

041

明路

生涯規劃

2018.12.04

探究型

藝術型

實際型

逢星期一隨學校訂閱版附送
education.mingpao.com

逆襲數碼時代 為書本作嫁衣

除了服裝、室內裝修、廣告等要設計，書籍也需要設計。現時電子書十分流行，大眾已較少走進書店買書和「打書釘」，書籍設計師胡卓斌（阿卓）卻逆其道而行，創辦設計工作室設計書籍，難怪他說其中一個入行條件，就是要「與時代對抗的決心」。

今日明報新聞
（港聞、中國、國際）
bit.ly/2QwI9Kc

明報

阿卓設計過不同大小的書籍，他認為書籍設計是「為書籍服務」，而非為「書架」服務。

胡卓斌（阿卓）任職書籍設計師12年，所有工作都要「一腳踢」——設計前須蒐集充足資料，還得考慮書籍的封面貼切和內頁紙質，為的就是用最貼切主題的設計、紙張物料等表達作者所想。他因為喜歡閱讀而入行，曾在三聯書店任職書籍設計師半年，後因有感設計自由度不足，在2011年自立門戶，創辦設計工作室 Edited，兼任書籍設計和編輯，為非主流作家和藝術家設計和出版書籍。

個人裝備圖

職業技能值

阿卓表示，不一定要很高學歷或「十項全能」才能當設計師，「但要做『及格』的設計師，就必須要在『職業技能值』中（各項）都取得滿分。」

創書讀報搵靈感 設計好書懶不得

好書籍好設計 一樣是好作品

阿卓自小喜歡本地作家黃碧雲的小說，他極力向朋友推介，但他們都不為所動。阿卓當時覺得，朋友對小說不感興趣，是因為書籍設計不美觀。後來正式擔任書籍設計師，才發現這是他一廂情願的想法。「書籍設計與書本是否吸引無直接關係，沒有設計可以『整好』或『整衰』一部作品。假如金庸的小說不是（現時）這個封面（設計），相信還是很多人會追看。」他表示，書籍設計師的工作，就是利用設計配合作者的想法，以最切合主題的方式向讀者呈現書本內容。因此，書籍設計師不能懶惰，除了要閱讀和參透書籍，更要與作者、編輯等緊密合作與溝通。

一本書的誕生

一本書如何誕生？書籍設計師從只有「原材料」的階段開始，要一直參與整個設計流程：

書籍設計師工作繁瑣得遠超我們的想像，並不止構思封面、字體那麼簡單。工作每步要花盡心思，特別是資料蒐集，是整個設計過程最不可或缺的一環。阿卓設計過文史哲學類的書籍和藝術家作品集，需要蒐集的資料十分多樣。以下是阿卓設計的作品：

《易經講堂》(黃漢立著)

作者想藉此書讓讀者淺入深認識《易經》，書名本為《如何打開易經之門》，但阿卓認為「聽到書名就不想看」，跟作者、編輯商討後，改成現時的書名。設計此書時，阿卓逛書店參考很多與《易經》相關的書籍，發現每本都像「武林秘笈」，「內容已經很深奧了，為什麼還要在封面上加上讀不懂的句子嚇跑讀者？」他指封面以外，書脊設計其實更為重要，「因為(新出版的)書平放(書架)被人看見封面的時間只有約兩周，其餘時間都是豎放在書架」。阿卓以黑色橫間配以白色粗字體設計書脊(圖)，令《易》更添時尚感，即使與其他傳統《易經》相關書籍同豎放於書架，也能即時吸引讀者目光。

書本內頁選用較輕身的紙張，阿卓指這考慮到讀者心理，「我們常常覺得內容深奧的書必定又厚又重，當讀者拿到這本看似厚重、其實『輕飄飄』的書，就會覺得此書很容易讀(從而提高購買慾)」。

《關良》(圖集)

阿卓接到這個設計項目，首先閱讀了約20萬字的學術論文，了解中國著名藝術家關良的生平。關良幼年時每次跟父親去看京劇，父親都會抽煙，而昔日的煙商為推銷香煙，會附贈畫買煙但又想擁有「煙畫」；親戚沒錢買畫的關良臨摹，結果愈畫愈多。《關》書封有幾空自「小窗口」，設計意念正是萌生自關良這件童年佚事，「小窗口」框住的是關良模仿「煙畫」而畫的京劇人物。

《荷李活道警察宿舍——那些人、那些事、那些情》(陳露婷、何家騏、朱耀光著)

1920年代的香港，警察身穿綠色制服，頭戴竹帽，當時人們戲稱警察為「大頭綠衣」，《荷》的封面設計正正運用了這個意念。由於這是口述歷史書，阿卓在圖書館待了多天，不斷翻看舊報章，揣摩書本封面的紙質與用色。最後他想到用「綠衣」顏色的仿布料製作封面，字體則參考了警察臂章上的刺繡字款；內頁設計模仿紙張氧化效果，在文字底下加上色框(下圖)，呈現古舊感。又因書中各受訪者所說故事內容長短不一，文字只佔版面一半空間，加上歷史照片像素較低，不宜放大，故阿卓採用「上圖下字」的設計，即使內容篇幅短、圖像小，讀者看起來也不覺礙眼。

大公司人脈多自由少 辭工自立門戶

曾在大型出版社工作的阿卓，因重視設計的自由度，只工作了半年就離職，創立設計工作室及出版社，但他建議有意入行的同學，可考慮先到大型出版社工作，累積人脈和經驗。阿卓說：「你可以是一張白紙，毋須學歷和經驗，『識字』就得！」說來輕鬆簡單，但事實上他花了不少時間與心力，才成為其口中「及格」的書籍設計師。他中學畢業後報讀與設計相關的文憑課程，念文憑期間參加由本地著名設計師李永銓舉辦的 Vision Quest Workshop，深受啟發，畢業後加入李永銓的設計公司。他當時主要負責廣告、展覽、品牌設計等工作，此前對於設計只有簡單概念，做久了才知道「做好設計不能只盯着電腦苦幹」，最重要是「邊做邊問」。現在每次展開全新的設計項目，阿卓都會攪盡腦汁，既預覽書本、蒐集資料，亦會向專業人士討教，例如設計烹飪書前會先請教廚師，學到烹飪書需用防油且輕薄的書紙，這樣書才不易沾到油污和不易自動合上，方便讀者邊看邊煮。

任師友計劃導師 盼承傳薪火

阿卓念設計文憑時參加李永銓舉辦的設計工作坊，令他有機會與不同學生一同學習，得着良多，他更說因為參加了工作坊「才有今天的我」。因此，早前他應邀擔任「deTour Next 2018」師友計劃的導師，希望像李永銓一樣，激發中學生在藝術、設計方面的潛能。他在計劃中鼓勵參與的學生表達閱讀帶來的感受，再構思設計概念。

