

Universidad de Chile
Facultad de Medicina
Escuela de Postgrado

“Curso Básico De Diseño Floral” Primer Nivel

Profesoras:

Dra. Mariana Antonia Rojas Rauco
Sra. Maria Antonieta Vergara Di Cosmo

Lugar: “Laboratorio de Embriología Comparada
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Santiago de Chile, 2010

“La presencia de flores acciona emociones felices, aumenta sensaciones de satisfacción en la vida y afecta el comportamiento social de una manera positiva, lejos más allá de lo qué se cree normalmente”

Descripción y Fundamentos

La bioingeniería genética se ha preocupado de producir flores más bellas, más resistentes y de larga vida y es así como se han generado cambios importantes en el tamaño y el color de las flores, Por otra parte investigadores Chilenos están trabajando en el mejoramiento genético de la flora autóctona, no solo para su conservación y protección, sino para que puedan llegar hasta nosotros y a nuestros floreros.

El conocimiento de estas flores, como también de las bases del diseño floral nos permitirá elegirlas y cuidarlas mejor, estar cerca de la naturaleza sin dañarla y generar para ellas una nueva arquitectura que refleje nuestro ideal de belleza.

Objetivos:

Este curso tiene como objetivo

- Generar una instancia de acercamiento a la naturaleza, en un ambiente de camaradería y armonía.
- Reconocer los elementos básicos tanto mecánicos como florales para crear un diseño.
- Aplicar las reglas de estilo que permiten generar un arreglo floral armónico
- Cultivar la creatividad y la habilidad artística.

Metodología

- Se realizarán breves explicaciones teóricas al inicio de cada clase utilizando medios audiovisuales.
- Los alumnos desarrollarán un diseño floral en cada actividad práctica. Cada alumno utilizará bases plásticas dentro de las cuales se dispondrá una esponja floral. Se utilizarán flores primarias como las Rosas, Lilium sp, Alstroemerias y Gerberas, flores secundarias como gypso, solidago y también follaje.

Material necesario

- Una tijera de jardín para cortar los tallos y además papel de diario para proteger las mesas
- 1 pincha-flor

Profesoras del Curso

María Antonieta Vergara Di Cosmo. Es maestra en la rama artesanal de Floristería, Se desempeña como gerente y profesora de diseño floral en la Florería Maihua, Quito, Ecuador.

Obtuvo el Primer premio de la Feria Agriflor de las Américas, en categoría rosas el año 2003, Segundo premio en categoría claveles en el año 2002, Primer premio en la feria internacional de Orquideología 1994, y "Premio Cristal Serve" entregado por la

presidencia de la República de Francia en 1986. En Chile ha participado como profesora de diseño floral en Ecuarosas, En la Universidad de Chile realizó el curso "Biotecnología en el florero y en el Congreso de Anatomistas del Cono Sur dio el curso para acompañantes "Diseño floral en el Cono Sur año 2007" A fines del año 2007 presentó la exposición "Flores para Navidad". Actualmente participa en el curso de Formación general de La Fac de Medicina, U de Chile: "Arte floral"

Mariana Antonia Rojas Rauco Médico Veterinario, Profesora de Embriología en la Fac de Medicina, Universidad de Chile. Ha investigado en biotecnología reproductiva y conservación de animales en riesgo de extinción.

En relación con las flores ha participado como profesora ayudante en los cursos "Biotecnología en el Florero", En el Congreso de Anatomistas del Cono Sur participó como profesora en el curso para acompañantes "Diseño floral en el cono Sur", año 2007. Escribió el trabajo "Flores, academia y Ciencia" en la revista Tecnovet de la Universidad de Chile y por último participó en la exposición "Flores para Navidad". Es directora del Proyecto "Conservación del bosque nativo" Explora-Conicyt. Participa en el curso de Formación general de La Fac de Medicina, U de Chile: "Arte floral"

Contenidos Teóricos (CT) y Actividades Prácticas (AP):

- a) Entrega del material floral a cada alumno y alumna.
- Importancia de la biotecnología en el mejoramiento de la flores de corte (C.T) .
- Variedades de flores naturales cortadas que se encuentran en el comercio: Alstroemeria Lisianthus, Liliun sp, Gerberas y Rosas ecuatorianas cultivadas en Chile (CT y AP).
- Conservación de las flores: Corte de los tallos, retirada de hojas y colocación en agua (AP).
- El agua y los conservantes (mitos y realidades). (CT y AP).
- Tipos de bases, Técnicas de instalación de la esponja floral en las bases (AP).
- Normas teóricas en la configuración del arreglo floral: Estilo, proporciones, equilibrio, textura, movimiento y su aplicación práctica. (CT)
- Elaboración de composiciones florales con diseños geométricos: verticales, media luna, composición en L ó libre (AP).
- Estudio del color, con la base del circulo cromático. Se realizarán armonías y contrastes con las mezclas de flores, hojas y ramas verdes (AP).
- Vida media de las flores, rol del etileno en el envejecimiento de las flores (CT)
- Descripción de los principales proyectos de bioingeniería genética floral desarrollados en Chile (CT).
- Exposición de los arreglos florales realizados por las alumnas, al término de cada clase (AP) .
- Autoevaluaciones .
- Clausura del curso

Bibliografía.

- Rojas, M.A (2007) Flores, Academia y Ciencia en Tecnovet 13,(1) 26-31.
- Vergara Di Cosmo A y Rojas M.A. (2008) Programa y Guía de taller "Diseño Floral Básico)

EL AMBIENTE DONDE SE REALIZA EL TALLER.

En el ambiente donde se realiza el Arte de las Flores debe mantenerse una rigurosa vigilancia del orden, de la limpieza, del silencio y de la quietud, pues en su origen, el recinto donde se hacían los arreglos florales era sagrado, [concepto](#) que se mantiene hasta hoy.

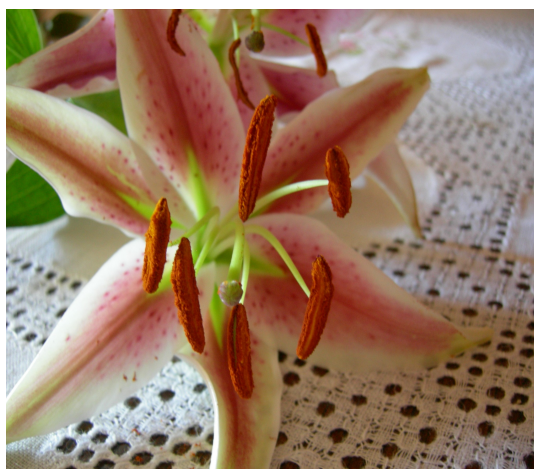
Por más simple que sea el recinto, éste queda consagrado a través del arreglo floral, si éste se hace con «verdadero espíritu».

Debe evitarse cada [ruido](#) innecesario, cada [movimiento](#) brusco, y las plantas y [herramientas](#) deben manipularse en un silencio casi absoluto.

Como el principal requisito es la unión con el corazón de la flor, es natural que no se converse durante [el trabajo](#) y toda agitación esté prohibida. El principiante se ve así obligado a prestar [atención](#) al corazón de la flor. En primer lugar, para tocarla de forma correcta y en segundo lugar para vivir con naturalidad en su propio corazón.

La concentración es una condición indispensable para disponer las flores con calma interior.

Zelma D. Costa. *'Ikebana: el camino de las flores'* Extraído de: <http://www.editorial-na.com/articulos/articulo.asp?art=58>

-

-

-

-

- El hombre y la planta son mortales y mutables; el significado y la esencia del arreglo floral son eternos.

Bokuyo Takeda

LAS SIETE BUENAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO.

Para desarrollar un arreglo floral armónico, se requiere considerar las siguientes siete características del diseño.

1. ESTILO.
2. PROPORCIÓN.
3. FONDO.
4. TEXTURA.
5. EQUILIBRIO.
6. MOVIMIENTO.
7. COLOR.

1. ESTILO: Puede encontrar un estilo que adecue a sus aptitudes, su temperamento artístico, los materiales disponibles y el lugar donde se situará el arreglo.

Hay cuatro estilos más conocidos y son los siguientes:

- Estilo Sólido (formal).
- Estilo Lineal.
- Estilo Lineal-Sólido (asimétrico).
- Estilo Mixto (vegetativo-decorativo).

- a) Estilo Sólido (formal): Existe poco o nada de espacio dentro de los límites del arreglo; el espacio no constituye un requerimiento básico del estilo. Generalmente, el arreglo es redondo, y se utiliza material de contorno con objeto de crear el esqueleto de un eje vertical y laterales horizontales.

- Ramo Formal en Jarrón.
- Biedermeier.
- Tradicional (forma triangular).
- Cono Bizantino.
- Cascada.

- b) Estilo Lineal: Cuenta con espacios abiertos dentro de los límites del arreglo; la mayor parte o todo el arreglo se confecciona con material de contorno. La característica principal es el uso limitado de plantas con un soporte que generalmente es un pincha flor. Cada elemento del diseño es importante por si mismo, y el espacio que existe en el material de contorno es vital para el efecto general del arreglo.

- Vertical.
- Ikebana.
- Estilo libre.
- Abstracto.

de Nori noda (floral design)

Tom

ado

c) Estilo Lineal-Sólido (asimétrico): Existe algo de espacio abierto dentro de los límites del arreglo. Sólo una parte del área destinada a material de contorno se llena con hojas y/o flores. Formas geométricas. El esqueleto es formado por material de contorno, el material principal se agrupa en la base y el material de relleno se utiliza para asegurar una correcta transición entre los distintos elementos.

- Triangular simétrico.
- Triangular asimétrico.
- Media Luna.
- Línea Hogarth en forma de "S".
- Media Luna Invertida.
- Horizontal.
- Abanico.
- Informal o Libre.

d) Estilo Mixto (Vegetativo-Decorativo): Es un arreglo que no corresponde a ninguno de los estilos citados anteriormente; puede crearse con dos o los tres estilos mencionados. La Forma de confeccionar los arreglos mixtos puede variar a través de los años. Algunos diseños pasarán de moda y aparecerán otros.

- Vegetativo-Paralelo.
- Paisajismo.
- Arreglo en miniatura.
- Decorativo-Alto.
- Corona formal.
- Guirnalda formal.
- Arbolitos Recortados o Toparios.
- Composición vegetativa en Maceta.

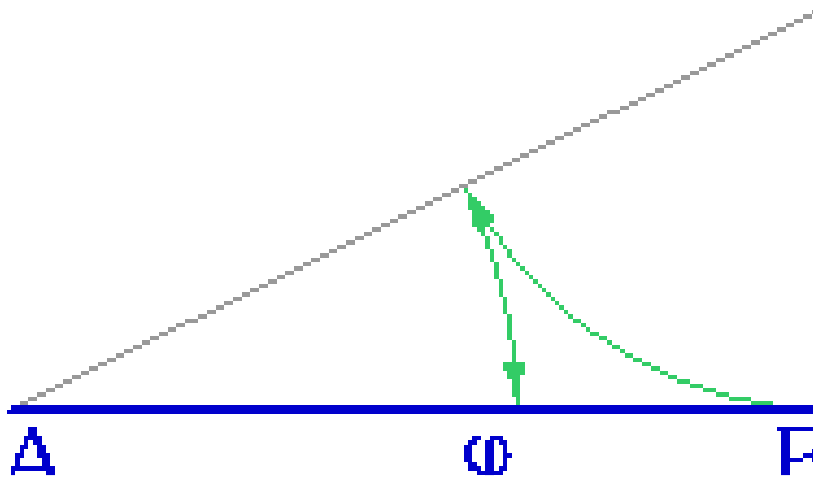

Sección áurea o número de oro”,

Se considera la relación matemática de la belleza y ha sido utilizada en obras artísticas de todo tipo.

El segmento de partida es AB. Para aplicarle la Sección Áurea se le coloca perpendicularmente en un extremo (B) otro segmento que mida exactamente la mitad. Se define así un triángulo rectángulo con los catetos en proporción 1:2. Pues bien, a la hipotenusa se le resta el cateto menor (arco de la derecha) y la diferencia, que llevamos al segmento AB con otro arco, es la sección áurea de éste. La parte menor Bfi es a la mayor Afi como ésta es a la suma AB.

2. PROPORCIÓN: Un arreglo requiere de algunos elementos que pueden ser visibles: recipiente, plantas y, posiblemente, una base y accesorios. Una buena proporción equivale a que el tamaño de cada uno de estos elementos debe estar en proporción con los demás y dar una apariencia agradable. El error más frecuente consiste en tener un recipiente que no es el adecuado para las flores. Durante siglos se ha utilizado la “sección áurea”, que se ilustra a continuación.

La proporción clásica “ sección Áurea “

Recipiente Alto

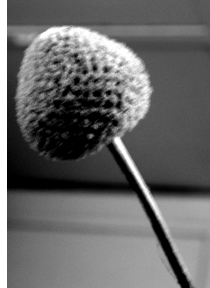
Recipiente de poca profundidad

3. FONDO: El arreglo floral puede tener una proporción perfecta pero puede ser inadecuado para el fondo en el que se sitúa. Para evitar este problema, hay ciertos aspectos que debemos considerar:

- o Debe saber que la estancia tiene un estilo propio.
- o El tamaño de la locación es igual importante. Ejemplo: 1 arreglo pequeño en un recibidor amplio y espacioso puede parecer patético.
- o El tipo de superficie de las paredes es importante: Un papel de pared muy ornamentado puede ser un fondo inapropiado si se sitúa el arreglo contra la pared o si colocamos un arreglo con tonos pálidos en una pared crema.
- o Evitar problemas prácticos, por ejemplo, arreglos centro de mesa que impidan la conversación, arreglos en la mesa de conferencias que no permitan visualizar a los conferencistas otros situados en pasillos que obstruyan el paso.

4. TEXTURA: Existen plantas con toda clase de texturas, satinadas, aterciopeladas, velludas y espinosas.

- o Una flor satinada queda mejor si se sitúa frente al follaje.
- o Las hojas brillantes hacen que el arreglo luzca mejor.
- o La variedad de texturas en el arreglo incrementa el interés evitando la monotonía.

5. EQUILIBRIO:

- o El equilibrio físico es vital si el arreglo es marcadamente asimétrico, existe el peligro de que se caiga. Por esta razón, los elementos mecánicos deben estar siempre bien situados y el recipiente debe tener el peso suficiente para no caer.
- o En el equilibrio visual, en cambio, el arreglo debe aparecer estable aunque sea asimétrico. Las flores oscuras parecen mas pesadas que las pálidas. Las redondas, más pesadas, que las de forma de trompeta. En el sentido vertical: Las flores grandes deben situarse en el centro o cerca de la base del arreglo para dar sensación de equilibrio.

MOVIMIENTO: El movimiento implica el uso de técnicas y materiales que desplazan la vista de una parte a otra del arreglo; este movimiento se debe al RITMO, presente en el diseño, sin RITMO el arreglo aparece estático y monótono.

Existen varias formas de producir movimiento.

- o Utilice algunas ramas curvadas.
- o Esconda todas o parte de las flores de tallos largos.
- o Tenga una variedad de flores de diferentes tamaños.
- o Utilice follaje de diferentes tamaños y colores contrastantes.
- o Tenga flores en diferentes etapas de desarrollo.
- o Sitúe las flores fuera y dentro del arreglo.

En numerosos arreglos de una sola vista, de estilo lineal-sólido (asimétrico) y en la mayoría de los arreglos estilo libre se incorpora otro principio del diseño: el DOMINIO. Esto implica contar con uno o mas puntos en el arreglo en los que se sitúa la vista y se mantiene allí durante unos momentos; este punto se conoce como **punto focal** o **centro de interés**. Hay formas de crear puntos focales, incluir un grupo pequeño de flores llamativas de material principal, un recipiente inusual, follaje llamativo, un fondo hermoso. La regla de oro es no exagerar.

6. COLOR: Uno de los factores mas importantes para elaborar un lindo arreglo floral, es la armonía y contraste del color. Existen contraste, cuando la unión de varios colores produce impacto visual, una especie de choque, por ejemplo: Azul y rojo, amarillo y morado, rojo y verde.

Existe armonía, cuando la conjunción de colores producen sensaciones gratas de equilibrio y serenidad a la vista. Ejemplo: Amarillo, Naranja y café, incluyendo el blanco.

- o Colores Primarios: amarillo, rojo y azul.
- o Colores secundarios: verde, naranja, morado.
- o Colores Cálidos: amarillos, naranja, rojo.
- o Colores Fríos: verde, azul, morado.
- o Monocromático: Es utilización de un color puro en varios tonos. Ejemplo rosado, rosado fuerte, rosado pálido.
- o Análogos: Es un degrade de colores, como por ejemplo, amarillo, naranja y café, incluyendo el blanco.
- o Poli cromático: Un arco iris de colores.

IKEBANA

¿QUÉ ES EL IKEBANA?

Es un camino de realización del alma humana, en la que, ayudándonos por técnicas y esquemas muy antiguos, conseguimos integrar manos, alma y sentimiento. Apoyándonos en este concepto llegaremos a muchas conclusiones:

- integración en el tao
- descubrimiento de los espacios vacíos
- una forma de vida
- ser uno con la naturaleza
- todo ello es Ikebana, el universo es Ikebana.

En Ikebana, se aprende a ver los espacios vacíos y por este motivo se les valora y respeta, son una parte importantísima de la composición, sin ellos no hay volúmenes ni armonía.

En Ikebana se representa los sentimientos: fuerza, delicadeza, paz, alegría.

Un capullo nos hablará del futuro, una hoja seca del pasado, del invierno, el fruto del madroño, del otoño, la elegancia de la rosa de su fortaleza. Las violetas darán un toque de sencillez a la composición. El hermoso bambú nos recordará que debemos adquirir su flexibilidad pero que tenemos que ser fuertes e indestructibles como su nudo.

No hay solo flores bonitas, hay historia, carácter, mensaje y todo un mundo de vida interior que bien puede enriquecer el tuyo.
“ Oh lenta y maravillosa evolución del alma, que guiará nuestra mano y nuestra mente para conseguir el gran fin”

Estilos:

- **Estilo Rikka**
- **Estilo Simputai**
- **Estilo Shoka**
- **Estilo Jiyuka**
- **Estilo Chabana**
- **Estilo Sui-key**
- **Estilo Nagueire**
- **Estilo Moribana**

Estilo Moribana: por ser la más sencilla la forma Moribana es la escogida para comenzar a aprender Ikebana, para ello utilizaremos

un recipiente de fondo un plano de 30 cm. de diámetro en adelante. Su forma puede ser ovalada, redonda, alargada o cuadrada y de unos 4 cm de profundidad. La sujeción será con kenzan.

Lo suave acompaña lo fuerte.
Lo fuerte se diluye en lo suave.
Lo bajo y lo alto se complementa.

3 motivos inolvidables: son tres los motivos que deberemos tener siempre presentes al confeccionar un Ikebana.

- 1) **Línea:** sensación de estética y elegancia. la línea marca los espacios vacíos dentro d la composición haciéndolos resaltar. según el material pueden ser espacios chicos o grandes.
- 2) **Masa:** sensación de peso y volumen. es al juntar varias flores podemos dar la sensación de masa, para que sea la nota predominante que destacará de todo lo demás.
- 3) **Color:** sensación de calidez, fuerza, frialdad, alegría, tristeza. el color del jarrón y del material será lo que cree armonía o desarmonía.

Hay que tener máximo respeto por el material.

¿Donde lo vamos a ubicar?

Historia del Ikebana

La palabra **Ikebana** ("*flor viva colocada*") (de *ike(ru)* *colocar*) y *bana* (*flor*) denomina el [arte japonés](#) de **arreglo floral**. También se conoce como **kadō** (*el camino de las flores*).

Se trata de la composición de motivos decorativos mediante flores, aunque también [ramas](#), [hojas](#), [frutos](#) y [semillas](#). Además de su propósito [estético](#), también se utiliza como método de [meditación](#), ya que está conectado con el flujo de las estaciones y ciclos de la vida. El hecho de que las obras sean efímeras, debido al [material](#) de que están hechas, lo convierte en un acto de reflexión sobre el paso del [tiempo](#). El origen de este arte, de más de 500 años de historia, fue [religioso](#), pero actualmente se ha exportado a todo el mundo, y se ha convertido en una especie de [hobby](#) de la [clase alta europea](#) y [norteamericana](#).

Historia

Los primeros arreglos florales en [japón](#) fueron realizados por monjes [budistas](#) (siglo VI D.C.) para adornar los templos. La primera mención

sobre arreglo floral se remonta al siglo X en el **Kokin Waka Shu**, libro de poesía:..." *en un recipiente coloca una rama de ciruelo en flor...*" En el período [Heian](#) (794-1192) se hicieron populares los arreglos florales por motivos no religiosos.

En el siglo XI, muchos eventos tomaban parte en la Corte; se solía traer especialmente crisantemos, y también otras variedades de flores con el fin de concursar.

En el siglo XIV, durante el mes de Julio, muchos festivales (p.ej. el de Tanabata) se celebraban en los más importantes templos y santuarios. Tales eventos se conocían con el nombre de: **Shichiseki-Horaku-no-Hana**. Más adelante en el período Kamakura (1192-1333) se puso de moda construir dentro de un cuarto ([zashiki](#)) una especie de nicho ([Tokonoma](#)) donde se colocaban un arreglo floral, incienso y una vela. Debido a la estrechez del Tokonoma, los arreglos florales se hicieron para ser vistos sólo de frente.

En dicha época el concurso de flores **Hana-Awase** llegó a formar parte del concurso de poesía ya existente muchos años atrás: **Uta-Awase**. Con motivo de estos concursos no solamente se combinaban las dos artes, sino que se exhibían vasijas, contenedores y floreros. Los cortesanos, samuráis y monjes competían por el mejor premio, concursando con flores exóticas o vasijas de delicada belleza traídas de China.

Es la creación del primer arreglo floral, de línea muy estricta, con muchas reglas y restricciones llamado Tatebana (flor de pie/vertical) que se puede considerar como primer estilo que se puede llamar Ikebana. Las ramas y flores se colocó en un florero alto y estrecho. En el libro más antiguo de Ikebana "**Kaairai no Kadensho**" (1499) podemos encontrar ilustraciones sobre estos arreglos florales realizados en vasijas, con fondo de arena.

En esa época, el principal maestro de arreglos florales se llamó Ikenobo Sengyo. Luego, en el [siglo XVI](#), se crearon reglas precisas y complicadas para los arreglos florales. Este daría paso al estilo Rikka establecido por la escuela de Ikenobo.

El estilo Rikka era usado para ocasiones ceremoniales. Surgió un estilo menos formal y complicado llamado Nageire, preferido por la gente común. Muchas escuelas de Ikebana aparecieron durante el período [Edo](#) (1603-1868). En [1820](#), la escuela de Ikenobo, a partir del estilo Nagerie estableció el estilo Shoka que era de nuevo un estilo ortodoxo.

Durante el período [Meiji](#) (1868-1912), los estilos de la escuela Ikenobo se consideraron muy estáticos y conservadores. Muchos maestros de Ikebana, influenciados por la cultura occidental, trataron de modernizar el arte del arreglo floral. Surgieron estilos modernos de arreglos florales como el Moribana, principalmente durante el período [Taisho](#) (1912-1926). Después de la segunda guerra mundial apareció el estilo libre de Ikebana.

La academia "Sanguetsu" fue creada en junio 1972 de Mokichi Okada,, como otra escuela de Ikebana. Se caracteriza por un estilo sencillo y estricto.

En [1977](#), el director de la escuela Ikenobo dividió el estilo Shoka en dos: el Shofutai que es tradicional y el Shimputai que es más libre y expresivo. Igualmente, el estilo de Ikebana más formal y tradicional, el Rikka, fue dividido en dos estilos en 1999.

La flor nos conduce a la sensibilización del alma, a la sabiduría universal. Aquel que pierde la capacidad de asombrarse con la belleza de una flor, deja morir su alma.

Llegó la hora de la despedida, Nuestro objetivo fue el de generar una instancia de acercamiento a la naturaleza, en un ambiente de camaradería y grata armonía. Esperamos haber cumplido plenamente. Muchas gracias por aceptar la invitación y por participar en este primer curso básico de diseño floral.

