

簡約而率真 創意於瞬間

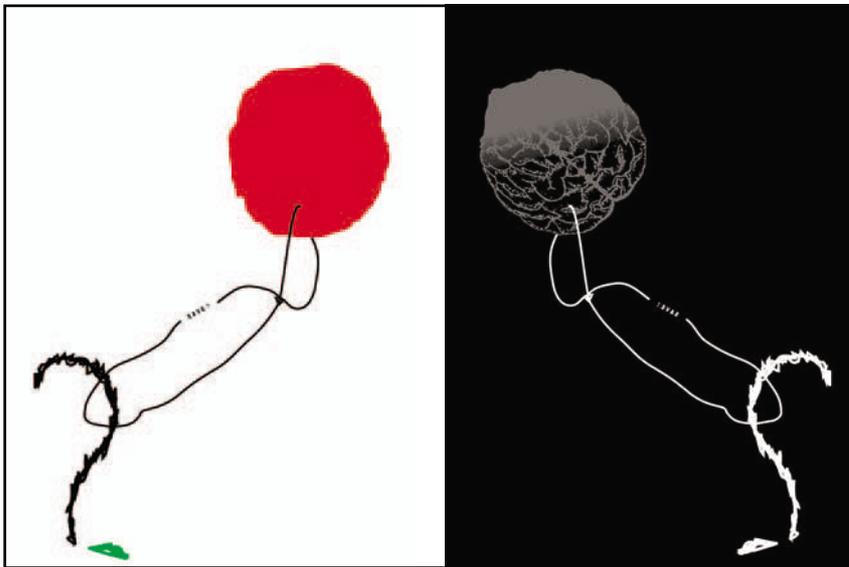
· 平面設計創作隨想 ·

張國偉*

自藝術邊緣切入設計中心

在進修平面設計專業之前，我就酷愛藝術。我曾於1986-1988年間在澳門文化學會創辦的芭蕾舞團任業餘芭蕾舞演員，隨後修讀了兩年的建築設計及三年的西方繪畫、美術史和平面設計等藝術課程，同時參加了不少藝術活動和展覽，從1990年第三屆澳門藝術雙年展迄今的各屆澳門視覺藝術年展皆熱情投入參與，為的是不斷從中汲取養份。我於1990年入職澳門文化司署，先在文物保護部門負責

繪圖工作，不久轉往設計部門，此後接觸的都是有關文化藝術的平面設計工作，也就很快愛上這一行當。1992年我獲得澳門文化司署助學金前往里斯本大學學習葡萄牙語言和文化藝術課程，其間去歐洲參觀各種現代藝術設計展覽和博物館，加深瞭解到了中國文化和西方文化的共性和異質，促使我對文化史和藝術平面設計產生了極大興趣。我返回澳門後因工作需要日日夜夜接觸美術設計的關係，恰好遇上澳門理工學院開辦平面設計課程，我就去報讀上學了。

2000 主題海報
2000年 79 cm x 100 cm
澳門設計雙年度 2001 銀獎

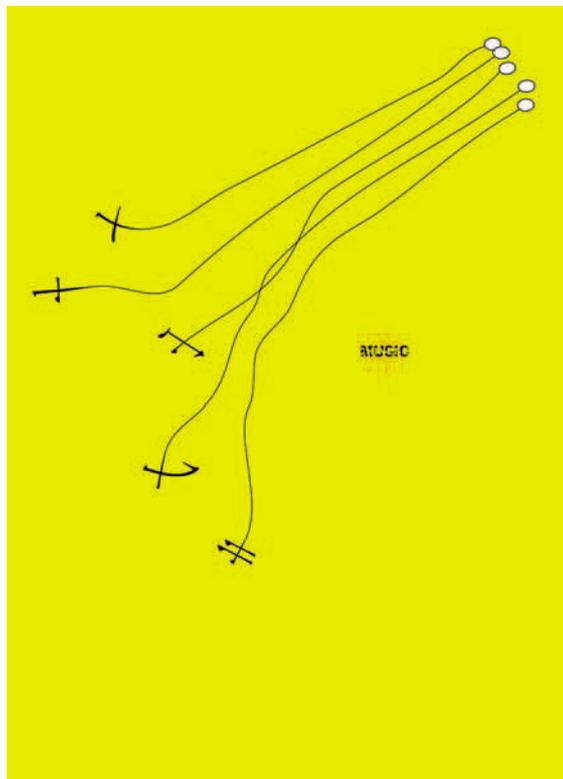
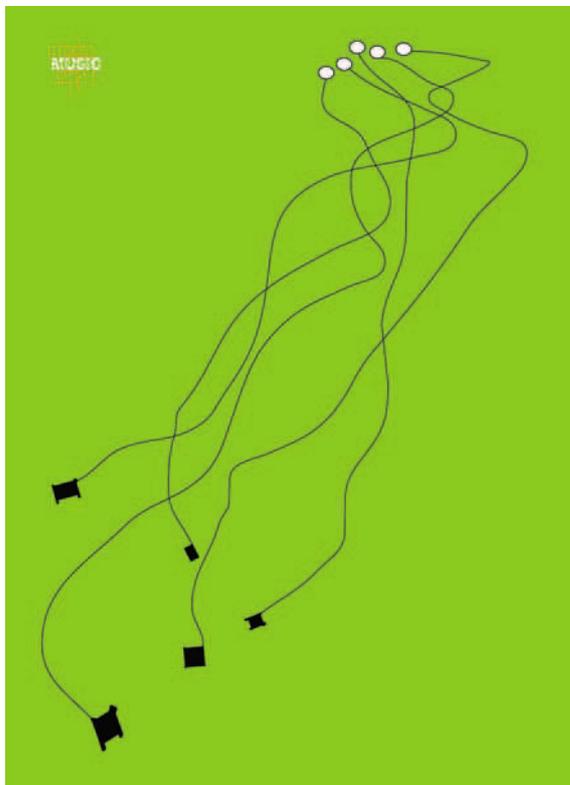
左：2000年最重要的是甚麼？提高人類環保意識和節省自然能源（問號相似於“2”，紅色意指“自然能源”，問號連接着兩個“圖”意喻2000）。

右：當今提倡環保是不是太遲了？（“腦”的圖形意指“環保意識”，逆轉的問號加上兩個“線圈”，意喻人類在公元前兩千年就應具有“環保意識”了）。

*張國偉，澳門青年藝術設計家，現任澳門特區政府文化局設計師。作品獲德國設計獎之獎中獎競賽提名、IF國際設計獎、紅點國際設計獎、芝加哥優秀設計獎、美國設計年鑑金、銀獎、國際海報展榮譽提名獎、香港設計展銀獎、澳門創意大獎、評審大獎和金獎、澳門藝展一等獎和最佳作品、中國平面設計藝術大展全場金獎及本地和國際設計獎一百多項，作品曾展於所有歐美重要國際海報雙年展中，獲歐美及亞洲博物館和設計年鑑所收錄收藏各十多項。

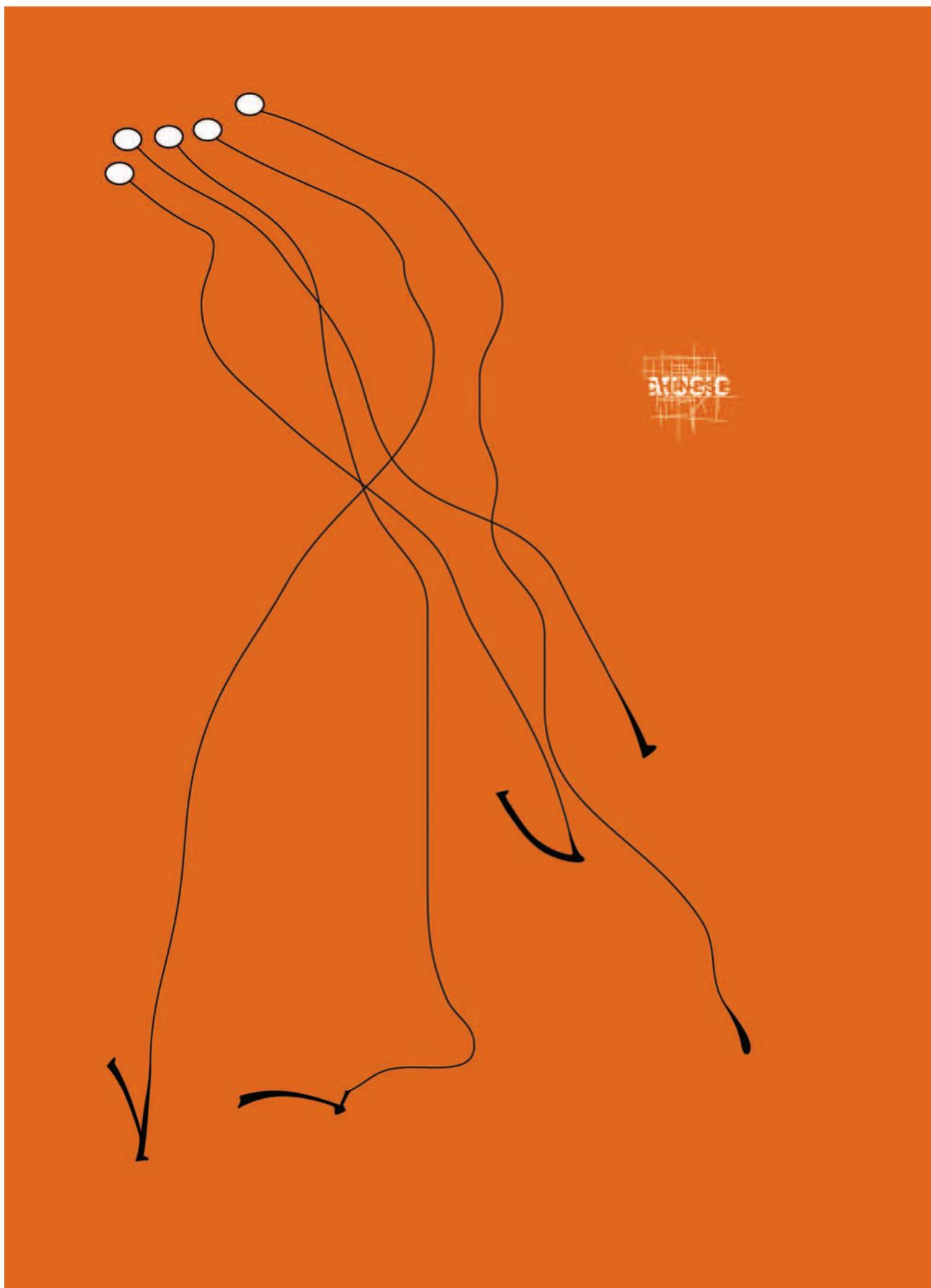
天份何來 盡力而為

天份對於一個人來說固然重要，如果得天獨厚而擁有它，做任何事當然易獲成功。我開始接觸設計時，就頻頻向各位老師發問這麼一個問題：“如果我缺乏想象力、不懂繪畫、沒花多少時間去做（……），以後可不可以、能不能夠成為一位設計師？是否做任何事情總須先深思熟慮，沒有把握倒不如不做？”我此生出現了太多類似上述的含糊答案，而那些問題總令我不知該怎樣才好？我總想讓自己去印證一下，一個缺少天份的人若全身心投入做一件事，其結果又將如何？我想，祇要你認為所做的事是值得去做的，而其最壞結果若仍可接受的話，那就全心全意去做吧！人生如此才算得精彩！為此，我求學時對歐美日等平面設計前沿作品格外費神關注，曾將拙作寄給歐洲著名的設計師討教，千方百計去打探歐洲平面設計的各類資訊。我的大

四畢業論文就是探討現代平面設計新趨向之“個人性”及“非設計性”這類問題。

我撰寫那篇畢業論文時，深深感到極大的痛苦，甚至產生了逆反心理。我初以為，自己的論點不需要刻意去蒐羅“證據”就可以成立；老師卻多次指點我說，要找出客觀論據才成論文。這使我更加苦惱了。論證現代平面設計的新路向談何容易？然而，我對這個課題一直牽腸掛肚，甚至廢寢忘餐。那四年的專業學習先是給了我很多啟發，未了卻給我帶來了意想不到的猛烈衝擊！怎樣的資格和才能才算是一名到位的設計師？我自個兒認為，世界上那些傑出的設計師毋疑都是真正的藝術家，他們的思想 and 才華早已拋離我們至少有好些年代了。我竟然就因此而為他們迷狂起來了，一發而不可收拾，急着去翻閱了無數書本，到處去追尋大師們留下的痕跡……

弦線和漢字元素結合，在空間自由而隨意震動起來，讓人感受中國音樂旋律的獨特之處：一如高山流水，隨意之中略顯拘謹，柔和之中卻藏剛韌。

不問收穫 但求耕耘

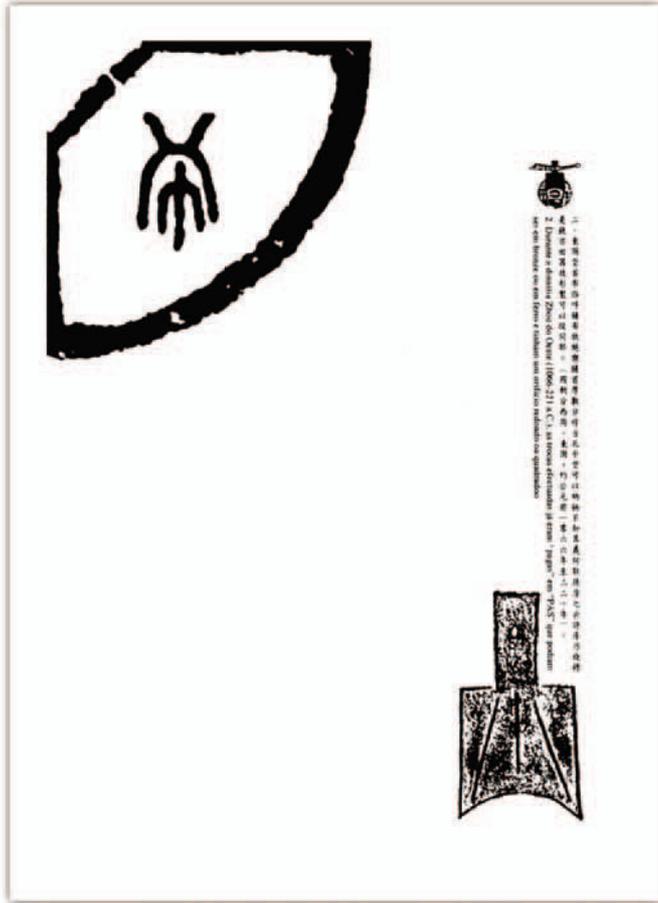
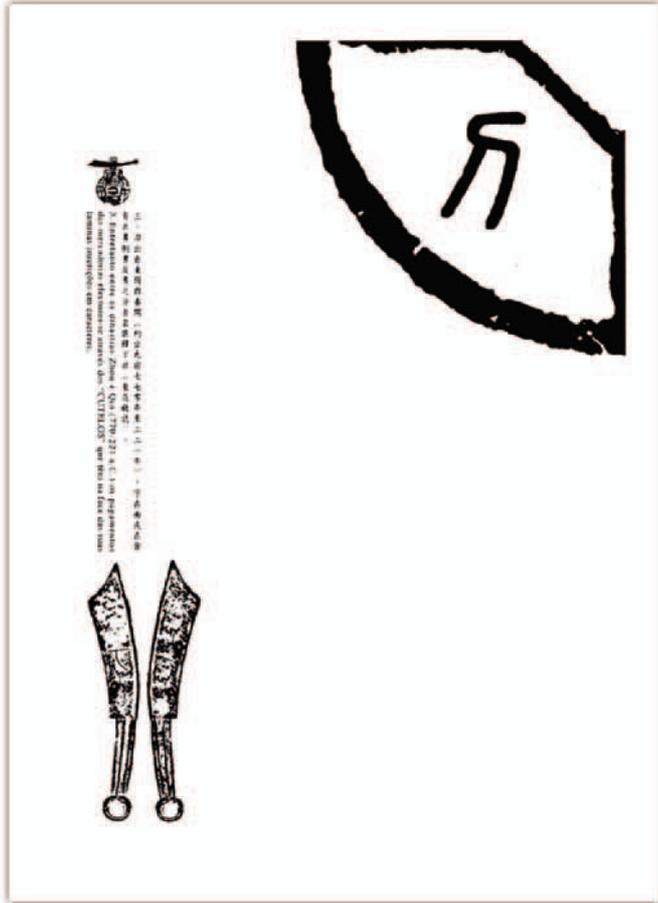
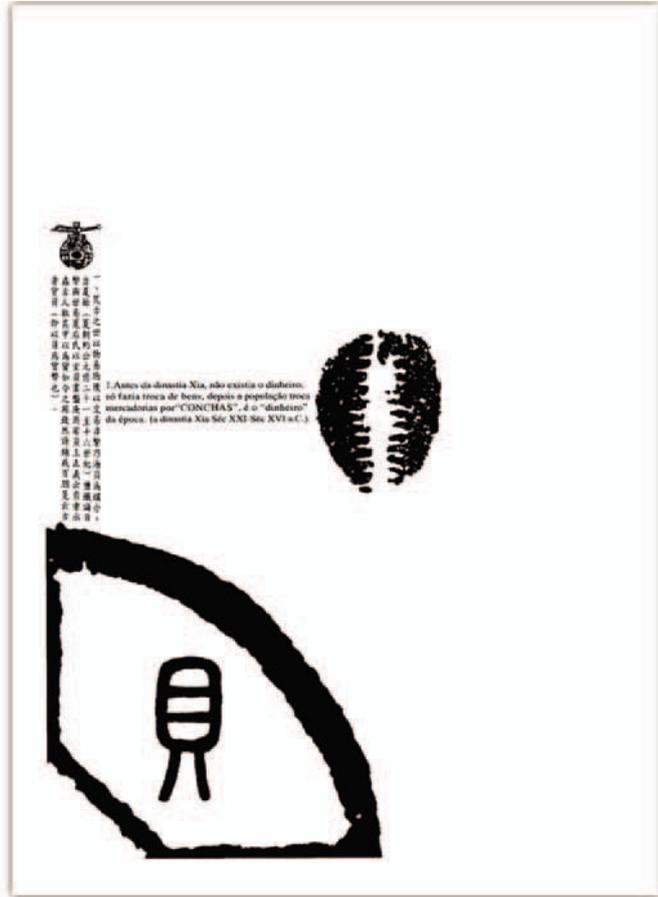
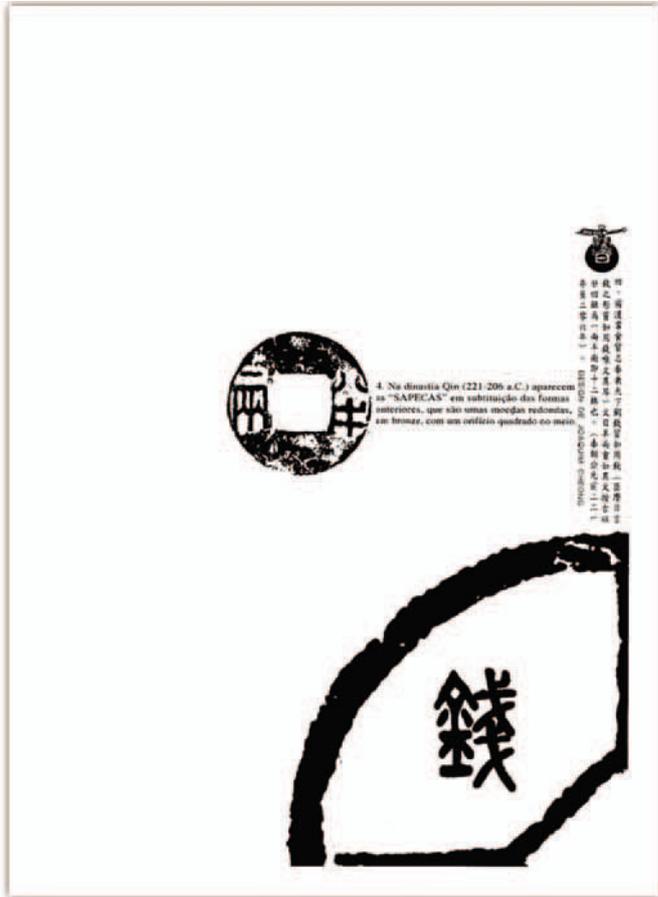
我求學時常想，大腦中樞的“記憶卡”通常祇用了極小部分，如果善用腦中的“白卡”增加其“疊碼”功能，那不就可以延異而積累成“天份”了嗎？我為此自作聰明起來，常於晚間十時放學回家，就加班加點“疊碼”過半夜三更乃至通宵達旦。每當胡弄出自己鍾意的作品時，一股興奮之情驀然躍上心頭，那種感覺真的是非常好。記得還是在大二時，學校舉辦一個以中國古錢為主題的設計活動，我買了幾本中國古錢史資料，弄清楚中國古錢源流及其形態如貝、布、刀、錢之類的區別，做好設計前的學術

知識準備，然後埋頭埋腦進行設計，每張海報選用一種貨幣形態，加上古文解說；當四張海報拼合為一時，整個畫面就顯現了中國古錢形態由起源至統一的一幅發展史圖示。這一習作僥倖獲得 '98 首屆全國藝術設計大展之全場金獎。那次大展賽共有十八位評審，其中八位來自世界各地，十位來自全國各省市，約有六千多件國內作品和五百多件國外作品參選，先評出二百多件入選作品，再篩選出若干得獎作品，令人翹首難及。自己萬萬不敢去想拙作竟名列前茅，一舉獲得全場關愛，這反而令我受寵若驚內心深感羞愧，因為自己初出茅廬的稚嫩之作實不敢存有任何奢望。

中國書法 2000年 70 cm x 100 cm
獲2001《美國芝加哥國際設計競賽》之
Good Design Award
並入選美國科羅拉多國際海報邀請展

書法想寫得好，也許要寫到筆端乾涸甚至連人也乾涸的時候。“好的書法不是一朝一夕可以做到的，而是要一生不停地練習——筆和人是分不開的。”

每張海報用一種貨幣形態加上古文解說。當四張海報拼合為一時，整幅大畫面就顯示了中國古錢幣形態演進的歷史。

四、前漢書食貨志秦兼天下銅錢質如周錢（臣瓚曰言錢之形質如周錢唯文異耳）文曰半兩重如其文按古以廿四銖為一兩半兩即十二銖也。（秦朝公元前二二一年至二零六年）。

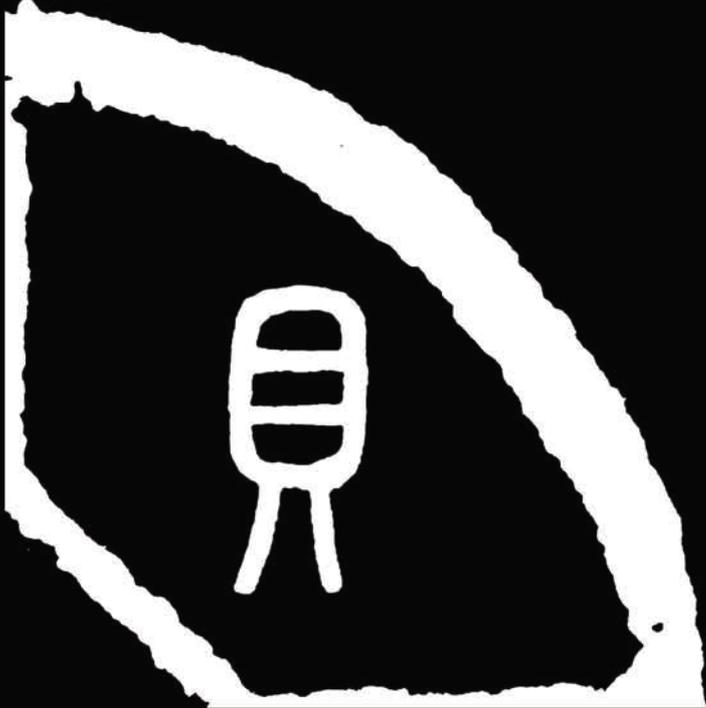
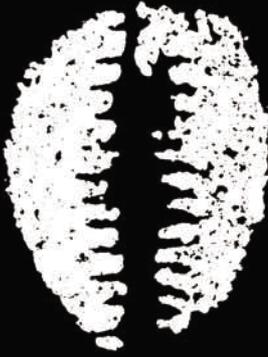
4. Na dinastia Qin (221-206 a.C.) aparecem as "SAPECAS" em substituição das formas anteriores, que são umas moedas redondas, em bronze, com um orifício quadrado no meio.

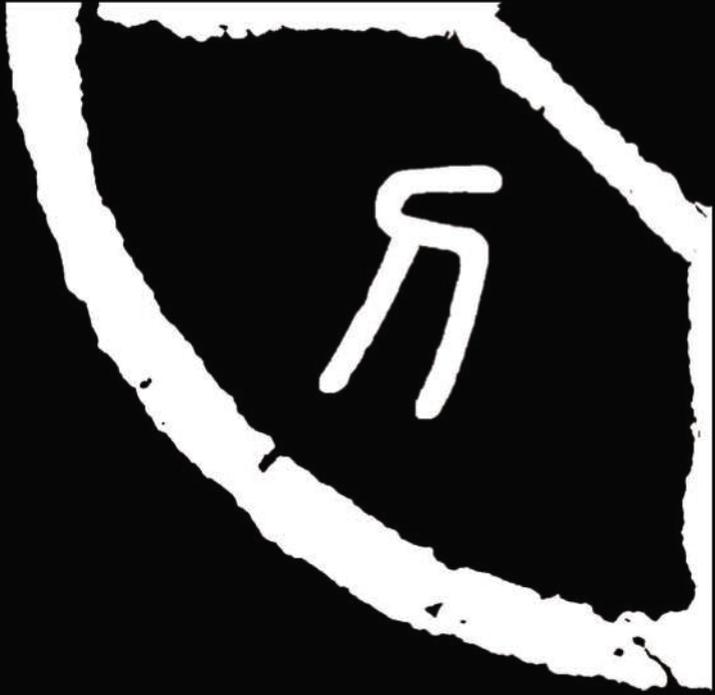

一、荒古之世以物易物後以交易日繁乃海貝為媒介，自夏始（夏朝約公元前二十一至十六世紀）鹽鐵論曰：幣與世易夏后氏以玄貝書盤庚具有貝玉正義云貝者水蟲古人取其甲以為貨如今之用錢然詩錫我百朋箋云古者貨貝（即以貝為貨幣也）。

1. Antes da dinastia Xia, não existia o dinheiro, só fazia troca de bens, depois a população troca mercadorias por "CONCHAS", é o "dinheiro" da época. (a dinastia Xia Séc XXI-Séc XVI a.C.).

三、刀出自東周與秦間（約公元前七七零年至二二一年），字在面或在背有正書倒書反書之分古泉匯釋丁非（東亞錢誌）。

3. Entretanto entre as dinastias Zhou e Qin (770-221 a.C.) os pagamentos das mercadorias efectuam-se através dos "CUTELLOS" que têm na face das suas laminais inscrições em caracteres.

二、東周空首布俗呼鍤布狀絕類鍤首厚數分作方孔中空可以納柄不知其義何取孫澄之云詩唐乃錢鑄是錢亦田器故形製可以從同耶。(周朝分西周、東周，約公元前二零六年至二二一年)。

2. Durante a dinastia Zhou do Oeste (1066-221 a.C.), as troças efectuadas já eram "pugas" em "P.A.S." que podiam ser em bronze ou em ferro e tinham um orifício redondo ou quadrado.

享受艱難的創作過程最重要

盡力而為，朝着目標匍匐前進，那種像夜戰的緊迫感真令人激動！每時每刻渴望有神來之筆於夢中生華，必須去面對一堆稿紙殫精竭慮，在人生艱困的奮鬥時刻得以享受藝術創作的甘霖，那又是多麼美好難得的經歷啊！當你抵達一個目標時，或許已失去了先前那份渴望圓夢的興奮心情，重要的是又要重新投入另一段摸黑前行的荊途。

在投入創作的時刻，先須涉入主題形象的意涵，分析資料，精研細究，作出定位，然後不斷向自己提出問題並着手去解決問題，面對不同主題確定不同的時空和物象，經過反覆分解層疊構成，恰如其份地捕捉藝術想象的光影，發掘其潛在的獨特性和內在衝擊的斷層，直接切入瞬間感受，勾勒率

玉器展海報 1998年 70 cm x 100 cm
2001年參展法國肖蒙國際海報節

似玉非玉，似石非石，玉和石時常是分不開的。
這張海報以漢字古文的“玉”字和“石”字之形態作為設計意涵。

澳門樂團系列海報之七：法蘭西印象 2005年 79 cm x 110 cm
獲 2006 年澳門設計雙年展金獎和評審大獎

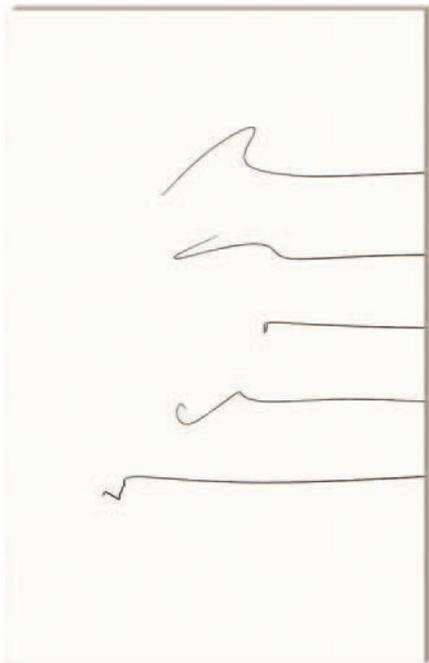
文字和樂器結合構成音樂主題具有層次感的第一個字母
而畫面的空間感試圖去表現演奏時柔和和強弱交錯的感覺

真而簡約的意象，構成線條和色彩的奏鳴，勇於去迎接藝術靈感掀起的激動和狂喜……

一張白紙從無到有，從一無所有到充分地表現自己的個性，它成為可以溝通的“良媒”。這種創作過程自有一種神聖的感覺，很難用筆墨去形容。作品獲得觀眾認同，當然開心，然而更享受的卻是自己用心將自己的人生哲理賦予作品之中。雖然祇是平面設計的東西，它卻是有思想有靈魂的，足以令自己怦然心動！唯有設計才可使我全身心地投入，讓我獲得最大的滿足感。

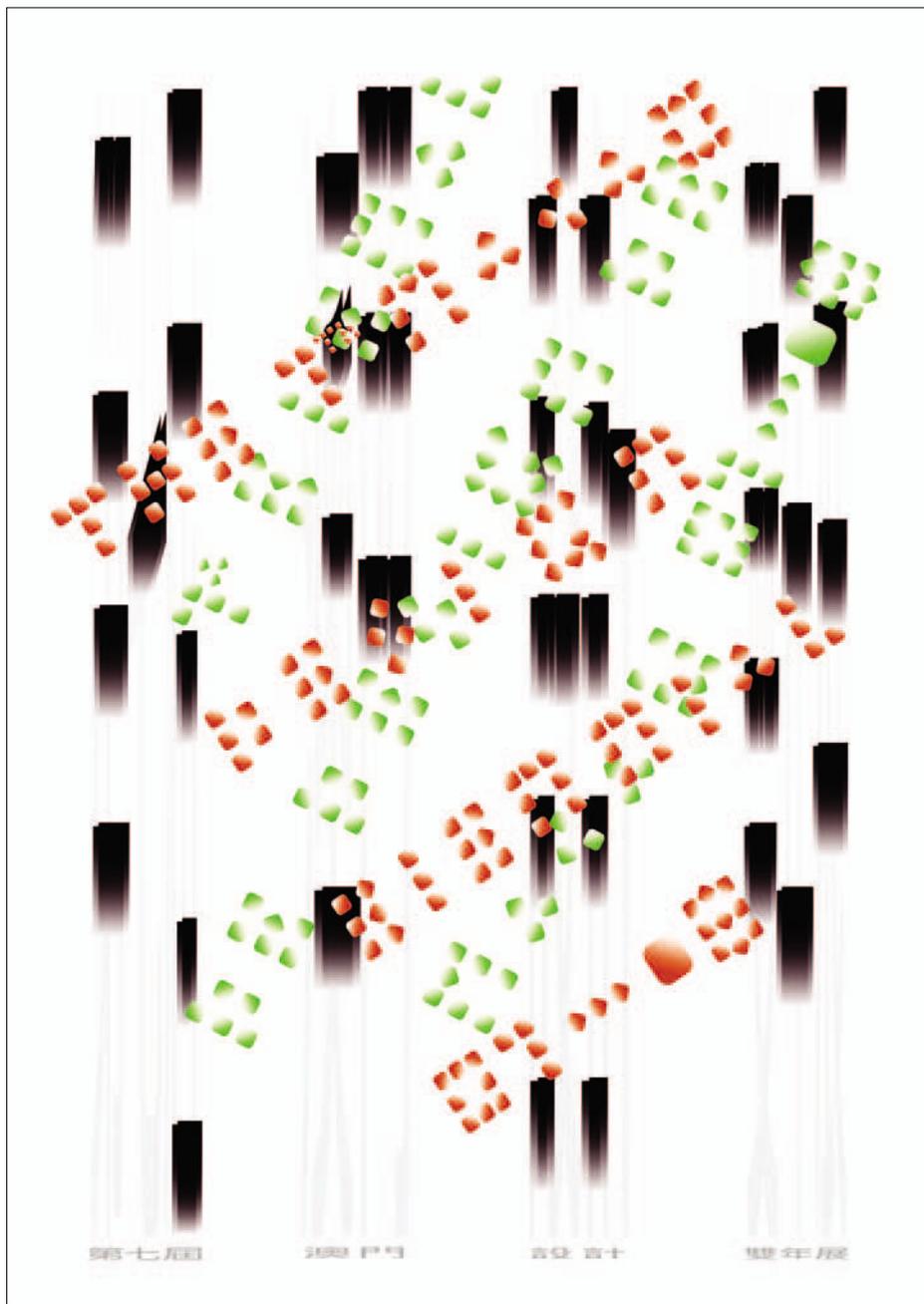
設計師自身的經歷太重要了，除了基礎理論的把握之外，在成長過程中所有用心領略的東西，對社會的體察和思考，都將凝鑄成為設計過程創作靈感的定音錘。設計工作最終要解決創意美學問題，要令廣大受眾在接近藝術衝擊波的驚喜瞬間感悟到了由藝術創意構成的令人叫絕的那種至性至美境界。

澳門樂團 07-08 季刊 17cm x 27 cm
獲 2009 年美國圖形設計年鑑金獎

這是一本樂譜。好的音樂稱為天籟，那些寓於自然狀態的音律，不論輕重，甚而是黑白或者七彩，它們構成了叩動心弦的節奏感，仿佛是在生命的律動中生成。

第七屆澳門設計雙年展 (07-08) 70 cm x 100 cm
獲 2001 年《美國圖形海報設計年鑑》金獎

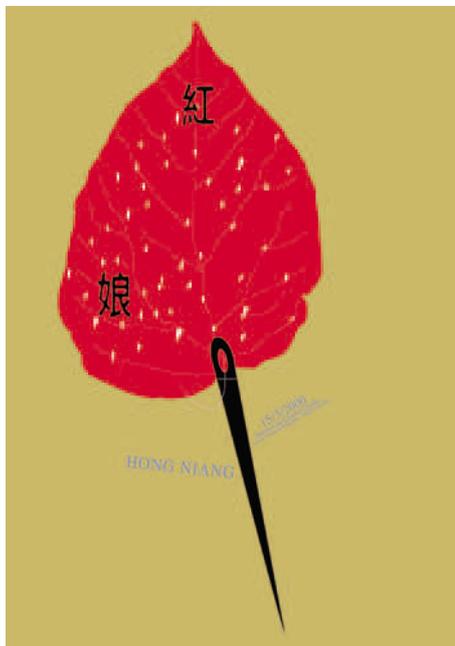
試以三種語言作為基本要素，構成中國功夫稱之為“梅花樁”的擂臺，隱喻參賽者若在此令人眼花繚亂的藝術比武中脫穎而出談何容易。

設計師的奧林匹克精神

澳門設計師參與國際平面設計競賽要比鄰近地區的同業晚了好些年，直至1995年澳門才舉行第一屆設計雙年展。本地區的設計作品首次亮相就湧現了極具藝術秉賦的設計師如馬偉達、吳衛鳴等精英。到1996年入選中國平面設計展的澳門作品就有馬偉達、吳衛鳴和廖文暢，同年亞太區香港設計師協會設計展和IDN設計競賽獲獎者也有吳衛鳴。1998年波蘭國際電腦海報雙年展入選的澳門設計師既有馬偉達、吳衛鳴，還有我的作品。澳門青年設計師在90年代中期忽然躋身各個國際設計藝術舞臺，格外引人注目。

在世界各地最具影響力的設計雙年展計有法國肖蒙、美國科羅拉多、日本富山、墨西哥、捷克布爾諾、芬蘭拉赫蒂、波蘭華沙等。在商業產品設計方面有德國iF設計獎、“Red dot”（紅點設計大獎）、日本G-MARK（優良設計獎）和美國IDEA（傑出工業設計獎），被譽為全球設計權威的四大獎項。而

中國電影《紅娘》2000年 70 cm x 100 cm
獲2000年美國芝加哥國際設計競賽之 Good Design Award

“白點紛紛”，寓示“青年男女”，粉紅象徵有情人終成眷屬，整體形象則是一把“大葵扇”——中國婚禮上稱為“紅娘”（媒婆）手持之物。

靈感的誘惑 2006年 70 cm x 100 cm
獲2006年第九屆墨西哥國際海報雙年展榮譽提名獎

空間、人體輪廓和琴身的三位一體

德國設計獎——提名的獎中獎競賽，是德國最高形式的設計獎，沒有別的設計獎對參賽作品設立如此嚴格的標準，進入其設計競賽必須由德國設計委員會提名，先決條件是已經獲得了國家級或國際級獎項。

我在求學期間就很想去歐洲深造，但環境未許可，為了窺測歐美平面設計的趨向，祇有自己去尋找機會。初時我參加了幾個歐美展，每當收到展刊作品集時就有一番驚喜，我亦由此發現歐美設計風格完全有異於亞洲地區。這就更加激起了我強烈的求知慾。於是我下決心要多爭取參與國際展，親身去探測感受世界各地的設計潮流。這使我得益非淺，從1998年起我開始頻頻參加世界各地舉辦的設計競賽：1998-2003年間先後有幸入選芝加哥、法國肖蒙、美國科羅拉多、捷克布爾諾、日本富山、芬蘭拉赫蒂、斯洛伐克特爾納瓦等國際海報展，說真的，自己也十分樂意遠赴世界各地參加前沿設計展，細心觀摩大膽取經。此前澳門設計師極罕參與這些國際展覽，我感到任重道遠，絕不可放棄個人責任，亦不可輕易失去難得的機遇；而自己作為一名澳門設計師，也須以奧林匹克精神努力自勉。

“I'm from Macao !”

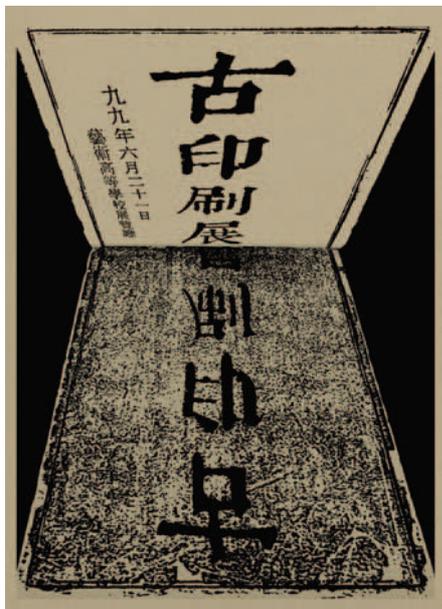
2000年初，我收到美國科羅拉多國際海報展的邀請函，準備按計劃出席那個重要的設計展，卻因在展期之前突然發生911事件而取消行程。2001年我去參加日本一個國際設計競賽，參加其中平面設計項，作品被選入全場共四十三位評獎人的名單上，比賽條件是作品在評獎前不得公開發表，而我的作品卻剛被選入大阪的“東亞新銳平面設計20人邀請展”（澳門被邀的設計師還有楊子健）。這事令我左右為難，終於我決定退出評獎祇參與大阪展，我即向主辦機構說明了。當我到大阪準備展出時，主辦機構竟派代表到場問我是否再考慮拿作品回去參加最後評審？我既已決定退出了，怎能食言？我再次表明謝意。主辦機構代表就跟我說：“這次評審主席田中一光先生非常喜歡你的設計作品。”我聽完之後難免有點惘然若失，但還是覺得自己決不能見異思遷，因而再三謝卻了主辦機構的一番好意。

友誼東亞新銳平面設計邀請展 2001年 79 cm x 110 cm
獲 2002年《香港設計展 02》亞太區銀獎

它既像中國毛筆，又像“富士山”，意在刻畫中日文化有所相通之形象。

1999年古印刷展 73 cm x 103 cm
獲 1999年澳門設計雙年展金獎

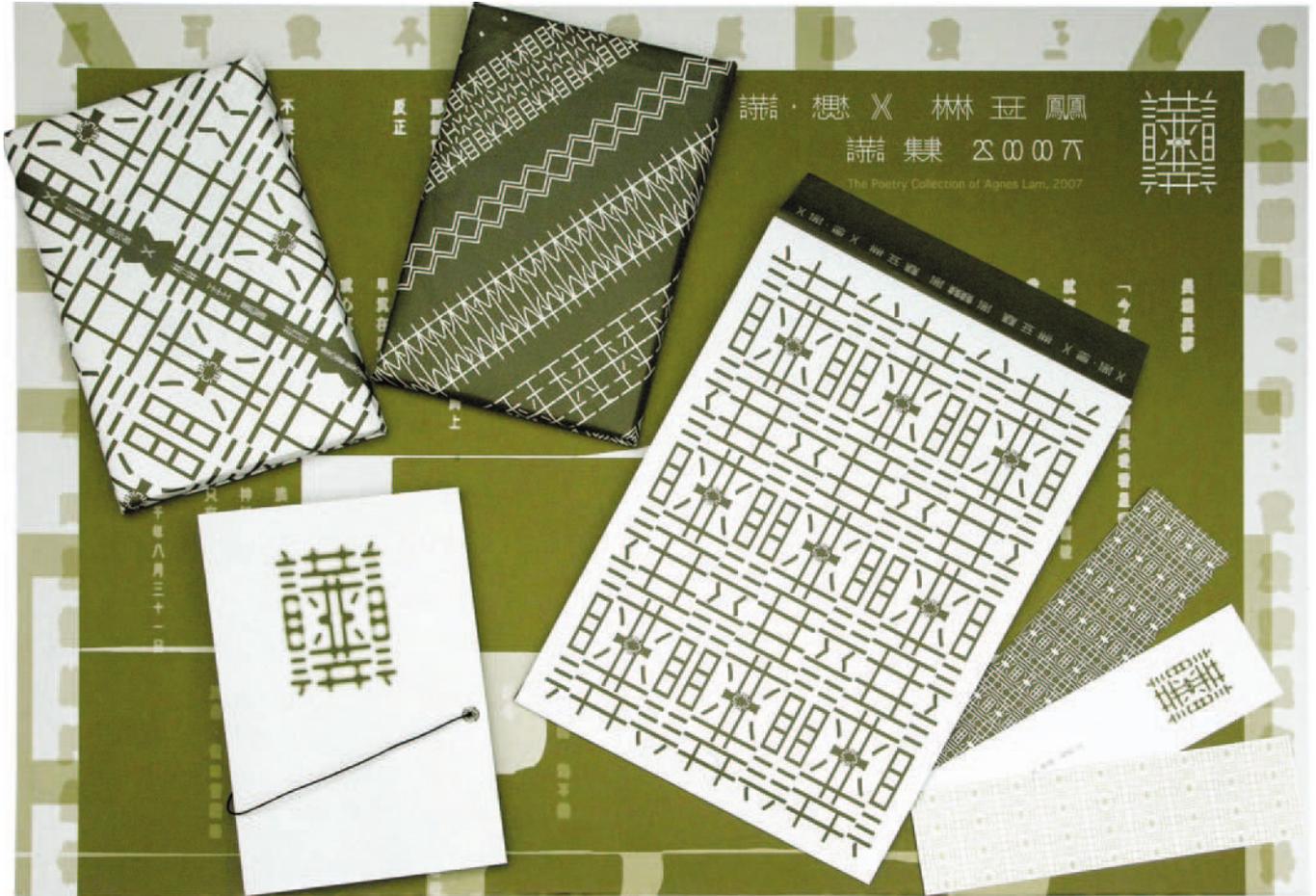

截取中國木板印刷過程中的一瞬直接攝入設計意象

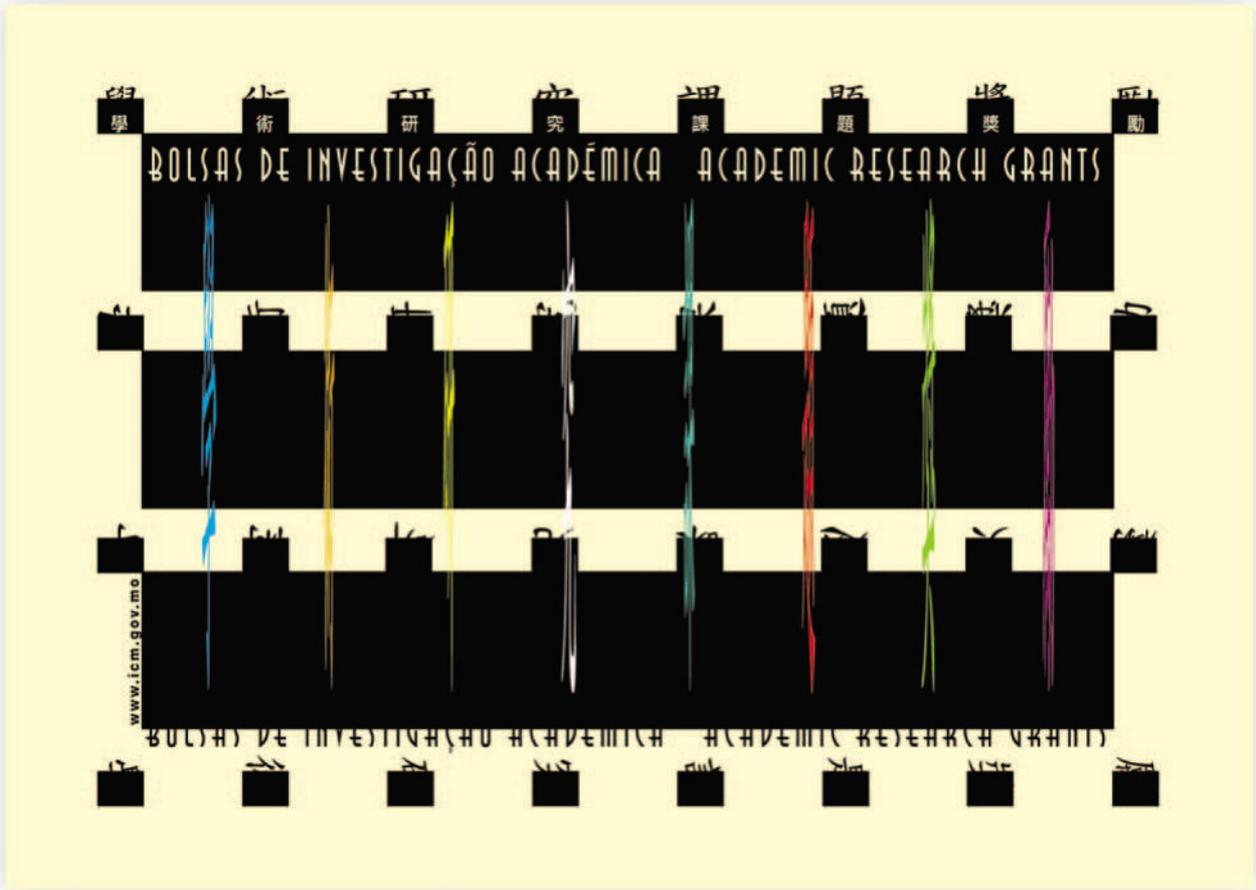
2002年我出席捷克布爾諾平面設計雙年展，幾經辛苦才輾轉到達布爾諾。它是捷克的重要城市之一，雖然地域比較小，但給了我很好的感覺，與以前出席法國肖蒙海報展的感覺有點相同。這城市不大，但展覽辦得很成功。開幕當天，國際平面設計協會邀請我參加一個非公開交流會，與會者有捷克平面設計師協會成員、捷克字體協會成員、國際評審和國際平面協會成員等。我在場上與捷克平面設計師協會會長交談，他開口就問：“你是哪裡來的？”“來自澳門。”“澳門在哪裡？”（……）就是這種令老外摸不着腦門的答案（“I'm from Macao”）先後在法國肖蒙、日本富山、波蘭華沙等各個展場重複出現，我每次都非解釋一番澳門在世界地圖上的座標以及它與香港和廣州之間的距離不可。然而這種不厭其煩的“自我詮釋”倒使我樂在其中，甚至自視為乃一種獨有的享受，我就是每每藉此可以立即切入與各國同行進行對話及交換作品。我雖然不是澳門派往國際設計展的解說員，但我面對着各國設計師同他們傾談的話題卻都是圍繞澳門獨特的人文景觀和市民的藝術活動，致使他們不約而同地十分嚮往要到澳門看一眼已有五百年中西交會歷史的東方傳奇小都會，似乎自己成了澳門的一名義務“文化使者”！

《詩·想》(林玉鳳詩集) 2007, 08

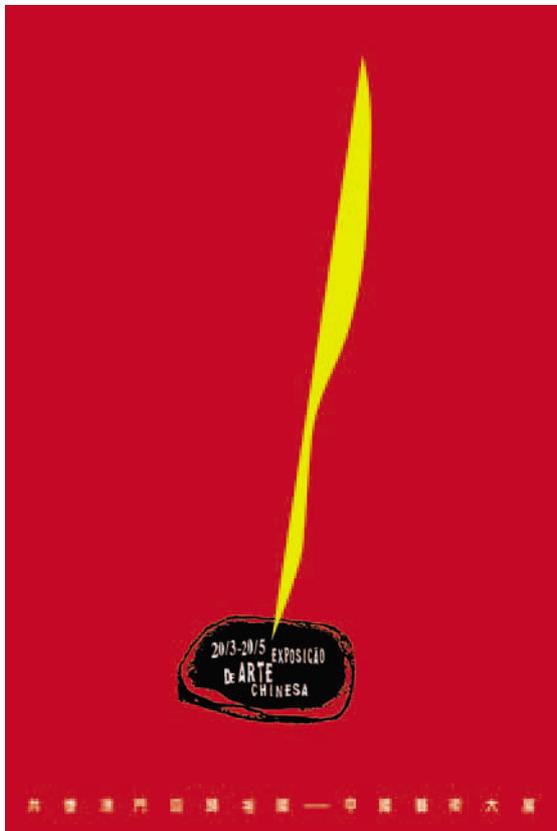
獲2010年德國設計獎之獎中獎競賽提名·2009年德國IF傳意設計大獎IF獎·2008年德國紅點傳意設計大獎之紅點獎·澳門設計展評審大獎

這詩集是令人傷感的。詩用文字組合表達不同的情感和思緒，這就是詩的獨特之處。該詩集的封面設計用書名的“詩”和“想”兩字組合，以此表達詩集之意境。為在“想”字穿上一條黑繩，意想它將讀者與作者連在一起，對事物和情感有更深入的理解。象徵悲情的黑繩連接在書中每首詩的字裡行間，也就是貫串詩人的透露嘔心瀝血的情思。內頁用線條將每首詩的警句劃出，意欲讓讀者牽連着詩人心靈的脈動。書頁下半部分是留給讀者記錄感受的飛白空間，希望讀者寫下各自的感受，與作者情感有所溝通，從而也把自己的“想”與作者的“詩”聯成一體，感同身受。

從不同角度及層面深入發掘事物的本質，開拓研究的視野和表達學者的態度。

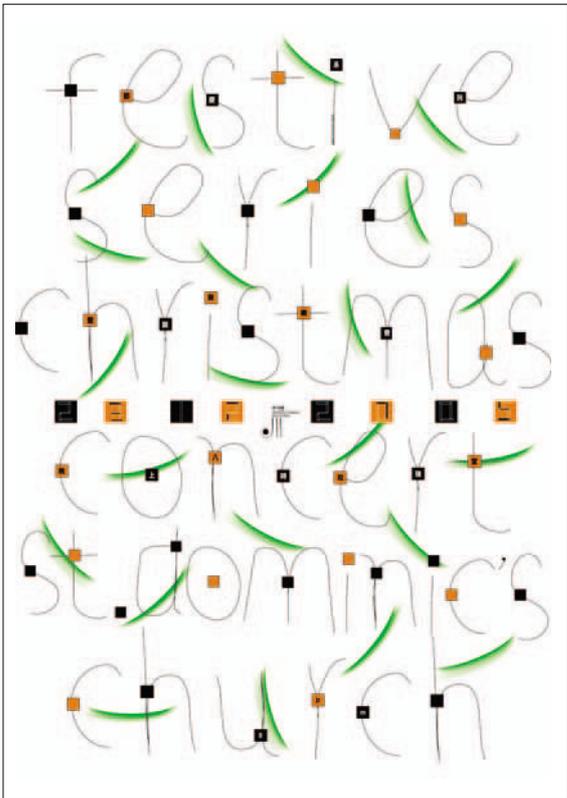

用黃色雕刻刀替代毛筆插入墨硯
隱喻中國藝術萌生了“新思維方式”

強烈的中國喜慶色彩，農曆新年的愉悅氣氛。
透過孩童、鞭炮等傳統節目元素，巧用隱喻的簡潔構圖。

聖誕音樂會 2005年 70 cm x 100 cm
2007年《亞洲設計年鑑》收錄

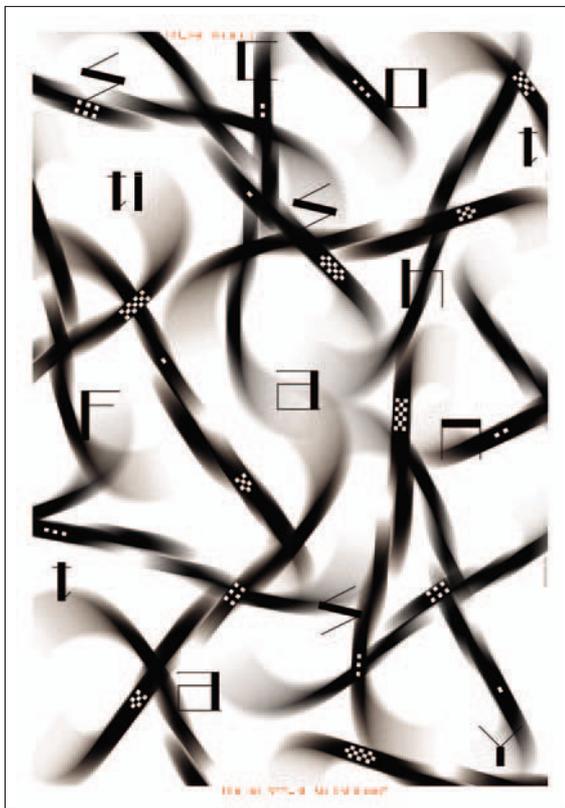
聖誕鐘聲和禮物，構成聖誕節的主要元素；
將鐘的形態和祝辭結合起來，便成了聖誕樹的抽象構成。

混亂與整合

我曾向名位老師請教，怎樣才是最好的設計？怎樣才能做到最好？各位老師回答不一樣，我也無所適從，心裡愈發混亂。但混亂激發求知慾，促使我四處去尋找設計大師的範例；每當看到一幅獨特的作品時，自己就激動起來，想將所有大師的設計理念都塞進自己的腦袋裡。然而即使那樣，到底還是會因缺少自身元素而使所有贗品變得一無是處。我喜歡聽各國設計師講述他們的經歷和心得，更祈望他們對自己多加指點甚至苛評。這是學習和反思自身的好機會，往往就在這種交流過程中，我才真正

領會到了設計這一行之深不可測。藝術領域需要認識的東西太多了，我看了不少頂尖級設計師的作品，每每令內心感受到異常猛烈的衝擊波。他們那些千變萬化的風格、意想不到的表達方式、格外敏感而精確的藝術觸覺，都是獨創而無可替代的。創作真的是無絕對，創作就是不可摹倣的獨特表現。我外出看展覽回來，混亂的思緒總要長久滯留在腦中，有時竟會使我自己發默好幾個月，弄得自己真不知道何物叫設計，更弄不清楚甚麼才算是真正的藝術設計？然而混亂終須澄清，必須重新思考人生，確定自己的路向，這叫逼自己去重整乾坤，去開闢一片完全屬於自己耕耘的田地。

夢幻蘇格蘭 2007年 70 cm x 100 cm
獲 2008 年澳門視覺藝術年展之最佳作品（海報類）獎
被 2008 年《亞太設計年鑑》收錄

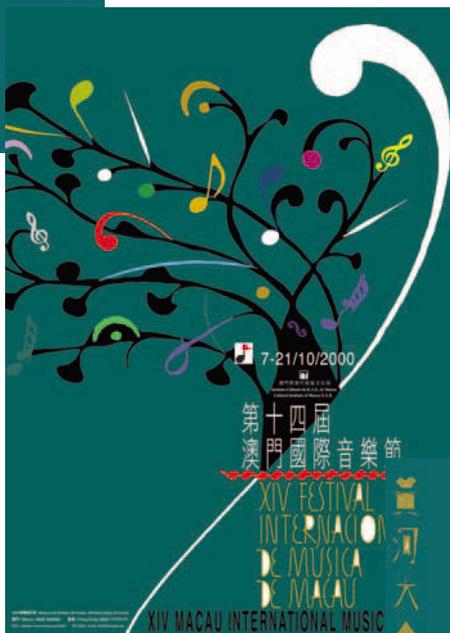
小提琴側影和方格圖案錯合一體構成強弱交迭的層次感，畫面創意在於表達觀眾所期待的音樂會的重心所在。

舞與樂 2000年 21 cm x 30 cm

好的舞蹈和音樂是沒有規限的，
是自然寫意的，
令人深有感觸的……

一件好作品，自有它獨具的思想和靈魂，而且充滿感性魅力。設計和藝術相依為命，而設計的理性和藝術的感性將自然地融為一體。如果一個設計師本身就是一個藝術家兼心理學家，那就最好不過了。設計祇是單純傳達信息那是絕對不夠的，重要的是任何作品皆不能缺乏思想和靈魂，務必要使觀眾獲得“第一印象”之後立即有所“反應”，產生聯想從而釋放情感。藝術家和設計師祇有在追求人性化的創作目標時，才能獲得自我淨化與靈感昇華的精神狀態，才可望使得設計過程充滿了讓想象翅膀躍昇飛翔的燃動力。

第十四屆澳門國際音樂節
2000年 70 cm x 100 cm
2001 藝術與設計雜誌
2002 廣告大觀
2003 臺灣放肆創意設計雜誌專訪

大自然發出的音樂是妙不可言的……

黃河大合唱 2000年 21 cm x 30 cm

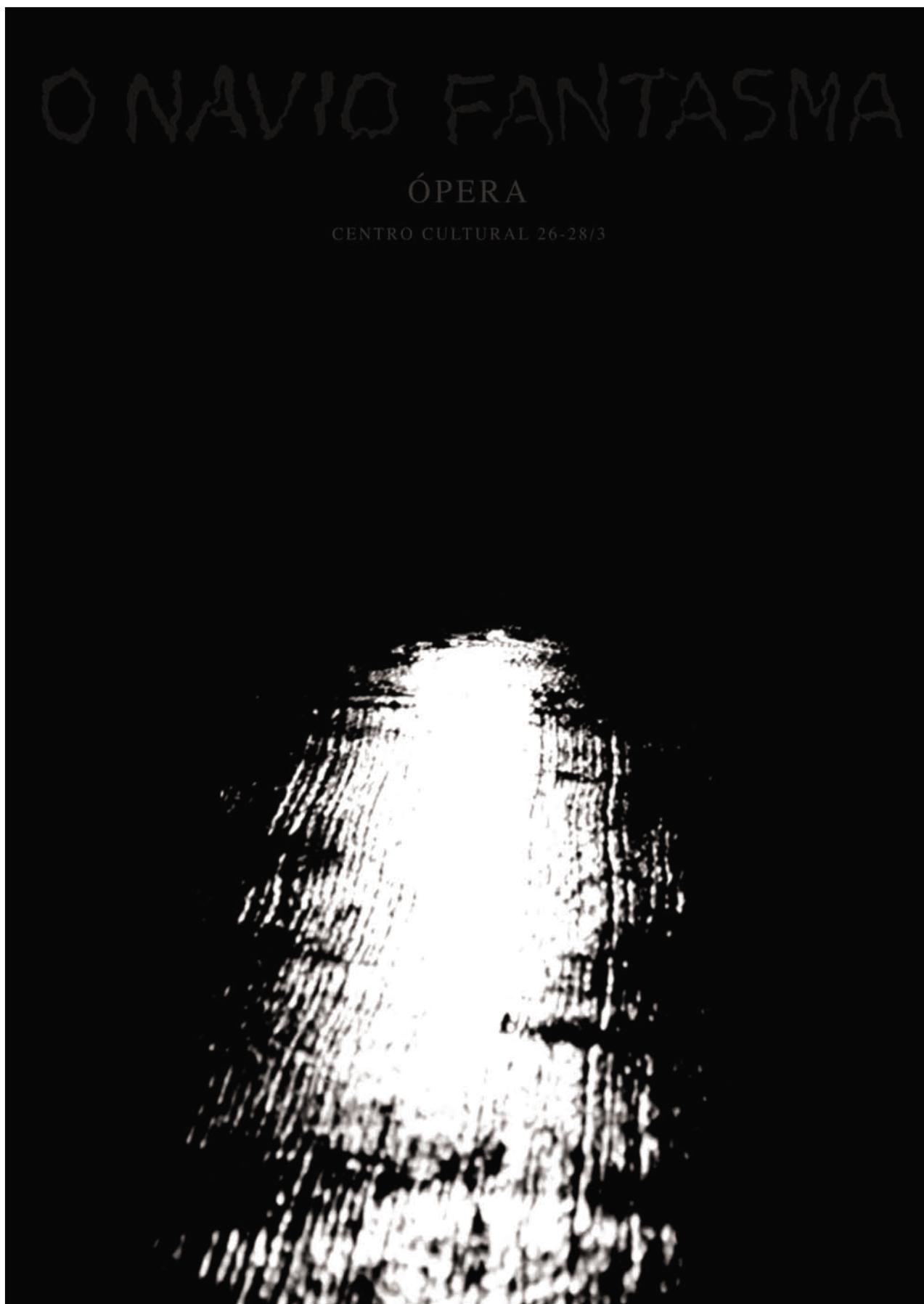

絕妙好的音樂堪稱天籟……

藝術設計需要充沛的燃動力

藝術創作是隨意的，可選擇任何主題及題材去表達自己的人生觀，表達自己對社會的態度，而毋須去理會虛有其表的任何流行東西，也絕不去做自己不喜歡做的事情。當然，從事平面設計萬萬不能隨心所欲，它務須保持着理性的冷靜態度。設計師要解決問題，就要有針對性地去解決問題，隨之注入熾熱的感性元素，絕妙地去把握藝術表達的獨特方式。

幽靈船（漂泊的荷蘭人）1999年 79 cm x 110 cm
1999年波蘭切斯佐夫戲劇海報雙年展 · 2002年捷克布爾諾國際設計雙年展

船在黑夜中航行而掠過的燈影——隱喻歌劇主角的情感世界