды и плоды. Так, например, в вашем доме прекрасно будет смотреться корзина, изготовленная из древесностружечной ленты, в которую можно поместить осенние астры, далии, фикусы и гортензии, по краям корзины можно расположить зелень. Великолепный ансамбль можно создать из астр, кустистой вероники, хризантем, вереска и др. Безусловно, незаменимы в композициях и цитрусовые деревья, на почву которых можно поместить мох и рассыпать по нему ягоды рябины. Здесь все целиком зависит от вашей фантазии, поэтому поскорее выделите время, подготовьте материал и приступайте к делу.

Контрольные вопросы

1. Основные цели, задачи и содержание дисциплины «Икебана».
2. История икебаны.
3. Эстетические и философские принципы икебаны.
4. Что представляет собой синтоизм?
5. «Соз», «син» – значимые элементы композиции.
6. Основные принципы аранжировки «Нагэирэ».
7. Новое направление аранжировки «Морибана».
8. Основные закономерности и средства гармонизации композиции.
9. Искусство цветочной аранжировки, исторические аспекты его развития.
10. Перечислите основные материалы и элементы, используемые при создании икебаны.

Раздел 2. Оборудование и материалы для икебаны

Оборудование - общее понятие, означающее любые приспособления, удерживающие растения в необходимом месте и положении. Прежде чем приступить к составлению композиций из растений, определимся с необходимым набором оборудования и инструментов. Флористическая губка, проволочная сетка и наколка - держатель – все это традиционно использовалось в цветочном дизайне, однако флористика не стоит на месте, сейчас все чаще применяют всевозможные прутья, гравий и раковины для придания большего разнообразия композициям. Остановимся более подробно на каждом отдельном элементе оборудования.

Так, флористическая губка – искусственный пористый материал, который шире известен под фирменным названием «оазис», был изобретен в 1940-х гг. и стал основным средством крепления растений в композициях (рис.1). Он бывает двух видов – зеленый, впитывающий воду, применяется для аранжировок с живыми растениями и серый или коричневый применяется только для композиций с сухими или искусственными растениями.

Рис. 1. Композиция на «оазисе»

Зеленая губка может быть различной формы, чаще всего в виде прямоугольника или круга. Она очень легкая, но, впитывая воду, становится в 30 и более раз тяжелее. Нельзя допускать, чтобы после намокания зеленая губка высыхала. После использования ее следует завернуть в фольгу или полиэтилен, тогда она послужит еще для нескольких композиций. Преимуществом флористической губки является то, что она удерживает стебли под любым углом, как в мелком, так и в глубоком сосуде и снимает проблему загнивания воды. К ее недостаткам относятся необходимость дополнительно закреплять крупные растения при помощи петельной проволоки и то, что некоторые растения (например, нарциссы и тюльпаны) с трудом всасывают из нее воду.

Для соединения элементов композиции, как правило, используется флористическая проволока, (другие названия: «мятая проволока», «аранжировочная сетка»). Следует покупать сетку из тонкой проволоки с ячейкой диаметром 5 см. Необходимо отрезать жесткий край, свернуть сетку в рулон, смять в комок и положить в сосуд. Петельную проволоку чаще всего применяют для композиций, содержащих большое количество высоких и тяжелых растений. Сеткой с ячейкой в 2,5 см часто затягивают флористическую губку, если готовят крупную композицию. Некоторые профессионалы охотнее используют оцинкованную сетку, чем оплетенную пластиком – будьте с ней осторожны, чтобы не поцарапать стенки ценного сосуда. После употребления вымойте и высушите – сетку можно использовать много раз.

Пластмассовая наколка – это простейшая наколка для флористической губки. Она представляет собой пластмассовый круг с четырьмя вертикальными шипами, основание которого прикрепляется к сосуду с помощью вязкой массы, а прямоугольная или круглая флористическая губка накалывается на шипы. Если применяется флористическая губка больших размеров, может потребоваться несколько наколок.

Липкая лента (другое название: «оазис тейп»). Эта прочная липкая лента бывает широкой и узкой. Широкую ленту в основном используют для крепления к сосуду флористической губки или мятой петельной проволоки. Узкой лентой иногда перекрещивают отверстие широкогорлого сосуда для закрепления растений.

Липкая масса (другое название: «оазис фикс»). Полоска незатвердевающей липкой массы используется для соединения сухих поверхностей. Такие полоски широко применяют для закрепления в сосуде пластмассовой или металлической наколки или держателя для свечи. Липкая масса бывает зеленого и коричневого цвета. Ее трудно отлепить – остатки массы можно смыть спиртом. Липкую массу можно заменить пластилином.

Наколка (другое название: «кензан»). Несколько рядов иголок прочно закреплены на тяжелом основании – круглом или прямоугольном. Основным преимуществом наколки является то, что она хорошо удерживает толстые и тяжелые стебли; для низкого сосуда достаточно одной наколки, для крупной композиции в глубоком сосуде ее можно использовать вместе с другими средствами крепления.

Недостаток такого держателя – высокая цена, но приобретать лучше круглую наколку диаметром 7,5 см. Крепится наколка (рис.2) на дно сосуда с помощью липкой массы. Существуют металлические сосуды, которые составляют одно целое с наколкой. В них можно наливать воду и использовать как вазы.

Рис.2. Наколка - держатель

Затвердевающая формовочная масса (другое название: «драй-хард»). Затвердевающую формовочную массу используют как крепеж в долго сохраняющихся композициях из сухих или искусственных цветов. Она затвердевает спустя несколько часов после создания композиции, так что ни ее саму, ни растения в дальнейшем уже нельзя использовать для чего-либо другого. Для закрепления в горшке стволика декоративного дерева часто применяют алебастр.

Незатвердевающая формовочная масса (другое название: «стей-софт»). Незатвердевающую формовочную массу используют как крепеж в аранжировках из сухих или искусственных цветов, которые впоследствии разбирают и применяют для других композиций, или в тех случаях, когда композиция включает временные аксессуары, например, свечи. Вместо незатвердевающей массы можно использовать пластилин.

Камешки и мраморные шарики. Маленькие камешки издавна использовали для закрепления срезанных цветов. Круглые мраморные шарики или плоские стеклянные бляшки в стеклянной вазе украшают аранжировку. При закреплении в камешках расположение растений несколько нарушится – это можно считать недостатком для строгой композиции, но для композиции в вольном исполнении это будет скорее преимуществом.

Крючки на липучке – при создании инсталляции, которая должна свисать с потолка или крепиться к стене, но при этом не хочется сверлить дырки или забивать гвозди. Монтаж занимает всего одну секунду, липучка не оставляет следов и подходит для повторного использования.

Проволока. Проволока гораздо чаще используется декораторами-флористами, чем любителями. Профессионалы применяют проволоку для укрепления поникающих стеблей и создания небольших букетов, бутоньерок и т.п. Любители пользуются проволокой в тех случаях, когда им нужно изготовить стебли для сухих или искусственных цветов или связать вместе пучки растений. В основном используют три типа проволоки. Толстая проволока самая прочная, она бывает окрашена в зеленый, синий и черный цвета и

продается нарезанной кусками длиной от 130 до 460 мм. Ее диаметр варьирует от 0,46 до 1,25 мм. Проволока для обвязки роз тоньше – она серебристого цвета, диаметром 0,28-0,35 мм, как правило, ее нарезают кусками длиной 180 мм. Такую проволоку применяют для тонких работ. Катушечная проволока бывает синего, зеленого, серебристого или черного цветов, ее наматывают на бобины. Для подвязки растительного материала аранжировщики чаще всего используют этот тип проволоки.

Краски и лаки применяют для подкрашивания сухого и искусственного материала. Это могут быть аэрозольные, акриловые краски, которыми подкрашивают также крепеж, сосуды и др. Специальные закрепители и лаки для волос используются для фиксирования сухих композиций.

Инструменты. Для обрезки стеблей и обработки растений понадобятся секатор и флористические ножи с острыми лезвиями и гладкой заточкой. Начинающему аранжировщику важно не растеряться от обилия инструментов и приспособлений и для начала необходимы всего несколько предметов (ведро, ножницы, нож и лейка) – остальные иметь не обязательно. Храните острые предметы – ножницы и ножи – в недоступном для детей месте и старайтесь держать все предметы в одной коробке. При составлении композиции застелите рабочую поверхность большим куском полиэтилена.

Ножницы флориста. Большинство обычных ножниц не годится для срезания стеблей – они сминают ткани. Ножницы флориста короткие, одно из лезвий с зазубринами на кромке (рис.3.). У основания лезвия может быть выемка – ее можно использовать для нарезки тонкой проволоки, но не для отрезания одревесневших стеблей или нарезки толстой проволоки.

Рис.3. Набор инструментов флориста

Нож – подойдет обычный кухонный нож или специальный флористический. Разницы практически никакой, потому что его будем использовать для разрезания пропитанной водой флористической губки.

Кусачки – полезный инструмент для нарезки петельной проволоки, пластмассовых стеблей искусственных цветов и удаления ненужных кусков толстой проволоки.

Секатор. Не пытайтесь срезать толстые одревеневшие стебли обычными ножницами – пользуйтесь для этой цели секатором. Можно купить обычный садовый секатор, но существуют и специальные секаторы для аранжировки с более узкими лезвиями.

Нож с коротким острым лезвием – он вам пригодится для разных случаев. Вы сможете зачистить им стебли, срезать листья и шипы. Ножом выполняют косые срезы на стеблях и иногда расщепляют стебли, подготавливая растения для композиции. Нож применяют также для разрезания флористической губки и удаления излишков формовочной массы.

Палочки. В качестве палочек для прокалывания отверстий в флористической губке, прокалывания семян и плодов, используемых в композиции, нередко применяют обычные зубочистки. С их помощью можно закрепить свечу, воткнув несколько палочек вокруг нее.

Очиститель стеблей – представляет собой гибкий пластиковый диск с шипами. Он способен ускорить процесс подготовки стеблей, не нанося вреда растению.

Тейп-лента (лента для обкрутки стеблей). Лента шириной 12 мм, в продаже бывает в виде рулонов, ее используют для обмотки проволоочных стеблей искусственных цветов (рис.4). Она слегка растягивается при натяжении и становится липкой от нагревания руками. Раньше такую ленту изготавливали из гуттаперчи, в настоящее время применяют пластмассу и вощеную бумагу.

Рис.4. Набор лент

Демонстрационный столик. Это не предмет первой необходимости, он не понадобится, если создавать односторонние, а не многосторонние композиции. Столик пригодится, если составляете преимущественно многосторонние композиции, и он совершенно необходим тем, кто занимается аранжировкой профессионально.

Пульверизатор нужен для сохранения свежего вида растений, составляющих

композицию. Рекомендуется опрыскивать растения каждый день. Пульверизатор – незаменимый инструмент, который мигом возвращает композиции былую свежесть.

Сосуды и ёмкости. Выбор сосудов очень широк, они бывают разных форм и размеров и могут быть изготовлены из разных материалов: стекла, керамики, металла, дерева, пластмассы, лозы и т.д. В некоторых композициях сосуд прикрывают растительным или другим материалом, в тех же случаях, когда сосуд виден, следует убедиться, что он гармонирует с растениями и не подавляет их. Сосуд, растения и окружающая обстановка должны сочетаться друг с другом. Сосуд в сельском стиле уместен в комнате с ситцевыми занавесками, ваза приглушенных тонов – в комнате с окрашенными в пастельные тона стенами, высокий цилиндр – для оригинальной композиции в стиле модерн и т.д. Лучше всего размещать композиции в металлических сосудах с матовой или блестящей поверхностью зеленого, черного, коричневого, кремового или золотистого цвета (рис.5).

Рис.5. Сосуды и ёмкости

Вазой называют сосуд, высота которого не меньше ширины, как правило, узкий и с зауженным горлом. Ваза остается излюбленным сосудом для размещения срезанных цветов, и тут выбор огромен. Популярны стеклянные вазы, хотя стебли в воде могут выглядеть непривлекательно – эту проблему можно решить, если наполовину заполнить вазу стеклянными шариками или галькой. Один цветок розы, тюльпана или орхидеи помещают в высокую и тонкую вазу. Когда-то были распространены металлические вазы, но сейчас викторианские серебряные вазы в форме колокольчика вышли из моды. В наши дни чаще всего используют керамику или пластмассу, неглазурованную керамическую вазу устанавливают на блюдце или на другую водонепроницаемую подставку. Пластмассовые бутылки или жестяные банки можно превратить в вазы с помощью алебаstra, бусин, раковин, веревки, стеблей растений и т.п. Ваза должна гармонировать с

самой композицией и с окружающей обстановкой. Высокие растения лучше выглядят в вазе с вертикальными стенками, яркие или пестрые вазы вообще плохо с чем-либо сочетаются.

Миска и поднос – это неглубокие сосуды. Низкую миску и блюдо – самые плоские сосуды – широко используют для настольных композиций. Тацца – широкая чашка на относительно высокой и узкой ножке, урна – более массивная керамическая, каменная или пластмассовая чаша на короткой и толстой ножке, часто с двумя ручками и с квадратным основанием. Поднос – еще более плоский сосуд, с ровным дном и приподнятыми краями, который часто используют для композиций из сухих или искусственных растений, а также для линейных композиций с живыми растениями.

Ваза с решеткой. Это приземистый цилиндрический сосуд из керамики или стекла, куда наливают воду, а в крышку с ячейками из переплетенной посеребренной проволоки или прорезанными отверстиями вставляют стебли растений. Такой сосуд подходит для композиций в форме округлого букета.

Сосуд для флористической губки. Пластмассовый сосуд с внутренним углублением для крепления круглой или прямоугольной флористической губки. Сосуды для зеленой флористической губки и срезанных цветов имеют форму неглубокой миски, для коричневой губки и сухих или искусственных растений – форму подноса, их нужно либо прикрывать растительным материалом, либо помещать в декоративный сосуд.

В качестве ваз нередко используют тарелки, салатницы, блюда, пепельницы, подносы, разные предметы домашнего обихода и косметики: кухонные корзинки, котелки, крынки, бутылки, глиняные черепки, металлические и стеклянные банки и даже соломенные шляпы и др.

Подставки. Подставка помещается между сосудом и поверхностью, на которой он установлен. В жилом помещении подставкой можно пользоваться по желанию, для того чтобы предохранить полированную поверхность стола, полки, книжной полки от брызг или конденсата воды. В выставочных композициях подставка может входить как самостоятельный элемент в общий образ композиции. Подставка часто служит связующим звеном между самой композицией и аксессуарами и способна улучшить облик и сбалансированность композиции. Часто встречающаяся ошибка – слишком громоздкая или чересчур яркая подставка, отвлекающая взгляд от самих растений.

Деревянная подставка. Прямоугольные или круглые подставки вырезают из фанеры, доски, ДСП, но наибольшей популярностью пользуются пробковые подставки. Самые практичные – круглые подставки диаметром 30 см. Подставка должна гармонировать по цвету с растениями в композиции или с окружающей обстановкой.

Спил дерева. Спил ствола дерева, с корой или без коры, может служить замечательной подставкой для некоторых, хотя и не для всех композиций. На овальном спиле часто размещают пейзажные или линейные композиции, сосуд в этом случае ставят ближе к краю или в середине подставки. Спил можно оставить необработанным или протравить морилкой, часто его покрывают воском для мебели или лаком.

Каменная подставка. Куски мрамора, алебаstra, известняка и т.п. в ряде случаев могут служить прекрасными подставками. Камень создает ощущение прочности, особенно удачно выглядит кусок камня с небольшим углублением, куда можно вставить маленький сосуд.

Подставка в восточном стиле. Такой подставкой нужно пользоваться осторожно. Причудливый треножник подчеркнет «восточный» колорит крупной и экзотичной композиции в расписной китайской вазе, но будет неуместен для композиции в стиле икебаны в простом черном цилиндре.

Аксессуары – это предметы из нерастительного материала, который входит в композицию как составная часть или помещается возле нее. Как правило, они выполняют декоративную функцию, хотя зажженные свечи несут вполне очевидную практическую нагрузку. Некоторые аранжировщики включают аксессуары только в рождественские настольные композиции и венки, которые традиционно украшают колокольчиками, лентами, свечами и т.д. Если же композиция готовится к выставке, то тут ситуация иная – для тематических разделов выставок, аксессуары совершенно необходимы. Например, невозможно представить себе композицию на тему «Морской пейзаж» хотя бы без одного из следующих предметов: раковин, гальки, веревки, рыбацкой сети или ветки коралла. Аксессуары могут оживлять как выставочные, так и домашние композиции, но при этом необходимо чувство меры. В композиции иногда включают также фрукты, мох и ветки, хотя эти предметы растительного происхождения нельзя отнести к аксессуарам в полном смысле слова.

Ленты и банты чаще применяют не аранжировщики, а флористы профессионалы, но некоторым любительским композициям ленты могут придать недостающую завершенность. Несколько советов – купите не атласную ленту в галантерейном отделе универмага, а полипропиленовую ленту в специализированном магазине. Пластмассовая лента легко разделяется на полосы и не мохнатится на концах, как тканая. Края ленты подрезайте наискосок и закручивайте, с силой протянув по обратной стороне ножа. Банты же для композиций не завязываются, а складываются «восьмеркой» и затем закрепляются по центру тонкой проволокой. Можно сделать двойную и тройную «восьмерку», сложив ленту несколько раз. Лентами, как и прочими аксессуарами, не стоит злоупотреблять.

Обычно лентами украшают рождественские композиции или композиции, предназначенные для украшения церкви, а в композициях для обычной комнаты они неуместны.

Фигурки из дерева, металла, глины, стекла и т.п. Многие полагают, что фигурки придают композиции дополнительный интерес и подчеркивают заложенную в ней идею – как, например, фигурки библейских персонажей в рождественской композиции, фигурка китайского рыбака возле композиции в стиле икебаны и т.п. Другие считают, подобные украшения ненужными и даже безвкусными. В выставочных композициях все иначе – «пейзажные» композиции часто кажутся незавершенными без фигурок птиц, мелких животных и т.п. Здесь также важно не переусердствовать: фигурка должна быть пропорциональна композиции и не должна отвлекать внимания от растительного материала. Помните, что одна фигурка может даже украсить композицию, но поставленные рядом две фигурки разного размера и изготовленные из разных материалов могут выглядеть нелепо.

Свечи – важный аксессуар для композиций, предназначенных украсить обеденный стол. Если их оставить незажженными, они подчеркнут вертикальную линию композиции, привнесут в нее цвет и дополнительную декоративность и не создадут угрозы пожара – их можно обвить плющом или другими вьющимися растениями, а основание закрыть цветами. Мягкий мерцающий свет зажженных свечей расширяет пространство композиции, но при неосторожном обращении создает угрозу пожара. Убедитесь, что все свечи прочно закреплены в основании композиции. Один из способов закрепить свечу – прикрепить клейкой лентой к ее основанию четыре зубочистки, как показано на рисунке, и затем воткнуть их покрепче в флористическую губку. Более простой способ – вставить свечу в подсвечник. Независимо от способа крепления убедитесь, прочно ли держится свеча. Проверьте также, не касается ли растительный материал поверхности свечи, и обязательно задувайте свечи, когда выходите из комнаты.

Увлажненные моховые подушки. В качестве держателей в аранжировке давно используют подушки из мха (сфагнума), в которых растения легко можно установить под любым наклоном. Для изготовления такой подушки нужны мох, мягкая проволока или шпагат и твердые металлические шпильки. Мох придает композициям дополнительную текстуру, мягкость и цвет. Обычно используют следующие виды мха:

Торфяной мох (сфагнум) долго сохраняет влагу и потому идеален для использования в венках и висячих корзинах. Цвет этого мха – бледно-зеленый.

Ковровый или плоский мох имеет ярко-зеленый цвет и плотно прилегает к земле. Он прекрасно подходит для быстрого и равномерного покрытия больших площадей.

Ягель «олений мох» (*Cladonia rangiferina*) – мягкий упругий мох, который часто обрабатывают смягчающим веществом типа глицерина. Его окрашивают в разные цвета. Олений мох рекомендуется использовать для придания текстурного разнообразия композициям, а также как средство маскировки техники крепления.

Леукобриум белый (*Leucobryum glaucum*) продается в виде мягких пучков со слегка волнистой поверхностью, переливающихся оттенками зеленого цвета.

Тиландсия (*Tillandsia*), или испанский мох, являющийся эпифитом, или воздушным растением, представляет собой свисающие серые пряди морщинистой текстуры. Превосходно подходит для покрытия поверхностей и усиления текстуры в дизайне.

Контрольные вопросы

1. Перечислите оборудование и приспособления, используемые при создании икебаны.
2. Охарактеризуйте вазоны, контейнеры, сосуды, миски, используемые при создании икебаны.
3. Охарактеризуйте кензаны и другие способы крепления, используемые при создании икебаны.
4. Перечислите материалы и аксессуары, используемые при создании икебаны.
5. Назовите этапы подготовки растительного материала для икебаны.
6. Перечислите сухоцветы и нерастительные материалы, используемые в икебанах.

Раздел 3. Сезонность в создании композиций, ассортимент растений

В настоящее время особенностью цветочных аранжировок стало широкое использование новых специальных материалов, цветов и сухоцветов. Цветы - вне зависимости от того, являются ли они живыми, искусственными или сухими, выращены ли они в саду, куплены в магазине или созданы своими руками, - сами по себе являются предметом искусства. Но они также представляют собой материал, из которого можно создать произведение, которое позволит без слов выразить свои чувства, показать красоту цветущего сада, даже если на улице царит зима, поднять настроение.

Богатым стал и международный ассортимент цветов, в который входят: герберы, розы, гладиолусы, кустистые и ремонтантные гвоздики, хризантемы, каллы, фрезии, антуриумы, орхидеи и другие (прил.2). Так, например, прекрасно смотрятся – астры, далии, фикусы и гортензии, вероники, хризантемы, верески и пр. Безусловно, незаменимы в композициях и цитрусовые деревца, на почву которых можно поместить мох и рассыпать по нему ягоды рябины. Здесь все целиком зависит от фантазии, поэтому необходимо лишь выделить время, подготовить материал и приступить к делу.

В аранжировку из срезанных цветов нередко включают сухоцветы и растения из синтетических материалов, к примеру, махровую многолетнюю гипсофилу. В такие композиции входят декоративные травы, сухие злаки, ветки: кермек, ковыль, сухие ветки ивы, пампасная трава и др. В магазинах продаются готовые наборы цветов, упакованные в красочную бумагу, пакеты, нередко обвитые лентой нужного цвета, которые могут стать украшением для любого интерьера.

Икебана всегда была и остается неременной частью интерьера в японском доме, создаваемой руками самой хозяйки. Искусство составления икебаны неразрывно связано с религиозно-философскими принципами этой страны, поэтому и считалось, что готовые композиции нельзя ни дарить, ни продавать. Во многих японских домах икебаны устанавливают на самых видных и главных местах, и гость, войдя в дом, в первую очередь приветствует растения, а уже потом хозяев, тем самым показывая свое уважение к природе и дому. В композициях японских мастеров всегда искусно подчеркиваются красота формы и гармония окрасок цветочных растений. Это достигается благодаря умению использовать небольшое количество простого материала, благодаря искусству его тщательной обработки, старательному выбору сосудов и интереснейшим техническим приемам.

Для икебаны прекрасно подойдет мох, очень красивы в засушенном виде розы, бессмертник, перекасти-поле, лаванда и гортензия. Для правильной и более эффективной

просушки их нужно подвесить небольшими пучками головками вниз в сухом, теплом и хорошо проветриваемом месте. Для составления композиций можно также использовать всевозможные ягоды и плоды.

Создание композиций. Чтобы правильно воспринять икебану и понять ее, необходимо знать основные законы этого искусства. Такие составляющие, как цвет, форма и пространственная структура, способствуют восприятию ее в качестве единого целого.

Конструирование икебаны, основано на сочетании элементов, каждый из которых несет определенный смысл. Основой построения икебаны и показателем ее стиля служат форма и характер выбранного сосуда. Конкретную объемную композицию призван образовывать растительный материал – главный конструктивный элемент икебаны. Он включает в себя ветки, цветы, травы. Японцы считают все элементы икебаны активными и обладающими жизненной силой, что также является одним из ее признаков. Большую роль играет правильное расположение элементов икебаны, что позволяет более полно выразить жизненную силу растения. Главная ветвь является как бы продолжением вазы и играет роль ствола, питающего живительной силой каждый элемент композиции; почти горизонтальные ветки олицетворяют гармонию противостоящих сил, равновесие; воплощают жизнь растения живые соки, идущие по ветвям и по стволу.

Основу икебаны составляет композиция линий, их изящество, выразительность, зачастую используются в композициях ветки с бутонами. Надо отметить, что характерной особенностью икебаны является асимметрия. Элементы, составляющие такую композицию, имеют разную высоту и устанавливаются под разными углами. Отличает икебану трехмерность, поэтому в композиции в основном используют три линии. Эти линии символизируют взаимоотношения человека, неба и земли и располагаются по принципу «трех плоскостей»: одна линия А – символ неба, руководящее начало («син»), другая линия В – человек («соэ») и третья линия С – символ земли («хикаэ»). Главные элементы букета – «син», «соэ» и «хикаэ» – составляют его скелет. Эти линии могут быть ветками или цветами.

Если мысленно провести линию, соединяющую верхушки растений, получится разносторонний треугольник, именно он и лежит в основе асимметричной гармонии любой икебаны, а сама композиция состоит из нечетного числа цветов. Японские мастера по этому поводу говорят: «Только асимметрия и нечетность – основы красивого». Поэтому икебана не бывает круглой, а ее элементы, никогда не могут быть равны по высоте и располагаться симметрично.

В аранжировке часто используются ветки хвойных пород с четким графическим силуэтом. Если берутся ветки лиственных пород, то они должны быть, как правило, без листьев или с распустившимися почками.

Кроме основных линий, в композиции могут участвовать вспомогательные элементы, которые называют «помощниками» («дзюси»).

Задачей «помощников» является усиление впечатления от основных ветвей композиции, и отбираются они в основном из того же материала, что и сама ветка-«хозяин». Иногда количество веток-«помощников» не ограничивается, и они могут быть поставлены к любой основной ветке.

Оптическая связь концов основных ветвей всегда создает треугольник с неравными углами. Длина трех ветвей строго определена. Основная самая высокая ветвь А, отображающая небо, имеет длину, составляющую полторы суммы диаметра и высоты вазы, не считая той части, которая в вазу погружена. Высота ветки или цветка В, отображающего человека, равна $\frac{3}{4}$ высоты основной ветви (неба), а высота самого низкого растения С, отображающего землю, равна $\frac{3}{4}$ высоты стебля среднего растения, следующего за самым высоким.

К примеру, при диаметре вазы 30 см и высоте 10 см длина самого высокого растения в икебанае будет равна: $(30 + 10) \times 1,5 = 60$ см, растения пониже – 45 см, а самого низкого – 34 см.

От расположения растений в композиции под различными углами создается тем самым ее объемность. Самую высокую ветвь или стебель ставят по центру с наклоном по вертикали на $10 - 15^\circ$ влево и немного вперед, второй, который пониже, – левее первого с наклоном $40 - 45^\circ$ с большим наклоном вперед, третий, самый короткий, отклоняют вправо по вертикали на $60 - 75^\circ$. Эта четкая расстановка стеблей строго рассчитана и является правилом икебаны, которое создает гармоничное единство элементов в композиции. Важнейшим элементом икебаны является «небо», от его направления и динамики зависит эффект всей композиции. Опорой служит «человек», он должен соответствовать «небу» по форме и направленности. «Земля» уравнивает композицию, если она односторонняя, потому что ее ветка противоположна двум другим. Для дополнения такой композиции используют вспомогательные ветки и цветы.

Основу эффекта икебаны составляет сочетание линий и красок, поэтому основную роль вместе с выбором линий играет подбор цветов, контрастирующих с ними по окраске и форме. Существует правило, что к белым цветам и веткам с белыми цветками

ставятся красные цветы. Зачастую к красным цветам – растения зеленой или светлой окраски.

Рассмотрим основные постулаты, которые помогут овладеть искусством составления икебаны:

1. Красивые цветы не одно и то же, что и красивая икебана. Цветы свою красоту покажут только после того, как их правильно поставят;
2. Правильная икебана должна соответствовать эпохе и поводу, по которому делается. К примеру, новогодняя выполняется из сосны или бамбука и хризантем, а икебана в День мальчиков (5 мая) – из ирисов;
3. Дух икебаны не стареет, но каждый создает ее по-своему;
4. Даже в одной ветке и в одном цветке должна быть отражена дикая природа;
5. Приступайте к составлению икебаны, не боясь результатов;
6. Главные элементы икебаны («син», «созэ», «хикаэ») – основной скелет букета. К каждому из основных элементов добавляются «дзюси» – «помощники»;
7. Сначала нужно практиковаться в низкой вазе (морибана), потом в высокой (нагеире). Элементы «син» и «созэ» должны быть из веток дерева, «хикаэ» – из цветов, травы.
8. Две основные формы – прямостоячая и наклонная – основа любой другой формы;
9. Первые варианты каждой основной формы – развести главные элементы букета «син» и «созэ» в разные стороны, один – вперед, другой – назад;
10. Вторые варианты – поменять местами главные элементы «созэ» и «хикаэ». Третьи варианты – трехсторонние;
11. В четвертых вариантах элемент «созэ» не употребляется.
12. В пятых вариантах «син» и «созэ» группируются вместе, а от них отдельно в стороне – «хикаэ».
13. Шестые варианты – четырехсторонние;
14. Седьмые варианты – икебана лежащая, плавающая и типа натюрморта, составленная из листьев, веток, плодов и фруктов;
15. Восьмые варианты – сочетание двух букетов в двух разных вазах и т.д.

Контрольные вопросы

1. Перечислите ассортимент растений, используемый при создании икебаны.
2. Укажите, какие средства, и закономерности композиции используются при формировании икебаны.
3. Перечислите основные постулаты, которые помогут овладеть искусством составления икебаны.
4. Охарактеризуйте формы, символизирующие взаимоотношения человека.
5. Перечислите флоральный и нефлоральный материал, используемый в икебанах.

Раздел 4. Основные школы и стили

Икебана развивается в рамках определённых школ и стилей. Наиболее известными в настоящее время считаются школы Икэнобо, Охара, Согэцу и др.

Первой школой развития икебаны следует считать Икэнобо. Икэнобо была основана в середине XV века Икэнобо Сэнкэем – священнослужителем буддийского храма Роккаку-до в городе Киото. В школе Икэнобо, в отличие от других школ, до сих пор существуют старые стили икебаны, такие как стиль Сёка и Рикка.

Икебана в стиле Сёка и Рикка первоначально использовалась для украшения храмов, сейчас используется в основном для религиозных ритуалов и торжеств. Эти стили отражают величие природы. Например, сосновые ветви символизируют скалы и камни, а белые хризантемы символизируют реки или небольшие ручейки и др.

Школа Охара, основанная в 1897 году, привнесла в икебану новый стиль – морибана. Отличие стиля морибаны – растения устанавливаются в плоских низких вазах с использованием металлических наколок (кэндзанов).

Современные школы икебаны

В Японии в наше время насчитывается более трех тысяч школ и направлений. Среди них сохранились старые школы, строго придерживающиеся древних канонов, – школы рикка, сека и т. д. Другие школы намного упростили и разнообразили приемы и содержание икебаны, дали больше свободы аранжировщику для самовыражения. Среди таких школ можно выделить следующие виды: чока, корю, неджера, нисе, сейворю, экэнобо, риусейха и др.

Свободный стиль Дзиюка появился в начале 20 века под влиянием современного искусства. 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, например, в свободном стиле можно видоизменять привычную для всех форму листьев, цветов.

Несмотря на то, что в каждой школе есть свои правила создания икебаны, у всех школ есть, и общие черты – в них главенствуют основные стили. Первый стиль – морибана, в котором композиции составляются в плоских вазах, на кензанах, нередко на

водной поверхности; второй стиль – нагэире, композиции в котором выполняются в высоких цилиндрических вазах.

Искусно составленный букет – это довольно сложная и кропотливая работа, в результате которой рождается маленькое произведение искусства. Только такой букет способен наиболее полно раскрыть природную красоту самих цветов в сочетаниях их многообразных форм, красок и размеров. Оформление букетов означает рациональное размещение и соответствующую развитию растений обработку цветов. При этом цветы и сосуд должны образовывать единое целое и должна по возможности проявляться красота формы и окраски каждого цветка. Создать красивую цветочную композицию не так просто, для этого нужно знать основные правила ее построения. Во всех видах изобразительного искусства существуют законы композиции, главные из них должен знать любой начинающий аранжировщик, желающий создать удачную композицию. Ниже мы приводим основные правила и приемы:

Правильное расположение, сочетание и соотношение цветов, зелени и вазы по размеру, форме и цвету;

Простота композиции, экономное использование основного и вспомогательного материала, естественное, асимметричное размещение растений разной высоты в вазе;

Четкость и выразительность линий, образуемых растительным материалом;

Использование, помимо цветов, трав, ветвей, плодов, коряг, камней и др.;

Соответствие аранжировки интерьеру и назначению;

Соблюдение масштаба и других основных выразительных средств композиции – пропорции, равновесия, контраста, акцента и др.

Безусловно, сложная аранжировка из разнообразных цветов, злаков, листьев, веток, коряг подразумевает знания основных элементов композиции и их правильного использования. К ним относятся: точка, линия, расположение, форма, объемность, пропорции, поверхность, масса, контраст, свет, освещение, акцент, равновесие и др.

В любой композиции должен быть элемент, который называется фокусной точкой, центром внимания, доминантой. Такая точка берет на себя главную важную и эффектную часть всей композиции. Точка не имеет направления, но может быть центром притяжения взгляда. В аранжировке такой фокусной точкой может быть красивый цветок или целая их группа, привлекательные своей формой или окраской, а также пучок травы, крупный лист, необычное сочетание растений по форме и цвету. И в то же время такая точка не должна быть выразительной сверх меры, чтобы не потеряла эффект композиция в целом, чтобы один элемент композиции не отвлек внимания от других ее частей.

Линия композиции отграничивается от окружающего пространства, поэтому от этого элемента зависит ее форма. Линия имеет направление, и кажется, что она движется и живет. При виде разных линий у человека возникают и разные чувства. К примеру, горизонтальная линия в аранжировке создает ощущение спокойствия, фундамента, земли, выражает плоскость, холод. Что же касается вертикальной линии, то она создает ощущение радости, праздника, восходит к свету, солнцу, выражает высоту и тепло. По-разному воздействуют на человека наклонные линии. Поднимающиеся вверх слева направо, вызывают активность, ощущение взлета, подъема. Линии, опускающиеся вниз слева направо, вызывают пассивность, ощущение печали, скорби.

Зная возможности разных линий, можно с их помощью сделать аранжировку динамичной, придать ей определенную скорость. Линия, вертикально падающая, дает ощущение ускорения, поднимающаяся – ощущение замедления. Движение линии слева направо всегда кажется более быстрым, чем справа налево.

Придать аранжировке определенный характер может помочь правильно выбранная линия. Необходимо только помнить, что линия бывает легкой и взвизгивающей, извилистой и волнообразной, напряженной и зажатой, жесткой и нервной. Выходящие под разными углами из одной точки наклонные линии дают ощущение остроты, громкости, но в том случае, если они имеют одинаковую длину и как бы замкнуты в круге – дают ощущение мягкости.

Требуют к себе внимания и падающие линии. Если вы хотите включить их в аранжировку, постарайтесь, чтобы их концы поднимались, и не создавалось тягостного ощущения обреченности. Ампельные растения тоже нужно подбирать с поднятыми кончиками, чтобы композиция внушала надежду.

Символом тяжелых условий жизни может быть воспринята разорванная линия из грубой ветки. А наклонная линия из ветки с набухшими почками выражает плодородие, изобилие, силу и спокойствие. О возможностях этих линий нужно помнить, вовремя их заметить и, конечно, постараться удачно использовать в создаваемой аранжировке.

Создать определенный образ композиции нередко помогают сами растения. К примеру, если вам нужен образ бесконечного, можно использовать аконит, наперстянку, дельфиниум, вербаскум, сансевьеру и др. Эти растения создают почти перпендикулярные, устремленные вверх линии. Но, чтобы они не потеряли свой образ и красоту, рекомендуется не закрывать их другими растениями – они нуждаются в свободном пространстве.

Если вам нужно получить в композиции линии роста, стремящиеся ввысь и расходящиеся в конечной точке в разные стороны, используйте лилии, амариллис и

стрелии. Эти растения рекомендуется помещать в середине букета, чтобы над ними и вокруг было достаточно пространства. Их главная часть – стебель, он должен обязательно оставаться на виду, его нельзя закрывать и укорачивать. Только в этом случае благородные формы цветов будут в выигрыше.

Если говорить непосредственно об особенностях некоторых растений, можно отметить, что юкка и кордилина дают лучеобразно расходящиеся линии роста; такие лианы, как клематисы, плющи, актинидии, преподносят извилистые, волнистые и причудливые линии; традесканция, аспарагус и другие ампельные растения образуют ниспадающие линии и нередко являются посредником между растениями и сосудом.

Эталоном красоты и изящности при составлении цветочной композиции является так называемая «линия красоты». Это S-образно изогнутая линия, созданная английским художником XVIII века У. Хогартом. Он обнаружил эту линию в цветах и в других формах, служащих украшением, к примеру, в корсетах.

Геометрическое построение цветочных композиций может быть основано на симметрии и асимметрии – двух принципах построения живой и неживой природы. Симметричные аранжировки зрительно можно разделить на две равные части, в которых как зеркальное отражение одинаковы величина, форма и цвет.

Такая композиция производит впечатление строгости, уравновешенности и парадности. Что касается асимметричных аранжировок, то их нельзя разделить на две равные части.

Эти композиции живописнее, свободнее и отражают естественный характер роста растений. Вариантов расположения растительного материала в аранжировках множество, и они могут быть как симметричные, так и асимметричные. И это видно из схем строения соцветий самих цветочных растений, которые можно взять за основу построения композиции. Примером могут служить колос гладиолуса, метелка сирени, зонтик укропа и др.

Форма букета зависит от нескольких факторов: назначение букета, характер цветов, форма и размер вазы, замысел аранжировщика. Букет может быть круглый, овальный, вертикальный, треугольный, серповидный и др.

Круглый букет нередко используется для оформления помещений к приему гостей, его составляют так, чтобы цветы можно было видеть со всех сторон. Перед тем, как сделать букет, цветы надо сгруппировать по размеру и линии стеблей. При составлении композиции прямой и длинный стебель ставят в центре, а более изогнутые по бокам. Все цветы в круглом букете должны смотреть вперед, а не поворачиваться вглубь букета.

Стебли растений не должны пересекаться друг с другом, чтобы не создавать своеобразного беспорядка в композиции. Зелень для аранжировки располагают как вокруг, так и внутри букета. В центральной части такой круглой композиции нередко размещают крупные цветки округлой и шарообразной формы, такие как пионы, гвоздики, циннии, розы. Они, в свою очередь, придают шарообразную форму всей композиции. При использовании в круглом букете растений с нежной ажурной листвой и мелкими изящными цветками их соцветия располагают в верхней части композиции. Примером таких растений могут служить гипсофила, аспарагус, тысячелистник.

При желании создать вертикальную форму букета рекомендуется использовать растения с соцветиями в виде колоса на прямом и жестком стебле. К таким растениям относятся: аконит, шалфей, гладиолус, дельфиниум. С их помощью можно составлять и овальные композиции, устанавливая растения не вертикально, а под небольшим углом, используя при этом большое количество зелени.

Более разнообразный ассортимент цветов можно использовать в букете треугольной формы. В этом случае высота создаваемого треугольника будет непосредственно зависеть от высоты самих растений. Чтобы составить приятную асимметричную треугольную композицию при числе цветов меньше двенадцати, нужно брать нечетное количество растений. Форму композиции помогут придать ветки туи, можжевельника, ивы, дуба.

В аранжировках S-образной и серповидной формы большую роль играют травы, злаки, ветки кустарников и деревьев. Нужно отметить, что эти растения незаменимы в аранжировках асимметричных форм.

Цветы и ветки в букете должны создавать впечатление объемности, многоплановости, избегайте расположения головок цветов в одной плоскости. Такой букет получится скучным и даст возможность видеть только первый ряд цветов. Чтобы полнее ощутить глубину композиции, рекомендуется одну или две веточки или цветка поместить в тыльной части композиции и наклонить их назад.

В составлении букета важную роль играет соразмерность – определенное соотношение частей между собой и целым, в данном случае между высотой или диаметром вазы, цветов над ней и всей композиции в целом. Эти соразмерности имеют свое название – пропорции. Основой пропорции с древних времен считается «золотое сечение». Эта пропорция возникает, когда линию делят на два неравных отрезка. В этом случае меньший отрезок относится к большему так же, как больший к целому. В аранжировке цветов это выражается в следующем соотношении – $3:5=5:8$, что означает: в композиции высотой в 8 частей 3 части составляет высота вазы, а 5 частей – высота цветов над ней.

При создании определенной композиции и особом подборе цветов обязательно должны учитываться особенности восприятия поверхности растений. Структура их поверхности может восприниматься жесткой или мягкой, матовой или блестящей, шероховатой или гладкой и т. п. Поверхности одних растений могут напоминать человеку шелк, бархат, парчу, других – стекло, фарфор, металл. Цветы розы, гвоздики, душистого горошка, плодовых растений имеют шелковистую поверхность. Их рекомендуется ставить в сосуды из стекла и фарфора. Бархатистую поверхность имеет листовая бегония, шерстистую – стахис. С такими поверхностями удачно гармонируют вазы из неглазурованной керамики. Листья фикуса, камелий, антуриума имеют металлическую поверхность, для таких растений подходят металлические и фарфоровые сосуды. Фарфоровая поверхность у цветков тюльпана, цикламена, орхидеи, нарцисса, ландыша. Эти растения рекомендуется ставить в стеклянные и фарфоровые сосуды.

Цветы в аранжировке могут быть представлены в единичном виде или в массе. Существуют цветы, сами по себе производящие впечатление, поэтому их можно использовать в виде одиночного растения. Эффектно, выразительно и элегантно выглядят розы, гвоздики, орхидеи, антурии. Размещают их так, чтобы они возвышались над другими растениями. Такие цветы можно собирать и в малые группы. Малые группы также можно делать из тюльпанов, нарциссов, цикламенов. Немногочисленные группы могут составлять флоксы, дельфиниумы, георгины, гладиолусы, подсолнечники, початки рогоза и кукурузы, хризантемы, ветки с плодами или листьями, потому что эти растения отличаются крупным размером или имеют много цветков и ярко окрашены. Ставить их лучше в глиняные горшки или керамические вазы.

В группе идеально подходят многие летники и двулетники, среди которых: бархатцы, маргаритки, фиалки, ноготки, незабудки; мелколуковичные: мускари, пролеска, сцилла; почвопокровные: камнеломка, седум, печеночница и др. Хорошо выглядят в массе астры, космеи и, конечно, луговые цветы. Выполняя аранжировки из большого количества таких цветов, мелкие располагают под высокими растениями. В том случае, если композиция состоит из нескольких масс разнообразных цветов, внимание аранжировщика должно быть сосредоточено на их гармоничном или контрастном сопоставлении.

В аранжировке контраст используется как излюбленный прием, который способен придать необычный эффект и эмоциональность цветочной композиции.

К примеру, контраст можно создать, расположив рядом с массой цветов или с крупным листом изящные тонкие растения изогнутых форм. Эффект контраста достигается, когда в одной композиции с листом глянцевой поверхности соседствуют

опушенные растения, с замысловатыми цветами и ветками – строгие классические растения, с темной спокойной зеленью – светлые пятнистые листья.

При аранжировке растений необходимо принимать во внимание условия освещения и их влияние на восприятие цвета, особенно если композиции создаются для украшения комнат, витрин и интерьеров общественных зданий. Ведь на восприятие цветочной композиции сильно влияет освещенность.

Самое сильное влияние на изменение окраски имеет цветной искусственный свет. При красном освещении белый цвет кажется тоже красным, при зеленом свете красный кажется коричневым, при синем – фиолетовым. Оранжевый цвет при зеленом свете кажется желтым, при красном – красно-оранжевым, при синем – коричневым.

А вот в темноте могут светиться сами растения. Этим свойством обладают известные всем герань, настурция, красная лилия, вербена.

Итак, знание основных элементов композиции и умение их правильно применять в аранжировке растений помогут достичь гармонии в их составлении даже при наличии небольшого количества используемого материала. Ведь теперь вы сможете выбрать те элементы, которые наиболее подходят друг к другу, а не превращать композицию в груды неподходящих цветов, коряг, веток и другого декоративного материала. Вспомните одно мудрое изречение: «Выразительность скупа, а все лишнее безобразно».

В целом, красиво выполненная цветочная аранжировка действует на человека благоприятно, но, если в ней использованы растения и материалы некоторых особых окрасок, она может усиливать физиологическое воздействие – улучшать или ухудшать работу организма, или психологическое – улучшать или ухудшать настроение. Не только цвет, но и сочетание цветов оказывает различное воздействие на человека.

Контрольные вопросы

1. Опишите известные школы развития икебаны: Икэнбо: Рикка, Сёка.
2. Перечислите современные школы икебаны.
3. Опишите стили школы Охара, Нагэирэ.
4. Опишите три главных элемента в школе Морибана.
5. Раскройте сущность композиционного закона "икебана".
6. Основные стили композиций. Виды растений чаще всего используемые в аранжировке при создании композиций.

Раздел 5. Создание композиций в стиле Согэцу

Новой школой икебаны считается школа Согэцу, созданная 1926 году Сафу Тэсигахарой. По его словам, «луна на небе и трава на земле наиболее широко отражают Вселенную», поэтому два иероглифа в названии школы обозначают луну и траву (яп. 草月 – «трава и луна»).

При создании композиций применяются в икебанае не только срезка цветов и растений, но и используются камни, ткани, металл, пластик и другие виды неживого материала. Икебаной стали украшать не только помещения, но и выставлять на улицах, парках, метро. Декоративным материалом, применяемым школой согэцу, могут быть не только живые растения – ветки, листья, цветы, но и сухие – лианы, травы, коряги, пни, корни, стволы, а также крашенные, отбеленные или ошкуренные стебли растений. Впервые в цветочных композициях используются материалы нерастительного происхождения – камни, стекло, металл, перья, бумага, веревки, керамика, синтетические изделия. Композиции школы украшают не только интерьеры помещений, но и открытые площадки, водные поверхности.

В современной икебанае также присутствуют три основные линии – А (небо), В (человек) и С (земля). Длина линии А непосредственно связана с размером сосуда, в котором делается аранжировка, длина линий В и С строго зависит друг от друга. Величина сосуда определяется суммой его высоты и наибольшего диаметра горловины. Можно поставить в вазу разные композиции – большую, среднюю (стандартную) и маленькую. Что касается большой композиции, то в ней длина ветки А равна двойной величине вазы, в средней композиции – полуторной величине, а в маленькой – равна самой величине. Чтобы узнать длину ветки, равной высоте вазы, ее ставят рядом с ней, а потом прибавляют наибольший диаметр горловины.

Чтобы научиться искусству икебаны, начинающему аранжировщику рекомендуется заготовить в соответствии с пропорциями выбранной вазы две ветки А, В и цветок С.

Каждой основной линии подберите «помощников» – ветки и цветы. Для обучения вазу лучше взять низкую и устанавливать основные линии на кензане. Две ветки и цветок поставьте на кензан так, чтобы в результате получился треугольник, а «помощников» («дзюси») поместите в районе треугольника. При мысленном соединении скелетных веток должен получиться разносторонний треугольник.

В аранжировке большое значение придается углам наклона основных элементов, которые отсчитываются от средней вертикальной линии композиции, условно принятой за

0°. Цветы в букете лучше направлять в разные стороны: те, которые стоят справа от центральной оси композиции, должны смотреть на левое плечо композиции, а те, что стоят слева, – на правое плечо.

В зависимости от угла наклона растений в композиции различают две ее основные расстановки – вертикальную (прямостоячую) и наклонную (рис.6).

Рис.6. Композиция из веток и плодов

Таким образом, в отличие от традиционной «Икэнобо», икебана «Согэцу» строится всего из трех главных элементов:

- Син – олицетворяет небо (мужское начало, дух);
- Соэ – олицетворяет землю (женское начало, душа);
- Хикаэ – олицетворяет человека (дитя, творчество).

Высота и длина элементов соотносятся с размером вазы и пропорциональны друг другу. Основная принятая пропорция – 2 х 3. Длина «Син» в 2,5 раза больше размера вазы (размер = диаметр + высота). Длина «Соэ» = 3/4 длины Син. Длина Хикаэ = 3/4 длины Соэ. К главным элементам добавляются дополнительные усиливающие их элементы Дзюси (помощники).

Различают два стиля икэбаны:

- Нагеирэ (композиция в высокой вазе);
- Морибана (композиция в низкой вазе);

В соответствии с так называемой «диаграммой стилей», жестко определяющей углы наклона ветвей и цветов по отношению друг к другу и вазе, варианты нагеирэ и морибана бывают вертикальными, наклонными и горизонтальными, а также их зеркальные отражения.

Для построения крупных интерьерных и ландшафтных инсталляций диаграмма стилей не применяется, а мастер руководствуется пропорцией и так называемым принципом соответствия духу времени.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные элементы в школе Согэцу.
2. Назовите соотношение высоты и длины элементов с размером вазы.
3. Символическое и мифологическое значение растений при создании икебаны.
4. Перечислите дополнительные усиливающие элементы Дзюси.
5. Композиция в высокой вазе в школе Согэцу.
6. Композиция в низкой вазе (Морибана).

Современная икебана

Современная икебана имеет два стиля – нагеире и морибана. Стиль *нагеире* предусматривает композицию из растений в высокой вазе, а *морибана* – в низкой. Оба стиля следуют асимметричному построению икебаны – в виде разностороннего треугольника. Стиль нагеире в переводе значит- «вброшенные цветы». При создании этой композиции применяется специальный метод крепления растений при помощи веток или проволоки. Основные требования и принципы к этой аранжировке являются следующие:

Часть горловины вазы должна оставаться открытой, чтобы вся композиция не напоминала пробку из цветов;

Можно не ставить к веткам «помощников», а лучше дать красивые ветки А и В, чтобы обойтись без «дзюси». Линию С (символ земли) дать в виде трех цветков: один из них должен быть «хозяином», а два других «помощниками»;

Опорой для веток и цветов может служить бортик вазы, что совершенно недопустимо в стиле морибана.

Морибана в переводе значит «нагроможденные цветы». Все элементы композиции ставятся в низкие плоские вазы (сукбан) под разными углами.

Для крепления веток и цветов в стиле морибана используются кензаны, которые устанавливаются в вазе в одной из десяти позиций.

В новой икебанае, в отличие от традиционной, разрешается отходить от трех основных линий (небо, человек, земля) и правил их установки (размеры, угол наклона). Ниже мы приводим принципы новой икебаны.

Изогнутые линии напоминают охотничий лук или арку. Изгиб может быть как легкий, так и крупный, что достигается соответствующей обработкой материала.

Используются ветки различных видов ивы (верба, краснотал), барбариса, спиреи японской, метелки дикого проса (сорго) и др.

Спиральные и круглые линии изгибают сильнее, чем изогнутые. Концы линий обязательно встречаются или продолжают спиральные изгибы. Такие линии выполняют из побегов лиан, таких как виноград, лимонник, глициния, актинидия, а также из ветвей ивы и из проволоки. Параллельные линии могут быть прямостоящими, горизонтальными (параллельные вазе) или диагональными (расположенные под углом). Размещают линии в основном на переднем и заднем плане емкости, чтобы добиться глубины композиции. Для создания таких линий используют любые растения с прямыми стеблями – лук, бамбук, пшеница, мискантус и др.

Изломанные линии могут иметь простой перегиб – сгибаться в одном месте, или сложный – зигзагообразный. Углы изгибов придают линии остроугольность, а композиции – строгость. Изящные линии получаются из тимopheевки, ситника и других злаковых, которые сначала консервируют в глицерине. Крупные и рельефные линии дают рогоз, сансивьера.

Лучистые линии должны выходить как бы из одной точки. Такие линии получаются из листьев ириса, цветущих веток кустарника, из ситника, камыша. Лучи располагают в разных плоскостях – одни направляют вперед, другие назад. Таким расположением достигается глубина композиции, которая в этом случае не получится плоской.

Высокое и низкое направление строится на контрасте между вершиной и основанием композиции. Контраст используется и по форме, и по цвету. Частью основания композиции нередко рассматривается ваза.

В современной икебанае используют любые виды живых цветов, сухих веток и трав, сухих корней, частей деревьев, устанавливая все материалы не только в национальные вазы. Наиболее любимые японцами цветы, часто используемые в композициях, – хризантемы, камелии, розы, ирисы, каллы, а также цветущие ветки плодовых растений и кустарников – сливы, персика, груши. Нередко в икебанае используется какой-либо один вид цветов. Лучшими образцами икебаны считаются букеты из камелии без дополнительной аранжировки. В основном их составляют зимой. Осенние икебаны делают из хризантем, помещая их в высокие вазы, на камни или на отдельные части дерева. Такие композиции выполняют без аранжировки или дополняют листьями эвкалипта, аспидистры, аспарагуса, монстеры, рододендрона и другими.

Отличным материалом, используемым в икебанае стиля морибана, служат полураспустившиеся розы, для аранжировки которых используют ветки можжевельника,

кедра, бамбука, эвкалипта. Что касается ирисов, то они почти ни с каким видом зелени, кроме собственной, в икебанах не сочетаются, поэтому их ставят в плоские вазы в период дружного цветения. Каллы в икебанах используют с длинными цветочными стрелками и низко срезанными, с полностью раскрывшимся цветком и в состоянии плотного бутона. Каллы ставят в высокие вазы, но все же чаще композиции с ними выполняют в низких плоских сосудах, обрезая цветам стебель коротко и аранжируя листьями монстеры и аспарагусом.

В качестве дополнительного материала к цветам используют ветки ивы, камыш, ситник, рогоз и злаковые травы. Букеты нередко состоят из одних только цветущих веток плодовых культур или в сочетании с камелией, сосной или бамбуком.

Японские мастера для достижения художественного эффекта нередко используют контраст – сочетание глянцевых и пушистых растений, крупных листьев и тонких стеблей. Необходимо помнить о соблюдении определенной уравновешенности между элементами икебаны: крупные цветы ставить ближе к центру, а мелкие по краям; темные цветы располагать ниже, светлые – выше.

В искусстве икебаны нашло свое отражение течение времени. С помощью цветочных растений можно изобразить прошлое, настоящее и будущее. Прошлое символизируют полностью распустившиеся цветы, плоды, семенные коробки и сухие листья; настоящее – красивые полураспустившиеся цветки деревьев и кустарников, свежие листья; а будущее – бутоны, распустившиеся почки, напоминающие о предстоящем развитии и вечном течении жизни.

Пример создания декоративной композиции

Создание композиции – это несколько стилизованная, но эффектная аранжировка, требующая небольшого количества растительного материала. В отличие от классического нисходящего полумесяца, который имеет стороны примерно одной длины, направленный вверх полумесяц эффектнее, когда одна его сторона длиннее другой. Обычно его форма напоминает молодой месяц. Эту композицию нельзя создать без гибкого линейного материала, поэтому, необходимо использовать растительный материал, которому можно придать нужный изгиб. Ветви ивы можно замочить на несколько часов в воде и затем придать им требуемую форму, связав концы. Цветущие линейные ветки идеальны, поскольку они несут цветы к самым краям композиции. Цветущая айва японская (*Chaenomeles japonica*) часто имеет прекрасные изогнутые побеги. Гибкий растительный материал типа ивы или тополя можно изогнуть, предварительно согрев прутья в руках – от тепла они станут податливее.

Растительный материал должен быть хорошо закреплен, лучше воспользоваться наколкой-держателем. Если стебли находятся в губке, они могут повернуться вокруг своей оси. Наколку-держатель можно легко скрыть растительным материалом, мхом или мелкой галькой. Использование губки может привести к утяжелению нижней части аранжировки, что нарушает чистоту линий общей формы. Наколка – держатель имеет диаметр около 6 см (возможна также наколка большего или меньшего диаметра).

Низкий, неглубокий контейнер, достаточно широкий, чтобы вместить наколку; штырьки наколки должны быть покрыты водой полностью.

Несколько плоских камешков или мох, чтобы скрыть наколку (по желанию).

Изогнутый линейный материал, например, побеги тополя, цветущей вербы или форзиции.

Линейные цветы с изогнутыми стеблями (если используются цветущие ветки, это может не понадобиться).

Крупные цветы округлой формы для создания фокуса. Растительный материал кустовой формы.

Поместите побег изогнутого растительного материала *A* в наколку-держатель. Этот побег должен быть примерно вдвое длиннее ширины контейнера

Длина изогнутого побега *B* должна составлять примерно $\frac{2}{3}$ длины побега *A*. Его следует разместить таким образом, чтобы линия на диаграмме, приблизительно завершила круг.

Если для создания контура композиции использовались тонкие стебли, необходимо усилить контур более короткими стеблями.

Используйте несколько круглых листьев, чтобы частично скрыть наколку. Не забывайте о полумесяце, форму которого вы воссоздаете.

Линейные цветы могут усилить форму композиции, но не пытайтесь проделать невозможное со стеблями ириса (они слишком жесткие), а также воздержитесь от использования бутонов, которые раскроются позже и испортят очертания аранжировки. Используйте простую цветовую гамму. Если, например, для фокусных цветов используется желтый цвет, пусть он пройдет по всей аранжировке. Это могут быть желтые побеги молюцеллы в качестве линейного материала (рис.7).

Рис.7. Декоративная композиция

Вначале устанавливают более высокие цветы, фокусная область должна находиться около основания самого высокого стебля. Если стебель А не доходит до центра наколки, фокусная область может быть слегка сдвинута в сторону. В этой точке используется не больше одного-двух цветов округлой формы. Если возможно, поместите несколько побегов с более мелкими цветками и их бутонами вдоль изгиба, чтобы связать в одно целое периферийную и центральную часть аранжировки.

В случае необходимости можно усилить форму композиции кустовым материалом. После осматривается композиция и удаляется лишний растительный материал, чтобы в ее основании не было скопления листьев - это нарушит плавную линию кривой. Наличие пространства и четкий контур очень важны для этой аранжировки. В данном случае верно утверждение «чем меньше - тем лучше». Видимые части приспособления скрываются мхом, галькой или иным материалом.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа включает в себя выполнение контрольной работы по указанным ниже темам.

Студент самостоятельно анализирует материалы по теме, формулирует и раскрывает проблематику вопроса, представляет ее в виде печатного материала, сопровождаемого презентацией и докладом.

Номер варианта определяют по двум последним цифрам шифра студента, если номер варианта по двум последним цифрам отсутствует, необходимо взять номер варианта по одной последней цифре шифра.

Контрольная работа включает: титульный лист, содержание, введение, анализ информации по литературным источникам, самостоятельные выводы и предложения, заключение, библиографический список.

Оформление работы проводится по следующим правилам:

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25, межстрочный интервал – 1,5;
- нумерация страниц в правом нижнем углу;
- в тексте работы допустимы рисунки, фотографии, имеющие сквозную нумерацию и название;
- объем контрольной работы зависит от индивидуального подхода студента и не превышает 20 страниц печатного текста.

Темы контрольной работы

1. Основные цели, задачи и содержание дисциплины «Икебана».
2. История «Икебаны».
3. Эстетические и философские принципы икебаны.
4. Основные принципы направления синтоизм.
5. «Соз», «син» – значимые элементы композиции.
6. Основные принципы аранжировки «Нагэирэ».
7. Новое направление аранжировки «Морибана».
8. Основные закономерности и средства гармонизации композиции.
9. Искусство цветочной аранжировки, исторические аспекты его развития.
10. Перечислите основные материалы и элементы, используемые при создании икебаны.
11. Перечислите оборудование и приспособления, используемые при создании икебаны.
12. Вазоны, контейнеры, сосуды, миски, используемые при создании икебаны.
13. Кензаны и другие способы крепления, используемые при создании икебаны.
14. Перечислите материалы, используемые при создании икебаны.
15. Назовите этапы подготовки растительного материала для икебаны
16. Сухоцветы и нерастительные материалы, используемые в икебанах.
17. Основные принципы создания композиций настроения.
18. Икебана из комнатных растений.
19. Икебана из лесных цветов.
20. Икебана из полевых цветов.
21. Основные композиционные элементы: пропорции, фон, текстура, уравновешенность, динамичность.
22. Симметричная икебана.
23. Закономерности цветовой композиции, соблюдение пропорций.
24. Монохромные и контрастные цветовые композиции.
25. Основные принципы цветового дизайна: единство, баланс, ритм, фокальные точки и линии.
26. Икебана из засушенных цветов
27. Икебана в неформальном стиле
28. Настольные композиции
29. Икебана в смешанном стиле

30. Основные закономерности и средства гармонизации композиции.
31. Подготовка растительного материала для икебаны.
32. Композиция в высокой вазе в школе Икэнобо.
33. Построение основной наклонной расстановки в низких вазах.
34. Ритм как композиционная закономерность.
35. Что такое цвет и каковы его характеристики.
36. Симметрия и асимметрия в композиции.
37. Законы составления композиций.
38. Основные стили композиций. Массивный стиль: виды композиций.
39. Основные стили композиций. Линейный стиль: виды композиций.
40. Основные стили композиций. Линейно-массивный стиль: виды композиций.
41. Основные стили композиций. Смешанный стиль: виды композиций.
42. Основные принципы создания традиционной икебаны, ассортимент растений.
43. Опишите известные школы развития икебаны: Икэнобо, Рикка, Сёка.
44. Перечислите современные школы икебаны
45. Опишите стили школы Нагэирэ.
46. Опишите три главных элемента в школе Согэцу.
47. Раскройте сущность композиционного закона "икебана".
48. Эстетические принципы: минимализм.
49. Выбор растений и особенности создания икебаны на Праздник хризантем.
50. Соотношение высоты и длины элементов с размером вазы.
51. Основные стили композиций. Смешанный стиль: виды композиций.
52. Назовите основные элементы в школе Согэцу.
53. Назовите соотношение высоты и длины элементов с размером вазы.
54. Символическое и мифологическое значение растений при создании икебаны.
55. Дополнительные усиливающие элементы Дзюси.
56. Выбор растений и особенности икебаны на Новый год.
57. Три главных элемента в школе Охара.
58. Построение основной наклонной расстановки в низких вазах.
59. Сосуды, корзины и вазы для икебаны.
60. Традиционный японский ассортимент растений.

ФГБОУ ВО УНИВЕРСИТЕТ БИОТЕХНОЛОГИЙ
Институт фундаментальных и прикладных агробιοтехнологий

Кафедра ботаники и ландшафтной архитектуры

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИКЕБАНА»

Выполнил(а): ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Группа

Проверил (а):

Новосибирск 2027

Номера вопросов контрольной работы

Предпол. цифра шифра	Последняя цифра шифра									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1,10,15, 31,43	2,8,16, 32,44	3,11,17, 33,45	4,12,18, 34,46	5,13,19, 35,47	6,14,20, 36,48	7,18,21, 37,49	8,19,22, 38,50	9,10,23, 39,51	3,14,24, 40,52
2	6,19,25, 42,53	5,18,26, 32,54	4,14,27, 33,55	3,13,28, 34,56	2,12,20, 39,57	1,10,30, 36,58	1,9,22, 30,59	2,9,29, 33,60	3,10,28, 34,41	4,11,27, 32,42
3	5,12,26, 35,43	6,13,25, 28,44	7,14,24, 30,65,43	8,18,23, 39,14	4,19,22, 40,45	7,15,21, 40,46	6,17,23, 38,47	5,40,19, 37,48	4,14,18, 36,49	3,13,17, 35,50
4	2,12,16, 34,51	1,11,15, 23,52	3,10,15, 24,53	1,9,17, 26,54	3,9,17, 35,55	4,10,18, 32,56	5,11,20, 33,57	6,12,20, 34,58	7,13,21, 35,59	8,14,22, 36,60
5	8,23,37, 40,11	7,24,34, 39,12	6,12,25, 36,13	5,15,26, 33,14	4,17,27, 31,15	3,28,30, 41,46	2,14,29, 38,47	1,7,13, 30,48	4,6,12, 32,49	2,10,17, 22,50
6	3,10,28, 37,51	4,9, 15, 27,52	5,9,26, 36,53	6,10,25, 35,54	7,11,24, 34,55	8,12,23, 33,56	2,13,22, 39,57	7,14,21, 31,58	6,14,21, 37,59	5,10,18, 26,60
7	4,14,18, 29,31	3,8,17, 22,32	5,9,16, 26,33	1,8,15, 40,34	7,14,18, 32,25	2,13,16, 33,46	3,12,17, 32,47	4,11,18, 41,48	5,10,19, 31,49	6,9,20, 35,50
8	7,9,21, 33,51	8,10,22, 34,52	2,7,16, 21,53	7,12,24, 36,54	6,13,17, 25,55	5,14,26, 38,56	4,8,27, 39,57	3,19,28, 34,58	2,7,29, 31,59	1,8,18, 30,60
9	1,20,30, 40, 10	2,12,21, 28,32	8,11,23, 35,33	4,13,27, 41,34	5,12,26, 32,35	6,11,25, 37,46	7,11,24, 36,47	4,9,23, 37,48	8,9,22, 28,49	7,11,22, 33,50
0	6,11,20, 32,51	5,12,19, 30,52	4,13,18, 33,53	5,9,14, 42,54	2,8,16, 38,55	3,6,15, 24,56	1,6,18, 26,57	2,4,18, 36,58	3,14,18, 38,59	4,8,18, 33,60

Вопросы для подготовки к зачету

1. Основные цели, задачи и содержание дисциплины «Икебана».
2. Философские принципы икебаны: буддизм.
3. Философские принципы икебаны: синтоизм.
4. Принцип Инь-Ян.
5. Эстетические принципы: миниатюризация.
6. Эстетические принципы: минимализм.
7. Эстетические принципы: асимметрия.
8. Сосуды, корзины и вазы для икебаны.
9. Кензаны и другие способы крепления растений.
10. Кусачки, ножи, секаторы и др. инструменты
11. Подготовка растительного материала для икебаны.

12. Цветы, используемые в икебанае.
13. Листья и ветки, используемые в икебанае.
14. Фрукты и овощи, используемые в икебанае.
15. Сухоцветы и нерастительные материалы, используемые в икебанае.
16. Пять типичных японских праздников с особой икебаной.
17. Выбор растений и особенности икебаны на Новый год.
18. Выбор растений и особенности икебаны на Праздник девочек.
19. Выбор растений и особенности икебаны на Праздник мальчиков.
20. Выбор растений и особенности икебаны на Праздник Танабата.
21. Выбор растений и особенности икебаны на Праздник хризантем.
22. Японский символизм цветов.
23. Традиционный японский ассортимент растений.
24. Нетрадиционный ассортимент растений.
25. Стили школы Икэнобо: Рикка, Сёка.
26. Композиция в высокой вазе в школе Икэнобо.
27. Стили школы Охара: нагэирэ, морибана, пейзажный стиль.
28. Композиция в высокой вазе в школе Охара.
29. Композиция в низкой вазе в школе Охара.
30. Стили школы Согэцу: нагэирэ, морибана и дзиюка.
31. Три главных элемента в школе Согэцу и школе Охара.
32. Син – олицетворяет небо (мужское начало, дух).
33. Соэ – олицетворяет землю (женское начало, душа).
34. Хикаэ – олицетворяет человека (дитя, творчество).
35. Соотношение высоты и длины элементов с размером вазы.
36. Дополнительные усиливающие их элементы Дзюси (помощники).
37. Композиция в высокой вазе в школе Согэцу.
38. Композиция в низкой вазе в школе Согэцу.
39. Построение основной прямостоячей расстановки в низких вазах.
40. Построение основной наклонной расстановки в низких вазах.
41. Построение основной прямостоячей расстановки в высоких вазах.
42. Построение основной наклонной расстановки в высоких вазах.

Словарь терминов

- **Абрис** – контур композиции (мысленное соединение выступающих элементов композиции).
- **Акцент** – подчеркивание, которое обычно образуется небольшим количеством материала по отношению ко всей работе. Как правило, создаётся при помощи формы и цвета.
- **Акцент цветовой** –противопоставление при помощи контраста, который создаётся при помощи небольшого количества одного цвета к большему количеству другого в целях придания особой выразительности работе. Пример: букет, в котором 95% составляют жёлтые и зелёные листья, имеет акцент 5% в виде синего элемента, который выглядит в общей композиции цветовой точкой. Если пропорции цветов составляют 50 на 50, акцента не получится. Акцентирующий цвет не следует рассеивать, так как в этом случае акцент теряется. Форма небольшого цветового акцента может быть самой разной, например, линия, круг или любая другая.
- **Акцент фактурный (структурный)** – производится при помощи фактуры поверхности, либо её структуры. Пример: если небольшое количество материала, имеющего бархатистую фактуру, расположить рядом с большим количеством материала, имеющего металлическую фактуру, то акцент создаст именно бархатистая фактура. Цвету при этом отводится подчиненная роль.
- **Акцент формой** – противопоставление по принципу контраста двух материалов. Берётся небольшое количество формы одного материала по отношению к большему количеству формы другой. Пример: подобный акцент создаётся круглым элементом в композиции, составленной из одного только прямого строгого материала.
- **Асимметрия** – свободный порядок расстановки. В том случае, когда по обе стороны оси элементы неодинаковы, подразумевается асимметричная расстановка. Как правило, выглядит она свободно и естественно. Такая работа состоит чаще всего из 3 неравных частей. При этом различаются главная, противоположная и соседняя группы. Самую большую, главную группу, при асимметричной расстановке не ставят в центре, а лишь сдвигают в сторону. Вторую по величине, противоположную группу, ставят дальше от главной. Ближе всего к главной располагается самая маленькая, соседняя, и поддерживает её.
- **Ампельные растения** – растения со свисающими или вьющимися побегами, которые используют для украшения комнат, декоративных ваз в открытом

грунте, балконов и т.д.

- **Ахроматические цвета** – представлены чёрным и белым, а также всеми серыми оттенками между ними.
- **Базис** – представляет собой основание, или, по-другому, исходный пункт флористических работ.
- **Баланс** – это такое состояние композиции, при котором все ее элементы уравновешены. Равновесие зависит от расположения основной массы композиции, от организации композиционного центра и т. д.
- **Букет** – в общем значении расшифровывается как связанные цветы.
- **Букет бидермейер** – плотный букет, замкнутый по кругу, материал в котором собран в виде концентрических кругов.
- **Букет декоративного стиля** – это букет, имеющий плотное заполнение. По контуру может быть замкнутым или незамкнутым.
- **Букет форма - линейного стиля** – букет, в основе создания которого лежит контраст линий и форм.
- **Бульба**, или луковица (*bulbus*) – видоизмененный, обычно подземный побег с сильно укороченным стеблем (так называемым донцем) и мясистыми чешуевидными листьями.
- **Вайя** – лист папоротника, большей частью крупный, сильно расчлененный, перисторассеченный, похожий на ветку.
- **Вегетативный букет** – представляет собой связанную флористическую работу, которая преимущественно состоит из зелени и срезанных цветов. Главное внимание уделяется особенностям растений, среде обитания, форме роста, а также принадлежности к растительному сообществу.
- **Вегетативный стиль** – один из стилей флористики. Такие работы выглядят максимально естественно.
- **Вертикальный фиксатор (соеги-домэ)** – ветка, помещенная внутрь высокой вазы и являющаяся опорным фиксатором для растительного материала в композиции.
- **Вьющийся стебель** – обвивающийся вокруг стеблей других растений или опор.
- **Габитус** – внешний облик организма, совокупность признаков, характеризующая общий тип телосложения.
- **Генеративные органы растений** (от *лат. genero* – рождать, производжу) выполняют функцию полового размножения.

- **Главные цвета** – как правило, включают в себя жёлтый, красный, синий и зеленый. Каждый из них состоит из 3 основных цветов плюс один смешанный (зелёный).
- **Двукрылатка** – двусемянный дробный плод, распадающийся на 2 перикарпия, снабженных асимметричным крыловидным выростом. Характерен для клена.
- **Декоративный стиль** – представляет собой стиль флористики, где не учитываются особенности каждого конкретного растения, а их стремятся подчинить общей композиции, чтобы создать новое, очень выразительное единое целое. Потеряв индивидуальность, растения способны выглядеть совершенно по-иному. Главной особенностью стиля является плотное заполнение – большое количество растений, расположенных друг к другу очень близко. Создавая декоративную работу, флорист, прежде всего, должен знать, что его результат творчества напрямую зависит от формы, а также цвета выбранных растений.
- **Декорировать** – украшать или оформлять.
- **Доминанта** – это важнейшая составляющая чего-либо.
- **Дополнительные цвета** – это цвета, которые друг напротив друга в цветовом круге. Пример: противоположные цвета – красный и зелёный.
- **Дзюка** – композиция в свободном стиле.
- **Дзюси** – дополнительные элементы (помощники) к трем основным элементам. Именно дзюси придают композиции завершённый вид.
- **Завиток** – соцветие (сложный монохазий), в котором спирально закручена более молодая часть с нераспустившимися цветками. В завитке от главной оси (ветви), несущей один цветок, ниже отходит другая одноцветковая ось, от нее в ту же сторону – ось 3-го порядка и т.д. Завиток характерен для семейства бурачниковых (зверобой, медуница, окопник).
- **Завязь** – нижняя утолщенная полая часть пестика в цветке растений. В полости завязи находятся одна или несколько (иногда много) семян, из которых после оплодотворения образуются (завязываются) семена.
- **Законы композиции** – к ним относятся общие и специальные знания о цветоведении и законах построения композиции. «Золотое сечение» означает деление отрезка на неравные части.
- **Зигоморфный цветок** (от *греч.* *zygon* – пара, ярмо и *morphe* – форма) – цветок, околоцветник которого имеет одну плоскость симметрии. Обычно эта

- плоскость проходит через середину прицветника, цветоножку и ось соцветия, т. е. совпадает с медианной плоскостью цветка (бобовые, губоцветные, орхидные).
- **Игольчатое** – растение или орган с одной или больше иглками (шипами). Игольчатыми называют листья с прямым жестким концом.
 - **Икебана** – традиционное японское искусство аранжировки цветов. В составе слова икебана два японских иероглифа, где первым стоит иероглиф "оживлять", а затем иероглиф "цветок".
 - **Исторический стиль** – выражение особенностей искусства относительно какого-либо периода культуры или эпохи.
 - **Какебана** – композиция в настенном кашпо.
 - **Кашпо** – декоративный сосуд, маскирующий вставленную в него емкость.
 - **Карэмоно** – сухой, отбеленный растительный материал
 - **Кензан** – профессиональный инструмент мастера икебана для установки растений в композиции. Представляет из себя различной формы утяжеленное основание с многочисленными острыми иглками. Формы кензана могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными, в форме месяца. Размер кензана также может быть различным.
 - **Керамзит** – пористые, обожженные комочки глины, которые используются в качестве дренажа.
 - **Кибана** – композиция, в которой цветы плавают в вазе (плавающая композиция).
 - **Колос** – соцветие с удлиненной главной остью, на которой расположены сидячие цветки.
 - **Коробочка** – сухой многосемянной вскрывающийся плод, у которого при созревании раскрываются створки и семена высыпаются (например, мак).
 - **Корсаж** (бутоньерка) – это миниатюрное флористическое украшение. Может применяться для украшения одежды или причёски.
 - **Крестовина (дзюмондзи-домэ)** – созданное внутри высокой вазы крепление в виде креста для фиксации материалов в композиции
 - **Лианы** (от *фр.* liane, lier – связывать) – растения, не способные самостоятельно сохранять вертикальное положение стебля и использующие в качестве опоры другие растения, скалы, постройки и т.п.
 - **Лист** – вегетативный орган высшего растения, образующийся на стебле и функционально предназначенный для фотосинтеза, транспирации и газообмена. Лист состоит из листовой пластинки и основания, составленного

листовой подушечкой или расширенным влагалищем. Мякоть листа, в толще которой проходят жилки, покрыта кожицей. Окраска листа обусловлена пигментами.

- **Листовая пластинка** – расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функцию фотосинтеза, газообмена, транспирации и (у некоторых видов) вегетативного размножения.
- **Листовое влагалище** – разросшееся основание листа, образующее замкнутую или незамкнутую трубку вокруг осевой части побега (стебля). Обычно листовое влагалище защищает пазушные почки и одновременно служит дополнительной опорой побега.
- **Листовой черешок** – суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и регулирующая положение листа по отношению к источнику света.
- **Лопастной лист** – лист, пластинка которого расчленена на лопасти до 1/3 ширины полулиста.
- **Материал нерастительный** – подразделяется на основной и вспомогательный. К числу последних может относиться лента, проволока, бусинки.
- **Метаморфоз** (от *греч.* metamorphosis – превращение) у растений – видоизменения основных органов растения, связанные обычно со сменой выполняемых ими функций или условий функционирования.
- **Мидзукири** – подрезание стеблей секатором под водой - профессиональное действие мастера икебана, направленное на продление жизни растений.
- **Морибана** – композиция в низкой вазе ("Цветы в плосках").
- **Моримоно** – композиция, составленная из овощей и (или) фруктов на подносе, блюде, салфетке, большом листе.
- **Нагеирэ (хейка)** – композиция в высокой вазе с более или менее узкой горловиной (дословно "цветы, брошенные в воду").
- **Низбегающий лист** – у некоторых растений основание сидячего листа на большом протяжении срастается со стеблем и краями образует крыловидные придатки.
- **Параллельный букет** – связанная флористическая работа из зелени и срезанных цветов. Растительный материал располагается, в основном, параллельно. Связка может быть не единственной и, в отличие от других букетов играет также и декоративную роль.

- **Оазис** (флористическая губка) – пористый искусственный материал, имеющий капиллярные свойства, отлично впитывающий и долгое время удерживающий влагу. В процессе изготовления композиции в оазис вставляются стебли цветов. Оазис должен быть надёжной опорой для цветов и эффективно удерживать влагу, чтобы цветы дольше оставались свежими.
- **Обертка** – зеленые листочки, покрывающие снизу соцветие- корзинку у растений из семейства сложноцветных.
- **Общий черешок** – черешок, к которому прикрепляются своими черешками листовые пластинки у сложных листьев.
- **Овальный лист** – основание и верхушка пластинки округлые, а длина вдвое превышает ширину.
- **Однолетнее растение** – растение, жизненный цикл которого протекает в течение одного сезона.
- **Околоцветник** – совокупность покровных листочков цветка, окружающих тычинки и плодолистики, защищающих органы цветка. Околоцветники могут быть венчиковидными простыми (например, у тюльпана), или двойными (например, у колокольчика).
- **Округлый лист** – лист, пластинка которого подобна кругу.
- **Пазуха листа** – верхний угол между листом и стеблем, на котором он растет.
- **Пазушная почка** – почка, расположенная в пазухе листа.
- **Пальчатый лист** – пластинка разделена на доли, расходящиеся как бы из одной точки, наподобие пальцев руки.
- **Параллельный стиль** – один из стилей флористики.
- **Плотные формы** – являются наполненными и применяются для длинных растений, вроде махрового пиона.
- **Портбукетница** – простая конструкция, в которой располагается губка-«оазис», пропитанная водой, либо специальным раствором. Позволяет дольше сохранять свежесть цветов и удерживает их в нужном положении. Цветочные стебли заменяет пластмассовая ручка. Это идеальный вариант при изготовлении свадебных букетов.
- **Порядок** – заданное расположение элементов, указывающее на исходный принцип построения композиции.
- **Прицветник** – лист, в пазухе которого развивается цветок; кроющий лист цветочного побега.

- **Пропорции** – соотношение количества и размеров. Во флористике могут существовать одинаковые, то есть, равные, а также неравные соотношения. Пример: 50:50 либо 30:50, то есть «золотое сечение».
- **Размер вазы** – сумма двух измерений – диаметр (А) и высота (В) - $A+B$ =размер вазы.
- **Расстановка** – принцип, по которому должен выстраиваться порядок. В случае строго порядка речь идёт о симметрии, в случае свободного – об ассиметрии.
- **Растения доминирующих форм** – это доминанты, то есть растения большого значения, вроде эремуруса.
- **Растения массовых форм** – те, которые проявляют лучшие декоративные формы, когда собраны массой, а не отдельно, как, к примеру, мох. Или же речь идёт о формах малого значения.
- **Растительный материал** – подразумевает все растения и их части. Пример: листья, цветы, стебли.
- **Ряды** – подразделяются во флористике на простые и ритмические, и могут выполняться одинаковыми или неодинаковыми элементами, которые следуют друг за другом и повторяются в определенном ритме.
- **Свободный порядок** – это порядок расстановки, то есть, ассиметрия.
- **Свойства материала** – это характер материала относительно его структуры и фактур. Пример: прозрачное стекло, непрозрачная керамика.
- **Связующие цвета** – это цвета, оптически связанные между собой другими цветами. Пример: зелёный и коричневый, серый и белый.
- **Секатор (Хасами)** – профессиональные ножницы для подрезания растений.
- **Сикибана** – композиция из цветов, разложенных на столе
- **Син** – главный элемент композиции, символизирующий Небо.
- **Сиппо** – тяжелые металлические держатели с открытыми гнездами
- **Соэ** – второй по значимости элемент композиции, символизирующий Человека.
- **Стебель** – осевой орган высших растений, вместе с листьями составляющий побег, служит для передвижения воды и веществ между корнями и листьями, для увеличения ассимилирующей поверхности растения путем ветвления и упорядоченного расположения листьев, а также цветков и плодов; может участвовать в накоплении воды и запасных питательных веществ, в фотосинтезе.
- **Суйбан** – плоская ваза с низкими бортиками

- **Суккуленты** (от. *лат.* succulentus – сочный) – многолетние растения с сочными, мясистыми листьями (агавы, алоэ) или стеблями (кактусовые, некоторые молочаи); особый тип ксерофитов.
- **Спиральный букет** – букет, в основе которого лежат спирали, расположенные вокруг центрального элемента, стоящего прямо.
- **Стили флористики** – вегетативный, декоративный, форма-линейный, параллельный. Все они имеют вариации. Также работы классифицируются по способу создания. Радиальные композиции, то есть имеющие 1 точку роста: декоративные, вегетативные, форма-линейные, свободные. Параллельные композиции более чем с 1 точкой роста: графические, декоративные, вегетативные, свободные (по-другому, объекты).
- **Структура поверхности** (фактура) – впечатление, производимое поверхностью материала, растительного или нерастительного. На свойства поверхности оказывает влияние цвет. Материалы одинаковой структуры помогают добиться гармонии эффектов в композиции, а разной – контраста или напряжения.
- **Структурный букет** – выполненный в декоративном стиле. Поверхности получают разные по высоте и размерам. Особое внимание уделяется структуре и фактуре.
- **Ступенчатость** – распределение одинаковых форм в пространстве при их различной постановке относительно высоты и глубины работы.
- **Теория флористики** – представление основных законов флористики в систематизированном виде.
- **Техника** – подразумевает способы работы и обработки растительных материалов.
- **Тябана (чабана)** – композиция для чайной церемонии.
- **Узел** – место прикрепления листа на стебле.
- **Укороченный побег** – побег с укороченными междоузлиями.
- **Усы** – удлиненные надземные ползучие побеги, укореняющиеся с помощью придаточных корней. Усы служат для вегетативного размножения.
- **Филлодий** (от *греч.* phyllodes – листовидный, phylon – лист и eidos – вид) – листовидно расширенный черешок листа, выполняющий функции листовой пластинки, которая вполне или частично редуцирована.
- **Форма-линейный** – один из стилей флористики. Здесь очень важно добиться сильнейшего напряжения комбинаций линий и форм. Количество материала сводится к минимуму. Форма не только в виде геометрических тел, но также и

плоскость листа. Расстановка ассиметричная. Акцентируется внимание на внешнем виде и особенностях растений.

- **Формация** – множество одинаковых частей, собранных вместе. Пример: 50 лиатрисов, расположенных параллельно.
- **Форм-работа** – это одна из подформ декоративного стиля, как правило, традиционная работа: гирлянда, венок, бидермейер.
- **Фриз** – это плоская работа, имеющая форму полосы или ленты. Присутствует вертикальный орнамент, либо фигурный рисунок. Фризами украшаются стены.
- **Хана** – цветок.
- **Хикаэ** – третий элемент композиции. Как правило, хикаэ - цветок, символ Земли.
- **Цветоложе** – осевая часть цветка, продолжение цветоножки или стебля, на котором расположены все части цветка.
- **Цветок** – орган семенного размножения. Цветок представляет собой укороченный видоизмененный побег, выполняющий функции: образование спор, женского и мужского заростков, гамет, а также опыления, оплодотворения, формирования семян и плодов. Строение цветка описывается формулой цветка и изображается в виде диаграммы цветка.
- **Цветоножка** – стебель, поддерживающий цветок, соцветие или плод.
- **Цветонос** – цветочный стебель, выходящий из прикорневой листовой розетки (или из луковичы) с соцветием или одиночным цветком. Как правило, он голый (без листьев) или с очень мелкими листьями.
- **Цвет** – определенное зрительное ощущение, вызываемое светом, в зависимости от спектрального состава излучения.
- Цвета 1 порядка – это основные, первичные цвета, чистые и несмешанные: красный, жёлтый и синий.
- Цвета 2 порядка – это вторичные смешанные цвета в соотношении 50:50 от 2 основных цветов.
- Цвета 3 порядка – это смешанные цвета, образованные от 50:50 основного цвета плюс цвета 2 порядка.
- **Цубо ваза (tsubo)** – форма вазы с утолщением в "талиии".
- **Цурибана** – композиция в подвесном кашпо.
- **Цветовая гармония** – создаётся разными цветами, по разному отстоящими в цкнтровом круге друг от друга в определенных количественных соотношениях.
- **Цветоведение** – упорядоченное представление о цвете.

- **Цветовая звезда** – это звезда на основе цветового стиля. Создана при смешении его цветов с цветами ахроматического ряда при осветлении и затемнении цвета.
- **Цветовой контраст** – оттенки одного цвета, которые противопоставлены друг другу.
- **Цветовой круг** – это систематизированное представление всех цветов в форме круга.
- **Чашелистик** – элемент чашечки цветка.
- **Чашечка** – внешняя мутовка цветка, обычно зеленого цвета, выполняющая защитные функции, состоящая из чашелистиков.
- **Черенкование** – размножение растений с помощью черенка. Черенок должен иметь не меньше двух листиков или 1-2 почки.
- **Черенок** – часть стебля, листа или корня, предназначенная для выращивания из нее нового растения.
- **Черешковый лист** – лист с черешком.
- **Черешок листа** – суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и регулирующая положение листа по отношению к источнику света.
- **Щиток** – соцветие, у которого нижние цветоножки длиннее верхних и цветки располагаются в одной плоскости.
- **Эллиптический лист** – острые пластинки, приблизительно одинаковой ширины, длина превышает ширину в 2 раза и более.
- **Эпифиллы** – растения, поселяющиеся на листьях других растений, главным образом вечнозеленых, в том числе хвойных.
- **Эфемеры** – группа однолетних травянистых растений, заканчивающий свой цикл развития за очень короткий период. Это растения преимущественно пустынь, полупустынь и отчасти степных районов. Отличаются исключительной приспособленностью к изменениям внешней среды.
- **Эскиз** – предварительный набросок.
- **Яйцевидный лист** – пластинка при основании шире, чем на верхушке, а длина в 2-3 раза превышает ширину.

Библиографический список

1. Асманн П. Современная флористика / Пер. с нем. Е. Я. Юдаевой. – М.: Культура и традиции, 2003. – 224 с.
2. Бегония Р. Школа флористики / Руби Бегония; (пер. с англ. М. Авдониной). – М.: Эксмо, 2007. – 112 с.
3. Блэклок Джудит. Уроки флористики. Букеты и композиции: Практические советы по аранжировке живых цветов / Пер. с англ. Е.Г. Ермаковой. - М.: ЗАО «Фитон+», 2013. - 168 с.
4. Вьюгина, Г. В. Основы декоративного растениеводства. Практикум: учебное пособие для вузов / Г. В. Вьюгина, И. А. Карамулина, С. М. Вьюгин. - Санкт-Петербург: Лань, 2025. -120 с.
5. Гитун Т. В. Цветы: букеты и композиции / Т. В. Гитун. – М.: Этерна, 2005 – 288 с.
6. Искусство составления букетов: Великолепные букеты из цветов. Аранжировка, флористика, икебана / Сост. Витвицкая М.Э., –М.: ЛАДА: РИПОЛ Классик, 2004. – 400 с.
7. Киана Андервуд. Букеты одним цветом. 40 дизайнерских идей на все времена года / Киана Андервуд; пер. с англ. Юлии Змеевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 240 с.
8. Лебедева А. Японский сад – М.: Вече, 2002. – 319 с.
9. Сокольская, О. Б. Ландшафтная архитектура. Интерьерное озеленение помещений и крыш: учебное пособие / О.Б. Сокольская. - Санкт-Петербург: Лань, 2025.– 312 с.
10. Смирнова Е. Флористика: праздничные композиции: Практическое руководство / Сост. Ред.И.П. Шелекетова. – М.:Издательство «Ниола - Пресс», 2008. – 32 с.

СТИЛИ КОМПОЗИЦИЙ

Трудно классифицировать все виды цветочных композиций, которых насчитывается несколько сотен, и дать каждой из групп исчерпывающую характеристику. Прежде всего, существует различие между строгим и свободным стилем.

Композиция в свободном стиле не требует, тщательного предварительного продумывания – в ней избегают строгих геометрических форм (треугольников, дуг, полукружностей и т.п.) и стараются добиться впечатления естественности в расположении растений.

При создании композиций в строгом стиле необходимо следовать определенным правилам и заранее продумывать расположение растительного материала.

Строгий стиль, как правило (хотя не обязательно), предполагает использование геометрических форм. Зачастую большую часть композиций создаётся либо в «массивном», либо в «линейно-массивном» стиле, причем в течение многих лет важнейшее значение придавалось строгому воспроизведению геометрической формы. Но все меняется – в последнее время наблюдается тенденция к созданию более простых, не столь формализованных композиций нестандартной формы.

Правильный выбор стиля (см. прил.1.) флористической композиции должен проводиться с учетом специфики интерьера.

Приложение 1. Характеристика стилей

Название	Характеристика
«МАССИВНЫЙ» стиль 	<i>В пределах границ композиции нет или почти нет свободного места – по правилам создания композиций в данном стиле свободного места может не быть.</i>
«ЛИНЕЙНЫЙ» стиль 	<i>Наличие свободного места в пределах границ композиции является основным требованием, используется исключительно или почти исключительно формообразующий растительный материал,</i>
«ЛИНЕЙНО-МАССИВНЫЙ» стиль 	<i>В пределах границ композиции имеется свободное место – только часть пространства между контурными элементами заполнена листьями и/или цветами.</i>
СМЕШАННЫЙ стиль 	<i>Композиция, которую нельзя отнести ни к одному из упомянутых стилей, либо такая композиция, в которой присутствуют черты двух или трех из названных выше стилей.</i>
БИДЕРМЕЙЕР	<i>Композиция в стиле бидермейер может быть плоской или куполообразной, ее размещают в невысокой круглой емкости и изготавливают из свежих, высушенных или искусственных цветов. В настоящем букете-бидермейер цветы располагаются в виде разноцветных концентрических окружностей, а снизу букет прикрыт зеленью. В наши дни словом «бидермейер» называют любую невысокую округлую композицию, в которой стебли почти совсем не видны. Букеты</i>

	в стиле бидермейер издавна использовали и по сей день используют для украшения стола. Такой букет можно составить из одинаковых или разных цветов, в нем эффектно выглядят весенние цветы или розы. Крепеж применять не обязательно.
<i>ТРАДИЦИОННЫЙ МАССИВНЫЙ</i> 	Классическую массивную композицию, в которой в качестве крепежа используют флористическую губку или мятую проволоку, обычно обозначают эпитетом «традиционная». Использование подобного крепежа позволяет придавать композициям разную форму: овальную, веерообразную и т.д. В последние годы наиболее популярна треугольная форма, хотя до Второй мировой войны такая форма была крайне редкой. Традиционные композиции – от настольных, украшающих обеденный стол, до огромных, под потолок, – можно встретить повсюду. При создании любой такой композиции, прежде всего при помощи линейного растительного материала задают прямую вертикальную ось, затем добавляют цветы, составляющие основной материал. Наконец, добавляют наполнители, которые занимают все или почти все пространство, очерченное линейным материалом.
<i>ВИЗАНТИЙСКИЙ КОНУС</i> 	Такую архаичную по форме композицию не следует изготавливать из свежих цветов – ее трудно поддерживать во влажном состоянии, она имеет слишком строгий вид, к тому же для нее нужно много материала. Раньше ее закрепляли в проволоочной основе, наполненной мхом, сейчас используют флористическую губку. В наши дни византийский конус уместен далеко не всегда. В нем используют сухие или искусственные цветы – поверхность коричневой флористической губки сначала закрывают веточками с листьями, а затем заполняют цветами на коротких стеблях, плодами, ягодами, аксессуарами и т. п., чтобы композиция получилась разнообразной и красочной. В просторном строгом помещении византийский конус может выглядеть очень впечатляюще, а в доме или в квартире внесет приятное разнообразие в обычный набор рождественских украшений.
<i>ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ</i> 	Вертикальная аранжировка – единственная из всех типов композиций в линейном стиле, которая отличается строгостью, геометрическими принципами построения и для которой существуют четко сформулированные правила. Ее наиболее характерная черта – вертикально закрепляемый эффектный растительный материал, который образует центральную ось композиции. Это могут быть одна облиственная ветка, несколько узких листьев или такие цветы на высоких стеблях, как розы, лиатрис и т.п. У основания помещают листья на коротких черешках, которые, как крылья, прикрывают крепеж – для этого часто используют пестролистную хосту, ажурный папоротник или кожистый рододендрон. Третьей составной частью композиции является один или несколько фокусных цветков, располагающихся вдоль осевой линии или ближе к ее основанию, – антуриум, гербера, лилия и т.п. Обратите внимание на отсутствие растительного материала-наполнителя.

ИКЕБАНА (Японский стиль)

Икебана, или цветочная композиция в японском стиле, существует многие сотни лет, но для западной цивилизации все еще остается загадкой. Искусство оживления цветов для миллионов японцев не просто набор приемов аранжировки цветов, а способ самосовершенствования. В нескольких словах, конечно, невозможно описать даже самые основные принципы икебаны, но вы можете попытаться составить простейшую композицию, следуя волшебному «правилу трех» – из трех линейных растительных элементов разной высоты: самый высокий стебель соответствует Небу, центральный – Человеку, а самый короткий символизирует Землю.

КОМПОЗИЦИЯ В СВОБОДНОМ СТИЛЕ

В 1960-е гг. возник новый стиль – асимметричный, не имеющий строгих очертаний, лаконичный. Для него характерно, что линейный материал не прикрывают цветами и/или зеленью, а в качестве дополнительного растительного материала, как правило, используют эффектные, бросающиеся в глаза цветы. В таких композициях не избегают цветовых контрастов и не стремятся заполнить пространство между конструктивными элементами растительным материалом-наполнителем. Сосуд обычно является частью композиции, его не маскируют, поэтому выбирать его следует тщательно. Нет никаких определенных правил составления таких композиций, что вполне отвечает современному стилю жизни, но и общепризнанного названия для них еще не существует – можно встретить такие обозначения, как «композиция в стиле модерн», «композиция в современном стиле», «композиция в свободном стиле».

АБСТРАКТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Абстрактные композиции логически завершают линию развития искусства аранжировки от строгого и традиционного массивного стиля к нестрогим и причудливым по форме композициям в линейном стиле и следуют в этом ряду сразу за композициями в свободном стиле. Абстрактная композиция уже не просто цветочная композиция – это трехмерный объект современного искусства, в котором в качестве изобразительных средств использован живой или сухой растительный материал. Поскольку это произведение искусства, растительный материал может быть подкрашен или препарирован. Несмотря на категоричность данного определения, отличить композицию в свободном стиле от абстрактной довольно трудно. Абстрактный стиль существует уже давно, однако общественное признание он получил только в 1980-е гг.

СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Вот уже сорок лет симметричный треугольник остается самым популярным из всех видов аранжировок в линейно-массивном стиле. В период формирования стиля к композиции предъявляли строгие требования – обе горизонтальные линии у основания должны были быть образованы одинаковым линейным материалом, а обе стороны треугольника – быть практически идентичными.

Такую композицию иногда снисходительно называют ремесленной, но следует помнить, что она продолжает существовать именно в силу своей популярности. Композиция в форме симметричного треугольника производит впечатление

	прочности и сбалансированности, однако в наши дни обычно предпочитают менее строгие формы и используют более разнообразный линейный материал.
<i>АСИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК</i> 	Асимметричный треугольник – еще менее строгий по очертаниям и чаще более эффектный, чем современные варианты более распространенного симметричного треугольника. Стороны треугольника имеют разную длину, так что обликом композиция напоминает латинскую букву L. Цветки и/или листья нижней стороны часто изящно свешиваются над краем контейнера. Благодаря эффектной фокусной точке в основании треугольника и разнообразному материалу-наполнителю композиции такого рода выигрышно выглядят на выставках. Они хорошо вписываются в современный интерьер, однако в более традиционной обстановке обычно помещают парные композиции, выполненные как бы в зеркальном отражении, что создает впечатление сбалансированности.
<i>ПОЛУМЕСЯЦ</i> 	Нарядная композиция для размещения в плошке с использованием флористической губки – для нее нужно немного материала, но подобран он должен быть тщательно. Обычно в качестве основы берут оголенные, облиствленные или цветущие ветки декоративного кустарника, придают им форму полумесяца и к его средней части добавляют садовые или покупные цветы и листья. Изогнутые ветви укрепляют по краям губки так, чтобы одна сторона была выше другой. Секрет заключается в том, чтобы казалось, будто полумесяц образуют цельные ветви. Крепеж маскируют основным или дополнительным растительным материалом.
<i>ЛИНИЯ ХОГАРТА</i> 	Английский художник Уильям Хогарт описал «линию красоты», имеющую форму вытянутой латинской буквы S. Эффектная и динамичная композиция в виде «кривой Хогарта» повторяет эту форму. Однако вслед за утратой интереса к геометрическим композициям эта формализованная композиция стала непопулярной. Для создания линии в форме S требуется два набора аналогично изогнутых ветвей, которые закрепляют в губке в горлышке высокого сосуда. Нужны длинные и гибкие ветви – например ракитник, декоративная смородина, жасмин голоцветковый или розмарин. Ветви замачивают в воде, изгибают, концы связывают веревкой и оставляют на несколько часов для высыхания. Крепеж маскируют основным или дополнительным растительным материалом.
<i>ОБРАТНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ</i>	Распространенная форма композиции со свечами для

	украшения центра обеденного стола – вместе с подсвечником в нее включают подставку для свечи. Композиция кругового обзора – растения в нижней части образуют круг или овал, в зависимости от формы стола. Композиция в форме обратного полумесяца может быть фронтального обзора и помещаться в чаше, или вазе, или урне, установленных на пьедестале. Вертикальный растительный материал в такой аранжировке короткий, а горизонтальный линейный материал должен быть поникающим. Впечатление пониклости усиливают длинные мягкие стебли материала-наполнителя вроде плюща или манжетки у основания композиции.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 	Распространенная форма композиции для украшения центра обеденного стола в том случае, если в нее не предполагают включать свечи и хотят, чтобы гости по обе стороны стола видели друг друга. Такие композиции обычно составляют в невысоком прямоугольном сосуде из свежих или высушенных цветов. Основное отличие горизонтальной композиции от аранжировки в форме обратного полумесяца в том, что нижняя линия в ней образована жестким, а не поникающим растительным материалом. Для этих целей подходят многие растения – гладиолус, роза, самшит, ветвистая гвоздика и т.п., в зависимости от размеров аранжировки. Безусловно, по очертаниям композиция не совсем горизонтальная – у нее есть и вертикальное измерение, которое задает короткая вертикальная ось, служащая центром интереса; она не обязательно находится в центре композиции.
ВЕЕР 	В некоторых отношениях веер прямо противоположен горизонтальной композиции – его прямые эффектные оси торчат широко в стороны, и наилучшее впечатление производят крупные композиции именно такой формы. Веерной аранжировкой можно закрыть зев камина летом или, поместив ее на пьедестал, украсить прихожую. Пять, семь или девять стеблей – линейный материал – укрепляют во флористической губке наподобие спиц. Часто для этих целей используют цветы – лиатрис, лилию, гладиолус, высокостебельную розу и ирис. Этот каркас затем следует частично заполнить основным и дополнительным растительным материалом. Великолепные веерные композиции получаются из сухих цветов – как линейный материал можно использовать пшеницу, рогоз, китайский фонарик (физалис), банксию и высокостебельную розу.
КОМПОЗИЦИЯ В НЕФОРМАЛЬНОМ СТИЛЕ	Основные принципы построения таких композиций сформулировать несложно: они такие же, как для любой другой композиции в линейно-массивном стиле. Линейный материал образует оси и только частично прикрыт основным и дополнительным материалом, общие очертания композиции несимметричны. Аранжировщик полностью свободен в способе выражения, поскольку при выборе формы композиции ему не нужно ни воспроизводить ту или иную геометрическую фигуру, ни заботиться о симметричности и месте размещения фокусной точки. Все-таки не забывайте: хотя жесткие правила относительно формы здесь не применяются, наудачу можно надеяться только при соблюдении принципов соотношения цветов, сбалансированности фона и динамики. Кроме того, человеку, не обладающему достаточным артистизмом, легче составить красивую композицию по четко

	сформулированным правилам, чем добиться успеха в неформальном стиле.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ 	В 80-е гг. распространился зародившийся в Голландии параллельный, или европейский, стиль. Растения в параллельных композициях обычно закрепляют в прямоугольной флористической губке, которую помещают в невысокий сосуд. В губку вертикально втыкают несколько групп стеблей. Этот линейный материал не прикрывают другими растениями, хотя поверхность губки закрывают цветами, листьями, плодами, невысокими стеблями и т.п. Плавных переходов нет – контрастирующие по цвету и форме блоки располагаются один за другим, а вертикальные осевые линии поднимаются прямо из горизонтальной массы растений. Обликом такая композиция может напоминать линейную или линейно-массивную, в зависимости от количества использованного растительного материала. Часто в параллельных композициях стремятся достичь эффекта «естественного» расположения растений.
ДЕКОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ 	Главная цель стиля не выявлять особенности каждого растения, а подчинить их идее создания нового выразительного целого, когда растения, отчасти потеряв свою индивидуальность, выглядят по-новому. На практике флористы чаще выполняют работы именно в декоративном стиле. Для данного стиля характерно плотное заполнение, то есть большое количество растений должны быть близко расположены друг к другу. Декоративные работы, как правило, симметричны, но они могут быть и асимметричными, как, например структурные букеты.
ПЕЙЗАЖНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 	Пейзажная композиция больше подходит для выставки, чем для гостиной или прихожей – ее нужно внимательно рассматривать, а это требует времени. Цель пейзажной композиции – изобразить крошечный кусочек реальности: луг, лес, пляж и т.п. При этом необходимо соблюдать определенные правила. Емкость и подставка должны соответствовать теме композиции; не следует стремиться к натурализму – попробуйте создать задуманный образ легкими намеками, не пытайтесь воссоздать настоящий сад в миниатюре. Ветка интересной формы может изображать дерево, несколько камешков – берег моря, и т.д. Важно соблюдать пропорции – например, цветы вокруг «дерева» в саду должны быть небольшими. Наконец, не увлекайтесь аксессуарами – они не должны доминировать в композиции.
ВЕНОК	Венок может быть замечательным настольным или настенным украшением. Существует множество видов и способов крепления растений в венке, лучшие из них, зеленая

	флористическая губка для живых растений и коричневая губка или плетенный из лозы круг для композиций из сухих или искусственных растений. Вначале губку или лозу прикрывают короткими облиственными веточками, затем добавляют цветы, плоды, семенные коробочки и т.п. На заключительном этапе работы прикрепляют аксессуары (ленты, игрушки и т.п.).
ГИРЛЯНДА И ПОЛУГИРЛЯНДА (ФЕСТОН) 	Гирлянда представляет собой продолговатой формы цветочную композицию в массивном стиле, которую обвивают вокруг колонн, перил и т.п. Полугирлянду либо закрепляют за верхний конец, и она свешивается вертикально, либо прикрепляют за оба конца так, что ее средняя часть провисает. Есть несколько способов создания композиций в форме гирлянды или полугирлянды. Для этого используют свернутую в трубку петельную проволоку со мхом внутри, свитые веревки и т.д., в продаже бывают готовые трубки из пластмассовой сетки, заполненные синтетической пеной. Самый легкий способ изготовить гирлянду – купить несколько блоков флористической губки, обернуть их тонким полиэтиленом и перекрутить полиэтилен в промежутках между блоками, как связку сосисок. Затем закрепить растительный материал.
ДЕКОРАТИВНОЕ ДЕРЕВО 	Гирлянды и венки используют как украшения испокон веку, декоративное же дерево было изобретено только в нынешнем столетии. Его можно изготовить из живых растений, но это означает, что придется затратить массу усилий и много материала на недолговечную композицию. Поэтому обычно декоративное дерево изготавливают из сухих или искусственных цветов. Подберите ствол – лучше взять не ручку от швабры, а ветку с корой. Один конец ствола закрепите в подходящем сосуде в цементе или алебастре. Когда раствор схватится, к другому концу прикрепите шар из флористической губки. Сначала замаскируйте крепеж зеленью, а затем втыкайте по всей поверхности цветы, ягоды, шишки, плоды и т.п.
ПОТ-Э-ФЛЁР 	Композиция пот-э-флёр была впервые описана Вайолет Стивенсон в 1960 г. По сути дела она представляет собой контейнер, в который высаживают несколько комнатных растений. В торфяной субстрат между горшками с растениями вставляют флористический конус, наполняют его водой и помещают туда срезанные цветы. Несмотря на ряд очевидных преимуществ такой аранжировки – растения лучше себя чувствуют, если их объединить в группу, срезанные цветы, которые легко заменять по сезону, оттеняют зелень домашних растений, – она не приобрела популярности. Причина в том, что пот-э-флёр не оставляет простора для фантазии аранжировщика. Собственно говоря, это вовсе не цветочная композиция, а группа комнатных растений, которую оживляют срезанные цветы.

Ассортимент растений, используемый при создании
декоративной композиции

Оглавление

Введение.....	3
Раздел 1. Эстетические и философские принципы икебаны	4
Контрольные вопросы.....	9
Раздел 2. Оборудование и материалы для икебаны.....	10
Контрольные вопросы.....	19
Раздел 3. Сезонность в создании композиций, ассортимент растений	20
Контрольные вопросы.....	23
Раздел 4. Основные школы и стили.....	24
Контрольные вопросы.....	30
Раздел 5. Создание композиций в стиле Согэцу.....	31
Контрольные вопросы.....	33
Современная икебана.....	33
Темы контрольной работы.....	39
Вопросы для подготовки к зачету.....	42
Словарь терминов.....	44
Библиографический список.....	54
Приложения	56

Составитель

Иванова Наталья Викторовна

«ИКЕБАНА»

Методические указания по изучению дисциплины,
выполнению самостоятельной и контрольной работы

Компьютерная верстка

Формат 60 х 84 1/16

Объем 4,12 уч.- изд. л. Тираж экз.

Авторская редакция (электронный ресурс)
630039, Новосибирск, ул. Добролюбова 160.