

LIU LI

琉璃藝術

Jul/Aug 2015

no.58

法國GALERIE CAPAZZA 40周年

張毅與楊惠姍的心靈鄰居

狂來輕世界，醉裡得真知

醇釀古典人文精神的設計教育家王行恭

海闊天高看世界 See The World

「龍出」系列，全球首度亮相

做一尾熱情的魚

江河湖海。

潮涌 浪尖上躍起 一霎 是魚 是龍？
江海憑誰躍 春風晨星 喚醒 冰下流淌著的熱情

LIULI

琉璃藝術

no.58 Jul/Aug 2015

CONTENTS

12

30

34

HUMANITIES & ART 人文藝術專題

- 04 在文化與歷史中，不輟的學習
「別急著搞創意。寧可回頭在自己立足的文化或傳統裡，多看點更深沉的東西！」
- 06 法國 Galerie Capazza 40 周年
——張毅與楊惠珊的心靈鄰居
我們和 Capazza 藝廊，距離：零。
- 12 Master
——一切只是精益求精
楊惠珊和小威廉絲，一個在東方，一個在西方，沒有交集，但都在各自的領域裡努力，淬鍊出光芒。
- 14 狂來輕世界，醉裡得真知
——醇釀古典人文精神的設計教育家王行恭
「現在回想起來，當年沒有資源，竟是成就了我們的最大資源。」

NEWS 當月新視野

- 26 從《影響》，看 1970 年代的熱血理想
1968，巴黎有五月風暴；1971，臺灣有《影響》雜誌。
- 28 檐下聽雨
——一個時代裡，靜水深流的大智慧
擋著去路的石頭都是有縫的，從石頭縫裡鑽過去，便是通途。
- 30 生活中每一日的《拾時·刻刻》
——專訪金蝶獎榮譽獎得主：詹安妮
紙張本身，就是一種文化。
- 32 藝術新鮮事
——紀州庵 VS. 台灣文學館
台北最自在的文學角落與台南最優雅的文學殿堂。

LIVING 生活美學

- 34 花舞琉璃 —— 夏日，不讀書
書亂了，字飛了，心思，隨夢飄遠。
- 35 近期展覽活動
龍的眼界，不是這裡、那裡，而是世界。

琉璃工房官網：www.liuli.com.tw

琉璃工房臉書：www.facebook.com/LIULIGONGFANG.TW

email: twservice@liuli.com

客服專線：0800-060-085

如您不想再收到 LIULI 琉璃藝術，請與客服連絡，將由專人後續為您處理。

封面作品：《神龍出岫寶瓶》

在歷史與文化中，不輟的學習

專訪琉璃工房執行長——張毅

文／《La vie》特約編輯 吳知惠

張毅是一個不斷在生命歷程中反躬自省的人。年輕時候在異國的超市裡，痛悟物質與精神生活的巨大連結；如今年逾耳順，仍然在千度高溫的烈燄前，反覆淬煉足堪傳世的藝術品。1987 年，在電影事業的制高點上，偃旗息鼓，與影后楊惠嫻共同創立「琉璃工房」。從初始的只能瞻前、無暇顧後的顛躑，一路拂開撲面而來的質疑與耳語，到今天已完全是臺灣琉璃藝術的代名詞。張毅在文創領域裡，對傳統、歷史以及文化的堅持，一如他的電影，非常溫文儒雅卻又劇力萬鈞。訪談中，那個有著深厚歷史與文學素養的儒生，時不時便要從張毅的鏡片後跳出來，諄諄勸誘新一代的文創人。

體現文化的價值

「真的，別急著搞創意。寧可回頭在自己立足的文化或傳統裡，多看點更深沉的東西！」張毅謙遜的說，所謂「創意」、「設計」，不過都只是一閃即逝的火花，真正博大精深，經得住歲月淘洗的，惟歷史與文化。看過太多品牌無疾而終的張毅，又舉法國當代藝術家 Philippe Starck 為例，「要是他不是法國人；要是他沒有法國文化優越的資源在背後支持，就不能成就今天的 Philippe 了！」他把創意形容成火花，很能讓人心領神會。那種「啪嚓」一聲亮點立現，倏忽燃罄，到頭來遍地殘樁，獨留淡淡煙硝味的景況，想著想著便不免寂寞淒涼。

數十年來，張毅帶領著琉璃工房，不厭其煩的尋索著文創的定位。醉心人文，謙卑俯首於歷史與傳統的廟堂之上的張毅，屢屢自問「在歷史演進的過程中，文化的意義是什麼？」時歲推移，儘管已是勢不可擋的電子世代，張毅仍能優雅一笑，和氣的說：「我覺得影響不大。」如果以張毅的火花譬喻為場景，東一簇西一簇的煙花燦燦，似乎並不影響正中那方長明不滅的爐火薪傳。琉璃工房始終能以富涵文化的精神面為依歸，領頭羊的堅定信念功不可沒。「創造有益人心的作品」於是成了企業精神。

堅持做一件事

他回憶起已故的楊德昌導演，說早年閒聊，楊德昌對多數人建議他的電影語言應該要「更平易近人一些」，總是無奈的向老友們坦承：「我不會耶，我只會這樣拍電影。」然後楊德昌又會接著釋然，「沒關係，我相信有些人會看我的電影，這樣我便能活下來。」以「秋刀魚之味」廣為人知的日本大導小津安二郎，生前名言「我只會做我的豆腐」，也被張毅銘記於心。一位日本導演對作品的堅持，被同是電影史上不可抹去名字的臺灣導演，以中文說出時，文化與語言的疆界，瞬時消弭。

日本作家村上春樹，也是張毅口中堅持信仰的癡人一枚。張毅說，當年村上與妻子開爵士樂餐廳，曾說過：「我只關心一件事，若有十個人到我的餐廳用餐，只要其中有一個人再回來光顧，就夠了。這十分之一的人，是會累積的。」對於文學，認為自己的作品會被早期日本社會排斥的村上，也是以這樣的信念在持續創作者。三位名人的例證，加上張毅自己；回歸到對文創產業的期許，張毅語重心長：「在精神上，一定要有方向。弄清楚核心的價值觀念是什麼。」

超越物體本身

琉璃工房的前期，走過技術的瓶頸，走過產量的掙扎；到了巍巍然的今天，張毅反而謙沖為懷的說，琉璃工房只是一個載體。「因為它就是個『物』嘛！」張毅笑得豁然，再說了一次對於心中理想，那種「雖不能至，心嚮往之」的追尋。他向來強調的歷史文化核心價值論，在這樣的笑容裡清楚閃現。就像他的書《不死的力量》中，曾提及的「誠意」一詞；琉璃工房之於文創產業的誠意，早已超然物外，展現在創作者至今不敢或怠的人文素養與傳世信念裡了。

本文刊載於 2015 文博會專刊，由 La Vie 授權轉載。

法國GALERIE CAPAZZA 40周年

張毅與楊惠姍的心靈鄰居！

3月21日，法國著名現代藝術展覽中心 Capazza 藝廊 40 周年展覽開幕，舉辦盛大的展覽活動。南賽官方代表 Jacques Prevost、法國國家古蹟中心主席 Philippe Belaval 等名流、藝術家一齊到場祝賀。藝術家張毅、楊惠姍的經典作品同時亮相。他們眼中，這個距離工作室 9,920 公里的地方，是心靈上的鄰居。

法國藝術家 Olivier Dassault 說：「比肩巴黎，紐約，倫敦，米蘭和柏林，Nançay（南賽，距巴黎 90 分鐘車程的法國市鎮）成功奠定在法國、歐洲，乃至世界上獨一無二的名號，建立了一個以藝術與美之名，讓人永久愉悅之地。」

成就這一榮耀的，是 Capazza 藝廊。

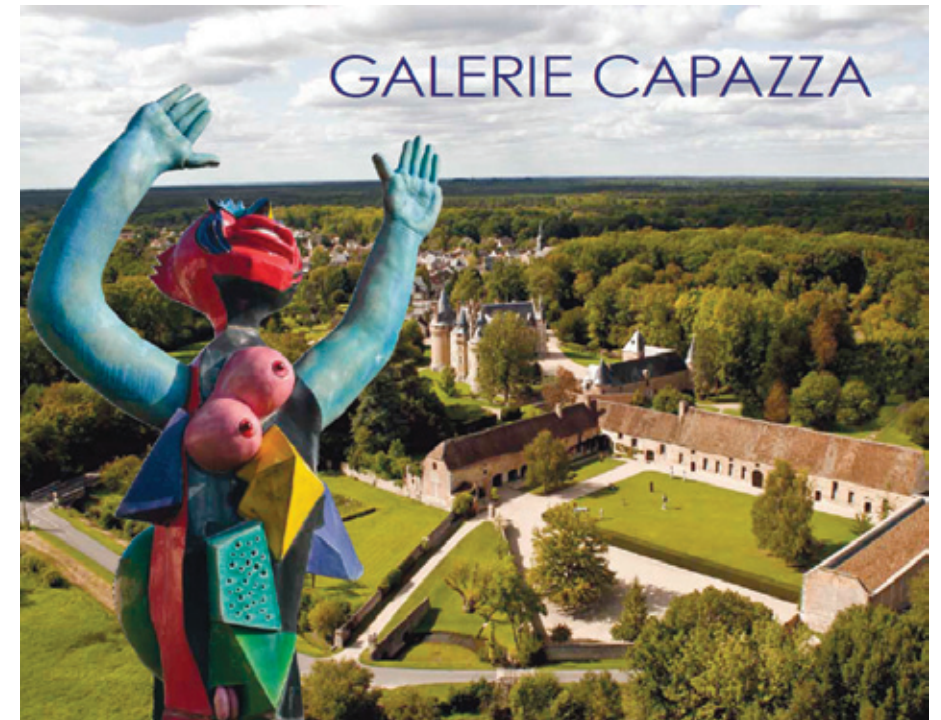
40 年前，這裡只是歷史上的一棟古蹟——一座 17 世紀的古堡。Capazza 夫婦承租後，花了漫長的時間，一磚一瓦整修、重建，如今，成為法國著名的現代藝術展覽中心，同時也是法國、歐洲最權威的現代藝術文化重鎮，來往的皆為最重要的歐洲收藏家，如：皮爾·卡登（Pierre Cardin）。藝術評論者認為，Capazza 的 40 年，對於法國當代藝術而言，是一個偉大的時代！

在 Capazza 40 周年展覽現場，候哈在意的是，藝術品與藝術品之間，每個都是獨一無二的個體，但必須從中理出一致性，要能互相對話，還要能與觀者產生共鳴。因此，展出的作品、擺放的位置、組合，都必須經過深深的思考與設計。

此次展覽，館方將藝術家楊惠、張毅、Georges Jeanclos，三人的作品擺放在一個獨立展覽空間，形成非常有趣的對比和互補。

Georges Jeanclos，法國 20 世紀最偉大的雕塑家之一，他深受佛教禪宗影響，作品中帶有深刻的禪意。張毅的《焰火禪心》，是三人之中，唯一不見具體人像之作品，卻同樣充滿對生命的哲理與思考。而楊惠姍的《更見菩提－萬丈紅塵菩提心》，對生命、情感的強烈表達，更是不言而喻。於是最後，被極為鄭重的，擺放在偌大展覽空間的正中央展出。

藝術家作品順序：
（左）Georges Jeanclos 《Kamakura》
（中）楊惠姍《更見菩提》
（右）張毅《焰火禪心》

法國 Nançay 17 世紀古堡，GALERIE CAPAZZA 位於古堡主體旁的 U 型建築，前身為供城堡駐兵居住的廂房。

L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos, elle n'éclaire que le chemin parcouru. (前人的經驗，是後人的明燈。)

——出自於東方哲學家，節錄 Capazza 40 周年專刊

這個法國男人，他是認真的。

Capazza 藝廊創辦人——Gérard (傑哈) 說：「我畢生的志業，就是希望讓所有喜好藝術的人，都能透過藝術與文化，從中得以自我實現。」

對傑哈而言，這不是一句口號。與其成為鎂光燈下的台前焦點，不如專心做幕後的推手。傑哈的工作信仰，便是享受為他人服務、為藝術奉獻。為什麼？

他說，藝術家就和星星一樣，看起來很遙遠，卻是引領著世界前進的光。立志成為藝術與文化的「先鋒者」，創建了一個名為 Capazza 藝廊的宇宙。在這個空間裡，藝術家、藝術收藏者與藝術愛好者，真誠交流與分享。

Stay hungry. Stay foolish

十五歲，以今日看，也不過就是個國中生。當同學們還在迷戀偶像明星，他卻已為文化與藝術傾倒。展覽、戲劇、芭蕾舞、艾靈頓公爵（美國爵士音樂家）、Maurice Béjart（法國舞蹈家）、Jankélévitch（法國哲學家 and 音樂家），還有許多偉大的藝術家們，豐富滋養他的文化心靈。傑哈說：「我很幸運，生在一個充滿文化、藝術的自由時代。」

但看了愈多、思考愈多，便感到生命存在的巨大問號，不時逼近。

人從哪裡來？要往哪裡去？此刻是否已走在正確的道路上？年輕的傑哈苦惱著。

「哲學」，成了傑哈在茫茫汪洋中的一根浮木。沙特、存在主義、孔老夫子……，西方的思想、東方的哲學；狼吞虎嚥，也因此打開傑哈「思考」的窗。

「生命是一趟，有著星星引導前行的航程。」這樣的體悟，一方面來自哲學的啟迪，另一方面，則是影響傑哈至深的學生運動——1968 年巴黎「五月風暴」。

「有人能逃脫 1968 年的巴黎嗎？」傑哈自問。

那一年，大學生佔領巴黎大學，抗議學校淪為文憑工廠，教育品質與精神蕩然無存，因此強烈要政府重視文化與藝術的改革與開放。以「不創新，毋寧死」精神為號召，在二次世界大戰後，在一片渾沌的歷史軸線上，為現代法國藝術與思想，撞開一扇充滿光亮的大門。

儘管前方的人生道路依然模糊未明，傑哈從此深刻體認，改變，需要勇氣與堅持：「在藝術和文化中，我得到人生價值的正面肯定，希望未來以自己的力量，喚醒更多人對文化與生命的熱愛；努力把藝術家用生命換來的創作與信仰，傳播並分享出去。這是非常重要的事。」這個信念，跟著傑哈直到今日，始終不移。

那年，傑哈才 18 歲。

種下一顆藝術種子，用希望與愛收成

一個從十多歲開始，有意識浸淫各種藝術，並精通東西方哲學，不斷思考生命存在意義的藝廊經營者，對於收藏品的抉擇，感性理性兼具，謹慎嚴苛。面對每天如雪花般飛來的毛遂自薦的藝術家信函，能成為 Galerie Capazza 永久收藏藝術品準則是什麼？

Georges Jeanclos（20 世紀法國最偉大的雕塑家之一）曾說：「讓觀賞者在藝術品前感動落淚的，並非藝術品本身，而是背後藝術家所傳達的力量。」

「看到作品當下，首先必須讓我感受強烈的內心衝擊，但這樣還不夠，必須深入認識藝術家，藝術品是溝通載體，傳達藝術家的生命經歷與狀態。藝術家的每一件創作，都是靈魂的淬鍊，記錄著不同風格形成與蛻變。做決定相當困難，我只有一座城堡空間，所有的人都信任我，只能慎重決定。因為一旦收藏，便是永遠。」傑哈說。

也因為對藝術的敬意與愛，如今 Galerie Capazza，不但是一艘載滿金銀珠寶的寶藏船，更是法國著名現代藝術展覽中心，具有指標性的意義。傑哈長年積累深厚的藝術涵養以及清楚的藝術理念，已為他建立極好的收藏口碑與人脈，連皮爾·卡登（Pierre Cardin）這樣的時尚教父，都信任他的藝術品味，成為該藝廊的重要收藏家。甚至許多遠在國外的收藏家，連照片看都沒看，只憑他的推薦，便決定收藏。

左圖：
2015 年 3 月，Capazza 藝廊為慶賀創建 40 周年的盛大展覽中，南賽當地官員 Jacques Prevost、法國國家古蹟中心主席 Philippe Belaval 等名流、藝術家一齊到場祝賀。

右圖：
Capazza 40 周年展覽，集結 85 位藝術家頂尖之作，領域橫跨繪畫、雕塑、雕刻、玻璃、陶瓷、金工、攝影等，可謂一個集大成之展覽。

法國雕塑家 Georges Jeanclos 作品中的人像，幾乎同和尚般光裸的頭部呈現。人的面部大多面無表情，但藉由肢體動作與構圖呈現，又令人感受到在平靜到幾乎如同死亡或睡著的表情下，暗湧著強烈的情感、痛苦、掙扎。
《Arbre Adam et Eve》 88x25x26 cm
1988 terre cuite crédit photo Galerie Capazza

Georges Jeanclos 曾坦言，自己深受佛教與禪宗的哲學影響。他的雕塑作品呈現一種祥和的靜謐。如山坡等高線的衣裳、安靜的表情、半飄浮的姿態，此系列作品呈現更顯著的東方禪味。
《Kamakura 18》30x48x40cm crédit photo Galerie Capazza

關於巴黎「五月風暴」

發生於 1968 年 5 月，史稱「五月風暴」。學運的起因可追溯至二戰後的嬰兒潮，讓法國在短短十年間，大學生爆倍增加，但教育資源毫無因應之道，使得教育品質極度惡劣。學生不滿政府毫無作為、社會風氣保守，於是學生強烈要求當局必須實行「思想與教育」改革與開放。受到五月風暴運動影響，使後來社會、人文、藝術、心理學等領域人才輩出。可貴的是此次學運以「反暴力和流血」為行動準則，在二次大戰後的時間點上，別具意義。不僅重新定義「革命」一詞不等於「犧牲流血」，也是人類文化史上，一場不為「麵包」，而為「玫瑰」奮戰的革命。

Jeanclos 1986 - copyright Lucien Clergue

關於藝術家 Georges Jeanclos

經歷過二次世界大戰，深受德軍迫害猶太人影響。作品中人的面部雕塑幾近面無表情，但在平靜的背後，卻令人感受到強烈的痛苦、掙扎、辛酸，卻又同時呈現沉靜、祥和、悲憫。藝術家介紹自己的作品，受到佛教禪宗影響很深。既純粹又複雜，融合又矛盾，使得 Georges Jeanclos 成為法國 20 世紀最偉大的雕塑家之一。

Before：
Capazza 夫婦接手城堡時，這裡幾乎等同於廢墟。每個月他們將錢分三堆，其中一堆專門用來買磚頭。從零開始，一磚一瓦重建，直到十五年後，損益才終於達到平衡。

After：
現在的 Capazza 藝廊，室外碧草如茵，室內簡潔大方，加上藝術家們的精彩作品，可謂羅亞爾河流域上一顆璀璨的星星。

冒險，需要勇氣，更是回應內心真正的渴望

年紀輕輕，飽讀哲學、浸淫藝術，不到三十歲便成立藝廊，Cappaza 藝廊今日的風光與成功，經營過程是否一帆風順？

「不，我們是從零開始的。」很難想像，夫婦兩人創業初期，藝廊經營慘淡，不到三十歲的傑哈，因為經營壓力導致經濟困難，一度餓到營養不良、牙齒鬆動。

但是，就在他第一間小藝廊，結束營業的最後一天，一位律師突然出現。他問傑哈：「我很認同你的藝術經營理念，請務必支持下去，有沒有興趣再開一家藝廊？」

傑哈苦笑：「先生，今天是我們藝廊的最後一天。」口袋只剩兩千法郎的傑哈，還得繳清房租呢。沒想到這位律師不但沒有打退堂鼓，反邏輯的說：「喔，我是律師，可以去銀行擔保，借錢給你。」就這樣，傑哈得以繼續築夢前行。

而當常來他藝廊的朋友問傑哈說：「對我的古堡有興趣嗎？」傑哈和太太蘇菲苦惱掙扎了六個月。他們回憶著那歷史性的一天：「走道盡頭有扇門，走出去後，便等同於拒絕這個吸引人，但聽起來像夢幻般的美麗邀請。」兩人一邊掙扎，一邊慢慢走。當門把已經近在眼前，蘇菲忽地轉頭對傑哈說：「我們答應吧。」傑哈沒有猶豫的說：「好。」就這樣，2000 平方米，14000 噸材料，傑哈用誠意守固長達一世紀的古堡租用承諾，用 15 年的

時間，從廢墟裡，一磚一瓦重建現代藝術的殿堂。這是當時幾乎不被看好的極限挑戰，四十年後，奇蹟般的成為羅亞爾河流域上，一顆閃耀的珍珠。

「很多人因為害怕失去而不敢向前，反正我們沒什麼好失去的了，所以無所懼怕。」蘇菲說。

Never stop dreaming!

現在的藝廊已經傳承至 Capazza 夫婦的女兒—— Laura 和其女婿經營。儘管傑哈的熱情活力不減，藝廊營運模式與財務狀況也很穩定，但他認為，是時候，該後退一步，交給年輕人，為藝廊注入新的 idea 和活力。

傑哈說：「我全然信任他們，不過當然我們也常有討論、爭辯，但必須尊重下一代，把決定權交出。」

Laura 雖為初生之犢，對未來卻絲毫無畏懼：「上一代的核心思想絕對不會有任何動搖，這是我對一路以來，信任並喜愛著 Capazza 藝廊這個大家庭的所有藝術家和愛好者的承諾。但同時也不否認未來有更開放性的可能，我有很多瘋狂的點子等待實行。不斷的創作、不斷的往前迎向更多美好的明天與未來，這本身不就是 Capazza 藝廊的精神嗎？」

前人的經驗，是後人的明燈，Capazza 藝廊的存在，是無數的挫敗、挑戰、喜悅與信心的交匯，像是暗夜裡天上璀璨的星星，引導著生命旅程，向更美好的未來航行。

海內存知己，天涯若比鄰

傑哈，十八歲，一個對生命產生疑問，最後在藝術與文化中找到出口。一個用畢生精力，致力於文化藝術的傳遞者；張毅，十九歲，因對生死的體悟，反思生命；東西方的文學與哲學、電影與琉璃的創作，讓他決心撐起文化藝術的大旗，永遠不斷的創作有益人心的作品。

一東一西，兩人的生命歷程與人生信仰，如此不謀而合，令人驚訝。

40 周年展覽盛事，兩位藝術家無法親至現場參與開幕，因此特意向 Capazza 藝廊發表衷心的祝賀：

以我們的工作室當起點，在 google map 上查找 Capazza 藝廊，地圖上，顯示的地理距離是 9,920 公里。

然而，對我們而言，Capazza 藝廊是一個心靈的鄰居，是一個我們精神的窗，我們和 Capazza 藝廊，距離：零。

當我想到 Capazza 藝廊，我們不僅是想到那些對於當代藝術的堅定的努力，更想到在以一生的歲月，耕耘著一直和「過去」緊緊相聯的場域。

Mr. Capazza 夫婦在 Nançay 這個地方，以一生的時間投入修茸這個古莊園建築，把它建成藝廊的這個實體硬建物，把一個「過去」的已經衰減，再生成「現代」。

那個空間的生命的「當代」再生，從而展示的對未來的可能的探索，不只是藝術的生生不息的動人，更是人生的光輝。

在 Capazza 藝廊 40 週年慶，由衷尊敬的祝賀。

（Capazza 夫婦將此祝賀文收錄於 Capazza 40 周年紀念專刊中）

2004 年，楊惠嫻成為史上第一位在 Capazza 藝廊展出的東方藝術家。作品亦被列入藝廊的永久收藏品。10 年之後，張毅的《焰火禪心》也被列入收藏。

此次 Capazza 40 周年，集 85 位藝術家作品之大成的展覽中，張毅《焰火禪心、曇花》，更被館方作為重點推薦。

關於 Capazza 夫婦

文中雖多以傑哈作為主角撰寫，但在 1975 年，Capazza 藝廊成立一年後，傑哈遇到了蘇菲，兩人相扶相持走到至今，往後 Capazza 藝廊 39 年的歷史裡，是傑哈與蘇菲共同寫下的故事。

Capazza 夫婦（Gérard 傑哈和 Sophie 蘇菲）

Capazza 第二代經營者（傑哈和蘇菲的女兒 Laura 和女婿 Durand）

Master

一切只是精益求精

歷史，因Master而精彩

楊惠珊獲得摩根大通銀行 J.P.Morgan Chase Bank 選為 2015 Master 年度大師代表，同時入選的還有網壇球后賽琳娜·威廉絲 Serena Williams。

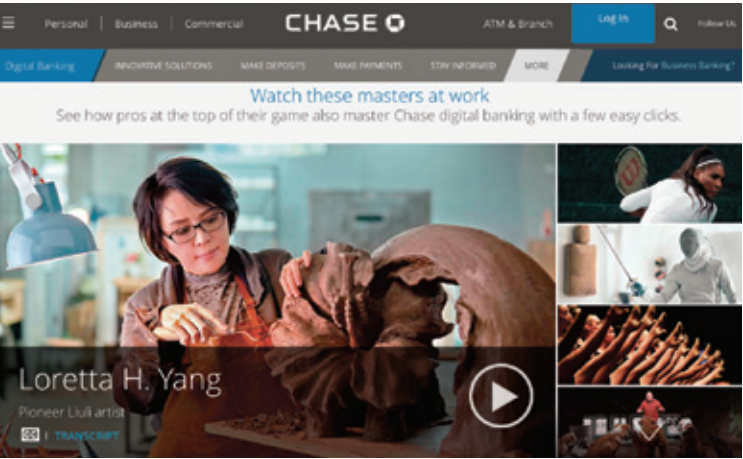
楊惠珊全程以英文致詞。希望自己的生命經歷，能給予全世界華人，無窮的熱情與鼓勵。Chase 摩根大通銀行代表，表達對楊惠珊藝術家的敬佩，以及對此次合作的感動。

藝術家楊惠珊受邀參加 Chase Bank 記者會，圖左為主持人

美國 Chase 銀行官方網站上，Liuli 藝術家楊惠珊與美國傳奇網球皇后小威廉絲為之拍攝的大師系列代表廣告。

圖片摘自美國 Chase 銀行官方網站 www.chase.com/news

為了尋得一個足以代言的大師 Master，摩根大通銀行從美國跨海來到台灣，找到了楊惠珊。摩根大通銀行看到楊惠珊在琉璃工藝上的努力，與藝術的成就，更吸引它的是，楊惠珊豐沛的創造力與毅力，和在她身上散發出來的女性智慧。

在台灣，摩根大通 J.P.Morgan Chase Bank 是常常出現在報紙財經版上的一個名字，但它卻是美國最大的商業銀行，市場規模涵蓋全世界。

摩根大通銀行表示：「楊惠珊擁有讓全世界看見東方琉璃藝術之美的能力，引領琉璃工房成為一個國際品牌，不只在華人心中是琉璃藝術的第一人，藝術功力已征服美國人心。」

同時入選的還有美國奧運擊劍銀牌 Tim Morehouse，動物馴服專家 Joel Silverman，風靡全美的踢踏舞團 Radio City，和網球球后小威廉絲 Serena Williams。

楊惠珊與這幾位各領域的頂尖人士為摩根大通銀行的數位銀行（Digital Bank），以「So You Can」主題拍攝一系列廣告，在廣告中，楊惠珊被譽為「琉璃的先鋒」。廣告在全美各網路平台和電視播放，這也是至少少見的台灣人專為美國知名品牌在美國本土的代言。

就算關了燈也會繼續做下去

摩根大通的廣告告訴了所有人：「楊惠珊花費了多年的時間才精通琉璃工藝。」實際上，楊惠珊是花了二十八年的時間。二十八年前，全世界沒有琉璃產業，也沒有琉璃藝術家的職稱，而楊惠珊這位在當時華人世界家喻戶曉的女演員，毅然決然地投入琉璃創作，面對無數挫敗與外界質疑的眼光，從無到有，一點一點的實現、累積，在今天，楊惠珊成為全球知名的琉璃藝術家，人們眼中的大師。

在美國洛杉磯的廣告發佈酒會上，楊惠珊接受眾人的掌聲與鎂光燈，她謙虛的說：「我只是希望將生命的經驗和更多人分享，希望我的故事能夠給予華人世世代代無窮的熱情與鼓勵。」

她笑稱自己：「就算別人關了燈，我還是繼續做下去。」

強到不能再強的 Serena Williams

在地球的另一端，2015 法國網球公開賽，小威廉絲正為了下一座的大滿貫冠軍奮戰。

她在場邊接受媒體訪問時說：「我來這裡不是只是為了說，喔……我來過了這裡。」而是她的目標，只有冠軍，「因為我一直不斷地練習。」

此時的小威，連續一百一十八周高居世界第一，並在這兩年時間，奪下十九座冠軍，一百四十八場比賽，只輸了十場。

小威廉絲和姐姐維納斯·威廉絲 Venus Williams 的出現，改變了網壇的生態，締造了現代女子網球的傳奇，她們充滿力量的球風，屢屢創造不可思議的紀錄，開創從未有過的局面。那個時候，人們稱她們為旋風，但今日的小威，早已不是她能夠給予人們多麼亮眼的表現，而是能夠稱霸多久。小威廉絲現年 33 歲，是紀錄裡年紀最大的世界第一，卻仍是法網奪冠呼聲最高的選手。

唯一能讓對手恨得牙癢癢的，只有小威，能夠讓對手崩潰的，也只有小威。

但人們現在看到的小威廉絲，不再只是那號稱史上最強的發球，和她強而有力的回擊，而是她的穩健、優雅，和迷人可愛的彩繪指甲。然而，這些年來，小威廉絲也曾經歷不少的挫敗，排名的起伏、流言與名利，和很多球員一樣，她也要克服身體傷痛，但難能可貴的是，小威還是世界第一，強到不能再強，紀錄無人撼動，因為她說：「為了一顆球，我練習了無數次。」

在摩根大通的廣告裡，小威說：「I just keep going.」

楊惠珊和小威廉絲，一個在東方，一個在西方，沒有交集，但都在各自的領域裡努力，淬鍊出光芒。

線上觀賞 LIULI Master 楊惠珊 Morgan Chase Bank 30 秒廣告

狂來輕世界，醉裡得真知

醇釀古典人文精神的設計教育家王行恭（1947- ）

文／李志銘

印象中，最初遇見王行恭（老師），記得是在台北龍泉街的「舊香居」書店。家住師大附近的他，經常會在某個閒暇的午後騎著腳踏車，一身素雅輕裝，悠然走逛台北城南一帶的巷弄書店淘書尋寶，南來北往、自得其樂。

與生俱來藝術家的質樸與浪漫情懷，由內而外都透著一股東方傳統文人特有的溫和內斂及典雅氣息，自云從小身體虛弱，因而養成愛看書的習慣、經常流連於古書店和舊書攤的王行恭，年少時期曾一度夢想成為畢卡索，同時也頗嚮往建築師的創作職業，後來卻以第一志願考進國立藝專美工科，畢業後進入廣告公司工作闖蕩數年，並且加入了當時由藝專同學楊國台、霍鵬程、吳進生等人籌組的「變形蟲設計協會」，隨之相繼負笈西班牙、美國進修。

待回台以後，王行恭逐漸從廣告界跨足到出版界、室內設計等行業，餘暇時偶爾受朋友委託設計書籍封面，主要包括九〇年代初期爾雅、九歌、光復書局等老牌出版社發行的一系列文藝叢書，諸如馬森的《海鷗》、歐陽子的《生命的軌跡》、張繼高的《必須贏的人》、李瑞騰的《文學尖端對話》、陳義芝的《不能遺忘的遠方》、林耀德的《妳不瞭解我的哀愁是怎樣一回事》，觀其形象構成之間似有一股秀氣兼挾古典之風汨汨流出。在那個手工繪圖技藝即將消逝的年代，他將封面設計視為一處實驗（平面）視覺語言的舞台，早期也曾擔任《故宮文物月刊》的美術編輯（昔日同僚、藝專同學老友楚戈戲言：封他為「故宮行走」九品小吏），遂使得原本他在廣告業界大風大浪的生活方式開始有了些改變，從此成天埋首故紙（典籍）堆中，徜徉於古瓷工藝美術的新天地，潛心鑽研、清風明月。

對外，王行恭是一位設計教育家；對琉璃工房而言，王老師，是什麼？

琉璃工房創立之初，設計的牡丹紅盒子，是王行恭引導的；琉璃工房上海博物館現有古琉璃收藏，背後歷史脈絡系統，是王行恭指導建立的；工房的平面美術設計，是王行恭擔任總指導；近幾年，王行恭身體違和，卻依然與伙伴固定開會。疑難雜症，到王行恭手裡，坦途立現。

琉璃工房走過的二十八個年頭裡，背後，一直都有王行恭的身影在。

所以說，王老師，是什麼？

琉璃工房實在無法定義。

據聞此書編纂完成之初，恰逢當時台灣老一輩的畫家作品正被藝術市場炒做得厲害，而王行恭為了避開這股熱潮，因此並沒有立即出版，而是過了一段時日，等熱潮退燒之後再行問世。後來他自己銷毀了一部分，據說是因為賣不掉、為減少庫存而毀畫。

1992 年王行恭編纂《日據時期臺灣美術檔案：臺展府展臺灣畫家西洋畫、東洋畫圖錄》／作者自印

長此以往，由於他涉獵廣泛、博覽群書，且陸續受到各種新觀念的啟發，令他深刻體會「一位好老師的重要」，乃因而決意回到校園，毅然投身於傳承設計教育工作。在他曾任教台南藝術大學期間，他認為「影像」、「設計」與「詩」有著不可分割的關係，故而強調「設計師應該讀詩」¹。近年來，又因他時常往來於兩岸書市、積極推動台灣出版界第一個書籍設計競賽「金蝶獎」的創立，並且熱心參與國內外各種書籍裝幀設計展覽評選及講座活動，有些書界友人又私下暱稱他為「書市巡閱使」。

除了浸淫於古舊文物收藏、設計思考研究，平日熱愛讀書、教書之外，對於編輯出版一事，王行恭也別有一份異常執著的癡迷與熱情。

1992 年，他以早期在日文刊物常見漢文「歲時」詮釋在地生活民俗文化為概念，與馬以工（時任「文建會」委員）共同企劃製作《中國人傳承的歲時》一書，還因此獲頒「平面設計在中國」（深圳）展覽書籍裝幀金獎，兩年後他又沿用此一編輯形式，接續出版了《中國人的生命禮俗》。另外，他又不惜成本、自費編纂了「日據時期台灣美術檔案」一套兩部的「私家本」：《臺展府展臺灣畫家東洋畫圖錄》與《臺展府展臺灣畫家西洋畫圖錄》，皆是採用大開本銅版紙印刷、布面精裝（採用荷蘭進口 Scholco Van Heek Textiles 書皮布）書名燙金，當初總共只印了限量一千冊左右，如今幾乎已是各家二手書店、古舊書攤上絕無僅有的罕見珍本。而這一切的付出，據云都只是為了能讓台灣早年美術發展留下完整的歷史記錄。

當初為了這本書，王行恭特地用版畫機做了幾個版子去套印，印製出這張 AP 版直接拿來做設計稿，後來就連陳義芝本人也很喜歡這個封面。

《不能遺忘的遠方》（詩集）
陳義芝著 /1993 年 / 九歌出版社

該作品先以棉紙影印書中文字，接著再把它割成一小條狀來包石頭，然後將石頭染色，最終使用攝影形式呈現。至於照片裡的那塊石頭，則是擺放在王行恭工作室裡迄今仍不為人知的某個角落。

《文學尖端對話》（論述）
李瑞騰編 /1994 年 / 九歌出版社

究竟何謂「哀愁」？王行恭對此做了一個模糊的隱喻，他利用三張圖像彼此拼湊重疊，其中一張像是火山地形的石頭，以及另一張舊紙斑駁的底紋，再加上一張美女的照片反覆影印、撕裂邊緣，試圖以其混雜的異質空間表現出詩的某種韻律感。

《妳不瞭解我的哀愁是怎樣一回事》（詩集）
林耀德著 /1988 年 / 光復書局

¹ 藍麗娟，2005，〈王行恭：設計師應該讀詩〉，《天下雜誌》第 334 期，頁 70-71。

2014 年三月太陽花學運引爆三二行政院流血衝突事件，當晚警察毆打群眾強制驅離，手無寸鐵的學生躺在地上高喊「退回服貿」並痛批警方違憲，不愧為「性情中人」的王行恭旋即以照片現身譴責國家暴力。

年少時期的反叛與浪漫

父祖輩老家在東北吉林，這裡也是王行恭出生的故鄉。二歲時（1949）與家人隨國府來台、定居台中，父親是北大出身的律師兼國大代表，早年和齊豫他們家是鄰居。由於家庭背景之故，王行恭從小就富有濃厚的正義感、矢志追尋世間公理的浪漫情懷，遇到不公之事總愛打抱不平。個性叛逆的他，從初中時代便經常翻牆逃課看電影，其他大部分的時間幾乎都用來逛舊書攤、買二手書，並開始接觸到魯迅《阿 Q 正傳》、老舍《駱駝祥子》、巴金《寒夜》等當年仍被國民黨政府視為「禁書」的中國三〇年代文學作品，以及一些來自美國的畫冊、畫報，同時也常去位於台中市雙十路旁的「美國新聞處」附設圖書館裡看《TIME》、《LIFE》等報刊雜誌，由此早早開啟了他在閱讀方面的思想啟蒙。

彼時因為越戰的關係，大批美國大兵來台、駐紮在台中「清泉崗空軍基地」，營區內許多原本提供給美軍閱讀的書刊雜誌，每隔一段時間之後都會流散出來，賣給廢紙回收商或舊書攤，包括像是成人雜誌《PlayBoy》、《PentHouse》，甚或不乏人文薈萃的經典刊物——如六〇年代宣揚反戰思潮的前衛藝術雜誌《Avant Garde》、搖滾樂誌《Billboard》，以及政論雜誌《Fact》等，委實令喜愛閱讀的王行恭如獲至寶，差不多每個禮拜都會固定去跟這些回收商「訂書」。

「那個年代最好玩的，就是說有蠻多西方的、而且都是美國最前衛的東西」，聽聞王行恭提起這段往事追憶：「很多雜誌類的我都看，尤其是六、七〇年代這段期間，那個《PlayBoy》的美編，簡直是全世界第一流的，那時候每期都會有一兩篇文學的，還有介紹一些社會時事、科技新知與藝術評論，有很多很好的內容，加上版面編排也極好，當時正好是美國的現代主義發展到最高峰的一個階段……另外還有像《Avant Garde》，它是個反戰的雜誌，也是美國一個出身 cooper union 的設計師 Herb libalin 設計的，包括它的字型，現在變成了英文字裡面很重要的一個字型——就叫做 Avant Garde」²。

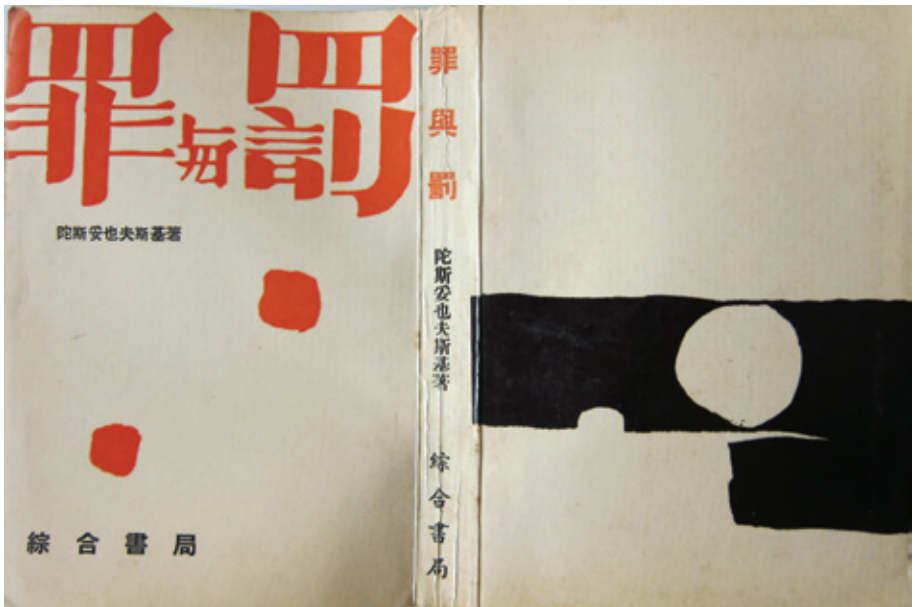
諸如此類的時代氣氛，嬉皮文化（Hippie）勃然煥發，其風潮所及，遂使王行恭早在中學時期即已透過閱讀這些（美國）外文雜誌當中熟識了著名波普藝術（Pop Art）平面設計先鋒 Peter Max、以及引領開創的插畫風格與設計結合的「圖釘設計工作室」³等前衛之作，自家臥房牆壁上更是到處貼滿了《Billboard》隨刊附送的一張張大幅搖滾歌星海報。除此，王行恭甚至戲言聲稱：在他參加大專聯考之前所累積下來的英文基礎，其實都是當年翻看《PlayBoy》練出來的！

² 王行恭訪談，2014 年 10 月 17 日於王行恭設計事務所。

³ 二十世紀美國六〇年代最具影響的設計團體之一，最初由一群藝術和設計學院的畢業生所組成，他們主要集中在紐約，彼此志同道合、經常相互交流設計思想，後來他們合夥出版了一份名為《圖釘年鑑》（The Push Pin ASImanac）的刊物，並於 1954 年正式成立了「圖釘設計工作室」（Push Pin Studio），成為紐約新一代平面設計的中心。

高中時代因喜歡買書而結識了台中一家小書店的老闆，有一天王行恭拿著當時仍被視為禁書的上海舊版《卡拉馬助夫兄弟》向老闆推薦：「這本書你敢不敢印啊！你敢出的話，我就幫你設計封面」。當時做一個封面設計的行情差不多是兩三百塊錢，王行恭就當作是賺取買書的零用錢（有時也拿書來抵帳），為此設計了一系列初試啼聲的文學裝幀作品。

《罪與罰》/ 陀斯妥也夫斯基 / 1968 年 / 台中：綜合書局

《老人與海》/ 海明威 / 1968 年 / 台中：綜合書局

《戀愛與犧牲》/ 莫洛亞 / 1968 年 / 台中：綜合書局

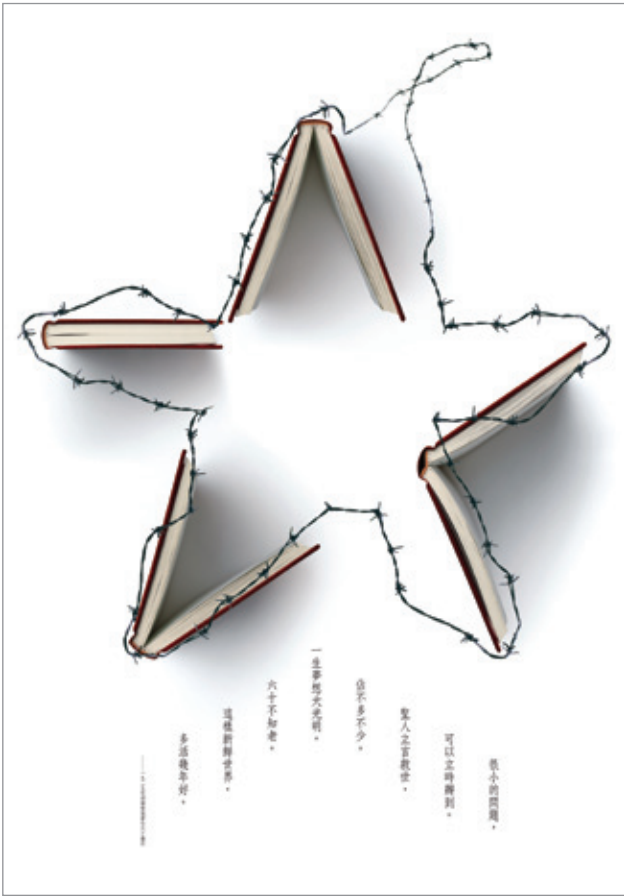

1973 年王行恭設計美國藥商公司「Bufferin」（百服寧）廣告作品

自幼喜讀雜書、閒書之外，王行恭從很早就培養了寫作的嗜好與習慣，初中時開始投稿《民聲日報》寫些抒情小品，之後念「台中二中」主編了兩年的校刊《二中青年》，平日喜歡逛書店買書之餘，甚至還幫書店老闆推薦選書兼設計封面賺外快，不久卻因為揭露校方在執行編務採購上的弊端而被訓導處記了一大過、兩小過，差一點就被退學，深懷不平之鳴的他，從此幾乎不去上課，隨之勉強應付畢業後，參加大專聯考的術科考試，其間雖曾一度發生了所謂的「螃蟹事件」⁴，所幸最終仍如願進入第一志願藝專⁵就讀，那年他二十歲（1967）。

順利考上藝專後，初次感受學校自由空氣的王行恭，不僅每週固定上師大找同學、逛書攤，且開始積極參加各種課外的社團活動。在那個物資困頓、訊息封閉的年代，凡是外來的一點新鮮訊息，人都像枯乾的海綿一樣，怎麼吸都吸不飽，王行恭表示：「大家都是放牛吃草，倒也個個頭好壯壯」，細數當今台灣藝文界不少卓然有成的風雲人物，從李泰祥、黃永松、奚淞到後來的李安，早年都是出身 NYUA（藝專）。「現在回想起來，當年沒有資源，竟是成就了我們的最大資源」，由於王行恭自身喜好的興趣駁雜，舉凡電影、戲劇、雕塑、美術和設計等無不涉獵，甚至還把各個創作領域的校內同儕匯聚在一起辦展，稱之為「一群展」，顧名思義即是「一群人的展覽」，卻也因此引來警總的關注。彼時正值白色恐怖戒嚴整肅、校內風聲鶴唳之際，先是有藝專美術系助教吳耀忠因「民主台灣同盟案」與陳映真、邱延亮等人被捕（1968 年 5 月），隨即又有任教於藝專影劇科的廣播劇名角崔小萍以「匪諜」罪嫌遭警總逮捕，史稱「崔小萍事件」（1968 年 6 月）。所以包括各類公開展演活動、讀書會等，凡是任何「聚眾」之舉措都有可能冒犯當權者的忌諱。

然而，對王行恭來說，校園不單是唸書的場域，亦為追尋自由與公理等價值的起點。「自己的生活自己選擇……只要行得直、坐得正，天塌下來也不用怕」，儘管求學生涯幾度面臨磨難和風雨，但他卻總是不忘兒時母親常留耳邊的這句叮囑。

在白色恐怖的戒嚴時代，許多島內青年學子只因參加讀書會就被逮捕移送綠島，自此走上了布滿荊棘的苦難之旅。
2007 年王行恭設計「My reading image」（我的閱讀經驗）海報作品
此作品收錄於 2015 RIT PRESS 出版的《NO WORDS POSTERS》

經歷手工完稿的廣告設計生涯

「當時我經常思考，在我的生命中除了廣告以外，究竟還有沒有第二個選項？最後我選擇了進廣告公司，理由很簡單，像我們這些喜歡畫畫的人，當年是唯一可以靠這過生活的……」⁶

二十三歲那年（1970），王行恭從藝專畢業，服完一年十個月的預官役之後先是考入「台灣廣告公司」擔任實習設計員（1972），試用兩個月後跳槽進入「劍橋廣告公司」擔任美術設計兼負責廣告攝影工作。彼時正值活字排版的末年，報紙副刊插畫稿費一幀 80 元，照相植字⁷才剛引進台北，24 級以下每個字，長期客戶折扣後 1.2 元，放大字則用 10、20 倍的價格計。大抵從五〇到七〇年代，使用照相植字由於價格昂貴而仍未普及，活版（鉛印）字體的選擇亦少，遠不如手寫字體便宜且花樣多，遂使得那年代的設計師個個都得練就一手寫美術字的好工夫。

任職「劍橋廣告」期間，王行恭曾以當年《Billboard》雜誌內的某張流行音樂唱片刊頭字體得來的靈感，模仿那時候國外設計界剛出現不久、利用像是計算機打孔紙卡的方孔造形組成文字特徵的 Computer Data Type 字型，作為美國藥商 Bufferin（百服寧）委託設計進入台灣市場的廣告標題字。

1974 年，王行恭進入「國華廣告公司」擔任藝術指導兼平面設計組組長，那年恰好與藝專同儕霍榮齡一起加入「變形蟲設計協會」。翌年（1975）夏天，王行恭正欲從「國華廣告公司」離職、準備出國讀書之前，他和幾位影癡朋友相約一同為電影季刊《影響雜誌》當義工，由王行恭負責美術編輯兼完成黑白稿的印前工作，其中有兩期（民國六十四年 NO.11 夏季號、NO.12 秋季號）封面字體乃是他延用先前「百服寧」廣告的 Computer Data Type 字型改作而來。然而囿於有限的時間與經驗，在追求時髦的新鮮感驅使下，當年「照貓畫虎」所寫出來的造字結果畢竟仍未臻成熟，倒也因此留下了難得的設計史料。

在廣告界歷經三年（1972-1975）的實務洗練，自云個性上不喜受人約束的王行恭於是決定放下手邊工作，出國前往西班牙馬德里國立高等藝術學院繪畫系進修。

1975 年王行恭設計《影響雜誌》第 11 期封面

1975 年王行恭設計《影響雜誌》第 12 期封面

⁴ 據說當年王行恭報考大專聯考術科，正逢該術科的主考官黃君璧視查考場，素來不喜其人其畫的王行恭一時玩心大起，故意仿齊白石畫了一隻螃蟹，還在畫上題字曰「看你橫行到何時」，因此令黃君璧氣得當場大拍桌子罵人，是謂「螃蟹事件」。

⁵ 其實王行恭說他原本理想中的第一志願應該是東海建築系，因為當時有漢寶德在，比較有人文氣息，但他估計大概考不上，所以退而求次，選擇了藝專，而且藝專三年就畢業，很快便能脫離「苦海」。

⁶ 王行恭訪談，2014 年 10 月 17 日於王行恭設計事務所。

⁷ 照相植字，又稱寫真植字，其基本原理是把跟活字模版上的文字與數字，通過光學攝影的方式，印到感光相紙上，達到印刷製版的目的，又可根據不同的要求，將其改變成長體，扁體和斜體（裝有變倍鏡頭）。照像植字的用途很廣，它不僅能對各種圖片加注文字和各式標記，並能用於電影廣告。

1990 年王行恭自費出版與裝幀設計《中國人傳承的歲時》

1992 年王行恭自費出版與裝幀設計《中國人的生命禮俗》

流浪到他方：從馬德里到紐約

由於年少時期一度嚮往建築師的職業生活，同時也戀羨著有朝一日能夠成為像畢卡索那樣的藝術家的夢，所以王行恭選擇了去西班牙念書。當時讓他印象比較深刻的，是建築學院建築概論的第一堂課，老師一開始便單刀直入地向學生提問：「建築是什麼」？「建築師是什麼」？從頭到尾就是一直讓學生不斷反思，也令王行恭開始認真回想先前曾經在《今日世界》雜誌看過的那些歐美設計大師作品，逐漸想像將它們重新放到當時的社會環境、歷史現實脈絡底下去思考，而為了更清楚了解包浩斯 (Bauhaus)⁸ 建築學校的房屋細節構造，他甚至還跑去當時仍屬東德管轄的駐地領事館請求能夠入境參觀。

課餘時間，王行恭經常到處去看西班牙當地的老房子、古建築，邊走邊看，也隨手拍了些照片作記錄。「我特別喜歡地中海的那些建築師」，王行恭娓娓談道：「他們蓋的房子都是小房子，都是住家，沒有一幢長得一樣的，因為你的基地都不一樣，還有你的使用者也不一樣，所以他的房子……那個差異性簡直是千變萬化」⁹。留學西班牙的那些日子裡，讓他逐漸認清了建築的本質，也得以從現實面去深入體會達利、米羅、畢卡索這些藝術家的生存之道。

1976 年底，王行恭從馬德里到巴黎流浪了一個月，翌年（1977）便以觀光的理由直接轉往美國，申請進入紐約 PRATT 學院設計研究所視覺傳播設計系就讀。這時，他往日曾經訖訖以求的建築師與藝術家之夢就此結束，而通往設計美學之路、另一新的旅程卻正要開始。隨之，僅僅用一年的時間，王行恭即已將大部分想要修讀的課程給念完，後來因為簽證即將到期（1978 年七月），且當時離家已近三年，思鄉之情日盛，便決定先行回台。

古典中國的文化鄉愁

「相較於我們外省人的鄉愁，跟本省人的鄉愁之間，我個人是認為有差異，本省人的鄉愁是實實在在的某種在地鄉愁，它是一種實際的東西，而外省人的鄉愁卻是虛空的，尤其是我們這飄移的一代……」¹⁰

兩歲那年隨家人來台定居，意即所謂「外省人第二代」的王行恭從小卻非在眷村長大，而是住在獨立的日本宿舍，鄰居包括本省人外省人都有，就讀學區內的小學即以本省家庭居多，如是混居雜處的生活環境，讓王行恭自幼年時便和許多當地小孩一起嬉遊、逛廟埕以及看布袋戲，並因此學會說得一口「輪轉」（流利）的台語。

每逢過年過節的慶典儀式、初一十五祭拜神明及祖先的民俗活動，總是令王行恭感到相當有趣和好奇，比方說：拜拜的時候為什麼一定要謝神、要還願？當整個廟埕都沒有人在那裡、戲班子為什麼還是照樣開演？又比如台灣為什麼會有鹹水粽、紅粽、甜粽……這些都是大陸北方所沒有的，諸如此類的種種疑問，開啟了他重新去認識、去思考故鄉北方習俗有別於台灣傳統社會以宗族廟宇為核心的文化差異。

隨著年歲及長，王行恭逐漸在舊書攤發現了許多早期日本人調查中國東北、華北、滿州以及台灣本地生活紀錄的田野資料，其中他找到一部日人小林里平在明治三十四年（1901）出版的《台灣歲時記》，書冊內容按一年四季的節氣時令分門別類、圖文並茂，詳細講述台灣各地的民俗祭典及儀式文化，後來他又在《銀花》季刊、《主婦生活》、《婦人畫報》等這些日文雜誌裡看到經常出現「歲時」這兩個漢字，於是便令他觸動了念頭，心想：難道我們自己為什麼不能把台灣本地的「歲時」文化給整理出來、集結成冊呢？

職是之故，從即日起開始著手進行，乃至 1990 年七夕那天正式付梓問世，過程中足足花了一年半的時間，王行恭每天追趕著時辰、敦請攝影師務必耍趁當下那個「歲時」之際拍照取景（比如談到端午的午時水，就是堅持一定要在午時來拍），費心編排整理圖說，終於與好友馬以工兩人共同出資完成了《中國人傳承的歲時》一書。初版首刷兩千本，其中一千本精裝版（有編號）由文建會贊助（當時馬以工擔任文建會委員）印刷、並交給文建會當作贈禮，另外一千本為平裝版在市面上賣（所以只有平裝本印有售價）。

回顧當年，這本《中國人傳承的歲時》，同時也是台灣第一本使用電腦組版的書。彼時「中華彩色」印刷公司剛剛進口全台第一部盤式電腦，工作間像實驗室，溫控無塵，進門還得脫鞋。當他們先以手工完稿後，再使用四分之三英吋帶（乍看就像是錄影帶那樣）跑一趟程式組版，便能把書裡內頁畫出寬度 0.1mm 的框線底紋圖形完全密接（這在早期手工製版的年代根本就不可能做到）。再加上全書共請來二十二位攝影師、六位繪圖者，以及「漢聲雜誌社」提供專業圖片，書中每一張圖片都是經過正式授權的，成本所費不貲。

所幸《中國人傳承的歲時》甫一推出便頗受好評，銷路不惡。不久便銷至第三版（大約四千本）。及至 1992 年，《中國人傳承的歲時》一書更因此獲頒「平面設計在中國」（深圳）展覽書籍裝幀金獎。那年（1992）王行恭又接續策劃製作了《中國人的生命禮俗》，由馬以工擔任撰稿主編暨發行人，形式上大致沿用了《中國人傳承的歲時》的編排體例，內容則偏重在一般台灣民間的生命禮俗——包括生老病死，但王行恭在這裡並沒有去碰觸關於死亡、葬俗之類的題材，就只談從出生到結婚。另外有趣的是，由於像這類追尋傳統習俗文化的相關題材不僅在當年台灣島內熱銷，同時也引起不少中國大陸讀者的鄉愁情懷，以致於彼岸坊間書市很快也模仿這兩本書的題材和版型、競相出現了不少「山寨版」。

⁸ 包浩斯 (Bauhaus)，正式名稱為國立包浩斯學校 (Staatliches Bauhaus)，此處 Bauhaus 一詞主要為德文 Bau-Haus 組成 (Bau 意指建築、動詞 bauen 為建造之意；Haus 為名詞，意指房屋)，於 1919 年由建築師格羅佩斯 (Walter Gropius, 1883 - 1969) 在德國威瑪 (Weimar) 創立，乃是一所德國的藝術和建築學校，講授並發展設計教育。1933 年在納粹政權的壓迫下，包浩斯宣佈關閉。總體來說，現今談及包浩斯的意義早已不單僅是一所學校名稱，而是囊括其倡導的建築流派或風格的統稱，注重建築造型與實用機能合而為一。除了建築學領域之外，包浩斯對於現代藝術、戲劇、工業設計、平面設計、室內設計等各領域也都具有深遠影響。

⁹ 王行恭訪談，2014 年 10 月 17 日於王行恭設計事務所。

¹⁰ 王行恭訪談，2014 年 10 月 17 日於王行恭設計事務所。

面臨困境當下唯一的出路，便是前方無路

「我常覺得我的藝術生命裡一半是傳統，一半是現代」¹¹。

從學生時代便常不按牌理出牌、強調好的設計師一定要從小養成習慣隨時觀察身邊環境的王行恭，在他三十一歲那年（1978）結束了這趟歐遊浪跡之旅、並從美國求學返台，起初先是在「台北房屋公司」任職企劃部经理，另一方面也偶爾接些零星的設計案，諸如幫文建會設計出版品與海報文宣，抑或替朋友的公司設計企業 LOGO，或為熟識的出版界或作家友人設計書籍封面。1983 年進入「國立故宮博物院」擔任美術編輯，隨之接連五度獲頒行政院新聞局「雜誌美術設計」金鼎獎。

彼時自八〇年代以降，台灣資訊界相繼出現了三項新產品，從而對於本地圖書出版產業產生了極其深遠的影響，它們分別是：Alppe（蘋果）公司發表新型雷射印表機、Adobe（奧多比）公司在雷射印全機上裝設 PostScript 頁描述語言，以及 Aldus 公司推出 PageMaker 排版軟體。經由此三項科技產品的結合，很快便讓現代化電腦排版工具佔居市場主流，舉凡 1982 年《聯合報》開始採用「電腦檢排」系統以加速報業產製流程，乃至 1984 年「日茂彩色製版公司」首度引進德國設備率先邁入電腦分色組版作業時代，從百年歷史傳統的鉛字排版發展迄今，台灣報刊圖書出版業者終在短短十年間完成了一場劃時代的媒介革命。

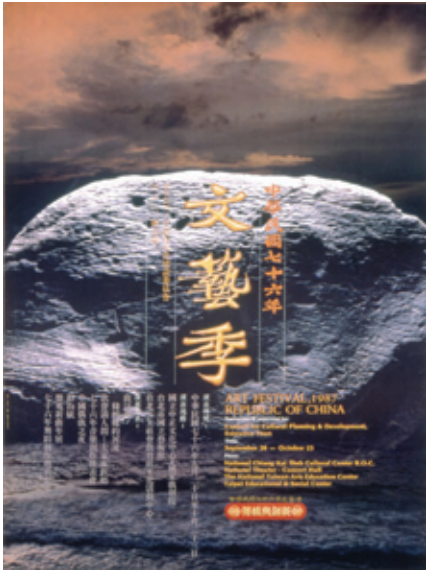
與此同時，伴隨著政治上的解嚴與報禁解除，乃至台灣開始對美貿易出現巨額順差、股市衝破萬點，以及強調「台灣錢淹腳目」展現民間強大的經濟活力，過去長期以來被視為藝術創作領域附庸的「美術設計」很快也開始走向專業化、品牌化之路，民間許多個人設計公司（工作室）相繼成立，其中包括王行恭於 1987 年自行創立的「王行恭設計事務所」。另外甫自

¹¹、¹² 王行恭訪談，2014 年 10 月 17 日於王行恭設計事務所。

國立藝專美術科畢業、年方二十七歲的呂秀蘭草創「民間美術事業有限公司」也很快在台北設計圈內闖出名號，並由此提倡復古精神的手工書匠美學，還有畫家李蕭銀擔任設計總監的「漢藝色研文化事業有限公司」創設之初亦以「出版最美麗的書」而享譽文化界。

其後因應印刷科技的進步，連帶促使原先的圖文排版能作更多變化，不少個別編輯人員也開始嘗試新的編排手法與視覺組合，若干雜誌刊物紛紛趁此機會進行改版或轉型。

就個人而言，偏好使用攝影物件和隱喻手法來從事創作的王行恭，全然是把書籍設計視為一處舞台，「當我在做這本書的時候，封面設計一定跟這本書的內容有一些關聯」，王行恭強調：「我只能說我為這本書做了一點什麼東西，而非只是單純的排列字體和玩弄圖片造型」¹²，重點在於表達書的內容，以及作者本身的意念。

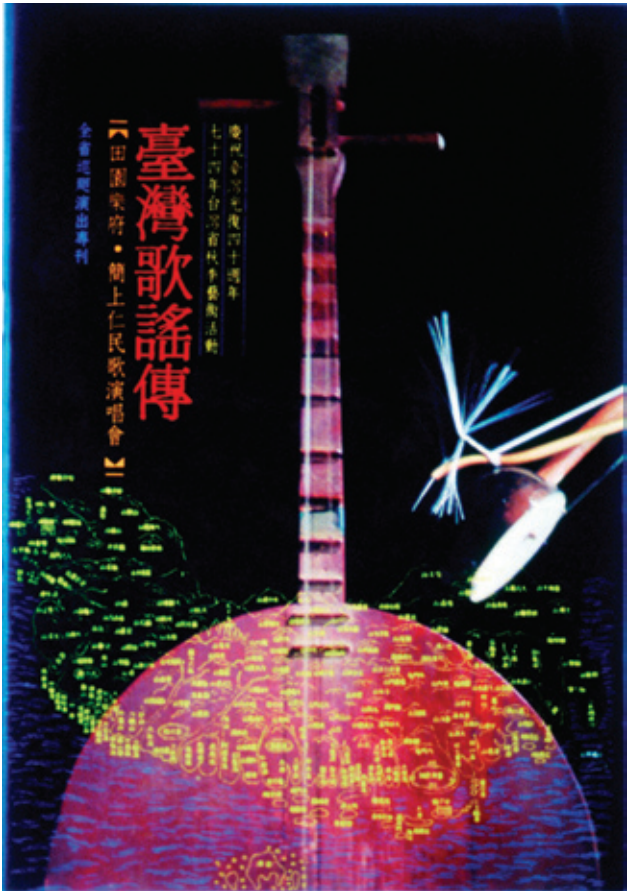
1987 年王行恭設計文建會「傳統與創新」文藝季海報

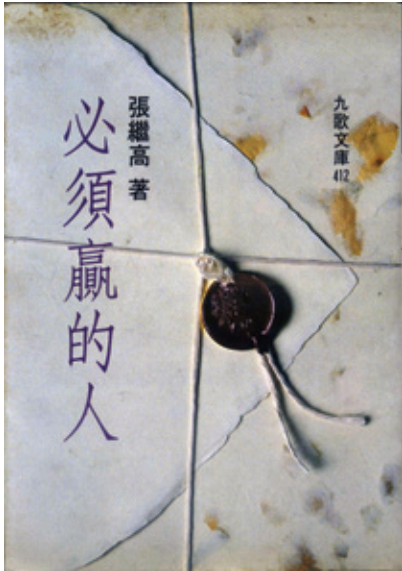
1993 年王行恭設計作品入選「法國海報沙龍展」

1987 年王行恭設計簡上仁著《台灣民謠》
封面 / 眾文圖書公司 攝影 / 謝春德

1985 年王行恭設計「台灣歌謠傳：田園樂府·簡上仁民歌演唱會」
全省巡迴演出專輯封面

當年適逢作者本人於出版前夕去世，為了呈現其寫作生涯的段落總結之喻，並且表達一種淡淡的懷舊感，王行恭特別找來日本藝術家製做的手抄紙數張，彼此層疊錯落，外加一條繩結和銅板，遂有手工信箋予人親近之感。

1995 年王行恭設計張繼高系列三書《必須贏的人》、《從精緻到完美》、《樂府春秋》/ 九歌出版社

2004 年，台北書展基金會首度創辦以「書籍設計」為主題的競賽獎項：「金蝶獎——平面出版設計大獎」，初選入圍者將由國際級專家評審團進行決選，當時主辦單位希望能邀請杉浦康平來台灣擔任國際評審，於是便找來與杉浦康平熟識的王行恭擔任評審總召集人，獲獎作品也將同時送往德國萊比錫角逐「世界最美的書」大獎。此後，每年定期的「金蝶獎」連續舉辦到第十屆，曾一度傳出停辦消息，後來在國內各界的搶救呼籲下，最終所幸仍得以繼續舉辦，而每年幾乎固定出任評審總召集人的王行恭毋寧也成了名副其實的「金蝶獎之父」。

對此，王行恭不禁感嘆：「雖然那年有些小挫折，但迴峰路轉，終究沒斷線……我們不應該因為出版市場的侷限，而困在島上自我設限，擋了青年書籍創作者的機會」。而所謂的「書籍設計」（Book Design）畢竟不同於「封面設計」（Cover Design），就像前菜不同全餐一樣的道理，金蝶獎最終是要送進萊比錫的大賽場，王行恭強調，一般書籍裝幀講求的是整本書裡裡外外一切的一切，尤其到了萊比錫的國際競賽，除封面的美之外，還講求適性，包括全書的用紙、選字、排版、印

刷技術及裝釘等，封面只是其中的一項。

走過十多年的評選經歷，眼見無數台灣年輕一輩設計的書籍作品，王行恭無形中歸得出一條結論：設計是常民生活美感的內容，並非在效率化要求之下，經由刻意製造而產生的。「我們其實是有很好的書，但我們比較可惜的是，我們的書籍類別太窄，大部分都集中在文學類」，王行恭直言台灣出版市場現象說道：「還有一些就是非文學類的，都是在談吃吃喝喝的，像那一類的書，在市場上太多太多了，而且嚴格來講，它就不是一本可以流傳下來的書」¹³。

這是唯一一本封面沒有書名的書（作者認為只要書背有名字就可以了），照片為王行恭留學班牙期間，經過直布羅陀、前往北非旅行的時候所拍下的。
《海島》（小說）／馬森著／1984 年／爾雅出版社

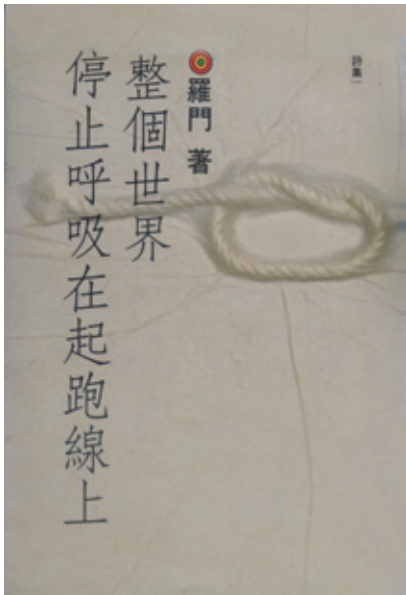
王行恭深信，設計本就存在生活當中，而設計力的提昇，則關乎整個社會的層層面面，自非仰賴設計者個人所能解決。活在二十一世紀當下，面臨各類數位產品、電子資訊如排山倒海般入侵。教育，尤其是設計教育，無疑更需要不斷地鼓勵實驗與創新，朝著獨立的前瞻思維和解決問題的方法，持續去發想、改變，如此才有存活的机会。「唯一的出路，即是前方無路」、「一花一草都能成就慧業，就端看個人的大智慧」、「當年雲門的創始者林懷民、金像獎導演李安等先輩不都是這樣的過來人？」，據聞王行恭每每在他的畢業班學生修業結束、離校之前，總是會說幾句像這類鼓勵的話，抑或不忘針砭當前體制沉痾、且道痛批一番咱的教育部大官員。

《風情與文物》／漢寶德著／1990 年／九歌出版社

《生命的軌跡》／歐陽子著／1988 年／九歌出版社

《整個世界停止呼吸在起跑線上》（詩集）
羅門著／1988 年／光復書局

《當代文學氣象》（論述）
鄭明俐著／1988 年／光復書局

《今夜妳莫要踏入我的夢境》（詩集）
黃智溶著／1988 年／光復書局

¹³ 王行恭訪談，2014 年 10 月 17 日於王行恭設計事務所。

李志銘

一九七六年生於台北，台灣大學建築與城鄉研究所碩士。具有天秤座理性的冷淡與分析傾向，自幼即喜愛印刷冊葉字紙之物隨意亂翻書，工作餘暇偏嗜在舊書攤中窺探歷史與人性，同時也熱衷蒐集黑膠唱片，聆聽古典音樂、現代音樂及國台語老歌。著有《半世紀舊書回味》（群學／2005）、《裝幀時代：台灣絕版書衣風景》（行人／2010）、《裝幀台灣：台灣現代書籍設計的誕生》（聯經／2011）、《單聲道：城市的聲音與記憶》（聯經／2013）、《尋聲記：我的黑膠時代》（遠景／2014）、《讀書放浪：藏書記憶與裝幀物語》（聯經／2014）。目前專事寫作。

從《影響》 看 1970 年代的熱血理想

1968 年的法國巴黎，是五月風暴，是革命創新。當時的世界電影，是楚浮，是高達。反觀臺灣？還處在戒嚴時期。電影創作的思想與言論，與西方世界幾乎脫軌。

張毅回憶：「1970 年代的臺灣，對電影不要說評論，連深入的報導介紹都談不上，這對我們這些喜愛電影、學電影的人來說，好像少了一個良心。於是開始，希望從《影響》的角度，希望能全面的讓臺灣電影知識改變。這是個「很瘋狂」的事情。因為「介紹」電影可以，但「評論」電影很可怕。」

1971 年 12 月創刊的《影響》雜誌，由當時政大新聞系的教授王曉祥，帶領一群政大學生：段鍾沂、朱道凱、卓伯棠等人創辦。後續由但漢章、李道明、余為政、張毅等人接手，並由王行恭指導美術設計。

「剛接手《影響》時，沒有任何編輯資源，有了王行恭擔任美術編輯，那可以說是臺灣史上第一次，由專業的美術編輯，指導雜誌製作。」張毅說。

當時的王行恭雖一邊在國華廣告公司上班，一邊已準備出發至西班牙留學。當年的公司同事，如今已是奧美重要推手的宋秩銘，因知王行恭也喜愛電影，因此向他詢問：「能否幫忙指導《影響》雜誌美編？」

當時王行恭白天上班，一千熱血青年白天上課，晚上下了班、下了課，一群人，就窩在王行恭的辦公室，編輯、校稿，每每弄到三更半夜。「我編的時候，主要是但漢章負較多的責任，但後來較常來校稿的，大多是李道明和張毅。尤其是張毅。」王行恭說。

一本雜誌，撞出兩個人的緣份。如果沒有《影響》，張毅與王行恭，恐怕就如王行恭說的：「不是撞球台上的球，根本撞不到一塊兒。」

《影響》雜誌裡，不打廣告，沒有大明星花邊新聞，純粹以專業、學術、宏觀且全面性的視角評論電影。因直言坦白、評論總是一針見血，因此本來依靠王曉祥與電影公司洽談，還有一點廣告費的刊物，最後連廣告費也沒了。

不僅編輯、撰稿沒有稿費，張毅說：「王老師也沒有拿任何酬勞，是純粹義務幫忙。」

迎接臺灣電影新浪潮

正如同張毅所說的：「希望能全面的讓臺灣電影知識改變。」，《影響》雜誌，主以引介西方電影巨擘，從介紹、分析、研究，最後落實、回頭反思國內電影環境；書內文章，從外文譯稿，到自撰評論；不止針砭陋習，也提供解決之道；分析電影美學，也從經濟、文化、商業行銷等，全面剖析，可說是以一種縱向全觀的角度，評介電影。

《影響》是否真的「全面的讓臺灣電影知識改變」。我們不曉得。但解嚴後，八〇年代出現臺灣電影新浪潮；電影導演與電影工作者的投入，使臺灣電影從「娛樂」，走入「藝術」層次；電影與觀眾，開始對話，並更深層的探討世界與城市、生命與情感。

如果說，1968 年巴黎的五月風暴，是走上街頭的學生運動，那麼，1971 年臺灣的《影響》雜誌，就是用筆發動的電影革命。

《影響》，或許真的「影響」了臺灣某部分的電影歷史。

牡丹繡片
「江寧織造局」，在現代來說，等同「皇家專用服飾店」。在當時僅供大清皇朝的皇帝和親王大臣使用。而《紅樓夢》作者曹雪芹的曾祖父曹璽、祖父曹寅、伯父曹頡和父親曹俯，先後擔任「江甯織造官」達六十五年之久，可謂「服裝設計總監」世家。

後記：

1987 年，張毅淡出電影界，創立琉璃工房；同一年，王行恭創立「王行恭設計事務所」。冥冥之中，兩人似乎註定再次合作。

琉璃工房創立之初，沒什麼設計資源，為了設計琉璃工房的包裝盒，找了王行恭。當時他說他非常在乎「設計」必須走的下去，活的下去，而不是一味孤芳自賞。

當時，琉璃工房想用白色的盒子，素淨高雅，多好。但王行恭不怕潑冷水的說：「一個都賣不出去，死的快。」

於是，從一開始，琉璃工房的盒子，便兼顧許多考量與面向。過程中，王行恭想了很多概念，最後是一塊刺繡，讓張毅動了心：「那塊刺繡旁邊就寫著一行小小的字：江寧織造局。我們想到的是紅樓夢、曹雪芹。一片孤零零的刺繡，在我們的手裡面，是非常惆悵的。一針一線的，拼出一朵牡丹花。想像它在歷史、清代，乃至整個傳統裡，是什麼意義。當我們面對琉璃工房時，它突然就代表了工房的某種工藝美術精神。」

最後，琉璃工房，沒有變成黑的盒子、白的盒子。某部分原因，影響來自王行恭。

從牡丹盒子開始，二十八年來的總美術設計，都有王行恭的指導。王行恭的藝術藏家身分，也為琉璃藝術博物館三百多件的古琉璃，建立了清楚了歷史脈絡。

從張毅當年接下《影響》雜誌，結識王行恭；四十年後的今天，《琉璃藝術》月刊持續向世界發聲。1970 年代的熱血理想與文化使命，永不休止。

包裝盒

琉璃工房的紅盒子，想的是兩百多年前，有一群人，用手一針一線繡出牡丹圖樣。盒底攻著的扣環設計，來自旗袍盤扣。每個心思、細節，全從「文化」與「情感」出發。

註：
《影響》雜誌第 1 期（1971 年 12 月）～第 15 期（1977 年 3 月）停刊；
革新第 1 期於 1977 年 12 月起發行，1979 年 9 月推出終刊號第 24 期。

檐下聽雨

一個時代裡，靜水深流的大智慧

文／唐斯复

張毅稱唐老師「氣韻溫潤；卻靜水深流」，楊惠姍則稱她為「姐姐」，這「姐姐」一叫就是 20 年。被他們如此親膩稱呼的是唐斯复老師，上海琉璃藝術博物館的館長。

外曾祖父是末代皇帝溥儀的老師——陳寶琛，大舅是著名經濟學家、教育家——陳岱孫，家世顯赫的背景，讓她從小立志作記者，卻不被允許。憑著一股毅力，她爭取、奮鬥十八年，才拿到一張記者證；多年來，憑著對戲曲的熱愛，一個人，從劇本、從劇團、從演出，推動了全本崑曲《長生殿》，不只在台灣、北京與上海，她帶著長生殿，在全世界演出。

一顰一笑都透著歲月的智慧與平和的心境的唐老師說：「擋著去路的石頭都是有縫的，從石頭縫裡鑽過去，便是通途。」畢生花所有的筆墨寫別人，終於可以在這兩本散文集，讀到唐斯复女士的人生故事。

以清代皇室版本書體，王行恭重新手寫簡體字型，再以專人處理；色彩交織的手繡字，襯出作者秀雅細緻的女性氣質，與筆下的華光歲月。

房檐滴雨的景象，是作者難忘的記憶。纖維織布局部，竟可以轉化成春雨落下的抽象意境，王行恭獨具含蘊的詩意美學，豐富閱讀的想像空間。綠是靜水深流的人生智慧，紅是長生殿裡的綿綿情意。聽雨，看雨，讀出人生最深沉況味。

聽雨，是我多年來難以忘懷的意境。

幼時住在北京東城根兒的大宅院裡，客廳窗前的廊子寬寬的，廊子上常年置放著藤椅和長在石頭上四季常青的鐵綫草，還有金魚缸；院子裡有楊樹、龍爪槐、海棠、葡萄架、以及十八棵丁香花。雨天，我喜歡坐在廊子的藤椅上，看著千變萬化的雨姿，聽著雨落樹葉的聲響，輕重有致，天成交響。那順著房檐滴下的雨水如左右兩道雨幕，在泥土地上砸出一溜淺淺的小坑，當小坑裡盛滿了雨水，每滴下的雨水又濺起一蓬蓬小雨花。這時，除了雨聲，什麼聲音都沒有了。那般的悅耳和寧靜，至今還會出現在夢境中。

北京的後海畔有座大院，國母宋慶齡曾經住在那裡，現在是對外開放的宋慶齡故居。大院裡的南牆處是假山，假山上的樹木掩映著長方形的亭子，牌匾上有「聽雨閣」三個大字。我頓時被打動，登山入閣，耳邊彷彿響起悠遠的雨聲，那想像的雨景，合著牆外煙波浩渺的後海，真是神界！那個宅院於清代乾隆年間是大臣明珠的府邸，他的公子納蘭性德詩詞造詣高深，經常邀三五知己談詩論詞，就是在聽雨閣裡。此處對同好人等來說，是能感受到靈性的。藝術家英若誠生前在新居的院子裡搭了一個棚子，我問：這是做什麼用的？他回答：聽雨。我又一心動，不由得說起宋慶齡故

唐斯复老師散文集兩冊——《檐下聽雨》與《走過長生殿》，由資深設計師王行恭奠下創意設計基礎，再由曾三度獲得「全世界最美的書」殊榮的設計師劉曉翔協力編製，台北與北京兩地共同傾力完成。封面底紋取材自畢業於南藝大應藝所的纖維藝術家——鄺以庭作品局部。

聽雨，是唐老師多年來難以忘懷的意境；隨著唐老師的文字，進入唐老師的回憶裡。除了聽雨，也讀故事。

居——他立即接上話茬：有個聽雨閣！後來，我又去過數次宋慶齡故居，不論是開會還是為了別的什麼事，於我，都是被那聽雨閣所吸引。

鼓山，位於福州市郊。山澗流水潺潺，崖壁上刻著碩大的「聽水」二字，那是我的外曾祖父陳寶琛（宣統皇帝的老師）留下的筆跡，後來他以此為號，自稱「聽水老人」。我們去鼓山的那天正巧遇雨，雨聲和著山泉聲，還有傘頂上滴滴答答的水聲，妙不可言。再與雨聲邂逅，是在北京皇家糧倉昆劇《牡丹亭》演出現場。編導的意圖是在北京有六百年歷史的糧倉空間營造出江南廳堂的意境，現場置放了六口大魚缸，裡面有金魚游弋。演出中突然水聲大作，如同驟雨傾盆，原來是魚缸上方安裝了花灑（淋浴器）同一瞬間噴出水來；之後，雨聲漸漸減弱，「滴滴答答」持續到演出結束。我佩服導演以簡潔的手法，使觀眾如置身房檐滴雨的江南廳堂中，將昆劇置於原生態的環境演繹，更顯示其藝術魅力。我逢人就誇廳堂版《牡丹亭》，朋友們反問：那戲真有這麼好嗎？於我，是重逢「聽雨」。

聽雨，親近大自然，珍惜大自然，享受大自然，希求尋回恬靜。恬靜養性修身。今日世界無所不在的是喧囂、惱人的嘈雜。只要心中有雨聲，便能在喧囂和嘈雜中尋回超凡脫俗的心境。

書名：檐下聽雨 / 走過長生殿

定價：單本 RMB 40

出版社：文匯出版社

出版：2014-8-1

生活中每一日的 《拾時·刻刻》

專訪金蝶獎榮譽獎得主——詹安妮

詹安妮，書籍裝幀設計資歷二十年以上，《拾時·刻刻》創作與設計者，書籍榮獲2014年金蝶獎榮譽獎

詹安妮，王行恭的前資深助理，從學生時代便是王行恭的學生，畢業後，直接到事務所工作；一做，便是二十年。生平第一本創作小書《拾時·刻刻》，便榮獲2014年金蝶獎榮譽獎。結合原有專長領域書籍設計，與新媒材刻印橡皮章的創作，紀錄「重拾生活每一刻的刻章」，傳達一位資深設計人對生活的觸動。藉由安妮的生活與創作，除了可看到王行恭與詹安妮兩人相濡以沫的默契與情感，更是一種傳承設計精神的時代縮影。

讓安妮發現自己可以「認真的」刻章的關鍵章，正是王師母畫的王老師

一切，都是因為「王老師」

2008年，跟著女兒的暑假作業玩樂，觸發安妮用王師母畫的王行恭肖像，刻了兩個章。對於當時玩票性質的安妮而言，能在短時間內順利刻成肖像章，且還是生活周遭一位自己熟悉的人，才讓她發現：「我好像可以『認真的』做這件事。」

2013年，橡皮章的創作被王行恭看到後，「一開始王老師就告訴我該把這些集結成一本書，但我沒有放在心上，因為我覺得還不夠。」

淡出工作後，安妮慢慢找回自己的生活節奏，用心生活，人的五感，就像任督二脈瞬間打通。因為端午節買了粽子，刻了粽子章；「夏至」到了，刻清涼小物讓自己消暑；「小暑」登場，西瓜是必備之物。接二連三，安妮發現自己每次刻章，都和「節氣」有關，這才讓她開始認真思考：「或許，真的可以成為一本書。」

書籍完成後，眼光精準的王行恭，建議安妮申請 ISBN 號碼（國際標準書號），「因為有了編號全世界的人都能找到這本書，也能去國外參展。」事實證明王行恭是對的。《拾時·刻刻》一舉得到2014金蝶獎榮譽獎，此獎項是讓獨立創作者的創意，能被業界看到的重要平台。

《拾時·刻刻》設計概念

以「時間」為概念，封面封底一白一黑，象徵白天黑夜；二十四節氣，原是農夫耕作時序，也是安妮在現代生活中耕作心田的時序；文字和章，都是節氣當日創作，就像生命一樣，不能偷跑，也無法後退。

封面以打凹效果呈現烙印的痕跡，一如刻章；選用無塗布的厚紙，以手工黏合，讓紙隨著時間改變；契機既從「粽子」開始，書腰便成了「棕葉」。

故事，就從兩顆粽子開始

白色封面是日，黑色封底為夜、手感紙書腰是棕葉，串起完整的一年。內頁「白露」是安妮最偏愛的內頁。

為了「棕葉」，安妮遍尋各大紙廠，才找到滿意的質感與顏色。小書限量365本，本本編號，開放讀者選號，每本獨一無二。

「這本書，實實在在紀錄了我的一年。用一年時間，在這個時間點，完成這本書。就像是交給王老師的畢業作品。」安妮說。

在書裡，二十四節氣的最後，以一對親切可愛的「土地公土地婆」印章作結。「我的生命裡有兩對土地公土地婆。一對是父母，一對是王老師和王師母。他們就像土地公土地婆一樣親切，總是在我身邊，讓我有求必應。」最後，《拾時·刻刻》編號「No.1」，獻給了王行恭；「生日」那天，則獻給父母。

在《拾時·刻刻》裡，沒有聳動譁眾的設計，只有真實溫暖的細膩巧思。創作源於生活，但其中承載更多的，是生命裡的感謝。

從「紙張」到「紙章」

如果「紙」是安妮過去二十年的設計歷程，那麼「橡皮章」就像她淡出工作後的新生活。身為書的裝幀設計師，在當代電子閱讀器誕生下，書本與紙張的未來令人憂心，但安妮則有不一樣的想法：「使用機器閱讀，方便吸收資訊；透過紙來閱讀，則是五感體驗。」紙，有不同的纖維、厚度，印刷有味道，紙的顏色會改變，翻動的聲音，都是人和環境的互動，無法被輕易取代。「人需要科技進步帶來的便利，也需要能讓心靈豐富的文化。紙張本身，就是一種文化。」

那麼，在「文化」上，蓋上的「章」又是什麼？「刻章的時候，所有專注力全集中在刀尖上，意念只專注於當下。其實有點像打坐，透過刻章這個儀式，成為生活裡的生活禪。」

設計別人，卻從沒「設計」過自己

「這個時代，做書不難。但書要說什麼，為了什麼而做？很重要。」

做為一位書籍裝幀設計師，安妮坦承自己在《拾時·刻刻》這本小書誕生前，從沒有純創作過一本專屬自己的作品。但在她言談之間，我們看到的，是一位設計師對「書」的深度思考，或許她的「從未創作」，並非沒有創作能量，而是對於「創作」兩字，用更嚴謹的標準要求自己。

問安妮是否已有下本書的創作計劃，她不改自然真誠本質，帶點老莊哲學坦然笑說：「一切順其自然」。

如果說，創作源自於生活，那麼，好好生活，相信離好好創作也一定不遠。讓我們拭目以待。

小書用章大合照，每一「刻」，都是生活，都是當下

詹安妮臉書粉絲專頁：FangYuanNi

紀州庵 ——台北最自在的文學角落

紀州庵離屋與東側庭院

現今紀州庵已成為台北市一角，美麗的文學森林

從料理屋到文學森林

1897 年，日本人平松德松以家鄉「紀州」為名開業，始營料理亭：「紀州庵」，伴隨著日人漸多，於是成立支店，是今日城南的紀州庵發軔之始。

王文興以年少居住的紀州庵「離屋」為場景，寫出經典作品《家變》

戰爭結束，日本人撤退，紀州庵也隨著平松家族離開而逐漸被人遺忘。國民政府來台接收台灣後，紀州庵從料理屋變為宿舍，從作家王文興先生口中得知，紀州庵是他 8 歲至 27 歲間成長的居所。王先生提到，宿舍天花板以上的空間是連通的，半夜往往會聽到貓捉老鼠的追逐腳步，乒乒乓乓地從這一戶的天花板到另一戶的天花板。

歷經兩場大火，現在的紀州庵僅剩「離屋」。隨著社區、文化人的力量注入，這裡如今成為了台北最自在的文學角落。

「讀書好」，怎樣好？

2015 紀州庵玩書節為邀請曾居住、生活於台北城南的作家們，透過城南的食、衣、住、行及休閒娛樂等分享，看見城南的街道、屋舍、草木與生活型態的轉變，

以及這些熟悉的日常景物如何觸動創作者，成就一篇篇經典作品。

「讀」作家生活：展出作家閱讀角落、嗜好的特別展覽，此次活動更與公共電視合作，播放曾居住、或與台北城南有特別淵源的作家短片，一窺作家生活小日常。

「書」見證好書：每一本好書的背後，都藏著不為人知的血淚！玩書節的展外展「做書難，不難」，透過設計師被退稿的封面作品及退稿理由，看看設計人、出版人及讀者對「好書」的各種想像，如何在多方拉扯的情勢之下，產出一本本讓愛書人愛不釋手的「好書」？

「好」玩讀文學：由館方導覽人員，安排的城市走讀，實地走訪城南區，讓人「行萬里路，也讀萬卷書」。

《台北文學森林 —— 紀州庵》

活動名稱：2015紀州庵玩書節：讀書好

活動日期：2015年5月2日至6月28日

活動時間：09:30-17:30

圖文資料授權使用：紀州庵

台灣文學館 ——台南最優雅的文學殿堂

國立台灣文學館是棟位於台南最大圓環旁的美麗建築，在踏入文學館建築正門入口前，記得仰頭望向正上方，與法式風情相遇。

在百年古蹟中，品文學之美

國立台灣文學館是全台唯一的「國家級文學博物館」，除了肩負研究、典藏、展示推廣台灣文學的責任外，博物館本身就是一棟「百年古蹟」。

建於 1916 年，由日本技師森山松之助規劃興建。1895 至 1945 年日本對台灣統治期間，最具象徵意義的官制建築多數出自森山松之助之手，除了台文館，還有今天的國史館、監察院、台中市政府（台中州廳）、台南地方法院等。明年 2016 年正逢博物館滿「一百歲」，屆時館方除了有特別的百年紀念活動，建築本身更是台灣文學館永恆不變的常設展品。

以「複合式主題常設展」呈現展覽的多元風貌

在台灣文學館的展覽，常常令人驚豔：「文學展也可以這樣辦！」

「台灣文學的內在世界」，以三大主題：「山海的召喚」、「族群的對話」、「文學的榮景」，並配合精彩的互動學習，真人演出的劇碼，再使用電腦科技，首度推出立體空間的小型劇場，提供民眾藉由戲劇加深對文學作品的印象，將嚴肅的古典詩設計了互動學習遊戲，吸引民眾親近文學。

館方更不定時於館內有「免費寄送明信片」活動，參觀之餘，也別忘了親手寫張明信片，邀請朋友，一同來體會建築與文學之美。

《國立台灣文學館》

文學展一定很靜態？來趟台灣文學館，讓你大開眼界！

展覽名稱：台灣文學的內在世界

展覽日期：即日起至2016年8月7日

展覽時間：09:00-18:00，週一休館

地 址：台南市中西區中正路1號

資料提供：國立台灣文學館

攝影／國立台灣文學館提供 林柏樑攝影

造型渾圓有如牛眼的「牛眼窗」，和形勢威猛的「老虎窗」，加上馬薩屋頂，三元素構成台文館屋頂的金三角。馬薩頂內部空間寬敞，可以做為很好使用的收納空間，老虎窗和牛眼窗主要做調節光線及空氣流通之用。

《花舞琉璃》

夏日，不讀書

花藝設計、示範／奚遠緣 文／奚遠緣、呂玟均 攝影／王漢順

蟬鳴夏日，偷偷的
從書中跑出來，喝口清涼甜美的水

白雲飄，微風吹，翻動扉頁
亂了書，飛了字，
書中長了花，字玩捉迷藏

風吹皺的，不是春水
是現實的意念，是夢裡的心思。

琉璃作品：夢紫、快樂乾杯、小鴨鴨（頭花）、鴨子（頭花）
應用花材：文心蘭（別名：跳舞蘭）、水仙百合、小綠松果
花語：文心蘭——快樂、隱藏的愛。水仙百合——喜悅、期待相逢
設計概念：藉境表象，小品花藝與透明的琉璃花器，為炎炎夏日注入一抹清涼。
經驗分享：
· 夏天花器以寬口的盤或碗為宜，藉由花器內的水，也能觀水消暑意。
· 文心蘭，水仙百合小而輕的花朵體姿，極適合搭配小花器插作。

近期展覽活動

《海闊天高看世界See The World》
「龍出」系列 全球首展

日期：2015年6月4日~ 2015年6月14日

地點：忠孝SOGO 12F會館

台北市大安區忠孝東路四段45號
（中南部新品巡迴展籌備中，敬請期待）

全球首度曝光——年度新品《龍出》系列，
世界玻璃藝術史上，前所未見的吹製工藝突破。

匯聚龍、五行、聚寶瓶，東方意象元素，
創新演繹古老圖騰的神祕力量。

「龍出」，藏隱在民族血脈深處的心靈信仰：
風平，龍靜；風起，龍出，
蟄伏，為了一個驚天動地的「出岫」。

《禪糖一味——無所不在的快樂禪》特展

日期：2015年4月29日-2015年8月31日

地點：松山文創園區 LIULI TAIBEI 美術館（機械修理廠 生態池旁）

悲傷時微笑，是一種態度，
憤怒用幽默化解，是一種智慧。
想知道如何製造快樂？
請來松山文創園區——無所不在的快樂禪，每天一個快樂的練習！

《手作琉璃糖——讓愛遠傳》

時間：4-6月，每週二下午2:30-4:30

地點：松山文創園區 LIULI CAFÉ 餐廳（機械修理廠 生態池旁）

活動費用：\$250/支

報名洽詢：02-27665610（另可至琉璃工房官網e-Mall選購）

琉璃可以吃？！琉璃和琉璃糖之間又有什麼關聯？
邀您一起來探索琉璃糖有趣的小秘密，
親自動手做琉璃生肖棒棒糖，
享受生活裡的微甜小幸福。

琉璃心賞會
LIULI INSIDER

夢紫 | Lavender Dreams

月光如銀

無垠無涯

竟是紫色之花

選擇

自己鍾情的國度

能有另外一隻手可以共握？

成雙

徜徉夢中

LIULI LIVING
在生活裡引進東方美學

全球的服務 永遠的琉璃工房
Worldwide Service Forever LIULIGONGFANG
www.liuli.com e-mail: twservice@liuli.com

台灣

www.liuli.com
www.facebook.com/LIULIGONGFANG.TW
客服專線：0800-060-085
e-mail: twservice@liuli.com

US Corporate Office

Tel: 909-861-0288
Online Store: www.liuliusa.com
e-mail: online@liuliusa.com
www.facebook.com/liulicrystalart
www.instagram.com/liulicrystalart
www.pinterest.com/liulicrystalart