

戀上書

一本書是如何做出來的？

「本」に恋して

松田哲夫 作 內澤句子 繪
林韶安 譯

一趟書籍世界的奧德賽之旅

看著書架上的一本一本書，

您知道書是怎麼做出來的嗎？

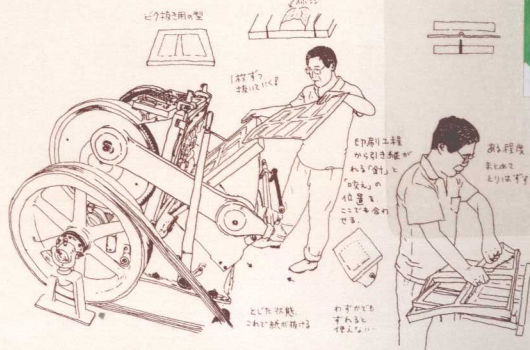
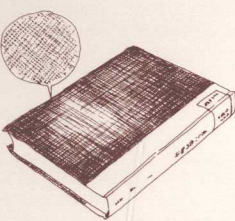
或許您是一位愛書人，或許您是出版業界人士，

然而，這樣的問題肯定難以全面回答！

日本知名編輯大師松田哲夫深究此一課題，

與細密畫家內澤句子聯手，帶領您從拆解、本書開始

梭巡裝幀、手工書、紙張、印刷……的世界。

戀上書／松田哲夫 文字；內澤句子 插畫；林韶安 譯。
-- 初版。-- 臺北市：商周出版：城邦文化發行
2009.02 面；公分。--（普羅米修斯；31）
譯自：「本」に恋して
ISBN 978-986-6662-07-2（平裝）
1. 印刷 2. 圖書加工 3. 圖書裝訂

477

97000367

普羅米修斯31

戀上書 —— 一本書是如何做出來的？ 「本」に恋して

作者／松田哲夫
繪圖／內澤句子
譯者／林韶安
選書／賴譽夫
責任編輯／賴譽夫
校對／吳依瑋
版權／陳孟姝、翁靜如
行銷業務／周佑潔、何學文
副總編輯／陳美靜
總經理／彭之琬
發行人／何飛鵬
法律顧問／台英國際商務法律事務所
出版／商周出版
臺北市中山區民生東路二段141號9樓
電話：(02) 2500-7008 傳真：(02) 2500-7579
E-mail：bwp.service@cite.com.tw
發行／英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
臺北市中山區民生東路二段141號2樓
讀者服務專線：0800-020-299 24小時傳真服務：(02)2517-0999
讀者服務信箱E-mail：cs@cite.com.tw
劃撥帳號／19833503 戶名：英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
訂購服務／書虫股份有限公司客服務專線：(02)2500-7718；2500-7719
服務時間：週一至週五上午09:30-12:00；下午13:30-17:00
24小時傳真專線：(02)2500-1990；2500-1991
劃撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
E-mail：service@readingclub.com.tw
香港發行所／城邦（香港）出版集團有限公司
香港 灣仔 駱克道193號東超商業中心1樓
電話：(852) 2508 6231 傳真：(852) 2578 9337
E-mail：hkcity@biznavigators.com
馬新發行所／城邦（馬新）出版集團
Citè (M) Sdn. Bhd. (458372U) 11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
電話：603-90563833 傳真：603-90562833
E-mail：citecite@streamyx.com
封面設計／蔡南昇
修圖・排版／雞人視覺工作室
印刷／韋懋實業有限公司
總經銷／聯合發行股份有限公司 電話：(02)2917-8022 傳真：(02)2915-6275

"HON" NI KOI SHITE by MATSUDA Tetsuo, Illustrations © UCHIZAWA Junko
Copyright © 2006 MATSUDA Tetsuo
Illustrations © 2006 UCHIZAWA Junko
Originally published in Japan by Shinchosha CO., Tokyo.
Chinese (in complex character only) translation rights arranged through THE SAKAI AGENCY.
Complex Chinese edition copyright © 2009 by Business Weekly Publications, a division of Citè Publishing Ltd.
All Rights Reserved.

■2009年2月24日初版

ISBN 978-986-6662-07-2

定價／320元 HK \$107

Printed in Taiwan

城邦讀書花園 著作權所有，翻印必究

www.cite.com.tw

戀上書

一本書是如何做出來的？

松田哲夫——作 內澤旬子——繪
林韶安——譯

「本」に恋して

序 章 我「戀」上了書 5

第一章 來把一本充滿回憶的書拆開吧！

19

第二章 自己做假書樣 32

第三章 深刻體會內頁製作的重要性 46

第四章 定型做好書 60

第五章 活用紙張伸縮的書盒智慧 74

第六章 抄紙——巨大造紙工廠參觀記（上） 88

第七章	抄紙——巨大造紙工廠參觀記（下）	103
第八章	裝幀用紙如何製造？	117
第九章	鮮豔奪目的油墨世界	131
第十章	詳解油墨世界	145
第十一章	印刷後的表面加工方法	160
終章	從「印刷」重新看書籍製作	175
後記		194

序章 我「戀」上了書

我愛極為普通的書

我愛書。從孩提時代起就喜歡讀書。從高中到大學生這段期間，也曾經為了教養主義而不得不看某些書籍，說實話，那也是一段不怎麼愉快的經驗。可是，要勉強自己讀不愛看的書，很快就會厭倦了，所以再一次，我又變回耽讀自己喜愛的書本。

十八歲時，我接觸到出版的世界，二十一歲踏入編輯這一行。隨著發現這一行當的趣味之處，我的興趣就不僅僅止於閱讀而已，更對於「書的身體」這個所謂的「書的構成要素」，或者說「作為物件的書籍」湧現了莫大的興趣。

因為有此經緯，所以我才會轉而注意到「書」本身，而我所關心的，絕對跟所謂的「愛書狂」方向無關。對於往昔那種令人屏息的美麗書籍雖也會心生嚮往，但是卻從來沒有過一定要弄到手不可那種想要蒐集的心情。當然，我是很想要，但也知道自己的財力界限在哪，可以說是敬而遠之。

然而，我對於限定版的豪華本或是珍本，並沒有真的很想擁有的興趣。比較起來，對於流通於市場上一般的書籍，我的興趣還來得更些。比起鎖在深閨的大小姐或是絕世美人，我更想親近身處市井之中，充滿庶民氣息活潑的姑娘們。

對於編輯而言，裝幀是？

那麼，書籍的魅力到底在哪裡呢？映入讀者眼簾的首先就是外表，若以人來比喻，就是容貌姿色和服裝。這大概可以總稱為「裝幀」吧！會不會把書拿起來，這本書會不會成為自己的「愛書」的判斷基本，裝幀其實佔了很大一部分的效果。

但是，對於我們編輯而言，裝幀又是什麼呢？

編輯的工作從收到作者原稿開始。從此處開始認真思考「要做成怎樣的一本書」。當然作者對於自己撰寫的書籍內容，已經相當熟悉。同樣地，當編輯具體進入書籍編輯過程之後，反覆不斷閱讀原稿、校樣（校正用的印刷品），也漸漸可以把握住內容。接著，就是享受著想像這樣內容的書該用怎樣的裝幀來表現的樂趣。這只是簡單的穿衣打扮而已。要比喻的話，多少像是混合了準備上市所做的種種裝置，或是製作些引爆賣點的想法等等氣氛。

如果從別的角度來看，編輯也有極其專業的一面。作者所完成的充滿魅力的

內容，編輯用怎樣具體的形式接受，編輯的目的應該像是可以回應作者的詩歌或是批評。說得偉大一點，心中是有一點不想輸給作者的挑戰心情。

所以，很想拍著胸脯保證「就交給我來做吧」！當然，有些對於裝幀關心得很高的作者，有時候會在打樣校色後給他們過目。不過，可能的話，在清樣之前都不想讓作者看到書的樣子。最理想的狀態是，享受著把書交到作者手上時，等著看對方的反應。

裝幀是從哪開始決定的呢？

最初讀到原稿的時候，腦袋裡會有一瞬間浮現出書名、裝幀、腰帶。這時候不管是跟誰說——作者也好、業務也罷，這個最初浮現的第一印象要好好把握。當然，不是每一次都可以照自己的意思去做，必須要做一點妥協，要是半調子的東加西減，漸漸就有可能會變成意圖不明的物體。從經驗法則上來說，完全沒有半點疑惑，照著第一印象去做的書，不僅完成度高，經營上成功的例子也不少。

整體的裝幀印象要怎麼產生呢？對我來說，有幾個要點。最初浮現的有可能是「文字」、「質感」或是「圖像」等等。對於這種種不同的素材，平日就要收集資訊，必要的時候，就可以很順利地從腦袋裡找出來。

論「文字」，當然要知道各種不同的字體，手寫文字的各種樣態也希望能知

曉。論「顏色」，色票本當然很重要，以四色印刷¹時，也要知道四種顏色怎麼組合才會產生顏色，什麼顏色很難表現出來。論「質感」，對於紙張資訊要很敏感；那不僅僅是印象，對於磅數、印刷結果、流通時的難易程度等知識，都需要知道。

而「圖像」則是平日就得收集，將展覽會、雜誌上看到的插畫家、攝影師作品，作成檔案。偶爾，會突然想到「如果可以用這個來設計封面就好了」，不可思議的是，一旦這麼想，就會遇到很適合的稿子。

但是，與其這樣自己想像書籍的模樣，其實還是「這個得交給哪位設計師來做呢？」這樣的想法比較常見。這是因為，正如文字所述，我以前曾經自己試著決定圖樣、級數（文字大小）以及指定字體、顏色。總之是完成了，但是說實在的，卻沒有那種決定性的達成感。

像這樣，透過好像是自己完成的裝幀設計，我了解了以下幾件事情：由於這只是自己所抱持的部分想像，各部分要怎麼串聯、相互間的關係如何平衡，其實毫無頭緒。也因此，深深體認到像這樣細微的部分要一一注意，對外行人來說實在太難了。

既能畫又能設計的雙刀流能者

因此，第一步我都是先決定封面設計者。然後，會面時率直地將自己的裝幀想像告訴對方。雖然有些是第一次合作的對象，但大多是已經合作過好幾次的人，只要說出重點，之後交給他們處理就行了。遇到理解力很好的人，一拿到原稿，我雖然沒有既視感，但看到成品就是好想說「對對對，我一開始，就是想要這個樣子」！

所以，我大多是說完最低限度的條件和想像之後，就交給設計者全權處理。就算是第一次合作的設計師，從以前的作品品質就可以推測出結果，只要把想要完成的樣子說清楚就好了。可以完全安心交給他們負責的，大多是可以自己畫圖又能設計的人。與這些能使雙刀流的設計者來往，最令人感到愉快的是既可以妥善處理圖案，最後又會以設計的要素為優先這一點。

如果委託畫家連封面一起設計，對方很容易就會將自己的圖畫運用到最大極限，讓圖的視覺效果很突出，文字等等反而很不顯眼。如果他們很想表現出像是鮮豔的橘色、清爽的草綠色等，四色分色印刷很難表現的顏色，就會想盡辦法不肯罷休。而可以耍繪圖、設計雙刀流的人，在比較原畫或是正片的色校之時，就會以色校的發色以及色彩平衡等處去進行判斷。因為他們已經習慣透過印刷這個媒體來表現自己吧！

安野光雅與和田誠

那麼，在此就為各位介紹幾位在書籍製作上，相當照顧我的Book Designer（裝幀家）。

首先，是我的小學恩師安野光雅。安野先生經常是從編輯企劃發想開始，進行書籍整體的設計。其中，「筑摩文學之森系列」的設計跟內容一樣，是前所未有的裝幀方式。只有在精裝封面上加入小小的卷名，美麗的圖畫整版印刷，沒有加入其他文字。再加上採用當時已經少用的、兼具精裝本結實感的，以及平裝本柔軟性的「軟精裝」，也成為一時話題。這樣的裝幀，讓年輕女性覺得「拿在手上很有時尚感」，令人印象深刻。另外，全六十卷，重新配上適合該作者插畫的「筑摩日本文學全集」，也是每月發行時會令人期待的裝幀設計。安野先生總是

安野光雅的裝幀

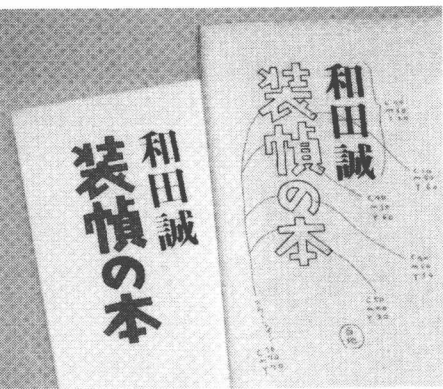
「筑摩文學之森」（筑摩書房）

「筑摩日本文學全集」（筑摩書房）

會想出令人意想不到的好點子。但是，看到製作出來的書籍，卻又很奇妙地有著讓人很容易親近的不可思議感。

和田誠，就跟最後完成的書籍成品一樣，是一位跟他一起做事心情會很好的人。從肖像畫、配合書本所繪多采多姿的插圖、就算是不認識的作者也會讓人產生親近感的獨特手寫文字（被稱之為「和田加持」）、想像不到的四色分解色調與配色，這些要素總是能以絕妙的比例組合起來。最後，就會出現和田先生常說的「去掉多餘的部分，只留下溫暖」的書。

收到和田先生的裝幀原稿，線條畫上面覆蓋的描圖紙上寫著「C 50 M 40 Y 30」（藍五〇％＋洋紅四〇％＋黃三〇％）等等，小小的紅色鉛筆字。對我們來說，那到底是什麼顏色，完全摸不著頭緒。當然，和田先生是看得到完成之後的

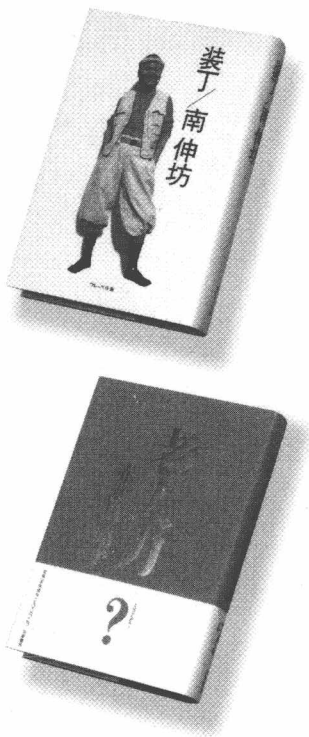

和田誠先生的裝幀
《和田誠 裝幀之書》（リプロポート）
《編輯狂時代》（松田哲夫，新潮文庫）

顏色的。色樣出來之後，我們才會恍然大悟。而且，在我的記憶裡，和田先生只要指定了顏色，之後似乎再也沒有更動過。據說一流的製版行家只要讀了網點就可以進行色調調整，他是更在這之上的色票指定名人。

南伸坊和Craft Ebbing商會

我經常拜託相當於赤瀨川原平先生弟子的南伸坊君幫忙設計裝幀。就算不詳細說明，只是他經手，就會知道我想要做什麼樣子的書，而結果總是讓我見識到超乎想像的設計。他也是個只要被人說「交給你了」，就會拼了老命地做事的人。赤瀨川先生的超級暢銷書《老人力》，不光是裝幀，連書腰廣告詞「全都拜託他」了。鮮紅色的書封上燙金的書名相當強烈，腰帶上大大的「？」也相當特

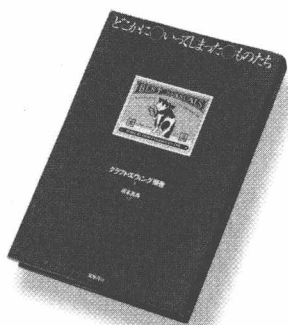

南伸坊先生的裝幀（丁）
《裝丁／南伸坊》（フレーベル館）
《老人力》（赤瀨川原平，筑摩書房）

殊搶眼；而陳列在店頭的效果醒目，是大暢銷的要因之一。

南君自己，臉蛋和個性也相當突出，插圖也很愉悅，一看就知道是南君的圖。可是，他的裝幀卻極為自我控制，著重在把書的個性突顯出來。果然是專家的的工作。他之前才出版了《裝丁／南伸坊》²，這本看起來、讀起來都令人相當享受的書。在書裡他寫說自己的工作不該叫做「裝幀」或是「裝訂」，應該叫做「裝丁」，是像園丁一樣的職人工作。《裝丁》這本書的封面上，是像畫在圖上一樣職人姿態的南君。

最近跟我工作相關的人，除了南君之外，一樣常被我請託的還有Craft Ebbing商會的兩位設計師³。他們從書本的世界出道以來，一直陪著我跑，我想做出什麼樣的書，他們就像呼吸一樣能夠理解。

Craft Ebbing商會的裝幀
《不知道跑到哪裡去的東西們》
(Craft Ebbing 商會，筑摩書房)
「筑摩 PRIMA 新書系列」(筑摩書房)

特別是，最近我當主編所創刊的「筑摩PRIMA新書」也是他們的作品。這一系列的新書以年輕人為主要讀者群，和過去教養型新書是完全不同的概念發想。我想一改過去新書被人稱做「歐吉桑媒體」的印象。但也不排除歐吉桑讀者，而是希望能做出年輕讀者、女性讀者也能輕易拿在手上的書籍。他們把這個意圖發揮得淋漓盡致。每一本書都有不同的個性，而整體來說又有統一的系列感，可以說真是非常理想的裝幀設計。

多田進和平野甲賀

說起具有職人感的設計師，腦袋裡就會浮現多田進。

裝幀經歷三十多年，經手的作品超過兩千本書。將每一本書個性鮮明展現的

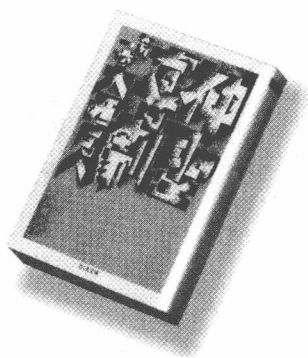
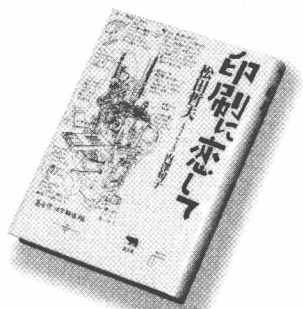

多田進先生的裝幀
 《歸鄉》（社內智貴，筑摩書房）
 《編輯狂時代》（松田哲夫，本之雜誌社）

優秀設計師，人品也相當不錯。聊到裝幀話題就會說起「很喜歡和田誠和南伸坊的裝幀」，比起談論自己的作品，更熱衷於討論別人的設計。剪得短短的頭髮，害羞的講話語氣，就是讓人想叫他一聲「老師傅」的多田先生風貌。原來如此，他跟「想當職人」的南君作風很類似。像是辻內智貴的《歸鄉》這種沉靜氛圍的文藝作品，我總是毫不考慮就交給多田先生設計。

如果想把標題、作者名稱突顯出來，又想要有平穩的設計時，就會拜託平野甲賀先生。本書如此，《戀上印刷》也是。

這麼說來，最近看著店頭陳列的書籍，感想是「現在手寫字變少了」。過去，設計者常用多彩的書寫文字。以既有的字體為基準，修整過後製作出自創的字體或是寫出相當具有個性的文字。

平野甲賀先生的裝幀
《戀上印刷》（晶文社）
《神聖喜劇》（大西巨人，筑摩文庫）