

生活素描 · 空間篇 7

古典又復創意的 商店鐵質招牌設計

Old-fashioned yet Creative Designs of Shops' Iron Signs

徐素霞 Su-Hsia HSU

藝術工作者

每次開車或行走在國內的街頭，迎面撲來的，無不是巨大又橫豎雜陳的商店廣告文字招牌。早開張的店家將廣告懸掛在門上方或（和）左右兩旁，新開的店家為了讓自己的招牌比鄰家的更醒目，便加大尺寸，懸掛得更高或更寬。於是，就像競賽似的，招牌都越來越往街道中央靠攏。開車時，很難不被這些雜亂的招牌干擾。

這時，我就很懷念在國外街頭散步時，那種前方視野開闊，兩旁不時出現別緻又具藝術感的招牌設計，那不僅是市容的點綴，甚至可說是藝術設計的展示道。

我們的政府沒有在街道招牌這方面有所規範，於是，市民的視覺就被嚴重地污染了，而且無從逃避。記得有段時間，政府為了發展一些老街商家的經濟，進行「美化招牌」的規劃設計。當時認為政府終於在這方面有所體認並實際要改進了，而且媒體也做了報導，心裡很雀躍，期待著美好的變化。然而當有機會去到當地時，卻發現這些招牌都是制式的規格，不同的只是商店的名稱而已，和老街的氛圍非常不搭稱。真是很可惜。

台灣若想要在觀光這部分吸引國外遊客，在市容視覺上不可不加油。國人和招牌製作業的品味更要提升，才能營造賞心悅目的營業和生活空間。中文字固然美，若單以文字招攬顧客上門，只能局限





- 1 巴黎一家專賣貓造型的飾品店鑄鐵招牌，以貓為主體。
- 2 以童話故事「穿靴子的貓」做招牌的鞋店。
- 3 以禽鳥形體帶眼洞的招牌設計。
- 4 金色的蝸牛造型招牌

在本國的居民，若能以圖像為主，而文字僅做為商店名稱的確認，則不懂中文的遊客可了解或揣摩出商店營業的項目，招牌創意可發揮的空間更大，藝術味更濃。

因為著實為歐洲的招牌藝術所著迷，這些年在旅行時便拍了不少例子，有些作品精彩，然限於拍攝角度、光線或者建築物周遭其他的建物的影響，不一定很明顯，本文則挑選趣味十足且圖像清晰（背景較單純，可凸顯其造形者），以及多種類型的招牌來分享。

先從巴黎開始介紹吧！圖1是一家專賣貓造型飾品店的鑄鐵招牌，構圖上，以貓為主體再搭配遠方較小的巴黎鐵塔等建築以及黃色透明的鉤形月亮，神秘感十足，把貓的個性巧妙地烘托出來。這家店裡的貓飾品，從平面到立體，從寫實造形到裝飾趣味，有可愛、有詼諧，而且各種材質都有，裏裏外外都充滿驚奇，就像其招牌所示：巴黎的貓世界。

每次到巴黎，總會被街頭的一些形象提醒：這是一個愛貓的城市！以這次的招牌主題來說，不知有多少商店都採用了貓的名稱或貓造形圖案。圖2這家位於巴黎南郊的鞋店。以童話故事中「穿靴子的貓」來做招牌主題，鐵架上方是打開的鞋盒和幾雙鞋子，下方是一隻身穿斗篷，足蹬高跟靴子，腰間佩劍的



貓，此逗趣的形體在素淨色彩的建築牆面上。格外引人注目。另有家現代藝術畫廊也取名「黑貓」，其招牌上一隻黑貓俯身勾取文字 NOIR（法文黑色之意）中的 O 字，讓其黑白、簡單的造形多了一分生趣。

在色彩上，巴黎人也特別喜愛黑色，走在街上。幾乎半數的人都穿著黑色系衣飾，尤其年輕人（和在冬季的季節）。黑色帶有神秘、現代、流行的酷意味，很得設計者鍾愛。

圖3這個招牌也是以全黑出現，形體為張開翅膀的禽鳥，中間有兩個眼洞，讓人聯想到化妝晚會或嘉年華會的面具，但帶有一絲驚悚的氣息。唯拍攝當時未能注意此商店性質，按其造型推測。應該是販售劇場服飾或面具的商店。

視覺上圖像比文字更能迅速的傳達訊息，尤其其它又能跨越語言文字的隔閡。因此，許多招牌更以圖像為主要畫面，並不添加任何文字或店鋪名稱（店名通常在門口就已標出），因此在突出懸掛的鐵鑄招牌上，不少店家採取僅是凸顯其特色的圖案，反而更增藝術味。從多年來的經驗得知，為數眾多的店家其名聞遐邇的名稱，是以其優秀的商品吸引老主顧，而不是大而醒目的廣告招牌。

圖4位於巴黎南郊，也不復記憶是何種商店的招牌，但從鐵架上的金色蝸牛來看，有可能是家餐廳，因為蝸牛是法國人特愛的料理。拍攝當時是



5 6 7 8
9 10 11

- 5 阿爾薩斯區配合周遭傳統建築的「朝聖者之屋」古典味招牌。
- 6 一個彩繪工藝的店鋪招牌。
- 7 一家製作小人偶的工作室招牌。
- 8 有著古堡廢墟和採收葡萄情景的餐廳招牌。
- 9 一個樂師在彈奏鋼琴的招牌，
- 10 招牌圖案採用早期鄉間女孩的日常生活兒，如趕鴨子。
- 11 餵食鳥兒的招牌造形，散發出自然溫馨的氣息。

在晚間，在燈光照射下，其金色的形體更為耀眼，略微凸凹不平的外表更多了些手工雕鑿的拙趣。

在關注鐵鑄招牌藝術這麼多年裏，發現這項特色被運用得最多的。似乎是在法國東北的阿爾薩斯 Alsace 區，或許是這個地區建城年代悠久，傳統建築也保存得相當良好，加上以產酒聞名，成為觀光勝地，地方富庶，較有能力來彰顯這項特色。尤其在整條屬於「酒鄉」路線的產酒小鎮，綿延一兩百公里，各種別出心裁製作的鑄鐵招牌。更是舉目皆是。

圖 5 是位於 Colmar 城的「La maison au pèlerin 朝聖者之屋」，這是一家旅館，如同名稱所描述，畫面上是一個旅人裝扮、風塵僕僕的朝聖者走向一間傳統房子。這個鐵招牌造形非常古典，配合著周遭的傳統建築（有著木條結構的牆壁、菱形排列裝飾的瓦片、漩渦狀的山牆和鐘樓），營造出濃濃的思古幽情。

招牌形式樣貌與環繞其旁的傳統建築融合的方式。似乎是店家們遵照的準則。以圖 6 為例，這個鑄鐵招牌上面為兩個松鼠面對面取籃子的圖案，弧形的線條極為優美，下方是一個傳統繪畫工匠杵著支撐棒。正在工作的情景，看起來是一個彩繪工藝的店鋪（工作室）。招牌上的文字應為阿爾薩斯方言。此招牌環繞在阿爾薩斯傳統的木條建築中，令人感覺時光似乎又回到幾世紀前。

同樣屬於這種傳統風味的招牌非常眾多，通常加以彩繪，或者其人物穿著、物品與正在從事的工作都是屬於當地的特色，如圖 7 所示，穿著傳統服飾的女士，正踩著機器捲繞絲線，旁邊小女兒好奇地注視著。這是一家製作小人偶（節慶時放在馬槽或傳統房屋模型中）的工作室。

或如圖 8，一家餐廳的招牌，主要畫面是個古老城堡廢墟，鍛造鐵上飾有葡萄串，上方還有馬



車，採收葡萄的工人，正將背上木桶中葡萄倒在馬車上的大木槽裏。

我也發現在這些招牌中，人們的文化活動經常被運用在圖案中。圖9是一個樂師在彈奏鋼琴的招牌，就以此村鎮命名（le Kayserberg），推想是個有演奏節目的餐廳。樂師彈琴的模樣帶有誇張漫畫的趣味，煞是活潑。

在此區另家取名為「此刻 L'instant présent」的店鋪，其招牌圖案採用早期鄉間女孩的日常生活兒，如趕鴨子（圖10）、餵食鳥兒的造形（懸掛在牆上）（圖11），散發出自然、溫馨、懷舊的氣息。其肢體動態靈活，黑白呈現，宛如剪紙的藝術。

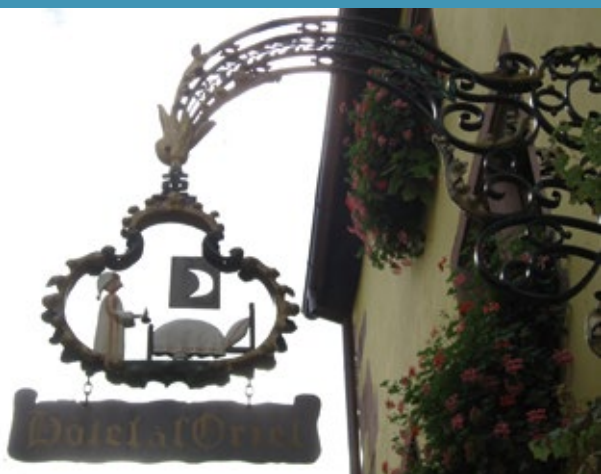
在另一家餐廳招牌上，也看到幾個漫畫造型的廚師、服務生，端著豐盛的菜餚魚貫地向前行，和古典雕花的鑄鐵圖案相映成趣。

有個我特別喜歡的鐵鑄作品，畫面充滿溫馨幽

默，是早期拍攝的。一個穿著睡袍，戴著睡帽的人站在床鋪前，窗外有個月亮（圖12）。猜猜是哪一種商店？寢飾店？家具店？還是旅店？答案可在下方的文字隱約看出來。（因背光的關係，文字不明顯）

在歐洲許多地區都可見到鑄鐵招牌的芳蹤，特別是在舊城區，有些製作年代已久，有些則是新製，但其造形都會考量周遭的環境，加以搭配。如在德國的老城 Rothenburg，一家麥當勞餐館，就必須入境隨俗地將其著名的金色 M 形標識鑲嵌在古典的鑄鐵雕飾中，以低調、不凸顯的方式呈現。

現代的圖像設計較偏向簡潔風格，但有時為了當地的整體環境，外框飾以鑄鐵線條，視覺上也變得較為協調。圖13是盧森堡的一家餐廳，畫面上一個戴白帽、繫白圍裙，著淺紅上衣、土黃褲子，手拿著食物的廚師，以曼妙的舞蹈姿勢出場，便多了幾分活潑的氣息。



走在街道上，圖像所帶來的注意力與了解力，確實比文字要來得強，尤其是在較遙遠的距離。在英國愛丁堡市的皇家哩大道巷弄的一座建築物，懸掛了一個大型的鑄鐵招牌，旁邊沒有其他雕飾，就只是一個作家坐在桌前寫字的圖像（下方有較小的文字）（圖 14），這裡就是「作家博物館」，展示當地過去富盛名的作家相關資料，抬頭望見，便很快地明瞭此建物的性質。

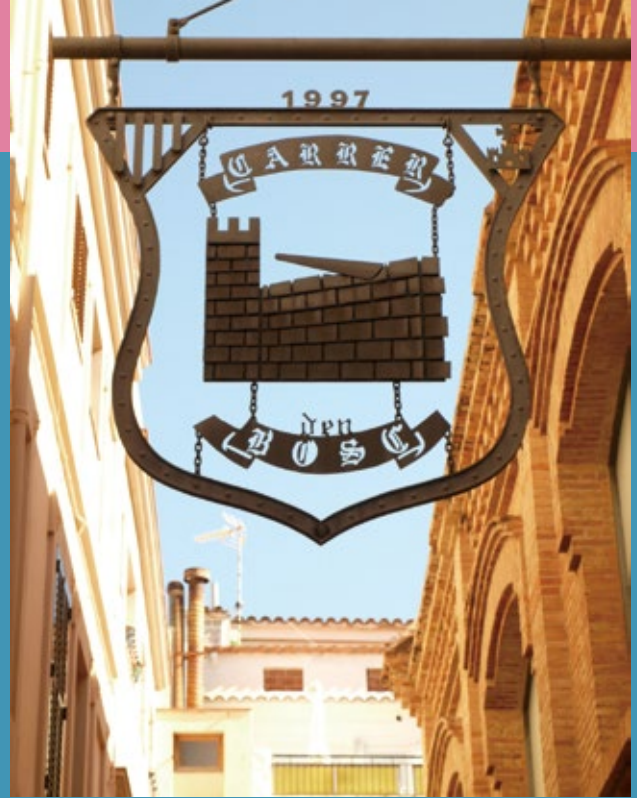
在皇家哩大道上也有個雕飾，是一隻展翅的老鷹抓了一隻老鼠，整個鍍成金色，非常耀眼醒目（圖 15），這是一棟保存完整的古老民宅（亦做為民俗博物館），此雕像既散發出昔日富宅的貴氣，也流露一些故事性，引人想像。

圖 16 是位於西班牙 Sitge 小城的城堡古蹟建築，經修護後煥然一新，通道上方懸掛了一個鐵招牌，圖像上顯示了城堡的大致形體，橫出的吊桿或許表示修護的經歷，招牌上方有 1997 的數字，應

代表修護完工的年份。因此，此招牌不止有顯示建物的屬性，也有其修建歷史上的意涵。

在所有我曾遊歷的地區中，店家運用各種視覺形體以吸引顧客的手法裏，似乎以布拉格的設計最具藝術氣息，不管是哪一類，各個都散發出獨特的個人風味。以此次招牌主題為例，數量不一定最多，但都各具風情。圖 17 是布拉格一家珠寶飾品店，招牌以鐵結合木質，不完整的四肢以鐵線條表現，軀幹和手則為木製。在軀幹上掛了大串且長及腰際的項鍊綴飾，粒粒紅而透明，讓人聯想到真正穿戴在真人身上，行走移步時產生浪漫又華貴的風韻。

以耐久性論，金屬較其他材質更能經歷風雨氣候的考驗。金屬類在耐候性上，不鏽鋼白鐵更勝於一般的鐵質，但其冷冷的色彩在美感上就欠缺一種溫度。銅的價值較高昂，相對的，做為招牌等需要打造成各種形體圖案的材質，鐵器就更能勝任，適



合大眾運用。只要經常保養，鐵製造形就能為生活提供美觀別緻與便利。當然我所期望的，不只是做為商店招牌，一般家庭前的門牌，或自己取名的家園名稱，或其他生活使用上的器物，都可以自己畫圖設計，再請鐵工代為製作，或者，結合其他的材質製成。想像一下：若門口有這些別緻的圖樣歡迎我們回家，生活將增添多少趣味啊！

後記

本文結束之際，筆者聽到法國電視台報導一個與招牌相關的消息——5月13日。由於市郊鄉間的大型招牌過於氾濫，民眾不堪忍受，政府遂做了決策，制訂鄉間招牌的相關法規（如大小尺寸、豎立地點等），並剷除已有的大型商業招牌。在2015年後，走在鄉間市郊將不再有這些視覺污染，還給民眾原有的鄉間自然清新景色（一些標示當地文化遺產等相關資訊招牌可適當的存在）。這真是生

12	13	14	15	16
				17

- 12 有月亮的臥室圖像，是哪種店家的招牌設計呢？
- 13 盧森堡的一家餐廳招牌，一個廚師以曼妙的姿勢出場。
- 14 英國愛丁堡「作家博物館」的大型鑄鐵招牌。
- 15 古老宅外的金色雕飾招牌，展翅的老鷹抓了一隻老鼠，耀眼醒目。
- 16 西班牙小城的城堡古蹟招牌，顯示了建物的屬性與修建歷史。
- 17 布拉格一家珠寶飾品店的招牌，以鐵結合木質，並掛上項鍊綴飾。

活視覺的一大福音，希望這個尊重視覺不被污染的規範，能獲得更多國家的重視，當然，包括我們台灣，盼儘早有所改變！

（圖片攝影：徐素霞）