

資料來源：晨讀 10 分鐘·堅持夢想我前進

讓臺灣的音樂被世界「看見」

文 / 謝其濬

葛萊美獎，是美國唱片界最重要的獎項之一。

每年，由美國的「錄音學院」學員，針對三十種音樂類型（包括了流行樂、爵士樂），投票決定一〇五個獎項，對於音樂工作者來說，得獎當然是很大的榮耀，不過，即使沒得獎，入圍葛萊美獎，也代表獲得了高度的肯定。臺灣的唱片設計人蕭青陽，在唱片業工作了逾三十年，做了上千張唱片，才華和努力總算被看見，從二〇〇五年起，共創下了華人三度入圍葛萊美唱片設計類的紀錄。

這是好長、好長的一條路，蕭青陽曾經數次想要放棄，不過，最後還是選擇堅持下去，終於為自己贏得眾人的掌聲。

唱片設計師這一行，就是為唱片披上彩衣，把音樂變「好看」的工作。當你去逛唱片行時，迅速抓住你的目光，讓你想要掏錢買下 CD 的包裝設計，就是唱片設計師最重要的任務。

不過，流行音樂界強調明星和偶像，在唱片的包裝上，總是以藝人為視覺的焦點，對於設計師來說，能夠發揮空間就相當有限。但是，對於蕭青陽來說，做唱片包裝，最終還是得回歸唱片的本質，遇到堅持強調明星光環的唱片公司，難免會讓他覺得很挫折。

不過，蕭青陽始終相信，只要抱持理想，用心做好每一張唱片，好作品絕對不會太孤單。事實證明，憑著這份執著，他走出了一條屬於自己的路。

蕭青陽認為，自己天生就是做唱片設計師的工作。

很多人做同一份工作，時間久了，難免會覺得疲倦，甚至會喪失熱情，以「做一天和尚，敲一天鐘」的心態來面對工作。

但是蕭青陽不是這樣。

即使工作多年，他仍保持著剛入行的心情，只要遇到自己特別喜歡的案子，就會一股腦投入所有的熱情，不眠不休的工作到三更半夜，甚至會做到一半，因為自己不滿意，重新再來過。

每當有人問蕭青陽，為什麼會這麼熱愛唱片設計的工作？他想了想，給了一個有趣的答案。

「因為我小時候會夢遊。」

蕭青陽小時候，家裡開了一家西點麵包店，裡頭設了麵包工廠，還請了一位南部來的

麵包師傅。

每次，麵包師傅看到他，就會大聲對他說：「阿陽、阿陽，你昨晚又闖出來賴賴趕啊（你昨晚又出來到處亂跑了）！」

按照麵包師傅的形容，他經常是眯著眼睛，恍神一般晃來晃去，遇到店中的一口水井，還會閃過，不會摔進去，經過烘麵包的鐵板，也會跨過，沒有燙傷，一路晃到大門，口中會喃喃唸著：「放我出去，放我出去！」然後才會乖乖回去睡覺。

這樣的夢遊習慣，一直持續到蕭青陽上高中。

事實上，他不但夜晚會夢遊，平日的精神也會進入一種神遊無盡的黑洞，苦思「宇宙是否有盡頭」這類的問題。

當同年齡的孩子想的是跟爸媽要零用錢去買糖果，或是何時才能打開電視看卡通，蕭青陽腦袋裡想的卻是一些非常稀奇古怪的問題。

比方說，「那消失的一粒砂，到底跑到哪裡去了？」

那粒砂，是蕭青陽童年記憶的一個難忘的畫面。

小學，他念的是新店安坑國小，二年級時就開始自己搭公車上下學。

有一天，在放學回家途中，午後的陽光照進了車窗。蕭青陽打開車窗，感覺徐徐南風吹來，於是，他將之前在地上玩耍時，手上沾留的一粒砂，調皮的往外一彈，那粒砂立刻消失在窗外的風景中。

蕭青陽坐在公車上，幾乎就要哭出來，他心裡後悔的想著：「該怎麼辦呢？我再也找不到那粒砂了！」

關於這粒砂最後消失在何方的問題，居然成為蕭青陽成長過程中，一個揮之不去的困惑。

事實上，蕭青陽的童年時代，腦袋裡便充滿了這種無解的問題，讓他不自主的陷入失神狀態。他覺得，自己的腦袋像是要爆炸了。

直到他從事唱片設計工作時，因為要思考如何呈現唱片的畫面，反而讓他沒有力氣去煩惱那些找不到答案的問題，原本的夢遊毛病也不藥而癒。

「我覺得，一定是因為走上唱片設計這條路，才救了我自己。」蕭青陽說，他的作品並沒有什麼特別值得炫耀的技巧，只不過將那些生命中曾經面對過、苦思過的問題，轉換成創作的創意來源。

做唱片設計，除了要懂視覺，當然也要對音樂有感覺。

從小，音樂就走進蕭青陽的世界，小學五年級時買了生平第一捲音樂卡帶《北海小英雄》，經常逛唱片行的他，非常喜歡被聲音圍繞的感覺。每次只要買了唱片、卡帶，就會

當成寶貝珍藏，至今仍好多專輯，連外面包裝的膠膜，都捨不得拆下來。

設計唱片，正好結合了蕭青陽最愛的美術和音樂。

由於蕭青陽從報紙的人事廣告，發現有唱片公司徵求美術設計人員，因此正式踏上唱片設計這一行，他交出的第一張作品，則是女歌手高勝美的「聲聲慢」。

退伍後，蕭青陽便和朋友共組工作室，設計過王菲、巫啟賢、張清芳、邰正宵等知名歌手唱片，不過，大多數的時候，他的任務，就是去修整偶像歌手的大頭照，讓每張臉呈現近乎不真實的完美，無法讓他充分發揮創意。

「這是我的人生嗎？」蕭青陽感到很迷惘。

於是，他決定當唱片界的「逃兵」，跟一起當兵的同袍王凱立，以及他姊姊王舒華，在華夏工專開了一家「三姐的店」，賣起自助餐和肉羹麵。

在店裡，蕭青陽的工作是負責煮肉羹麵和米粉。因為早上五點多，就開始做早餐的生意，因此他必須在凌晨三點就起床，以不甚熟練的廚藝，做好肉羹麵和米粉，然後一直忙到晚上，清洗完煮麵的鍋子，已經是凌晨一點了。算起來，賣麵的這段日子，蕭青陽每天只能睡三個小時，而他居然也熬了一年多。

當時，他依舊沒有完全放掉唱片設計的工作，偶爾還是會接到唱片公司發來的設計案，店裡沒工作時，就忙著做設計。麵店的生意雖然不錯，但是做的是學生生意，價格低而成本高，一直都是賠錢的狀態，後來，店面也收了起來。

那段日子，蕭青陽做了幾張唱片設計、到過幾家媒體當美工，也開了麵店，卻始終找不到人生的方向。

他很迷惘。不過，生命自己會尋找出路。

隨著獨立品牌唱片公司一一成立，這些新興公司比較能接受蕭青陽不追逐市場流行的想法，因此，蕭青陽為女歌手陳綺貞的專輯「讓我想一想」設計封面時，便以黑暗的色調營造出不一樣的偶像質感，這是蕭青陽重新出發後第一個轉捩點。

另外，他的設計格局，也因為原住民老歌手郭英男，開始變得很不一樣。過去的蕭青陽，執著於讓唱片設計跳脫「明星寫真集」，讓音樂被看見，但從未想到要跳脫臺灣格局，被世界看見。

直到發生了郭英男的〈飲酒歌〉侵權事件。一九九四年，德國搖滾樂團「謎」在〈反璞歸真〉(Return to Innocence) 這首歌裡，在沒有告知的狀況下，使用了臺灣原住民歌手郭英男的歌聲，由於這首作品後來成為一九九六年奧運宣傳短片中的主題音樂，郭英男才知道自己的歌聲遭到侵權，因而引發國際訴訟。

事件發生後，蕭青陽為郭英男出版的專輯《生命之環》設計封面，他開始思考：「如

郭英男這樣好的聲音，一定會被世界聽見，好的唱片設計也可以有世界的格局。」

在這張專輯裡，蕭青陽讓穿著民族服飾的郭英男站在綠油油的大草原間，閉眼傾聽大地的聲音，也彷彿是向世界發聲，當時，蕭青陽心中還有另一個聲音：「我也要向世界出發。」

好作品終究不會被埋沒，因為是第一位入圍葛萊美獎唱片設計項目的華人，蕭青陽的知名度迅速打開，用「爆紅」來形容他，似乎也不是太誇張。

他如願站上了世界的舞台。蕭青陽為《飄浮手風琴》、《我身騎白馬》、《甜蜜的負荷：吳晟詩誦與吳晟詩歌》三張專輯所設計的封面，先後入圍了三次葛萊美獎。

在設計《飄浮手風琴》時，蕭青陽為了呈現音樂的特色，特地跑到臺東船屋取景，等上兩、三個小時，只為了取一個景。拍攝好專輯封面的照片後，因為畫面出現許多電線桿的電線，那也花了他許多時間修除，盡力將畫面呈現到最完美。

而在《我身騎白馬》中，蕭青陽採用王寶釧騎白馬的版畫圖像，為了做好這個封面，蕭青陽與助理在圖書館中找了歷代不同畫風的「白馬」造型，再輔以「黑白、太極、中西、正反」概念，用電腦設計出結合東方文化及科技、混搭風的唱片封面。

至於《甜蜜的負荷：吳晟詩誦與吳晟詩歌》，蕭青陽在多次探訪在彰化的吳晟老師後，最後決定以樹皮和木雕進行作品包裝設計，表達了吳晟的「歷經風霜、熱愛鄉土」的特質，再度獲得葛萊美評審青睞。

從童年時期會夢遊、腦袋裝滿各種古怪問題，到踏入唱片設計、經歷漫長迷惘期等，在二〇二三年，在他第七度入圍美國葛萊美獎時，與女兒蕭君恬以《淡蘭古道三部曲》原聲帶專輯《Beginningless Beginning》，獲得最佳唱片包裝獎，父女一齊成為「臺灣之光」。

如今的蕭青陽可以很瀟灑的說：「原來，我的時代現在才開始。」

小叮嚀

閱讀完晨讀文章後記得將心得感想書寫在閱讀護照上喔！

歡迎同學一起集點換獎品😊

閱讀護照點數這裡查詢～

學校首頁→行政單位→圖書館→晨光閱讀→閱讀護照認證系統