

書作為感官體驗

訪設計工作室「軌室」

Book As A Sensory Experience : Interview With
Absence Lab.

文 | 蘇郁欣 · 攝 | 安比

「軌室」，是由 Alien 和 Luna 共同創立的設計工作室。隱身於外雙溪河堤邊的步登公寓四樓。除了品牌識別、平面設計等，他們也投入書籍裝幀的領域，從自製字母書、假想的音樂專輯、小誌到書籍設計等，他們發揮實體書籍的優勢，喚起讀者每日生活的細微體感，讓書籍不只是乘載文字思想的抽象媒介，也是引發不同感官體驗的實物。

不只是視覺： 設計提供觸感和體驗

《萬華世界·特集》書封帶有金屬的質感和奇幻感，進入異次元的時空扭曲，「萬華就如宇宙（社會）中獨立運行的地區，有著自己的引力」，他們如此觀察萬華當地宗教民俗、常民生活、巷弄街景，除了以不同顏色分出書籍的6大區塊，也以「紙材」呈現。Alien舉例，如書中提到有關萬華情報、地方資訊的部分，他們特別選用萬華宮廟活動傳單的粉紅彩虹色紙，來呈現民俗的生活感，並選擇金色油墨貫串整體，象徵萬華宗教文化。

以紙材質地表現萬華的時空歷史，而非顏色，是為了凸顯此時此地獨特的時空感。一般的設計情況下，如果看到萬華照片有很多的「金色」，會理所當然地習慣以金色去印字，或用金色的紙，再套上其他設計表現。但比起運用特殊色去主導書籍設計的視覺印象，他們更加重視書籍摸起來的實體觸感，Luna指出，「我們更喜歡用紙材呈現，讀者可以直接藉由紙張的肌理和材質去感受這個地方的氛圍。」

追求質地的呈現，選擇特殊的紙材，採用加工，並不是為了讓讀者覺得這本書設計花了很多錢、花俏的設計去吸引讀者，而是為了適當地呈現場景。Luna舉例說明，《萬華世界》書封上利用燙印，即是想要表現「雕刻」的感覺，這能夠讓人聯想到廟宇的鑄刻、雕飾。相似的作法，也出現在他們過去以臺北中山「條通」為主題的《晚安條通》，為了表現深夜的條通文化，書封運用象徵夜晚不同層次的黑，在看似平凡巷弄之中，掀開內頁，卻可以看見五光十色的內裡。

「我們認為閱讀書籍就是一個體驗的過程。」Alien指出，「實體閱讀可以觸摸，看得到書的尺寸大小，加工、油墨等等的搭配，讓讀者感受到不一樣的氛圍。我們組合種種元素，就是為了打造令人印象深刻的閱讀體驗。」

書籍裝幀設計因此不會只是服務視覺的裝置，而是提供讀者進入氛圍的媒介。如他們最新設計的

- 1 Alien 過去製作的 Zine，當時就有軌室改造文字形象的風格。
- 2 《晚安條通》的紙樣，可看出材質呈現的氛圍。
- 3 軌室小誌《飯丸》，是非常可愛的作品。
- 4 軌室新作《未來的光陰》，參差不齊的裁邊有記事本的風格。

《未來的光陰：給臺灣新電影四十年的備忘錄》，此書概念是一本紀念臺灣新電影運動四十年人事物的「備忘錄」，於是他們把書封折口往內推一點，讓讀者更好翻閱，也特意不將此書的出血切平，像是參差不齊的文件，翻閱時更有閱讀堆疊備忘資料的手感。

「這本書裡講述臺灣新電影的四十年各個篇章，是以非線性地、在四十年來回穿梭回顧這段歷史，對於這種時間感，我覺得有『灰色』的感覺。」

喜歡電影的Alien解釋，「如果說白色是時間的起點，黑色是時間的終點，那灰色就是過程。我們想要用灰色來呈現時間感」。

設計工作：實驗性與可讀性之間

「《未來的光陰》這本書，我們選擇用灰色當底色，但是字還是黑色，相較於白紙黑字，讀起來一定會覺得不習慣。之所以這樣設計，我們有時也會在作品中加入一些實驗性的元素，挑戰不同的閱讀體驗，就像新電影運動一樣，新電影也挑戰過去既有的電影藝術或是社會制度。」

不過，書籍的視覺印象雖由設計師操刀，其性質仍是商品，涉及出版市場、品牌、作者等多方想法，書籍的成果，往往是各方協調後調整而成。在目前書籍製作的過程中，出版社編輯較少直接推翻他們的想法，書籍的編輯肯定他們的設計概念，但也同時提出可讀性的疑慮，在此基礎上，設計工作則是調整成市場端和創作端都能夠接受的成果，找出兼具藝術及可讀性交集的地帶。

「其實我們主要的思考重點還是會先放在『客戶』，不管是品牌還是書籍，都會想要先知道他們的理念、目標、受眾。」他們認為品牌識別設計的邏輯上，同樣也適用於書籍裝幀，「畢竟書是要上架販售的商品，也有競爭者和市場定位，所以當然也能以商業邏輯去檢視，進而思考該做出什麼樣的美感。」

傾聽、理解、消化和溝通需求，是設計工作者的日常。雖然並非每一個客戶都能夠精確描述自己的需求，但是設計工作能夠引導客戶風格和方向，說服、妥協、多次溝通，做出與客戶需求最適合的視覺風格，設計因而不只是美感的工作，也需要敏銳地察覺客戶自己也未能明白的需求。

臺灣美學沒有標準答案

在書籍裝幀方面，他們接受許多與臺灣文化主題相關的設計委託，在作品中琢磨如何呈現臺灣的感官元素，運用不同媒材激發讀者的觸感、聯想、記憶。如2020年《飯丸》小

誌，圓圓擠擠的標準字呈現手握飯糰的感覺，白底紅字也是街攤的招牌配色，而讀者拿到這本小誌時，還能從打凸的封面，感受粒粒分明的糯米。

他們善於以細節微小之處喚起臺灣生活的美學感受。論及何謂「臺灣美學」，Alien先是分析，以前國人對自身文化沒什麼信心，比較喜歡西方的美學風格，曾有一陣子現代主義美學風格是主流，但現在隨著社會氛圍的改變，越來越多人想要建立並重組「臺灣美學」，撿拾以往被貶斥的文化元素。

「但我也會思考：宮廟文化，就是臺灣文化嗎？」Alien認為臺灣美學其實難以「固定」，很難定義某一作品具有某一元素，就是代表臺灣美學、文化的風格，因為這是很模糊的，包含許多不同族群的元素。Luna說，所謂美學不會有標準定義，「每個人的美學養成和教育過程都不太一樣，所以即使都是臺灣的设计師，也很難說他們都有一致的設計風格。臺灣是一個多元族群的國家，美學是不會只有一個答案的。」

「我最近有一個想法，假如一本有角色『溺水』的書，我設計都做好，書也印出來，然後把它丟到水裡，讓書有皺摺，可以呈現那個角色溺水的心境。」Alien分享，如果可以計較任何成本和限制的話，想要做很多實驗性的書籍；Luna則是想要做一本「沒有字」的書，「翻開書是空白的，只有觸摸才能知道到底是什麼內容。」或許能夠暢談無邊無際的浮想，毋需追求一種純粹，不為某種目的，自由地想像和創作，運用這股無法被定義的活力，才是臺灣美學的核心。

蘇郁欣

畢業於臺大臺文所，文字工作者。喜歡吃、音樂，喜歡在鬧鐘前半小時醒來賺到時間的感覺。

1 | 2 1 林松輝、孫松榮，《未來的光陰》（害喜影音綜藝，2022）。
2 | 1 2 《萬華世界·特集》（田園城市，2021）