

英倫書藝之旅

陳曦成·著

責任編輯 饒雙宜

書籍設計 陳曦成

書名 英倫書藝之旅

作者 陳曦成

出版 三聯書店(香港)有限公司

香港鰂魚涌英皇道1065號東達中心1304室

Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Rm. 1304, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay, H. K.

發行 香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號3字樓

印刷 中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路36號14字樓

印次 2009年7月香港第一版第一次印刷

規格 16開(170mm X 210mm) 310頁

國際書號 ISBN 978.962.04.2874.6

©2009 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

本書乃新鴻基地產及三聯書店合辦的第二屆「年輕作家創作比賽」的得獎作品之一，由評審何秀萍女士、許迪鏘先生、黃永先生、黃宏達先生、智海先生及舒琪先生負責評選及個別輔導，其內容及觀點只反映作者意見，並不代表主辦機構的立場。

新鴻基地產

三聯書店(香港)有限公司
Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

英倫書藝之旅

陳曦成 著

目錄

- 序一 郭炳聯 _006
- 序二 曾協泰 _007
- 序三 廖潔連 _008
- 序四 Katherine Cheung _010
- Preface 05 Susan Johanknecht _011
- Preface 06 Les Bicknell _012
- 自序 逃離喧囂 插翼高飛 _014
- 前言 英倫，展現花團錦簇之美 _018

第一章：書籍迷思

- 1-1 尋找書的意義 _021
- 1-2 進入書的身體 _039
- 1-3 造書人的六種形態 _055
- 1-4 編輯的冷靜與設計師的熱情 _067

第二章：藝展獵奇

- 2-1 英倫藝展拾零 _075
- 2-2 中國設計 Vs 中國藝術 _091
- 2-3 港英創意畢業展有感 _101
- 2-4 尋找書藝的意境 _117

第三章：創作歷程

- 3-1 西照寂寞之書 _129
- 3-2 三回難忘的面試 _137
- 3-3 頒獎禮燦爛的一劑 _149
- 3-4 Pasty 店內看人生 _161

第四章：翻書觀感

- 4-1 視覺感官繁華 _169
- 4-2 書籍設計的音樂震撼 _177
- 4-3 紙頁與油墨的幽香 _187
- 4-4 品嚐書冊甜點 _193
- 4-5 觸摸得到的表達 _199

第五章：字魂異想

- 5-1 圖像詩與神智體 _211
- 5-2 《The Guardian》之設計任命 _221
- 5-3 反傳統的字體設計師 _233
- 5-4 重提漢字之美 _241

第六章：以書會友

- 6-1 當 Feminine Guy 遇上 Masculine Girl _249
- 6-2 月下相知千古意 _259
- 6-3 由金光燦爛到忘卻自我 _275
- 6-4 給我最好朋友的書 _283

後記 倫敦夢醒時份 _299

鳴謝 _300

圖片出處 _301

參考書目 _302

序一

新鴻基地產堅持以心建家，致力興建優質居所，亦積極培育人才，回饋社會。我們深信建造高質素物業需要有穩固根基，同樣，要培育社會棟樑，亦需要良好的學習基礎。故此，新鴻基地產近年透過「新地開心閱讀」計劃，舉辦不同類型活動例如閱讀創作比賽、作家分享會、年輕作家創作比賽及出版免費閱讀雜誌，鼓勵多閱讀，推動寫作風氣，為培育人才盡一分力。

於二〇〇六年「新地開心閱讀」計劃首次舉辦「年輕作家創作比賽」時，我深深體會到香港年輕一代的創意與識見，只要加以扶掖，他們可以發揮創作潛能。二〇〇八年我們再接再厲，舉辦第二屆「年輕作家創作比賽」，反應較第一屆更為熱烈，作品質素亦比上一屆突出。經過一年努力，得獎作品終於面世，我非常感謝多位資深作家和出版人擔任評審，並為這群有潛質的年輕人提供創作指導，更多謝三聯書店為得獎者出版首部個人著作，支持年輕人實現夢想，在文化領域上躍進發展。

英國著名的作家及哲學家培根 (Francis Bacon) 有一句名言：「閱讀使人博學，辯論使人聰敏，寫作使人精明。」在瞬息萬變的社會中，我們要多閱讀、多討論、多創作，開拓創意思維，才能不斷求進。我謹向八位脫穎而出的新晉作家致以衷心祝賀，更欣賞所有參賽者將理想付諸行動，他們的努力十分可貴。我希望年輕人能夠自強不息，積極吸收新知識，提升個人學養，實踐自己的理想，活出豐盛人生。

新鴻基地產副主席兼董事總經理

郭炳聯

序二

我懷著欣喜的心情，目睹八位年輕作者的第一本著作問世。他們筆下的城市——香港，是如此多采多姿及令人神往，當中有舊時的居住形態、漁民生活的喜與哀、新界社區的民風與民間信仰，也有金融界精英的自省、甚具特色的建築空間，以至弱視人士的內心世界和追尋書藝之夢的旅程。可以說，這些都不是過往常見的題材，不過都是值得深入探究的，有些更是填補空白之作。

最叫人喜出望外的，是這些年輕人對身邊的人與事，都抱有很深的感情，而且有他們自己獨特的見解與表達方式。當然，寫一本書與寫一篇文章是不可同日而語的偉大工程，我很高興在長達一年的時間裡，他們能以無比的毅力在等待輪選、然後在工餘或課餘時間下完成初稿及不斷修訂補充，以符合各評審和出版社的要求，實在難能可貴！

在此，我要特別感謝六位評審：舒琪先生、許迪鏘先生、何秀萍女士、黃宏達先生、黃永先生及智海先生提攜後進的苦心，從他們後來撰寫情意俱佳的序言，更看出他們是如斯認真看待此事的。我想人生一大樂事，莫過於看見年輕人日漸成熟，以及他們可以達成理想，尤其是今天理想主義彷彿已變成怕人笑話的時候。與此同時，我也要感謝我們的合作機構——新鴻基地產，他們在推動閱讀之餘，也願意撥出資源推動創作。其實，先做讀者再做作者，也是一脈相承的吧！

作為一家紮根香港超過六十年的出版機構，三聯書店一直致力提拔新人，開拓新的題材及出版方向。因為我們深信，公民文化素質的提高，對一個社會以至一個國家的發展，是至關重要的。最後，祝願年輕人的新作可以獲得社會的認同！也希望他們日後還有新的作品面世！

三聯書店（香港）有限公司總經理

曾協泰

序三

「我們追求智慧，而不是堆積知識的人。」

——奧修大師 (Osho)

讓我引用奧修大師覆述尼采的隱喻來作序的開始，他說：「駱駝」、「獅子」、「小孩」可以是人的生命的三個階段。「駱駝」有能力在牠的身體裡面儲存很多食物和水，讓日後慢慢吸收和成長。如每一個人都必須吸收他所存在社會的文化傳統，搜集過去所有，反應是「是」及「依賴」。然後等待時刻的來臨，然後變成「獅子」，牠以怒吼聲撕碎，以固有的價值觀反叛，開始覺知和開發他自己內在的創意和隱藏的潛力，反應是「不應該」及「獨立」。當吸收和怒吼過去，最後，變成「小孩」，孩子的智慧比喻一個人存在的自然反應，不是依賴過去作固定反應或用未來來作固定反應，沒有依賴，沒有獨立，一切都是相互依賴、結合，一個整體。有人一生都不能變成獅子，發出怒吼聲，只留在駱駝的階段裡。

畢業後，我和曦成的師生關係，就變成朋友關係。在讀書期間他已對字體、書籍設計很熱愛。留學是延伸他的「駱駝」能力。

時間過得很快，得了獎學金，他留英深造，眨眼已結束了。現在他暫留英工作，期間，我們常常電聯，他送來的 blog，總令我感到興奮，和給我一點驕傲，因曾經是他的老師。從他的 blog 可分享到他的所見所聞，更感受到他在變；在英國文化下生活的經驗，在不同層面的知識的衝擊下，他的書籍設計的表達和看法都起了變化。好像醞釀着演變，踏入另一階段。

一思在紙

一意內紙

一想外紙

以上的三句四字，是我當年在廣州市美術館和廣州美院的講座主題，內容是分享我對設計、內容與紙張的觀點：思考、意識、想象相互依存於紙的「在、內、外」上。

醉心於書籍藝術設計和字體設計的我，更醉倒在「創作」的世界裡，從不打算自拔。熱愛「創作」教育，積極啟發和引導年輕人開發他自己內在的創意和隱藏的潛力，讓他們能發出獅子的怒吼聲。站在遠處，都能聽到，是何等的感覺？

我在教學時，常常指出創作態度是「深入的意義，精密的思考，細心的觀察」。

我們的社會生活文化提供了一個不可思議，無盡創意的環境，藉此我們可全面受訓練和發展，捕捉一切活生生的經驗，這全都是創作的基礎。

陳曦成愛書，以讀書、寫書、造書、賞書的過程反映現代城市文化的現象為根基。他現立足英倫，捕捉活生生的經驗，以倫敦作集散地，收集世界不同城市的書籍文化事例，以比較的態度，作異同和合的探討。也時而抒情細談書藝體驗的種種逸事，時而以批判的口吻作評論。希望從「書的美」與「城市的美」延伸至「人之美」的思考，來引發深入的討論空間。

在「年輕作家創作比賽」中勝出是一個珍貴的機會，讓熱愛求進步、變化、勇於批評、發問、反思、討論的他，變成獅子，發出怒吼聲。這本書讓他發揮他自己內在的創意和隱藏的潛力。在反思的情況下，他同樣流露了小孩子的智慧，如他說：「平常心——身為設計師，我們好像開始喪失『純粹感』與『直覺』。我們絕大部份的時間也相信『計算』、『邏輯』、『數據』、『動機』、『精密的思考』、『原因』、『解釋』、『理論』等，多於我們天生的『直覺』。」

希望這本書的怒吼聲給予「駱駝」們鼓勵，抓緊時機，變成獅子，發出怒吼聲，互相勉勵。祝成功。

香港理工大學設計學院副教授

廖潔連

序四

在對比之間尋找自我的定位，借用對書意義的建構來訴說自己的歷史和感受，好不容易，但卻精彩。

英倫是多樣的、色彩的、有意義的；香港卻是狹隘的、渾濁的、淺薄的。這不是長他人志氣、滅自己威風的陳腔濫調，而是一種對自己文化的愛惡交纏之狀態，亦是一個年輕人在成長中努力把自己的舊我擺脫的歷程，是一個對自己曾經有過的信念所作出的提問；然後又在新的定位裡再次肯定自己的過去，認定自己的文化身份。這個良性的循環在曦成「頒獎禮燦爛的一剎」中體現出來。

「書之美」、「城市之美」伸至「人之美」，曦成要尋找這三者之互動關係，並要道出「美」的根源是來自一個文化背後的精神。香港和倫敦同是一個金融城市，對經濟所帶來的物質繁榮之肯定都是不遑多讓的，但兩者的人民對體驗「美」的內涵卻有着天淵之別的距離。我所指的不單是欣賞能力之高低距離，而更是那一個城市在這方面的能力比較普及。曦成的書在這方面有很多的探求。

書的身體是人的身體之延伸，這一點可說是這本書最主要的命題。而曦成卻透過造書的身體，來重新認識自己和他身邊的人和事，把抽象的人物性格以及在英倫所感受到的喜與悲，透過書的皮、骨、肉刻劃出來。

這本書最打動我的不單是它的理論和分析，更是它見證了一個曾是極害羞的香港大男孩，如何獨個兒飛出香港的井底去感受世界。每一頁都是在絕對的否定與肯定之間去探索自身的問題。

飛出香港所感受到的自由是可貴的，可貴的是大腦可以完全地伸展，再也聽不到那些單一的對與錯之批判，完全滿足了體現「人之美」的感受。To me, this book is about one's desire of freedom. The freedom to be oneself, the freedom to express, and the freedom to make mistakes—the coolest things a young explorer could get when s/he is outside of Hong Kong. I got it when I was a foreign student myself; and now I saw this recurs in Hei Shing's story. Hong Kong, when will you be awake?

香港理工大學設計學院導師

Katherine Cheung

Preface 05

Hei Shing's new work "POP-UP LONDON: exploring the secret of Book Arts" articulates a rich moment of international dialogue and development in the book arts.

At the recent "Hybrid Book" conference in Philadelphia Hedi Kyle spoke of experimentation with book structures as a way of thinking. Gunnar Kaldewey spoke of collaborations with Asian writers, and his concept of "global book".

Hei Shing's work combines these approaches. His series: "Moon. Under. Alone. Drink: flower, liquor, moon, shadow, myself," thoughtfully explores cross-cultural experience, materiality and structure. Through rigorous design processes that knowingly combine Eastern and Western traditions to translate and to deconstruct, Hei Shing moves from personal experience into wider, global concerns.

This book is an invaluable resource for all students and practitioners of the book arts.

Susan Johanknecht
Course Leader
MA Book Arts
Camberwell College of Arts
University of the Arts London

Preface 06

I welcome Hei Shing's book as addition to the cannon of book art. He uses the book form to express his own experience, a place for his personal story.

After acceptance students from all over the world find themselves sitting around a table in a seminar room in Camberwell College of Arts. They do this because at that moment in time they have found the book and they want to explore their own interest in the genre. At that point every student believes the course has been written for him or her personally so the debate between the cohort is an essential element of the course. Hei Shing brought an energy, which managed to connect many of the strands the book form explores and present a rich landscape of possibilities.

The overseas student is often struck by the culture shock that is London. The city is one of the most cosmopolitan cross cultural experiences in the world. For a student it can be a lonely place but there is always inspiration around the next corner. Hei Shing brought a fresh perspective to London— using his graphic skills to map the areas which interested him.

Hei Shing's outlook on life brought a fresh viewpoint to every seminar. The course initially deconstructs the idea of book, looking at the function of book, its social, historical and political contexts alongside the individual, physical components that make up the book. Hei Shing constantly reinvented the book for himself and his fellow students.

My specific role on the course is exploring the potential of the book through a concept I call bookness—ideas connected to or derived from the book; sequence, image, text, order, the control of spaces in time. Hei Shing gave me new ways of thinking of book, which I have incorporated into the work I do and the way I think and I thank him for that.

Les Bicknell
Course Tutor
MA Book Arts
Camberwell College of Arts
University of the Arts London

自序 逃離喧囂 插翼高飛

「蝴蝶夢裡醒來，記不起對花蕊的牽掛。」

——Shine《燕尾蝶》

獨自去尋夢，是寂寞，但刺激的。

2007年8月，我拿着所得到的獎學金，獨個兒飛去倫敦研習書籍藝術（Book Arts）這門學問。離開的原因有二：一是志在體驗英倫的書藝生活；二為逃離香港的繁亂喧囂。

抵達英倫以後，感覺耳目一新，好像呼吸也變得更順暢似的。由於在這裡造書沒有太大的壓力，心靈歸於平靜，還有點點釋放的感覺。因此，這旅程是一個極好的思考過程，讓我把以前所學的重新思索一遍，再把這些思考碎片沉澱過濾，最後把它們重新體現。從此，我就更沉溺於書籍藝術與設計創作及有關「書」的一切，像被書吞噬，不能自拔。

《英倫書藝之旅》一書是我在英倫尋找書的夢的具象化體現，主要分享英國書藝的學習經驗，繼而反思書與人或城市之間的微妙關係。

書藝動人之處，能超越時空，探訪異想的國度。英倫書藝文化傳統是足以令全世界注目的瑰寶，影響着整個英倫書籍設計及出版業的發展。英國人讀書、寫書、造書與欣賞書的過程足以反映現代城市文化的根本。

然而，我雖然身處英倫學藝，心靈卻不時走訪歐洲、日本、中國內地、臺灣和香港，甚至是全世界多個城市。我嘗試窺探當今書籍藝術、裝幀、設計的發展與傳承，從而反思自身作為一個香港書籍設計師、藝術家的自我定位與存在價值。各大城市不是獨立成家的孤門獨戶，而是緊緊相扣、相互影響的國際都會。所謂牽一髮動全身，無人能獨善其身。而透過「翻閱」各城市的文化性格，我重新剖析和解構了書在這時代巨輪下的深層意義與價值，讓我有機會與書籍設計界的同行分享在英倫的創作經驗。透過這些討論，我亦希望能拉闊書的既有意識形態，燃點讀者心中對「書的美」與「城市的美」的思考，且引發更多的討論。

分享

到倫敦學藝，我得到一個很好的機會去開闊眼光，無論是書藝創作的展覽，或其他設計藝術展也給予我無限的創作靈感和啟發。藉着記錄自己在這城市的書藝體驗，我期望能給予不景氣的香港書籍設計界一點點分享和鼓勵。

在2008年的全球中國熱下，不少英倫學者探討了英倫設計業怎樣藉中國設計崛起，尋求另一番出路。而其中，Made in China 組織的主席 Philip Dodd 認為最有效的方法是與華人合作（Collaboration）。我認為，不單止是英國設計業，香港設計師們也要好好反思自己究竟該如何自處？在中國設計崛起的情況下，我們身為香港設計師，總不能置身事外。當香港設計被「威尼斯化」、邊緣化，我們還有未來嗎？還敢以為自己高人一等嗎？以及經常緬懷昔日的好風光，發港英時代的舊夢嗎？

隔岸的英國人還懂得為設計工業的未來籌謀和打算，那我們呢？自知一人之力單薄，但如果整個設計工業一同努力，我們應該還有一線生機，能在絕處逢生。因此，我創作這書的其中一個原因是為了提醒自己，借鏡英倫、以至世界各地的其他創意工業，重新思考我們的方向，逆境自強！