

享受創作！

口述/ 蕭青陽 整理/ 黃駿輝

玩出我的痛快調調

對我來說作品的意義就是分享

▶ 蕭青陽在國外結交各種不同領域的朋友，彼此交流也一同分享創作靈感。

這些年我常被問到如何保持創意與靈感，因此，藉此機會不妨就從這議題和大家分享，請注意，我說的是「分享」，意思是我的答案不是給別人某種特定方法去製造「創意」，對我而言，「有感受才有創意產生」。

感受過程的美好才能樂在創作

我年輕時創作，一開始也拚命找靈感，不斷去揣摩別人，但後來發現原來當我自己有感受，那種連空氣味道都能嗅聞到時，才是真的進入作品裡。慢慢的，我開始學會先去享受創作過程，好比做蘭嶼題材的唱片，我得先讓自己感受當地的氣息，去看看這塊土地的樣子；又比方想了解台中，我

就要先參與過台中這座城市的日夜生活，才能感受道地的台中味，用個爽快講法就是，當你有感情就容易進入其中，也更能享受創作歷程，而我天生就是那種要先去玩樂一輪的人，那種投入感才夠強烈。

就像我接下「2010台中爵士音樂節」設計案，其中有一些巧合，一是去年我有三個案子都在台中進行，在台中陸續待了快三個月，這座城市給我一種「叭哩叭哩」（音譯自日文パリパリ，意指光鮮亮麗）、多元又能耍帥的感覺，有自己的味道；另外，爵士樂是我這五年來開始接觸的音樂，每天早上我都是邊吃早餐邊聽爵士樂，加上前年有位紐約華人音樂家找我合作一張爵士唱片，那次經歷讓我大開眼界。我在紐約中央公園、愛麗絲島、自

由女神的港口看見路邊演奏爵士樂的老黑人；在紐澤西黑人酒吧，看見黑人老先生、老太太穿正式服裝欣賞爵士樂表演，重視程度和台灣的阿公阿嬤們為了喝喜酒而盛裝打扮一樣。這些畫面都觸動我的神經，因此，進行台中爵士音樂節海報的設計時很快就進入情況，但我不想侷限於台中在地化的思維，反而希望透過爵士樂的隨性自在，讓台中市民與全世界爵士大城產生關連，我想服務喜愛爵士樂的朋友，讓台中市民用一種音樂無國界的態度參加這場音樂盛會，與全球的爵士樂迷產生共鳴。

修練好自己隨時拿得出東西讓人驚豔

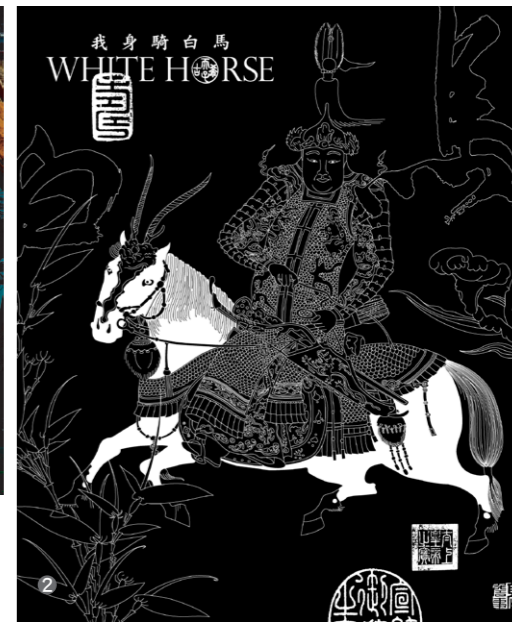
我現在的生活很簡單，不論多晚睡，早上一定七點就會醒

1 《飄浮手風琴》專輯/
2005年入圍葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎

2 《我身騎白馬》專輯/
2007年入圍葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎

3 《甜蜜的負荷—吳晟詩歌與詩誦》專輯
2008年入圍葛萊美獎最佳唱片套裝設計獎
2009年獲中國南方「華語音樂傳媒大獎」最佳唱片設計獎

來，起床後我去住家附近的福和橋跑步，跑步能幫助我思考，往往一次就可把許多事處理掉，靈感也來得特別快，朋友找我做案子，我知道大方向後腦子馬上就陷入瘋狂的思考，很快就有想法出現。

當然，創作的方法人人不同，有人從大量資料尋找蛛絲馬跡，而我習慣從音樂人和他的音樂啟動靈感，這和我愛玩的個性相關，很多唱片公司找我接案，都是和我說：「喂！蕭

- 1 對蕭青陽而言，創作要一本初衷，隨時準備好作品，機會來時才不會錯過。
- 2 蕭青陽為「2010台中爵士音樂節」所設計的意象海報。

青陽你就先來玩，來了就知道要
做什麼。」不少案子就是在這種情
況下完成。我想，我算是個把感情
理性化的設計師吧！我很少講什
麼是設計，多半都是分享創作過
程中遇見、發生的故事，因此最後
決定用這個方式呈現。我覺得創
作和交朋友一樣，真心對待、深入
認識就能獲得共鳴，我有很多朋
友也是透過作品才認識的，他們
熟悉我所有的作品，有些人還跑
去作品裡的場景拍照，這種共鳴
會讓我覺得很感動。

近年來我擔任不少設計競賽
的評審，評審時我最看重創作者
的內在、態度和理念，簡單說作品
是用來分享、欣賞，而不能被技術
面左右，利用電腦便利性所拼貼
的作品和思考過後的創意呈現，
看一眼就能分辨，我能接受設計
很醜，但想法及精神概念清楚
的作品。目前有不少創意市集活動，

台灣每年也有近一萬多名設計新
血從學校畢業，我常被問到要如
何做才能出頭，我總是回答：「被
看見不難，但你要先準備好作品，
隨時有東西拿得出來和大家分享，
修練好基本功，做自己感興趣
的事，不要太專注賺多少錢。」

做出台味包裝 讓全世界看見

我有幸被大家看見、肯定，和
作品入圍葛萊美獎有很大關係，
也讓我一下子成為媒體焦點，剛
開始我其實有點迷失，但後來很
快就冷靜了。我覺得這是老天爺
給我的禮物，因為有很多同樣優
秀的設計者未必有這機會，我對
自己說：「要感恩！要去分享這
一切，也要負起對設計的責任。」

所以這些年有機會和國外朋
友交流作品時，我一直想，什麼
才是拿得出去的台灣音樂和包裝？

這兩年接案子時我都會這樣考
量。今年十月份我才做了一個團體
「MATZKA」的唱片設計，他們
是台灣南部原住民組成的雷鬼樂
團，目前已經去南美巡演，我會想
我有沒有做出能表現台灣的、原
住民的、雷鬼風格的設計呢？不然
他們要拿什麼讓國外的人知道這
是台灣的東西。

當然，我並不想把設計變得
嚴肅化，入行二十六年，八百多張
唱片作品，我做過郭英男、做過
台東沒知名度沒錢的巴奈的傳統
音樂，做過很多大家沒聽過的地
方戲曲的包裝，目前最想做的還
是以獨立品牌居多。而我覺得唱
片包裝也是屬於傳播的一環，做
不好對社會有負面影響，如果我
的作品能讓人拿到後產生正面感
動，就值得了，我覺得不論你做
什麼，只要在自己的工作裡做一
件好事，就是功德無量！**大塊**