

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»**

**Проектно-исследовательская работа
«Бонсай»**

**Выполнила:
Насонова Екатерина 7 класс**

**Объединение
«Венок рукоделий»**

**Руководитель:
Педагог дополнительного образования
Вурста Елена Николаевна**

г. Вельск, 2014 г.

Содержание

1. Введение.	1
2. Основная часть.	
2.1 История появления бонся.	2
2.2 Виды и бонся	4
2.3 Стили бонся.	5
3. Практическая часть.	7
4. Заключение.	9
5. Список использованной литературы.	10
6. Приложения:	
6.1 Фотокарта «Бонсай – живые и искусственные».	11
6.2 Фотокарта «Изготовление бонсай «Глициния» из бисера»	14

Введение

Я не первый год занимаюсь в кружке «Венок рукоделий». И я всегда делала маме разные подарки своими руками – цветы из бисера, брошки, бусы, браслеты и др. Ей было очень приятно, и я решила подарить ей великолепное дерево из бисера. В интернете нашла информацию, что бисерные деревья называются бонсай. Мне стало интересно, что это за бонсай?

Слово «бонсай» в дословном переводе означает «растущее на подносе» (рис.1). Другими словами, это изделие маленьких размеров, которое полностью передает структуру и красоту такого же натурального растения. Существует поверье, что оно нейтрализует негативную энергию вокруг себя и приносит радость в дом. Поэтому стало очень модно сегодня иметь около себя деревце бонсай. В наше время понятие «бонсай» приобрело немного иное значение. Так стали называть не только натуральные растения, но и искусственные, изготовленные из различных материалов. По внешнему виду они практически не отличаются от настоящих деревьев. На пике популярности сегодня находятся бонсаи из бисера. Деревья, выполненные в этой технике, украшают собой не только обычные квартиры, но и офисы, рестораны, торговые центры (рис.2).

В японском языке слово «бонсай» имеет два значения: с одной стороны, это карликовое растение, соответствующее определенным канонам, с другой — культура его выведения. Предметами бонсай становятся деревья, кустарники, ползучие и даже травянистые растения. Одно из популярнейших направлений бисерного творчества - это создание миниатюрных бисерных деревьев. И создание "веточек-листочков" не самое сложное в этом деле. А вот как сделать кустик в горшочке настоящим изящным и красивым бонсай - тут надо потрудиться и над замыслом и над формой. Бонсайные деревья позволяют создавать природные мини-ландшафты на территории хоть метр-на-метр.

Цель - Изготовить дерево из бисера и выявить отличительные особенности стилей бонсай.

Задачи:

- 1) Узнать историю появления бонсай.
- 2) Познакомиться с различными видами и стилями бонсай.
- 3) Изготовить маме в подарок бисерное дерево.

Методы:

- 1) поисковый - подбор литературы.
- 2) исследовательский - изучение литературы по данной теме, получение информации по интернету, сравнительный анализ стиля бонсай.
- 3) практический - изготовление дерева.

История появления бонсай

Первыми миниатюрные деревья и кустарники появились в Китае. Китайцы начали культивировать древесные породы в керамических и деревянных цветочных горшках, в лотках, на камнях и подносах, и даже, в расщелинах скал. Это искусство зародилось в 200 г. до н.э. - 400 г. до н.э.

В Китае искусство выращивания миниатюрных деревьев на камнях получило название *пенджинг* (*пендзинг*), или *пентсай*. Название состоит из двух иероглифов *пен*- и *дзинг*-, первый означает "чаша", второй - "дерево". Оба иероглифа одинаковы и в китайском, и в японском языке, но по-японски они читаются *бон-сай*.

Существует легенда о том, как изобрели бонсай. Гаутама Сиддарта, Будда, обычно медитировал и читал проповеди под большими деревьями, которые после его смерти стали объектами паломничества. После распространения буддизма на Востоке, эти деревья стали почитаться как святыни. Около 60 г. н. э. китайский императорский двор принял буддизм. Но поскольку китайская знать хотела избежать хлопотливых паломничеств, начались попытки создания "святых деревьев" и целых парков в принадлежащих знатным людям имениях. Для этой цели садовники высаживали относительно молодые деревья и превращали их в уменьшенные копии священных оригиналов. Знатные китайки, бинтовавшие себе ноги до кукольных размеров, ходить сами не могли, и поэтому для медитации слуги выносили их в парк. Один находчивый садовник, согласно преданию, пришел к мысли не даму носить к деревьям, а деревья к даме. Он взял маленькое деревце и посадил его в чашу, удобную для переноски. Так родилось искусство *пенджинг* / *бонсай*.

В Японии первые упоминания о *бонсай* встречаются в двенадцатом веке. Проникновение этого искусства в культуру Японии происходило под влиянием японцев, изучавших традиционную китайскую культуру и философию.

Во времена правления династии Юань (1276-1368), один китайский чиновник, спасаясь от монгольского владычества, эмигрировал в Японию, прихватив с собой *пенцзай* и тексты трактатов по искусству их выращивания.

Японцы, заимствовав эту культурную традицию у Китая, превратили бонсай в поразительное явление национальной культуры. Именно в Японии искусство бонсай росло, развивалось, и пережило свое становление. Бонсай стали предметами коллекционирования. Самураи любили медитировать, созерцая бонсай. К тому времени, как между Китаем и Японией установилась развитая внешняя торговля, китайцы уже разработали тридцать стилей бонсай - с учетом особенностей пяти регионов своей страны. Японские мастера усовершенствовали эти стили. Тогда бонсай могли выращивать только знатные мужчины

(аристократы, буддийское духовенство, высокопоставленные самураи), которым исполнилось сорок лет. Все остальные считались недостойными этого благородного занятия(рис.3).

С конца двенадцатого века всё большую роль в жизни японского общества стала приобретать одна из сект буддизма – секта *дзэн*. Одним из принципов *дзэн-буддизма* являлся принцип равенства небесного, «божественного», и земного – «низменного». К концу четырнадцатого века *дзэнская* культура в значительной мере сделала бонсай «мирским» занятием. Маленькие деревья-символы перестали быть храмовой святыней, а их выращивание – недоступным простым смертным священнодействием. Поэтому из монастырей и дворцов японских аристократов увлечение бонсай стало проникать и в дома простых самураев, а к началу девятнадцатого века стало уже общенациональным явлением, распространившись во все слои японского общества. В это время миниатюрные деревья называли *хачиноки* – «деревья в мисках».

Большую роль в становлении этого искусства, как национального явления, сыграл император Мейдзи, который был талантливым поэтом и знатоком-экспертом бонсай. В годы его правления (1868–1912 гг.) выращивание миниатюрных деревьев возводят в ранг искусства и появляется сам термин "*бонсай*" (1869 г) и "*художественный бонсай*".

После страшного землетрясения 1923 года тридцать семей профессиональных художников бонсай переехали из Токио на северо-восток страны. Они поселились в лесном районе, на окраине города Омия. И в 1926 году там была создана *Национальная коллекция бонсай*, а в 1927 году была организована первая публичная выставка живых произведений искусства. "*Деревня бонсай*", Омия, постепенно стала мировым центром выращивания миниатюрных деревьев. Сюда приезжают любители искусства бонсай со всего мира. Особенно усилился поток посетителей после Второй мировой войны.

Широкую известность во всем мире искусство бонсай получило в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Там были представлены 50 карликовых деревьев, которые и получили золотой приз выставки. Они стали откровением для всего мира, впервые продемонстрировав искусство Японии (рис.4).

Искусство бонсай практически не изменилось с древних времен. Китайцы еще в пятом веке писали о воздушных отводках, прививках и размножении семенами. Но некоторые изменения все-таки произошли. Раньше в формировании бонсай использовался метод прищипки, обвязывания струнами и обрезки. С появлением в Японии медной проволоки ситуация изменилась. После Второй мировой войны она стала легкодоступна всем, и садоводы с ее помощью принялись восстанавливать пострадавшие в войну деревья. Проволока быстро вытеснила струны, став новым материалом для формирования кроны. Однако, некоторые мастера до сих пор продолжают пользоваться струнами, отдавая дань традиции.

Начиная с Олимпийских игр в Токио в 1964 году и Всемирной выставки в Осаке в 1970 году, где было представлено 1190 живых шедевров, бонсай начинает завоевывать сердца любителей прекрасного во всём мире. К середине 80-х годов 20 века в Европе возникло множество клубов любителей бонсай, а в 90-е годы опытные мастера появились почти во всех странах мира. Таким образом, бонсай перестало быть чисто китайским и японским увлечением.

В наши дни выращивание бонсай стало очень популярным и модным занятием. Об этом говорит обилие книг, сайтов, блогов и сообществ на эту тему. Теперь у этого увлечения нет социальных барьеров, оно стало доступно всем. Безусловно, мы преломляем древнюю китайскую и японскую традицию выращивания карликовых растений, вносим в нее коррективы согласно нашей культуре, климатическим условиям и вкусам. Но главное, что объединяет восточную и европейскую эстетику бонсай, это преклонение перед вечной красотой природы, умение наблюдать, прислушиваться к ней, искать в ней источник вдохновения.

Виды бонсай

Традиционный бонсай должен соответствовать следующим требованиям:

- ствол - сильный с четко выраженным основанием корневой системы;
- линия ветвей - ясная и четкая;
- ствол и ветви составляют костяк растения и должны хорошо просматриваться даже сквозь листву;
- схожесть со сформировавшимся деревом того же или родственного вида, произрастающего в естественных условиях;
- сосуд - простой формы и неброской окраски;
- композиционное соответствие дерева и сосуда

Визуальный образ бонсай складывается из композиции, в которой умело сочетаются горшок (контейнер), растение и почва. Горшок представляет собой плоскую площадку на ножках, почва часто покрыта мхом. Видов и форм растений несметное множество.

Классификация бонсай по высоте

Японские мастера подразделяют бонсай на пять категорий по высоте. Основных категорий всего три:

- **мини-бонсай** - высота деревца от 5 до 15 см, его можно держать в одной руке

– **классический бонсай** имеет высоту от 15 до 60 см, бонсай "для двух рук".

Иногда эта категория подразделяется на две:

- бонсай высотой от 15 до 30 см "*котате-моти*" или "*комоно*"

- бонсай высотой от 30 до 60 см "*тюмоно*"

– **большой бонсай** имеет высоту от 60 до 120 см, бонсай "на четыре руки" (рис.5).

Опытные мастера умело совмещают несколько стилей в одном бонсай.

В отличие от других произведений искусства, бонсай никогда не принимает абсолютно законченной формы, его можно совершенствовать до бесконечности.

Стоит помнить, что каждое растение уникально, а значит и подход к каждому из них свой, особенный. Следует присматриваться к тому, к какой форме тяготеет само растение. Так же нужно наблюдать за деревьями в привычной среде обитания - в природе, ведь бонсай - это копия настоящего взрослого дерева. Сама цель создания бонсай - это воспроизводство природы в миниатюре. Интуиция и вкус всегда подскажут, какое направление роста задать растению.

Стили бонсай

ЧОККАН. Этот стиль идеален для бисерных елочек, потому что согласно его канону ствол должен быть прямым, сужающимся к верху, верхние веточки тоньше и меньше нижних (рис.6).

ШАККАН. Что бы понять происхождение стилей бонсай, лучше средства, чем наблюдение за природой не найти. Деревце в стиле ШАККАН с прямым или чуть изогнутым стволом, главное отличие - развитое толстенькое основание с корнями и наклон ствола по отношению к площадке. ШАККАН имитирует дерево, выросшее на сильном постоянном ветре (рис.7).

МОЙО-ГИ. Самый распространённый стиль. Красивый изгиб в основании, и несколько дополнительных там, где ствол уже более тонкий. Очень изящная форма! (рис.8)

КЕНГАЙ. Стиль "каскад". Есть немного бисерных бонсай в таком стиле! А между тем - форма очень необычная и красивая. Такое деревце могло бы вырасти на крутых склонах с камнепадами и снегами, заставляющими деревце так сильно деформироваться. Натуральные деревца растить в таком стиле крайне сложно - ведь растение стремится вверх - для бисерных деревьев такой проблемы не существует! (рис.9).

ХАН-КЕНГАЙ. Полу каскад. Деревце не так сильно изогнуто, такая форма более привлекательна, чем радикальный каскад. К тому же горшочек не перевернётся (рис.10).

БУДЖИНГИ. Чуть изогнутый длинный ствол, и совсем крохотная крона. Этот стиль пришёл из Китая - точнее от китайской манеры рисования стилизованных деревьев, у сосен практически нет средних ветвей - только небольшая крона сверху (рис.11).

ХОКИ-ДАЧИ. Классическое пушистое лиственное деревце с круглой кроной и прямым стволом. Такие деревья с удовольствием рисуют дети, а городские садовники постригают под "метёлку" липы (рис.12).

ШАРИМИКИ. Стиль "мертвая древесина". Стиль специально для можжевельников. Часто в природе у них лопается кора, солнце и дождик выбеливают древесину, ну а в бонсай такой эффект достигается надрезами и искусственным белением. Стиль для бисерных деревьев весьма сложен - мастерство создания стволов должно быть на высочайшем уровне! (рис.13).

СЕКИДЖОДЖУ. Стиль "и на камнях растут деревья". Среди обнажённых ветвей, которые не уходят полностью в плоскость, видны камушки - можно даже стеклянные цветные шарики. Как фантазия подскажет. В этом стиле просто необычайный простор для бисерного творчества (рис.14).

ИСИ-ДЗУКИ. Деревце, а иногда и несколько, растут прямо из камня! Живые бонсай требуют очень внимательного и бережного ухода - ведь камень, пусть даже и пористый удерживает совсем немного воды. А вот с бисерным бонсай проще. Из преимуществ - при таком стиле композиции площадочка вообще не понадобится! Ведь основанием для дерева служит камень (рис.15).

СОКАН. Двойной ствол. Часто встречается в природе, когда от одного корня идут два ствола (рис.16).

КАБУ-ДАЧИ. Стиль "спрут". Из одного основания (корня) отходят три и больше ствола (рис.17).

ИКАДАБУКИ. Стиль "упавший ствол". Если дерево во влажном лесу упадёт, то иногда из его ветвей развиваются самостоятельные деревца. Расстояние между ними всегда одинаковое, так же должен быть слегка виден основной упавший ствол. При изготовлении бисерного бонсай можно обойтись вообще без площадочки - ведь половинки ствола в качестве опоры и подставки более чем достаточно (рис.18).

ЙОСЕ-УЭ или лесной стиль, когда много - именно много разных по толщине и высоте деревьев растут из одной площадочки, создавая ощущение кусочка леса (рис.19).

Практическая часть

Мне хотелось показать как велико разнообразие деревьев, объединенных словом "бонсай". Они бывают и с цветками, и с плодами, с голыми веточками зимой, 15 см "в холке" и полтора метра... с камнями, в плосках, горшочках, на стволах, со мхом и др. (рис.20). При плетении бисером деревьев надо следовать канонам японских садоводов. Главное в этом деле - аккуратность, трудолюбие и хорошее настроение.

Мое дерево называется глициния, родом из Китая, достигающая высоты 15-20 м. Одна из наиболее красивых лиан, весьма эффектных в период цветения. Декоративна также своей красивой изящной листвой, принимающей осенью золотисто-желтую окраску. Распространена глициния и в Японии, ее можно встретить, что называется, на каждом шагу. Кисти глицинии, то струятся по каплям, как зарождающийся родник, то обрушиваются стремительным водопадом, то лениво колышутся спокойными волнами. Это сказочное дерево в Японии - символ женской красоты (рис.21).

Мой бонсай совмещает стили шаккан и кенгай. Деревце в стиле шаккан с прямым или чуть изогнутым стволом, главное отличие - развитое толстенькое основание и наклон ствола по отношению к плоске. Стиль кенгай – крона в форме каскада (рис.22).

Для работы мне потребовалось:

1. Бисер для листьев зеленого цвета.
2. Бисер для кистей желтого, коричневого, оранжевого цвета.
3. Проволока для бисера.
4. Стержни для ствола.
5. Гипс.
6. Клей ПВА.
7. Краски акриловые.
8. Сизаль.
9. Зубочистки (рис.23)

Последовательность выполнения работы.

При изготовлении дерева я использовала петельное плетение. Эта техника состоит в скручивании петель. После набора на проволоку какого-либо количества бисерин ее концы скручиваются вместе несколько раз.

Начинаю плести трёхцветные веточки. На проволоку набираю 5 бисеринок, закручиваю в петельку. Беру другой конец проволоки и делаю такую же петельку. Затем так же на другом конце. Должен получиться крестик (рис.24).

После набираю 6 бисеринок: 2 оранжевые, 2 коричневые и снова 2 оранжевые. В следующем ряду набираю 6 оранжевых и 1 коричневую бисерину. Дальше набираю 8 оранжевых и в двух следующих рядах количество бисеринок увеличиваю на 1.

Затем я набираю 8 оранжевых и 3 жёлтых бисеринок. В следующем ряду набираю 8 оранжевых и 4 жёлтых, дальше 6 оранжевых и столько же жёлтых бисеринок. Затем набираю 7 жёлтых и 6 оранжевых бисеринок, в каждом ряду должно быть по две петельки. Дальше набираю 4 оранжевых и 10 жёлтых, в следующем ряду у нас 1 оранжевая и 14 жёлтых бисеринок. А в последнем ряду набираю 16 жёлтых бисеринок. Нужно сделать 45 таких веточек.

Теперь я делаю зелёные веточки, их должно быть 15-20 (рис.25). Набираю на проволоку также 5 бисеринок и делаю всё точно так же, как и с цветными веточками, только цвет зелёный.

Когда готовы все веточки, из толстой проволоки делаю форму ствола, потом прикрепляю к ней веточки и облепляю ствол и ветки смесью гипса и клея ПВА, предварительно обмотав листья, чтобы не запачкать веточки (рис.26). После того как гипс высохнет, раскрашиваю ствол и ветки (рис.27).

Затем делаю подставку для дерева. Беру не глубокую емкость и внутри выкладываю целлофан. Ставлю дерево в форму и заливаю гипсом. Когда гипс высохнет, вынимаю дерево из формы, убираю целлофан.

Декорирую подставку сизалью, украшаю цветочками из бисера и скамейкой из зубочисток. Дерево готово (рис.28)!

Заключение

Во время исследования я узнала историю появления бонсай. Я долго разбиралась с видами и названиями бонсай, нашла отличия в стилях бонсай и поняла одно - каждое дерево в любом стиле прекрасно! Мне очень нравится не только шить, вышивать, что-то мастерить из бумаги, но и плести из бисера. И лучше всего у меня получаются цветы и деревья. При выполнении проектной работы я узнала много интересного для себя и надеюсь, что знакомство с бонсай натолкнет меня на возможность создания других деревьев. Используя такие нехитрые материалы, как бисер и проволока, можно смастерить самые разнообразные виды деревьев.

Мне очень понравился процесс творчества, и, что очень важно, я осталась довольна результатом. На международном фестивале «VIVA,ROMA!» в г. Риме (Италия) моя работа заняла 2 место. И я надеюсь, что моей маме очень понравится дерево.

Список использованной литературы:

1. Деревья из бисера. - М. АСТ. ПРЕСС КНИГА, 2010. – 80с.:ил. – (Мастер-класс на дому).
2. <http://www.bonsaichik.ru/pages-id-5#.Uq4ghNJdWgY>
3. http://technolog-bgw.ucoz.ru/publ/biseropletenie/stati_o_bisere/bonsaj/4-1-0-3
4. <http://www.bonsaichik.ru/pages-id-6#.Uq4muNJdWgY>
5. <http://www.artbiser.ru/article/11>
6. <http://biserinco.blogspot.ru/2012/08/blog-post.html>
7. <http://fb.ru/article/92303/delaem-i-darim-bonsai-iz-bisera>
8. <http://flower.onego.ru>.

Фотокарта «Бонсай – живые и искусственные»

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис. 8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Фотокарта «Изготовление бонсай «Глициния» из бисера»

Рис.23

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

Рис.28