

图书基本信息



前言

推薦序黃子欽的博物館之歌在喧囂的城市之中,黃子欽默默地主持他一人的純真博物館。

他與他收藏多年的物件,古早的漫畫大王,玩具小盒,龐雜的復古影像,以及數以千計的圖像資料。

博物館的館長最原始的定義除了守護管理珍藏,另一個任務是藉著呈現文物的方式,以特殊的組合方式呈現,以某種劇場概念的演出登場,用以表達某種意義。

這也許就是黃子欽藉著藝術創作及設計,長久默默進行的秘密任務了。

黃子欽的風格有兩項特色,一是手工感,二是大量現成物的挪用。

他喜歡以工匠自居,喜歡手作的痕跡留在作品中,那是一種對於人的氣味與情感的痕跡溫存,他以保麗膠封存記憶之物,老照片與舊刊物,剪花與紙條,乍看是要封存回憶,某種程度卻也像是恐懼的固著與眷戀,下一秒此刻就將成為過去,我們心理上總是預備好此刻即成回憶,未來在更遠的未來也成回憶,過去現在與未來在黃子欽的手法上全成了過往,成了一種懷舊的人生,終知散去的深情不捨。

回憶作為創造性的泉源與形式,展現在他大量以現成物的手法。

現成物作為創作媒介不是新鮮的事情, 廿世紀的觀念藝術與物體藝術以降常見。

但藝術領域上以現成物作為藝術媒介,展現的多是藝術家的強大支配角色。

現成物以為藝術品,強調的是它被藝術家選擇,以及藝術家更進一步的以個人意志宣言扭轉再造或者 重新詮釋、完全翻轉乃至於重新定義這個現成物既有的意義。

這中間的一再扭轉與衝突構成了新的理解與進程。

黃子欽的態度卻是完全不同的,這也是他最耐人尋味的一點。

他對待這些物件,態度是溫柔平等、不亢不卑,充滿深情卻清楚分明的。

他不似過往的藝術家一般以強大甚至霸道的態度,凌駕這些物品之上,以主宰的角色重新詮釋或 是定義這些物件。

他與這些物件的姿態是平等的,他喜歡讓這些物件以過往的痕跡氣味展現自己,他鬆開手讓這些物件自己演出,他則在不同物件之間的空間中游動思考,不打擾彼此似的,彼此尊重的,而最終他以封膠凝結住它們,標本一樣,在封印之中這些演員沒有死去,仍然上演著戲碼。

正如黃子欽的博物館內,每件文物傾訴著自己,而黃子欽也默默藉著某種不干擾它們演出的方式,悄悄地說了自己的話,那低語清楚而有尊嚴,如果你仔細聆聽。

「PLAY紙標本:聽黃子欽說封面故事」應該是這場漫長的低語的一張專輯。

就一位設計者來說,黃子欽是少有的尊嚴者。

那與他低調、與他人(物件)共處並且處在某種協調性,卻保有自我不被融化的特質一樣。

我們可以見到很多設計師在設計書籍的時候,輕易地作出令人眼睛發亮的設計,在書架上時尚醒目, 吸睛有餘,卻從來不能、甚至不曾企圖設計者與內容、與作家的內在發生某種共鳴與連結。

黃子欽對待自己充滿尊嚴,對待編輯以尊嚴,對待作家以尊嚴。

他尊嚴溫柔地每一次堅持讀完作家的書才進行設計,他確認自己合奏的對象,(從這本書中我們 更可以確認他是一位多麼細心並且有想法的書評與讀者),他尊嚴溫柔地與編輯分享概念,從不輕忽

他將自己與編輯、作家視為一個室內樂三重奏的合作樂團,完美的合奏是這樣的,演奏者各自保有自己的空間發揮個人的魅力,而三者之間又在某個頻率發揮極美的交接連結,演奏一個樂章,共同交出一件作品。

我總是看見那個畫面,黃子欽帶著他的貓咪辛巴,居住在台北某棟大樓的屋頂加蓋中,星空下守護著他的工藝信念與尊嚴,緊緊握住對回憶與情感的價值信念。

而曾經與黃子欽合奏過的音樂家,或曾在他的博物館中展演的物件,若知道自己竟然被這樣誠懇溫柔的對待,知道自己的作品曾被這樣深刻靈犀的凝視,都會生出珍重,心中也會生出珠寶。

我借用黃子欽談論《更好的生活》文中的語句來形容他:「如果某些訊息在古老時代倖存下來了 , 那在當下這個時空就沒有淘汰它的機制了 , 所以『它』就會接近永恆…… 」 我相信黃子欽守護



的訊息。

李維菁(作家)作者序紙標本.合奏 我曾想過,讓我們感到所謂永恆的領悟,可能是來自「消逝」「死亡」。

當事物靜止不動時,其實不容易有存在感,但是當一個物件秒殺消失在我們眼前,反而會引起注意, 會積極地確認跟辨識這道訊息。

意識到消失的危機時,會去用力的探尋永恆,而這種消失或停止的機制,其實是藝術上常用的手法。

文明是永恆的,而「書」是文明的容器,「紙標本」的概念就是讓書成為標本,讓文明的意義重 新活過來一遍。

有如照片一樣,把某個瞬間凝結不動,反而讓我們感到所處環境的流動萬相;因為一個小點「不動」 了,其他無數的小點有了新的意義。

書被封存成為標本了,冰山一角的點靜止了,於是或許可以想像出一條文明的巨流。

把一本書先化為標本,然後活化它,啟動它的心跳,感覺它的存在意義,重新聽到「書」的聲音

我把這兩三年來設計的書,分為六大類,不插電、歌德、噪音、耳語、搖籃曲、原聲帶,這六種聲音,把它想像成這些紙標本的「心跳聲」。

- 一、不插電——原始、素僕,用粗糙的材料感表達直接濃烈的庶民情感。
- 二、歌德 —— 劇場後台風的魔幻陳設,浮士德、馬戲團、西洋傀儡戲。
- 三、噪音 ——滿溢而出,以進攻代替防守的台客、拼貼、工業風格。
- 四、耳語 ——whisper,療傷系,關於私密的情感絮語、無以名狀的透明牽扯。
- 五、搖籃曲 ——回憶、童年、時光倒轉的逆時間之旅。
- 六、原聲帶 ——用西方電影工業或文化消費模式,切換頻道進入現今的出版體系運作。
- PLAY這些紙標本, 幻想著這些紙心臟傳出來的心跳聲。

我喜歡做工匠,像一個原始人去做出一只碗、一把鎚子或一張椅子,一開始這些東西存在我心中 ,然後存在這世界,兩種存在互相對話,這好像會是一種永恆的辯證。

做藝術創作時發出一道道孤獨的單音,做裝幀設計比較像一種「合奏」,結合文字、圖像、作者、編輯、材料……而融匯成一種主旋律。

我同時處在兩種音頻中,並樂在其中。

單音的薄及悠廣,合奏的喜悅,都在延伸我的想像羽翼,且豐富我的生命。



内容概要

我喜歡做工匠,像一個原始人做出一只碗、一把鎚子或一張椅子;我把一本書先化為標本,然後活化它,啟動它的心跳,希望讀者聽到書的聲音、封面的故事。

設計師「剪花王子」黃子欽,唯一珍藏作品集, 68本書,演繹68種閱讀心情。

他以傳統工匠的手感,用雙手捏剪裁磨出最適合的裝幀, 播放「不插電」「歌德」「噪音」「耳語」「搖籃曲」「原聲帶」 6種封面故事,演繹68種閱讀心情 《誰怕艾未未》的無厘頭爆衝,藝術家艾未未的髮型像小甜甜、氣味像鬍鬚張,無限複製像V怪客。

《第一人稱複數》的人格分裂虛實交錯,斜折的書腰讓遮住五官的雙手帶來恐懼。

《留味行》的牛皮紙裱瓦楞紙書盒,將書衣立體化為溫暖旅程的 POP 展示。

《我是許涼涼》的愛情療育軟膏、《西夏旅館》的西夏文打字機、《請問么零么在哪裡?》的台灣旅遊明信片、《世間的名字》的蟲魚鳥獸足印、《紙牌的祕密》的小丑紙牌、《日本人的縮小意識》的日本紙器櫥窗…… 在故事的流動中,在作家的書寫後, 設計師以封面以紙張,將過程凝成標本, 等待讀者在書店中考古,在書本中考現, 因為有每一次的靜止,我們一PLAY就聽到書的心跳聲。



作者简介

黃子欽 設計者、創作者、工匠。

一九九六年至今陸續以保麗膠為封存素材,藉著舊物書刊與老照片,凝固過往人們的記憶,從而 創造出療癒的空間,賦予全新的意義。

代表性作品展有2002年「固體記憶」、2007年「流浪教室」、2008年「日常枯槁」,與2012年「破音大王」視覺裝置展。

2001年曾以「剪花王子」之名,發表《不連續記憶體》一書。

身為創作者與工匠,他習於先喚出本質,賦之以形,讓物件存在,與世界開始對話。

最初這些對話產生在立體空間,繼而延伸到平面,書籍裝幀設計也成為對話的演練場。

本書收納近兩三年來書籍設計的想法,是他對目前台灣設計風格的回應 / 回音,也是對自己的作品提出一套系統的再建構。

他的作品充滿時光溫潤的光澤,而設計理念卻是冷靜的辯證式,這樣的溫度差形成另一種對話的張力

不管是創作或者設計,他都希望在「全球化」跟「邊緣化」之間,走出一條是和自己並可長久走下去的路線。



书籍目录

李維菁(作家)自序紙標本,合奏 黃子欽【調音室】1. 美術編輯 推薦序 黃子欽的博物館之歌 與責任編輯的修練場 黃子欽2. 工匠性格:比基本再完備一些、對細節偏執強烈點、發現更多好玩 丁名慶(作家、資深編輯)3. 設計方式的多元音軌:Lavout與材料 黃子欽一、不插電 更好的生活 從一個單音的「叭噗」轉成一百個「叭噗」的重疊複音2. 留味行:她的流亡是我 夢的宇宙誌 書籍裝幀的「鍊金 的流浪,以及奶奶的十一道菜 明信片消費法 + 老殘遊記式設計3. 蔡國強:我是這樣想的 台胞證加上毛語錄5. 近世台灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟 航 將百納被穿在書上6. 再見,黃磚路 包裝在音樂中的反叛精神7. 九歌一 年散文選 真實空間中無法登陸的「理想所在」二、歌德 8. 我們一家陌生人 殘酷的2D童 第一人稱複數 當進入了虛實的形式,題材就活了10. 我這一代人 都是我身邊的人11. 人 從容的旁觀著這個城市12. 濫情者 像個標本13. 城市的憂鬱 廢墟上頭的文明意象14. 中年廢物:所以唯有躲在戲院裡 黑暗戲院中發現一條搶眼的螢光橘領 陌生人 讓紙娃娃說話15. 最後的國度 光的容器是縮小的世界17. 西夏旅館 文字產生的同時也灰飛煙滅18. 帶16. 與金鎖:魏海敏的戲與人生 一人千面的舞台靈魂19. 幻想圖書館 將壞伯父先照片化再魔幻寫實 製造耶穌: 史上NO.1暢銷書的傳抄、更動與錯用 被封存的是一本《聖經》還是信仰? 還魂者 旁觀自已的葬禮22. 西決 從內心戲到野台戲23. 東霓 赤裸裸的「缺口」三、噪 音 24. 請問么零么在哪裡?

一個北京女學生的愛台灣遊學記 明信片是一種「等待」的藝術和「曖昧情感」25. 努力工作:我的家族勞動紀事 和現實融合的紙偶劇場26. 誰怕艾未未:影行者的到來 V怪客的高調與低調27. 乞丐的罷工 金光黨的光鮮騙術28. 日本人的縮小意識 書盒上的櫥窗仿佛有魔法29. 一款歌百款世:楊秀卿的念唱絕藝與其他 古典又繽紛華麗的七彩書封秀30. 尋路中國 周遭的景物都因速差而模糊一片31. 格薩爾王 全球化之前的大幻想時代四、耳語 32. 我是許涼涼 愛情的空想軟膏33. 少女學 在出版與非出版之間,我們閱讀34. 記憶的群島、顧爾德:琴鍵上的祕密 越用力越沒有細節,但不用力也不會有細節35. 手釀:對身體最溫柔的發酵飲食 有那種工匠修為的綿密手工感36. 植物園的巢穴、家守綺譚 恍惚微醺的夢境37. 顧爾德:琴鍵上的祕密 所有的百花撩

亂其實都剛剛好38. 世間的名字 命名的瞬間,突然有了心跳39. 無名指的標本 封存是為了遺忘,是不想看得太清楚40. 回不去了 永遠可以回去,但不會是同一扇門了41. 微憂 誕生之前已經存在!

詩的信使: 李敏勇 詩句就是土壤開出的花朵詩句就是土壤開出的花朵43. 論現代興奮劑 42. 書中開一間咖啡店44. 博士熱愛的算式 如果來得及打開一個關鍵的櫃子45. 抱著貓,與大象一起 游泳 一場紙上傀儡和它們的舞台演出46. 你是什麼派 所有的東西好像都「沉澱」下來了47. 始於冬季 摩擦紙本的愛戀感受48. 心經隨喜 空缺的字好像在心中會逐字出現五、搖籃曲 49. 童經絡實用手冊 屬於我們身體的記憶50. 租書店的女兒 在閱讀的深處,是一種神遊跟幻想51. 童年攴降靈會:牙攴卷(偽/失速) 真實世界與書本中奇幻世界的交換52. 童年攴擬態秀:芽攴 「擦掉」這個成人世界53. 非週刊.漫話大王《怪獸來了:黃昏樂園》骨攴卷 | 卷(偽/空想) 把書的內部資訊立體化、玩具化54. 非週刊.漫話大王《怪獸來了:童夢奇境》卵攴卷 | 返樸歸真 「絕版再現」55. 甲骨文: 一次占卜現代中國的旅程 從第二秒回頭看的一秒的美感56. :泰雅公主媽媽、日本警察爸爸和我的故事 日本太陽旗中有泰雅族的紋飾57. 慢城台北:古蹟達 人帶你看歷史建築、逛老街 一大片會呼吸的城牆!

58. 上學記 生活還是要靠自己前進59. 昨日之河 跟房間中的小孩說再見60. 把我埋在牆腳下 保護純粹的童年六、原聲帶61. 我們不完美 設計中的加法與減法62. 紙牌的祕密 小丑牌是主角,他旁觀著紙牌,也旁觀著這個世界63. 庇里牛斯山的城堡 圖庫的現代劇場64. 花語:維多莉亞花語詞典 菊花跟劍蘭代表:真相,你傷了我的心65. 利器 喜歡逛恐怖屋的人不一定就會喜歡逛醫院或太平間66. 電影巴萊:賽德克.巴萊幕前幕後全記錄 導演是把鏡頭當成畫筆67. 攻擊用災難來教育自己【後記】68. PLAY紙標本:聽黃子欽說封面故事





版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com