

早前,台湾著名平面设计师聂永真带着新书《不妥》来到广州方所书店,举办了一场以“设计师眼中的生活”为题的讲座。当晚的分享会座无虚席,方所的过道里几乎挤满了这城市里80%热爱设计、热爱音乐的文艺青年,聂永真的排场,比不少来方所签售的明星还要厉害!大家熟悉的聂永真,是为林宥嘉、田馥甄打造专辑包装的唱片设计师,是设计出张曼玉“金马50”海报的功臣,是台湾金曲奖“最佳专辑包装”奖项的首位获奖者……游刃有余地穿梭在娱乐圈、设计圈等多个界别,聂永真成了不少年轻人眼中的“跨界榜样”,到底年纪轻轻的他是如何做到的?在讲座开始前,记者与聂永真做了一个访问,试图还原这位设计师的成功之道。

你知道这些都是他设计的吗? 聂永真:给你一个好“样貌”

谈“金马50”:不认得海报上的张曼玉?没关系!

5年前,聂永真也曾为第45届金马奖担任主视觉设计,与去年操刀的“金马50”相比,聂永真认为,给两届金马设计海报的感觉“不太一样”。“第45届金马奖的执委会主席是焦雄屏,第50届则是侯孝贤,每次的LOGO、主视觉,其实都跟那一届影展主席的喜好和品位很有关系。”接下“金马50”的重担后,聂永真不希望把海报做成一种“放鞭炮”式的大肆庆贺,他反而想呈现一种“低调的华丽”。“一直以来,我对台湾电影的印象都来源于侯孝贤、杨德昌、蔡明亮等新浪潮导演,我希望能把‘金马50’做得尽量简单、低调。”

在“金马50”的LOGO中,聂永真还加入了不少跟电影有关的元素:“那个‘<’符号,既像‘放映机’,同时也有一点像场记的工具‘场记板’。‘5’比较像一匹马的简化形状,‘0’看起来则是一个‘导演筒’。设计‘50’的LOGO时,我想让它呈现出‘法国电影’的基调,但其实我们在说的是台湾电影!”聂永真透露,每一位来金马影展看电影的观众都会得到一张海报,这张海报也饱含了他的心血:“海报都用白色油墨印在黑色纸张上,这样很像是‘影像的显影与感光’,跟电影比较有关联,不过每张海报的成本就会变高,大概是40块台币(约等于8元人民币)。”

与金马组委会开会时,聂永真获知5届金马影后张曼玉将出任“金马50”的代言人,这对聂永真而言,是一个难关:“这意味着要把张曼玉的影像加到海报上,其实在历届的金马历史中,几乎没有用过影星来当代言人。我有一点担心,怕做出来会比较像商业广告,不够艺术。其实张曼玉在照片中很漂亮,但一不小心就会变成香水广告,所以我就把她的姿势全部抽掉,只保留一些局部的东西。”

在聂永真看来,演员最重要的是眼神、气味这种跟“灵魂”有关的东西,所以他只截取了张曼玉照片中的一小部分。聂永真说:“即使‘金马50’的海报看起来可能不太像张曼玉,反正新闻通稿里会写到这个,所以也没差,哈哈!”

“金马50”,低调的华丽,海报上的每个符号,都有涵义。

谈林宥嘉:身为一名设计师,我们要考虑的是,如何给流行音乐一个好的样貌

在第21届台湾金曲奖上,聂永真凭林宥嘉的《感官世界》专辑荣获“最佳专辑包装”奖,这也是金曲奖首次设立与唱片设计有关的奖项,真正与格莱美等海外大奖看齐。聂永真表示,许多人都错误地认为,唱片设计就等于是在“炫技”,他希望能用自己的作品扭转公众对唱片设计的偏见:“其实‘最佳专辑包装’指的是,如何在流行音乐的领域里,把那个符号做到最精准、最刚刚好。金曲奖注重的是有深度的专辑包装设计,身为一名设计师,我们要考虑的是,如何给流行音乐一个好的样貌,而不是为唱片加上太多不必要的东西。不是说你的包装有多繁复、Size有多大,你就能得奖。”

聂永真的得奖作品《感官世界》,用了定做的蓝色塑料袋来装唱片(台湾版),营造出一种静谧的氛围。到了第二年,聂永真为林宥嘉打造的《美妙生活》,则选择了大容量的Pizza盒子作为唱片包装,让乐迷耳目一新。聂永真说:“因为《感官世界》刚得了奖,做《美妙生活》时大家压力都很大,我也想做出另一种感觉的东西。”

虽然林宥嘉要求对专辑概念有100%的掌控权,但他完全没干涉聂永真对唱片设计的规划,这也让聂永真心存感激:“这是林宥嘉非常好的地方,因为我非常害怕歌手干预专辑设计。做唱片这一路以来,90%的歌手都是完全放手让我去做的。”

聂永真凭《感官世界》获金曲奖的首个“最佳专辑包装”奖。随后他与林宥嘉的每次合作都有惊喜。对于聂永真打造的“文艺范”,Hebe“很满意”。

谈田馥甄:封面看不到她的脸?没关系!

林宥嘉、田馥甄的唱片设计,都是让聂永真声名鹊起的“代表作”。与林宥嘉不同,身为偶像团体S.H.E的成员之一,田馥甄(Hebe)要从偶像转型为“文艺女神”,难度相当之大。在为田馥甄打造专辑包装时,聂永真也有自己的考量:“很多人都问我,是如何把田馥甄弄成这个样子的?其实一开始华研唱片决定把Hebe@S.H.E抽出来变成田馥甄,单独发片,这个定位就已经非常精准。我只是给唱片公司提供帮助,怎样给她包装出一个正确的符号,让她不至于变成‘文艺版的S.H.E’、或者是‘流行版的陈绮贞’,她就是她,她就是田馥甄。”

田馥甄的第一张个人专辑《To Hebe》大受好评,这也为聂永真带来了更多信心。在田馥甄的第二张唱片《My Love》中,聂永真甚至挑选了不少“看不到脸”的手部、背部等照片,这对习惯了Hebe在S.H.E年代拍“大头照”的歌迷而言,绝对是一个考验。聂永真告诉记者,既然决定了要抽离S.H.E、做田馥甄的话,就要“抽离得更远”。“太靠近S.H.E的感觉的话,其实没多大意义。‘露很多脸’这件事,就很像一张主流唱片,我不想大家觉得田馥甄是一个‘一直要露脸’的‘明星歌手’,所以必须痛下决心做这件事情。我用了最大胆的方式去做,唱片公司也可以接受我选的照片,非常高兴。” 南都供稿

聂永真本人也很文艺范。

