

營造悅讀空間的巧手—— 訪《原教界》美術編輯 陳立君

讀書空間創作の達人——『原教界』デザイン担当・陳立君さん

The Dab Hand at Creating a Cozy Reading Space:

Interviewing the Art Editor for the *Aboriginal Education World*, CHEN Li-chun

採訪記者 | 朱星芸 圖 | 編輯室

2008年，出刊邁入第3年的《原教界》換了一番風貌。除了彩色印刷這種顯而易見的差異，版面設計的層次美感亦大幅提升。這一切都必須歸功於編輯室口中的美術編輯「陳大哥」——陳立君。

政大原民中心與陳立君的合作，始於2007年出版的《日阿拐家藏古文書》。他讓我們見識到，一位專業的美術編輯，如何兼顧內容質感、版面美感及讀者觀感。於是，《原教界》改版的可能於焉展開。

遇見編輯室外的美術編輯

《原教界》第18期（2007年12月號）以前，編輯室一手包辦文字與美術編輯工作。但美編性質不同於改版後的專業委託，主要是根據總編輯的指示進行圖文整合。又因對印刷事務不甚熟悉，合作廠商規模較小，導致雖是黑白印刷，經費依舊居高不下。

已經具有20多年美術設計經驗的陳立君表示，業界稱印刷承接業務個體戶為broker

負責本刊的兩位美編陳立君(右)與崔榮之。

（承印經紀人，代客承印人、監印人），代客將刊物的後製加工作業外包給各個工廠。若後製的承印出了差錯，客戶相對承受時間壓力、製作重印成本、稿件糾紛的衍生代價不小。但他認為初期與業務個體戶合作仍屬好的必經過程；透過印件了解承印業務的素質與態度，對刊物印製時效及品質的專業認知才會提升，而非單純計較價格的高低。

對學術以外領域所知有限的編輯室，就在陳立君的協助下，一步步地認識何謂設計的行情、美編擔任的角色、製版印刷的程序等知識。

雜誌美編透過版型規劃、圖文整合、封面設計，呈現一份視覺性的傳達來引領讀者進入「悅」讀氛圍中。

視覺盒餐 美編巧手配置

陳立君坦言，初次接觸《原教界》的反應是驚呼「讓人意外」，沒想到竟然可以在這樣的組合下出版一本雜誌。他覺得編輯室以新手之姿，獲得外界對於刊物內容的肯定，才導致製作這麼多期仍未察覺美編方面的薄弱。當時的《原教界》對他而言太學術，會給讀者難以深入、不易閱讀的印象與壓力；光是刊名「教」、「界」這兩字，就頗具生硬的疏離感。況且一開始看到的是黑白，美編難度更高。

陳立君將雜誌引喻為「盒餐」，非常強調雜誌閱讀的「視覺觀感」。當編輯室遞出一籃圖、文素材，他就得思考如何運用現有的素材，做出令人愉「閱」食指大動的盒餐。裝盛著主菜、飯、配菜的搭配組合，就像雜誌還可以放小Bar、放表格，而不是只有圖跟文。他企圖引導編輯室，文字就像主菜，就算再巨大、再漂亮，還是不可能只放

那一塊肉。

而配菜的運用，就是營造版面「屬性」。著手編排《原教界》，一方面要讓它保留原住民的文化氛圍，但又不能讓整體的視覺感流於陳舊，必須兼顧學術性、專業性。雜誌美編透過版型規劃、圖文整合、封面設計，呈現一份視覺性的盒餐，招徠讀者享用。當然上述這些僅止於外觀，還沒談到烹調的手法與品嚐的口感，也未觸及出餐時間，尚有許多環節需要磨合。

美編越界 質感躍出

雜誌文章並非單純作文。「在雜誌裡，一篇作文可依重點分為4塊，還可以抓出標題、抓出引言；文章內容可以產生表格，圖片配置可以影響閱讀。倘若沒有這些物件，

總編輯在每年度封面插畫創意上，要求識別上的明顯差異性，以提供讀者愉「閱」的視覺觀感。

這本雜誌可能比報紙還更難讀，至少報紙有很多文章可以選擇。」陳立君不斷提醒編輯室，要掌握正確的雜誌編輯概念，並將期望的寫作模式傳達給邀稿對象。

「當你打開一個跨頁，沒有一個標題、沒有一個圖片吸引你，而是一片字海的時候——它不是雜誌。它可能是一份論文，或甚至只是成疊的影印紙而已；這不是我們要呈現的，我們要呈現的是刊物的專業論述有多廣。」每則文章重點的提出，都是一種觀點的擷取。於是好的文章會有引言、會有小標，在引人入勝的文章標題之後，它還有許許多多吸引讀者閱讀的觀點。有時為了好圖刪字也是必要之惡，如此才能營造更生動的閱讀情境。

根據陳立君的觀察，一般人在翻閱雜誌時，其實不太習慣先瀏覽目錄；而是從隨意翻閱感興趣的大標題、文字引言訊息中，再循線深入閱讀。於是在編排《原教界》時，

他強烈希望文字編輯能釋放林林總總的物件，讓人產生「這篇文章好精采，竟然可以讓我看到這麼多東西」之感。剛開始合作的幾期，他做得格外辛苦，因為常常「美」代「文」職，重新抓小標、加註引言。

系統化設計 打造透氣的層次空間

布紋質感的封面、清荷米色環保道林紙，充滿自然氛圍的淡雅色調，是《原教界》第19期以後的統一風格。「改版後的《原教界》，多出了『呼吸的空間』。有標題的空間、有圖片的空間、有各個物件的空間；以往卻是以文字塞滿就沒了。就好像進入不同的房間，你會希望每一間房間都同樣的格局、同樣的大小嗎？」陳立君根據《原教界》的屬性，選擇適用的圖文結構及字體，並從刊眉、標題、文字到各專欄版型全數系統化，讓刊物的層次感浮現。

堅持字型適性組合運用，避免讓刊物的專業感變得庸俗；就算內容具有爆炸性，也不需要那麼過於顯露。因為《原教界》是可

以細細品味的，即使放了一段時間，也能再次拾起續讀。

一改過去包容許多概念並具象呈現的封面設計，如今以更精簡、更意像、更唯美的插畫設計手法，突出各期主題精神。成疊的封面設計草稿，不僅記錄陳立君投入發想的過程，也可見他企圖滿足總編期許與美編專業的「雙贏」理念。

時程正常化 預留品質的保護空間

在《原教界》改版前，美編依附在文編之下，自然沒有固定的進稿、排版等系統化的編輯時程。陳立君接手後，他發現文章只是「寫完了」，並未整理，因為時間不夠；既然連趕稿的時間都不夠，更遑論其後的校對與修改。在一關又一關的倉促與壓縮之下，出版品質又怎麼可能會好呢？按部就班、掌握節奏其實非常重要。

倘若作者花了許多天數撰稿，只留下極短暫的時間供編輯、美編整稿與排版，並要求完整、完美地呈現且達到時效，其實是非常不公平的作法。美編迫於時限，就只能把菜塞進盒餐滿滿地蓋給客戶，裝盛得亂七八糟。一旦時間掌握失控，品質無法獲得保障，而易導致美編與客戶關係惡化。

所幸合作2年多來，《原教界》的編務已逐漸步上軌道，對陳立君而言，這是編輯室的努力與進步。我們已經有時間可以看稿，還有編輯的時間，也有版面修改確認的時間，這時間是屬於完整的。當然，雙方對於準時出刊的共識與體諒，絕對不可或缺。

堅持雙贏 合作關係取決於態度

談到身為美術編輯的態度，陳立君總是不厭其煩地與客戶溝通、陳述許多細節。因為美編的角色並非「批判客戶的審美觀」，而是「提供明確的經驗值」；「不是壓制，而是建議。」畢竟美術編輯經驗值的累積，往往來自過去的失敗；他深知「懊悔」的感覺，衷心期望客戶不要重蹈覆轍。

他亦十分重視客戶的態度，伙伴關係是彼此合作的基礎——同理心、共體時艱、一起投入、堅守品質，雙方都對文化出版帶有「責任感」。其實唯命是從、不問內容，是許多商業美編的作法，但這卻違背了美編專業的「雙贏」法則。

儘管陳大哥總是自嘲「雞婆」、「做自己高興的」、「一頭熱」，《原教界》編輯室實在感激也欽佩他的專業與細膩。能遇到像他這樣讀完所有稿子才排版的美術編輯，不斷以讀者的角度給予編輯建議，何其有幸！◆

成疊的封面設計草稿，記錄陳立君投入發想的過程。

