

以手工書開啟工藝創作的新舞台

A New Stage for Craft: The Art of Handmade Books

文・圖／製本家 Chih Pen Chia (Bookmaker)

手工書的世界是很多元豐富的，可以是很可愛的美勞創作，讓小朋友做得很有成就感，也可以用來個人編撰的圖文故事書，滿足很多人成為作家的夢想；手工書做為商品行銷也是很有個性化的特色及賣點……但製本家，為何從一個皮革工藝家成為手工書的推廣者呢？

- 1 燈籠書
- 2 皮包造型書
- 3-4 皮書衣
- 5 西式露背線裝書
- 6 交叉鎖針線裝書

古老的技藝啟發全新的藝術形式

走進歐洲昏暗古老的教堂，一本年代久遠的皮製珍藏聖經，在展示櫃中供人參觀，那是一本由裡到外完全手工製作的書籍；手工製書在遙遠年代以前，早已隨同書籍扮演著成為傳遞人類文明極為重要角色，古代書籍裝幀的工藝技術，將文字串連成為易於閱讀與保存的書籍形式，書本就像一塊一塊的磚石，建構了今日文明豐沛的知識殿堂。

西方人和東方人閱讀的方式不太相同，所以書籍的形式與樣貌各有其特色與文化差異，因此現代手工書籍的裝幀方式有更多樣的選擇。

工業革命後，機器的裝訂方式滿足了書籍大量印刷出版的需求，人工裝幀書本這類職人漸漸被快速的機器取代，連帶手工製書的技法與工藝也隨著時代前

進的脚步慢慢被世人遺忘；因此在臺灣工藝的領域中，手工製書或者手工裝幀書籍這塊工藝領域在幾年前還是不為人重視，也就是一個缺少了可供镁光燈聚焦的舞台位置。

然而在臺灣臨近的國家像日本及韓國，都有大型的手工書籍裝幀設計比賽以及各種定期主題展覽，歐美等西方國家手工裝幀與手工書的藝術創作出版的相關書籍更是無法勝數……！拜網路的便利之賜，上網搜尋，就可以找到相當豐富的資訊，不僅可以透過照片看到極富創意的各類手工書，更可藉由一些製作者影片分享了解製書的方法。這些放在雲端的資訊，讓以往我們認為會被一代傳一代，一代少於一代的技藝傳承危機有了新的轉機；那些看到手工書古老技藝得到啟發的人們，開

3

6

4

5

不繡鋼、甚至是IC電路版……手工書也可成為展示文字、繪化、照片、書畫、刺繡、壓花、雕刻等工藝創作的另類新舞台！

手工書開始在臺灣受到歡迎

1987年 SOGO 忠孝店開始營業，SOGO 百貨公司文化教室成立之後開始招生，其中有一種課程是以繪圖寫故事並製成一本繪本書。

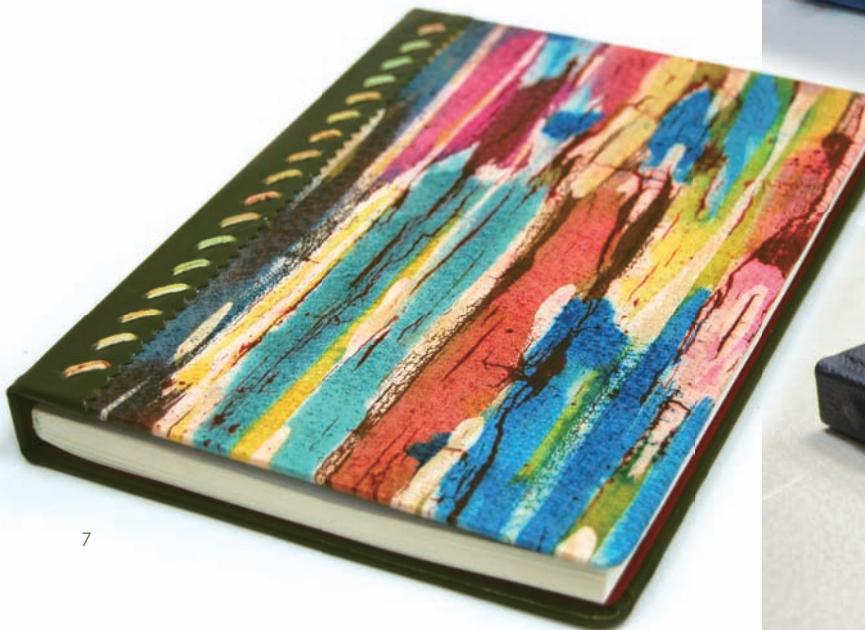
授課的老師陳璐茜是一個非常有創意的圖文作者，帶領著許多的學生定期舉辦展覽以及聚會，除了「陳璐茜手製繪本系列」出版品之外，她也出了三本「LUCY 手製繪本教學」系列書，其中以2004年出版的《趣味繪本教室》舉八種趣味繪本為例，提供讀者進行創意的激發、介紹手工書創意的另類繪本型式，為手工書的教學用書。因為日本稱手工做的書為「手製本」或者「手作本」，也可能是受留學日本的影響，所以無論是課程名是出版名稱，陳璐茜都以「手製繪本」為名。

陳璐茜在1992成立「陳璐茜想像力開發教室」，引導學員開發潛能進行創作，由於有許多繪本作品出版，她不僅教導學生們從自己的創作彙編製成一本書，提供學員們想成為一位繪本創作者的夢工場，很多人也如願成為繪本的創作者，有自己的出版品問世。

陳璐茜影響了很多人，他們在家裡、學校裡又掀起了中小學生寒暑假作業的另一場革命，以往寒暑假作業是學校準備好的講義裝訂本，或者只要畫圖、寫份旅遊報告、讀書心得之類即可，但在此之後，

創了以「書」為主角的藝術形式，結合各種材料，甚至超越了「書」的既定模式，從「書」的外觀到「書」的內容，像被打開的百科全書，大幅展開手工書的創作空間，一種全新型態的手工書藝術也讓人大開眼界。

舉例來說，一位手工書藝術的創作者，可以將原本平面的書展開，成為立體的裝置藝術，手工書的創作可以結合各種想像得到的媒材，如紙、布、皮革、木材、玻璃、

7

8

9

自己做圖畫故事書、繪本成為新型態的作業，使得家長們也必需開始尋找怎麼做一本書的工具用書。

王淑芬是一位小學老師，也是知名的童書作家，因勢得時，遂在2003出版臺灣第一本手工書工具書《手工書55招》，這本書連續兩年蟬連「誠品書店生活類」暢銷書；接著每年都有「手工書教學」系列教學叢書上架，內容編寫多種手工書製作技巧，並以清楚步驟分解圖文來介紹作法，讓大家容易學習，使用的工具與材料，也都是學生可簡易取的的美術用品為主，讓每個人都能在這種新奇的創作題材中，得到自己製作「一本書」的樂趣與自己成為「一位作者」的喜悅。

手工書超級變變變

教授手工書成為中小學老師的新課程，老師們和學生將手工書的形態，由作成一本書到手工書的大變身，書變成一隻蝴蝶、變成一棵聖誕樹，也許一隻毛毛蟲身體變長時就是一本長長的書，還有一片

一片的土司可以是一張一張書的內頁，「吃」完一片一片的土司等於看完張張連串的內容，閱讀完畢還可以有真正的飽足感。

教小朋友手工書創作時，充滿無限的想像空間、巧思、樂趣，加上帶動親子、師生更緊密的互動，同學們可能因為更愛惜書籍……，這或許就是手工書在市場上快速拓展的原因，從很簡單的一張紙、或者一個很有趣的概念，就可以走進手工書的世界。

當王淑芬的手工書教學系列叢書，一本接一本成為暢銷書之後，「手工書」也正式成為新興與流行的手工藝名詞。

從工藝的角度看手工書

各種技藝的學習都是可深可淺，表面上說手工書可以作得很簡單，但對於工藝家或藝術創作者而言，每一項想要認真投入的工作，只會愈涉獵愈深，當達到某一程度時，自我的要求也會往下一個高度看齊，就像釀酒一般，時間與歲月的淬鍊，

7-8 蠟染筆記書

9 皮面精裝書

10 木皮書

11 編織筆記本

總是成就不凡技藝的不可或缺的要件與元素。

手工書的起點，可以是很簡單的幾張紙的組合變化，但是如果對這門藝術有興趣的人，很快地，就會有技法創新、材質應用、工藝結合等持續提升且遙遠的一條路要走，人類文明不斷演變燦爛、輝煌的旅程，就是這麼寫下的。

筆者融合了實際製書心得以及累積教學經驗之後，陸續發現了手工書製作時會產生的盲點，也從參觀無數的展覽作品中觀察，這麼多用盡巧思與時間去製作的內容精彩的手繪本或手工書，多數裝訂的方式與材質，往往經不起時間的摧殘與翻閱的考驗，在很短的時間內，這些手繪本或者手工書的外觀就會產生損毀，讓人深深為這些創作者感到可惜。但若因而過分寶貝而不捨翻閱，又失去意義。

工藝品、藝術品的價值在於能夠長久保存與傳承，所以學會製書更專業的裝幀方式，對寶貝這些獨一無二的手工書將有幫助。

雖然臺灣已經有這麼多暢銷的手工書教學工具書，也提供了很多的方法，但是手工製書技術與知識永遠都是不夠用的。嚴格來說，每本書在結構與製作的程序上，除了美觀與創意之外，經得起時間的摧殘與翻閱的考驗，是絕對必須考量的要素，因此手工書材料的選擇與技法的應用，是必須深入學習的一門學問！

唯有經過正確的製作過程與合適的材質選用，才能有效率而且符合設計的目標地完成一本書，如此費心費時的手工書，才能成為可以長久收藏的作品。

手工書開啟另一頁

筆者從2002年起因為配合圖書館的讀書會活動，也投入了手工書教學的行列，利用原有的資源與工藝能力應用在手工書教學上，也就是說除了圖文故事書本的教學上，也從工藝創作的角度來推廣手工書教學。

早期筆者從事皮革、手染工藝教學時，常為設計何種成品傷透腦筋，但開始從事手工書教學後，原本熟稔的各種材質與技法都可以派上用場，泉湧的靈感取之不盡，讓手工書的創作品外觀與質感大幅提升。手工書不只是為了滿足個人創作的樂趣，更可以成為送禮很棒的新選擇。所以手工書課程非常受歡迎與肯定，學生的鼓勵與掌聲不斷，這也是讓我愈來愈熱衷推廣手工書的原因。

以往從事皮雕、手染教學時，受限於工具需求與場地因素，多半只能小班教學；可能因為手工書是一項正要蓬勃發展的新興工藝，當時著重於製作技法的師資並不多，所以手工書課程出現時，總是吸引大批的粉絲，座無虛席，並經由口耳相傳，受到非常熱絡的回應。

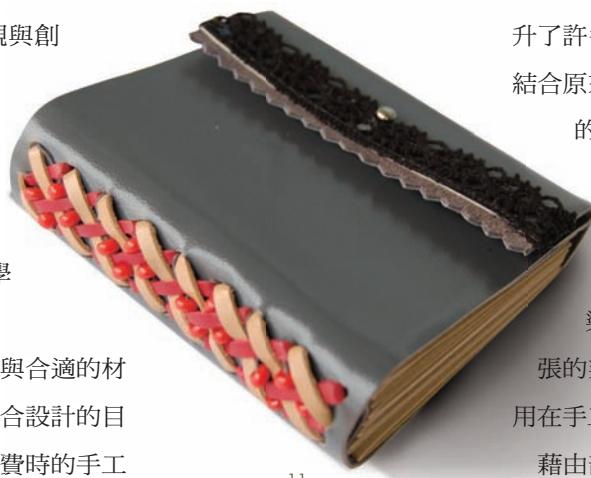
這樣的結果讓原本只能教少數學生的筆者，練就大班教學的另一層功力，提升了許多課程的教學技能，也讓我可以結合原來的工藝領域，造就手工書更高的價值與無可取代的獨特外觀。

我最熟悉的皮革材料原本就是精裝書籍最好的封面材質，加上善於應用各種皮革染色與加工技術，還有布料、紙張的染色也是強項，這些技藝都能應用在手工書教學上。

藉由部落格的便利，可以大量分享手工書的教學成果，並不斷推出學生的精

10

11

12

13

彩作品照片，讓我漸漸與上述的手工書推廣老師有了市場上的區隔與認同。

東西方線裝書比一比

在教學現場最受歡迎的手工書主要是精裝書、線裝書兩種，其中又以線裝書深受愛書人青睞，最能彰顯古典與手製氣息。礙於篇幅，精裝書部分可以觀看配圖，本文主要介紹線裝書。

筆者將手工的線裝書裝幀方式區分為：

1. 東方古籍式線裝書裝幀方式：這種穿線縫綴的書本裝幀方式，在經過歷代的改良之後，成為明代裝訂書冊之主流。常見的古籍線裝書主要形式為打四個孔的「四針眼穿法」，古代的線裝書，明清時期很喜歡為線裝書做「書套」，稱之為「函」，用硬紙襯裡，外面裱糊藍布，更講究的還做成「四合套」。線裝書是中華文化中最普遍的書籍裝訂方式，但因日本人推廣手工製書非常積極，而且發揚光大，並將很多現代的材料和工藝技術用於線裝書的製作概念中，線裝的縫製技法與變化不斷推陳出新，所以西方人將這種有濃厚東方色彩，又充分展現手工書美學的線裝製本方式，稱之為「和式線裝書」。

2. 西方古典式線裝書裝幀方式：有別於東方線裝書主要是將封面與內頁直接縫合，西方的線裝書則是封面與內頁分開縫製或者接續縫合的方式，主要差異是西式讓內頁可以平放完全展開。製書人熱愛這

種縫合方式的原因是，只要看到作品就會了解，這類的線裝書重點在發揮書背上、縫法上創新的驚奇變化，非常有吸引力。

在手工書課程中，這系列的課程相當受歡迎，從國外的參考書籍中看似非常複雜困難的技術，只要教學得宜，將技法邏輯化，其實真正製作時，並沒有那麼艱澀難懂。如果讀者想找到英文語系的手工書資訊、購買外文製作手工書的參考書籍、了解西方古典式線裝書受歡迎的原因與國外手工書創作的多元發展的狀況，可以用下列名稱作為「關鍵字」關鍵字來搜尋：

Bookarts

Artistic book

Japan bookbinding

Altered Book

The Decorated Journal

Hardcover Journal

Coptic Binding

accordion style binding technique

12 手工書的製作

13 臺灣紅線裝書

許多知名藝術家與暢銷作家、導演的手稿，都是拍賣場中價值連城的手工書；而一本由父母親用愛心記錄小孩成長過程的照片書，也可以是最受愛惜的傳家珍藏。手工書是一種精緻的工藝，只要你用心想、親手作，會發現手工書的繽紛世界幸福美麗，值得探索。¶