

普普藝術應用於視覺設計之創作論述 - 以「旺福樂團」CD唱片封面設計為例

朱俊銘、易映光

E-mail: 363555@mail.dyu.edu.tw

摘要

作為進入抽象音樂世界的入場卷，唯有唱片封面的符號印象。設計唱片封面或許只佔整個音樂製作的一小環節，卻能成為消費者選購的要素之一。一張經典的音樂唱片不僅是旋律要經得起時間的考驗，更需要能傳達情感與觸動人心的視覺符號。普普藝術(Pop Art)是從1962年到1965年盛行於國際的藝術活動，當時的藝術家們將生活中平凡的事物，日常狀態的事情轉變成藝術表現的主題。因為與大眾、商業的密切結合，藝術的表現形式更接近大眾的生活漸形成普及化而被喜愛。相對地，當今台灣的音樂創作者也想要從生活中的大小事物轉換成大眾能接受的主題，筆者也冀望透過CD唱片的封面設計作為創作視覺符號的出發點。本文研究將以CD唱片封面設計為創作主體，借鏡普普藝術的風格導入筆者的創作理念，並由學理基礎進行創作形式的比對與整理，並了解同時期台灣音樂唱片封面設計的風格轉變。在創作呈現的章節裡，以近期台灣本土音樂的「旺福樂團」為實例，藉由朱俊銘對「旺福愛你」專輯中的歌曲印象，再透過CD唱片封面為媒介，傳達出個人在創作風格形式上的獨特的設計語彙。

關鍵詞：普普藝術、CD唱片封面設計、旺福樂團、旺福愛你專輯

目錄

封面內頁	簽名頁	中文摘要	iii	英文摘要	iv	誌謝	v	目錄	vi	圖目錄	viii	表目錄	xii																																																																																																																																																																																																																																
第一章	緒論	1	第一節	創作背景	1	第二節	創作動機	2	第二章	學理基礎	5	第一節	普普藝術的起源與時代背景	5	第二節	普普藝術的內涵	11	第三節	唱片封面設計之發展	15	第三章	創作理念的發想	26	第一節	唱片封面設計與行銷	27	第二節	台灣創作樂團 - 「旺福樂團」	30	第四章	創作形式與內容	34	第一節	借鏡普普風格之獨特性	34	第二節	因設計而具有影響力之唱片封面	37	第三節	CD唱片封面設計之構成法則	44	第五章	創作呈現	46	第一節	作品的形式風格與解說	46	第二節	模擬情境的實踐與展場規劃	64	第六章	結論	70	參考文獻	73	附錄	78	圖目錄	圖2-1是什麼使得今日的家庭如此不同、如此有魅力？	8	圖2-2黑白展	10	圖2-3 Campbell Soup (1968)	13	圖2-4 Drowning Girl (1963)	13	圖2-5 Clothespin (1976)	13	圖2-6 Bathtub Collage #3 (1963)	14	圖2-7 Street Crossing (1992)	14	圖2-8 理查羅傑斯歌曲集	16	圖2-9 台灣早期唱片封套設計(一) 1950年代中期	19	圖2-10 台灣早期唱片封套設計(二) 1950年代晚期	19	圖4-1 SAVARIN, Jasper Johns (1930)	34	圖4-2 普普風格表現方式	37	圖4-3 普普風格表現方式	37	圖4-4 普普風格表現方式	37	圖4-5 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band	38	圖4-6 The Velvet Underground	39	圖4-7 Sticky Fingers	40	圖4-8 Aretha Franklin	40	圖4-9 Aretha Franklin	40	圖4-10 White Album	41	圖4-11 White Album Collage	41	圖4-12 I Cry for You	42	圖4-13 Celebration	43	圖4-14 Live in Cartoon Motion	43	圖4-15 Blur: The Best Of	43	圖5-1 「旺福」標準字	46	圖5-2 「Won Fu」標準字	46	圖5-3 中英文搭配	47	圖5-4 色彩計畫	47	圖5-5 Logo延伸發展	48	圖5-6 樂團形象海報(一)	49	圖5-7 樂團形象海報(二)	49	圖5-8 樂團形象海報(三)	49	圖5-9 樂團形象海報(四)	49	圖5-10 「讚」字符號	52	圖5-11 蜘蛛人	53	圖5-12 鋼鐵人	53	圖5-13 美國隊長	53	圖5-14 米老鼠	53	圖5-15 大眼仔	53	圖5-16 給我一個讚系列(一) - 唱片封面設計	54	圖5-17 給我一個讚系列(二) - 唱片封面設計	54	圖5-18 給我一個讚系列(三) - 唱片封面設計	55	圖5-19 給我一個讚系列(四) - 唱片封面設計	55	圖5-20 給我一個讚系列(五) - 唱片封面設計	55	圖5-21 給我一個讚系列 - 唱片封底設計	55	圖5-22 給我一個讚系列 - CD光碟標籤設計	55	圖5-23 「人行地下道」號誌	56	圖5-24 箭頭符號	56	圖5-25 我要活下去系列(一) - 唱片封面設計	57	圖5-26 我要活下去系列(二) - 唱片封面設計	57	圖5-27 我要活下去系列(三) - 唱片封面設計	58	圖5-28 我要活下去系列(四) - 唱片封面設計	58	圖5-29 我要活下去系列(五) - 唱片封面設計	58	圖5-30 我要活下去系列(六) - 唱片封面設計	58	圖5-31 我要活下去系列 - 唱片封底設計	58	圖5-32 我要活下去系列 - CD光碟標籤設計	58	圖5-33 摺紙遊戲「東南西北」	59	圖5-34 紙杯傳話筒	59	圖5-35 愛有什麼不好系列(一) - 唱片封面設計	60	圖5-36 愛有什麼不好系列(二) - 唱片封面設計	60	圖5-37 愛有什麼不好系列(三) - 唱片封面設計	60	圖5-38 愛有什麼不好系列(四) - 唱片封面設計	60	圖5-39 愛有什麼不好系列(五) - 唱片封面設計	61	圖5-40 愛有什麼不好系列 - 唱片封底設計	61	圖5-41 愛有什麼不好系列 - CD光碟標籤設計	61	圖5-42 「給我一個讚」形象海報	62	圖5-43 「我要活下去」形象海報	63	圖5-44 「愛有什麼不好」形象海報	63	圖5-45 展覽海報	64	圖5-46 展場平面圖	65	圖5-47 展場A區	66	圖5-48 展場B區	66	圖5-49 展場C區	66	圖5-50 展場D區	67	圖5-51 展場E區	67	圖5-52 展場F區	68	圖5-53 展場G區	68	圖5-54 展場G區	68	圖5-55 展場實況(一)全景圖	69	圖5-56 展場實況(二)	69	圖5-57 展場實況(三)	69	圖5-58 展場實況(四)作者與作品合影	69	圖5-59 展場實況(五)論文口試發表	69	表目錄	表2-1 台灣唱片封面設計風格演變	20	表3-1 商業流行與獨立廠牌唱片封面之差異	29	表3-2 旺福樂團歷年專輯封面	32	表5-1 朱俊銘設計CD唱片封面概念以旺福樂團為例	50	表5-2 筆者作品與旺福先前作品比較	51

參考文獻

- 一、中文部分
1. Greenberg, C. (1961), 張心龍譯(1993)。前衛藝術的轉型。台北:遠流。
 2. Rosenberg, R. (1988), 陳香君譯(1997)。流行文化:批評媚俗, 收錄於「新」的傳統。頁255-264。台北:遠流。
 3. Rosenberg, R. (1989), 錢正珠、謝東山譯(1998)。藝術品與包裝。台北:遠流。
 4. Taylor P. (1989)著, 張正仁譯。普普藝術, 頁3, 頁6。台北:遠流。
 5. Taylor P. (1989)著, 徐洵蔚、鄭甚譯。後普普藝術。台北:遠流。
 6. 王士朝(1994)。淺談台灣封面設計的變化。文訊第60期。頁20-21。
 7. 王立鳳(2005)。王立鳳彩繪設計創作論述-以歐普與普普表現方式為例。華梵大學工業設計研究所碩士論文。
 8. 王仲偉(1994)。唱片封面設計的演變。文訊第60期。頁22-23。
 9. 王焜生(2000)。美術設計在唱片工業大張旗鼓 - 從羅大佑的唱片專輯談起。新朝華人藝術雜誌第24期。頁84-87。
 10. 林品章、劉德威(1998)。民國50年代唱片封套設計研究。設計學報第3卷第1期。頁87-99。
 11. 朱淑琳(2005)。普普風格應用在網頁設計之研究 - 以Keith Haring作品為例。國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所碩士論文。
 12. 呂靜修 (2000)。普普風格的諷刺及隱喻手法應用在視覺傳達設計的創作研究。國立臺灣師範大學設計碩士論文。
 13. 周韻如(1994)。書籍封面的性質與功能。文訊第60期。頁12-15。
 14. 柳閨生(1992)。版面設計。台北:幼獅文化。
 15. 施明淑(2007)。也是布波, 台灣獨立音樂產銷和迷的分析。世新大學:傳播管理系。
 16. 徐楓惠(2006)。從90年代地下搖滾樂看台灣另翼搖滾主體性的指涉。南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文。
 17. 黃文叡(2002)。現代藝術啟示錄。台北:藝術家出版社, 藝術總經銷。
 18. 黃明正(1999)。台灣戰後唱片封套設計之研究:以1945~1980為研究範圍。雲林科技大學視覺傳達設計研究所碩士論文。
 19. 黃椿昇(2003)。藝術導論 - 談美。頁168。台北:全威圖書。
 20. 馮作民(1900)。西洋繪畫史。頁251。台北:藝術圖書。
 21. 趙桂英(1992)。文化如畫~普普藝術的大眾趣味與後現代的文化取向。東海大學社會學系碩士論文。
 22. 劉玉仙(2007)。從多元文化觀點析論台灣當前流行音樂之視覺企劃設計。國立台中技術學院商業設計研究所碩士論文。
 23. 劉志宏(2010)。後現代布袋戲特質應用於普普藝術風格平面設計之研究。國立台灣師範大學設計研究所碩士論文。
 24. 劉創楚(1998)。工業社會學。台北:巨流。
 25. 陳立民(2006)。方寸之間的社會脈絡 - 台灣流行音樂唱片封套設計研究。高雄:高雄復文。
 26. 陳立民、游萬來(2003)。台灣早期流行音樂唱片封套設計之視覺文化研究。高雄師大學報第15期。頁511-522。
 27. 陳學明(1996)。文化工業。頁38。台北:揚智。
 28. 陸蓉之(1990)。後現代的藝術現象。台北:藝術家出版社。
 29. 謝佳晏(2008)。後現代藝術新尺度概念風格應用於唱片封面設計創作研究。天主教輔仁大學應用美術研究所碩士論文。
 30. 蕭瓊瑞(1978)。解嚴前後台灣地區美術創作主題的變遷。台北, 台北市立美術館出版。
- 二、英文部分
1. Wolfram, E. (1961), History of Collage, Massachusetts: Beacon, pp. 224-225.
 2. Lucie-Smith, E. (1984), "Pop Art" Nikos Stangos(ed), Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism, London: Thames and Hudson, 1994, pp. 233.
 3. Dorling Kindersley (2008), ART, New York: DK Publishing, pp. 533-543
- 三、網路部分
1. Sir Peter Blake x Fred Perry:英國普普教父與地下文化MOD大廠LDope Web Media(2011)。取自: <http://ldope.com/news/fashion/apparel/sir-peter-blake-fred-perry-mod/>
 2. 文化評論 - 藝術:巴黎紅屋唱片展 - 樂多新文創(2010)。取自: <http://www.mottimes.com/magz/article/2513>
 3. 方惠光。二十世紀的藝術思潮。取自: http://www.tnnet.com.tw/fang/note_2.htm
 4. 楊清田(2002)。後現代設計導讀 - 普普藝術的後現代性及其對後現代設計的影響。取自: <http://140.125.151.167/pdf/pose.html>
 5. Yahoo!奇摩部落格。搖滾史上十大最佳專輯封面(2010)。取自: http://tw.myblog.yahoo.com/mjj_ones/article?mid=2736&prev=2758&next=2719
 6. 娜姊化身性感夢露? 塗鴉插畫風正夯! - 主題音樂館 - KKBOX(2009)。取自: <http://tw.kkbox.com/column/features-49-427-1.html>
 7. 戰後臺灣美術 - 台灣大百科全書 Encyclopedia of Taiwan。取自: <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=2375>
 8. 蕭青陽「75年後」揚威 奪美IMA唱片設計大獎 - NOWnews 今日新聞網。取自: <http://www.nownews.com/2012/05/08/91-2811756.htm>
 9. 旺福 個人檔案與歷年專輯 - KKBOX。取自: <http://tw.kkbox.com/artist/3JQ9oYs5.P4ryPO0F020u08J-index-1.html#music>