Лекція 1. Історія виникнення основних флористичних стилів. Мистецтво Месопотамії та Єгипту

 Люди оточували себе квітами з давніх давен. У давні часи люди обожнювали ті явища природи, які були або загадкові, або величні і поклонялися їм. Через це побутує думка існування культу квітів. Проте квіти не могли бути обєктом поклоніння через свою недовговічність. Вони використовувались у ритуалах як дари божеству, тотему тощо.

 Кожна квітка- це не тільки частина рослини. Це й географія, й історія , причому історія не тільки самої квітки, але й навіть цілої держави. Квітка може розповісти про звичаї народу, про його культуру, релігію.

 Перші історичні відомості про квіти припадають на період розвитку культури Месопотамії (нинішня територія Іраку). У першій половині ІІ тис. до н. е. найвизначнішою стала вавилонська культура, успадкувавши шумеро-аккадську культуру та стала найрозвиненішою. Саме тут розвинулось землеробство, виникли міста й писемність. Існує гіпотеза що шумери (давній народ) прийли у месопотамську рівнину з гір. Вони молились своїм богам на висоті, тому почали будувати дивні ярусні споруди які мали назву зіккурати. Саме у Месопотамії виникло перше садово-паркове мистецтво. До обов’язків садівника відносились вирощування та створення рослинних прикрас.

 Існують відомості про царицю Месопотамії Шубат (ІІІ династія Адама та Єви), яку зображали з пишним вінком на голові

 Висячі сади Семіраміди — цікаві факти про особливості конструкції. Технології, які зазначені в описі споруди, на багато років випереджали свій час. Ці факти дотепер хвилюють і породжують численні суперечки. Багато фахівців взагалі ставлять під питання саме існування другого чуда світу, адже на їхню думку, це було просто неможливо.

 Вважається, що легендарна будівля мала форму чотириярусної піраміди, кожна сторона якої мала довжину близько 1300 метрів. Кожний ярус підтримували 25-ти метрові порожні колони. Тераси зміцнювалися обпаленою цеглою й устелялися спеціальними свинцевими пластинами. Зверху засипався, родючий ґрунт, який привозили з далеких місць. Нижні яруси заповнювалися рівнинними рослинами, а на найвищих росли гірські види. По всій території були ставки і водойми.

 Особливої уваги заслуговує система зрошення садів. Згідно з описом, вода з ріки Євфрат зачерпували відрами, прикріпленими до підйомника. Сам підйомник виглядав, як два колеса з натягнутими на них ланцюгами. Колеса оберталися за допомогою праці численних рабів, відра на ланцюгах черпали воду й доставляли її в споруджений нагорі спеціальний резервуар. Звідти вода потрапляла в численні канали. Раби крутили колесо безупинно, тільки це дозволяло зробити неймовірне: забезпечити ріст рослин, які були нетиповими для даної місцевості.

 Відомості про використання квітів у Стародавньому Єгипті дослідники знаходять за результатами розкопок поховань, пірамід, із зображенням на барельєфах, різьблених фігурках, і навіть із виявлених справжніх квітів. Квіти та інший рослинний матеріал розміщувався в чашах або з нього робили вінки для прикрашання голови та гірлянди чи коміри для шанованих гостей. Квіти і ягоди викладалися впорядкованими точними рядами, не перекриваючи одна одну. Не було переходу кольорів, вони були чітко розділені. Використання квітів простежується у різних сферах життя, зокрема в релігійних церемоніях, для декорування домівок та костюмів.

 Квітів було так багато, що їх відправляли до Риму. Найчастіше для аранжувань використовували троянди, фіалки,, білі лілеї, нарциси, жасмин, мак, лотос. Плоди, виноградна лоза й листя були так само популярні.

 Існували спеціальні вази з отворами для квітів та букетів. Єгиптяни поєднували квіти у вінки, букети, гірлянди з мальви, шафрану, пелюсток лотосу. Іноді рослини прекрасно зберігалися, деякі з них знаходили через тисячоліття. У 1922 р. археолог Картер виявив гробницю Тутанхамона. Вченого найбільше вразили не численні коштовності, а скромний вінок з квітів, покладений юною вдовою на груди чоловіка. Вінок так добре зберігся, що можна було навіть зрозуміти, які квіти в ньому були: волошка, плоди маку, чорний пасльон, плоди Мандрагори (яблука кохання).

Існують історичні відомості про царя Рамзеса ІІ, який наказав створити на святкування 24 тисячі букетів.

Широко розвинулась парфумерія та муміфікація.

Основні популярні форми букетів цього періоду це

1. Букет-жезл

2. Букет-віяло

 Також популярним серед заможних єгиптян був комір не з золота, а з квітів та рослин. Існував культ лотоса. ЇЇ вважали квіткою бога сонця Ра. Зображали на гербах, монетах, орнаментах.

Лекція 2. Флористика Греції та Риму

 Квіти були широко поширені у Стародавній Греції і у Стародавньому Римі. Аристофан згадує про сади, в яких троянди і фіалки цвіли взимку у відкритому ґрунті, на сонячних луках. У багатьох країнах квіти і дерева здавна були своєрідними символами. Так, у Давній Греції статуї верховного бога Зевса прикрашали гілками дуба - символом сили; статуї бога моря Посейдона - гілками прибережної сосни; богині Афродіти, краси і любові - гілками мірти; Ерота, бога любові - трояндами; Ніки, богині перемоги - пальмовою гілкою; Аполлона, бога Сонця - гілками лавра, символом пошани і слави; Афіни, богині мудрості, знань, мистецтв і ремесла - оливковою гілкою, що уособлює мир. Ці символи відіграли велику роль у релігійних обрядах і святах.

 У Греції існував звичай підносити гілки маслини і лавра видатним полководцям, переможцям спортивних змагань, знаменитим поетам, співакам та ораторам. Стародавні греки полюбляли вінки. Вони використовували їх як прикраси на весіллях і святах, під Новий рік, а також носили навесні - на честь богині Флори, що вважалася богинею пробудження природи. Досить поширеним у Давній Греції було, відповідно, і мистецтво плетіння вінків. Дуже шанували художників, які виявляли особливий смак у виборі і розташуванні квітів, листя, гілок що використовували для вінків. Не меншою увагою користувалися вінки і у Стародавньому Римі. На фресках, знайдених у місті Геркуланумі, загиблому при виверження Везувію в 79 р. н.е., серед інших, зображена голова Геркулеса з лавровим вінком і голова німфи Аркадії, прикрашена вінком з троянд і листя. Культові обряди греків і римлян вимагали різних квіткових композицій. Прикладом може служити зображення процесу оформлення вази з квітами (V ст. до н.е.). У ті далекі часи особливою пошаною користувалася троянда. У Давній Греції її вважали символом любові, мовчання й охайності. Поетеса Сафо називала троянду царицею квітів. Пелюстками троянд усипали урочистий шлях переможців, вінками з троянд прикрашали воїнів, їхні колісниці, також прикрашали і зустрічаючих. У Стародавньому Римі вона була ще й символом хоробрості. Спочатку троянда була своєрідним орденом, яким нагороджували за геройство, а всіх, хто самовільно прикрашав себе трояндою, карали тюремним ув'язненням. У IV ст. н. е., з поширенням і затвердженням християнства, троянду оголосили "символом римської розпусти", гріховності і її 8 повсюдно знищили. Лише в XIII в., коли граф Тібо VI, який повернувся з хрестового походу, привіз махрову троянду, вона знову починає переможний хід по континенту. У підсумку церкви не залишалося нічого іншого, як визнати її "божественне походження". У Пальмірі в I - II ст. в оздобленні інтер'єру використовувалися ліпні об'ємні квіти, капітелі, орнаментовані квітами. У декорі широко застосовувалася зображення виноградної лози з детально відпрацьованими листям і гронами ягід. У III – IV ст. економічний і культурний центр Римської імперії перемістився на Схід. На території сучасної Сирії ведеться інтенсивне будівництво. З'являється "Вілла Костянтина" в Дафні, в якій створюються прекрасні мозаїки, у тому числі і "Сезони". На них зображені рослинні композиції у вазах, з яких як би виростають жіночі фігури, що символізують пори року. Бордюр виконаний у вигляді кучерявих гілок з листя аканта. До VIII - IX ст. відносяться срібні глечики з Середньої Азії або Східного Ірану. Для нас вони цікаві тим, що дозволяють простежити зародження квіткової композиції. На тулубі глечиків вибиті стилізовані квіткові композиції з чотирьох елементів, розташованих на різній висоті, стебла їх мають красиві вигини. У часи середньовіччя квіти застосовували головним чином для прикраси церковних інтер'єрів, їх вирощували в основному в монастирських садах з суто прикладною метою. Флора (Flora) – давньоіталійська богиня, культ якої був поширений у сабінян і особливо у Середній Італії. Богиня розквіту природи, весни, цвітіння рослинності, юності і юнацьких радощів, всього найкращого що є у природі. Вважалося, що з приходом весни Флора отримувала владу над усіма живими істотами. Її культ один з найдавніших культів Італії. Вона була богинею кольорів, розквіту, і весни. Вона зображувалася художниками та скульпторами у вигляді граціозної красуні, яка уособлює у собі вінок із квітів і колосків, який плутається в її довгих хвилястих косах; чудова фігура лише трохи прихована під напівпрозорим одягом; на яскравому обличчі - весела посмішка. На честь неї у сабінян був названий місяць, відповідний квітню або травню. Ім’ям цієї богині була названа сукупність видів рослин, що виростають на певній території - флора. За легендою, переказаною Овидіем, у Флору, перетворилася земляна німфа Хлорида, яку переслідував бог західного вітру Фавоній. Флора (від flos, "квітка") - в римській міфології богиня цвітіння коллосу, квітів, садів. У свято на честь богині Флори під час свята флорарії на її вівтар приносили квітучі колосся. З якоїсь причини свято пререшло у забуття і було відтворене за вказівкою сивилиних книг у зв'язку з неврожаями у 173 до н. е. Ігри на 9 честь богині Флори супроводжувалися веселощами за участю простого народу. Згідно Овідія, Юноні Флора подарувала чарівну квітку, від дотику якої вона завагітніла і народила Марса. На честь Флори у сабінян були названі місяці - відповідно квітень і травень Богиня Флора зустрічається у міфології багатьох народів як божество вмираючої і відродженої природи, сприяє розвитку землеробства та рослинності в цілому. Такі боги звичайні для міфологій і релігій народів, які живуть або жили на територіях, для природи яких характерна сезонність. Приміром, у пантеоні скандинавських богів присутній Бальдр (Бальдер) - бог весни і світла. Культ богині Флори ввів сабінянський цар Тіт Таций – сучасник Ромула (середина VIII ст. до н.е.), який поставив їй у Римі вівтар. Якщо немає згадок про святкування на честь богині Флори, то це пояснюється тим, що воно, подібно іншим аграрним святам, святкувалося у різних місцях і у різний час. Ймовірно, це свято спочатку справлялося наприкінці квітня або на початку травня. Святкування на честь богині - Флоралії - в Стародавньому Римі проводили навесні (28 квітня - 3 травня). У ці дні жінки та чоловіки прикрашали себе вінками з квітів і віддавалися оргіям. Флору зображували у образі молодої дівчини, яка розсипала квіти. Її називають - Анфея ("Квітуча"). В епоху проторенесансу поет Дж. Боккаччо (1313-1375) у творах "Про знаменитих жінок" і "Генеалогія богів" виклав версію римського поета Овідія (43 р. до н.е. - 18 р. н. е.). Флора була багатою римської куртизанкою, яка залишила заповіт шанувати її пам'ять іграми і урочистостями. Для того щоб люди забули непристойне походження цих ігор, римський Сенат розповсюдив легенду про німфу Флорі, що вийшла заміж за Зефіру, бога теплого, весняного вітру, який і зробив її володаркою квітів. Згодом було витіснено іграми на честь Флори - флораліями, які відносяться до 238 року до н.е. році, коли було освячено храм Флори. Цікаво, що, уособлюючи природність, богиня захищала також і все що пов'язане з родючістю. А тому язичницькі ігри на честь Флори нинішні історики називають оргіями. Хоча насправді це було, швидше, свято любові, розгнузданості, з піснями, танцями. Такі свята, де все напоказ, і ніхто нічого не соромиться відбувалися раз на рік, що, за 10 повір'ям, повинне було забезпечити милість Флори на наступні 12 місяців. У часи Цезаря свято тривало шість днів. З найдавніших часів на свята, що влаштовуються на честь Флори, люди приносили квітучі колосся і клали їх на вівтар богині. З якихось причин на довгий час цей звичай був забутий, і лише в 173 році до нашої ери найсильніші неврожаї змусили голодуючих шукати ради в старих книгах - так свято Флори було відновлено.

 Антична флористична культура подарувала нам поряд з вінками і гірляндами, кошики та рогу достатку, жезл Бахуса - тису, що послужив прообразом сучасного букета-скіпетра, а також звичай розкидання квітів з кошиків і шарфів. Квіти і пелюстки розкидалися в водоймах, на вулицях, в будинках на підлозі, столах і ліжках під час свят і різних церемоній. Це не тільки наповнювало ароматом повітря, але і служило своєрідним антисептиком. У золотому палаці імператора Нейрона квіти сипалися на гостей прям зі стелі, радуючи око, а в іншому його палаці фіалки інші квіти сипалися зі стелі в струмом кількості, що гості задихалися від їх ваги. Греки були філософами і цінували красу у всіх її проявах. Вони використовували рослинний матеріал для вшанування богам і героям, а також для створення атмосфери свята, відпочинку і розслаблення в своїх садах внутрішніх двориках. Стилі грецької та римської культур подібні, як і їх квіткова аранжування, але римська важча, більш ретельна і більш оздоблена, особливо в період занепаду Римської імперії. Проте ми як і раніше говоримо про класичну простоті цих епох, які ніхто не перевершив у їх використанні прекрасних пропорцій, досконалого балансу і загальної гармонії дизайну.

Грецька і римська цивілізації схожі у багатьох відношеннях, і не тільки по клімату і флорі. Римляни захоплювалися грецької культурою, архітектурою і скульптурою. Вони у них багато запозичили. Римляни були більш практичними людьми і великими садівниками, які вдосконалювали мистецтво садівництва.

Лекція 3. Флористика готичного періоду. Мистецтво Відродження, Бароко, Рококо

 В середньовіччі, церква поміняла свої погляди та ідеологію, намагаючись звільнити від всяких спогадів про вінки і гірляндах античності. Церква виступала проти язичництва. Жертвоприношення квітами нагадувало про квіткові ритуали, тому були «нечистими». Християни були змушені відректися від квітів не тільки під час релігійних обрядів, а й а повсякденному житті. Заборона поширювалася навіть на зривання диких квітів. Людям вселяли усвідомлення власної вини, якщо вони кидали люблячий погляд на квіти.

 Це парадоксально для самої церкви, яка в наступні роки сама стала виступати ангелом-хранителем квітів. Пізніше в 8-10 століття монастирі займалися мистецтвом садового будівництва. Поступово квіти стали вважати подарунком Бога, тому радіти їх красі можна було, не впадаючи в гріх. Деякі квіти знову повернулися на вівтар, тепер уже християнської церкви.

 З часів перших хрестових походів квіткові прикраси придбали значення за межами монастирських стін. Важливі панове та шляхетні дами використовували їх при веденні символічних любовних пікіровок. Дами зустрічали своїх лицарів в будинках, прикрашених гірляндами, розсипали пелюстки квітів в їх честь на вулиці. Придворні сукні дам були прикрашені білими з золотими квітами, або фіолетові з численними маленькими срібними квітами.

 Флористичні традиції і звичаї Середньовіччя вимагали значну кількість квітів, які через свою рідкість були тоді дуже дорогими. Квіти, як рідкісні предмети розкоші, поряд з прянощами обкладалися натуральним податком. Цей податок у вигляді кошиків, наповнених квітами - трояндами, жасмином, братками, гвоздиками та іншими видами цієї дорогоюї данини, - васали віддавали своїм панам. В кінці 13 століття з'являється навіть «рожевий роман», в якому квіти символізують любов і бажання.

 В цей час всі флористичні звичаї, релігійні або світські, оберталися навколо троянди, найулюбленішого і самого багатозначного квітки Середньовіччя. Важлива роль троянди в готиці знаменує початок флористичної реставрації, специфічні звичаї традиції якої будуть існувати аж до Ренесансу.

 Ренесанс, що в перекладі з французької мови означає відродження, був європейським розквітом мистецтва і літератури, заснованим на концепції класики. Він з'явився після темних років Середньовіччя. В Італії, спадкоємиці грецької та римської цивілізацій, цей стиль заявив про себе вже в 1300г. Нові концепції віри людини в власну гідність, в красу і гармонію світу відбивалися в усіх жанрах мистецтва і літератури. Квіти раптово, завдяки своєму зовнішньому вигляду, придбали абсолютно нову цінність. Першими їх оцінили художники, які вивчили багато видів рослин аж до найдрібніших деталей, обігнавши при цьому на десятиліття ботанічну науку. На картині Ботічеллі «Весна», наприклад, зображено понад сорок різних видів квітів, що вирощуються і вивчаються просвітителями і друзями науки.

 У той час багато рослин імпортувалося з Середнього Сходу і вирощувалося в садах при віллах і палацах. Однією з флористичних новинок епохи ренесанс стали квіткові портрети. Просто не великі букети в глечику або в простому посудині, склянці. Лілія займала перше місце тому вона символізує чистоту діви Марії.

 Аранжування квітів стала другою флористичної новинкою Ренесансу. Квіткові портрети і книжкові ілюстрації ботанічних праць сприяли загальному інтересу до квітів і рослин взагалі. Естетичному аспекту рослин була присвячена глава в книзі «Історія рослин» Далешампе (1587 р). Всі поради ставилися КК зрізаних квітів, які тепер або пов'язували в букети, або використовували для декорації приміщення. Інтерес до цього виду квіткового аранжування був чимось абсолютно новим, адже Далешампе постарався точно пояснити, чим по суті є букет: «Беремо жменю квітів і ставимо їх у вазу або пофарбований глиняний посуд». Звичайно ця рекомендація більше нагадує кулінарний рецепт ...)) Але радує, то що люди вже замислювалися про це.

 Одним з кращих прикладів цього є мода на «квіткові капелюхи». При королівських дворах Європи ця мода скоро була вдосконалена. Французька королева Ізабелла Баварська і її придворні дами в 15 столітті носили квіти в волоссі, проте при цьому мова йшла про прекрасних ювелірни роботах із золота з перлами і дорогоцінними каменями, які нашивали на тканинний валик. Змагатися з ними в популярності можуть тільки «розсипані квіти» і «квіткові килими».

 Саме слово "букет" виникло у французькій мові, адже не дарма Франція вважається центром моди і любові. У французькій мові слово "букет" позначає - cвязка, пучок зрізаних квітів. Є й інше значення аромат, запах, причому друге спочатку було основним. Французи в свої букети вплітали ароматні гарденії, тубірозу, стефанотис, квіти помаранчі. При цьому треба врахувати, що це слово не носило характер якогось безглуздого збіговиська квітів, яке збиралося тільки з міркувань краси самих кольорів. Уже тоді, в давнину, згідно з легендами деяким квітам надавався сенс, що вважається праосновой флористики. Перші книги про флористики можна віднести до правління Катерини II, коли вже вийшло в світ щось на кшталт сучасних книг з флористики. В тій книзі розповідалося про значення кольорів: червоні букети позначали любов, жовті говорили про зраду, а блакитні або сині - про вірність. Букет - це композиція з квітів, зібрана в руці і пов'язана разом. Сьогодні є винятки з правила, наприклад, букети в портбукетнице на оазисі або букети виконані в клейовий техніці, але виключення як завжди, тільки підтверджують правило. Розрізняють такі техніки збірки букетів: на натуральних стеблах зі спіральною або паралельної складанням; тейпірованіе; змішана; на портбукетнице; ваттірованія; клейова. Якщо ви погано розбираєтеся в букетах, не бійтеся замучити жінку одноманітними букетами, так як жінкам ніколи не набриднуть знаки уваги від свого коханого.

 На зміну ідеалам ясності і простоти, гармонії і пропорційності Ренесансу разом бароко прийшли нові ідеї про вічну мінливості світу, протиріччях між ним і людиною, розумом і почуттям. Навіть сама назва «бароко» означає «викривлений, спотворений, химерний, неправильний, химерний, дивний». Недотримання ренесансної гармонії сприяло більш емоційного контакту з глядачем. Поняття краси ставати синонімом розкоші. Маргарет Маркус в «Періоді квіткового аранжування» сказала про 17 столітті: «В середині століття характеристика композиції бароко була наступною: масивні квіти розташовані в формі завитка або лінії Хогарта з завитками листя, як би обдуваються вітром. Настрій бароко було динамічним і самовпевненим. Такого пишного достатку до цього не було, принаймні в західному мистецтві. Важливим було створення послідовного асиметричного руху справа наліво і зліва на право. Повинно бути неяскраве пляма, але виразне двізеніе вигинів аркових стебел, нахилених квіток і закруглених квіток. Кінцевий ефект повинен бути жорстким (нерухомо закріпленим), ні зібраним докупи, а чуттєвим і граціозним ».

1650-1700 гг. Аранжування отримали більше простору, руху і глибини, створеної шляхом повороту квітів, щоб показати букет збоку і ззаду.

1700-1800 гг. Стиль стає більш розкішним і широким. Більш-менш великі, повністю розпустилися квіти і важкі фрукти, такі як ананас, показані чітко в дизайні.

 У 17 столітті букет розвивався від простого невигадливого пучка квітів до всебічно цінного, дорогого об'єкта декорації, який складався з дорогих екзотичних і рідкісних квітів. При цьому квіткою номер один, який панував досить довгий час, був тюльпан. Цей дивовижний квітка зумів в короткий термін завоювати в Європі величезну популярність, при цьому на його батьківщині в Туреччині до нього теж питали особливу пристрасть. Це було колективне сп'яніння - «тюльпанова лихоманка», зводила з розуму як продавців, так і покупців. Ринкова вартість тюльпанів встановлювалася виключно за естетичним критеріям - формою і кольором згадок рослин, які використовувалися вінках коханих. Дуже скоро дух ризику, азарту і спекуляції прискорили вартість до астрономічних величин. Так, колись квіти були предметом розкоші і дозволити собі такий подарунок міг не кожен. Минуло кілька століть, і ми можемо замовити по інтернету з доставкою додому будь-які і навіть рідкісні екзотичні, сезонні рослини з найвіддаленіших куточків земної

 Бароко один з найвідоміших стилів мистецтва в світі. Він з’явився в Італії 15-16 ст. Від італійського barocco — «химерний», «дивний», «схильний до надмірностей». Цей стиль мистецтва включає в себе досить багато напрямків. Це і живопис, і музика, і театр, і архітектура, а також мода.

Стиль бароко народився в Італії, але з часом під його вплив потрапила майже вся Європа. Йому притаманне прагнення до величі, пишність, поєднання реальності та ілюзії. Яскраве та емоційне **мистецтво бароко** створювалося головним чином для служіння релігії. Воно прагнуло приголомшити глядача, спонукати в ньому піднесені почуття, але все таки його вищою метою було служіння християнській вірі.

В історії моди епоха бароко теж залишила свій незгладимий слід. Законодавцем моди в цю епоху був двір французького Короля-Сонце Людовіка XIV. Це був парад прикрашених костюмів як у жінок, так і у чоловіків. Мережива, банти, пряжки, підбори, перуки і «мушки» — все було занадто химерно і нарочито. Але багато з того що було придумано в ту епоху дійшло до наших днів і прижилося в сучасному костюмі в дещо зміненій формі. В цей же час з’явилося перукарське мистецтво — «куафюри». Розкіш була присутня скрізь. Люди оточували себе химерними і красивими речами в інтер’єрі: дзеркала в ліпних рамах, гарні меблі, статуетки, розкішний одяг і так далі. Художній стиль рококо вважається одним із найвпливовіших явищ французького мистецтва поряд з імпресіонізмом. Стилістичні особливості рококо почали проявлятися у першій половині 18-го століття, як альтернатива масивному бароко, та формальному і геометричному стилю Людовіка XIV. Рококо продовжило яскраву барокову естетику адаптуючи її у більш грайливі, екстравагантні і вишукані форми, які відповідали сучасному смаку французької аристократії того часу і особисто королю Людовіку XV. Новий художній рух швидко охопив живопис, скульптуру, архітектуру і декоративне мистецтво, і поширився поза межами Франції, набуваючи популярності в північній Італії, Австро-Угорщині, Баварії, Центральній та Східній Європі.

Стиль рококо характеризують легка, органічна орнаментація та вишукані, асиметричні форми натхненні природою; ніжні, пастельні тональності кольорів; надзвичайна увага до вишуканого опрацювання деталей в живописі чи декоративних предметах; грайлива тематика сюжетів, ідеалізація фігур і їх середовища.

Жа́нна-Антуане́тта Пуассо́н, маркіза де Помпаду́р — фаворитка французького короля Людовіка XV. Вона мала великий вплив на короля, визначала політику країни впродовж майже двадцяти років.

 Маркіза де Помпадур мала добру освіту та витончений смак, підтримувала інтелектуалів, художників та письменників свого часу, була меценатом. Так вона була знайома з Вольтером, ще тоді, коли про нього мало хто знав, мала з ним дружні стосунки та допомогла йому влаштуватися на державну службу. Маркіза допомагала Дідро у публікації його Енциклопедії. Біля маркізи гуртувалося багато інших бідних художників, скульпторів та письменників, яких вона підтримувала. В театрі, який вона заснувала у Версалі ставили п'єси відомих авторів Франції. Але Сучасники також звинувачували її у марнотратстві: так, навіть під час Семирічної війни ,вона продовжувала вести розкішне життя, будувати нові палаци та дарувати великі кошти своїм прихильникам.

Лекція 4. Особливості східної школи флористики

 Традиційне японське мистецтво аранжування, створення композицій зі зрізаних квітів, пагонів у спеціальних судинах, 13 розміщення їх у інтер'єрі це ікебана (яп. ікебана, «іке або икэрю» - життя, «бана або хана» яп. - квіти, буквально «живі квіти»). В основу ікебани покладено принцип вишуканої простоти, що досягається виявленням природної краси матеріалу. Ікебана. Ікебана виникла в Японії в XV столітті і спочатку мала релігійну спрямованість, будучи піднесенням богам в японських храмах. Про мистецтво Ікебана зазвичай думають як про видобування природних форм рослин, як вони ростуть у полях і горах. Однак ікебана не є ні копією, ні мініатюрою. У ікебані ми аранжуємо одну маленьку гілку і одна квітка в безмежному космічному просторі і нескінченному часу, і ця робота вміщує всю душу людини. У цей момент єдина квітка в нашій свідомості символізує вічне життя. Ікебана - одне з мистецтв, що входять в програму навчання учениць гейш. Ікебаною прикрашають не тільки приміщення, але і виставляють на вулицях, парках, метро. Ікебана розвивається в рамках певних шкіл і стилів. Найбільш відомими в Японії вважаються школи Ікенобо, Охара, Согецу. Існує безліч різних шкіл, які прийшли в європейську культуру з Японії - в першу чергу це школи ІКЕНОБО, СОГЕЦУ, ОХАРА,. Історія школи ІКЕНОБО - це історія ікебана, початок якої було покладено в середині XV століття. Назва школи пов'язане з ім'ям ченця Сэнму - одного з перших японців, який відвідав Китай на початку VII століття і привіз звідти самі перші відомості про квіткові композиції. Як свідчить легенда, Сэнму оселився поруч з храмом Роккакудо біля ставка «ки» на хуторі «бо» і самостійно почав складати композиції з квітів у храмі, які присвячувались Будді. Саме ці два слова і дали назву однієї з найдавніших шкіл аранжування квітів - Ікенобо. Надалі нащадки Сэнму продовжували і розвивали його традиції, а з середини XV століття донині школа Ікенобо є однією з найбільш значущих в квітковому мистецтві. У наш час більше 30 млн. осіб по всьому світу, займаються у школах Ікенобо. З часу виникнення школи починали свій розвиток у такій послідовності: татебана, рікка, тябана, початкове нагеіре, сека, сучасне нагеіре і морибана, вільний стиль. Татебана.Така композиція складається з прямо поставлених у вазу квітів. Цей стиль був пов'язаний з звичаєм «куге», який 14 полягав у підношеннях до зображення Будди. Поряд зі свічником і посудиною для спалювання пахощів, ваза з прямо поставленими в неї квітами була одним з трьох ключових елементів в композиціях мицугусоку. Зараз такі композиції можна побачити лише в буддійських храмах - це найдавніший стиль ікебана. З плином часу квіти в композиціях татебана поступово набували самостійне значення, ніяк не пов'язане з релігійним зображенням. Квіти ставилися для того, щоб ними можна було просто милуватися. Поступово композиція татебана перетворювалася на композицію під назвою рікка.

 Ікебана в стилі Рікка спочатку використовувалася для прикраси храмів, зараз використовується в основному для релігійних ритуалів і урочистостей. Класична композиція рікка втілювала в собі могутню красу природи, в якій окремі її елементи символізували гірські вершини і пагорби, річки і водоспади, великі і малі селища. Цей стиль включає в себе 9 основних елементів. Той або інший елемент рікка міг бути виконаний тільки з певного матеріалу, який повинен чітко відповідати порі року і мати у композиції своє, точно визначене місце розташування. Крім цього, гірський ландшафт композиції рікка був розділений на дві частини - сонячну «янь» і тіньову «інь», що також впливало на вибір рослинного матеріалу для елементів, розташованих у цих двох частинах. Крім основних, додаткові елементи також займали в роботі своє певне місце. Отже, традиційна рікка являла собою дуже добре збалансовану, складну і об'ємну композицію, яка, за особливістю розташування і нахилу рослинного матеріалу мала, глибокий зміст. 15 У сучасному дизайні стиль рікка пов’язує середньовічну історію Японії з теперішнім часом і має для свого вираження більш актуальні форми. Сучасна рікка допускає більш широке використання різноманітних квітів, листків і трав. Форма і розміри композиції, а також кількість елементів може змінюватись в залежності від бажання автора, що створює її. Найчастіше в ефектних і незвичайних роботах сучасної рікка можна тільки вгадати зовнішню схожість з монументальними традиційними композиціями рікка. Але майстри ікебана знають, наскільки тісно різновиди рікка пов'язані зі своїми давніми традиціями. Яскраве вираження якостей у стилі рікка симпутай досягається ефектним комбінуванням найрізноманітнішого матеріалу. Це може бути як традиційний японський матеріал, так і європейський. В даному випадку панує принцип - «Єдність старого і нового», у результаті чого в одній композиції можуть зустрічатися одночасно весняні квіти і гілки з різнокольоровим осіннім листям, сухе листя і квітучі гілки. Подібно самій природі, в якій різні рослини шукають гармонії з навколишнім світом, в стилі рікка симпутай найчастіше підкреслюється пульсація сильного і слабкого елемента композиції. Так, сила і енергетика великих листків і квітів особливо яскраво відчувається, коли поруч із ними в композиції з'являються тонкі, витончені травинки і колоски. ТЯБАНА Стиль під назвою тябана з'явився в XVI столітті, і вирішальну роль у цьому зіграла чайна церемонія. Головною особливістю даного 16 стилю є простота і сезонність матеріалу, що використовується у роботах. Композиції тябана формуються у простих бамбукових, керамічних або плетених вазах і, як правило, в них присутні або одна квітка, або одна гілка, яка покликана втілювати у собі красу садів, лісів, полів. ПОЧАТКОВЕ НАГЕІРЕ Дослівно назву цього стилю можна перевести як «квіти, у високій вазі». Як можна здогадатися з назви, композиції цього стилю характеризуються природністю. Поєднання цього нескладного стилю з набагато більш складним стилем рікка в XVIII столітті дав початок стилю сека, який в кінці XIX століття став символом мистецтва ікебана. СЕКА СЕФУТАЙ Композиції стилю сека підкреслюють природну красу рослини. Адже в природі рослина кожен день, так чи інакше, стикається з різними випробуваннями: вітер, посуха, дощ, сніг, буря, і все це неминуче залишає на рослинах свій відбиток. Саме у цій взаємодії з природою і проявляється внутрішній характер тієї чи іншої рослини. В композиціях сека зустрічаються пожовкле листя, листя, які зіпсовані комахами або вітром - у всьому цьому відчувається природна чарівність рослин. Як ви вже зрозуміли, майстри ікебана не намагаються зробити рослини красивіше, ніж вони є в природі, оскільки поняття «краса» і «природа» для них є практично синонімами. В композиціях сека відображається взаємодія трьох основних елементів всесвіту: небо-людина-земля. А рослини, які є їх втіленням, відповідно, мають назву син-шое-тай і 17 розташовуються у композиції у співвідношенні 7:5:3 (син - велике, шое - середнє, тай - мале). За східної філософії, суть всього існуючого в світі полягає у взаємодії двох начал: темного «інь» і світлого «янь» - це знайшло своє відображення в композиціях стилю сека. Наприклад, елемент шое (людина) звернена до світла –«янь», тай (земля) розташовується в затіненій частині композиції – «інь», сін (небо) має властивості «інь і янь» одночасно. В композиціях сека рослини єдиним стовбуром піднімаються над поверхнею води. Місце такого виходу стовбура з води називають мицугива і в композиції йому надається дуже велике значення. Ділянку стовбура (приблизно в 10 см від поверхні води) звільняють від гілок, квітів, листя, він повинен виглядати рівним, струнким і витонченим. За правилами цього стилю, в композиції можна використовувати тільки три види різних матеріалів. Велике значення має вибір вази, оскільки, крім ролі судини з водою, вона ще покликаний символізувати основу, яка дає рослині життя. Власне, вазою визначається вибір природного матеріалу, а матеріал, у свою чергу, повинен відповідати вазі. Така відповідність визначається настроєм людини, яка створює композицію. Висловити свій настрій можна шляхом створення композиції в одній з трьох можливих форм сін, ге або со. Сін. Стримана, сувора форма, з прямими, які прагнуть до вертикального зростання. У цих композиціях використовуються прямі вази з нешироким отвором. Ге. Дана форма створює враження легкого руху і похитування рослини на вітрі. Використовуються гілки і квіти, що відрізняються витонченими вигинами і розгалуженнями, вибираються різні вази з широким отвором, бамбукові дворівневі вази, широкі низькі вази, що застосовуються в подвійних композиціях, в яких підкреслюється особлива краса водної поверхні.

Лекція 5. Європейські школи флористики

Грегор Лерш (Gregor Lersch) – один із найвідоміших у світі флористів. Метр. Вчитель. Філософ. Його ставлення до флористики винятково серйозне. Створюючи композиції, Лерш не прагне сподобатися публіці, ні висловити себе. Він проголошує ідеї, доводить, що флористика – справжнє мистецтво, яке несе глибокий філософський зміст.

 Поняття про рослину – центр філософії Лерша **.**Еволюційний ланцюжок у його поданні виглядає так: рослина – тварина – людина. Що таке квіти, з погляду Лерша? Крихкі та беззахисні створіння, на які краще просто дивитися. Але людина не може подолати бажання зробити квітку частиною свого життя. І той, хто здатний відчути безпорадну зворушливість рослин, стає ним другом. Поклоніння красі рослин – у цьому метр бачить призначення флористики.

Рослини зрізують, пакують… І це кохання? Лерш відповідає: "Так!" Бо про квіти думали. Вони викликали захоплення, радість. Їхнє прилучення до світу людського супроводжувалося особливим ритуалом, який свідчить про повагу до них. Нескінченна кількість флористичних аранжувань було створено завдяки прагненню осягнути прекрасну сутність квітки. Затребуваність квітів – це глибокий емоційний голод. Лерш народився 1949 року в місті Bad Neuenahr. Будинок Лерша, оточений дивовижним садом, як каже метр, «проріс» із саду. Сад живе вже 140 років, він створювався п'ятьма поколіннями та зберігає пам'ять про них.

Метра важко застати вдома. Місіонер від флористики він прагне передати людям свою філософію природи. Лерш надзвичайно діяльний. Він проводить семінари та симпозіуми, організовує виставки та бере участь у виставках у різних країнах, випускає книги та співпрацює з журналами та газетами.

Але Лерш як філософ і вчитель, він ще й блискучий практик. Його витвори знаходять і повсякденне застосування. Але насамперед Лерш створює унікальні квіткові композиції, флористика для нього – найвище мистецтво.
 Пояснюючи своє ставлення до флористики, Грегор Лерш посилається на вчителя Альберта Юріха. Той вважав, що флорист повинен поєднати людину, навколишнє середовище, конкретну обстановку, пору року та квітку. «Ми чесні стосовно рослин тільки тоді, – каже Лерш, – коли не виставляємо напоказ своє “я”. Аранжувальника має спонукати до творчості почуття, чиста експресія. Потреба створити композицію має бути нагальною життєвою необхідністю – лише тоді у нашому спілкуванні з рослинами немає брехні».

Композиції Лерша завжди пізнавані, як пізнавані, наприклад, картини Ренуара або Коро. У багатьох аранжуваннях відображено прагнення Лерша поєднувати «світи».

Аранжування Лерша подібні до віршів – вони чудово передають настрій пори року.

Флористика може викликати етичні сумніви, вважає Лерш. Що справжнє, а що штучне у композиції? Штучного багато.Але рослини, включені в контекст предметів та аксесуарів, народжують новий прекрасний образ. І цей образ, безумовно, живий, адже й рукотворні предмети оживають, підживлюючись енергією квітки.

Це чудове перетворення ніколи не перестане дивувати, і мистецтво флористики розвиватиметься, відповідаючи потребам людської природи.

Пітер Хесс, що народився в 1948 році, є флористичним дизайнером, зварювальником, скульптором рослин і флористом у четвертому поколінні. Він працює та живе в Алшвілі, Швейцарія.

Після 1969 року, коли він виграв регіональні юніорські чемпіонати Швейцарії, Франції та Німеччини, Пітер Хесс став одним із найвпливовіших європейських флористичних дизайнерів. З того часу він навчив тисячі флористів у всьому світі за допомогою своїх унікальних та надихаючих витворів. Він має особливий підхід до дизайну, спрямований на екологічність. Його роботи надихають, вони сповнені уяви та фантазії.

Пітер Хесс є засновником Ательє-5, школи флористів та центру креативного та експериментального рослинного дизайну. На початку його «Флористична школа» була відома лише у Швейцарії. Згодом вона прославилася у сусідніх країнах – Італії, Франції, Австрії та Німеччині, а потім і у Словенії, Іспанії, Португалії та Угорщині. Сьогодні Ательє-5 відоме на весь світ. Пітер Хесс також викладає та проводить майстер-класи в інших школах флористики, включаючи школу «Ніколь» у Москві.

Пітер Хесс є світовим лідером у ленд-арті – творячи лише за допомогою того, що дає природа. Зазвичай він приїжджає до місцевості, раніше йому не знайому, не знає, чого чекати і які матеріали йому вдасться знайти. Ленд-арт має на увазі мистецтво створювати шедеври з того, що пропонує довкілля, чогось, що можна знайти тільки в цьому місці. Його метою є зробити так, щоб робота повністю вписалася в оточення.

Пітер Хесс став ініціатором щорічного Ленд-арт фестивалю в Грінденвальді (Швейцарія). створюють скульптури та інші твори у диких та романтичних місцевостях Швейцарських Альп. Після тижня креативної роботи, витвори виставляються у сільській місцевості та оцінюються журі.

Надихаючий та спонтанний, Пітер Хесс – один із найяскравіших сучасних флористичних дизайнерів Європи. Його роботи завжди приголомшують, захоплюють та залишають слід у серці кожного, хто їх бачив.

Ніку Боканча (Румунія)

Народився 23.04.1977 у Бухаресті. Сьогодні, Ніку, вважається, мабуть, одним із найвідоміших та найпопулярніших європейських флористів, його запрошують на різні покази та заходи, він частий гість виставок та великих флористичних шоу.

Крім того, Ніку Боканча дуже талановитий бізнесмен, разом із братом вони володіють великою мережею салонів квітів Floraria Iris. Насправді, коріння цього бізнесу сягає початку століття, коли сім'я Боканча, відкрила в 1920 році свою першу квіткову лавку носила назву «Nea Nicu Dumitrescu». З того часу сімейний бізнес розвивався з покоління в покоління і сьогодні налічує вже понад 10 квіткових салонів.

Разом з бізнесом Ніку Боканча передалися і накопичені сім'єю за ці роки флористичні секрети та знання, які він успішно застосовує у повсякденній роботі, а також з великим бажанням та задоволенням ділиться ними з флористами по всьому світу.

Даніель Ост - бельгійський художник з квіткових рослин, квітковий дизайнер та садовий архітектор. CBS News описує його як "провідного дизайнера квітів у світі.

Лекція 6. Сучасні напрямки у флористиці

 Азума Макото яскравий світовий представник сучасного мистецтва флористики. Народився в префектурі Фукуока , Азума переїхав до Токіо в 1997 році, щоб здійснити свою мрію стати рок-музикантом. Влаштувався торговцем у найбільшому квітковому ринку Японії. Він посилається на свою роботу в Ota Market як джерело натхнення для кар’єри в галузі квітів. Коли його зацікавили декоративні квіти, у 1999 році він влаштувався керувати квітковим магазином в Азабу –Дабі.

Свою кар'єру квіткового художника Азума розпочав у 2002 році з відкриття квіткового магазину JARDINS des FLEURS. Він співпрацював із фотографом Шиінокі Шунсукето, щоб відкрити квітковий магазин. Приблизно у 2005 році Азума почав досліджувати нову форму квіткового дизайну , яку він назвав ботанічною скульптурою, роботою якої він тепер відомий.

 Японський художник і флорист Азума Макото постійно дивує своїми новими творами, а найголовніше – їх концептуальним уявленням. У рамках своєї серії «Bloom» він запустив букети квітів у космос та помістив їх посеред моря. Заморозив квіти у блоках льоду та розмістив їх у виведених з експлуатації електростанцій. Для своєї нової роботи "SEPHIROTHIC FLOWER: Diving Into Unknown" він занурив букети та бонсай у найменш вивчену частину цієї планети: на дно моря.«У цьому експерименті ми відправили букет з різних кольорів на глибину 2000 метрів у бухті Суруга, префектура Сідзуока, і спостерігали за цими процесами за допомогою глибоководних приладів з дистанційним керуванням. На відміну від яскравого денного світла біля підніжжя гори Фудзі, квіти повільно ховалися в темряві, де не світить жодного проміння світла. Використовуючи передові морські технології Японії, ми показали красу кольорів, видимих ​​на земній поверхні, які торкнулися морського дна, походження життя.»