

蕭青陽 走過唱片黃金年代

2014-11-02 記者 余念竹 文

溫和的陽光靜靜地從窗子灑下來，大面木質牆壁櫃上擺放著一張張黑膠唱片，一旁角落擺放著更多的唱片和書籍，工作室的主人用他富有磁性的嗓音開啟了對話。皮膚黝黑，外表厚實精壯，眉宇間散發著一股堅定又溫柔的氣質，他是蕭青陽，第一位入圍葛萊美獎的華人專輯包裝設計師。

蕭青陽的工作環境，大型落地木櫃裡放著收藏著滿滿的唱片，十分壯觀。

(照片來源／蕭青陽台北工作室提供)

你可能曾經望著天空，想著天際的顏色如何漸層；你可能在偶然漫步間聽見一首美妙的旋律，因而佇足欣賞，對蕭青陽來說，他天生就是靠這些「美」來吃飯。

夢想 甜蜜的負荷

二〇〇五年，蕭青陽首度入圍葛萊美最佳專輯包裝，並且在之後的短短六年內四度叩關，多次獲得葛萊美獎的提名。但誰也沒料想到如今看來一帆風順的他，曾經也是個渴望被大家看見的無名小卒。

蕭青陽功課雖然不出色，但是對於美術方面卻早已展現出過人的熱情與天份，熱愛畫畫的他曾天真地希望每節課都變成美術課。然而，雙親只希望他繼承家業做麵包，對他的藝術夢可以說是全然反對。「你的工作可以讓你買房子嗎？可以讓你收入嗎？可以過好生活嗎？」雖然理解傳統家庭會有這樣的擔憂，但是心理壓力依然壓得蕭青陽喘不過氣。

但是憑著對唱片封面設計的堅持，蕭青陽設計的唱片從一年一張的產量，到開始為非主流音樂人和主流音樂人設計專屬唱片封面，那隻醜小鴨一次次展現出讓人驚豔的設計力，蛻變成一隻優雅動人的天鵝，而看見兒子穩定的成績之後，蕭青陽的父母態度也隨之轉變。「我覺得我媽媽已經有懂我了，而且我也了解爸媽關注的方向，所以當我有了第一間房子，有自己的小孩，爸媽放心了。」蕭青陽語帶欣慰地說。

二〇〇五年，蕭青陽幫風琴歌手王雁盟設計的《飄浮手風琴》專輯，首度獲得

葛萊美獎提名。(照片來源／七色鳥設計空間)

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

深入音樂 也貼近歌手

對於蕭青陽的作品，大家肯定都不陌生，因為他創作超過一千張唱片封套，從陳雷、羅百吉一直到五月天、陳綺貞，橫跨了台灣近三十年的唱片歷史，創作風格隨著合作過的歌手而變得多元豐富。一九九六年原住民歌手郭英男的《生命之環》專輯封面，蕭青陽讓郭英男站在大草原中，閉眼聆聽大自然的聲音，自然地表現出台灣音樂最原始的感動；又如同當紅歌手陳綺貞《華麗的冒險》專輯封面則採用朦朧的水印方式，恰如其分地詮釋陳綺貞那具有穿透力的空靈嗓音。

跳脫以往傳統沙龍照式的專輯封面，朦朧的手法成功塑造出陳綺貞的清新感。

(照片來源/豆瓣)

但想要抓住每一位歌手的氣質，一次次精準地把專輯要呈現的音樂概念，轉化成視覺的一道道漣漪，對一般人來說實屬不易。「我希望我的創意是取自於歌手身上給我的感受，我有點埋頭在我的世界裡面，用我的經驗當中去淬煉出該怎麼樣去設計，這些設計也絕對不是只是在炫技我的手法，或是編排多好看，而是我覺得這個歌手適合這樣的設計會剛剛好。」

生活 賦予作品靈魂

談到大家最常好奇的「創作的靈感」，設計師蕭青陽侃侃而談。「真的不是從書本，不是從快速的資訊，而是從一趟旅行、一趟爬山、一趟義大利、一趟廟宇的記載，這些都會輾轉變成你創作的元素。」他放出相機裡一張張照片，手機裡一段段錄音，這些都是他從自身經驗中蒐集而來的素材，也慢慢轉變成他的創作能量。

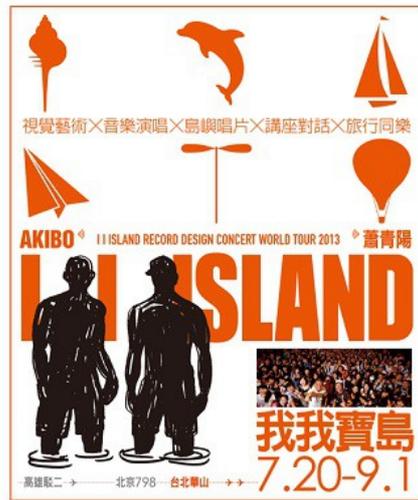

蕭青陽工作室一隅擺放的不是雜物，而是一次次生活經驗的累積所留下來的紀念，這些物品背後的故事都能成為他的靈感。(照片來源/余念竹攝)

他也呼籲學設計的學生，不要被太制式的書本配色、線條樣式侷限，他說從現有的舊資料轉化而成的那些設計，會變得「無血無肉」，他鼓勵從不同的生活背景去汲取屬於自己的設計靈感，因為「參考資料而完成」的成果是沒有意義的。

不只設計 帶入社會責任

隨著音樂邁入數位化的時代，有感於實體唱片已經不如以往風光，蕭青陽也開始與大眾分享過去唱片的種種黃金歲月，希望它們不被歷史遺忘。二〇一二年，蕭青陽與另一名同樣也是台灣知名唱片設計師AKIBO開始在高雄駁二特區、北京七九八文創園區以及台北華山創意園區等地展出一九八〇年代以來的唱片封面設計。用一系列以視覺為主的音樂展演活動，製造出讓大眾耳目一新的感受。

將自己設計生涯的作品集結成展覽，蕭青陽希望以這種方式為不復以往風光唱片界盡一份力。（照片來源／華山1914）

其實不只是對唱片業界貢獻己力，蕭青陽的唱片封面也展現了一位設計師所肩負的社會責任。入行將近三十年，每每從他的作品中都可以感受土地還有文化的縮影。

「我的使命感還蠻強烈的，所以我喜歡我的作品裡面有所謂的藝術化，或是文化力的表現。這可能是我這個世代特有的想法，總覺得除了對社會表現自我之外，還是要有所承擔，這個承擔一旦做完之後，對社會還有一點教育的功能。當然我知道這樣講起來有一點嚴肅，所以我有一些時間是在研究如何傳承文化的概念在我的設計範圍當中，但又可以接近年輕人比較可以接受的風格，只要有點時尚、有點流行就不會太過嚴肅。」

孤獨的夢想 終被看見

美學大師蔣勳說：「夢想是純粹的孤獨。因為孤獨，才能清楚地思考自己的存在，感覺自己的存在。」當一位專輯封面的設計師是蕭青陽從小就有的夢想，但他一路走來歷經了不被瞭解、自我迷網以及到後來認同自我的種種過程。下定決心的他堅信，即使最後這條路可能只剩自己孤軍奮鬥，都還是要繼續向前走。最後這個夢想將不再只是夢想，它會持續向上生長，最後衝破重重荊棘般的考驗而開花結果。蕭青陽是促使台灣的唱片在國際上嶄露頭角並且獲頒多項設計獎的幕後推手，但他只是謙虛笑說自己在設計領域是個和平主義者，因為他不喜歡大家一提到設計就充滿比較的心態。

「雖然我也身陷在這比較的風暴之中，可能將作品拿去得獎、競爭，但我覺得那也是個鼓勵，我會這樣想。」他笑著表示。現在，這一位曾經帶著大家走過唱片輝煌時期的設計師，沒有停下腳步，反而更用力地去體驗人生。他也期許現在的年輕人勇於挑戰，為自己帶來更多不同的可能。

對於夢想，蕭青陽下了一個豪邁的定義「熱情是夢想的油門，踩下去，少年！」

恐怖情人 當深愛變成殺害

近年來，情殺案件頻傳的現象，來自於社交媒介轉換、媒體的連鎖效應及教育體制的根源，情感問題是大眾關注且必須學習的議題。

多元創意 單一主題同人展

臺灣的同人誌販售活動日益興盛，更出現限定特定主題的「單類型同人誌販售會」，顯示同人活動的多樣面貌。

▲TOP