

組合盆栽之基本設計理念

周英戀

一盆好的組合盆栽作品，必定具有某些特性，令人在欣賞時產生美感而情緒愉悅。因此，一個從事設計的工作者，不但應該也必須有美學的涵養，瞭解造形的設計原則所在，了解如何構成美，而非自以為是的隨性創作。

什麼是造形學

造形學是包含了有助於視學、聽覺、觸覺、空間等感覺訓練的質感、色彩、空間、時間、型態的研究。研究造形學，需要著重理論的型態教育與實習的構成教育，重點之一，即是在於研究自然的造形。大自然的造形，不論其結構與外形，都和力學、美學的原則不謀而合，令人不禁感嘆自然界造物的神奇。

設計要素

一件完成的作品包含了植栽、盆器、配件、固定技巧等，這些就叫做作品的組合成分，就如同動人的交響樂，需要不同的樂器來演奏旋律，而這些不同的樂器也就是組合的成分。作品可因設計形式的不同，而增減其組合成分多寡。組合成分之間必須考慮其協調性，意即考慮到(1)質感(2)色彩(3)空間(4)時間(5)焦點與深度等設計要素，其中質感、色彩可列為較具體、物質性的設計要素，空間、時間則可列為較不具體、非物質性的設計要素。

(1) 質感

質感通常具有對比性質，例如軟與硬、粗糙與光滑、厚與薄、絲質與革質等，在作品中，如果只有使用一種質感，會產生單調感；但如果使用過多的不同質感組合，那麼每種素材的質感卻都會消失，使得作品失去質感的趣味，而顯得美中不足。所以最好的效果，是使用三至四種的對比質感，例如組

群 (Grouping) 技巧，來表達質感的設計變化。

(2) 色彩

任何一種設計都會有色彩的變化，即使是黑與白，也是一種色彩。色彩的三元色為紅、黃、藍。由兩種原色等量混合，可形成二次色，再由原色與二次色可調和形成三次色；色彩學上，色彩的清濁程度稱為彩度 (Chroma)，彩度越高，色彩越清純，彩度最高的視為純色，彩度最低的就成為無彩色；色彩的明暗程度則稱為明度 (Value)，明度越高，色彩越淺，明度最高的是為白色，明度最低的是為黑色。色相，指的是各種名稱的色彩，即紅、橙黃、綠、藍、淺綠、深紫、暗紅等，以上是提到的彩度、明度、色相，就是色彩三要素。

(3) 空間

作品是一種立體設計的構成，必須考慮到所謂的平面造形上的構圖及立體造形上的空間感。構圖指的是作品本身內部素材的位置排列，結構指的是作品內部素材經過排列後，所產生的整體外形。甚至考慮到作品所要擺設的位置、場所，都是重要空間因素。

(4) 時間

將時間這個因素，納入設計的要素，是頗為抽象的。設計上，有所謂的古典設計與現代設計，如果設計者無法明白產生的時代背景，可能就無法瞭解古典與現代的差異性，那又如何做出切合主題的作品形式呢？

(5) 焦點與深度

所謂的焦點，就是利用植栽的獨特型態或色彩，來表現作品的重點部位，而此一重點部位可以吸引觀賞者的眼光，稱為焦點。深度，在作品的設計過程中，處理其立體的結構時，依序考慮到上下、左右、前後的長

、寬、高度，其間的和諧關係，使作品完成之後具有立體感，是初學者所不可忽略的。

▲以塊狀面植物作為佈局，裝飾深紅色的木玫瑰來延續長壽花的色彩

設計原理

主題重點 (Accent)

當設計作品時，運用特別強調的因素，引起觀賞者注意力，來表達作品的主題重點是必須的。例如，(1)生日設計—在作品中加入禮盒，因此禮盒成爲主題重點；(2)聖誕節餐桌設計—在作品中採用紅色的花材、果實，再加上紅色蠟燭和紅色系的緞帶，以整體的作品用色，來表現作品的主題重點。

比例 (Proportion)

比例，是一種規定形態美，即部分與部分或部分與整體的數量關係，這種比例關係如果能

令人產生美的感受，就是一種優美的比例。例如明信片

▲單一植物的組合盆栽，以大自然的紅花配綠葉色彩來搭配，再加上金色配件，增顯節慶的味道

的長邊與短邊，比例爲三比五或五比八（比值約1：1.6），這就是黃金分割比例，是最基本也是最重要的比例觀念。

平衡 (Balance)

平衡應用在設計上，指的乃是作品的造形完成後，達成視覺上及實際上的安定感。最常見的有三種，即對稱平衡、不對稱平衡及開放式平衡。

韻律 (Rhythm)

韻律，指的是同一現象的周期出現，反

覆或漸層都是韻律的一種，將形態、質感、色彩，運用韻律的技巧，加以設計，也可以產生造形上的變化。尤需注意，任何作品如果少了韻律，將會死氣沉沉，毫無趣味可言。

對比 (Contrast)
對比，是指造形中包含著相對或矛盾的要素，例如大與小、方與圓、強與弱。等，所謂的「萬綠叢中一點紅」或「鶴立雞群」。將對比運用在設計，可在造形、色彩上，做出強烈的對比效果，以達到主題訴求的重點。有時也應用在質感的對比，例如要特別強調某種獨特的植栽時。

▲選擇三種類型相似的植物搭配在一起，但其色彩、質感、及葉片大小不同，展現另一番風味

協調 (Harmony)

協調，是一種和諧的狀態，包括形態、質感、色彩等的調和，它和「韻律」一樣，來自於音樂的術語。所謂協調，指的是兩個以上的造形要素之間，達到一種統一的关系。追求「多樣的統一」的這種關係，能予人快感且毫無矛盾與分離感。

結語

以上所談的設計要素與原理，絕對是正確而完整的造形原理，但並不希望設計者只是刻板地予以遵循而已，必須依賴設計者的真正瞭解、學習及訓練，才能獲致良好的結果。

▲以重覆不對稱的平衡手法來表現此作品，在前面繫上蝴蝶結，更顯其富貴之氣息