工作檯上的腹語術

「府城講壇」海報設計雜記

文・圖／林隆平　平面設計師

設計工作總是無法避免地必須與自己不斷對話，在過程裡夾雜各種激盪、衝突或者妥協，坐在工作檯前，望著螢幕上那許多尚待完成的資料夾，或許設計工作就像是永遠無法休息的腹語師，永遠停止不了在每一個案件、每一個思考過程裡自我答辯。

望著每次從館方人員手裡拿到的講師名單，那些跨越了各種領域，充盈著人文薈萃的重量級人物一字排開，心中總會不由自主地有著些許緊張，每次總要費力思考著，該如何才能設計出具有足夠吸引力的海報，在與民眾眼神交會的短短3秒鐘之間，驅使民眾注意到這個活動並前來聆聽、親炙大師丰采，讓他們經由講者的經驗或思想產生碰撞、交流與學習，並在每一場講座結束後，都能帶著滿足的心靈體會，起身離席。

開始之前的腳本

一般的海報設計，通常會在一開始接案時就有明確的主標及副標，但以「府城講壇」來說，通常都需等待所有講者與講題確定後，再由館方統合出一個能確實傳達整體活動主旨的副標題，然而為了考慮宣傳時效還有製作時程，設計作業都需要提早進行。這就表示我通常只有「府城講壇」這個大標題，亦即我可以在沒有副標題文字的限制下，便能直接發想並開始設計作業了！

由標題文案切入發想是一種較常使用的設計方法，經由仔細琢磨推敲或不斷打散重置文字的意義，再藉由各種設計手法，用視覺語言去表達文字的內涵；然而，拋卻文字意義，專注尋找一種整體氛圍，表達心理層面的視覺印象，令人有更廣闊想像空間，甚至產生某種無法言說之意象的設計也是一種方法，在「府城講壇」的海報設計上，我採用的即是後者。我想要完成的是不限於現實卻清楚易懂的意念，能帶給觀者許多臆測與想像的設計。

館方第一次給我的「府城講壇」活動計畫書上這麼寫著：「邀集國內不同領域的重量級專家學者，從各自的專業角度出發，為讀者大眾分析、詮釋各種多元混雜的文化、生活經驗，進而回歸人文心靈的安適與追求；同時希望藉由具有批判性的知識與思辯，介入當前的台灣社會，以建構更適合人與自然和平共

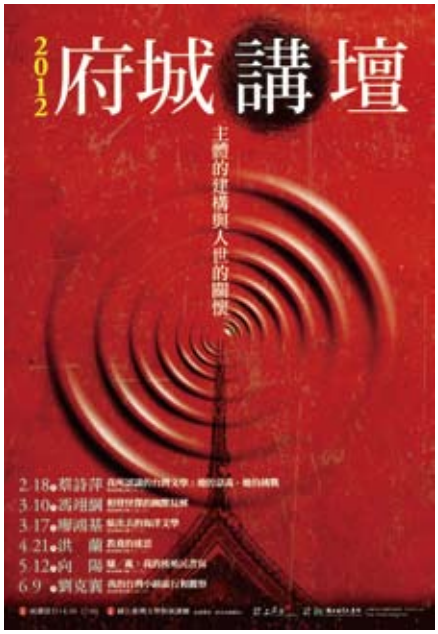
存、多元差異社群平等發聲、彼此對話增能的發展模式、價值與美學。」這段文字，在我的腦海裡出現的是許多相互交織碰撞的火光，但是，不是煙花那樣的短暫剎那，應該有更深遠的影響，會在心裡引起激盪，甚至是無法抹滅的刻痕的那種力量。

個人演講的海報設計，通常僅需以講者本身的個人特色、領域專長或講題做主要概念發想基礎，然而聚集多位各擅勝場、無分軒輊的名家系列講座，所能表現的就是精神上的一種表徵具現化，一個整體的印象，比較起來，或許可以說是必須更著重於表現出心理意識層面的觸動與感知。

設計「府城講壇」海報，要處理的並不單純只是一張52×76公分的對開海報，而是得同時考量上下年度2張海報的系列感，並且在思考設計之前，就必須清楚意識到將來延伸運用至其他文宣的使用性，包含入場票券、摺疊DM、雜誌稿、全3批報紙稿、路燈布旗、館外橫式海報、還有各種尺寸比例不一的網頁設計等，都能在各種媒材上發揮一致的效果。因此我採取的設計模式，是先設計主要的海報意象，並確定此意象與文字配合之後，能在各種媒體及尺寸比例各異的狀態下維持一致的表現力度。

發聲位置的掌握

「府城講壇」給我的感覺就像是一場又一場的傳道大會，藉由活動，講者將自己的態度及想法，傳達到聽眾的心裡，再藉由這些聽眾的反思及內化，去影響周遭的其他人，就如同漣漪一般，一圈一圈地往外擴散開來。我試圖用具象的東西去傳達抽象的概念，或用抽象的手法去構築具象的畫面，組合成超現實的想像空間。

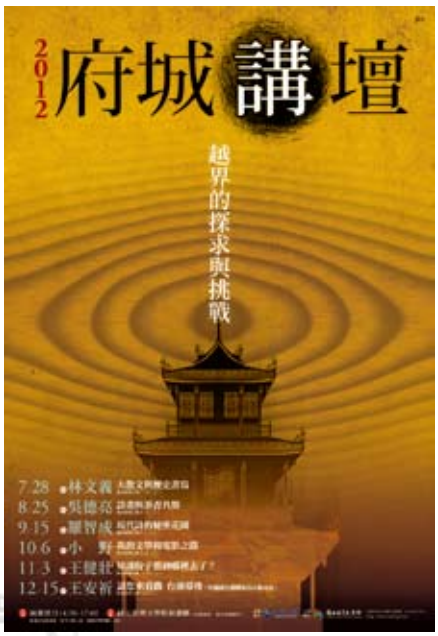

如何用視覺去表現屬於聽覺的概念？利用燕尾脊轉換為電台訊號發射器，配上古蹟的斑駁紅牆後，海報的設計概念至此就更加完整。

面對此案我首先想表現出的就是聽覺的、聲波流動這樣的概念，可是聲音是看不見的，該如何用視覺去表現聽覺？能不能找出就算沒有文字說明，也能讓人一眼就明白的設計？第一個出現在腦海裡的就是電台的訊號發射器，單純直接易懂，但是我必須找到一個可以創造連結的新物件來取代那冷冰冰的金屬發射台，如果能同時凸顯台南這個發聲的地域特質就更好了！一提到台南，總讓人馬上聯想到眾多百年古蹟與

廟宇，尤其是廟宇的燕尾脊，那尖細的線條與屋脊向上彎曲的優美弧線，就正適合轉借來替代為發射器，成為一種強烈而明確的新視覺符號，再搭配上經年累月受水氣與日光不斷反覆浸染而成的斑駁紅牆，以及往外不斷播送的、具有感染力的、巨大能量的圓弧聲波（也是不斷往外擴散開來的漣漪），整個海報設計的概念至此就更加完整。

第一張海報大致底定，但是由於「府城講壇」的活動時間幾乎涵蓋整年，因此館方便將之區分成上、下各半年的系列活動，也因此在上半年的活動文宣全部設計完成送印結案後，就又該繼續思索如何延續發展出下半年的海報設計了。原本我還單純天真地認為，為了維持強烈的系列感，只要將主要視覺意象的燕尾脊改成傳統八角塔頂，就可以完成海報的製作了，但是在實際試作之後，那層層的寶塔，卻一直讓我聯想成百年之後的高級大廈，於是這提案連自己都過不了，自然沒有繼續發展的價值。在遍尋不到適合的象徵物後，我轉而思考其他可能性，那麼就換成更直接的方式正面對決好了，仔細比對查閱台南的各式古蹟後，我的目光就再也無法離開赤崁樓這個台南府城的代表建築了！於是參考了各個角度的照片，我仔細地在電腦上重新繪製黑白圖稿，再利用影像軟體層層疊上我眼中屬於這棟古老建築的百年光華後，主要海報意象便已然完成。底圖的色彩原本選擇了代表古老書籍的土黃，但在考量活動本身的強度與畫面整體的平衡下，最終改為較強烈的銘黃色，而聲波的表現方式，也在我自己的影像資料庫中找到一張美麗的木紋年輪時，非常直覺地拿來轉換製作後，下半年度的海報也就終於完工。

第二張海報選用台南府城的代表建築之一赤崁樓，重新繪製黑白圖稿，再層層疊上屬於這棟古老建築的百年光華後，主要海報意象便已然完成。

無法停止的對話

每完成一個案件，望著電腦螢幕上一個個龐大的檔案夾，心中總會不自主地呼出一口氣來，設計工作總是無法避免地必須與自己不斷對話，在過程裡夾雜各種激盪、衝突或者妥協，坐在工作檯前，望著螢幕上那許多尚待完成的資料夾，或許設計工作就像是永遠無法休息的腹語師，永遠停止不了在每一個案件、每一個思考過程裡自我答辯。

音以律文

台灣文學聲情演繹

台灣文學行動博物館 巡迴展

宜蘭場 7/8 ⇨7/28

烏石港遊客服務中心

宜蘭縣頭城鎮港口里港口路15之30號

週四至週二(周三休館)

09:00 - 17:00

開幕地點

－ 烏石港遊客服務中心

開幕時間

－ 2013.7.8(一)10:30

推廣活動

7/22 (一) 14:00

《星空 Starry Starry Night》
電影欣賞及映後座談

主講人：蔡幸珍老師(專業兒童文學圖書講師)

改編名作家幾米的繪本作品《星空》，集結了科幻、家庭、親子、溫馨、勵志...等，是一部全方位的電影，以年齡的視角，描繪那些無法和世界溝通的孩子，從對社會的恐慌、逃避，到逐步認識自我的過程。

活動地點 － 蘭陽博物館二樓會議廳
報到地點 － 蘭陽博物館一樓大廳

預約導覽專線
02-27455131 張小姐
或 joannechang1209@gmail.com

※本館保留活動內容修改之權利

活動詳情

台灣文學行動博物館 官方網站
www.nmtl.gov.tw/ 2013mobilemuseum/

國立台灣文學館
http://www.nmtl.gov.tw/

台灣文學行動博物館粉絲團
https://www.facebook.com/2012nmtl?fref=ts

主辦單位：國立台灣文學館

協辦單位：蘭陽博物館 LANYANG MUSEUM

廣告