

Айзаку

Содержание

Введение 9

Основы составления цветочных композиций
по правилам икебаны 13

1 | **Естественность** 25

2 | **Движение** 63

3 | **Баланс** 101

4 | **Простота** 135

Список магазинов 170

Список книг 171

Благодарности 173

Кажется, что икебана теперь повсюду. Знакомы ли вы с японским искусством создания цветочных композиций или нет, вероятно, вы так или иначе подмечали его ключевые моменты: почтительное внимание к пустому пространству, эффектную асимметрию, дань неповторимой естественности и единение с природой. В наше время — когда дизайн и искусство все больше становятся одним целым, высоко ценятся минимализм и гармония, а многие люди находятся в поиске уникального, наполненного смыслом декора — икебана приобретает новое звучание. Она кажется глотком свежего воздуха — неожиданный поворот судьбы для искусства, история которого берет начало в веках.

Подход Studio Mondine к созданию цветочных композиций можно описать как современную интерпретацию традиций. Наша точка опоры — сезонность, в соответствии с тем, как мы видим времена года, живя в Калифорнии. Мы вдохновляемся тем, что нас окружает, и руководствуемся ключевыми принципами икебаны: беззаветно преданы простоте и ищем динамичный баланс в каждой цветочной композиции. Как и все наши предшественники, мы рассказываем истории — реалистичные или абстрактные — посредством формы элементов, их цвета, расположения и символичности.

Мы обязаны предупредить вас, что нарушаем многие строгие предписания классической икебаны. Мы сами всему научились и позволяем себе свободную интерпретацию канонов. Но мы уверены: прежде чем нарушать правила, их лучше выучить. Начнем же с основных сведений о древней традиции, которая наполняет вдохновением каждый наш день.

Введение

Коротко о многовековой истории икебаны

Считается, что икебана появилась в VI веке, когда буддизм, который исповедовали в Китае и Корее, начал распространяться и в Японии. Цветочные композиции стали обязательным украшением алтаря Будды. Такие храмовые подношения назывались *кугэ*.

Много веков спустя буддийский священнослужитель Сенкей, мастер школы Икебоно, ввел в уравнение икебаны понятие стилизации. Для украшения храмов он создавал сезонные цветочные композиции, которые назывались *татахана*, или «стоящие цветы».

Со временем количество школ икебаны выросло до тысячи и более. Самые известные из них — Икенобо, Коруэ, Охара, Согэцу. Ниже мы делимся списком наиболее выдающихся стилей икебаны — именно они оказали значительное влияние как на саму традицию, так и на нас в той или иной степени.

Рикка — один из старейших стилей икебаны; считается, что он существует с XV века. Этот стиль отражает целостность природного ландшафта, ему свойственны сложные строгие композиции, обычно состоящие из девяти ветвей в строго определенных позициях.

Сёка — упрощенный стиль рикка. Композиция может состоять всего из трех элементов: син, соз и тай, которые олицетворяют гармонию и связь между небесами, человеком и землей. Положение каждого элемента обусловлено тем, что готовая композиция должна иметь асимметричную треугольную форму.

Тябана — стиль, который родился благодаря желанию сделать цветы частью чайной церемонии. Его отличают простые минималистичные композиции. Чаще всего они состоят из одного сезонного цветка или веточки, так как не должны привлекать лишнее внимание. Их задача — быть просто частью интерьера.

Нагэирэ (переводится с японского как «непринужденно бросить/поставить») — более свободная интерпретация икебаны. В основе этого стиля — стремление раскрыть изящество природных линий. Растения обычно ставят в высокие вазы.

Морибана, или «гора цветов», — знаменитый стиль школы Охара, которую основал Унсин Охара в 1912 году. Здесь используются низкие широкие плоские контейнеры *суибан*, а не вертикальные сосуды, которым отдавали предпочтение прежние мастера икебаны (больше об этом — на с. 130). Охара также начал включать в композиции новые виды растений, черпая вдохновение в разнообразии цветов с Запада. Стиль морибана отличает отказ от единственной стартовой точки. Для расположения растений используется уже вся горизонтальная плоскость.

Дзюика, самый непринужденный из стилей, появился в 1920-х, с распространением авангардизма. В общих чертах девиз этого стиля — «Будь собой!», ведь в нем имеют значение не только сами составляющие композиции, но и то, какие чувства к ним испытывает мастер. Композиции в этом стиле не ограничиваются одними лишь цветами. Неизбежно возникает вопрос: что же тогда позволяет дзюика оставаться частью традиционной икебаны? При всей своей непринужденности свободный стиль подразумевает, что мастер рассказывает истории и воспевает природу, пусть и делает это в чрезмерно абстрактной или личной форме. В стиле дзюика все так же превозносятся пустота и асимметрия. Ему свойственно все то же желание поймать красоту мира и выразить ее естественным образом (а не создать некую идеализированную версию), даже если это означает, что частью композиции станет полимерная труба. Именно этот стиль стал движущей силой для нашей студии.

Как пользоваться этой книгой

Studio Mondine официально открылась в 2014 году, на месте гаража в районе Мишен в Сан-Франциско. Тогда нашей целью было понять, насколько правдива присказка «Лучше меньше, да лучше» в цветочной сфере. Нам обоим был симпатичен деликатный, минималистичный подход к составлению композиций, что и пробудило наш интерес к икебана. У Аманды он появился и благодаря книге «Искусство создания цветочных композиций», вышедшей в 1960-х, а у Иванки — благодаря погружению в японскую культуру, случившемуся под влиянием ее супруга и его семьи.

За какой бы проект мы ни брались, мы ставим себе задачу найти в нем нечто более тонкое и поэтичное, чем «лишь бы было красиво». Прежде чем приступить к работе над композицией или инсталляцией, мы задаем себе ряд вопросов: «Почему мы собираем в одно целое именно эти элементы?», «Почему мы выбрали такой масштаб?», «Какую историю мы стараемся рассказать?». Ведь даже если мы можем что-то сделать, это вовсе не означает, что нам *следует* это делать.

Эту книгу мы задумали как способ увлечь вас современной икебаной. И неважно, кто вы — мастер цветочных композиций, ищущий новые техники и вдохновение, или же новичок, который никогда не держал в руках ножницы. На следующих страницах вы найдете описания сезонных проектов, созданных с учетом четырех важнейших — по нашему мнению — аспектов икебаны: естественности, динамики, баланса и простоты. Главы можно читать в любом порядке. Аспекты одинаково важны. Фактически почти в каждом проекте так или иначе затрагиваются все четыре одновременно.

Любая цветочная композиция начинается с истории — от почтительного внимания к каждому элементу (этот аспект икебаны не устарел за много веков) до оды настроению конкретного дня. Мы подробно рассказываем, как воплощаем идеи в жизнь: от выбора цветов и ветвей до поиска сосудов, где мы их размещаем. Икебана учит, что сосуд не менее важен, чем растения, поэтому мы составили подборку работ мастеров-керамистов, которыми восхищаемся. Продумывая композицию, выбирайте сосуд, имеющий для вас особое значение, — будь то античная ваза или же ваша любимая кофейная чашка.

Хоть мы и даем подробные инструкции, по которым вы сможете повторить любую из представленных композиций, вам необязательно выполнять все от и до. Скорее, это возможность понаблюдать за тем, как строится процесс в нашей студии, и вникнуть в его структуру. Вы имеете полное право на творческое самовыражение, просто ориентируйтесь на древнюю традицию как на свою путеводную звезду. Хотя в каждом случае мы перечисляем все необходимые элементы, детали ваших проектов должны зависеть не от наших рекомендаций. Намного важнее то, где именно и в какой сезон вы создаете композицию, какие идеи хотите реализовать и что подсказывает интуиция, когда вы начинаете работу. В нашей композиции задействовано пятнадцать стеблей кореопсиса, а в вашей, возможно, достаточно десяти. Или же вы можете полностью отказаться от кореопсиса, заменив его дидискусом или скабиозой. Помните: суть икебаны в том, чтобы воссоздать природную красоту в моменте, поэтому не может быть двух одинаковых композиций — и не стоит к этому стремиться.

Мы надеемся, что, взяв эту книгу, вы уделите ей достаточно времени и откроете много нового. Открытия могут ждать где угодно. Прочитайте книгу за чашкой чая в поисках вдохновения. Найдите что-то, что вам отзовется, и загляните на цветочный рынок. Или же выйдите во двор своего дома, срежьте несколько цветов и составьте композицию, которая доставит радость вам, вашей семье и друзьям.

Мы советуем вам отбросить ожидания и перфекционизм. Выбрав полное принятие того, что у вас получится в итоге, вы удивитесь, как много сюрпризов может таиться в таком мирном, нейтральном отношении к процессу и результату. В ваших работах должны присутствовать шероховатости и импровизация; истинная цель как раз в том, чтобы не стремиться к безупречности. Есть нечто невыразимо притягательное и сокровенное в искусстве, в котором на первый план выводятся отсутствие полного совершенства и недолговечность, а также незаконченность, подразумевающая бесконечность вариантов и результатов. По сути, именно это мы и имеем в виду, когда говорим «икебана без границ».

КОМПОЗИЦИИ С ТЮЛЬПАНАМИ

Тюльпаны и другие луковичные растения часто хранят «в сухом виде», то есть на цветочных рынках и в некоторых магазинах их просто собирают в пучки и раскладывают на стойках. В процессе фотосинтеза тюльпаны аккумулируют в стеблях и листьях невероятное количество энергии в форме сахарозы, природного сахара. Даже после срезки тюльпаны продолжают питаться накопленной сахарозой, за счет которой раскрываются листья и бутоны. Если держать их без воды, процесс усвоения сахарозы приостанавливается, что продлевает жизнь цветов в вазе на несколько дней, если не больше. Один из наших поставщиков присылает нам тюльпаны вместе с луковицами. Такие цветы можно хранить неделями, прежде чем использовать в композициях. Купив тюльпаны, первым делом определитесь, какая стадия их раскрытия вам потребуется. Если нужна

«классика» — небольшие плотные бутоны, — не ставьте цветы в воду, пока не приступите к составлению композиции. Если же вы предпочитаете пышные, многослойные цветы (как в нашей композиции), обрежьте стебли и оставьте на ночь или на срок до нескольких дней в высоком ведре с водой. Бутоны должны касаться края емкости: так вы не позволите стеблям сломаться из-за веса распутившихся цветков.

Чем дольше созревают тюльпаны, тем менее плотными становятся бутоны и более желтыми — листья. Поэтому мы обычно избавляемся от листьев до того, как использовать цветы в композиции. Лучший способ удалить нежелательные листья, не повредив стебель, — оторвать круговыми движениями, а не дергать вниз (как обычно обрывают листья роз).

Многослойные махровые тюльпаны — звезды весны, когда прочие эффектные цветы — пионы, садовые розы и георгины — еще не доступны.

Декоративная капуста все чаще встречается в продаже. Вы можете оставить такую капусту на собственной грядке на зиму или попросить кого-то — фермера/садовника или соседа с огородом — не выкапывать несколько растений осенью, а весной собрать цветоносы для создания композиций.

Мы выбрали для композиции маленькую керамическую чашу на ножках. Она очень лаконична и похожа на традиционную чашу для чаепития — чаван. Небольшой объем идеален для цветов такого размера: иначе изящные веточки декоративной капусты и рябчика могли бы потеряться. Когда вы работаете с подобными низкими чашами, кензан — лучший вариант крепления растений, так как с его помощью можно зафиксировать даже неустойчивые стебли тюльпанов.