

在生活中遇見地圖

想必大家都有旅遊的經驗吧！在交通便利的時代，只要有充足的預算與時間，出外旅行並非難事，而且只要行程平安順利，每次的出遊總會帶給旅行者一些難忘的回憶。筆者當然也不例外，不僅隨身攜帶相機記錄沿途所見所聞，還在歸途行囊中裝載了許許多多的「戰利品」。

每當朋友問到自己最喜歡帶甚麼紀念品回家？筆者總會不加思索的回答：地圖與明信片。這兩件東西有著共同的特性，除了攜帶容易外，同時還包含了當地無數的資訊與故事，特別是地圖，它幾乎是每一個去過地方的縮影，也是日後回憶的最佳憑藉。

之所以特別鍾愛蒐集地圖，除了上述的原因外，地圖的插畫是令人著迷的另一個重要因素，特別是那些手繪的導覽地圖，精緻的筆觸與獨特的表現技法，總是令人愛不釋手；也因此每回到



設置在車站旅遊服務中心的各式觀光導覽地圖

了某個景點遊玩，總會迫不及待的四處找尋，希望能夠發現一些令人驚豔的佳作。在筆者的心中，地圖不只是指引方向的工具而已，它們好比是一張張藝術品，非常值得人們去珍惜與欣賞。

地圖的蒐集其實相當容易，只要稍加留意，就可以發現他們的蹤影。舉例來說，當我們在搭乘交通工具時，在車站或機場的櫃檯上便可以索取地圖；或者在觀光景點的商家或飯店，也都備有各式的導覽地圖提供遊客免費取閱；再不然到購物中心、博物館、遊樂場等地方也可以有不錯的收穫。另外，在許多公共空間的入口或是重要位置，皆設置有導覽地圖的指示牌，就算是不能攜帶回去，至少也可以拍照留念。地圖的尺寸大小不一，但是幾乎所有的地圖都是摺疊的，摺縫通常是地圖最大的致命傷，每回總是小心翼翼的將它們展開欣賞，然後再沿著原來的摺法還原，竭盡保護之責。



在公共區域設置有導覽地圖的指示牌

■ 地圖的意涵

以學術的角度而言，我們過去一直將地圖視為地理學上的重要工具，專門記錄地表現象與空間上的事物，舉凡山岳、河川、湖泊、道路、建築、城鎮，甚至於物產等相關資訊。地圖可以將原本複雜的地理現象以簡單扼要的方式表達出來，提供我們對於空間問題的解答。最明顯的例子是在小學的地理課本裡面，盡是一張張詳細描繪的地圖，述說著地理現象的龐大資訊，讓我們認識到自己國家的疆域，甚至在地圖中看見了全世界。

人類是一種遷徙的動物，不論是在心境上或者是在具體的行動上，終其一生，不斷地在進行轉變或是擴張的行為模式，藉由時間與空間的改變，歷練因而變得豐富，思想觀念也逐漸成熟。在經過漫長歲月的累積，人類逐漸發展出一種能力，能夠將眼前的山川地貌以繪畫方式記錄下來，於是地圖就在如此的情境下，孕育而生。

地圖的出現就像人類文明發展史一樣古老，當老祖先在洞穴石壁以及泥塊上記錄事物時，地圖的雛形已經逐漸浮現，只是那時候地圖的模樣，以現代人的眼光看來，只是一些潦草的塗鴉罷了。然而地圖在經過數千年的演進與改良之後，指示功能依舊，但它的樣貌已經變得更加多元，表現的技法益顯精緻成熟、賞心悅目。早期的地圖或許大多被用來當作統治者宣營疆界領域的工具，或者狩獵者標示山路地形的參考依據，時至今日，地圖的內容已不再只是空間方位，而

且還延伸出包羅萬象的主題，與我們的生活形成密不可分的關聯性。舉例來說，在人潮擁擠的熱門風景點，總會不時看到一群群觀光客人手一張導覽地圖，按圖索驥找尋好吃好玩的地方；登山客們在準備征服一座世界高峰前，一定得不斷在地形圖上，以超高規格的標準模擬出各種攻頂的方式；廣告創意小組藉由心智地圖的製作，終於有系統的分析出消費者內心的渴望與需求；甚至於歷史學者也能夠在殘破的千年羊皮地圖當中，重新拼湊零碎的記憶，終於發現一段失落的古文明。

在今日，地圖似乎有了新的註解，有人將它塑造成為穿梭於時空之間的說故事者，只要將生活片段或者旅行過程中所發生的事物如同寫日記方式般記錄下來，就可以讓地圖呈現出全新的面貌。許多愛好閱讀的朋友不難發現，在近幾年的出版市場裡可以看到琳琅滿目關於地圖的書籍，例如：城市散步地圖、老樹地圖、心智地圖、心靈地圖、綠色生活地圖、鄉野地圖等等，種類繁多令人目不暇給，我們姑且不論這些是否只是出版者在玩的名詞遊戲，但很明顯的，地圖的意義已經逐漸往更寬廣的方向延伸，它已不再只是地理相關名詞的排列組合而已！

■ 發現地圖新生命

若是從美術設計的角度來觀察地圖，我們不難發現其實「插畫地圖」（Illustrated Map）是最具欣賞價值與裝飾性的作品。地圖創作者經常為了達到圖像敘事的目的，往往在作品中添加一些美的元素，讓地圖除了賞心悅目外，還增添不少說服性與趣味性。如果不拿地理測量學的嚴格標準來看插畫性地圖，這些強調手繪性的作品其實與傳統繪畫並無兩樣，好的作品一樣可以打動觀賞者的心靈。

筆者在教學過程中，經常會在課堂上安排地圖插畫的練習，讓學生有機會藉由主題資料的蒐集，探索生活周遭的現況與環境變化，同時學習如何運用圖像方式，來敘述一個屬於空間的故事。在製作地圖之前，筆者通常會先要求同學儘量避免使用電腦工具製作，鼓勵多運用紙筆來進



導覽地圖為遊客提供各種資訊

行手工創作，讓地圖呈現更多的人性與觸感；此外，還要同學必須針對特定主題來進行完整的資料蒐集和田野調查，讓這些作品不再只是一些地理測量的記錄而已，還兼具深度的討論議題。舉例來說，某些作品表面上雖然是以導覽地圖風格呈現，但是背後卻是在探討現代工業過度開發所導致的污染問題；另外，還有作品是以介紹某地區的建築特色與風土民情，強調區域性的文化特色與觀光價值；甚至還可以看到某些同學是以大自然生態考察作為出發點，詳細記錄沿途的所見所聞，將地圖轉化成為活生生的教材。

這幾年下來，經過師生的共同努力，已逐漸累積為數可觀的地圖插畫作品，其中不乏頗具創意的佳作，值得拿出來與大家一同分享。這些作品之所以被筆者稱為創意的佳作，主要的原因來自於創作者大都能夠跳脫傳統地圖的窠臼，加入

了個人的想法與觀點，不僅記錄了地理空間上的特徵，還在插畫作品中凸顯了人文的特質；若講得更白話一點，就是讓地圖能夠開口講故事。

對於這群受過專業插畫訓練的同學來說，進行手繪地圖的製作並不十分困難，但是要能夠讓地圖說故事，就必須花費一番功夫指導他們如何去進行；換言之，就是要他們先賦予地圖一股生命力，才能在它們的身上填入肌理與形貌。



學生藉由田野調查蒐集資料



學生在校外教學過程中學習如何利用地圖來觀察周遭環境

■ 關於本書

在接下來的幾個章節裡，筆者將針對「插畫地圖」這個類型進行深入的探索，並且在學生珍貴的創作中挑選出一些頗具代表性的地圖作品作為範例，除了分析地圖的構成元素、空間表現手法等製作上的相關議題外，在某些篇幅裡還會呈現出地圖創作的完整步驟。至於在地圖主題的介紹方面，主要著重在地圖繪畫性的展現，包括「導覽地圖」、「社區地圖」、「綠色生活地圖」、「心智地圖」以及「樂活地圖」等不同的類型，讓內容的呈現更加寬廣而多元。

總而言之，本書絕不是以「地理學」（Cartography）或者「圖表」（Diagram）的角度切入，而是將重點放在「插畫」（Illustration）的表現形式與作品的設計內涵上。即使沒有實際動手進行創作，仍期望在您仔細看完全文之後，能夠體驗到插畫地圖世界動人的一面，同時能在每張地圖的背後，領略到一些引人入勝的故事。



角板山形象商圈導覽地圖



觀音海岸導覽圖



LOHAS樂活圖



逸園小鎮導覽地圖



大自然教室 芝山岩綠色生活地圖



十分鐘咖啡地圖

角板山形象商圈導覽地圖 / 張棟植

已經有越來越多的人使用繪畫的方式來記錄旅行途中的心情；除了賞心悅目的插畫，讀者還可以從筆觸與線條中，細微地感受到作者的心境感受，是另一種全新的閱讀方式。

觀音海岸導覽圖 / 徐慶禎

細看畫面上的每一個細節，不僅可以領略到創作者手繪技巧的功力，還以平易近人的方式，向我們娓娓道來一段地圖背後所隱藏的故事。

LOHAS樂活圖 / 左喻方

樂活的生活態度雖然是以保護地球生態資源作為出發點，相對的，樂活族要先讓自己過得開心、滿足，然後才能將這種快樂的情緒感染給四周的人。

逸園小鎮導覽地圖 / 張嘉芮

創作者為了營造畫面的趣味性，以擬人化的狗兒與貓咪與社區彼此間和諧的互動，令人真實感受到一股幸福歡樂的氣氛，想必此社區一定是個令創作者感受到無比溫暖的地方。

大自然教室 芝山岩綠色生活地圖

/ 楊皓鈞、楊宗翰、張庭榮

插畫式導覽地圖為了凸顯重點，會根據實際需要，刻意去強調某些景點設施，並轉化為圖像，除了有助於讓讀者輕易地在地圖中發現它們的存在，還可以達到畫龍點睛的效果。

十分鐘咖啡地圖 / 麥銓杰

這張咖啡地圖名為Read and Coffee，是一張結合文學氣質與咖啡風情的插畫作品，而圖中所提及的閱讀經驗，其實就是指誠品書局敦南店。