

用地圖譜出台灣的大城小調

Tell the Stories of the Cities with Cultural Cartography

王開立 | Kai-Li WANG
銘傳大學商業設計系助理教授

人們記錄事物的方法不盡相同，紙筆之外，多半會選擇自己最為擅長也最為熟悉的工具來進行，文字、繪畫、攝影、音樂等等各具特色；其中文字要算是運用最廣的載體，只要稍微具備書寫能力，便能夠著手進行。舉例來說，相信大家在小時候都寫過旅遊心得報告吧！老師總會規定小朋友在寒暑假期間，將去過哪些有趣好玩的景點寫成一篇文章當成寒暑假作業，並要求附上車票根或是入場門票作為佐證，旅遊的精采程度就全賴小朋友文字描述能力與形容的本事；當然，要是濫竽充數胡亂寫一通，也難逃老師的法眼。從那一刻起，我們便逐漸學習到如何將所見所聞透過文字描述出來，也累積出如何體驗周遭事物，進而達到寫景寫物的能力。從臉書流行至今人人都成了旅遊作家的盛況來看，當年老師的苦心可一點都沒白費，有時圖文並茂的精彩描述，的確令人為之神往。

1 平溪鄉文化地圖。(王開立繪)

說到了旅遊記事，「風景寫生」也是常被應用的手法之一。風景寫生有時又被稱為戶外寫生，畫者運用輕便的畫具與紙張，將眼前所見的景物快速描繪出來，最大的特色是可以直接捕捉到大自然稍縱即逝的光影變化。相信一般美術科系的學生都有戶外寫生的經驗，戶外寫生能培養學生對於周遭事物的觀察力與構圖寫景的能力，同時也可以趁機學習到如何擷取現場的光影、時間等情境因素的變化，運用筆觸或顏料恰如其分地呈現出來。

在此，極力推薦各位另一種與風景寫生有著異曲同工之妙的繪畫形式，就是「手繪地圖」。這是一種以最少量的文字，卻可以更清晰描述空間概念的記錄手法，如果創作者本身對於地圖的結構與原理稍有概念，地圖作品所散發出來的視覺效果與韻味有時還可能會比文章來得生動傳神。此外在學校，手繪地圖創作若與特定的設計教育課程加以結合，還可能迸出意想不到的創意火花呢！

以下便將筆者過去的地圖教學經驗與師生創作成果，透過圖文的描述，拿來與大家分享……

把畫地圖當成另一種藝術創作的形式

甚麼是地圖？有人說地圖就是地表事物投影的結果，這句話其實只對了一半。由於地表上的事物眾多，所以不可能將所有事物都涵蓋在一張地圖上。因此修正說法，地圖是真實世界透過簡化過程後所重現的結果，這點應該是毋庸置疑的。地圖繪製者從地表上篩選了需要保留的資訊，並加以強調與註解，透過圖像形式來解釋各式各樣的空間訊息；至於次要或是過於瑣碎的細節，就可能從原空間中刪除或簡化；如此一來，地圖的詮釋就變得十分主觀，但卻也更能凸顯主題。

說到這裡，不得不讚嘆地圖的確是人類最偉大的發明之一，自古以來，無論是航海家或者探險家，都

2 在出發前，調查小組針對士林地區大致畫出預計田野調查的路線。(楊佳霖製作)

3 調查小組正在士林三脚渡堤防上進行現場觀察與資料蒐集。(林彥均攝)

是靠著一張地圖遨遊四海、探索世界。地圖不僅僅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，而且還能將原本複雜的地理現象，以簡單扼要的方式表達出來，提供我們對於空間方面問題的解答。從小，我們便從地理課本中各式主題的地圖，認識到自己國家的疆域、物產、歷史等知識，甚至在地圖中看見了全世界。時至今日，隨著科技的發達，地圖的繪製早已運用人造衛星空拍技術結合電腦繪圖方式來完成，不僅精確度大幅提升，人們更能夠透過網路系統，大大提升地圖的導航功能。

若從藝術的角度來觀察地圖，地圖的內涵便會呈現出感性的一面。地圖學 (Cartography) 過去曾被當作權勢的象徵，也被視為一種藝術形式，然而隨著漫長的發展與演進，地圖中逐漸累積的藝術能量，讓它變得更加美麗、更具內涵，且能夠引領閱讀者穿梭於古今的時空。就拿古地圖來說，一張製作嚴謹、構圖精美的地圖，其藝術性早已超越實用的價值，它們的內容不僅僅是文明空間演變與發展的最佳鐵證，還是研究美術史極佳的教材。

地圖的藝術價值雖然早已被肯定，然而對於現在多數設計科系的學生而言，把地圖當成插畫的創作平台，仍是十分陌生的。儘管查閱、瀏覽網路地圖早已是稀鬆平常的事；在學生的心目中，地圖只不過是種尋路工具的實用價值罷了。今天老師若要求以插畫地圖形式來呈現某地區的空間特色，即使畫技高超的學生也會覺得有些難以下手。因此導入手繪地圖的製作教學當然是有必要的。

為了讓手繪地圖插畫能夠在設計類課程中扎根，

在我指導的「文化創意產業」課程之中，特別安排了大約三週地圖插畫的入門教學單元，專門介紹地圖的種類、地圖構成元素、空間表現手法、繪畫風格等知識。為此，我還特別準備一疊過去蒐集到不同地區的地圖作品給大夥兒參考觀摩，提供學生藉機吸取足夠的地圖養分，並讓他們觀察各種不同地圖的插畫表現手法。最重要的是，我也藉機捲起袖子與學生們一起埋首於手繪地圖的工作，並在過程中分享彼此地圖創作的心得。（圖1）

4 新竹市文化地圖。（王開立繪）

當地圖遇上了文化創意產業

誠如之前所言，手繪地圖與寫生在空間描述上是有相似之處的；然而，地圖創作的複雜性相對較高，可閱讀性也是必要條件，因此繪圖者必須根據現場觀察與資料檔案為佐證，詳加規劃與構圖。當初在考慮地圖創作的實施單元時，便鎖定系上一門深受學生歡迎的課程——「文化創意產業」作為導入課程。這是專門為發掘全台深具地方文化特質與開發潛力的產業，並且指導學生如何將這些產業透過視覺化、品牌商品化的訓練過程，若能結合地圖創作是極為恰當的。為了地方資料採集的需求，地圖在本課程中除了仍具備寫景敘事的基本功能外，還被拿來運用於田野調查、現場履勘與空間記錄的任務上，當作目擊現場的第一手資料，角色十分重要。

之所以在課程規劃中加入田野調查的單元，就是希望學生在知識的獲得過程中，要更主動地去發掘問題，不要只是依賴網路與書籍等二手資訊，積極的去尋求問題的答案。田野調查能夠讓學生在資訊取

5 新竹市北門老街地圖的草稿。(林建宏繪)

6 八里打石業調查小組的文創商品開發與文化地圖展示。(謝佳穎攝)

7 在士林公民會館舉辦「大城小調」插畫地圖教學成果展的會場實況。(楊峰榮攝)

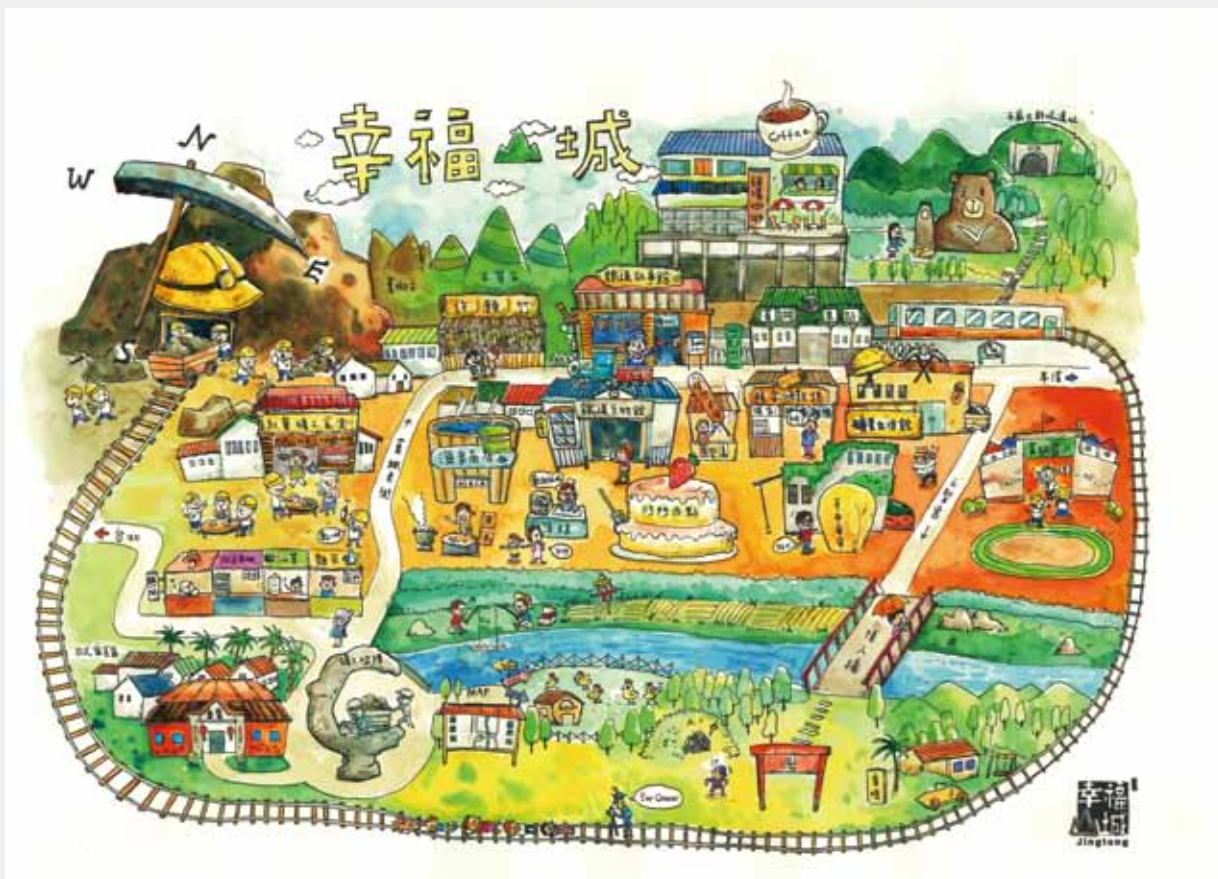

得的過程，學習到如何規劃行程、與人溝通，以及進行現場的觀察記錄，最後能夠完成資訊的分析與歸納的工作。學生能夠藉由田野調查機會親身體驗調查區域裡的人、事、地、物，主動去發掘一些鮮為人知的地方典故，並深入體驗當地特殊的生活習性、物產飲食、人群與空間，這些寶貴的經驗是書本與網路所無法完全取代的。學生在出發進行調查之前，必須事前做足功課，除了上網搜尋現有當地的導覽地圖外，還必須預先在 Google Map 中瀏覽當地的地貌與街景，讓他們能夠對當地空間有初步的認識，必要時還須列印出來，以便攜帶到現場，作為空間比對之用。(圖2)

當調查小組依照計畫抵達現場時，分工正式展開。成員們依循事前準備的地圖指示進行探訪，一方面用相機隨處拍攝，同時也用筆記本或速寫簿將所見所聞以速寫方式記錄下來。這樣手繪的方式主要在訓練學生的觀察力，以及對所見事物的描寫能力。調查者可以將當地較為特殊的，特別是在一般傳統地圖難得呈現的景觀，像是市集喧囂的人群、熱鬧的節慶活動，甚至路上偶發事件等，都是極佳的入畫題材。這樣的記錄方式期望是有生命活力的，務必捕捉到當地動人的一剎那，如此未來畫出的地圖才會生動有趣。(圖3)

地圖是文化訊息的傳遞者

地圖除了可以指引方向、尋找目標的正確位置外，還是一種極佳說故事的平台，其中一種最具人文特色的地圖形式就是「文化地圖」。我通常在開學第一堂課會問台下的學生們：甚麼是「文化」？學生往往會為這突如其來的問題不知如何回答。為了加深眾人的印象，我選擇了最直接明瞭的定義：「文化是人類生活經驗的累積」。在

8 幸福山城 — 菁桐 (黃威樺繪)

台灣，到處都充滿迷人的事物與風景，以及勤奮熱情的民眾，無論是在大城市還是小鄉鎮，總有無數令人驚豔的場景等待我們前往探訪。由於全台灣各地受到氣候、地勢、產業、景色、住民等因素差異的影響，形成了鮮明又具特色的區域印象，這些都是地方文化構成的重要元素，值得去深入了解。

我在過去的教學過程中一直推廣「文化地圖」的概念。所謂的文化地圖，在此是泛指記錄關於人類生存空間中所發生的人事物的地圖。至於台灣的文化地圖，是要在圖面上描繪近一世紀以來在台灣土地上某些特定地區所發生的人文事跡，除以地理圖像方式呈現外，還別具歷史意義與教育功能，讓閱讀者能夠藉由閱讀地圖方式來認識台灣、體驗台灣。(圖4)

另外再補充說明的是，這裡所謂的文化地圖，還必須在圖面上融入故事性元素，也就是呈現出該地區的建築景觀、民生物產、節慶活動、民俗技藝、市井生活等等。這樣生活化的描繪，在一般傳統地圖中是難得一見的，也更能讓閱讀者一窺究竟，更深入了解

當地的文化特色。

以下我把文化地圖的繪製範圍與內容稍加界定，以便讓學生可以遵循：

- 一、針對台灣一些具有濃厚文化歷史背景的区域、城市或鄉野進行深入的探尋並進行田野調查工作，發掘出一些逐漸為現代人淡忘的歷史遺跡、地名典故、風土民情與地貌的演變。
- 二、根據各方蒐集之人文歷史與地圖資訊，進行手繪地圖的規劃與描繪工作。此時應結合學生插畫技法與美感能力，創作出一幅幅賞心悅目的作品。

這樣的課程設計一直深受學生們的喜愛，因為能夠自己挑選感興趣的地區來研究，並且自行掌控研究範圍與深度，一方面可以讓知識的取得更貼近現實，另一方面又可建立自主學習的基本態度，讓學生養成主動發掘問題、解決問題的觀念。我希望同學能夠在走入各個城鄉進行田野調查時，抱持著一種愉悅的心情以及一份強烈的好奇心，凡事多看多問，遇見有趣的事物別忘了隨時記錄下來，即使只是一些雞毛蒜皮

9 打石業之鄉 — 八里 (簡佑全等人繪)

10 士林 — 八芝蘭鳥瞰圖 (林彥均等人繪)

11 新竹市北門老街地圖 (林建宏繪)

的小事也別放過。當然，研究成果之一，便是包括一張手繪地圖作品。

看著一張張文化地圖相繼誕生

每次坐在台下聽取調查小組們的田野調查報告是一件十分過癮的事。學生總會興奮地將他們一次次「出巡」的豐碩成果在課堂上與大家分享，同時也初次看到他們實地測繪的地圖草圖。這個階段的發表非常重要，因為對於初次嘗試繪製地圖的學生而言，圖面詮釋方法的錯誤仍然很多，老師應該在地圖正式上色前給予許多修正的建議。地圖除了須具備基本的指示功能外，更期望能夠看到學生在地圖的美感與創意上多加琢磨，尤其是能夠感受到他們對於「體驗生活」的另一番詮釋。(圖5)

隨著期末發表時間的逼近，與學生討論的次數也逐漸頻繁，看到各小組的地圖已由原先粗略的草稿轉化成一張張精緻的文化地圖，內心感到十分欣慰。這些地圖的表現手法各異其趣，有些刻意採用復古的手法，有些則走詼諧搞笑路線，還有的則展現出驚人耐力，精心描繪出內容極為繁瑣細緻的導覽插畫。它們都遵循老師一個共同的要求，那就是所有地圖線稿都必須手繪，至於用何種方式上色，就由學生自行決定，完成後再大圖輸出成全開作品，準備在期末的某次上課時正式發表。

在文化創意產業課程的倒數第二週，我們舉行期末成果展。我在教室中劃定數個區域，讓各組成員負責將整學期的創作成果以攤位的擺設方式陳列出來。每一組必須在限時之內竭盡所能的把所屬區域布置成內容豐富的主題空間，並在指導老師與業界專家的共同審查下，陸續進行口頭發表，其餘的同學則在旁觀摩聆聽。此刻正是每張文化地圖正式亮相的時候，現場可以看到各式

12 羅東林業文化園區導覽地圖 (陳映羽等人繪)

繽紛的地圖展示，相機閃光燈此起彼落。(圖6)

這幾年來，教學成果所累積的插畫地圖作品十分豐碩，數量保守已經超過五十件以上，作品品質也不斷在提升。為了讓歷年來學生的創作都有對外發表的機會，老師還特別安排於101年5月在士林公民會館舉辦了一場名為「大城小調」的插畫地圖教學成果展，除了向一般民眾傳達文化地圖的概念，也是對學生們

努力的一種鼓勵。(圖7)

由於學生作品的精彩程度實在超乎我原先的預期，在挑選這些地圖作品以做為本文刊登之用時，反覆觀看這些精心的創作，十分難以抉擇，礙於篇幅限制，僅挑選其中五件佳作(圖8-12)，讓大家一窺文化地圖的面貌。

■ 延伸閱讀

- 李雄揮 (1979)：蔡元培美感教育思想研究。台北：國立臺灣師範大學教育研究所碩士論文。
- 陳國川 (1995)：地理教材設計的理論與實踐。
- 徐聖謨 (1986)：地圖學，中國地學研究。
- 錢富美 (2000)：從九年一貫課程談鄉土教育課程統整之途徑。國立台中師範學院社會科教育學系，社會科教育研究，5，177-192。
- 邱茂林 (2007)：維護文化遺產的數位服務－數位台南經驗。DACH 2007 第一屆數位科技運用於文化資產國際研討會。
- 陳木金 (1999)：美感教育的理念與詮釋之研究。刊載於 88.4.17 國立台灣藝術學院教育學程中心主辦「全人教育與美感教育詮釋與對話研討會」學術研討會論文集。
- 賴進貴 (2008)：地理資訊數位典藏－人文與科技的結合。科學發展，431，56-67。