

三度

植物形态 平面设计

全球创意自然态视觉案例

郦亭亭 编著

运用自然界的线条和造型，
演绎后工业化时代设计潮流

92 个运用植物元素的平面设计案例

演绎 8 种物象的表现手法

全方位的设计范例让你的作品充满自然的关怀

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

植物形态 平面设计

全球创意自然态视觉案例

郦亭亭 编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

三度
SANTU

图书在版编目 (CIP) 数据

植物形态平面设计：全球创意自然态视觉案例 / 酈
亭亭编著. — 北京：北京美术摄影出版社，2016. 11
ISBN 978-7-80501-940-6

I. ①植… II. ①酈… III. ①平面设计—研究 IV.
①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 243549 号

责任编辑 董维东
特约编辑 杨 洁
责任印制 彭军芳

植物形态平面设计

全球创意自然态视觉案例

ZHIWU XINGTAI PINGMIAN SHEJI

酈亭亭 编著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总 发 行 北京出版集团公司
发 行 京版北美（北京）文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 北京艺堂印刷有限公司
版 次 2016 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
字 数 100 千字
印 张 14
书 号 ISBN 978-7-80501-940-6
定 价 89.00 元

如有印装质量问题，由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

版权所有 侵权必究

一个植物爱好者的自白

A Confession of a Plants-obsessive Creative

当下，人人都在追求自然，到底何种方式才是传播“自然”的最佳方式？对平面设计师而言，又如何通过设计把环保意识、自然健康、可再生资源的理念普惠大众？植物设计往往给人以碧草芳菲、清丽优雅之趣，同时传达有益身心的信息。既可以一览馨香，也可以美化陋室。绝大多数情况下，它让顾客了解一款产品自然有机的属性。

我记忆中最初邂逅植物设计，是我和母亲在荷兰格罗宁根的一间有机食品商店购买茶叶的经历。这家有机食品商店每一面墙从上到下摆满大大小小的商品，肥皂、精油、果饮、素食、茶叶等，品类繁多，应有尽有。几乎每件包装上都印有植物的精绘，让我大开眼界。

若干年后，我选择花店作为人生第一份工作的地点。不为别的，就是因为那家店装潢精美，花草养得尤其好。但最关键的，是他们的店标设计：常青藤叶子围成一圈优美的圆环，众星拱月般盘绕在店名的四周。那里真的可以用芳草葳蕤、生机勃勃来形容。我每天自豪地进出于此，担负着为花儿们浇灌、移盆的使命。那年我12岁，便下定决心拥有一个专属于我自己的植物标识。

长大后，我没有如愿成为一名花艺师，却成了一名平面设计师，带着使命的设计师。

时至今日，越来越多的顾客青睐环保有机产品。在他们做选择时，一款清新自然、价值指向明确的设计，就显得尤为重要。人们逐渐转身离开工业化时代的遗址，尽情拥抱大自然。布莱恩·多尔蒂在《绿色平面设计》^[1]一书中讲到，平面设计师面临的挑战，是如何打造新一代以价值为依托的品牌。

按布莱恩·多尔蒂的说法：“不限于物质形态的设计（本子、册页、宣传物料），平面设计师为客户制定品牌强化战略，制作唤起目标客户共鸣的视觉传达。对，我们就是这样的信息生产者：生产信息、塑造品牌，在有限的纸面表达，推动更大范围的影响。”所以，植物设计的重要性在于它敦促我们思考大自然的处境。近年来，人类持续透支地球资源，可持续理念亟待普及。

为品牌注入可持续理念的设计师们也应该看到，他们在履行着改善世界的使命。如果人们因为我们的设计重新选择、购买可持续产品，或许，我们可以让这个世界朝着更好的方向前进。

上周，时隔 20 年，我再次走进那间让我着迷的有机食品商店。一眼就看到货架上我为“天然”护肤品设计的产品包装，这是一个经营有机美容美发的品牌，就地铺设生产线，开展可持续化生产。为他们进行设计，对我而言简直是一种嘉奖。我忽然感觉自己走了一圈又回到了原点。为了庆祝，下一步就要抓紧时间完成那个由叶片组成的标识了。至于设计灵感嘛，当然是从这本书里找喽。

沙迦－玛利亚·桑德贝里

---

[1] 布莱恩·多尔蒂 (Brian Dougherty), *Green Graphic Design*, Allworth Press, 2008.10。

自然物象设计

Design with Natural Elements

我曾在给汕头大学一年级的学生上的视觉构成基础课上，推动他们用各种手段对校园内植物进行视觉元素的研究。最初，同学们或排斥或质疑，课程结束后却反馈这些研究开启了他们对生活周遭的视觉感知。因此，我思考一个问题：究竟是什么原因，让现今的年轻人对自然万物越来越疏离？

技术革命加速了人类进化的过程，人类更加深入地探究自然，但同时也加速了地球生态的毁灭进程。人类世界逐渐被各种各样的机器占据，成为身体的延长部分，或者成为劳动力的替身。无休止的大规模生产带来丰裕的物质，各类机械美学和功能美学逐渐成为视觉世界的主流，现代主义理性狂潮颠覆了莫里斯向自然致敬的初衷。进入 21 世纪，安迪·沃霍尔的预言成真，人工智能渗透进我们的工作和生活，电脑替大脑工作；相机、手机取代手和眼对世界的记录；文字的书写和阅读交给屏幕和键盘去完成；出门由机动体代步，台阶会自动上下，人类俨然成为机械世界的一个小组成单元。有温度的手工创作逐渐被冰冷的鼠标和键盘替代，机械结构与矩阵图形受到设计师偏爱，也逐渐影响了艺术与设计的创作思维。

与此同时，市场经济以“快速”作为前提，导致“视网膜”设计铺天盖地。设计先锋们开始批判和反思，维克多·帕帕奈克在 20 世纪 70 年代出版的《为真实的世界设计》^①一书中提出“绿色设计”的概念，呼吁更多设计师用行动拯救被无机物占领、被人为污染的世界。物极必反，无节制的工业生产和物质消费促使人们逐渐厌倦功能美学的去个性化，重回有机生产、关爱自然的品牌和倡导回归自然的生活方式悄然而生。设计被重新定义，正如本书序言作者所说，当消费者对有机产品产生更多兴趣的同时，设计师更有责任让品牌传递出对自然的关爱和深入理解，而不仅仅是形式表面的绿色设计。无论是市场的反馈还是设计的社会责任，皆要求设计师真诚面对地球万物生态，探索物种本真属性，传递自然之精神。

相对于人的单一生命形态，植物展现出无法比拟的丰富物质形态。从微观状态下的经脉到宏观视角中的葱郁林冠，都蕴含着千万种姿态、千万种美，有脆弱也有雄伟，静默中生生不息。虽与人类共同存在地球上，一同经历春、夏、秋、冬，植物却有着自己的自然时间。其垂直的生命方式与人类的移动完全不同，其呈现的千万种形态往往取决于生物功能，呈现的无尽景象让人取之不尽。东、西方自古都有通过植物花卉表达人文寓意的传统，到了近代中国传统画论得道于自然；以笔直取万物之形，洒脱自腕脱出而落于素，不假扯捏，无事修饰，自然形神俱得，意致流动，是谓得画源。^[2]而在西方，达尔文的进化论^[3]，则成为推动19世纪末欧洲崇尚自然美学的新艺术运动之原动力。

回到今天视觉创作更加多元的品牌世界，你可以极致赞美理性的极简美学，我亦可秉持万物中生命不朽的主题。本书所选的案例有描绘自然的传统语言，也有以科学插图为元素，或以概括再现等手段，皆在多元品牌导向和不同创作观念的指导下，展现生机无限的有机视觉。设计作品告诉我们，当脚下脆弱的生命被无情踩踏而过，或路旁静默的生物被匆匆路人熟视无睹的时候，这些设计师们会停留驻足，注视风中颤抖的微小枝叶，搜集飘落在地面的枯萎生物，触摸柔嫩或粗糙的表面肌理，把自然物象生动的形态、色彩一一记录下来，回到工作台上转化成崭新、丰富的二维语言，塑造崭新的品牌精神，唤醒人们内心尚存的生命情感。庄子语：天地有大美而不言。希望这些创作案例及观念可推动更多的绿色平面设计深入实践，激发新生代设计师们在被科技引向无机未来的同时，能多回到静默的天与地之间探寻美，致力自然物象的创新设计。

邴亭亭

2015年12月

[1] 维克多·帕帕奈克 (Victor Papanek), *Design for the Real World*, Academy Chicago Publishers, 2nd, 1985.

[2] [清]沈宗堉著,《芥子学画编》,山东画报出版社,2013.

[3] 查尔斯·达尔文 (Charles Robert Darwin) 著、黄德岁译,《物种起源》,译林出版社,2013.10.

目录 Contents

01 序	一个植物爱好者的自白 A Confession of a Plants-obsessive Creative
03 前言	自然物象设计 Design with Natural Elements
001 第一章	有机写意 Organic Ink Painting
023 第二章	科学插图 Biological Illustration
049 第三章	古典主义 Classicalism
069 第四章	稚趣手绘 Childish Illustration
095 第五章	多彩生机 Colorful Life
113 第六章	生态矩阵 Natural Matrix
139 第七章	极简物象 Purely Living Form
169 第八章	肌理写实 Realistic Texture
209 索引	Index
216 致谢	Acknowledgements

第一章

有机写意

Organic Ink Painting

有机写意的创作手法可以借鉴中国传统绘画写意手法，也可源于西方植物寓意，探索植物自然形态关联意象的可能性，形成新颖的图形表达。有些形态如同水墨虚像，或抽离了现实背景的植物图形，与精确的文字形态组合营造出传统与现代、自然与人文对话的当代语境。在这里，植物形态不仅是视觉主题，也传递出图形背后的品牌内涵。

设计法则：

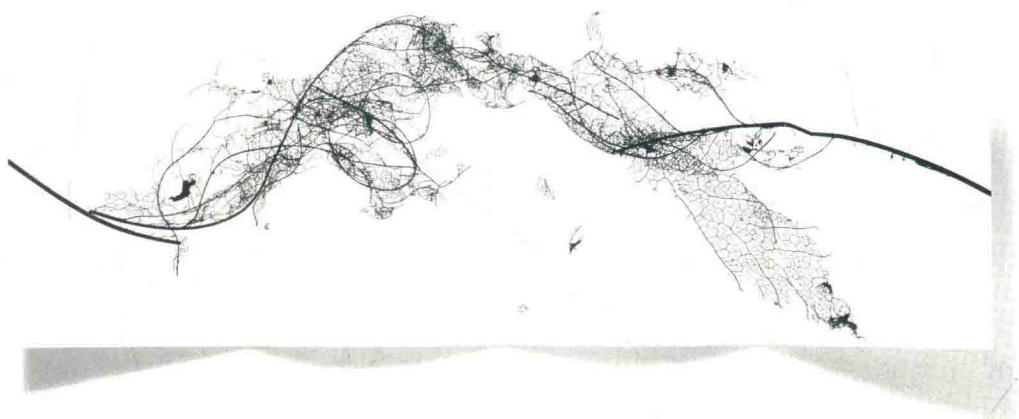
* 取不同植物之形态，借传统水墨创作手法，着重将自然物的轮廓剪影与现代数字技术巧妙结合，寓现代于传统，融具象与抽象为一体，形成妙趣、神韵兼备之图形。

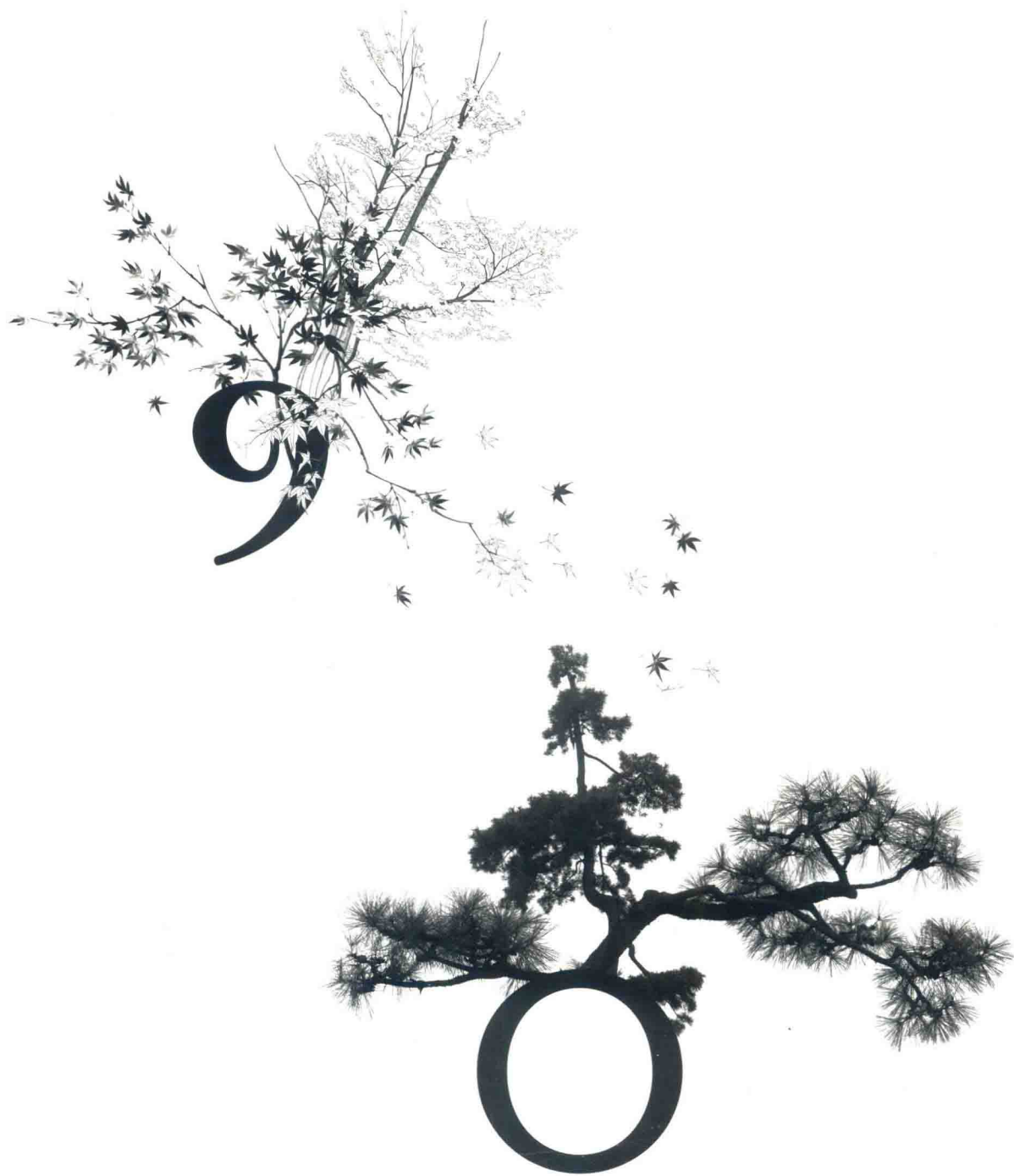
* 传统中国花鸟画之精髓在于写意非写实，要求创作者对植物形态从形似上升到意喻的描绘。通过观察植物完整的外在形态，进而近距离关注枝叶的时间痕迹，直至植物与墨色之关联、经脉的疏密关系、枝叶的残缺饱和和皆可成为独特的视像元素。

* 植物是向阳光垂直生长且伸展的生物体。通过观察植物完整的外在形态，近距离关注枝干的生长规律，包括枝叶的残缺饱和。只要善于抓取概括，探究单线、双线、纵横交错的线条如何合理存在于植物表面、内在，这些无限生机就都可以成为独特的视像元素。

* 自然万物各有其形，时间也会从植物的根茎到叶脉呈现出独一无二的痕迹美，不同层次的残缺美。仔细探究其中的规律，可将自然肌理转化成视觉肌理，表现出独有的禅意美学意境。

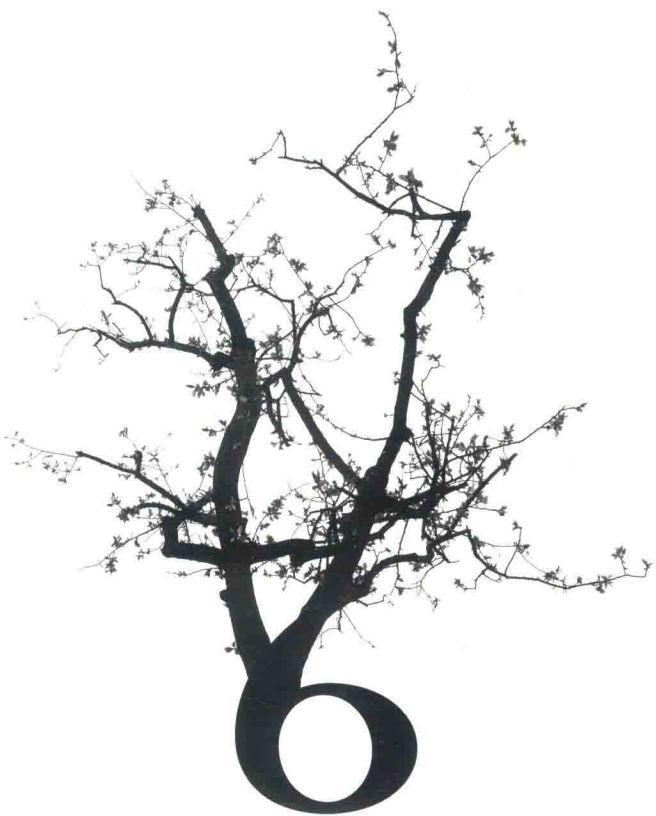

“WOW 10” 海报、艺术品和出版物

|| 设计公司: artless 设计公司 (artless Inc.) || 设计师: 川上俊 (Shun Kawakami)

|| 插画师: 浦正 (Tadashi Ura) || 摄影师: 小山泰介 (Taisuke Koyama), 川上俊 || 客户: WOW INC.

位于日本东京和仙台的 WOW 公司于十周年之际发布创意推广视频, 并推出艺术出版物《WOW10》。该书由 WOW 内部编纂, 全书由“过去十年的重建”和“未来十年”两部分组成。

ISBN 978-4-0903549-0-9
Printed in Japan

Published by
WOW Inc.

Art direction and Design by
artless

Title

Artist

Date of Publication

Url

WOW 10

Artbook and DVD
from Japan

WOW
Artless
Graf
Gwenael Nicolas
Masafumi Ishiwata
Projector
Yoshio Kubo

2007
7/4
Wed

wow10.jp

Artwork by
Shun Kawakami
2007.06

Illustration by
Tadashi Uta

Photography by
Tatsuke Noyama

ISBN 978-4-9903549-0-9
Printed in Japan

Published by
WOW Inc.

Art direction and Design by
artless

Item

Artists

Date of Publication

URL

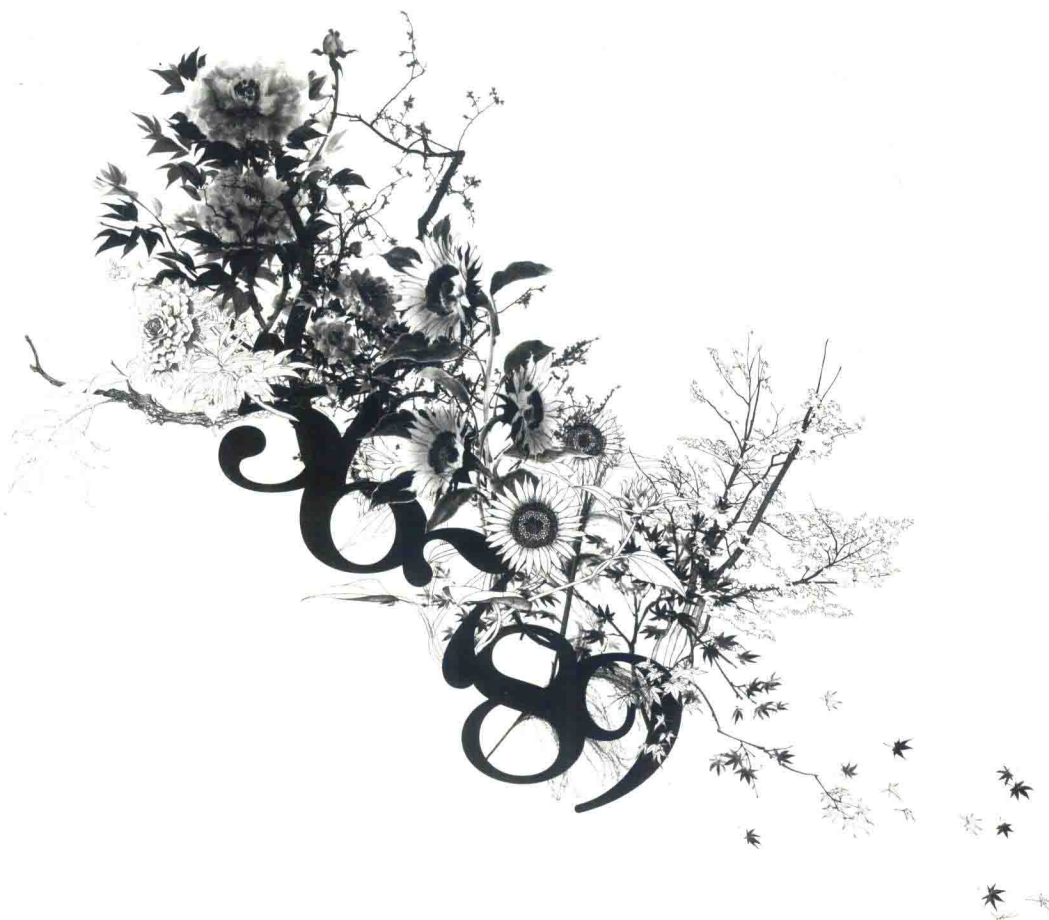
WOW 10

WOW
Artless
Graf
Gwenaél Nicolas
Masafumi Ishiwata
Projector
Yoshio Kubo

2007
Wed

wow10.jp

Artbook and DVD
from Japan

Artwork by
Shun Kawakami
2007 06

Illustration by
Tadashi Ura

Photography by
Taisuke Koyama

再这样下去

|| 设计师：马特·威立（Matt Willey）|| 摄影师：吉尔斯·雷维尔（Giles Revell）

|| 客户：雨林行动网络（Rainforest Action Network）

这本叫作《再这样下去》的小册子，由旧金山慈善机构“雨林行动网络”（RAN）出品，呼吁大家关注正在恶化的热带雨林。整本册子将一张符合 FSC 标准的纸折成 12 折，实现纸张利用率最大化，把浪费降至最低。

