

Welcome

Robert Koene

Floral Design

What is floral design?

“Floral design is to compose with plant material to an attractive result”

The result has to be a composition of flowers and plants.

If we place all the materials in a specific way inside the arrangement we are then in fact composing with the flowers and plant-materials.

This is then the same as the musician is doing with their notes, putting them into order to create a song.

This composing of the materials is the idea, the creativity what has to “work” together with the technical skills of the floral designer....

So here we are going to give you in these two programs of lessons a baggage of the basic technical skills and styles.

This is important to develop yourself in the road to become a floral designer.

Do not underestimate the theoretic part of floral design, cause this part will bring you to the point,

after you have learned the basics to become a designer who creates arrangements which expresses your own character.

Important in the floral design is as well the knowledge about the materials you use.

Where they are originally from, how they grow, what neighbours they have, how long they last, how to care them etc.

Also it is a must to know a lot of materials so the chance of creating new compositions will be bigger.

ما هو تصميم فلورال؟

"تصميم فلورال هو تركيبة من المواد النباتية إلى نتيجة جذابة" يجب أن تكون النتيجة تكوين الزهور والنباتات.

إذا وضعنا جميع المواد بطريقة معينة داخل الترتيب ، فإننا في الواقع نكون مجموعة من الزهور والمواد النباتية. هذا هو نفس ما يفعله الموسيقي معزوفاته ، هكذا يصنعها من أجل إنشاء أغنية.

هذه التركيبة من المواد هي الفكرة ، والإبداع الذي يجب أن "يعمل" مع المهارات التقنية لمصمم زهور ... سنقدم لكم هنا في هذين البرنامجين من الدروس مجموعة من المهارات والأساليب التقنية الأساسية.

هذا مهم لتطوير نفسك في الطريق لتصبح مصمم زهور.

لا تستهين بالجزء النظري من تصميم الأزهار ، لأن هذا الجزء سيوصلك إلى النقطة ،

بعد أن تعلمت الأساسيات لتصبح مصممًا يبتكر ترتيبات تعبر عن شخصيتك.

المهم في تصميم الأزهار هو معرفة المواد التي تستخدمها.

من أين هم في الأصل ، وكيف ينمون ، وما الجيران لديهم ، ومدة استمرارهم ، وكيفية العناية بهم وما إلى ذلك. كما أنه من الضروري معرفة الكثير من المواد حتى تكون فرصة إنشاء تركيبات جديدة أكبر.

Observation (awareness)

Learn to see, learn to discover

Design

Style, principles and code

Color

The combination of the colors and their influence

Technique

Technical aspects of the arranging

Knowledge of materials

Choice of the materials and their application in the design

Creativity

Own ideas, originality, courage

Sensitivity

dramatic, emotional, erotic and poetry of design

الملاحظة (الوعي)

تعلم أن ترى ، تعلم أن تكتشف

التصميم

الأسلوب والمبادئ والمدونة

اللون

مزيج الألوان وتأثيرها

تقنية

الجوانب الفنية للترتيب

معرفة المواد

اختيار المواد وتطبيقاتها في التصميم

الإبداع

الأفكار الخاصة والأصالة والشجاعة

حساسية

درامي وعاطفي ومثير وشعر التصميم

Principles of design

There are many styles that floral designers use to name their arrangements.

To make it more easy there are in fact two ways how you can work with flowers:

A decorative floral art

&

A vegetative floral art

Decorative Floral Art.

With the decorative floral art we see the plant-material as a supplier of form, color, structure, texture and fragrance. Here we look in an abstract way to the plant.

So we can see here that the designer have a starting idea of which shapes he want to use; mostly geometric shapes.

For example cylinder, ball shapes, cubes, pyramids...etcetera.

He in fact paints with the colors of the plants, and sculptures with the shapes.

Vegetative Floral Art

With the vegetative floral art we see the material as an individual.

This means that the starting idea is the plant itself and where it grows and how it is growing and blooming

The natural way of working is an important aspect, which gives it a bit of a botanic spirit.

Of course it the choice of using the plant in it's vegetative way also from the arranger, so we can see many times if we look closer to the arrangement that the vegetation is not for 100% natural.

So we have to have a kind of freedom to give to the designer until a certain point cause otherwise it will decrease the creativity.

هناك العديد من الأنماط التي يستخدمها مصممو الأزهار لتسمية ترتيباتهم. لجعل الأمر أكثر سهولة ، هناك في الواقع طريقتان لكيفية العمل مع الزهور:

فن الأزهار الزخرفية وفن الأزهار النباتية

فن الأزهار الزخرفية.

مع فن الأزهار الزخرفي ، نرى المواد النباتية كمورد لـ الشكل واللون والهيكل واللمس والعطر. هنا ننظر بطريقة مجردة إلى النبات. لذا يمكننا أن نرى هنا أن المصمم لديه فكرة أولية عن الأشكال التي يريد استخدامها ؛ معظمها أشكال هندسية. على سبيل المثال الاسطوانة ، الأشكال الكروية ، المكعبات ، الأهرامات ... إلى آخره. إنه في الواقع يرسم بألوان النباتات ، وينحت بالأشكال.

فن الأزهار النباتية

مع فن الأزهار النباتية نرى المادة كفرد.

وهذا يعني أن فكرة البداية هي النبات نفسه وأين ينمو وكيف ينمو ويزدهر. الطريقة الطبيعية للعمل هي جانب مهم ، مما يمنحها القليل من الروح النباتية. بالطبع هو خيار استخدام النبات بطريقته الخضرية أيضاً من المنظم ، لذلك يمكننا أن نرى عدة مرات إذا نظرنا أقرب إلى الترتيب بأن النباتات ليست طبيعية 100٪.

لذلك يجب أن يكون لدينا نوع من الحرية لإعطاء المصمم حتى سبب معين وإلا فإنه سيقفل من الإبداع.

Seven steps in his theory:

- 1. *Ordering***
 - 2 Symmetric
 - 2 Asymmetric
- 2 *Arranging methodology (Form development)***
 - Decorative
 - 1. Vegetative
- 3 *Line direction***
 - Diagonal
 - Parallel
 - Radial
 - Winding
 - Crossing
 - Free ordering
- 4 *Position of central points***
 - In the vase
 - Above the vase
 - Next to the vase
 - Under the vase
- 5 *Number of central points***
 - One
 - More than one
 - More than one free ordering
- 6 *Proportion***
 - Vertically
 - Cascading
 - Horizontal
 - Diagonal
 - Symmetric
- 7 *Arrangements forms and style***
 - Structure
 - Texture
 - Construction
 - Object
 - Layered form
 - Stapled
 - Winded
 - Plaited
 - Bundled

Design elements

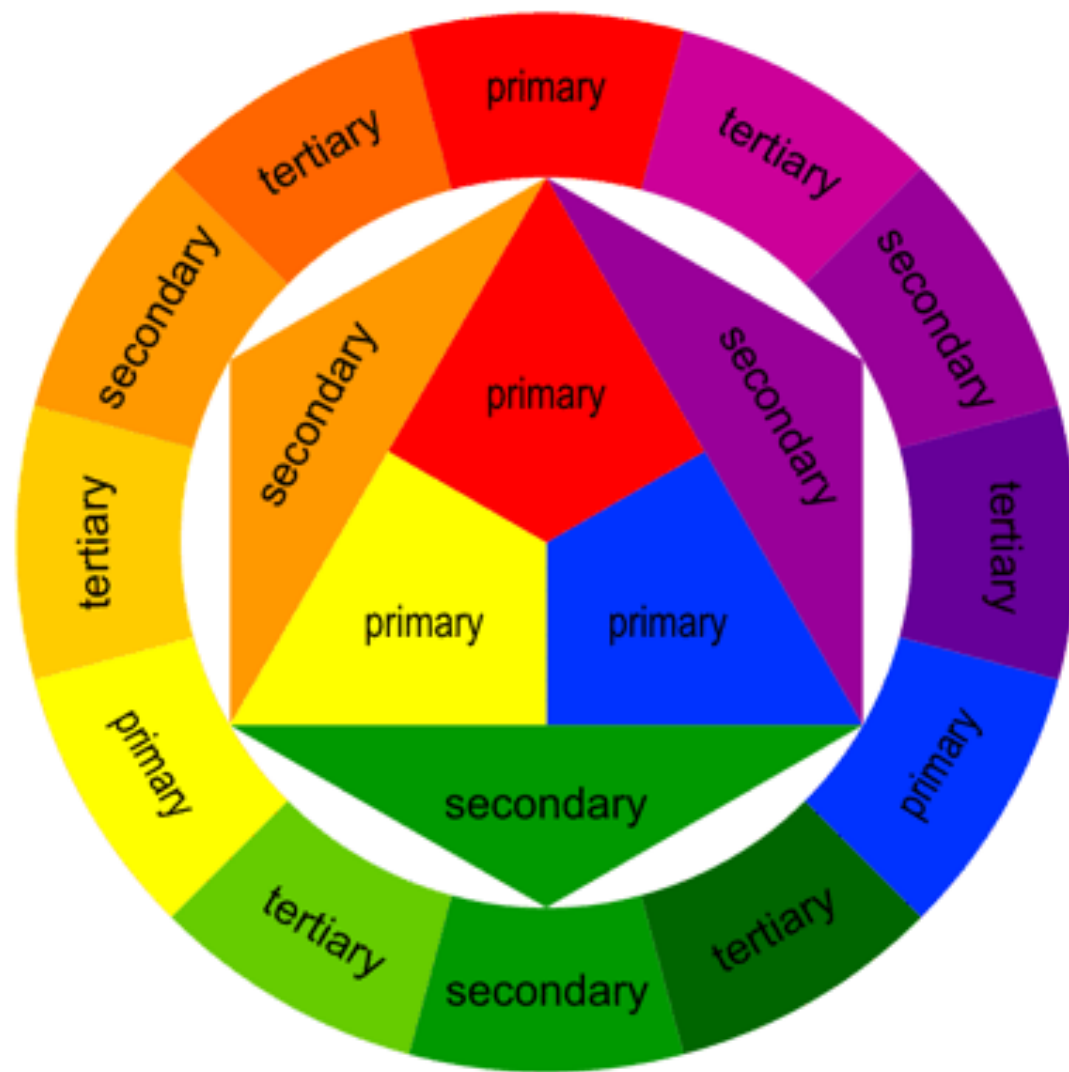
Design Elements

حفظ الخطوات في نظريته

1. الرسامة
- 2 التماثل
- غير متماثل 2
- منهجية الترتيب (تطوير النموذج) 2
 - ديكور
 - نباتي
- 3 اتجاه الخط
 - قطري
 - موازى
 - شعاعي
 - لف
 - العبور
 - التنسيق الحر
- 4 موقف النقاط المركزية
 - في المزهريّة
 - فوق المزهريّة
 - بجانب المزهريّة
 - تحت المزهريّة
- 5 عدد النقاط المركزية
 - واحد
 - أكثر من واحد
 - أكثر من تنسيق مجاني واحد
- 6 النسبة
 - عموديا
 - المتتالية
 - عرضي
 - قطري
 - متماثل
- 7 أشكال وأسلوب الترتيبات
 - بناء
 - الملمس
 - اعمال بناء
 - موضوع
 - شكل طبقات
 - تدييس
 - متعرج
 - ضافر
 - مجمعة

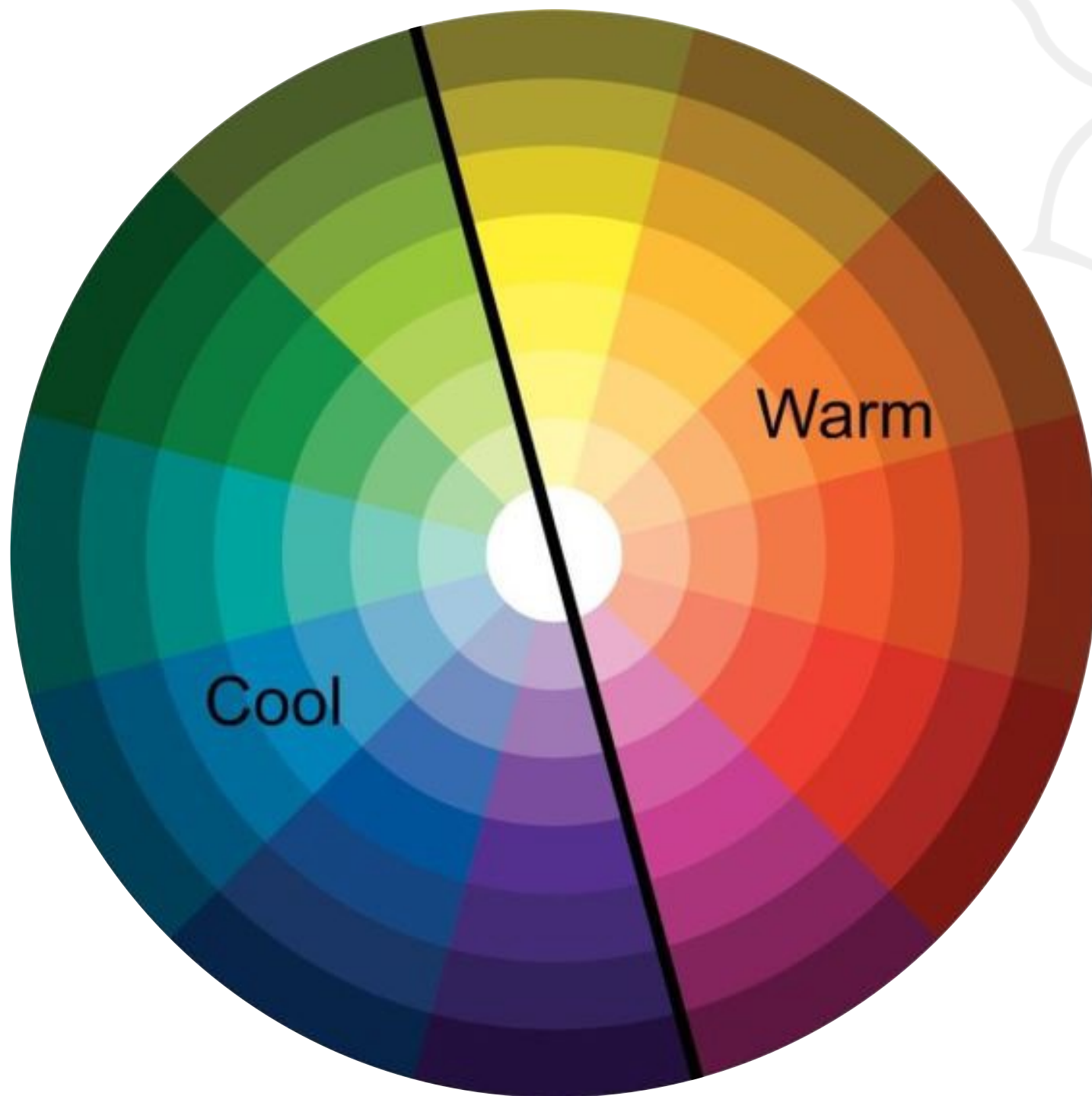
Colorwheel by Johannez Allen

Explanation Primary Secondary and Tertiary Colors

شرح الألوان الأساسية والثانوية

Contrast or Harmony

التباين أو الانسجام

THE 7 COLOR CONTRASTS IDENTIFIED BY JOHANNES ITTEN;

- 1- THE CONTRAST OF PURE COLORS. CONTRAST OF SATURATION.
- 2- COLOR CONTRAST BETWEEN WARM AND COLD COLORS. TEMPERATURE CONTRAST.
- 3- SIMULTANEOUS CONTRAST.
- 4- THE CONTRAST OF PROPORTION.
- 5- THE CONTRAST OF LIGHT AND DARK.
- 6- CONTRAST OF COMPLEMENTARY COLORS.
- 7- CONTRAST OF QUALITY OR HUE

7 تناقضات ملونة حددتها جوهان إتن ؛

1- تباين الألوان النقية. تضاد التشبع.

2- تباين الألوان بين الألوان الباردة والباردة. درجة الحرارة المتناقضة.

3- التناقض المتزامن.

4- تضاد التناسب.

5- تباين الضوء والظلام.

6- تباين الألوان التكميلية.

7- تعارض الجودة أو اللون

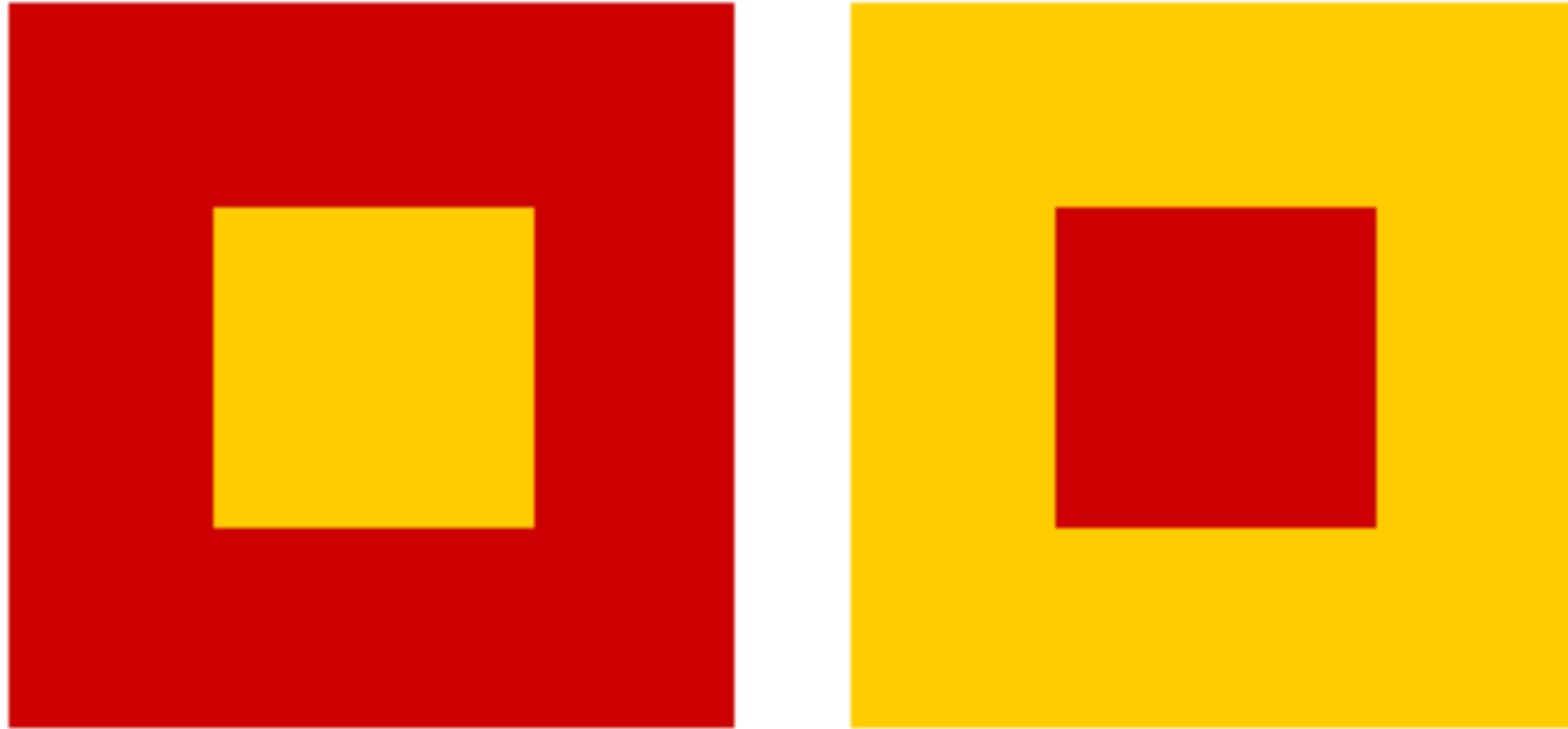

1. THE CONTRAST OF PURE COLORS. CONTRAST OF SATURATION.

100% of color saturation produces a high visual contrast. These colors do not contain any other colors, neither black nor white.

1. تباين الألوان النقية. تضاد التشبع.

ينتج 100٪ من تشبع اللون تبايناً بصرياً عالياً. لا تحتوي هذه الألوان على أي ألوان أخرى ، لا الأسود ولا الأبيض.

2. COLOR CONTRAST BETWEEN WARM AND COLD COLORS. TEMPERATURE CONTRAST.

The difference of temperature that the color has, increases the visual contrast between the two colors.

2. تباين الألوان بين الألوان الباردة والباردة. درجة الحرارة المتناقضة.

يزيد اختلاف درجة حرارة اللون من التباين البصري بين اللونين.

3- SIMULTANEOUS CONTRAST.

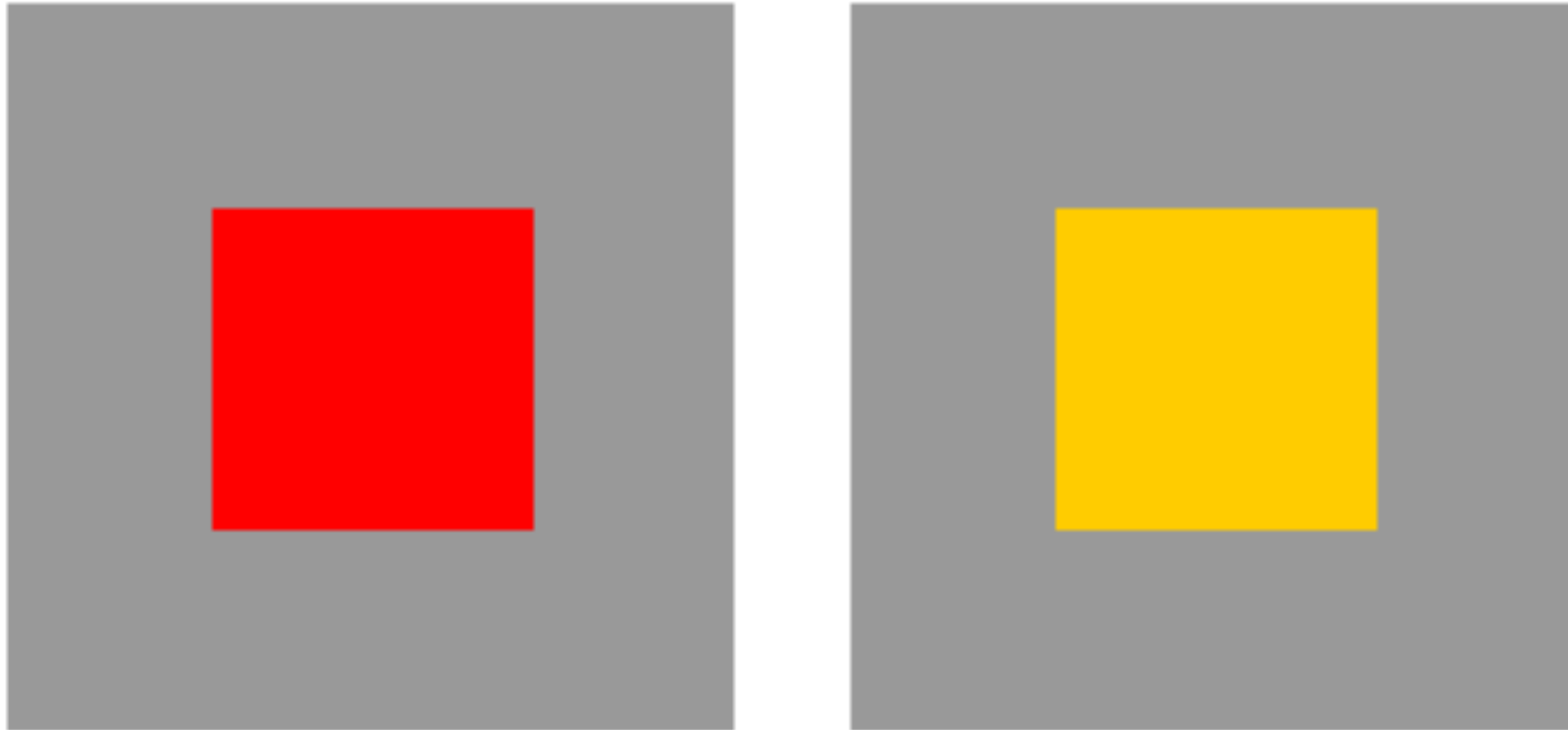
When we have a saturated color (without any gray or white) and we place it above a gray, inside the gray tone we will see the complementary color of the saturated color.

If we have a red on a gray, some blue hue will be generated inside the gray color (blue is the complementary of the red). Simultaneous means that the contrast is generated because a color is near another color, and there is always an visual effect between them.

3- التناقض المتزامن.

عندما يكون لدينا لون مشبع (بدون أي لون رمادي أو أبيض) ونضعه فوق اللون الرمادي ، داخل النغمة الرمادية سنبحر اللون التكميلي للون المشبع.

إذا كان لدينا أحمر على رمادي ، فسيتم إنشاء بعض اللون الأزرق داخل اللون الرمادي (الأزرق هو مكمل للأحمر). يعني في الوقت نفسه أن التباين يتم إنشاؤه لأن اللون بالقرب من لون آخر ، وهناك دائماً تأثير مرئي بينهما.

4- THE CONTRAST OF PROPORTION.

We have two colors but each color occupies a different area, or size. This difference generates a quantity contrast.

4- تضاد التناسب.
لدينا لونان ولكن كل لون يشغل مساحة أو حجمًا مختلفًا. يولد هذا الاختلاف تباينًا في الكمية.

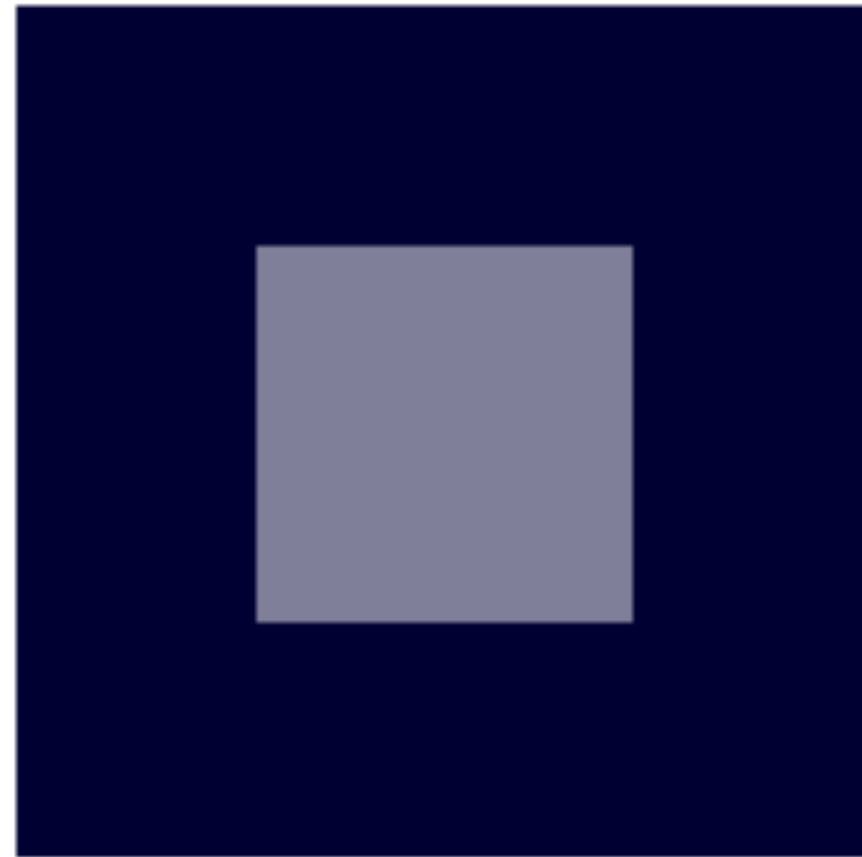

5- THE CONTRAST OF LIGHT AND DARK.

Juxtaposition of two colors with different brightness or tonal value.

5- تباين الضوء والظلام.

تجاور لونين مع سطوع مختلف أو قيمة الدرجة اللونية.

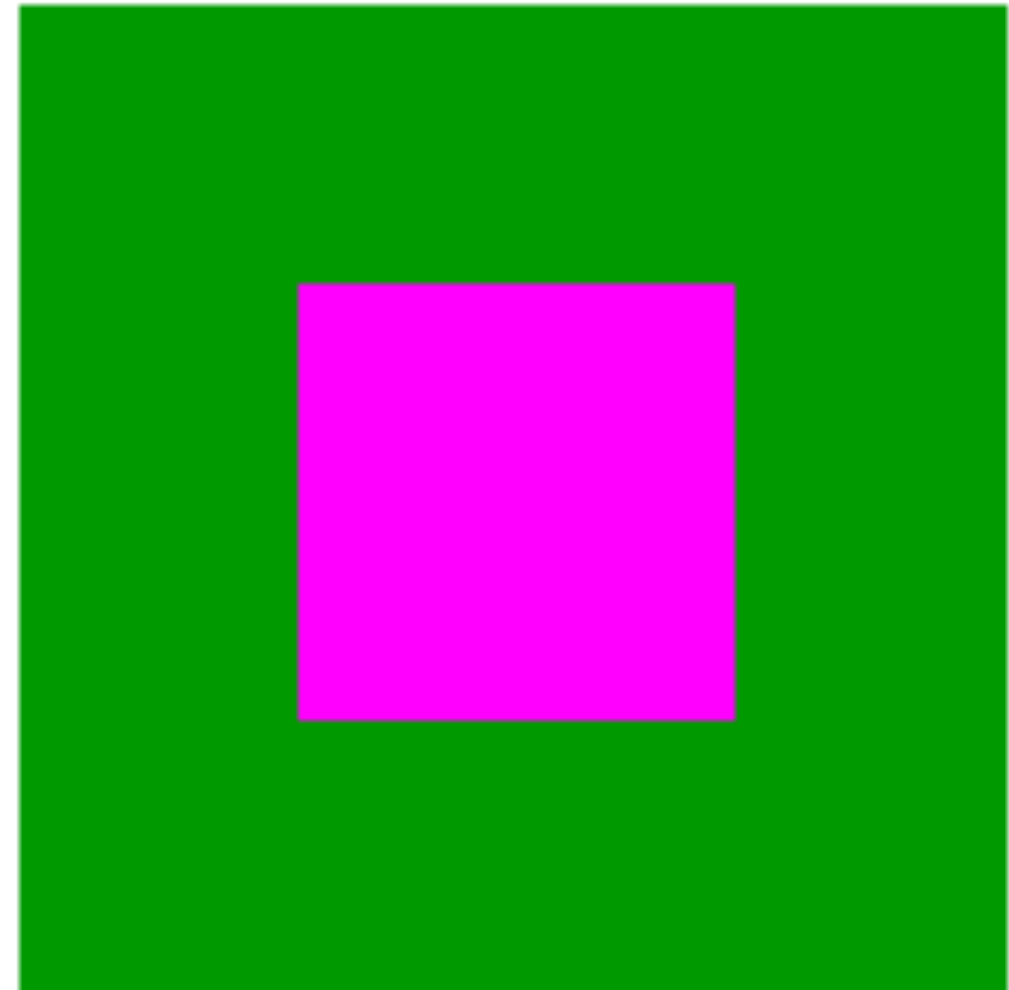
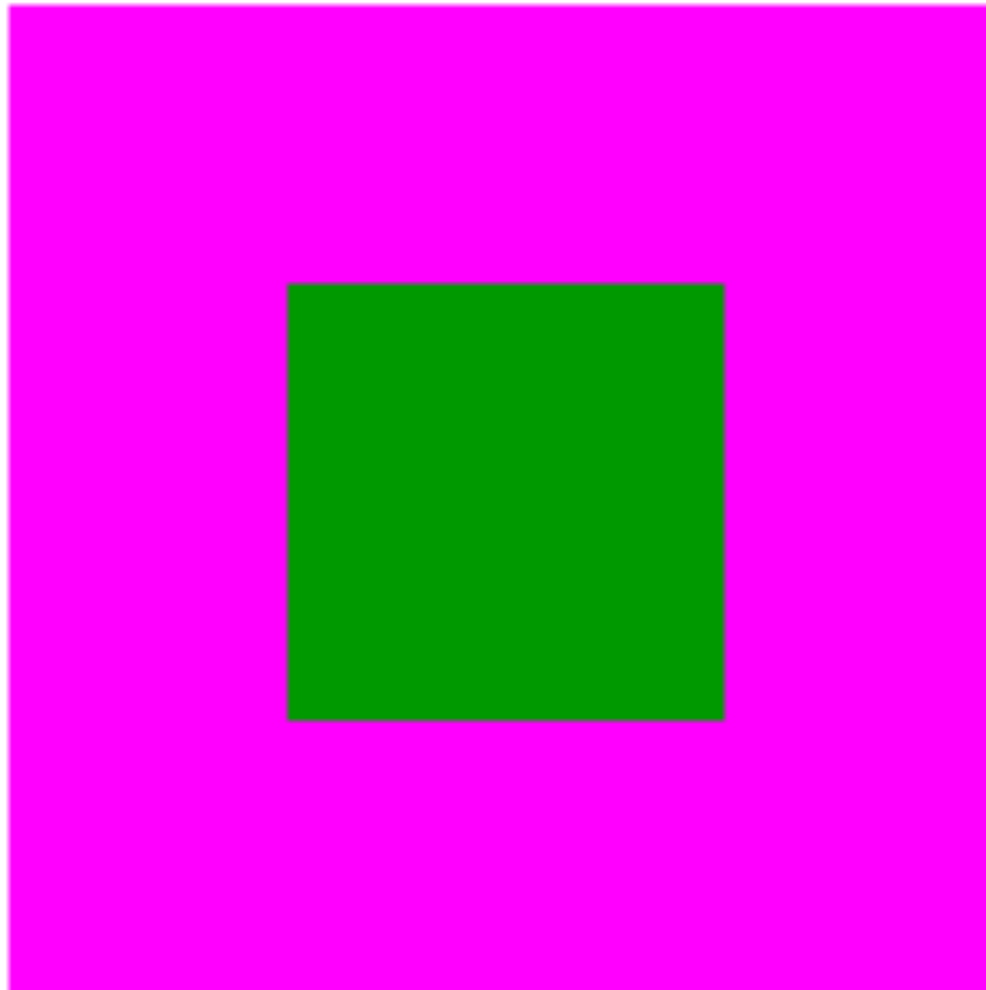

6- CONTRAST OF COMPLEMENTARY COLORS.

It is the contrast that create two opposite colors on the color wheel, that is the complementary colors.

6- تباين الألوان التكميلية.

إنه التباين الذي يخلق لونين متعاكسين على عجلة الألوان ، وهما الألوان التكميلية.

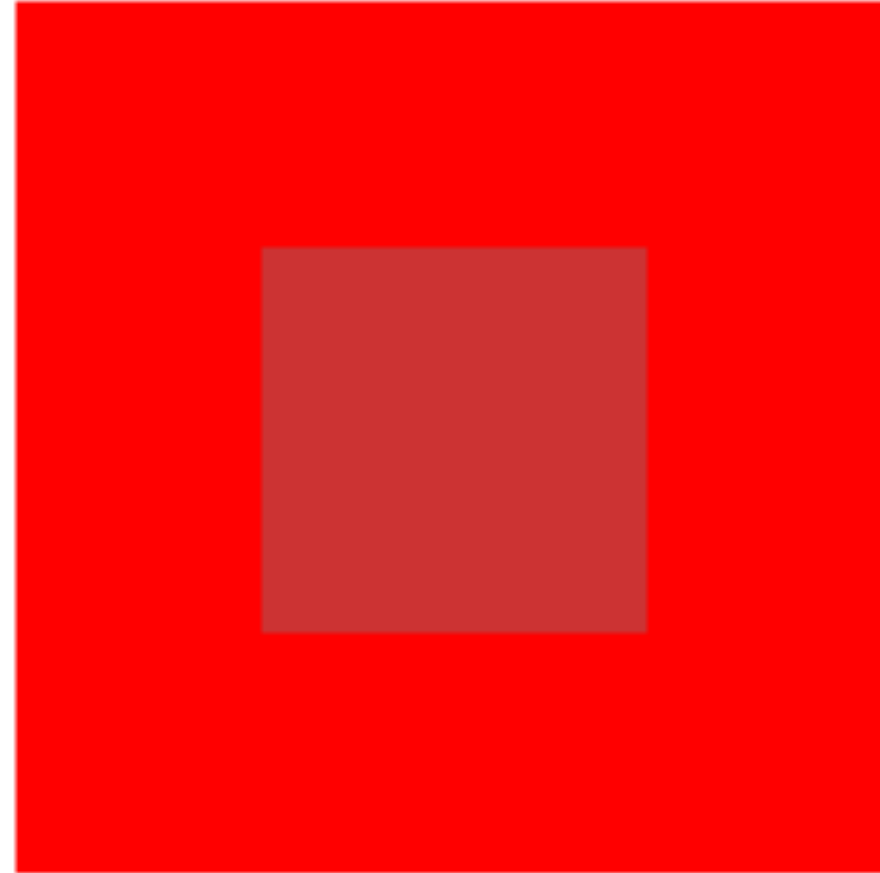
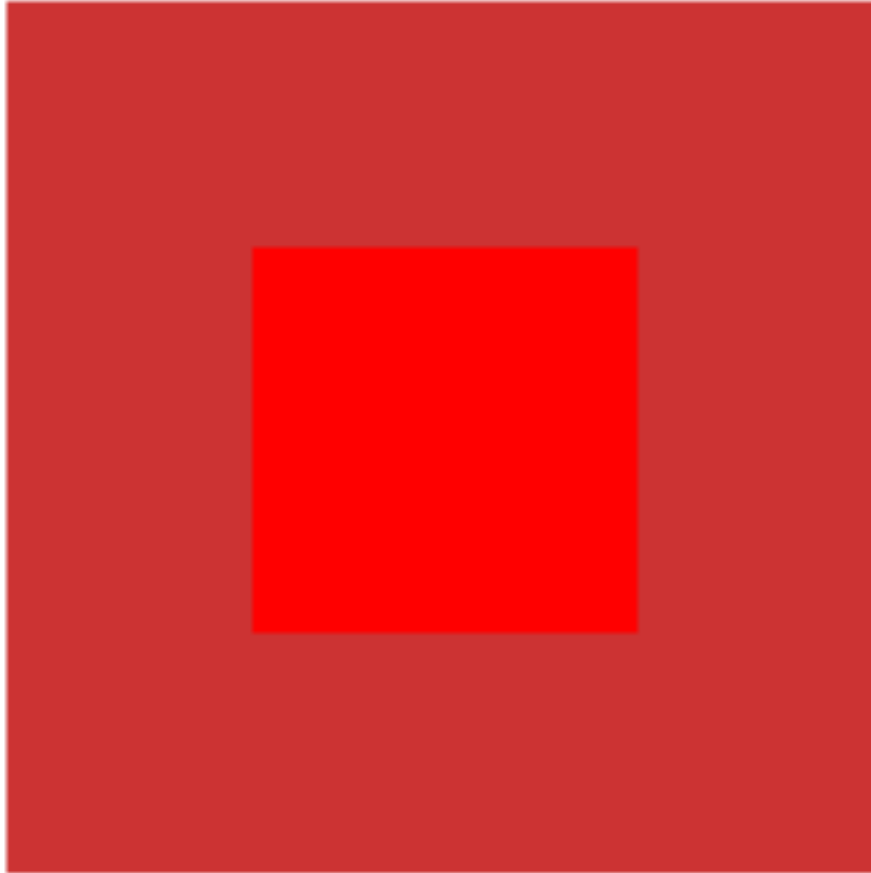
7- CONTRASTE OF QUALITY OR HUE

The quality or hue of the color, if it is more or less saturated, this will make the color more live or turned off.

When we are placing a bright color near one without hue, a visual contrast is generated.

7-تعارض الجودة أو اللون

جودة أو تدرج اللون ، إذا كان أكثر تشبعًا أو أقل ، سيجعل هذا اللون أكثر حيوية أو إيقافًا. عندما نضع لونًا ساطعًا بالقرب من لون بدون صبغة ، يتم إنشاء تباين مرئي

Examples of Colour symbolic

- White: birth, pureness, love
- Black: dead, mourning, sadness, earth, seriousness, mystery
- Red: battle, love, passion, courage
- Orange: warmth, richness, erotic
- Yellow: warmth, joy, treason, hate
- Blue: loyal, melancholic, heavens, trueness, secure
- Green: spring, youth, life, hope
- Purple: seriousness, dignity, power, decadence
- Pink: happiness, tenderness, love
- Brown: poverty, boring, humble
- Beige: sand, neutral
- Grey: neutral, intelligent, old, wisdom, luminous
- Gold: royal power, divine
- Silver: loyal

Robert Koene

أمثلة رمزية ملونة

- الأبيض: ولادة ، طهارة ، حب
- أسود: ميت ، حداد ، حزن ، أرض ، جدية ، غموض
- الأحمر: المعركة والحب والعاطفة والشجاعة
- البرتقال: الدفء ، الثراء ، الإثارة الجنسية
- الأصفر: الدفء والفرح والخيانة والكراهية
- أزرق: مخلص ، حزن ، سماء ، صدق ، آمن
- الأخضر: الربيع ، الشباب ، الحياة ، الأمل
- الأرجواني: الجدية والكرامة والسلطة والانحلال
- الوردي: السعادة والحنان والحب
- بني: فقر ممل متواضع
- بيج: رمل محايد
- الرمادي: محايد ، ذكي ، عجوز ، حكمة ، مضيء
- الذهب: قوة ملكية ، إلهية
- الفضة: مخلص

Colour proportions

Yellow-Orange-Red-Green-Blue-Violet
3-4-6-6-8-9

Robert Koene

أصفر-برتقالي-أحمر-أخضر-أزرق-
بنفسجي

3-4-6-6-8-9

Flowerly Yours,

Robert Koene

+306946004293

+971 58 814 6488 (WhatsApp)

robertuskoene@icloud.com

www.robertkoene.com

+965 55389725 (WhatsApp)

Robertkoenefloralart