

組合盆栽的設計要點

●吳麗春、陳昌岑

前言

構成組合盆栽的元素有四種：植栽、容器、介質和裝飾物（內容詳見第36期），植栽是想當然爾的主角，但其種類既多且廣，在組合時可以有很多選擇，因此，在製作組合盆時，雖然可以依個人的喜好將植物加以組合，但有時會顯得漫無章法，本期即要介紹組合的設計要點，將一般應用在藝術設計上的八個基本原理：重複、平衡、漸層、對比、韻律、比例、和諧及質感，應用在組合盆栽的設計上，不僅讓這些設計原理有了新的詮釋，也讓組合盆栽充滿藝術的元素。以下便介紹這些原理和應用方式。

一、重覆

以相同或相似的形體或色彩，作規律性的重覆排列，或是相異的形體、色彩作交替反覆，前者的表現是在同中求變化，後者則是在變化中求統一。應用在組合盆栽時，即可以種類相同或是色彩相同的植物來表現，前者如細葉捲柏、迷你薜荔、彈簧草都是很好的入門設計材料；後者則是要先找出想表現的色彩，如綠色系中就有深淺之分，而斑葉植物中又可分線條斑紋、大理石斑

紋及變形蟲斑紋，其中又有色彩的不同，這都是在設計時應要考慮的。

◀利用群組的方式，不啻為增加組合盆栽份量的方法之一，而在群組之中採取了重覆的設計方式，容器的重覆、植物的重覆及顏色的重覆。

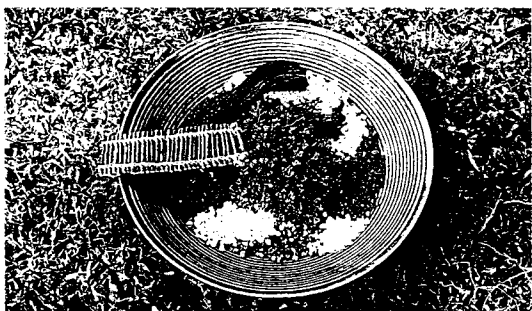
二、平衡

平衡的形成是以軸為中心，維持一種力感或重量感相互制衡的狀態，平衡又可分為對稱式與非對稱式的平衡，所謂對稱式是指軸心兩邊的形狀相同，在視覺上產生相等的平衡狀態，非對稱式則是指軸心兩邊的形態略有不同或是完全不同，卻能安定的相互結合在一起產生平衡的效果。平衡設計的作品視覺的安定性較佳，較能符合一般消費者的要求。最具體的表現即是設計一天平型式的組合盆栽，單一天平或是十字天平，看起來雖然是很簡單的作品，但卻不失大方，而且是

將平面利用的組合盆栽帶到三度空間。

三、漸層

漸層是一種漸次變化的反覆所形成的效果，含有等差、漸變的意思，在由強而弱、由明而暗或由大而小的變化中形成質或量的漸變效果，而漸層的效果在植物體上常可見到，如色彩及葉片大小的變化，而我們也可以利用種植密度的變化來做出漸層的效果。

▲這是一個極簡的設計，植物素材上只運用了一棵細葉捲柏，而在鋪面上，以白石和發泡煉石作顏色的對比，另外再以水流木、石燈籠和木橋營造出庭園的感覺，簡單之中卻不失高雅。

四、對比

將二種事物並列使其產生極大差異的視覺效果，如明暗、強弱、軟硬、大小、輕重、粗糙與光滑等，在植物的設計上則是可以用每種植物不同的外觀形態和色彩，如細葉捲柏和彈簧草在色彩上就形成強烈的明暗對比；山蘇和鐵線蕨的葉片相較之下則有強弱、軟硬和輕重之分，而運用的要點在於利用彼此的差異來襯托

出各自的優點。

五、韻律

又稱為節奏或律動，本是用來表現音樂或詩歌中音調的起伏和節奏感，在設計上而言，無論造型、色彩、質感等形式要素在組織上合乎某種規律，在視覺感官上所產生的節奏感即是韻律。最明顯的是利用蝴蝶蘭來表現，跳脫而出的花梗，伴著翩翩飛舞的花朵，呈現出最佳的律動感。

六、比例

指在一特定範圍中存在於各種形體之間的相互比較，中國味的設計在高度上可以分為上段、中段、下段，其比例為7:5:3，西方藝術則採用8:5:3，中西方所用之比例稍有不同，但就是所謂的追求黃金比例，是大眾看起來最適當、最順眼的比例；運用比例的觀念，運用在量的方面，上中下段的比例則反為3:5:7或3:5:8，即愈高的部分所佔的比例要愈少，以免作品有頭重腳輕的感覺。

七、和諧

又稱為調和，是指在整體造型中，所有的構成元素不會有衝突、相互排斥及不搭調的感覺，在組合時即要注意色彩的統一、質材的近似、有組織，有系統的排列。以和諧為前提的設計，在適當的取捨後，作品能呈現較洗煉的風貌。在組合植物時，除了要考慮外形的和諧外，同時也要

考慮到屬性的和諧，所謂的屬性是指植物的特性，如對光線及水分喜好的程度，因為這牽涉到組合之後的植物物是否能「共存共榮」，例多肉植物就和蕨類植物在屬性上就不搭調，因為一是不需要太多水分的植物，而一則是需要高濕度，也許在應用上可以產生很好的效果，但在照顧時卻不同步。

八、質感

質感是指物體所給人的感覺，包括眼睛的視覺和手指的觸覺，是粗糙的還是細緻的，是如絲質般的光滑，是如陶土般的厚實穩重。不同的植物所具有的質感均不同，像鐵線蕨予人柔軟的感覺，而大岩桐則有種厚實之感。另外顏色也會影響到植物質感的表現，如深色給人厚重、安定感，淺色則有輕快、清涼的感覺，在設計時，利用植物間質感的差異，也能有很好的表現。

風格的引用

除了八種設計原理的應用，風格的引用對組合盆栽設計者而言，是以水平思考突破現狀及挖掘創作思考靈感的新來源。風格的塑造和表現可以有下列幾個方向：

一、由傳統或固有的造型著手

讓人可以一目了然的就知道作品所要傳達的意念，如要讓組合盆栽表現出很中國的感覺，這時可以選用有中國風味的植物作主角，並以相關的裝飾物來搭配；松、柏、水仙、竹子等都具有代表性，或是運用象徵的方式，如菊代表吉祥、竹表示節節高升、蘭花表示高風亮

節、鳳梨表旺來之意、牡丹代表了富貴、蘋果表示平安…，取其意涵表現於作品中，更易表現出作品的主題。

二、民俗意言相關的素材

就如近年在衣物和飾品上流行的民俗風，即是將民俗的風味加進設計中，如羽毛的吊飾和串珠項鍊，這也可作為組合盆栽的裝飾元素。

三、藝術風格的應用

在西洋藝術中如提到巴洛克，代表就是豪華、華麗，利用曲線或曲面設計，明亮豐富的色彩來表現華麗絢爛之感；歌德式風格表現在建築上的為尖塔、對稱和彩繪玻璃；洛可可則是設計的作品內所有的配件以同一格調來表現；而近年流行的極簡派即是將所有的東西回歸到本質的純樸美，運用植物進行簡單的組合，所使用的裝飾物，也儘量選用自然的素材。

四、流行風的導入

從流行趨勢找尋靈感，如華麗風的流行配色、頹廢風的嬉皮質感、復古風的懷舊古典，都可以成為創作的靈感。如金銀二色的利用，雖然沒有金銀色系的植物，但卻可以應用在盆器和飾品的選擇上。

結語

加入設計的組合盆栽，消費者欣賞的就不再只有植物本身的美，而是整體所散發出來的氣質與風格，若是能靈活運用以上所列的方法，相信更能製作出別出心裁的組合盆栽。 ■