

在每個當下， 找尋書本最合適的模樣

文 | 陳葶芸 · 圖 | 王離、陳恩安

王離 × 陳恩安談書籍裝幀與設計

Searching the Apt Look for a Book at the Moment: Conversation about the Book Design with Li Wang and En An Chen.

王離

漫步書店，原來書本並不「安靜」，而是各憑姿態，等待讀者拾起。這是書籍裝幀與設計開枝散葉的年代。承載來自出版社、編輯，與讀者的期待，裝幀設計師如何牽動書籍與人們，甚至與時代的連結？我們邀請書籍裝幀師陳恩安，與身兼編輯、設計、寫作者的王離，談論書籍設計的工作樣態，以及如何自其中持續發掘樂趣並不斷向前。

陳恩安

Q 兩位分別已在編輯及設計業界深耕十餘年，請談談你們的學習背景，以及如何踏入現正專職的領域？

王離（以下簡稱離）：我求學時讀的是設計與文字創作。退伍後已經 28 歲，職涯比同儕晚了五年才開始，常覺得我的人生經驗比別人晚起步。第一份工作是旅行社的設計，但其實工作與設計無關。由於我對於出版社工作一直懷抱期待，後來接連做了幾個名義上是編輯，但其實是設計的工作，並佐以接案維生。

會正式接觸到書籍裝幀設計，是因為我的同學陳夏民（逗點文創結社創辦人）成立出

版社時有設計需求；同時期，我也在 PTT 看到一人出版社的設計徵才文，便主動寫信過去，於是同時著手兩邊的案子，但那時對做書的概念還不熟悉，出了一個大包：我把兩本書背的 ISBN 碼放反了。而真正開始從事文字編輯是從明日工作室開始，直到現任職鏡文學。

陳恩安（以下簡稱恩）：談到比別人晚起步的人生經驗，我很有同感。

小時候我很喜歡打電動，每當打開來自日本的遊戲卡夾，那小小本非常漂亮的說明書，讓我開始期待自己也能成為「變出漂亮小手冊」的人。但因為我過去唸的是五專技職體系的電子科，完全靠自己學軟體和補

習，期間總是同時打兩份工。真正接觸第一份設計相關工作時，我已經 29 歲了，但仍有「我好想做設計」的粉紅泡泡少女心。

然而 29 歲的我在行銷公司接觸到的案件，有九成以上跟設計完全無關，加上幾乎不用睡覺的工作量，於是我在 30 歲時又失業了。那時候很失望，踏進圈子有瞬間被燙傷的感覺。後續是因為作家郭正偉詢問我有沒有意願至逗點文創結社幫忙，我才非常幸運地在 31 歲正式從事書籍設計。而逗點也是我和王離認識的起點。

與時間競爭之餘，還須留意潛規則

Q 如何規劃書籍裝幀與設計的期程，並進行前置作業？

離：身為設計其實幾乎沒時間讀作品，常仰賴編輯給的設計方向和需求。若身為編輯，收到文稿後，我會先讀過並記錄對書的想法，依需求決定是否應與作者討論，接著參考不同設計師的作品、評估風格與書籍的契合度，才開始洽詢設計。但很關鍵的是，若案件本身是一本旅遊類型的書籍，我會去參考同類型書籍書封的走向，並把這項「潛規則」告訴設計。

恩：設計端通常會在截稿日的前一至兩個月收到案件，一本書的製程從兩週到三個月都有可能，半年下來可能經手二十至五十本書。進行設計發想前，我會反覆和編輯確定方向。如王離所說，在臺灣，不同類別的書籍風格都是有跡可循的，以便讀者快速辨別出書籍種類，這是很特別的文化現象。

Q 王離常在編輯、設計與作家三種角色間轉換，恩安則位居設計端。如何與多方溝通對書籍的設計需求？

離：編輯常常要猜作者究竟想要什麼，甚至在作者對封面完全沒有想法時，仍必須達到作者的期望，像是在猜對方的心一樣。我曾遇過作者用很多形容詞來形容封面，但因為詞彙都太抽象，難以轉化成具體語言傳達給設計。

作者通常只會透過編輯和設計師溝通。但在獨立的出版社和夏民共事時，他時常會找作者、設計一起開會，當我認為會議對進程有幫助時，也都會這麼做；而正規出版社較少這麼做的原因是不想增加溝通的時間成本，畢竟編輯的工作責任本來就包含把作者的需求轉換成可以理解的語言，再交付給設計師。

恩：我經手的書籍有九成以上都和作者沒有任何交集。確實我最常直面編輯，但也有溝通不易的時候。過去一位編輯曾轉達作者的設計需求給我，寫著：「請先讀我的作品。」當下看到，只能在心裡苦笑：看來要去擲筊（puáh-pue）了吧。後來想了想，我明白作者希望設計師可以理解作品的心情，但我的身分並不是讀者，而是必須快速透過設計作品，讓大眾抓到一本書的核心思想，加上

1 | 3
2 |

1 《1+1+1》（鏡文學，2020）立體書封 1

2 《1+1+1》（鏡文學，2020）立體書封 2

3 《我在詐騙公司上班》（鏡文學，2019）立體書封，無書腰。

每一件案子都有時效性，我並不是沒有意願閱讀，而是沒有時間。

找出作者與讀者之間的連結

Q 當遇上沒有靈感的设计案件，會如何面對？

離：我會參考同類書籍的書封，或從作品裡找出關鍵的物件，比如整本書的核心是旅行，我便取車子為意象；作為編輯時，我也會至圖庫網站或作品為主的社群網站找概念圖，比如過去我曾整理了一系列我認為具「科幻」特質的圖片給插畫家參考。

恩：我其實非常頻繁遇到這個狀況。和王離一樣，首先我會快速從書中萃取出重點。此外，我也會丟素材給編輯一起討論，但礙於

交稿期程，這個過程必須快速完成。我先前聽到一個很喜歡的概念：「一個專業設計者，是縱使對作品沒有太多想法，也要做出 85 分的作品。」我一直惦記在心。

Q 身為編輯／書籍裝幀設計師，需要具備什麼樣的特質？

離：耐心，而耐心也包含控制脾氣，要明確知道目的是把工作做完、做好，而不是讓大家知道你的情緒。另外，當編輯之前，我自認為是有社交障礙的人，以前只要可以不去櫃檯結帳就不去，但現在的我卻可以跟計程車司機聊一整路，我想這是長期面向人所帶來的改變。

恩：耐心是許多特質之中太重要的一項了。早期曾遇過作家不喜歡黑白書封，我一直無

法理解，但近幾年開始，反而會主動去認識他們的喜好跟需求。此外，耐心可以幫助我獲得新的想法，像是思考一位作家為什麼希望書封是紫色？才發現這項偏好，源自於他觀察到市面上較少紫色的作品。

另外，還有快速處理情緒的能力。當有不好的心情，我曾兩天都無法工作，後來認知到情緒勞動本身就是這份工作的成本，便開始能將對每個案子的情緒切成一塊一塊的，完成後就馬上丟棄，趕快著手下一個案子。

Q 是否有影響自己設計思維最多的經驗、作品，或同期的設計師？

離：我並不一定認為自己有鮮明的設計風格。有些設計師可能是「天選之人」，可以在設計中看見自我風格的線性成長，進而

去發展作品的藝術性，我和小安則像是，不停尋找在每個當下，書籍所能擁有的「最合適」的樣子，即便它不一定是作者認為合適的。我想，書籍設計的目的並不在於放大作者的內心，而是找出作者與讀者之間的連結。

恩：我很同意王離所說的。其實面對這個問題，我瞬間想到的是：已經不在圈內的同期設計師有誰？這一行做了10年，我仍舊會因為自己過去的設計作品，開啟對下一本作品的想像，而繼續期待每一次創作。我常在思考，這份工作在可以支撐生活的前提下，維持自己對設計的熱忱，並從中獲得樂趣、遇到好的夥伴，其實已經十足幸運。

陳葦芸

自由文字工作者。試圖以寫作，留住生活中賴以過活的光。