

我是文化代言人——黃金文案力（二）

課堂導師：香港浸會大學葛亮副教授

上課日期：2019年7月7日

筆記撰寫人員：劉欣珏

“文似看山，日常有韻”，一部文學作品的誕生也許離不開對歷史的反思和對生活中細節的沉澱。香港浸會大學葛亮副教授正是用文字去表達他對歷史的思考與感受，一步一步地完成他心目中的構圖。

關於文學作品的誕生

葛亮老師對永恆主題和日常主題的見解：

- 1.永恆主題：愛與和平反映社會共同努力思考問題的結果。
- 2.日常主題：葛亮老師把目光聚焦在南京的日常生活中，透過每個塑造的角色以及生活顯示出他們的價值觀、歷史觀以及人生觀。借助想象力對心目中的家鄉作歷史書寫，葛亮老師把自己的世界觀和生活的周遭體驗化作養分，結合繪畫、詩詞、飲食、戲曲等創作出好的文學作品。日常生活中人們的閱歷和城市的發展能引發大家對歷史人物的想象和思考共鳴。

這也是很多經典文學作品的靈感源泉。也令我聯想到澳門這座小城的歷史和風土人情，造就出它獨特且濃郁的文化底蘊。無論是設計師、文學家還是藝術家，他們帶給澳門歷史城區的文化貢獻都是功不可沒的。不論是人文或是歷史，都在影響這個時代的發展和故事。

葛亮老師課程現場

而作為生活美學設計師的我，心裏所想的便是如何用畫面去表達過往在澳門發生的事情。我希望用線條和圖形設計來表達我對於這個融合中西方文化交流的寶地，這亦正是這堂課程帶給我對於文創和設計的思考。

一眾學員課後留影

關於藝術和文學作品的靈感

葛亮副教授指出，藝術和文學的靈感離不開以下幾點：

1. 偶然時間的發生與創作理念的結合。
2. 由某種多年的意象、當下的生活與感受再次激發起的記憶與感受，呈現當下的畫面和文字。舉例來說，法國文學家雨果 16 歲時在巴黎聖母院的經歷，亦令他在文學上有更深層的思考，讓他創作出膾炙人口的作品《巴黎聖母院》。由此不禁令我想起 1835 年澳門大三巴牌坊區域的火災，嚴重燒毀了聖保祿教堂（現大三巴牌坊前身），讓這些歷史文物未能完整地保留下來，實屬可惜，但所幸的是當年錢納利先生為歷史留下了真實的影像，留下了痕跡。作為設計藝術工作者的我，最大的任務是將歷史的發展

階段呈現出來，讓人們回顧當下的生活和感受歷史的餘韻。因此，畫面的設計是離不開對歷代文學的靈感，以及對歷史文化的解讀與創新。

3. 直觀形象的刺激：這是指激發感官的基礎，從而進入理性的創作。

舉例來說，我在澳門文創設計中結合當下的港珠澳大橋和澳門回歸的 20 週年事件，希望用現在所接觸的時事以及周遭的事物結合藝術流派作為我的靈感，從而設計出富有澳門人文風情的印花作品。把印花作品融入到口罩及其包裝盒設計，同時亦可以促使澳門特色文化的傳播。以跨界澳門博企推出澳門回歸 20 週年元素下午茶為例，把在生活方式上的印花元素融入下午茶。以文創產品呈現當下的生活環境、人們所喜歡的生活方式是作為設計師最好的動力。利用藝術品和設計去表達當下美好的一刻，並將它保留下來。

澳門回歸 20 週年元素下午茶

正如歌德把景象和印象套用於文字，又如莫奈的印象派，就是創作直觀形象和刺激感受最好的例子。在工業革命後，西方出現照相機技術。在那時，繪畫作品沒有因為照相機革新而停止，反倒革新了繪畫歷史的發展。比如印象派的創立正是對那個時代最好的藝術結晶，他們的藝術創作是離不開個人感受的。

由文學課程影射的文化和建築的交融

談到文化與建築方面，令我想到葛亮副教授提及的傳統文化遺產—齊芳閣和旁邊的麥當勞案例。麥當勞出現在老字號旁邊，以促進遊客和維護齊芳閣的經營。文化的交融在建築上表露無遺，充滿了歷史感和現實感的有趣反差。

另一有趣例子則是星巴克：從日本京都榻榻米星巴克到日本江戶風情的星巴克；台灣地區由著名建築大師隈研吾設計的集裝箱星巴克；南京老門東木雕星巴克；香港旺角洗衣街的港式冰室懷舊感星巴克；瑞士蘇黎世星巴克列車，這些都是用文化和歷史去融入當地的建築，帶出獨特的建築風情。星巴克的建築風格帶出傳統和創新是可以並存的，獨特的風格更可以吸引更多的客源，成為遊客必去的旅遊景點。

作為設計師對澳門的解讀

遊走在澳門的大街小巷，仔細觀察生活中大大小小的事情，這對於做時尚和藝術跨界設計的我來說是最大的樂趣。對於當下的解讀，歷史的融入以及將當地文化融入設計，這些都化作為我創作的養分。正如葛亮先生的《九歌》，“多看看，多走走，多想想”，將對澳門的愛融入藝術設計當中。是次課程令我明白了作為文化工作者與文化傳播大使，用設計和畫面記錄當下的感受，並從新的角度反觀舊的東西，是宣揚澳門文化的重要方式。將澳門的歷史文化和藝術設計融合起來，帶給大家更好的生活體驗。擁有一個屬於自己的澳門美學風格和設計，使其能進入國際化的大舞台，是作為設計師對自己故鄉最好的作品。