

國立交通大學
應用藝術研究所碩士論文

後關係：()'s notebook創作計劃
Post Relationships: My Creation of ()'s notebook

研究生：陳佑綺
指導教授：賴雯淑 博士

中華民國一百年八月

後關係：()'s notebook創作計劃
Post Relationships: My Creation of ()'s notebook

研究生：陳佑綺
指導教授：賴雯淑

Student：Yu-Chi Chen
Advisor：Wen-Shu Lai

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

A Thesis
Submitted to Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
of Arts in Design

August 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 一 百 年 八 月

後關係：()'s notebook創作計劃

學生：陳佑綺

指導教授：賴雯淑

國立交通大學應用藝術研究所碩士班

摘要

()'s notebook創作計劃包含筆記本設計、展覽，及本文。本文為()'s notebook創作文本紀錄，同時也是其階段性的總結。

()'s notebook創作藉由筆記本設計來表現我自身的內在思維轉折，在「後關係」（意即關係以後）大主題之下以四系列依序展開詮釋：系列01《關係》、系列02《開始面對》、系列03《後來態度》、系列04《追求》。研究方法以「思考容器」概念、「藝術家創作書」精神為出發點依序進行：實驗、理序、系列構成。媒材選用標準以便於書寫紙材為主。

()'s notebook創作雖然也考量、處理了筆記本的功能層面，然而賦予筆記本之上的意義才是我所要突顯的，這也是此創作命名為()'s notebook的原因：筆記本與其意義雖然出自於我，但它們也可能恰好屬於你，因為身而為人，我們有著不少相似的共同經驗與觸動，所以，筆記本不僅可以被命名為Yu-chi Chen's notebook，括號中的空白也意謂著無限可能。

關鍵字：筆記本、關係、思考容器、藝術家創作書

Post Relationships: My Creation of ()'s notebook

Student: Yu-Chi Chen

Advisor: Wen-Shu Lai

Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The creation of () 's notebook: Includes notebook design, exhibition and this essay. This essay is a record and a conclusion for the creation.

“Post relationships” is the main topic of this creation, which is composed of four series: Series 01 Relationships; Series 02 Begin to Face it; Series 03 The Attitude Afterwards; and Series 04 Pursuing. My approach is based on the main concept of a receptacle of thoughts and the essence of what an artist book is about. With that as a starting point, I step by step went through a research process consisting of experimentation, creative idea-sorting and series construction. Paper is the main media.

In this creation, the function of a notebook is also considered; yet it is not the main thing that I want to highlight. As one of the receptacles of thoughts, the meaning given to the notebooks is what I really wish to share with others. That is why I named this creation () 's notebook. While it is me who created these notebooks, they actually belong to all of us. After all, as fellow human beings, we often share similar experiences and feelings. This is the reason why I didn't name it “Yu-chi Chen's notebook.” Instead I leave the parentheses unfilled, which means the possibilities are unlimited.

Keywords: notebook, relationships, a receptacle of thoughts, artist book

誌謝

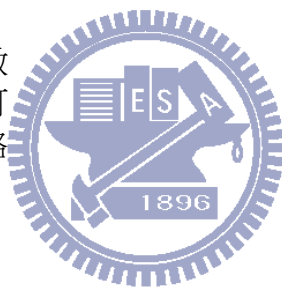
不過不管怎麼樣，不管誰怎麼說，不管有勇氣沒勇氣，跑完全程馬拉松之後所吃到的熱騰騰豐盛晚餐，真是世界上最美好的事物之一。（村上春樹，2007，頁19）

謝謝親愛的家人與朋友，謝謝曾經陪伴我的貓貓狗狗、花草樹木蜜蜂。能夠順利完成（）'s notebook創作計劃，特別要感謝我的指導教授賴雯淑老師，她亦師亦友教導我許多，也感謝我的論文口試委員陳一平老師以及何珮琪老師，當然也要感謝交大應藝所我所認識的學長姊、學弟妹，特別是我的好同學們。

目錄

中文摘要		i
英文摘要		ii
誌謝		iii
目錄		iv
表目錄		vi
圖目錄		vii
第一章	緒論	1
第一節	創作背景	2
第二節	創作動機與問題意識	4
第三節	創作論文架構	5
第四節	創作研究方法	6
1·4·1	實驗	6
1·4·2	理序	7
1·4·3	系列構成	8
第五節	創作媒材及其他	9
1·5·1	媒材	9
1·5·2	尺寸與頁數	9
1·5·3	造型與裝訂	10
1·5·4	用色與風格	10
第二章	文獻探討	10
第一節	思考容器	10
2·1·1	概要說明	10
2·1·2	無法取代的存在意義	12
第二節	藝術家創作書	14
2·2·1	概要說明	14
2·2·2	範例	16
第三節	近期台灣筆記本設計概況	18
2·3·1	水越設計	19
2·3·2	蘑菇	20
2·3·3	品墨設計	21
2·3·4	聶永真	22
第四節	小結	24
第三章	創作內容	26
第一節	作品說明	26
3·1·1	所謂「後關係」	26
3·1·2	系列01 《關係》	26
3·1·2·1	系列01-01 〈失衡〉	29

3·1·2·2	系列01-02	〈消失〉	30
3·1·2·3	系列01-03	〈平衡〉	31
3·1·2·4	系列01-04	〈失衡消失平衡之後〉	32
3·1·3	系列02	《開始面對》	33
3·1·3·1	系列02-01	〈處理〉	35
3·1·3·2	系列02-02	〈反省〉	36
3·1·3·3	系列02-03	〈處理反省再反省〉	37
3·1·4	系列03	《後來態度》	38
3·1·4·1	系列03-01	〈潔白〉	39
3·1·4·2	系列03-02	〈溫暖〉	39
3·1·4·3	系列03-03	〈潔白又溫暖〉	40
3·1·5	系列04	《追求》	41
第二節	展場規劃		43
3·2·1	畢業聯展簡介		43
3·2·2	展場整體規劃		44
3·2·3	展場細節規劃		47
3·2·3·1	兩張原木桌與一張白色木椅		47
3·2·3·2	一幅破鏡		48
3·2·3·3	破裂杯子、特殊造型黑筆與留言本		49
3·2·3·4	白盤子上的名片		51
3·2·3·5	白蠟燭與白燭台		52
第四章	創作總結		53
第一節	檢討		53
4·1·1	針對作品		53
4·1·2	針對展場規劃		54
第二節	結語		56
參考文獻			58

表目錄

表1	創作論文架構	6
表2	系列構成表	8
表3	Frédéric Vincent對當前藝術家創作書創作面向的分類	14
表4	人與筆記本之間的關聯	25
表5	系列01《關係》三本筆記本詳細資料	27
表6	系列01-01〈失衡〉筆記本詳細資料	29
表7	系列01-02〈消失〉筆記本詳細資料	30
表8	系列01-03〈平衡〉筆記本詳細資料	31
表9	系列01-04〈失衡消失平衡之後〉筆記本詳細資料	32
表10	系列02《開始面對》三本筆記本詳細資料	34
表11	系列02-01〈處理〉筆記本詳細資料	35
表12	系列02-02〈反省〉筆記本詳細資料	36
表13	系列02-03〈處理反省再反省〉筆記本詳細資料	37
表14	系列03《後來態度》三本筆記本詳細資料	38
表15	系列03-01〈潔白〉筆記本詳細資料	39
表16	系列03-02〈溫暖〉筆記本詳細資料	39
表17	系列03-03〈潔白又溫暖〉筆記本詳細資料	40
表18	系列04《追求》筆記本詳細資料	41

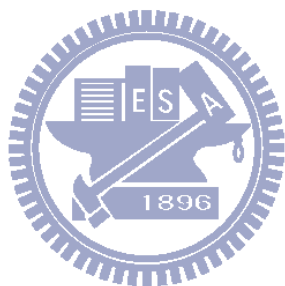

圖目錄

圖1	2009年交大應藝所師生聯展展覽情形之一	3
圖2	2009年交大應藝所師生聯展展覽情形之二	3
圖3	2010年四人聯展展覽情形之一	3
圖4	2010年四人聯展展覽情形之二	3
圖5	實驗階段所製作的筆記本總圖	7
圖6	重新成為筆記本使用者的使用情形之一	7
圖7	重新成為筆記本使用者的使用情形之二	7
圖8	2009年師生聯展所展出的頭部造型筆記本	11
圖9	《藝術家的書：記憶容器》，賴雯淑	16
圖10	《密碼書 For M. L.》（左）和《密碼書 For W. L.》（右），賴雯淑	17
圖11	《BF 15》、《WHA》（1989），亨利·居雅可	17
圖12	《家紋帳》（2004），菊地敦己、大森仔佑子	18
圖13	無印良品筆記本	19
圖14	《Mon Cahier +F系列》筆記本（2007），水越設計	19
圖15	《菜裊設計師系列》筆記本（2009），水越設計，具頁擋與書籤設計	20
圖16	《在畫畫／ㄣ魚與丁蝦》筆記本，蘑菇	21
圖17	品墨設計《我的筆記本》筆記本總圖	21
圖18	《我的筆記本 - waltz》筆記本，品墨設計	22
圖19	《無規則筆記本》（2010），聶永真	23
圖20	《忐忑／run behind the skin筆記本》（2010），聶永真	24
圖21	系列01《關係》筆記本整體之一	27
圖22	系列01《關係》筆記本整體之二	27
圖23	系列01共同元素：鑲嵌圓	28
圖24	系列01共同元素：深牛皮紙板	28
圖25	系列01共同元素：L型封皮	28
圖26	系列01共同元素：書脊縫線處的虛線設計	28
圖27	系列01共同元素：紙張對裁後對摺裝訂的內頁	29
圖28	系列01共同元素：紙張對摺再對摺裝訂的內頁	29
圖29	系列01-01細節：尺寸、封皮與內頁媒材各異	29
圖30	系列01-01細節：既可獨立，也可合為一體	29
圖31	系列01-01細節：內頁紙各異	30
圖32	系列01-01細節：鑲嵌後，互為後盾支持	30
圖33	系列01-02細節：鑲嵌圓切口縮小到無法鑲嵌	30
圖34	系列01-02細節：內頁紙摺法與裁切方式改變	30
圖35	系列01-03細節：尺寸外，封皮、內頁媒材各異	31
圖36	系列01-03細節：既可獨立，也可合為一體	31
圖37	系列01-03細節：內頁紙各異	31
圖38	系列01-03細節：彼此互為對方的堅實後盾	31
圖39	系列01-04細節：共有兩組鑲嵌圓	32
圖40	系列01-04細節：前封處的鑲嵌圓	32
圖41	系列01-04細節：層層包覆	33

圖42	系列01-04細節：介於兩筆記本之間的鑲嵌圓	33
圖43	系列01-04細節：鑲嵌圓可鑲嵌為區隔頁或攤平	33
圖44	系列01-04細節：虛線設計讓書腳質感變特別	33
圖45	系列02《開始面對》筆記本整體之一	33
圖46	系列02《開始面對》筆記本整體之二	33
圖47	系列02共同元素：特殊摺法、裁切和虛線設計	34
圖48	系列02共同元素：內頁具收納功能	34
圖49	系列02共同元素：封皮為黃心模，採白膠膠裝	35
圖50	系列02共同元素：以紙膠接合封皮與內頁	35
圖51	系列02-01細節：彈性繃帶可束起整本筆記本	35
圖52	系列02-01細節：兩塊黃心模由紙膠接合	35
圖53	系列02-01細節：位於前封的接合處	36
圖54	系列02-01細節：位於前封內側的接合處	36
圖55	系列02-02細節：封皮留白	36
圖56	系列02-02細節：銀色圓形標籤貼紙似鏡面	36
圖57	系列02-03細節：更多的銀色圓形標籤貼紙	37
圖58	系列02-03細節：整片的鏡面卡典西德	37
圖59	系列02-03細節：內頁紙文字面外露	37
圖60	系列02-03細節：整體	37
圖61	系列03《後來態度》筆記本整體之一	38
圖62	系列03《後來態度》筆記本整體之二	38
圖63	系列03-01細節：前封	39
圖64	系列03-01細節：不同物件使之呈現不同樣貌	39
圖65	系列03-02細節：前封	40
圖66	系列03-02細節：可置入一般用紙來書寫	40
圖67	系列03-03細節：上下鑲嵌交疊的封皮	40
圖68	系列03-03細節：不同顏色內頁表現出層次感	40
圖69	系列04細節：可替換資料夾式書套	42
圖70	系列04細節：書套和筆記本可組合使用	42
圖71	系列04細節：週行事曆本內頁與鑲嵌圓	42
圖72	系列04細節：撕線輔助設計	42
圖73	系列04細節：前書口標籤設計	42
圖74	系列04細節：頁面虛線設計	42
圖75	畢業聯展宣傳海報	43
圖76	展場分配位置圖（淡黃色區塊處）	45
圖77	展場整體規劃：整體之一	45
圖78	展場整體規劃：整體之二	46
圖79	展場整體規劃：整體之三	46
圖80	展場細節規劃：白色木椅與束口袋	48
圖81	展場細節規劃：左後椅腳上套有一彈性繃帶	48
圖82	展場細節規劃：左後椅腳局部	48
圖83	展場細節規劃：一幅破鏡與其反射	49
圖84	展場細節規劃：留言區塊整體	50
圖85	展場細節規劃：破裂杯子	51

圖86	展場細節規劃：特殊造型黑筆與留言本	51
圖87	展場細節規劃：名片區塊整體	52
圖88	展場細節規劃：名片之一	52
圖89	展場細節規劃：名片之二	52
圖90	展場細節規劃：白蠟燭與白燭台	53
圖91	展場現場狀況	55

第一章 緒論

身而為人，即使拿不定主意，必須下決定的時刻還是會到來，窩在床上懊惱、失眠再久也會有起身盥洗、進食做些什麼的時候；除非打算再也不振作，不起身了。

一切關乎時間與意志。

曾經想學美術，也想過要是能彈彈平台鋼琴該有多好，現在不那麼想彈琴了，安慰的是似乎已經漸漸走入理想生活了。入學交通大學應用藝術研究所後的某一天遇上了校外評鑑人員，他問我：「認為自己是設計師？還是藝術家？」可以理解這麼問的理由大概和所名脫離不了關係，可能他理解「應用之於設計師，藝術之於藝術家」所以才這麼問，「都不是，覺得自己最多是個生活家。」最後我這麼回答他。

實際上，這個問題一點也不陌生，就是別人不問，自己著實也在心裡問了無數次，確實困惑過，只是後來領悟了：身而為人，使自己真正感到安心滿足便是，沒有必要太去傷神像是劃分這樣子事情，不是叛逆，而是因為逐漸明白外在的什麼不會自己說了就算數，又或者他人說了就成，好好地讓自己過得美好才是該用心的，而進行創作便是其中使我感到美好的事情。

「人若死了一切就結束了，我們曾這麼認為，醫學是為了拯救逐漸逝去的生命，是為了延遲死亡，哪怕是一會兒也好而存在的，我們曾這麼認為，但是，也有醫學是為了逝者而存在的，用心去傾聽逝者發出的聲音的醫學，就在這裡。」這段話來自於《Voice亡者之聲》¹，此劇描述五名醫學院學生進入法醫學研究室而非社會認可、前途光明的重點研究室的故事，他們決定進入法醫學研究室各有原因，出於自願又或者被安排進入，無論如何，終於他們願意使自身投入其中，從而領悟身為法醫的意義：為亡者傳遞最後的遺言。

¹ 成田岳、松山博昭、石井祐介導演，《Voice亡者之聲》(電視劇)，東京：富士電視台，2009。
相關網頁：<http://www.tudou.com/playlist/p/a50766.html>。

在我的以為裡，建築設計是所有設計當中最富實質意義的：建築設計建造房子提供人們居住，除此之外，建築設計也能詩意人們的生活，Alex Roman²為Louis Kahn³建築作品Phillips Exeter Academy圖書館所拍攝的影片⁴，便是一個極致表現的例子。可是，我終也明白了：用心創作、設計，平面設計同樣也能像建築一樣讓人內在感動不已，所有各種各類創作、設計其實互為表裡，如同醫生救生、法醫解死，各有各存在的關鍵，領域劃分並不直接意謂著什麼，特別是在價值層面上。

第一節 創作背景

我的創作背景並不正統，從未接觸美術課程，大學就讀社會學系是個轉捩點，從此以後我更明確知道自己要追求的是什麼；大學畢業後經過兩年三次的報考，2008年9月進入交通大學應用藝術研究所視覺傳達設計組就讀，終於能全心創作和設計了。

2007年，因為第二屆「草地音樂節」而正式設計了第一款筆記本。當時提出的企劃在響應活動精神，出於懷念小學經驗於是車縫了筆袋、餐具收納袋、手提袋，並且設計了一款筆記本，其中封皮上印有一個「獎」字，外頭套上透明書套，內頁使用未經特別設計的偏綠道林紙；對我而言，印著「獎」的作業簿、為了保護印著「獎」的作業簿所套上的書套，這些都是小學時期的美好記憶。

再設計筆記本已經是2009年前半年了。因為選修當時所上王秀鳳老師⁵「視覺傳達設計」的關係而製作了一本手札，手札必須具備老師所設定的幾項元素，這個設計過程使我更深入去思考筆記本的意義及其存在的各種可能性。同年11月我便在所上師生聯展「第一次看展就上手（wake up篇）」（圖1、圖2）發表一本經過深思熟慮所設計出來的筆記本。當時不但是第一次正式發表作品，也是第一次參展。

2 Alex Roman，本名Jorge Seva（1979 - ，西班牙），為CG藝術家。

相關網頁：<http://www.thirdseventh.com/>。

3 Louis Isadore Kahn（1901 - 1974，美國），為建築師。

4 相關網頁：<http://vimeo.com/5407991>。

5 王秀鳳，英國瑞丁大學文字與平面傳達系博士，曾任教於國立交通大學應用藝術研究所，現任教於國立嘉義大學數位學習設計與管理學系暨研究所。

圖1 2009年交大應藝所師生聯展展覽情形之一

圖2 2009年交大應藝所師生聯展展覽情形之二

隔年，2010年3月，與友人共同策劃四人聯展「東海43號S小姐⁶」（圖3、圖4），同樣以筆記本設計為主，另以攝影集為輔來展出，此次展覽在展場整體規劃上做了調整，小心避免出現像是師生聯展失焦的種種可能。

圖3 2010年四人聯展展覽情形之一

圖4 2010年四人聯展展覽情形之二

以上經歷，包括2007年參觀的賴雯淑⁷個展「未完成的影像」，如今回顧，一切都有脈絡可循，梳理這些脈絡，進而擇取我所關心的主題，便構築起()'s notebook創作的基礎與模型。另於2010年11月，獲得薰衣草森林第三屆「夢·想飛計劃」資助，本創作也因此得以更順利進行。

⁶ 展場位於東海大學校內的「東海大學創藝實習中心」，即「東海43號」，這個空間最初為教職員工宿舍，而今雖然改為展覽之用，昔日住居的空間設計仍然有跡可循，我們利用這美好的特色與展覽結合：設計了一個虛擬人物S小姐居住其中，設定出客廳、房間、更衣室、浴室和書房空間，每個空間內都有一個時鐘，時鐘除了具有連貫各個空間的意義，同時也經過特別設計而僅僅顯示了某些時刻，而那意味著的是S小姐使用該空間的時間，如此設計其實是想帶領觀者進入這個好似平常人家的空間裡，期待觀者從中反觀自己的生命樣貌。

⁷ 賴雯淑，美國愛荷華大學藝術碩士、藝術教育博士，曾任教於美國德州州立大學藝術與音樂學系，目前任教於國立交通大學應用藝術研究所。

第二節 創作動機與問題意識

()'s notebook創作始於自身的一個問題，可以被忽視，也可以被重視：一直以來擁有過許多筆記本，可是卻從未有效率地、持續地、從一而終地善用它們，這個困擾其實一直耿耿於懷，終於因為必要的畢業程序而得以被正視和處理。

最初，()'s notebook創作目的是為了處理自身使用筆記本的問題，爾後經過嘗試與規劃，才理出明確的問題意識：**嘗試以筆記本設計作為創作的表現方法，更進一步地，試圖以此傳達我自身的內在思維轉折。**

作家透過文字、畫家透過圖像、攝影家透過影像，不論是文字、圖像，還是影像，這些都是創作者試圖表達內在思維的方法，而筆記本設計沒有理由不是創作表現方法之一。

以筆記本如此公眾的物件作為媒體來傳達個人領悟看來是有些不尋常且衝突的，然而若是依我的創作脈絡來看，一切將清晰許多：因為領悟了筆記本身為人的延伸—「思考容器」—的美好存在，另一方面，看重了「藝術家創作書」創作過程中極具穩定心緒的效果，因此，結合「思考容器」概念、「藝術家創作書」精神進行()'s notebook創作；而其分別與筆記本（設計）的關聯，詳細說明請見第二章第四節。

本創作筆記本內頁均無任何圖文訊息，除了在乎應筆記本為容器般的存在、具有容納的特性之外，尚且有兩個原因促使之。

之一，出於重新成為筆記本使用者的經驗，相信乾淨的內頁給人一種不被干擾的和平氛圍，這種氛圍經常也是整理思緒、進行書寫時最需要的，除此，我也認為無圖文訊息的內頁其實更具發展空間，所以比起在內頁上置入圖文，我更傾向在筆記本當中附加文書處理物件的設計，比如各色各種尺寸的圓形標籤貼紙或者便利貼，前者的用處是讓使用者在書寫過程中得以立即進行清楚標記，後者則是方便了使用者立即增加註解的文書處理。

總之我理想中的筆記不是每天例行的日記，而是札記、手記。且不單單是文字而已，可能（最好是）還有隨興的塗鴉和插圖、裝飾，並夾帶了相片、圖片、紙片、車票、收據，像萬用筆記或百科全書，譬如電影《英倫情人》裡艾莫西伯爵隨身攜帶的那本《希羅多德歷史》，或者像不斷進行的文字實驗、活動圖文裝置，自由隨心，可以是格言、三字經，可以是長篇大論，可以是意識流情緒流，要長就長要短就短，說什麼都好，怎麼說都行，只因是寫給自己（只有自己）看的，甚至不是為了看而是為了寫…誰要什麼東西都用電腦公諸全世，這是絕絕對對私己的。⁸（張讓）

之二，我明白，迷人的是那些已經被使用了的筆記本，空白無圖文訊息的筆記本並不容易具備這樣的魅力，然而()'s notebook作為一個必須公開展覽的創作，我只能做到賦予筆記本關鍵字式的主題與造型詮釋，其餘的空白只有留待各自將值得的訊息投射和放入了。

基於以上原因，結論認為採用一脈相承的空白與靜默才是最符合我的創作問題意識與期待。

第三節 創作論文架構

本創作論文共分四章。第一章緒論首先陳述創作背景、創作動機與問題意識、創作論文架構、創作研究方法、創作媒材及其他說明。第二章為文獻探討，分別就「思考容器」概念、「藝術家創作書」精神來說明本創作基本定位，並簡介近期台灣相關筆記本設計概況，最後以小結統合本章與()'s notebook創作之關聯。經過前兩章的鋪陳，第三章進入創作主要內容，分別從作品和展覽兩方面進行詳細的說明。最後，第四章為本創作總結，內容包括檢討與結語。（表1）

⁸ 張讓，〈理想的筆記本〉，資料來源：<http://mag.chinatimes.com/mag-cnt.aspx?artid=7678>。

表1 創作論文架構

第一章	緒論	第一節	創作背景
		第二節	創作動機與問題意識
		第三節	創作論文架構
		第四節	創作研究方法
		第五節	創作媒材及其他
第二章	文獻探討	第一節	思考容器
		第二節	藝術家創作書
		第三節	近期台灣筆記本設計概況
		第四節	小結
第三章	創作內容	第一節	作品說明
		第二節	展覽規劃
第四章	創作總結	第一節	檢討
		第二節	結語

第四節 創作研究方法

本創作研究方法透過三階段進行：實驗、理序與系列構成，主要依據原研哉⁹、賴雯淑闡述的「思考容器」概念，以及歐美行之有年的「藝術家創作書」精神來製作筆記本（另於第二章詳細說明），這樣的創作方法或許讓人疑惑：要不就從事筆記本設計，要不就是藝術家創作書創作，可是，我更想做的是將兩者結合，賦予筆記本或者藝術家創作書另外的樣貌可能。

1.4.1 實驗

研究方法第一步為實驗（圖5）。進行實驗的同時，我讓自己重新成為筆記本的使用者（圖6、圖7），並訂下規則：避免隨意使用散裝紙書寫，改用一體成型式筆記本書寫，期間也閱讀了樋口健夫¹⁰《創意達人的筆記本活用術》一書作為參考。重新成為筆記本使用者的用意無他，只因如此才能有效明白筆記本如何被期待。實驗在「可書寫使用」原則下，以紙商品和廢紙為主材料開始從事創作，時程安排為2010年9月起至2011年1月底。

⁹ 原研哉（1958 - ，日本），為平面設計師，相關網頁：<http://www3.ndc.co.jp/hara/about/cn/>。

¹⁰ 樋口健夫（1946 - ，日本），研發「創意馬拉松（Idea Marathon）」構思法，提倡正確地使用筆記本將有助於創意發想的累積、工作效率的提升。

圖5 實驗階段所製作的筆記本總圖

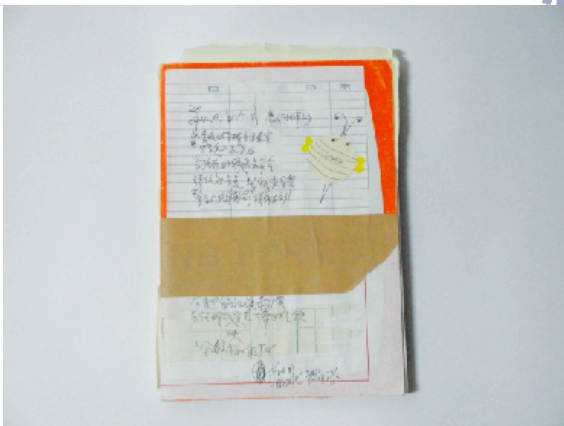

圖6 重新成為筆記本使用者的使用情形之一

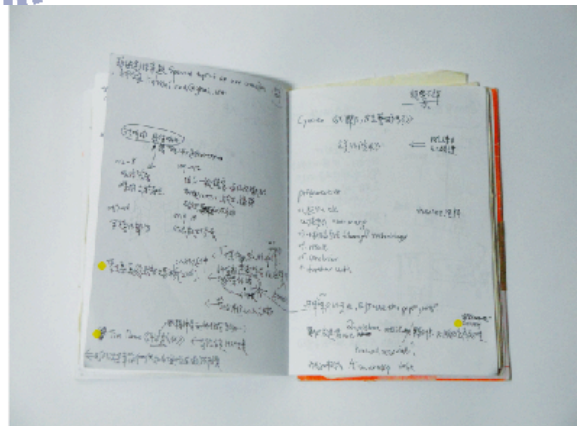

圖7 重新成為筆記本使用者的使用情形之二

1.4.2 理序

2011年2月至4月底為理序階段。實驗階段完成後，緊接著的是從將近三十本的筆記本中抽取元素，這個部分並不如想像中好處理，因為筆記本設計經常前後互相影響，所呈現的結果多是元素混雜的組合，即便複雜中仍有脈絡，但理序的順暢度

仍然大受影響，而解決的方法是帶點距離去觀看這些筆記本，耐心地一一整理出各種元素，然後擇取出其中特別的元素來構成系列。

1.4.3 系列構成

理序以後，便是系列構成，時程安排為5月初至5月底。系列構成階段重點工作在於整合功能性的元素與意義的給出，處理像是「鑲嵌圓具有連結物件的功能，那賦予什麼意義於之上最為貼切？」這類的工作。

終於，本創作在「後關係」大主題之下分四系列：系列01《關係》、系列02《開始面對》、系列03《後來態度》、系列04《追求》，依序陳述關係以後的內在思維轉折，以《關係》起始，關係轉變後《開始面對》承接，《後來態度》的正面性轉入，最後以放寬心《追求》自我的安心滿意作結。除系列04，各系列之下再分別以幾本筆記本進行詮釋的延伸，總計11本筆記本。系列之間彼此關聯，各自獨立也不成問題。

表2 系列構成表

大主題	系列主題	系列主題之下	筆記本數量(本)		
後關係	系列01《關係》	系列01-01〈失衡〉	1	總計4	
		系列01-02〈消失〉	1		
		系列01-03〈平衡〉	1		
		系列01-04〈失衡消失平衡之後〉	1		
	系列02《開始面對》	系列02-01〈處理〉	1	總計3	
		系列02-02〈反省〉	1		
		系列02-03〈處理反省再反省〉	1		
	系列03《後來態度》	系列03-01〈潔白〉	1	總計3	
		系列03-02〈溫暖〉	1		
		系列03-03〈潔白又溫暖〉	1		
	系列04《追求》		1	總計1	
				總計11	

第五節 創作媒材及其他

1·5·1 媒材

媒材選用的原則在「便於書寫」，另外，「賦予媒材物件另外的價值」也是我所在意的，換句話說，我試圖在現有紙材中找新價值，為經常被丟棄或隨意再利用的廢紙材找其他的可能。

筆記本內頁所使用的紙包括印書紙、回收數學考試用紙、國小八格數學作業簿和方眼紙，封皮部分則採用磅數較高紙材，包括牛皮紙、深牛皮紙板、黃心模、描圖紙和化蝶紙。其中的回收數學考試用紙在眾筆記本中，特別有「我自身」的象徵意義，每個系列都有它的蹤影，使用它的理由在於數學向來不是我所擅長的學科，於是賦予其考試之外新的、美好的用途就顯得很有意思。國小八格數學作業簿被以不一樣的態度，作為週行事曆來使用。描圖紙和化蝶紙在代表面對關係流動時的處理態度：尚且清明、包容，另外也被設定作為透明資料夾使用。方眼紙則是提供隨意書寫或製圖用。以上不論哪種紙材，創造它們的第二價值都是我所在意的。

其他用材包括米色繡線、小型溫度計、彈性繃帶、米色紙膠、銀色圓形標籤貼紙、鏡面卡典西德、白膠、雙面膠、透明和螢光黃釣魚線，以及螢光黃圓形魔鬼氈。所使用的特殊工具有圓規刀和虛線刀。

1·5·2 尺寸與頁數

各系列筆記本的尺寸都是經過設計，基於「便於書寫」的考量，媒材以紙材為主，尺寸同樣也受到限制。四系列當中最大尺寸為系列03-01的30.5×21.5公分，最小為系列02的10×14公分，最大與最小尺寸都在常見方便使用範圍之中，各為其功能而設定。頁數介於40至80頁之間，其中系列03因設計關係，頁數增減較具彈性空間。

1.5.3 造型與裝訂

造型上各系列同樣基於「便於書寫」原則，均為矩形。裝訂上，系列01和系列04採三洞線裝，系列02為白膠膠裝，系列03並無特別裝訂，僅以釣魚線環繞書脊而成，這樣的書體結構看來也許不夠牢固，但也正因為如此才使得系列03使用上更具彈性空間。

1.5.4 用色與風格

各系列筆記本直接使用紙材原色，未經上色或製圖等處理，整體風格極簡又幾何，使用語言力求乾淨俐落。

第二章 文獻探討

第一節 思考容器

2.1.1 概要說明

賴雯淑如此說明她的作品《藝術家創作書：記憶容器》：「記憶的取讀，是經驗的再次活現，每一次都是容器的內部洗滌與重構。」（2008，頁61）原研哉也同樣以「容器」來詮釋書的存在意義：「總之，平面設計就是將所有的視覺要素以排版（typographic）技巧來編輯，是一項打造『思考容器』的作業—書籍就是盛裝文字、語言這類思想和智慧的容器。」（2009，頁22）

我將筆記本（notebook）視為和書（book）一般存在的載體，若是使用原研哉的語彙，它們同屬所謂的「思考容器」，而關鍵性的差別在於訊息給出的不同來源。書，承載的是來自作者的思想內容，也許是文字，也許是圖像，另一方面，筆記本所承載的則是使用者的思維內容，同樣都有承載訊息的功能，可是出現在筆記本之上的訊息顯得那麼不可預測，這個不可預知也正是筆記本的迷人之處。

原研哉認為人類「原始的工具具有兩種，也就是『棍棒』與『容器』。」他進一步說明：「人類的身體藉由工具的進化，無論細膩度或力量都隨之擴張。因此棍棒演變為弓箭、劍、鏟子或子彈，工具也漸漸擴張了改變環境的力量。它們又分成兩個系統，一種為了改變這個世界的『棍棒系』進化，另一種是為了保存物品或智慧的『容器系』進化…」（2009，頁25）

2009年，我為交大應藝所師生聯展所設計的頭部造型筆記本（圖8）其概念與後來接觸的「思考容器」概念不謀而合，當時設計頭部造型筆記本在於強調訊息的最初來源所在，以及其中訊息轉移的妙味，而這也正是表4的最初體現：訊息自腦袋傳輸到筆記本上，空白的筆記本因此有了內容，以後當他人觀看筆記本時，它就不只是初始作為承載訊息的容器而已，它也像是書一樣地開始傳遞訊息。

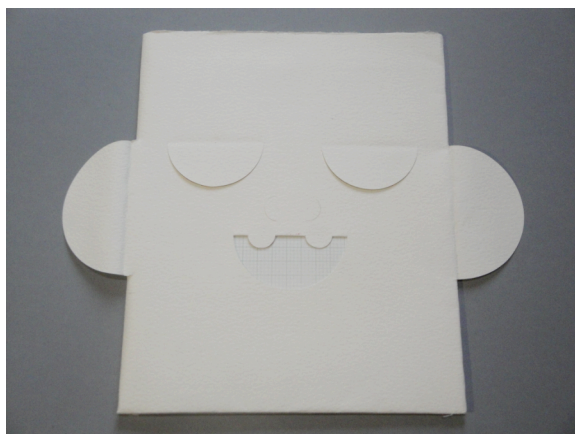

圖8 2009年師生聯展所展出的頭部造型筆記本

當前，國外已有些品牌、機構致力於創造筆記本功能性之外的價值。Moleskine¹¹透過活動Detour和myDetour巡迴世界各大城市展覽筆記本，「Detour是一個致力於推廣全球創意藝術的Moleskine筆記本巡展項目，它以巡迴展覽的形式在世界各個主要城市展出眾多國際知名藝術家、設計師、建築師、插畫家及作家等專業人士的作品。」¹²與Detour同步進行的myDetour則是提供了一個讓大眾創意裝飾Moleskine筆記本的平台。實際巡迴展覽之外，Moleskine在虛擬網路上也主持了一個藝術家市集（artist marketplace），提供藝術家展售他們所創作的Moleskine筆記本。

11 Moleskine為創立於1997年的義大利品牌，主打筆記本商品，其特色在於簡約造型、用色，封皮以油布呈現，封底備有一彈性繩供束起筆記本用。相關網頁：<http://www.moleskine.com/#>。

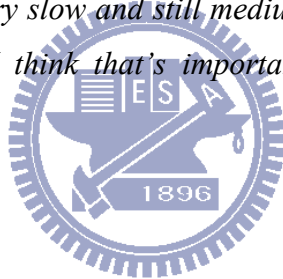
12 資料來源：<http://www.moleskine.cn/Events-cn/Detour-cn>。

無獨有偶，Art House Co-op¹³也舉辦了類似的活動，在The Sketchbook Project 2012活動當中，Art House Co-op以郵寄方式提供空白筆記本給參與的大眾，其中參與者的創作主題必須出自他們所提供的四十個主題之一，期限之前參與者再將創作完成的筆記本郵寄至Art House Co-op，以後他們會將筆記本創作掃描上網展覽，進而巡迴各地展出。

科技發達，書體文本的價值受到電子書（e-book）所影響，可是，當賦予或者說找出書體文本的意義以後，它就不再只是簡單的「容器」，而是具有更深刻文化意涵的「思考容器」，在我看來，Moleskine和Art House Co-op所做的正是這件事。

2·1·2 無法取代的存在意義

*I think the Internet has changed books as a phenomenon. Making a book has in fact become a status symbol. It's a very slow and still medium. The types of books I make tend to have an object-like quality. I think that's important both to me and to the book's existence.*¹⁴

ppaper¹⁵：

但是，現在人們經常上網Google，反而越來越少閱讀書籍，甚至是不閱讀。

Irma Boom¹⁶：

對，這就是我想說的。Sheila Hicks已經74歲了，她的作品在網路上隨處可見，我替她設計的作品集《Sheila Hicks：Weaving as Metaphor》¹⁷讓她的作品再次流行，開始有人邀請她到學校講課，她也與建築師合作，在在都證明了書本真的有用。書本所擁有的質感，絕對是網路所無法提供的。

13 Art House Co-op為成立於近年的美國公司，其致力於企劃大眾化的、國際性的藝術活動，落實推動藝術普及於日常生活的理念。

14 Dutch Profiles：Irma Boom，資料來源：<http://www.youtube.com/watch?v=FzeBk-GnElg&feature=related>（2分47秒至3分10秒）。

15 為台灣設計月刊雜誌，現任發行人為胡至宜。

16 Irma Boom（1960 - ，荷蘭），為平面設計師，長於書籍設計。個人網頁：<http://www.irmaboom.nl/>。

17 原誤植：《Sheila Hicks：Wearing as Metaphor》。

ppaper：

所以你的意思是指書本可以比網路走得更遠，影響範圍更加廣泛？

Irma Boom：

是的。但不可否認網路的確非常重要，沒有它，很多人都不會留意這本書，所以對我來說這件事是網路與書本兩者結合後產生的效應。網路真的很重要，因為那是一個新的結構，它的存在能讓書本變得更有生命力。（ppaper，2010，頁51）

確實如此，目前我們所獲得的資訊有不少仍然始於文本，比如說，知道Irma Boom便是來自書體文本，而更深入地探索則是透過網路。

Irma Boom之所以在眾多發聲中令人印象深刻，在於她提出了一個少見的觀點，她並未將後來發達的網路視為書體文本的敵人，反之，視之為合作夥伴，認為兩者其實相輔相成。當然，科技進步不僅僅是對書體文本的存續產生考驗，對於筆記本亦是如此，書體文本與電子書的關係，就好比實體平安符與電子平安符之間的關係，兩者之於人的意義不盡相同，使用時機、場合也不同。

她認為設計就是不能懼怕任何的失敗，唯此產生出來的作品才會具有生命力，而這股生命力是無法透過科技產品傳遞出去，只有靠雙手捧著書籍的厚重感，雙眼看見一頁頁文字和圖像彼此撞擊後產生的灰燼，才能完整且真實地傳達給閱讀者。… Irma Boom在持續創作的同時，更提供了另一種與當代科技現象共存的思考模式，而這點也與她替自己所設下的目標有所呼應：打破書籍創作的原有限制，並發展出其不可或缺的重要性。（ppaper，2010，頁41）

如Irma Boom所言，即便科技日新月異，電子書市場蒸蒸日上，我仍相信書本有魅力使其自身存續下去。原因何在？閱讀中國書的歷史，看見了書的源遠流長，以書的媒材來看，一路從甲骨、青銅器、石頭、竹木、縑帛、紙張、膠卷，走到影音資料載體等¹⁸，即便書的媒材演進有「具象走向虛擬」的趨勢，但我相信書體文本不會完全被取代，不會如甲骨一樣再也不被使用而消失，因為若是仔細看書的歷史便

18 資料整理自：國家圖書館特藏組編輯，《以古通今：書的歷史》，台北：國家圖書館，2006。

會發現紙媒材的通用在於它的柔軟質感、便於攜帶，以及價格便宜，而這正也是紙媒材的優勢。

第二節 藝術家創作書

2.2.1 概要說明

2007年，國立歷史博物館曾舉辦「藝術家的書：從馬諦斯到當代藝術」¹⁹，同年賴雯淑也於「未完成的影像」個展²⁰中展出部分其製作的「藝術家的書」，當時我錯過了史博館的展覽，卻也因為研究所報到而參觀了賴老師的個展。

「藝術家的書籍創作有許多種不同的製作方法。約於60年代開始，出現了新的種類：藝術家創作書（Livre d'artiste）；它與其它創作書最大的不同在於對攝影、平版印刷（offset）、影印及數位影像等新技术的應用。」（國圖特藏組編輯，Frédéric Vincent²¹著，2007，頁54）這一段話首先化解了一些人們對「藝術家創作書」的疑問，Frédéric Vincent也試圖分類出當前「藝術家創作書」的幾個創作面向。（表3）

表3 Frédéric Vincent對當前藝術家創作書創作面向的分類

當前藝術家創作書創作面向的分類	草圖、素描
	行動、註記、計畫與表演
	旅行、風景、科學
	轉移與挪用
	檔案、收集
	文本、詩、烏托邦
	創作書、音樂、聲響、錄像、眼睛

資料來源：

Frédéric Vincent著，國立歷史博物館編輯委員會編輯，〈藝術家創作書：幾個當前的創作面向〉，《藝術家的書：從馬諦斯到當代藝術》，台北：史博館，2007，頁55-57。

更深入來瞭解，究竟何謂「藝術家創作書」？「被我們稱為“藝術（家）創作書”（le livre d'artiste）的這種產品是相當西方的。此一介於不同專長的創作者（作家／畫家、版畫家／詩人／裝訂家、出版家等等）之間的智性與材料上的合作，可

19 展覽網頁：<http://www.nmh.gov.tw/zh-tw/Exhibition/Content.aspx?Para=2|22|295&unkey=223>。

20 展覽網頁：http://gallery.nctu.edu.tw/0711_fragment/index.htm。

21 Frédéric Vincent（1972 - ），巴黎高等美院畢業，為藝術家與策展人。

以完成發行數量不一的書籍（從一、二本到數十本），這些書本通常也由同一批創作者自行出版與發行。」（國圖特藏組編輯，Christophe Comentale²²著，2007，頁24）

「『何謂藝術創作書？』René Pons在2006提出此問題。他的簡單且清楚的答案是最為目前的創作者所接受的可能性之一：『是一個作家與一個畫家的相遇，一個植基於偶然與善意的相遇。兩種才華的惺惺相惜，文字不說明畫作，畫作也不解釋文字。創作一本藝術書的方法有好多種，或者畫家提供一個已預備好了的書本（有時候此“書本”可以是一個物件）給作家，或者作家提供一篇文章給藝術家，不論是此或彼，都能引發規劃一個空間的慾望。』」（國圖特藏組編輯，Christophe Comentale著，2007，頁25）在美國，「藝術家創作書」作者常是同一人，他／她常常既是作紙者、文字書寫者、書籍設計裝幀者，甚至也是版畫家或插畫家，自己負責書籍內頁的插圖與版畫的製作和印刷。

在台灣，「藝術家創作書」不同於繪畫、攝影等創作表現方法容易理解，這除了因為它屬於相當西方的表現方法之外，想必也和它屬於近現代才明確發展而起有關，空間地理上的距離和時間上的晚近發展顯然都致使台灣人對其感到陌生。誠如陳貺怡²³於〈一個新的獨立藝術範疇：藝術家創作書〉一文開頭所言：「1960~70年代在『現代主義』近一世紀的喧囂與沸騰之後，似乎標示著一個新的年代。一方面傳統『美術』（Beaux-arts）的範疇界線已然攻破，造成範疇與範疇之間的混淆、擴延、雜交；另一方面是挾科技與通訊發展之勢，新的範疇如『錄像』、『數位藝術』等紛紛成立。…然有一質性相當特別的新範疇亦於此時獨立，卻鮮少為國人所知。此一新範疇即為本展與本文之主題：『藝術家創作書』（livre d'artiste）。」（國圖特藏組編輯，陳貺怡著，2007，頁35）

「藝術家創作書」的起源，比較確定的是源自西方，時間多被認定為1960、70年代，不過也如Christophe Comentale所提出的：「不過依我之見，從現代人的眼光，也就是稍帶點距離來看，我們可以將串起來的龜甲或竹簡視為第一部藝術創作

22 Christophe Comentale，為法國（巴黎）國立自然史博物館主任研究人員。

23 陳貺怡，法國第十大學當代藝術史學博士，現任教於國立台灣藝術大學美術系所。

書。」（國圖特藏組編輯，Christophe Comentale著，2007，頁25）他的說法或許成立，然而，「藝術家創作書」確切的發展史並非本文關注的要點，其表現方法才是。

2·2·2 範例

從作品英文名稱Artist's Book：I Am What I Remember來看，可以推知賴雯淑透過《藝術家的書：記憶容器》這件作品（圖9）來呈現她所知道的自己，而這個她所知道的自己來自於個人記憶的拼組。她將所記得的自己、影像置入到書頁上，這個動作就好比將別具意義的物件放入盒子裡收藏的邏輯一樣，書體如同容器，每翻閱一次書，就好像打開盒子端詳物件一般，最初所知道的自己則因為一次次的翻閱、端詳而被重構，誠如賴雯淑所下注解：「記憶的取讀，是經驗的再次活現，每一次都是容器的內部洗滌與重構。」（2008，頁61）人們對於自己的認識其實不斷變換。

《藝術家的書：記憶容器》是一個好似相本卻又不是相本的書體，尺寸26x32x3.5公分，結合數位影像、Kozo, Cotton Linter手製紙、棉線和布所完成，如第二章第二節2·2·1提及，「藝術家創作書」特色在於它是結合不同技術、作者親力親為所成就的稀有作品。

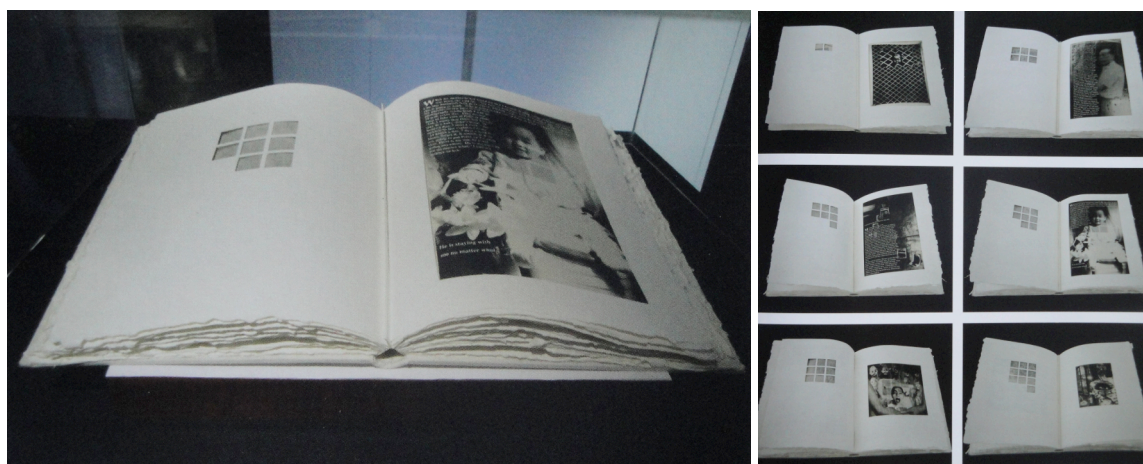

圖9 《藝術家的書：記憶容器》，賴雯淑

資料來源：賴雯淑，《未完成的影像—賴雯淑個展作品集》，2008，頁61。

賴雯淑的另外兩件作品《密碼書 For M. L.》和《密碼書 For W. L.》（圖10）為集合信件而成的兩個書體結構，尺寸分別為28x31x5公分和31x48x7公分，使用媒材

包括郵件、棉線、竹籤、布條和紙，當中信件被有序地排列安置，並以相對較大的信封作為封皮包裹住內頁處的信件。想必這些信件對作者極具意義，對於他人來說，要追根究柢這件作品是需要密碼的，可是既然作者給出密碼，那即表示作品僅僅與部分的人分享，甚至只有作者自己一人知道而已。對於他人、觀者來說，只要能掌握到作品的某些層次便足矣，其餘留待想像並無不好。

圖10 《密碼書 For M. L.》(左)和《密碼書 For W. L.》(右)，賴雯淑
資料來源：賴雯淑，《未完成的影像—賴雯淑個展作品集》，2008，頁54。

「藝術家創作書」可謂極自由的創作表現形式，其造型、媒材、題材和風格持續呈現豐富發展，比如亨利·居雅可 (Cueco Henri)²⁴《BF 15》、《WHA》(圖11)以木質封皮表現的這兩件作品，又或者如菊地敦己²⁵、大森仔佑子²⁶的《家紋帳》(圖12)這般相對屬於量產並且有著特殊題材的作品，樣貌之多，令人目不暇已。

圖11 《BF 15》、《WHA》(1989)，亨利·居雅可
資料來源：國立歷史博物館編輯委員會編輯，
《藝術家的書：從馬諦斯到當代藝術》，台北：史博館，2007，頁119。

24 Cueco Henri (1929 - ，法國)，為畫家與作家。

25 菊地敦己 (1974 - ，日本)，為平面設計師。

26 大森仔佑子 (日本)，為造形設計師。

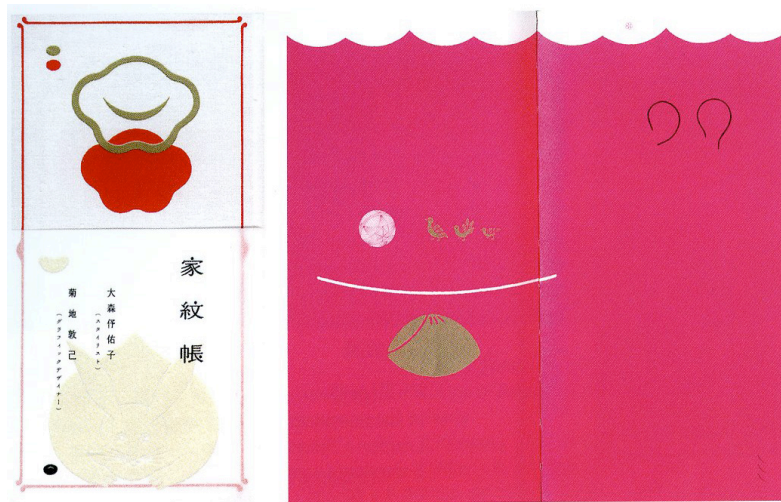

圖12 《家紋帳》（2004），菊地敦己、大森仔佑子
 資料來源：國立歷史博物館編輯委員會編輯，
 《藝術家的書：從馬諦斯到當代藝術》，台北：史博館，2007，頁183。

第三節 近期台灣筆記本設計概況

首先，根據觀察我將市面上販售的筆記本概略分成三大類：功能性、意義性和功能意義性。作為一種相當日常的物件，不難理解筆記本發展的深遠歷史、成熟程度，市面上比比皆是依「相對較厚封皮、較薄內頁的結構」所發展的筆記本，文具店裡經常可以看見有著可愛插畫封皮的筆記本，或者保守樣式的筆記本，不論是前者或後者，它們的內頁紙幾乎都是使用亮白色的紙張，可是，自從無印良品（MUJI）加入台灣市場以後，使用者從此多了一項選擇，以後也深深為無印良品平價、簡潔不失質感的筆記本所吸引（圖13）。像是這樣較「功能」導向的筆記本使用者一點也不陌生，可是對以「意義」追求為主的筆記本就比較少有機會接觸。於此我將聚焦整理近期台灣相對表現細膩、較具特色的筆記本概況，依序就水越設計（AGUA Design）、蘑菇（Booday）、品墨設計（Pinmo），以及聶永真²⁷作品來瞭解台灣當前筆記本設計的發展樣貌。

²⁷ 聶永真（1977 - ，台灣），台灣科技大學設計系商設組畢業，台灣藝術大學應用媒體藝術所肄業，現為平面設計師，常見作品為書籍設計與唱片整體設計。

圖13 無印良品筆記本

資料來源：2011年7月27日搜尋自

http://www.muji.tw/item_detail.aspx?CatID=9&PdtID=58&CodeID=4548718421442&NumID=0#。

2·3·1 水越設計

水越設計創立於1994年，「以設計為核心發展四個方向：設計族群文具用品以及創意用品、商業設計、世界概念設計、以及設計互動教學。」²⁸水越在筆記本設計上耕耘多年，「2000開始以設計為核心發展設計師使用之文具品牌，產品中包含了設計習性與方便使用的功能，2003開始a-z系列的26年計畫，對於紙張的深度研究以及裝訂方式有著執著與熱忱，就為了打造簡潔專屬設計師使用的筆記本，並且堅持限量製作保持每件產品的價值。」²⁹

圖14 《Mon Cahier +F系列》筆記本（2007），水越設計

資料來源：2011年7月27日搜尋自

http://www.aguadesign.com/product_show.php?producttype_id=&Page=77&product_id=101。

28 資料來源：http://www.aguadesign.com/design_design_process.php。

29 資料來源：http://www.aguadesign.com/design_design_process.php。

圖15 《菜裊設計師系列》筆記本（2009），水越設計，具頁擋與書籤設計

資料來源：2011年7月27日搜尋自

http://www.aguadesign.com/product_show.php?producttype_id=&Page=28&product_id=159。

舉例來說，水越設計2007年《Mon Cahier +F系列》筆記本共有藍、橘、灰三色（圖14），8x15公分、15x19公分、21.2x30公分三尺寸，除具備基本書寫功能之外，獨特之處在後封書脊處設計了標籤功能，讓使用者在成堆物件中容易掌握目標物所在。另外，2009年的《菜裊設計師系列》筆記本（圖15）以白底黑字為主色調，加以鮮紅色突顯重點，尺寸為13x18.5x1.7公分，共有心碎、抱肝、小確幸、瓶頸、樂活五款，內頁有互動式圖像，並具有口袋、頁擋和書籤的功能。從以上兩款筆記本看來，可以瞭解到水越設計致力賦予筆記本新價值，企圖讓使用者經驗筆記本一別以往的功能與面貌。

2.3.2 蘑菇

蘑菇於2003年成立，「從設計T恤、筆記本、袋包、工作服開始，我們不斷嘗試開發各式自然、實在的生活用品，試著從眾多國際設計品牌中走出自己的路。同時，也發行獨立刊物《蘑菇手帖》，說說生活上的想法，它也讓我們結識更多的朋友，分享彼此的生活體驗。」³⁰蘑菇發行的商品樸實且溫暖，有著親切和善的氣質。《在畫畫／ㄣ魚與T蝦》筆記本（圖16）為蘑菇與台灣兒童文學繪本家曹俊彥所合作的筆記本，將我們所熟悉的注音符號融入筆記本以及日常生活之中。

30 資料來源：<http://www.mogu.com.tw/05mogu-6.htm>。

圖16 《在畫畫／ㄣ魚與丁蝦》筆記本，蘑菇
 資料來源：2011年7月27日搜尋自<http://www.mogu.com.tw/pnt029.htm>。

2·3·3 品墨設計

品墨設計所出品的《我的筆記本》（圖17）尺寸為13x21公分，特點在於各具主題，充滿故事性，例如其中的《我的筆記本 - waltz》以華爾滋舞蹈為主題（圖18），除封皮處放上華爾滋形象圖，前後摺頁也附上舞蹈教學的訊息設計圖像和說明文字，這樣的設計使筆記本書寫之餘，多出了閱讀性，給予使用者預料之外的驚喜。

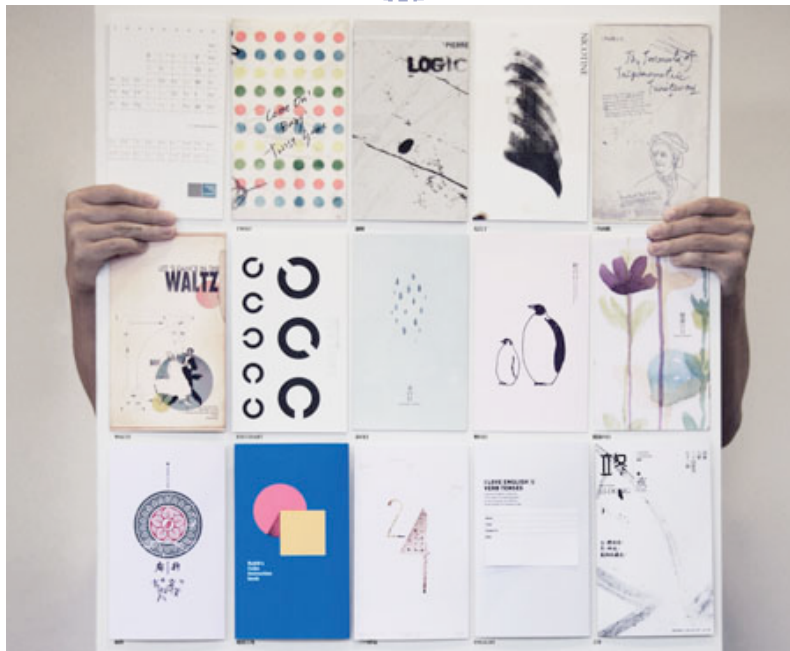

圖17 品墨設計《我的筆記本》筆記本總圖
 資料來源：2011年7月27日搜尋自<http://www.pinmo.com.tw/>。

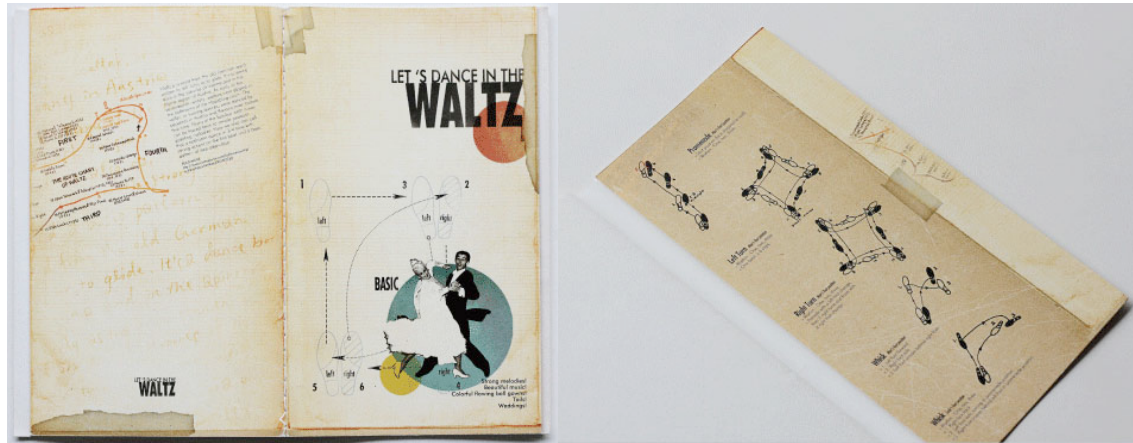

圖18 《我的筆記本 - waltz》筆記本，品墨設計

資料來源：2011年7月27日搜尋自http://www.books.com.tw/exep/prod/newprod_file.php?item=N000087525。

2·3·4 聶永真

蕭青陽、王志弘與聶永真，是出版界公認書本設計的「三大天王」。文化評論者詹偉雄曾經用三位日本建築師風格來形容他們：蕭青陽是風格多變的伊東豐雄³¹；王志弘是內斂沉靜、沉澱禪意和詩意的安藤忠雄；聶永真則是魔幻中帶甜美的妹島和世³²。

聶永真於2010年先後發表兩款引人矚目的筆記本設計：《無規則筆記本》（圖19）和《忐忑／run behind the skin筆記本》（圖20）。《無規則筆記本》是聶永真與誠品書店合作為2010年誠品設計節加價購物所設計的，如同其名，此款筆記本顛覆使用者對筆記本的造型印象，整體呈現看似不規則的造型，實則亂中有序，從意義上來說是相當奇妙有意思的，功能上來則是具有分類使用的用處。

一開始的想法只是設計師都該擁有一兩本自己手工亂裝訂的筆記本，那種不成文、messy而且或許會讓佐藤可士和³³看了就頭痛的個人化即興製作，後來也認真地推磨了一下關於日常筆記本的形式樣子，為什麼為什麼……為什麼市面上筆記本都一定得要是健康正面的宅男矩形，我們不能有一些發神經或歇斯底里變形的筆記本嗎？那就來給它亂來、給它設計個亂裁一通的瘋狂設計筆記本好了。³⁴

31 原誤植：伊東豐雄。

32 資料來源：<http://post.books.com.tw/bookpost/blog/12360.htm>。

33 原誤植：佐藤可仕和。

34 資料來源：<http://stn.eslite.com/Article.aspx?id=563>。

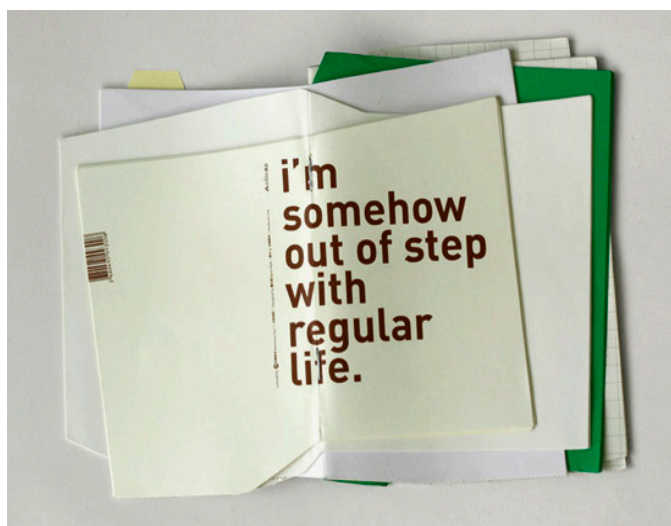

圖19 《無規則筆記本》（2010），聶永真

資料來源：2011年7月27日搜尋自<http://www.wretch.cc/blog/somekidding/33800055>。

《忐忑／run behind the skin筆記本》，尺寸19×15×2公分，造型、用色極簡，是聶永真與台灣品牌25togo³⁵合作的作品，「用設計觸摸玩樂表皮，微觀發現童趣鋪成階梯；上樓，穿過生活真皮梯廳，迎向一面透明創意落地；下樓，門邊迎接的是忐忑的心和一束束在皮下澎湃的思想血液。忐忑／run behind the skin筆記本由25togo×自轉星球×聶永真合作聯名推出，採用表裡如一的膚色印刷與書側橘色噴漆構成，並在書頁上附上一道階梯，請你走進傾聽我們用力玩樂生活的心。」³⁶

聶永真曾在一次訪問中表示：「…我想所謂功能性的筆記本市面上太多了，所以其實我們不乏功能性的筆記本，所以我想一般人手邊應該有那種所謂功能性的筆記本至少（會）三四本吧，所以當這些東西飽和之後，我想我們應該是有一些多的時間是放在其他會讓自己心情更愉悅…」³⁷《忐忑／run behind the skin筆記本》和《無規則筆記本》同樣都不是以功能取向為設定的筆記本，傳達意義讓使用者內在感到些許安慰想必才是設計者所看重的。

35 相關網頁：<http://www.25togo.com/>。

36 資料來源：

http://www.25togo.com/store/Product.aspx?pc_kind=Category&pc_id=00014&prod_id=0001325。

37 相關網頁：http://www.youtube.com/watch?v=X_ACGI4EDoI&feature=related（2分13秒至2分33秒）。

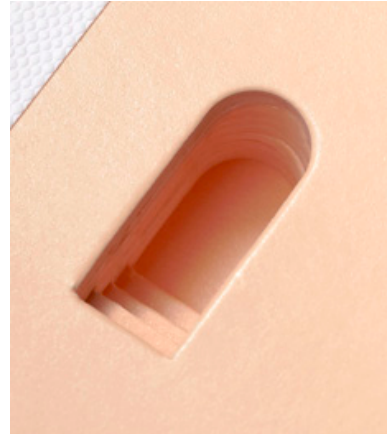

圖20 《忐忑／run behind the skin筆記本》（2010），聶永真

資料來源：2011年7月27日搜尋自

http://www.25togo.com/store/Product.aspx?pc_kind=Category&pc_id=00014&prod_id=0001325。

以上，不論是水越設計、蘑菇、品墨設計，還是聶永真所設計的筆記本，在我看來都是被深刻寄予意義的，創作者透過筆記本設計傳達了自身內在的思維。

一度擔心自己的筆記本設計風格不夠顯著。過去我也曾處理過筆記本當中的標示書籤，如同水越設計《菜鳥設計師系列》筆記本當中處理的書籤設計一樣，又2010年四人聯展中也曾展出一本和聶永真《無規則筆記本》類似概念的筆記本，那也是一本利用碎紙頭作為內頁紙的筆記本，內頁紙被不規則置入，但闔上封皮後所有的混亂都被掩蓋住，那是與《無規則筆記本》差異之處。

這些巧合一開始確實使人沮喪，覺得「啊，人家也想到了…」，可是接觸了更多的筆記本設計以後，我理解了一件事：即使是描繪同一物件，所呈現出來的也都指向同一物件，可是出自不同的人、不同的線條、不同的顏色、不同的畫筆，彼此之間還是看得出各自的獨特之處。

第四節 小結

本創作特別強調「思考容器」概念和「藝術家創作書」精神原因如下：

首先，人與筆記本之間其實有著密切關聯，筆記本作為人的延伸之一，兩者同是「思考容器」，是載體，也是媒體，都接收訊息並且也傳達訊息，依以上的關聯再深入一點思考：既然筆記本承接著人的訊息，也具有媒體的功能，那何不藉著這

層關係將所關心的主題表現在筆記本上呢？但是，我所關心的主題並不是經由書寫或剪貼上筆記本而成，而是透過筆記本設計來表現，終於，我決定以一個普及大眾的日常物件作為媒體來表達我的內在思維，將個人的、失序的內在思維表達在公眾的、有序的筆記本設計之上，讓一切抽象轉為具體（表4）。我嘗試賦予筆記本意義，身為創作者，我藉以傳達對「後關係」這個大主題的看法。

表4 人與筆記本之間的關聯

內在思維	訊息轉移 →	筆記本
個人的		公眾的
失序的		有序的
抽象的		具體的

然而，即便筆記本的意義來自於自身，我並不認為它們僅僅屬於我，筆記本意義的給出來自於我的經驗，身而為人，我們其實擁有一些類似的經驗與感觸，因此我並不將此創作命名為Yu-chi Chen's notebook，而是()'s notebook，括號以及其中的空白意謂著無限可能。

其次，依我所領受，「藝術家創作書」價值在於它的作工毫不含糊，「藝術家創作書」的創作者甚至自己製作紙張，製作出來的紙張因為出於手工的關係，相較量產紙張而言顯得更具層次感與特殊質感，作紙之外，創作者更是直接進行書籍的裝訂工作，單是書脊縫線就已發展出各式各樣兼具功能與裝飾的樣式，書的價值除了因為作工的細緻而被賦予，創作者給出的意義更是使之升值，比起量產書籍而言自然更是迷人。

「藝術家創作書」創作者凡事深思熟慮、親力親為，我便是依此精神進行筆記本設計，只是基於筆記本仍然被期待「便於書寫、使用」，因此在執行設計上顯得不如創作「藝術家創作書」來得自由，而這也是筆記本設計與其他的差異所在。

第三章 創作內容

第一節 作品說明

3·1·1 所謂「後關係」

「後關係」意指關係以後，其所討論的範圍涵蓋各種生命關係。將創作大主題命名為「後關係」，乃在於本創作所傳達的是各種關係消散以後而有的領悟，藉由四系列一一進行闡述。

系列01《關係》透過01-01〈失衡〉、01-02〈消失〉、01-03〈平衡〉和01-04〈失衡消失平衡之後〉四個子系列說明當關係不平衡後所衍生出的疏離感，系列01-01、系列01-02便在表現當中的疏離，系列01-03、系列01-04則為感受疏離之後而有的調整、反思與期待。

系列02《開始面對》透過02-01〈處理〉、02-02〈反省〉和02-03〈處理反省再反省〉三個子系列傳達當關係失衡後所做的反應，一步一步、規模由小至大依序進行正面處理。

系列03《後來態度》透過03-01〈潔白〉、03-02〈溫暖〉和03-03〈潔白又溫暖〉三個子系列傳達面對問題以後態度的修正，透過筆記本造型設計（顏色、尺寸的差異）表現關係中體貼與包容的重要。

系列04《追求》則是對大主題「後關係」所做的總結，陳述無論如何打起精神來繼續生活的信念，而其中追求美好便是此一信念的體現。

3·1·2 系列01《關係》

系列01主題為《關係》（圖21、圖22），主題之下分四大本筆記本，藉以對主題展開詮釋。兩人以上才足以建立關係，所以系列中四大本大筆記本多設定有兩小本筆記本，又兩小本筆記本中都有代表第一人稱「我自身」的筆記本。系列01-01

〈失衡〉有兩小本（可鑲嵌為一大本），系列01-02〈消失〉僅有一小本，系列01-03〈平衡〉有兩小本（可鑲嵌為一大本），系列01-04〈失衡消失平衡之後〉有一大本，之間彼此相關，相互承接；其中系列01-02、系列01-04之所以只有一本是有特殊意義的象徵。(表5)

圖21 系列01《關係》筆記本整體之一

圖22 系列01《關係》筆記本整體之二

表05 系列01《關係》三本筆記本詳細資料

	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
系列01-01〈失衡〉	2小本， 可鑲嵌為1大本	11.5x15 15x20	牛皮紙 深牛皮紙板	虛線刀 圓規刀
系列01-02〈消失〉	1小本	15x20	印書紙	
系列01-03〈平衡〉	2小本， 可鑲嵌為1大本	15x20 15x20	回收數學考試用紙 米色繡線	
系列01-04〈失衡消失平衡之後〉	1大本	15x20	雙面膠	

意義上，系列01《關係》再現的是經驗使人領悟生命關係的易於流動，在所有生命關係之中皆是如此，其所傳達的是對關係流動的微妙體會、自我消化過程，因此，在造型上有一些象徵性元素的安排，包括：鑲嵌圓、深牛皮紙板、L型封皮、靠近書脊縫線處的虛線設計，以及內頁紙的摺法與裁切方式。

鑲嵌圓是關係維繫的最關鍵，決定關係緊密與否。深牛皮紙板象徵支持的力量，在一塊時，深牛皮紙板有如支持後盾，彼此互相保護，不在一塊時，無論如何也至少還有自己（這一塊深牛皮紙板）支持自己。L型封皮作為容器，收納的是關係所帶出的好與不好。靠近書脊縫線處的虛線設計代表付出的最底限，虛線的有無意指著底限的高低有無（系列01中的筆記本除了系列01-01中代表「我自身」的筆記本無虛線外，其餘都有），內頁紙的摺法與裁切方式亦是如此。

功能上，鑲嵌圓（圖23）可以使原本獨立的筆記本鑲嵌成一大本，整合兩種需求。深牛皮紙板的厚度讓書寫時有了依靠，有如板夾般的存在（圖24）。L型封皮則具備收納功能，此外也將筆記本的縫線隱藏起來（圖25）。靠近書脊縫線處的虛線設計讓即使撕下頁面，筆記本的結構也不受到破壞（圖26）。內頁紙的摺法與裁切方式的不同也有不一樣的使用方法，系列01-01中兩小本筆記本是紙張對裁後對摺裝訂的內頁（圖27），系列01-02唯一一本筆記本內頁則是紙張對摺再對摺後，於第一摺線處（筆記本書腳處位置）劃下虛線（圖28），如此設計的彈性在於撕下虛線將呈現如系列01-01的內頁，不撕下則呈現一個可作為收納用的資料夾；系列01-03和系列01-04內頁也有如同系列01-02一樣的設計。

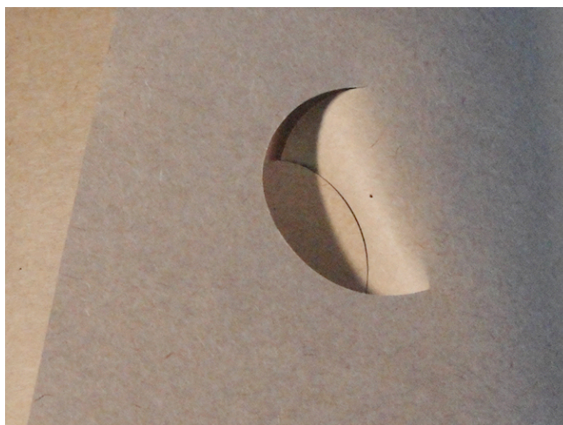

圖23 系列01共同元素：鑲嵌圓

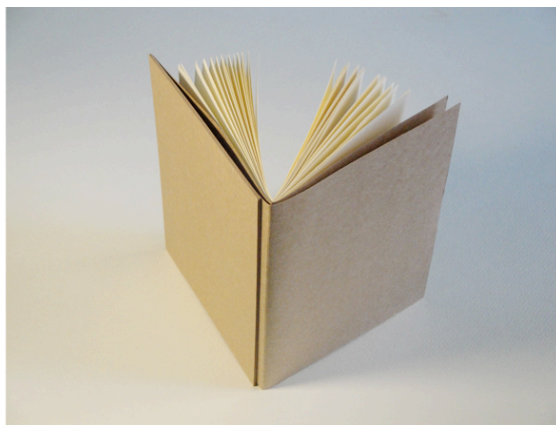

圖24 系列01共同元素：深牛皮紙板

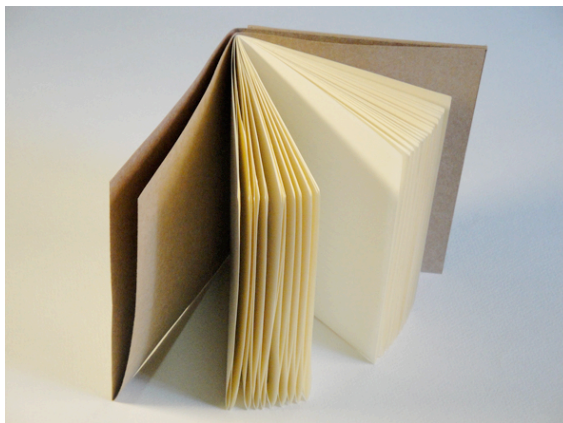

圖25 系列01共同元素：L型封皮

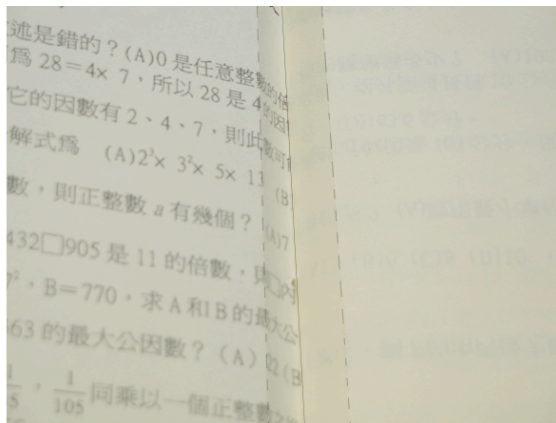

圖26 系列01共同元素：書脊縫線處的虛線設計

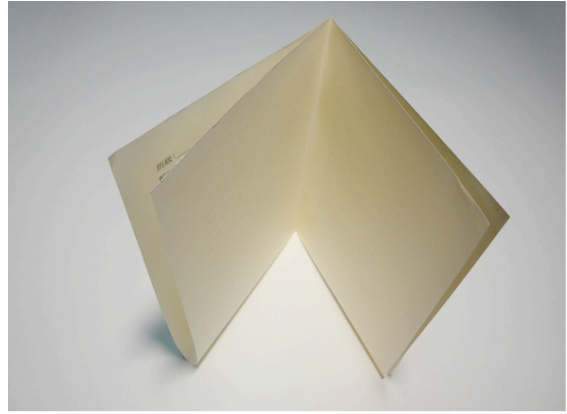
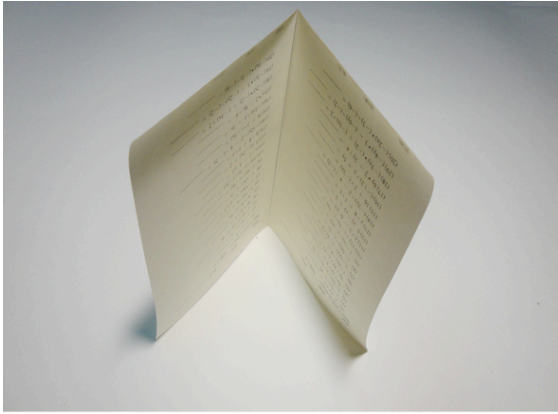

圖27 系列01共同元素：紙張對裁後對摺裝訂的內頁 圖28 系列01共同元素：紙張對摺再對摺裝訂的內頁

3·1·2·1 系列01-01〈失衡〉

表06 系列01-01〈失衡〉筆記本詳細資料

系列01-01〈失衡〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	2小本， 可鑲嵌為1大本	11.5×15 15×20	牛皮紙 深牛皮紙板 印書紙 回收數學考試用紙 米色繡線 雙面膠	虛線刀 圓規刀
				
<p>鑲嵌圓：兩小本筆記本象徵關係中的雙方，尺寸大者代表我自身，尺寸小者代表他人，尺寸的大小代表一段關係中自我意識的高或低；除了尺寸不同（圖29），封皮也以不同材質牛皮紙、內頁分別以回收數學考試用紙和印書紙予以區分（圖31），意味每個人性格的差異。鑲嵌圓讓兩小本筆記本既可獨立，也可合為一體（圖29、圖30）。</p> <p>靠近書脊縫線處的虛線設計：代表我自身的筆記本中並無虛線設計，代表他人的筆記本則有，虛線有無的對比在說明人際相處時底限的有無高低。</p> <p>內頁紙摺法與裁切方式的不同：兩小本筆記本內頁紙都是採用紙張對裁後對摺形式而成（圖27），此形式之下於代表我自身的筆記本當中，那些外露的文字則被賦予直率、不懂潤飾的意義。</p>				

圖29 系列01-01細節：尺寸、封皮與內頁媒材各異

圖30 系列01-01細節：既可獨立，也可合為一體

圖31 系列01-01細節：內頁紙各異

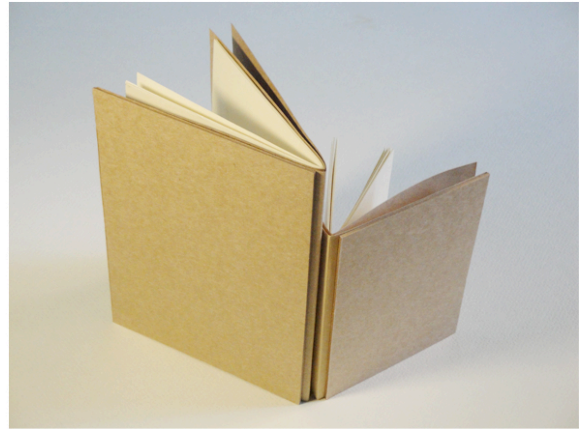

圖32 系列01-01細節：鑲嵌後，互為後盾支持

3·1·2·2 系列01-02〈消失〉

表07 系列01-02〈消失〉筆記本詳細資料

系列01-02〈消失〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1小本	15×20	牛皮紙 深牛皮紙板 印書紙 回收數學考試用紙 米色繡線 雙面膠	虛線刀 圓規刀

造型及其象徵

鑲嵌圓：系列01-02只有一小本筆記本，且前封上的鑲嵌圓切口小到無法鑲嵌（圖33），在此表現的是關係走向不緊密後的落單情形。

靠近書脊縫線處的虛線設計：代表我自身的筆記本中有了虛線設計，在終於感受到生命關係的易於流動後，我自身開始檢討待人處世的態度。

內頁紙摺法與裁切方式的不同：象徵我自身的筆記本內頁為紙張對摺再對摺後裝訂（圖28），於底部對摺處劃下虛線（圖34），因此內頁裁切方式不同於系列01-01來得直接（圖27）。

圖33 系列01-02細節：鑲嵌圓切口縮小到無法鑲嵌

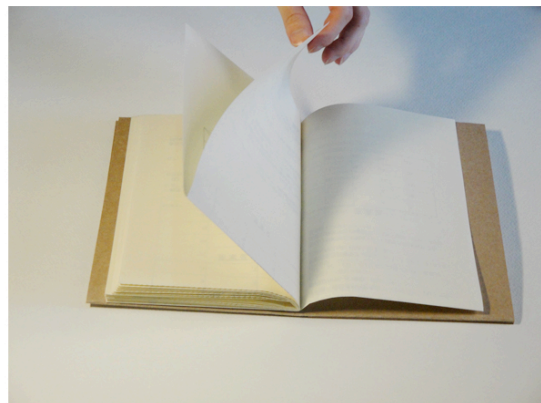

圖34 系列01-02細節：內頁紙摺法與裁切方式改變

3·1·2·3 系列01-03〈平衡〉

表08 系列01-03〈平衡〉筆記本詳細資料

系列01-03〈平衡〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	2小本， 可鑲嵌為1大本	15x20 15x20	牛皮紙 深牛皮紙板 印書紙 回收數學考試用紙 米色繡線 雙面膠	虛線刀 圓規刀
造型及其象徵				
<p>鑲嵌圓：系列01-03鑲嵌圓切口恢復到可以彼此鑲嵌，也恢復為兩小本筆記本，尺寸一致不再有大小之分（圖35），尺寸一樣代表我自身反省後態度的轉變，其中封皮材質、內頁紙還是有所差異，意味健康關係裡的個體並不因體貼對方而使個體獨特性產生根本上的變化。</p> <p>靠近書脊縫線處的虛線設計：系列01-03兩小本筆記本靠近書脊縫線處都有了虛線設計，意指我自身與他人漸漸拿捏出各自待人處世的態度和底限。</p> <p>內頁紙摺法與裁切方式的不同：兩小本筆記本內頁都為紙張對摺再對摺後裝訂，於底部對摺處劃下虛線，以此表現待人處世態度的轉變。</p>				

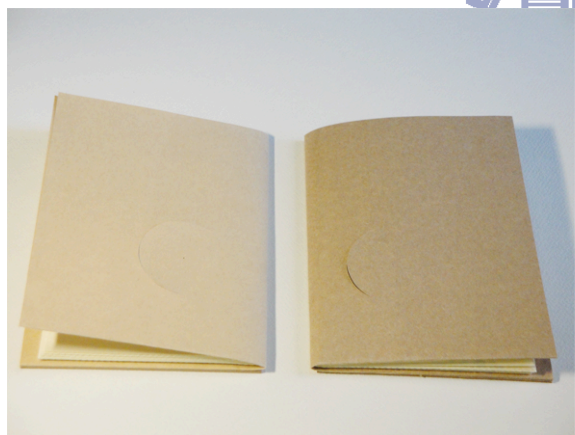

圖35 系列01-03細節：尺寸外，封皮、內頁媒材各異

圖36 系列01-03細節：既可獨立，也可合為一體

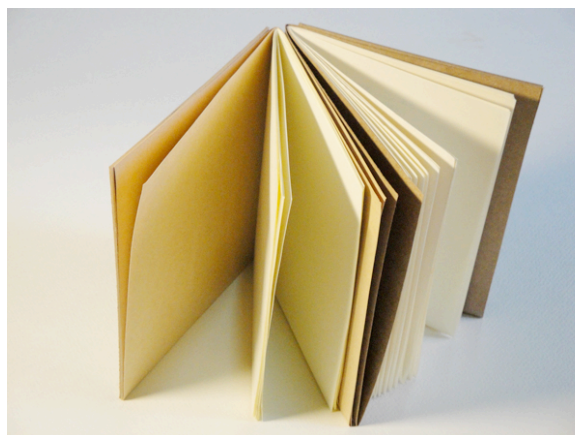

圖37 系列01-03細節：內頁紙各異

圖38 系列01-03細節：彼此互為對方的堅實後盾

3·1·2·4 系列01-04〈失衡消失平衡之後〉

表09 系列01-04〈失衡消失平衡之後〉筆記本詳細資料

系列01-04 〈失衡消失平衡之後〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1大本	15x20	牛皮紙 深牛皮紙板 印書紙 回收數學考試用紙 米色繡線 雙面膠	虛線刀 圓規刀
造型及其象徵				
<p>系列01-04整體造型不同系列01-01、系列01-02、系列01-03，但是元素上仍然有延續性。</p> <p>鑲嵌圓：系列01-04共有兩組鑲嵌圓，分別為包覆筆記本的鑲嵌圓（圖39、圖40）和介於兩小本筆記本之間的鑲嵌圓（圖42）。解開兩組鑲嵌圓後整本筆記本呈現一長條的造型（圖43），且當中的兩小本筆記本是固定不可活動的，這是來自系列01-01、系列01-02、系列01-03的持續反應與小結：即便知道在關係中該善解人意、該給予喘息時空，但是內在還是期盼關係是緊密且安穩，而介於兩小本筆記本間的鑲嵌圓則是對自己與他人目前最努力的妥協了。一樣的，鑲嵌圓既可以使彼此關係緊密，也可以使彼此暫時分開，各自調整回到最佳狀態。</p> <p>靠近書脊縫線處的虛線設計：系列01-04中的兩小本筆記本承系列01-02、系列01-03而來，擁有一樣的虛線設計，一樣的意義。</p> <p>內頁紙摺法與裁切方式的不同：同系列01-03。</p>				

圖39 系列01-04細節：共有兩組鑲嵌圓

圖40 系列01-04細節：前封處的鑲嵌圓

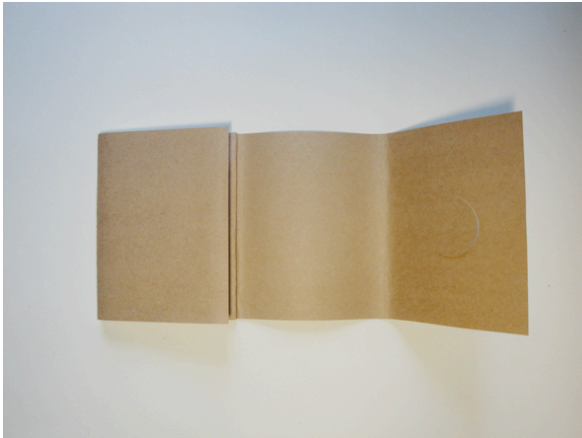

圖41 系列01-04細節：層層包覆

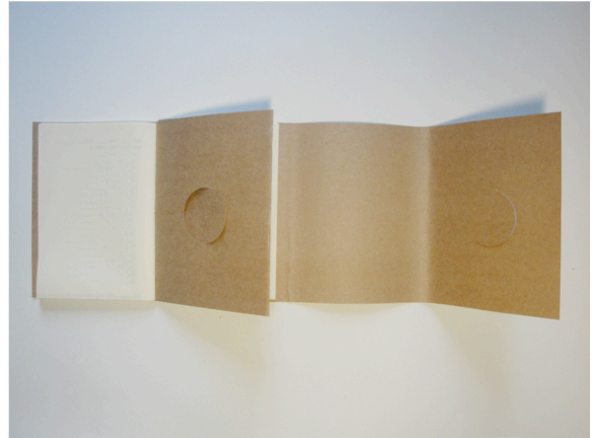

圖42 系列01-04細節：介於兩筆記本之間的鑲嵌圓

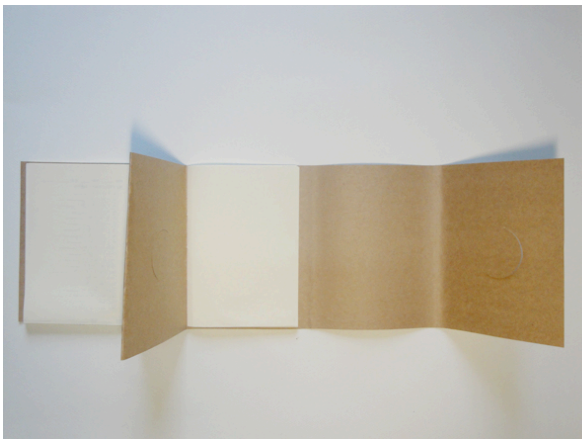

圖43 系列01-04細節：鑲嵌圓可鑲嵌為區隔頁或攤平

圖44 系列01-04細節：虛線設計讓書腳質感變特別

3 · 1 · 3 系列02《開始面對》

系列02主題為《開始面對》，共有三本筆記本（圖45、圖46）。要面對的包含關係中的失落、對於生命全面認識的感傷，關鍵字為妥協與化解，這樣的內在調適依序被表現在系列02筆記本中。

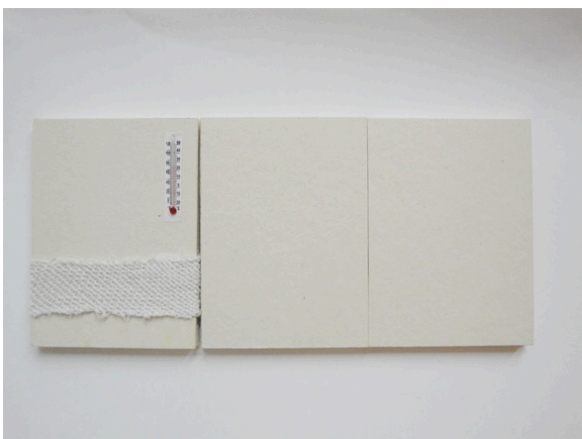

圖45 系列02《開始面對》筆記本整體之一

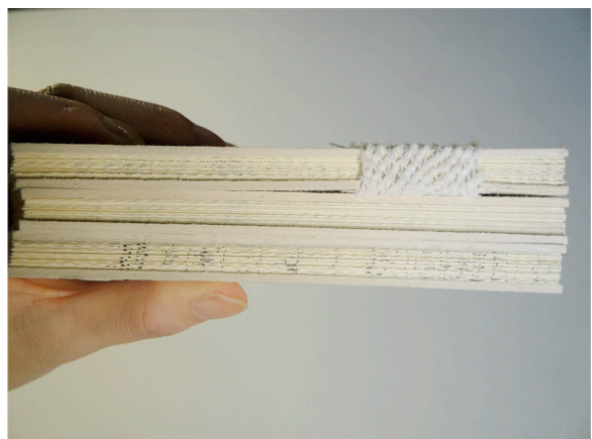

圖46 系列02《開始面對》筆記本整體之二

表10 系列02《開始面對》三本筆記本詳細資料

	數量 (本)	尺寸 (公分)	材料	特殊工具
系列02-01〈處理〉	1	10×14	黃心模 回收數學考試用紙 白膠 紙膠 彈性綁帶 銀色圓形標籤貼紙 鏡面卡典西德 小型溫度計	虛線刀
系列02-02〈反省〉	1	10×14		
系列02-03〈處理反省再反省〉	1	10×14		

意義上，此系列也以代表「我自身」的回收數學考試用紙作為內頁紙，它的摺法、裁切明顯較複雜，而不易明白正是人的特徵，又內頁紙上的虛線設計也有無限可能的含義。筆記本為第一人稱的代表，而「我自身」因關係流動而需要治療，封皮所使用的黃心模質感、顏色與實際石膏相似，所以以黃心模象徵受挫後的面對與處理。接合封皮與內頁的紙膠則有如藥用膠布，和黃心模有一樣的象徵意義。白膠膠裝澄澈，代表面對挫折以後逐漸平復的心情意象。

功能上，內頁紙複雜的摺法、裁切，事實上也是為了有效利用回收數學考試用紙而有的設計，既可（撕下）書寫（圖47），也可作為收納用（圖48），黃心模的厚度適合作為封皮，因為它足以保護內頁（圖49），白膠的裝訂方法則使筆記本整體得以180度攤平書寫，另外，紙膠雖然容易取掉，但也不難復原貼上（圖50）。

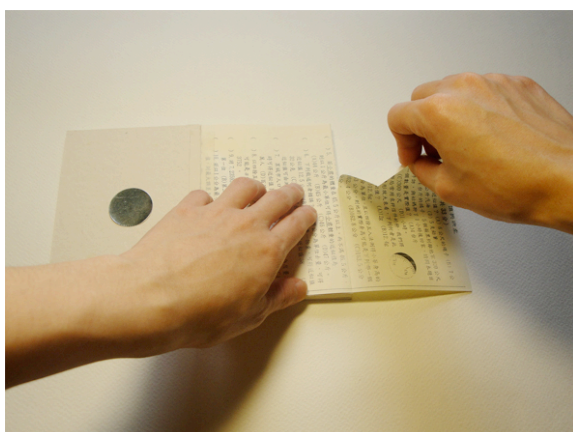

圖47 系列02共同元素：特殊摺法、裁切和虛線設計

圖48 系列02共同元素：內頁具收納功能

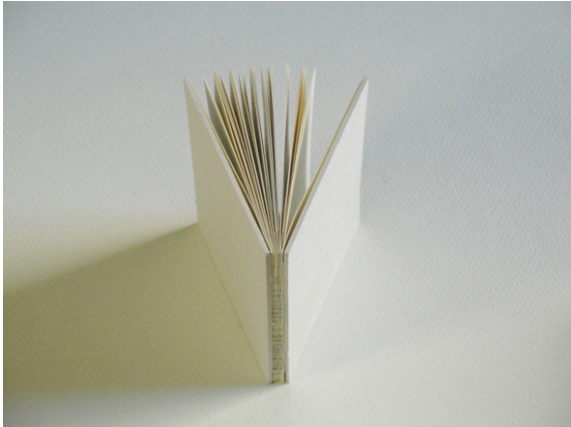

圖49 系列02共同元素：封皮為黃心模，採白膠膠裝

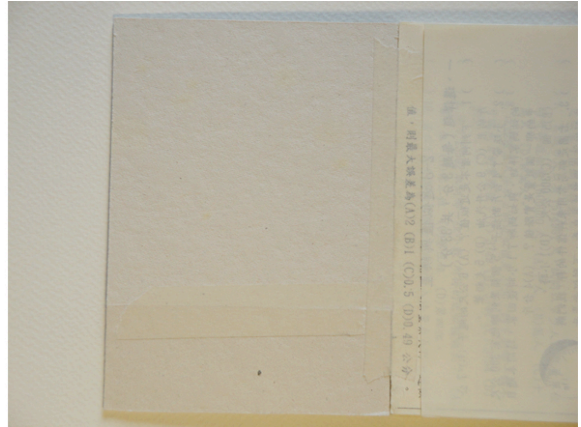

圖50 系列02共同元素：以紙膠接合封皮與內頁

3·1·3·1 系列02-01〈處理〉

表11 系列02-01〈處理〉筆記本詳細資料

系列02-01〈處理〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1	10x14	黃心模 回收數學考試用紙 白膠 紙膠 彈性繃帶 小型溫度計	虛線刀
 <p>造型及其象徵</p>				
<p>小型溫度計、接合的封皮：溫度計、彈性繃帶、紙膠和兩塊接合黃心模象徵的都是開始面對後的積極處理。彈性繃帶除了具有意義的象徵外，功能上也可束起整本筆記本，取下彈性繃帶後可以看見前封由兩塊黃心模接合而成，接合處上還貼有紙膠：採用接合是因為接合處有如傷口，而彈性繃帶、紙膠有如處理傷口的物件。（圖51、圖52、圖53、圖54）</p> <p>內頁紙的摺法與裁切：系列02-01採回收數學考試用紙空白面向外的摺法、裁切（圖48），書寫不成問題，收納上也是可行的。</p>				

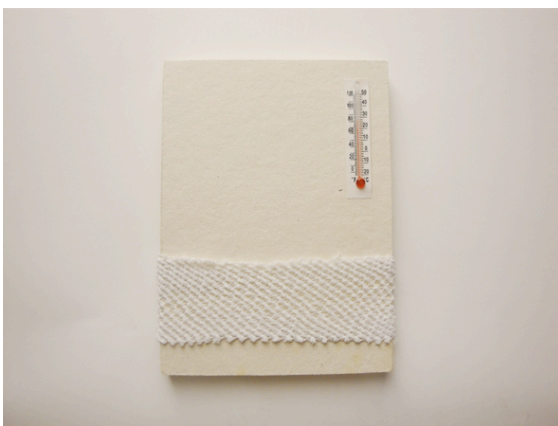

圖51 系列02-01細節：彈性繃帶可束起整本筆記本

圖52 系列02-01細節：兩塊黃心模由紙膠接合

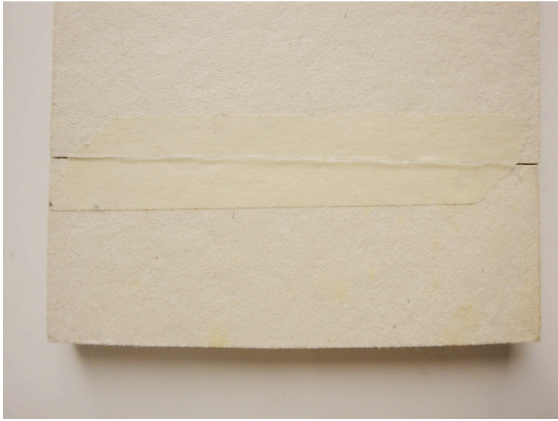

圖53 系列02-01細節：位於前封的接合處

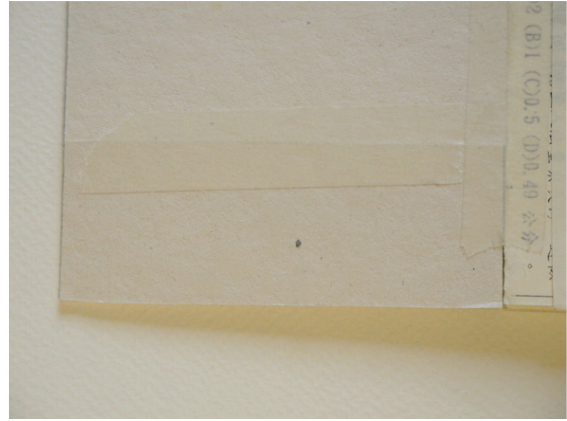

圖54 系列02-01細節：位於前封內側的接合處

3·1·3·2 系列02-02〈反省〉

表12 系列02-02〈反省〉筆記本詳細資料

系列02-02〈反省〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1	10x14	黃心模 回收數學考試用紙 白膠 紙膠 銀色圓形標籤貼紙	虛線刀
 <p>造型及其象徵</p>				
<p>銀色圓形標籤貼紙：系列02-02承系列02-01來，不同的是前封內側有一銀色圓形標籤貼紙，銀色圓形標籤貼紙似鏡面形象(圖56)，代表自我觀察與自我反省。</p> <p>內頁紙的摺法與裁切：同系列02-01。</p>				

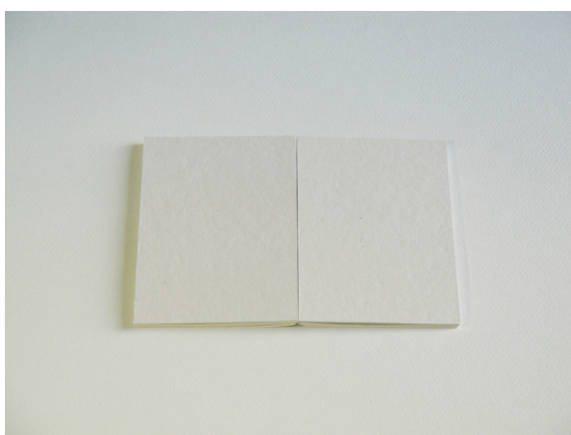

圖55 系列02-02細節：封皮留白

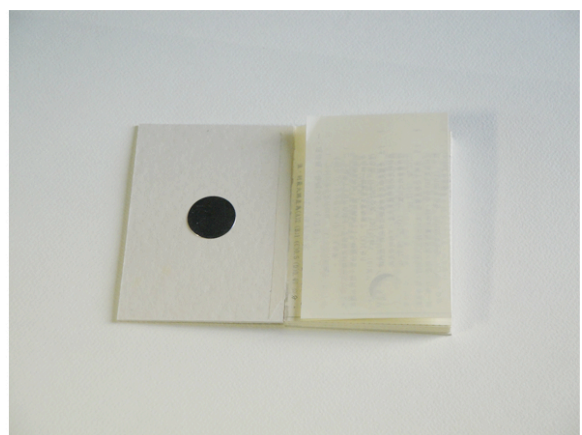

圖56 系列02-02細節：銀色圓形標籤貼紙似鏡面

3·1·3·3 系列02-03〈處理反省再反省〉

表13 系列02-03〈處理反省再反省〉筆記本詳細資料

系列02-03 〈處理反省再反省〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1	10×14	黃心模 回收數學考試用紙 白膠 紙膠 銀色圓形標籤貼紙 鏡面卡典西德	虛線刀
造型及其象徵				
<p>銀色圓形標籤貼紙：更多的銀色圓形標籤貼紙代表更多的鏡面（圖57），更多的自觀與自省（圖60）。</p> <p>鏡面卡典西德：同樣是鏡面的表現，不一樣的是它是相對更大更廣的鏡子（圖58），代表更全面性的自省。</p> <p>內頁紙的摺法與裁切：系列02-03採回收數學考試用紙文字面向外的摺法、裁切（圖59），必須沿虛線撕開才能書寫，這樣的設計在於表現經過自省以後而有的自我保護。</p>				

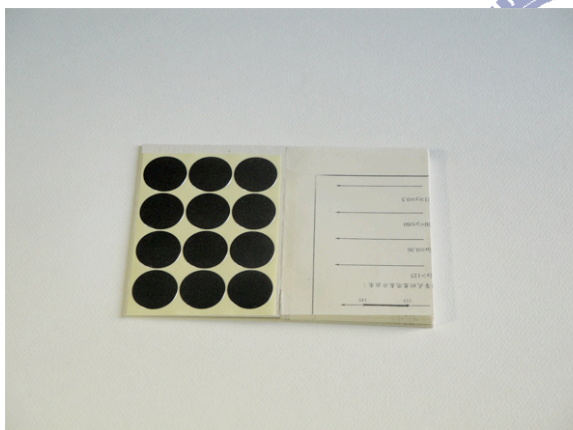

圖57 系列02-03細節：更多的銀色圓形標籤貼紙

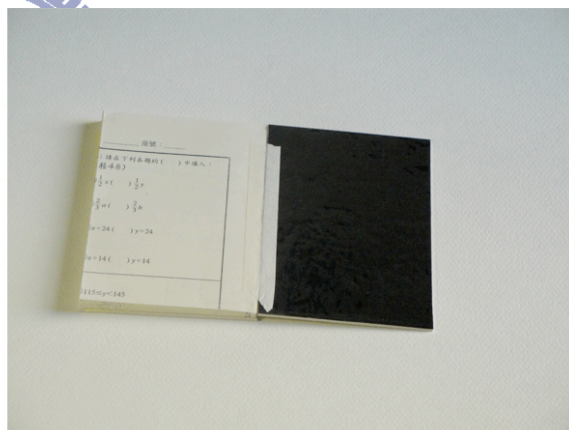

圖58 系列02-03細節：整片的鏡面卡典西德

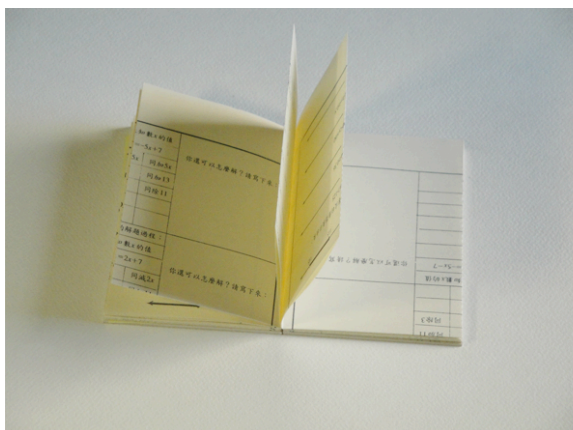

圖59 系列02-03細節：內頁紙文字面外露

圖60 系列02-03細節：整體

3·1·4 系列03 《後來態度》

系列03在探討經過挫折後的態度，強調建立自我保護層並非代表全面封閉。描圖紙顏色上的差異：白色、黃色、白黃混色，除了營造層次感外，**意義上**在說明平靜之後漸漸充滿希望的內在轉換，其中黃色是希望的代表。總言之，系列03（圖61、圖62）透過半透明的描圖紙表態：所建立的保護層目的在使自身平靜，不在拒他人於之外。

功能上，對摺再對摺的摺法讓系列03筆記本擁有如同透明L夾一般的功用，且因使用描圖紙為媒材，所以除了可以辨識出收納其中的資料為何，同時也能在上頭進行書寫，總計三尺寸提供三種需求，而釣魚線繞書脊簡易的裝訂方法則可應需求隨時進行任何內頁（描圖紙資料夾或一般書寫用紙）頁數的增減。

圖61 系列03《後來態度》筆記本整體之一

圖62 系列03《後來態度》筆記本整體之二

表14 系列03《後來態度》三本筆記本詳細資料

	數量（本）	尺寸（公分）	材料	特殊工具
系列03-01〈潔白〉	1	30.5×21.5	描圖紙、化蝶紙	虛線刀
系列03-02〈溫暖〉	1	15.5×22	回收數學考試用紙	
系列03-03〈潔白又溫暖〉	1	11×16	透明、螢光黃釣魚線	

3·1·4·1 系列03-01〈潔白〉

表15 系列03-01〈潔白〉筆記本詳細資料

系列03-01〈潔白〉	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1	30.5x21.5	描圖紙 回收數學考試用紙 透明釣魚線	無
造型及其象徵				
<p>白色半透明描圖紙：白色象徵平靜，半透明則代表半開放（圖63）。</p> <p>30.5x21.5公分的尺寸：可置入A4以內文件，描圖紙的半透明讓其中文件清晰可辨識（圖63），描圖紙的材質本身也能書寫和擦除，這是和塑膠透明資料夾最大的差異。</p> <p>釣魚線繞書脊簡易裝訂：使用簡易的裝訂方法在於突顯此系列筆記本的彈性空間，除了可因需求進行描圖紙頁數增減，同時也可置入一般用紙來書寫。</p>				

圖63 系列03-01細節：前封

圖64 系列03-01細節：不同物件使之呈現不同樣貌

3·1·4·2 系列03-02〈溫暖〉

表16 系列03-02〈溫暖〉筆記本詳細資料

系列03-02「溫暖」	數量(本)	尺寸(公分)	材料	特殊工具
	1	15.5x22	化蝶紙 回收數學考試用紙 螢光黃釣魚線	無
造型及其象徵				
<p>黃色半透明化蝶紙：黃色象徵希望，半透明同樣代表半開放（圖65）。</p> <p>15.5x22公分的尺寸：可置入A5以內文件。</p> <p>釣魚線繞書脊簡易裝訂：同系列03-01。</p>				

圖65 系列03-02細節：前封

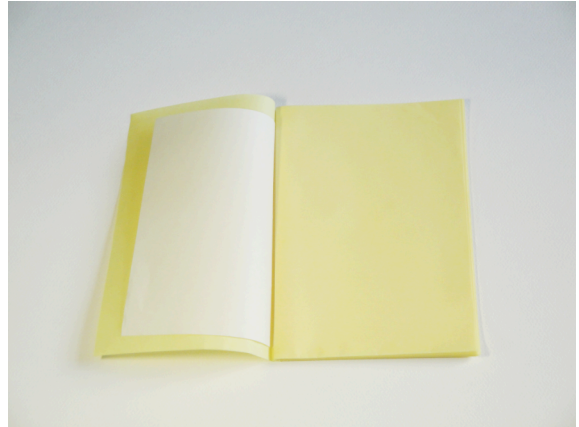

圖66 系列03-02細節：可置入一般用紙來書寫

3 · 1 · 4 · 3 系列03-03 〈潔白又溫暖〉

表17 系列03-03 〈潔白又溫暖〉筆記本詳細資料

系列03-03 〈潔白又溫暖〉	數量 (本)	尺寸 (公分)	材料	特殊工具
	1	11×16	描圖紙、化蝶紙 回收數學考試用紙 螢光黃釣魚線	無
造型及其象徵				
<p>白色描圖紙、黃色化蝶紙鑲嵌後的半透明：封面不同系列03-01、系列03-02，系列03-03採用白色描圖紙和黃色化蝶紙上下鑲嵌而成（圖67），白、黃混色象徵平靜與希望的共有，內頁以黃色化蝶紙為主，另加入黃綠色化蝶紙，藉以表現更多細節與層次（圖68）。</p> <p>11×16公分的尺寸：可置入一般規格明信片以內文件。</p> <p>釣魚線繞書脊簡易裝訂：同系列03-01、系列03-02。</p>				

圖67 系列03-03細節：上下鑲嵌交疊的封皮

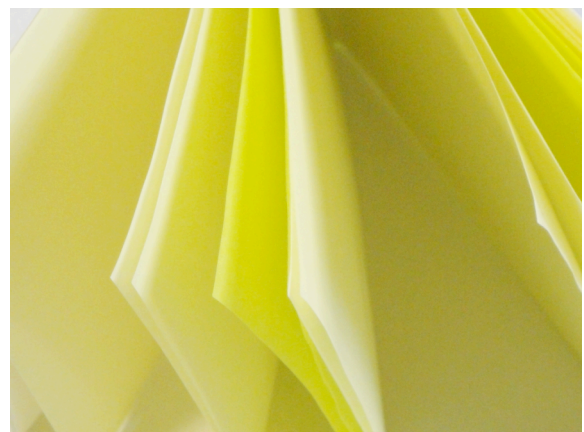

圖68 系列03-03細節：不同顏色內頁表現出層次感

3·1·5 系列04《追求》

系列04承接前三系列而來，是前三系列的總結，為意義與功能的集合。系列04陳述的主題相對較大，**意義上**，是關於所謂的追求，我們都希望有穩定的存在感，許多時候存在感來自目標的追求，因為目標完成後所伴隨而來的愉快是那麼安慰人心。**功能上**，系列04集合前三系列元素：系列01的鑲嵌圓、系列02的虛線設計、系列03的描圖紙資料夾和黃色調，除此之外亦延伸、發展出新的虛線設計，包括前書口標籤設計、頁面虛線設計，以及支援撕線的撕線輔助設計。

表18 系列04《追求》筆記本詳細資料

系列04《追求》	數量（本）	尺寸（公分）	材料	特殊工具
	1	資料夾式書套：18×20 鑲嵌式行事曆：12×15 鑲嵌式筆記本：15×20	描圖紙 牛皮紙 國小八格數學作業簿 回收數學考試用紙 方眼紙 雙面膠 米色繡線 螢光黃圓形魔鬼氈	圓規刀 虛線刀
 <p>造型及其象徵</p>				
<p>鑲嵌圓：鑲嵌圓（圖71）使得資料夾式書套、週行事曆本、筆記本可獨立使用，也可合為一體使用（圖70），彈性空間很大。另外，資料夾式書套除了是封皮，也是資料夾，有兩款書套提供替換，分別為描圖紙與牛皮紙（圖69），半透明以及不透明材質提供不同需求、心情的表現。</p> <p>撕線輔助設計：在書脊縫線邊安排虛線之外，也多了撕線輔助設計（圖72），這個設計讓撕虛線變得平順，避免撕壞情況的發生。</p> <p>前書口標籤設計：與撕線輔助設計一樣都是減的設計，運用虛線刀自頁面邊緣由上而下劃下，需要標籤時，只要沿虛線撕下所需使用的長度，再向外摺即可（圖73）。</p> <p>頁面虛線設計：不同於前書口標籤設計，此處運用虛線刀在頁面上劃下平行、垂直交錯線，這個設計有如便條紙一般的存在，是為了提供臨時需要少量紙時使用（圖74）。</p> <p>螢光黃圓形魔鬼氈：功能上能讓整本筆記本闔上，意義上則是帶有亮點與希望的含義。</p>				

圖69 系列04細節：可替換資料夾式書套

圖70 系列04細節：書套和筆記本可組合使用

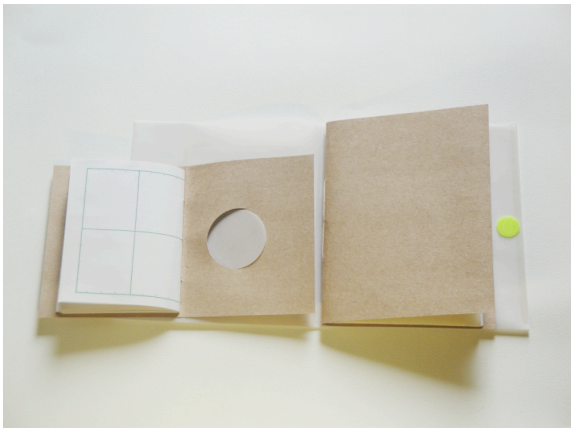

圖71 系列04細節：週行事曆本內頁與鑲嵌圓

圖72 系列04細節：撕線輔助設計

圖73 系列04細節：前書口標籤設計

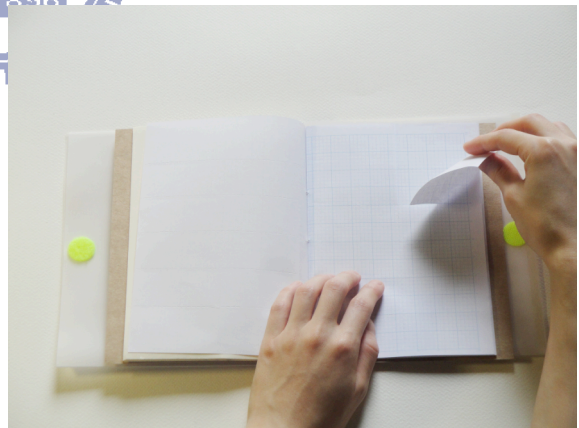

圖74 系列04細節：頁面虛線設計

第二節 展場規劃

3·2·1 畢業聯展簡介

2011交通大學應用藝術研究所畢業聯展主題為「小確幸」（圖75），展出者包括8位視覺傳達設計組研究生、3位工業設計組研究生，展期6月9日至6月29日，展場位於交通大學藝文空間。

為了找出生活中個人的「小確幸」（雖然小，卻很確實的幸福），還是需要或多或少有類似自我節制的東西。例如忍耐著做完激烈運動之後，喝到冰冰的啤酒之類的時，會一個人閉上眼睛忍不住嘀咕道：「嗯，對了，就是這個，」那樣的興奮感慨，再怎麼說就是所謂「小確幸」的真正妙味了。而且如果沒有這種「小確幸」，我認為人生只不過像乾巴巴的沙漠而已。（村上春樹，2007，頁117）

對我來說，（）'s notebook創作因為自我節制的努力而完成就是「小確幸」，對其他展出者來說相信也是這麼一回事。

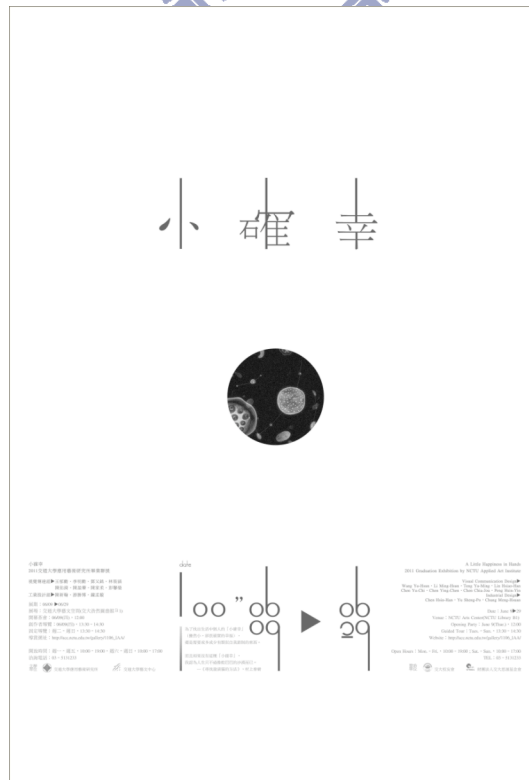

圖75 畢業聯展宣傳海報

3·2·2 展場整體規劃

陳列式展覽，具象徵、隱喻、證物之作用，傳統博物館內或展場內的展現，主導性較重，博物館館員成為主角，觀眾被動接受；生態性的展覽，重視情境營造，可在現場上具體佈置或標示出展覽之目的，它可能在物象再現中或一處大園區中，看到博物館功能的呈現，使觀眾隨著情境發展，立即感受到時空溫度、深切生命之價值與意義。³⁸

若是依黃光男³⁹的分類，總觀個人展覽經驗，可以發現它們都屬於「生態性的展覽」，仔細探究原因，卻也不難從中明白一切的因果關係：因為創作的物件相當日常，如果以「陳列式展覽」展出，很容易使該物件與人之間產生距離感，而這個距離感的出現其實是吊詭的。總說一句，相對於前兩次展覽⁴⁰的展場規劃，此次出現在展覽現場的一切都是經過斟酌所得的結果，僅安排具有絕對比喻意義的物件出現。

我所分配到的空間位置是藝文空間一進門、視線滑過大方柱後隱約可見的長方形空間（圖76、圖78），由兩面牆所包覆著，其中一面牆還有一道小門（圖79）；一切符合期待，那道隱入牆面的小門讓這個長方形空間看起來更像是一個被使用的地方，小門的存在有種連結兩個空間的符號象徵。

38 黃光男，〈博物館展覽理念與規劃〉，資料來源：
<http://cart.ntua.edu.tw/upload/vercatalog/ver.1catalog/ver.101.pdf>。

39 黃光男（1944 - ，台灣），現任國立台灣藝術大學校長。

40 指2009年交大應藝所師生聯展以及2010年四人聯展，詳見第一章第一節。

2樓高度2米36

一樓高度6米

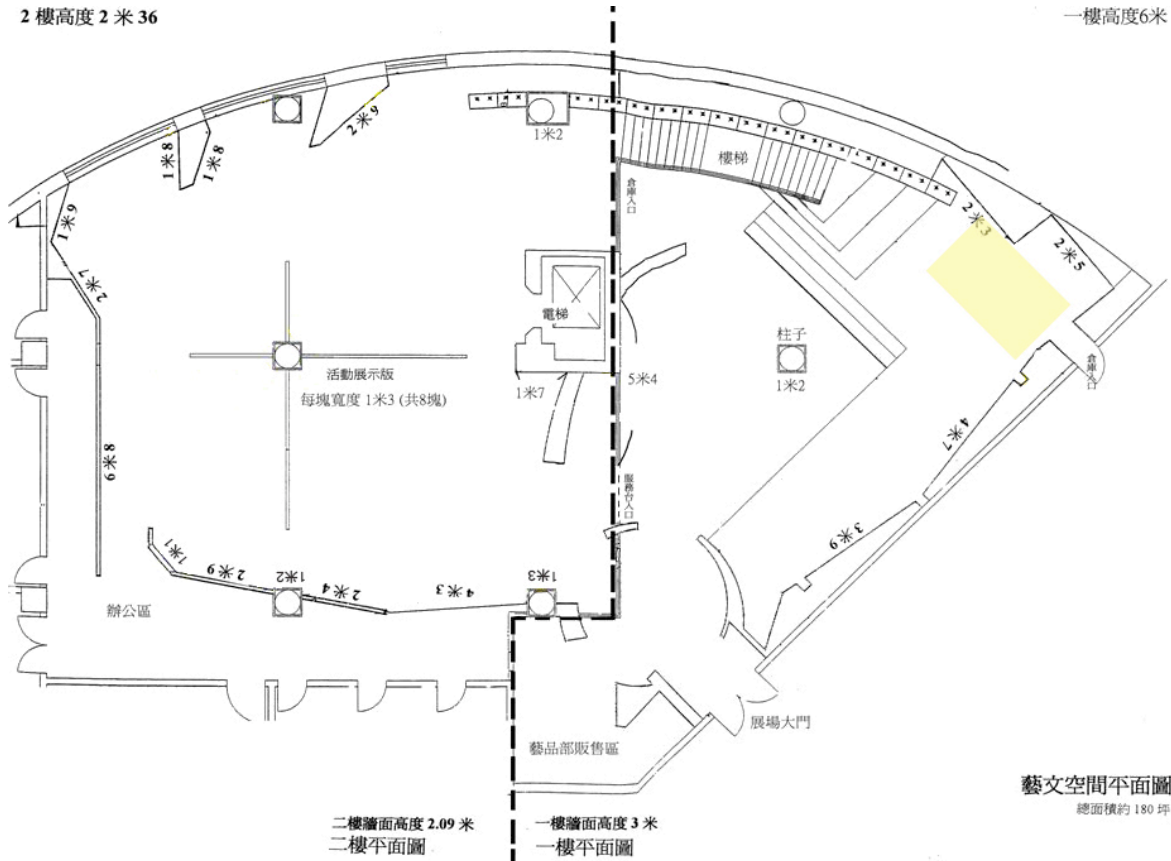

圖76 展場分配位置圖（淡黃色區塊處）

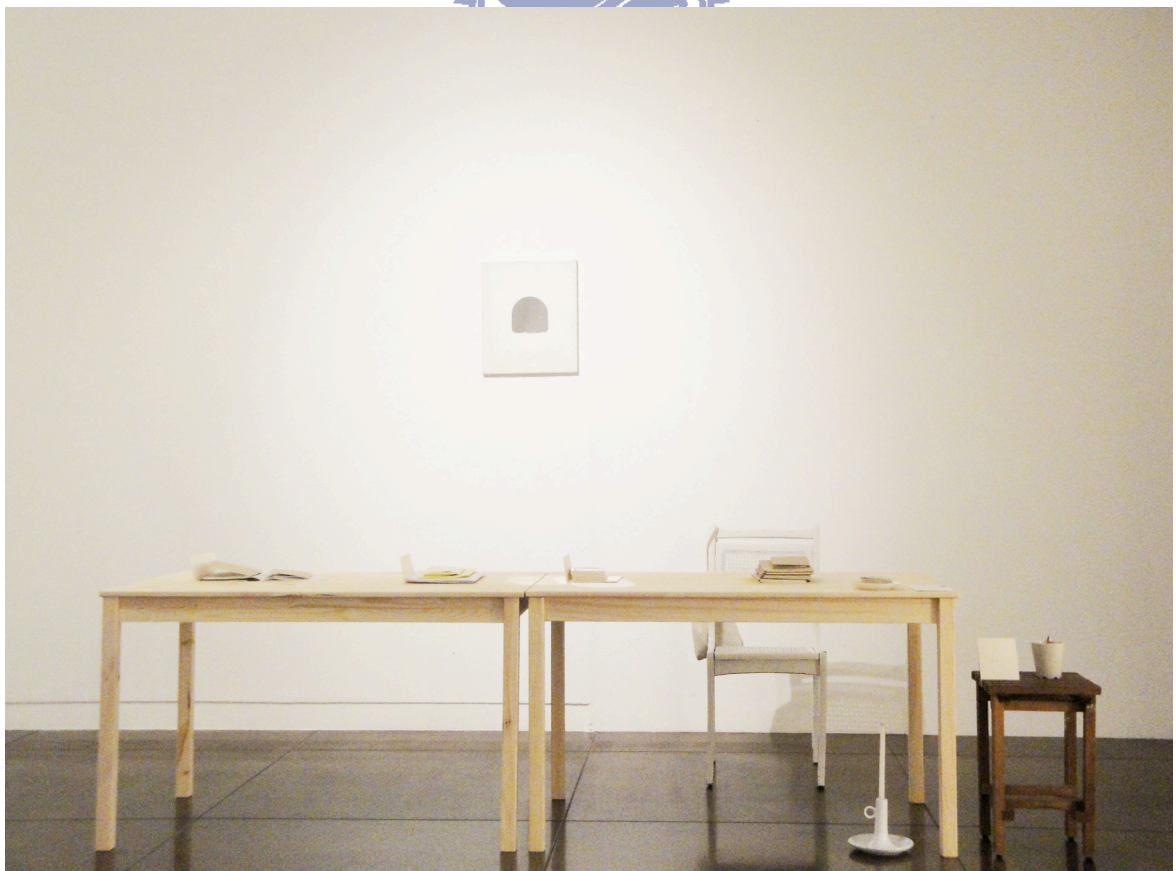

圖77 展場整體規劃：整體之一

圖78 展場整體規劃：整體之二

圖79 展場整體規劃：整體之三

展場整體規劃上以作品本身、現場空間條件相輔相成為原則，互文性的表現在展覽上仍然為我所在意。整體規劃著重在大主題「後關係」意義的再現，並且朝營造出一個被使用的空間進行，所以，若是從展場入口看來，可以發現桌椅擺放方向是直接迎面的（圖77），如此安排的用意在於讓觀者有進入他人空間的短暫錯覺，另一方面，這是一個被設定沒有止步線、圍欄的展覽空間，所以當觀者進入展區後，突破「展品是不可觸碰」的觀展禮儀印象，坐上白色木椅，觀者將看見一個和來時路大不相同的風景：所產生的變化將使觀者成為當下時空的擁有者，而這一瞬之間也許能夠讓觀者想起自身使用筆記本的種種經驗，進而讓觀者與現場筆記本產生更多的互動。

總之，不論在創作名稱上、展場整體規劃上，「開放」都是重要的關鍵字，彼此相互呼應。

另外，展場整體色系控制在白色、黃色之間，沒有其餘顏色，這麼做的理由在於避免整體平靜氛圍受到干擾，而不使用單一白色的原因則是因為個人仍然期待在平靜中有亮點，黃色是首先想到的顏色，而且白、黃兩色也正是筆記本設計的主要用色。現場燈光部分主打一顆燈對準牆面上的破鏡，另打兩顆燈維持展場空間內基本的能見度。

3·2·3 展場細節規劃

3·2·3·1 兩張原木桌與一張白色木椅

意義上，為什麼是兩張原木桌、一張白色木椅⁴¹（圖80）呢？首先，是為了呼應大主題「後關係」，一般來說若是有兩張桌子，自然而然的應該也會有兩張椅子，可是在我的規劃上只安排了一張，目的在於突顯關係中的落單情形，數目上的不一致，偶數、奇數之分其實有此隱喻。

其次，選用木材質在於自我認知和感受使然：木材質相對於金屬、塑膠，其質地顯得樸實、自然且溫暖，這與進行整個（）'s notebook創作的心意相符；使用原木而不使用合成木也是基於以上考量。

其中，白色木椅左後椅腳上套有一和系列02-01〈處理〉筆記本相同的彈性繃帶（圖81、圖82），視覺上傳達的是受傷後並且進行處理的正面意象。右椅背上掛著的束口袋在表現作為一個容器卻空無一物於其中的悵然，好像身而為人，內在卻虛無、浮動不實一樣。

41 雖然桌旁還有一張無椅背木椅，但那是用來放置破裂杯子、特殊造型黑筆和留言本的，在此不將它納入椅子的討論範圍之內。

圖80 展場細節規劃：白色木椅與束口袋

圖81 展場細節規劃：左後椅腳上套有一彈性繃帶

圖82 展場細節規劃：左後椅腳局部

3·2·3·2 一幅破鏡

以具體物件來比喻、闡明抽象人際關係其實仍然不夠充足，即使是語言、文字也不足以百分百說明白，可是身而為人，我們仍不止息地試著表達自己。這一面鏡子是不經意時弄破的，破得正好兩塊，當下並沒有很乾脆丟了它們，反倒是留了下來，直覺將它們貼上畫布，後來覺得很有意思便完完全全將它們保存起來。它們第

一次現身於2010年四人聯展裡，事實上出現在此次展覽裡是有繼承而來的意味，且這一幅破鏡也與創作大主題「後關係」息息相關。

不同於2010年當時（圖3），此次展覽裡破鏡所反射出的光是投向桌面，落在系列02《開始面對》筆記本上（圖83），這麼做其實也如同椅腳套上彈性繃帶一樣地在呼應受傷後並且進行處理的意象：鏡面破了，但未被丟棄，反而面對問題而後被重組起來，其中的重組就是個正面處理的動作。特別要說明的是，經由破鏡所反射出來的影像是被預設為疊合起來的，但是實際上這並不容易達成，只有在特定角度下所反射出來的影像才會顯現為緊密疊合。

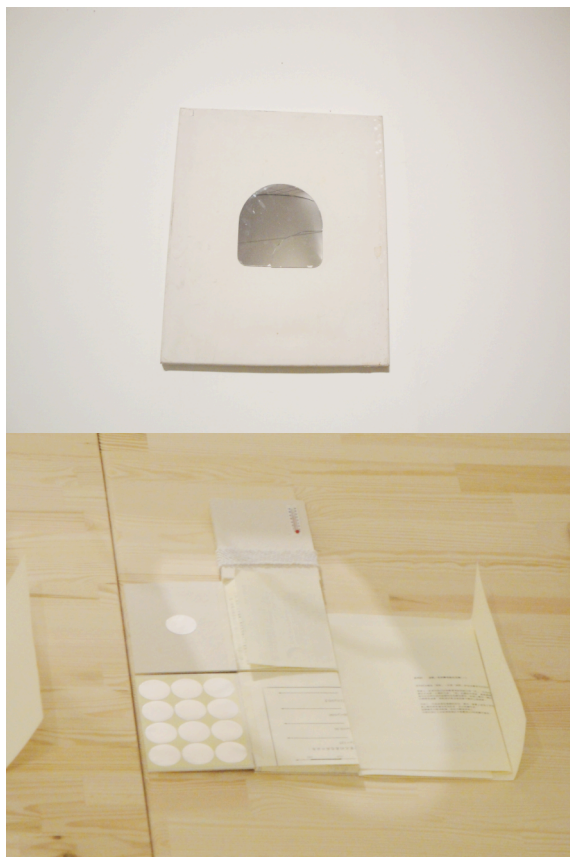

圖83 展場細節規劃：一幅破鏡與其反射

3·2·3·3 破裂杯子、特殊造型黑筆與留言本

破裂杯子、特殊造型黑筆和留言本被放置在一張木椅上，木椅被作為邊桌使用，應用木椅本身的條狀椅面而將留言本立於其上，杯子與黑筆則置於一旁（圖84）。破裂杯子與破鏡一樣，也是意外破裂的物件，杯子被以紙膠拼回（圖85），

經由態度轉換而延續了它的生命，之所以使用紙膠是在於呼應系列02《開始面對》筆記本，於此紙膠也有如藥用膠布似地保護杯子的破裂傷口。

結合橡皮筋與飛機木的黑筆（圖86左）是挑戰物件既存印象的一個實驗，筆芯與筆桿既可因橡皮筋結合起來，也可各自獨立使用，意義上，是在挑戰物件的既存印象，功能上，橡皮筋的材質、筆芯與飛機木結合其實具有止滑效果，讓筆不至於任意滑動、掉落。另外，為了謝謝願意提筆留下想法的觀者，在飛機木筆桿上轉印了merci⁴²字樣，藉以轉達我的一點謝意。

留言本（圖86右）是一本類似系列02的本子，封皮媒材為黃心模，內頁紙對摺後白膠膠裝，於對摺處，也就是前封口處，劃下一道虛線，這一道虛線不被撕開有它的用處，撕開了也有它的用處：增加了書寫的頁數。

圖84 展場細節規劃：留言區塊整體

42 法文，「謝謝」的意思。

圖85 展場細節規劃：破裂杯子

圖86 展場細節規劃：特殊造型黑筆與留言本

3·2·3·4 白盤子上的名片

盤子給人一種「來，請用」的訊息，我把名片（圖87）整齊疊放於其上，是希望觀者有「來，請拿」的感受，藉由盤子這個日常餐具給出了一個不言中的邀請訊息，因此不在旁附上「歡迎拿取」說明文字。這其實是一個冒險，但我相信不會是一個大冒險，一來尺寸5x9公分符合人們對名片的印象，二來日常生活中許多場域經常會使用容器（甚至沒有）來放置名片，並且提供索取，所以也才大膽預想觀者會自主產生「白盤子上放置著像小卡片的東西應該是名片吧，既然是名片那就可以帶走！」這樣的聯想。

名片的設計就好比展覽方式有陳列式和生態性之分，因此在名片造型上、媒材上、內容資訊上都朝著呼應（）'s notebook創作而設計。

名片尺寸為5x9公分，造型仍然屬於平面，可以被收放到通用規格化的名片本裡，而之所以說仍然屬於平面是因為整體造型其實有別於常見名片，它以5x9公分黃心模為底，其上再以釘書機釘上數量介於二到三張的紙張，這些紙張來自創作過程中所產生的碎紙頭，而碎紙頭被以像是騎馬釘書體般釘上，既可平放，亦可立體翻閱，像是小型筆記本一般。內容資訊（創作名稱、創作者姓名和創作作品網址）則透過印章、黑色印泥印上，每張名片呈現不盡相同的排版，最呼應（）'s notebook 創作的名片如圖88、圖89所示。

圖87 展場細節規劃：名片區塊整體

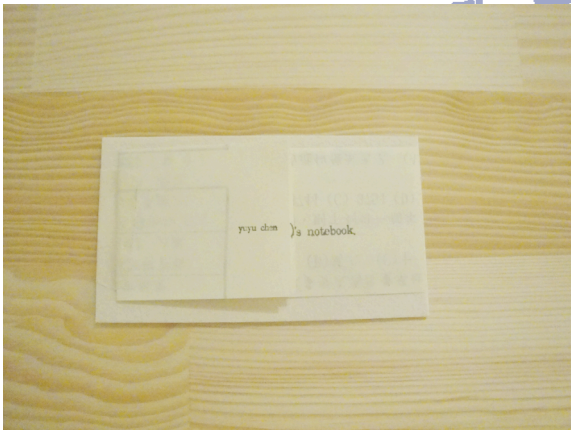

圖88 展場細節規劃：名片之一

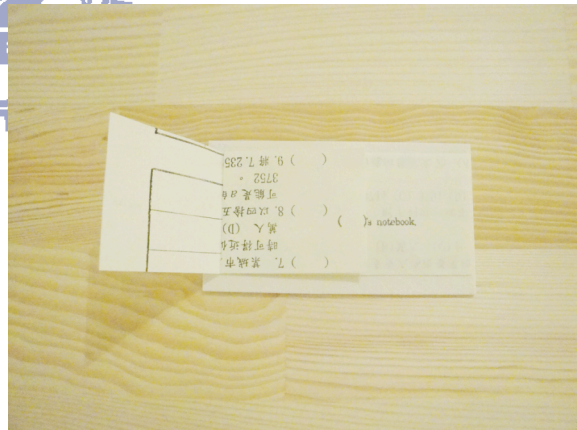

圖89 展場細節規劃：名片之二

3·2·3·5 白蠟燭與白燭台

蠟燭和燭台不論顏色、媒材、造型和擺放位置都經過思慮（圖90）。白色是我認為最具平靜感的顏色，但所指的並非亮白的白，透過不同媒介表現，顏色就被帶出不同的氣質，比如塑膠媒材和瓷媒材表現出來的質感就截然不同。造型上，蠟燭直挺挺立於燭台之上，並且未被點燃過，一旁也不見任何可以點燃的火柴或打火

機，然而透過造型，蠟燭與燭台被賦予一種「準備好了」的姿態，藉由擺在桌下椅旁突顯一旦決定性瞬間來到，「我自身」將帶著它們走向未知、黑暗。

不久將來，關鍵的火柴或打火機肯定會出現。

圖90 展場細節規劃：白蠟燭與白燭台

第四章 創作總結

第一節 檢討

4·1·1 針對作品

首先，就筆記本設計而言，可以更進一步研究紙材以外的媒材，甚至自製紙張，我的指導教授賴雯淑曾經與我分享其個人製紙，以及觀看他人製紙結果的經歷，她指出了自製紙張的迷人之處，強調紙張質感與內在感受之間的奇妙關聯，倘若手工紙具有這般張力，我願意補充與學習這方面的知識，並且予以應用。

另外，在造型、尺寸上期待自己能跳脫既有書體的形狀與大小框架，在「便於書寫、使用」原則下，我將繼續研究相對特殊的結構體。風格上不排除實驗簡約中更具層次感的表現方法，比如加入錯視圖像、攝影影像或插畫，甚至探索、運用其他尚未為我所發現的種種元素。題材上，未來計劃處理相對較輕鬆的主題，比如「我的鄉下朋友小貓」、「香蕉」、「洪女士陳媽媽」。創作表現方法也不排除筆記本設計之外其他的可能。

除以上檢討外，關於本創作中四系列筆記本的設計得到最多期待是內頁內容的創作，誠如第一章第二節創作動機與問題意識所言，目前我並沒有這樣的計劃，然而未來並不可知，當我的內在與表現方法日漸成熟以後，也許我將更有信心地賦予一切誠實且清明的意義，在此之前我將保持一定量的沈默，而本創作四系列總計11本筆記本便是此刻我對「後關係」所能給出的回應了。

4·1·2 針對展場規劃

展場規劃的檢討包含展出形式和當中所使用的物件。確實在此次展覽中體會到生態性展覽操作上的風險，展覽期間每每走進展場都發現桌上一片雜亂：系列01筆記本和系列04筆記本被混在一塊，另外，即便已經刻意將筆記本與特殊造型黑筆放在不同區塊，系列01-01的筆記本還是被劃上一筆，而原本並排的兩張桌子也經常一前一後地錯開，桌下的白蠟燭則是歪了一邊（圖91）。雖然展前已評估過這些風險，實際面對這樣的狀況還是有些不敢置信。

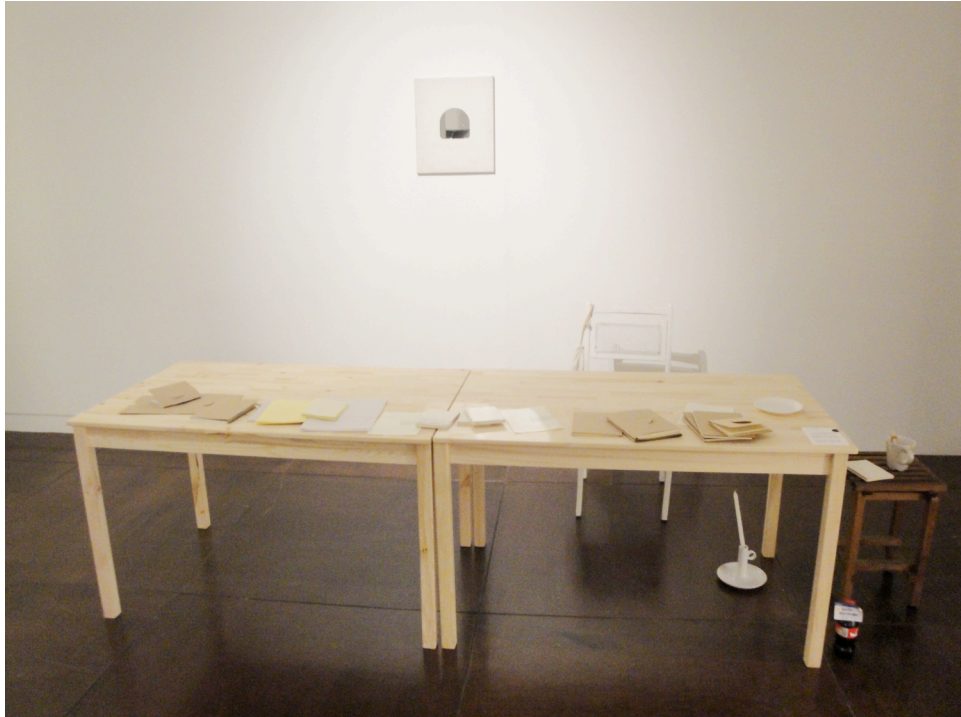

圖91 展場現場狀況

另外，整體展出形式的確營造出安詳的氣氛，可是，那也是人們容易想見的舒適空間該有的樣子。因此，在生態性展覽形式前提下，除書房、工作室空間設定之外，期待能有更令人意想不到的模樣，即便是書房也可以有不同的樣貌，比如可以是僅僅有一大片書架和一張沙發椅（甚至沒有）的書房，或者沒有任何傢俱出現，只有堆疊滿地書本的書房。當然，其他也會使用筆記本的空間更值得去探尋，其中朝室內、室外兩個方向去發想，想必可以規劃出更有新意的展場。

又，我希望展場裡所出現的任何物件都是由自己所製作，從無到有，從這個世界眾多的一切中去創造出獨一無二的物件是我最期待的。

「知道」的本質在於將已知的事物視為未知，不自我欺瞞掩飾，以戰戰兢兢的態度去審視事物的真正面貌。…創造不是將這個世界已知的事物加以置換的行動，而是將這個世界視為未知事物，心存敬畏並不斷感受這些不可思議。（原研哉，2010，頁16）

凡事都有框架，如何跳脫框架，思想自由、行動自由的去走是我對自己未來至少的要求。從事視覺傳達設計其實很有意思，而這有意思是建立在其無關乎生命生死，而多在於生命是否愉悅這樣的基礎之上。

第二節 結語

2011年6月6日星期一一切似乎底定，等叔叔將第二張桌子帶到展場、姊姊將先帶到新竹的一袋作品交到我手中，然後將一切安放到預想中的位置後，一切就也差不多是結果了。我其實還是得到許多人的幫助，在覺得「終究是一個人」的時候能夠得到同樣是「身而為一個人的人」的幫助，心裡分外感激。

我從不認為寫作是一種專業。寫作是一項個別而獨立的活動，不可能有資深等級之分。幸運的是，任何人都可以寫作。不管促使我拿筆寫下某件事情的動機為何，是出於政治或只為個人，從我拿筆書寫的那一刻起，書寫就變成一場為經驗賦予意義的奮鬥。（約翰·柏格⁴³，2010，頁44-45）

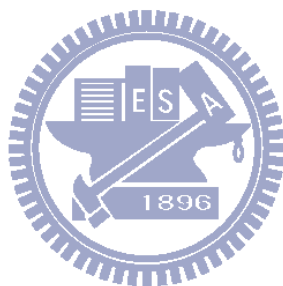
2011年7月5日星期二論文的撰寫終於快到盡頭，就像約翰·柏格（John Berger）所說的，在電腦中建立一個新的資料夾、新的Word文件時，經驗便慢慢、一一開始有了意義，書寫的過程確實就像，或者說就是，一場奮鬥。

本文紀錄的是一個從無到有的創作，個人內在思維幾經失序、梳理，終於被有秩序地化作為一本本筆記本，一些本來擔心有些個人的感想，已經隨著一次次的提報、畢業聯展和本文的撰寫表現在一部分人眼前，終於化抽象為具體。

所以，（）'s notebook創作解決那個最初始於自身的問題嗎？在整個創作幾乎截止前，擱著筆記本不用，我又再度使用了板夾，上頭夾著一張張廢紙，廢紙來自書寫邀請DM信封的失敗紙張，因為還是無法一把丟了它們，於是以一種深呼吸的心情尚且平整地以板夾夾住它們，然後在上頭寫上有關畢展的所有清單。然而，奇妙的是，撰寫本文的後期我再度開始製作筆記本，並且使用起它們。

43 約翰·柏格（John Berger，1926 - ，英國），為藝術評論家與作家。

可以說，（）'s notebook創作並未完全解決問題，但另一方面，越來越確定關鍵在於要是心不夠平穩、自己不夠強壯，這個世界上的一切所有能給你的，一點也不夠支撐你對自己感到滿意。無論如何，因為創作的關係，我已經漸漸成為有序、有條理的人了，而未竟之路，會繼續走的。一切關乎時間與意志，因為時間能療癒你，意志也將帶領你追求更美好。

參考文獻（依論文中出現順序列之）

● 雜誌

- 〈Irma Boom一書在變！打破書籍設計限制的靈魂重量〉，《ppaper》，台北：沛報國際，98，2010年6月1日。

● 書籍

- 原研哉、阿部雅世著，蔡欣芸、李玟瑩譯，《為什麼設計》，台北：木馬文化，2009。
- 國家圖書館特藏組編輯，《以古通今：書的歷史》，台北：國家圖書館，2006。
- 國立歷史博物館編輯委員會編輯，《藝術家的書：從馬諦斯到當代藝術》，台北：史博館，2007。
- 賴雯淑，《未完成的影像—賴雯淑個展作品集》，2008。
- 村上春樹著，賴明珠譯，《尋找漩渦貓的方法》，台北：時報文化，2007。
- 原研哉著，蔡青雯譯，《Ex-formation植物：視覺藝術聯想集》，台北：麥田，2010。
- 約翰·柏格（John Berger）著，吳莉君譯，《觀看的視界》，台北：麥田，2010。

● 網路

- 成田岳、松山博昭、石井祐介導演，《Voice亡者之聲》（電視劇），東京：富士電視台，2009。
相關網頁：<http://www.tudou.com/playlist/p/a50766.html>。
- Alex Roman相關網頁：
<http://www.thirdseventh.com/>。
Kahn's Exeter Short Film，<http://vimeo.com/5407991>。
- 張讓，〈理想的筆記本〉，<http://mag.chinatimes.com/mag-cnt.aspx?artid=7678>。
- 原研哉相關網頁：<http://www3.ndc.co.jp/hara/about/cn/#cn>。
- Moleskine相關網頁：
<http://www.moleskine.com/>。
<http://www.moleskine.cn/Events-cn/Detour-cn>。
- Art House Co-op相關網頁：<http://www.arthousecoop.com/>。
- Irma Boom相關網頁：
Dutch Profiles: Irma Boom，
<http://www.youtube.com/watch?v=FzeBk-GnE1g&feature=related>。
<http://www.irmaboom.nl/>。
- 國立歷史博物館「藝術家的書：從馬諦斯到當代藝術」（2007）展覽網頁：
<http://www.nmh.gov.tw/zh-tw/Exhibition/Content.aspx?Para=2|22|295&unkey=223>。
- 賴雯淑「未完成的影像」（2007）個展網頁：http://gallery.nctu.edu.tw/0711_fragment/index.htm。

- 無印良品 (MUJI) 相關網頁：
http://www.muji.tw/item_detail.aspx?CatID=9&PdtID=58&CodeID=4548718421442&NumID=0#。
- 水越設計 (AUGA Design) 相關網頁：
http://www.aguadesign.com/design_design_process.php。
http://www.aguadesign.com/product_show.php?producttype_id=&Page=77&product_id=101。
http://www.aguadesign.com/product_show.php?producttype_id=&Page=28&product_id=159。
- 蘑菇 (Booday) 相關網頁：
<http://www.mogu.com.tw/05mogu-6.htm>。
<http://www.mogu.com.tw/pnt029.htm>。
- 品墨設計 (Pinmo) 相關網頁：
<http://www.pinmo.com.tw/>。
http://www.books.com.tw/exep/prod/newprod_file.php?item=N000087525。
- 聶永真相關網頁：
<http://post.books.com.tw/bookpost/blog/12360.htm>。
<http://stn.eslite.com/Article.aspx?id=563>。
年代新聞《藝饗年代》節目訪問聶永真影片，
http://www.youtube.com/watch?v=X_ACGI4EDoI&feature=related。
- 25togo 相關網頁：
<http://www.25togo.com/>。
http://www.25togo.com/store/Product.aspx?pc_kind=Category&pc_id=00014&prod_id=0001325。
- 黃光男，〈博物館展覽理念與規劃〉，
<http://cart.ntua.edu.tw/upload/vercatalog/ver.1catalog/ver.101.pdf>。

