

財團法人國家文化藝術基金會
視覺藝術類 108 年第一期調查與研究補助計畫

東南亞攝影獨立出版：
以影像書作為方法之田野考察與研究
結案研究報告

傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day
(劉兆慈、林君燁)

1. 計畫內容

為什麼是自出版 (self-publishing) ?

傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day 成立於 2018 年，以影像與自出版為主軸，初始為一邀請制的自出版書市集，免費對大眾開放，後成立同名線上書店，匯集臺灣自出版者作品，推薦給島外讀者。一本攝影樣書 (dummy book) 是視覺實體化的實驗階段，是一本攝影書 (photobook) 的前身，也是它的原型。身為一個影像自出版者，常是自己拍攝、自己編輯排版、自己印製，並且獨立販售。這種由創作者一手包辦整本書大小事的特性，以及題材選擇上的自由，使得一本自出版作品和創作者自身往往緊密相連。

可惜的是，在作品成形的階段，創作者之間通常難有相互連結、討論的機會，因此，傻瓜書日的目標，是成為我們這個世代——二十世代與三十世代——影像創作者、自出版者與讀者的平台，從島內開始，連結臺灣各地，並串連台北與島外的其他城市。以影像自出版為軸，我們舉辦展覽、講座、非典型讀書會，在各地醞釀不同討論以及對話的可能性。

東南亞攝影自出版研究的緣起

世界的攝影史，從來都是歐洲和美國的攝影史，攝影書和藝術書展的討論，也多是從歐美到東亞，反觀與台灣地緣相近的東南亞，對我們而言卻相對陌生。傻瓜書日從帶臺灣影像自出版作品參與歐洲與東亞不同藝術書展的經驗裡，發現少有機會遇到來自東南亞的獨立出版社與攝影書作品，往下探尋，無論是在台灣本地或者上網搜尋，能夠找到的資訊無幾。專注爬梳東南亞攝影史的著作更屈指可數，當代論述完整的大約就是《東南亞攝影概論》一書英文版。東南亞的各大城市正籌備什麼個性的藝術書展；當地的攝影資料庫、獨立藝術書店樣貌如何；影像與自出版領域裡的獨立出版人，與那些我們同世代的創作者們關注的題目為何，這些都是身在台灣的我們現在迫切想要去了解、去探索的事。由於資訊的缺乏與不流通，我們認為身在東南亞的攝影與自出版的現場顯得格外重要。

何謂「東南亞」？

東南亞攝影史研究者、策展人莊吳斌說，自己寫作《東南亞攝影概論》的初衷，是相信攝影在東南亞的發展歷史，遠比現今留有的記錄更加悠長。雖然討論東南亞的攝影史，難以屏除西方殖民史的影響，但他認為，基於對攝影利用的慾望和需求的不同，攝影術在東南亞的在地化，融合了當地的語境，已經發展出屬於自身的脈絡。十數年間，他不間斷地透過田調、訪談紀錄攝影在東南亞的發展進程，並優先為即將消逝、較為資深的攝影家與中生代攝影師標註重要的創作歷程。希望透過他們的作品自身，深入描繪東南亞地域攝影史與其變遷。

《東南亞攝影概論》寫到，以歷史背景而言，「東南亞」是十分晚近的概念。台灣及香港若單就地理位置來劃分，在不同的時期，也曾被涵蓋在東南亞的地圖之中。然而近代東南亞的形成並非以純粹的地緣劃分，而是美軍二戰後發展的戰略考量。台灣地屬全球化之下的南方，該如何思考自身的定位；如何「南向」建立與東南亞的關係、進行交流，是身為創作者的我們，一直在思索的問題——攝影與自出版正是我們深入觀看的方式。

透過攝影自出版 閱讀東南亞

在十月密集田調訪談的過程中，我們發現自出版在這近 5-10 年間於東南亞各大城市蓬勃發展，創作內容從個人情感、LGBTQ+ 議題、城市變遷、身分認同、毒品、政治反諷、歷史事件等等，地層豐富。創作者選擇自出版的原因不盡相同，但缺乏展覽機會，而選擇在紙上創作的所在多有，紙本遂成為一獨立的「展覽空間」。曼谷的創作者擁有相較其他城市較多的資源，如新興的藝廊 Bangkok Citycity Gallery、書店、甚至印刷廠 Parbpim Printing 的背後支持，攝影書的印刷、裝幀形式多樣，造就年經的曼谷藝術書展 (Bangkok Artbook Fair) 熱鬧且有活力的景象。但也有在訪談前，收到經營多年的實驗藝術空間 Speedy Grandma 因地區仕紳化被迫關門的壞消息。馬尼拉因政府整體對文化政策的漠視，相對資源缺乏。創作者大多選擇雷射列印機，因其製作成本低廉且唾手可得，像是藝術家 Czar Kristoff 選擇使用當地文具店的影印機，以黑白複印的方式少量印刷、再用騎馬釘或線圈裝訂，此低傳真 (lo-fi) 的方式，逐漸形成菲律賓小誌 (zine) 的代表風格之一。印尼的攝影、藝術社群網絡發達，相較鄰國，攝影及攝影書的相關討論、講座、工作坊熱絡，龐大的內需市場促成了近幾年攝影書的繁盛。當地創作者靠緊密的朋友圈銷售，常常光是預購就已經達到 150-300 本數量。

傻瓜書日想以創作者的視角，紀錄現下正在發生、活躍的東南亞攝影與自出版地景有別於純學術的視角，我們身為自出版者，得以用與受訪的創作者一樣的眼睛去觀看、書寫他們的自出版作品。讓與我們相同的台灣與東南亞創作者們，得以平視同輩的創作，開啟相互了解、合作的可能。「東南亞攝影獨立出版：以影像書作為方法之田野考察與研究」的後續出版，重新命名為《一種觀看的方式：從攝影書與自出版閱讀東南亞》(A Way of Seeing : Reading SEA through photobooks and self-publishing)，並於 2020 年 1 月 12 日發行此計畫的前導刊物。此書精選了傻瓜書日在田野調查期間訪談的 6 篇訪談長文、6 篇書評，以東南亞城市書寫做為切入視角（現有曼谷、馬尼拉、胡志明市、雅加達、日惹及仰光）。希望這本書能創造一個切入口，讓臺灣與東南亞的創作者和讀者，看見異質且豐富的東南亞當地攝影自出版作品與發展現狀，進而認識彼此，開啟新的對話。

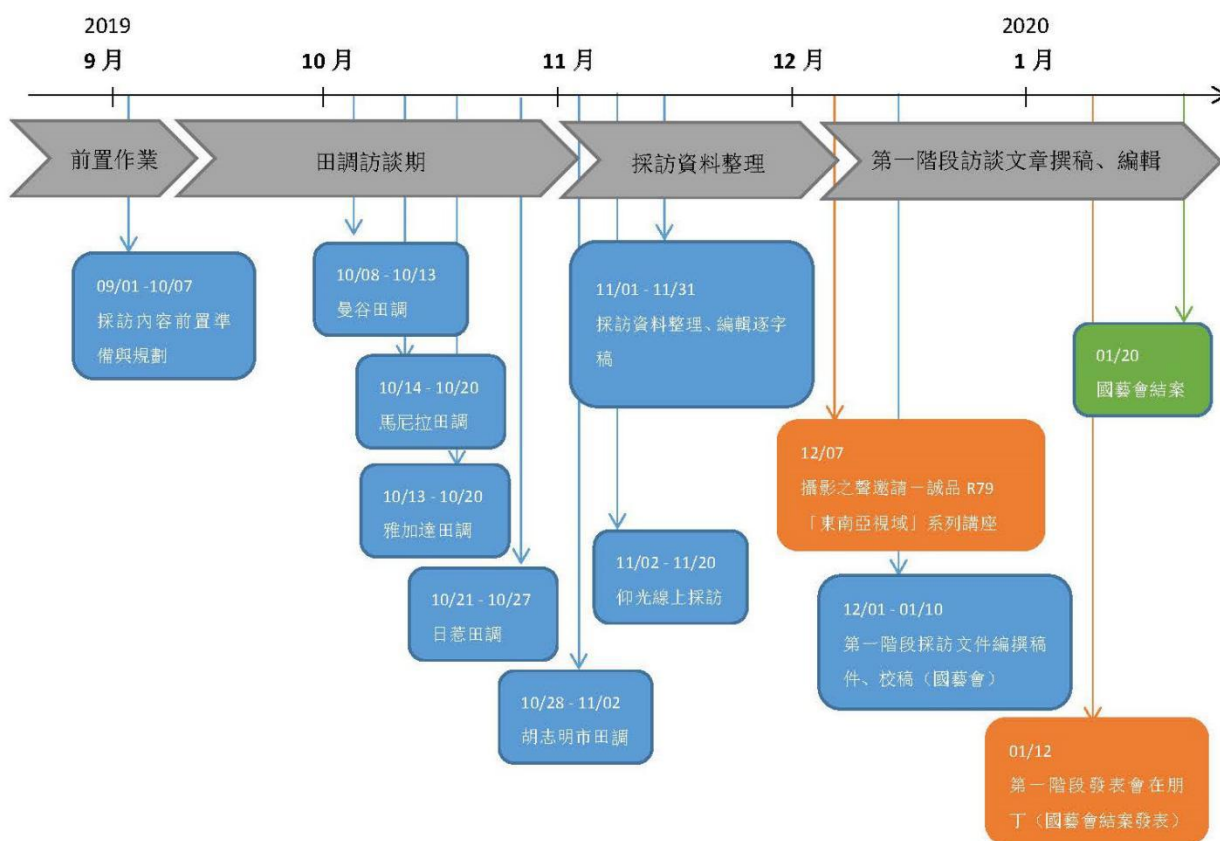
傻瓜書日身為創作者同時作為書寫者，以自身創作的語言，去記述台灣與東南亞的攝影與書。我們期望從東南亞的攝影自出版現場，反向思考，台灣的攝影創作還可以有哪些可能；我們可以與東南亞的創作者如何互動。以此行為底，覺察臺灣攝影與自出版現有的脈絡能夠如何反轉，是否得以從「南向」角度，亦或者以臺灣本體閱讀自己。

2. 計畫期程

傻瓜書日於 2018 年底開始自主研究，2019 年 2 月向國藝會提交調查與研究計畫，並獲得補助。歷經八個多月的資訊搜集與聯絡，傻瓜書日的東南亞攝影與自出版的田野調查，從 9 月初的曼谷藝術書展（Bangkok Artbook Fair）正式展開。因預算、時間有限，我們在曼谷會合一起進行田調訪談後，分頭前往其餘城市：馬尼拉、胡志明市、雅加達、日惹。我們沿途探訪、紀錄各城市的藝術書店、獨立出版社、影像書創作者與藝術組合、攝影資料庫以及相關藝術空間。仰光則因行程規劃、及聯絡的困難，改由線上採訪。

- 9/05 - 9/08 曼谷藝術書展（劉兆慈）
- 10/08 - 10/13 曼谷田調（林君燁、劉兆慈）
- 10/13 - 10/20 雅加達田調（林君燁）
- 10/14- 10/20 馬尼拉田調（劉兆慈）
- 10/21 - 10/27 日惹田調（林君燁）
- 10/28 - 11/02 胡志明市田調（林君燁）
- 11/02 -11/20 仰光線上採訪（林君燁、劉兆慈）

3. 田野調查日誌

A. 曼谷

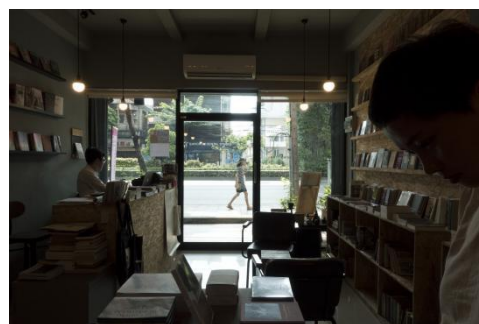
Miti Ruangkritya (2019/10/09)

Miti Ruangkritya 是一位攝影師，來自曼谷。Miti 於 2011 年獲得了 Magenta 新興攝影師基金會（英國）的優勝者，2015 年也曾入選卡塞爾樣書獎(Kassel dummy award)。創立自有出版品牌 11c Publication。

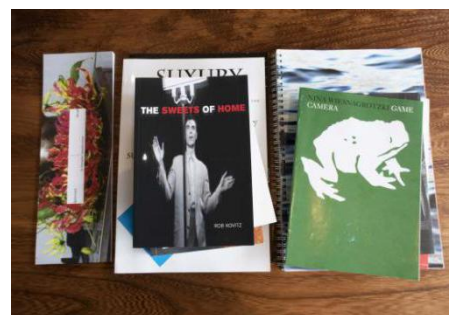
Vacilando Bookshop (2019/10/10)

Vacilando 原是一間在 instagram 上開設的線上書店，以販售藝術家書以及攝影書為主，經過一年多的營運，現與實體外文書店 Books & Belongings 合作，進駐 Books & Belongings 書店的一角。書店主理人 Withit Chanthamarit 本身是攝影師、電影攝影。

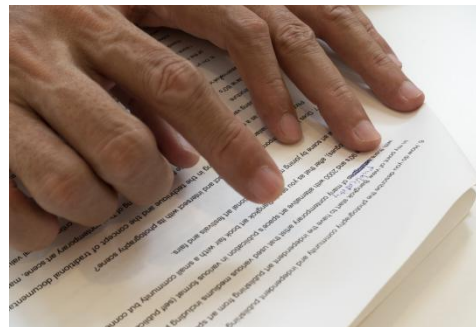
Waterproof Exhibition (2019/10/11)

Waterproof Exhibitions 是一個藝術計畫，也是一個設計師組合，由 Napisa Leelasuphamong 與 Rawiruj Suradin 創辦。Waterproof Exhibitions 具有游牧精神，它既不限於特定的空間，也不限於特定的時間。它旨在成為組織和展示藝術展覽和其他藝術實踐的實驗空間。

Kornkrit Jianpinidnan (2019/10/12)

Kornkrit Jianpinidnan 是一名攝影師，來自清萊。他的作品大多基於研究計畫、旅行觀光和生活，是身體經驗與記憶之間的技術和裝置變化的視覺詩。

B. 馬尼拉

Czar Kristoff (2019/10/14)

Czar Kristoff 是一位從事攝影、動態影像、行為藝術和出版的藝術家。至今自出版、出版過數十本攝影書。

artbooks.ph (2019/10/18)

artbooks.ph 是一家由先鋒工作室（Pioneer Studios）經營的獨立藝術書店，由一群致力於記錄和推廣菲律賓藝術和文化的藝術家所組成。artbook.ph 成立於菲律賓藝術出版物尚未廣泛流通的時代，儘管當地的藝術界已經蓬勃發展，他們是馬尼拉唯一專注於推廣菲律賓藝術的書店。他們也提供平台閱讀書籍，希望讓更多民眾認識當地的藝術史及文化。

Thousandfold Photobook Archive (2019/10/18)

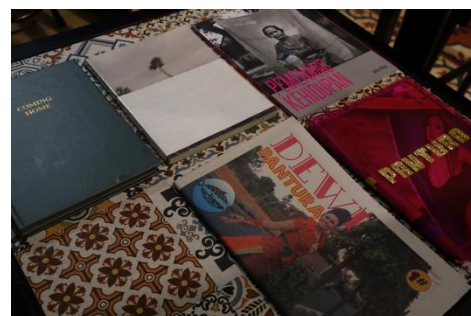
Thousandfold Photobook Archive 是一個位於馬尼拉的攝影書檔案庫，致力於推廣菲律賓當代攝影及攝影書，於 2015 年由菲律賓藝術家 Wawi Navarroza 創辦。主要活動是交流和宣傳菲律賓攝影師的作品，並通過舉辦講座、幻燈片展演、研討會和策劃活動等等項目，與當地和全球的攝影師與機構進行對話 將攝影社群聚集在一起。

C. 雅加達

Unobtainium Bookstore (2019/10/14)

Unobtainium Store 是一家印尼線上書店，專門販售攝影書和攝影理論書。他們的主要目標是販售外國攝影書籍 同時並將印尼攝影書推薦給國際讀者，從而進一步讓印尼攝影書創作者與外國創作者進行對話交流。

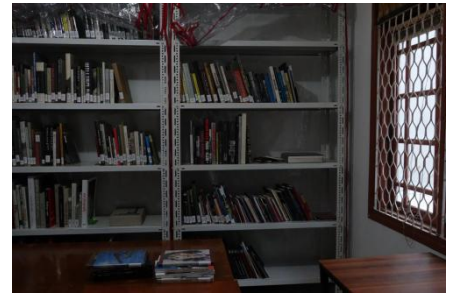
Gueari Galeri (2019/10/19)

Gueari galeri 是出版社也是書店，由書設計師 Andi Ari Setiadi 和他的合夥人 Caron 經營。他們的空間時常舉辦教育性質的討論會及講座。

Pannafoto Institute(2019/10/15)

Pannafoto Institute 是一家位於雅加達的非營利組織。PannaFoto 由 Sinartus Sosrodjojo 及其團隊於 2006 年成立，是一個教育平台，並在荷蘭世界新聞攝影基金會的支持下，通過其跨學科計劃增進了對攝影的理解。2012 年 1 月，Ng Swan Ti 加入了該組織。她作為專業攝影師的經驗及其攝影教育和社區方面的組織經驗，提高了組織的質量和價值。她目前為 PannaFoto Institute 的主理人。

D. 日惹

SOKONG! (2019/10/24)

SOKONG! 成立於 2018 年，為每月出版的刊物，目前已出刊 12 本線上雜誌，並製作了七套實體攝影集。經常採用徵件的方式並透過特地策展人或編輯去製作一本作品。團隊成員共有 5 人，Deni Fidinillah、Danysswara、Kurnia Yaumil Fajar、M. Atmin Ulul Albab、Prasetya Yudha。

Kamboja Press (2019/10/22)

Kamboja Press 是一家致力於通過孔版印刷方法探索攝影書的出版社。Kamboja Press 按照可持續林業的標準，

在認證紙上用大豆油墨印刷產品。通過使用經過認證的紙張，Kamboja Press 希望確保紙張來自負責任管理的森林，在這裡人們，動物和樹木都得到應有的尊重。

Flock Project (2019/10/23)

Flock Project 是一個藝術組合，致力於通過印刷品的媒介探索和嘗試攝影作品的各種創作、展示和出版可能性。由 Aji Susanto Anom, Arif Furqan 和 Kurniadi Widodo 於 2016 發起。

E. 胡志明市

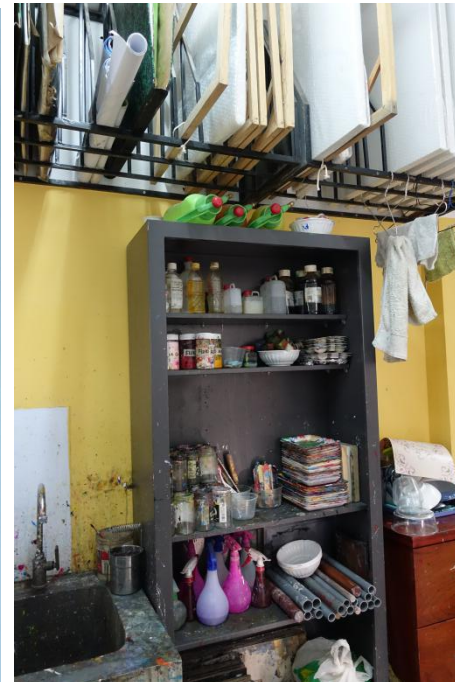
Nhung Walsh (2019/10/31)

越南藝術家書籍計劃（VABP）是一個項目，旨在推廣越南藝術家的作品，這些藝術家以「出版」形式製作藝術家的書籍和藝術品。

Đặng Thành Long (2019/10/28)

胡志明市人，《Saigon Artbook》、Inpages 獨立藝術書店，以及孔版印刷工作室 Khô Mực riso 的共同創辦人，三計畫據點都在胡志明市。從 2013 持續至今的《Saigon Artbook》，與僅開設兩年的 Inpages 獨立藝術書店，最初是 Long 和不同的兩位夥伴共同發起，不過二計畫目前都只由他一人獨自繼續進行。孔版印刷工作室 Khô Mực riso 為 Long 與另外兩位共同創辦人在胡志明市的新計畫。

XEM / Inlen Photo Gallery (2019/10/31)

Inlen Photo Gallery 是個專精於攝影藝術作品和展覽的藝術空間。其空間策畫的展覽包括概念藝術，紀錄片、建築、肖像、旅行攝影等等都具有很高的質量。XEM 是一個藝術創作組合，也是為他們的同名集合創作刊物。

4. 計畫成果

A. 曼谷 Bangkok Citycity Gallery 邀請座談 (2019/10/12)

應曼谷新興畫廊 Bangkok Citycity Gallery 邀約，傻瓜書日分享了一些在台灣自出版圈正在發生些什麼，也介紹了幾位十分代表性的攝影師與其作品。並且也分享一些駐村資訊、攝影機構給曼谷的聽眾們。

BOOK TALK VOL.1 傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day (TW)

時間：2019年10月12日 15:00 - 16:30 pm

地點：Bangkok Citycity Gallery

主講者：劉兆慈、林君燁

10月12日 BOOK TALK VOL.01 • 傻瓜書日Fotobook DUMMIES Day (TW)
公開 · 由 BANGKOK CITYCITY GALLERY 主辦

✓ 參加 ▾

🕒 2019年10月12日 星期六 · 下午3:00 – 下午4:30(UTC+07)
約3個月前

📍 BANGKOK CITYCITY GALLERY
13/3 Sathorn Soi 1, South Sathorn Road, Thung Maha Mek, 曼... [顯示地圖](#)

關於 討論區

B. 雅加達 Gueari Galeri 邀請座談 (2019/10/19)

Gueari Galeri 邀請傻瓜書日分享、介紹台灣的自出版社群，以及攝影師與攝影機構。

BUKU FOTO 傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day

時間：2019年10月19日 19:00 - 21:00

地點：Gueari Galeri

主講者：林君燁

≡ NGOBROL ≡
BUKU FOTO
傻瓜書日
fotobook DUMMIES day

Sabtu, 19 Oktober 2019
19.00 - 21.00 WIB

Pembicara

Lin Junye (pendiri Fotobook DUMMIES Day)

gueari galeri
pasar modern santa
blok a.L00 bks no. 110, lantai dasar
kebayoran baru, jakarta selatan

@guearigaleri f gueari galeri guearigaleri@gmail.com

(影像提供: Gueari Galeri)

C. 日惹 Kamboja Press 邀請座談(2019/10/21)

日惹孔版印刷出版社 Kamboja Press 邀請傻瓜書日分享、介紹台灣的自出版社群，以及攝影師與攝影機構。

Photography and self-publishing

時間: 2019年10月21日 14:00 - 16:00

地點: Ruang Bonang Pkkh UGM

PHOTOGRAPHY AND SELF-PUBLISHING

FROM TAIWAN TO SOUTHEAST ASIA

A PRESENTATION BY FOTOBOK DUMMIES DAY

RUANG BONANG
PKKH UGM

OCTOBER 21 2019
2 PM — 4 PM

UGM
PUSAT KEBUDAYAAN
KOESNADI HARDJASOEMANTRI

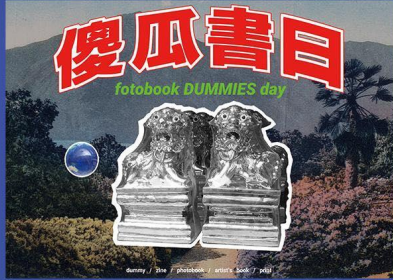
Kamboja
Pressbook

傻瓜書日
fotobook DUMMIES day

Fotobook DUMMIES Day is a publication project which mainly focus on photographic publications in a manner of “self-publishing”, within the understanding the nature of the concept of “dummy”. They want to make contacts in between the makers and makers, the makers and readers, to establish a platform wherever their conversations become possible.

Fotobook DUMMIES Day currently bases in Taipei and Rotterdam.

D. 攝影之聲 | 東南亞攝影出版踏查筆記 | 講座 (2019/12/6)

在《東南亞攝影概論》出版之際，攝影之聲以「東南亞視域：圖構與書寫」為主題，在誠品書店策畫了獨立出版聯盟特展，聚焦東南亞視覺文化、書寫與攝影出版樣態。12月6日晚上，傻瓜書日共同策辦者林君燁受邀分享她近期至東南亞踏查攝影出版的紀錄，現場將與大家分享不同地區難得一見的攝影書與影像讀本。

東南亞攝影出版踏查筆記

主講：林君燁

時間：2019年12月6日（五）19:00-20:30

地點：誠品 R79 Underground 書店（台北捷運中山地下書街）

VOICES of 攝影之聲
PHOTOGRAPHY

林君燁——主講

東南亞視域——圖構與書寫

東南亞
攝影出版
踏查筆記

Ruins Day in Seen Resop
Destination
Stories told
Angkor Wat
Terrace of Honor and The Secret Hole
Angkor Thom
After Lunch to Tomb Raider
East Side

POEM3
Day 1/2

(影像來源：攝影之聲 Instagram)

E. 觀看的一種方式：以攝影書與自出版閱讀東南亞 | 計畫成果發表會(2020/1/12)

由於踏查時間短促且田野雜沓，傻瓜書日的東南亞紀行採分進合擊的模式，2019年十月，兩人先於 #曼谷 會合，再分頭前往馬尼拉、雅加達、日惹與胡志明市，因此，兩趟旅程各有各的美事、趣事與衰事。這將是匯集兩趟見聞、5 城市攝影自出版觀看，第一次對外發表，完整地旅途大補帖。(P.S. 番外篇+1 #仰光，現場揭曉。)這是傻瓜書日新計畫：《觀看的一種方式：以攝影書與自出版閱讀東南亞》的第一階段發表。同時，我們製作了此次東南亞攝影書與自出版田野的前導刊物——各城市的人物 / 空間訪談；鍾愛的攝影書特別介紹 (#即將開放預購)，亦準備了大量的東南亞攝影集於現場，於朋丁展示到二月底，希望能一次為大家補充關於東南亞的各種影像養分。

觀看的一種方式：以攝影書與自出版閱讀東南亞

時間 | 2020年1月12日 15:00 - 17:00

主講人 | 林君燁、劉兆慈

地點 | 朋丁書店

A WAY OF SEEING : READING
SOUTHEAST ASIA
THROUGH PHOTOBOOKS AND
SELF-PUBLISHING

觀看的一種方式： 以攝影書與自出版閱讀東南亞

前導

PROLOGUE

2020/1/12 15:00
座談人:林君燁 劉兆慈

BKK JKT
MNL YOG HCMC
YGN
BKK JKT
MNL YOG HCMC

F. 前導刊物 | 觀看的一種方式：以攝影書與自出版閱讀東南亞 (*詳參出版品附件)

《觀看的一種方式：以攝影書與自出版閱讀東南亞》的前導刊物由兩冊組成，分別為大本冊子《BIG BOOK》與小本冊子《SMALL BOOK》。傻瓜書日想以創作者的視角，紀錄現下正在發生、活躍的東南亞攝影與自出版地景有別於純學術的視角。身為自出版者，得以用與受訪的創作者一樣的眼睛去觀看、書寫他們的自出版作品。並且，讓台灣與東南亞創作者們，得以平視同輩的創作，開啟相互了解、合作的可能。

《BIG BOOK》

收錄東南亞五國六城的六篇深度訪談，集結二萬字的嘔心瀝血之作。訪談長文由計畫的核心概念「為什麼是攝影書？」提問並由此發散；深入挖掘六城藝術家 / 出版人的個人創作、啟蒙、地緣與歷史，以個體觀望本地社群的樣貌，再從單一的城市社群去拼圖東南亞。本冊的專訪人物 / 機構包含：泰國攝影師 Kornkrit Jianpindnan、印尼線上書店 Unobtainium Photobooks、菲律賓藝術書店 artbooks.ph、印尼攝影出版平台 SOKONG! Publish、越南獨立出版人 Dang Thanh Long、緬甸影像檔案庫 Myanmar Photo Archive。

《SMALL BOOK》

六篇攝影書的介紹與評論，並伴有每本書的精華美照。千挑萬選，都是我們喜歡到不行到想特別推薦給各位讀者們的寶貝。本冊收錄的有：泰國藝術家 Miti Ruangkritya 的攝影書《Sathon Sunset》、印尼攝影師 Ng Swan Ti 的攝影書《Illusion》、菲律賓藝術家 Czar Kristoff 的攝影書《General Assembly》、印尼藝術組合 Flock Project 的集合刊物《Flock Volume 01》、越南攝影雜誌 Matca 的首刊《Makét 01: A Vietnamese Photography Village》、奧地利藝術家 Lukas Birk 的《One Year In Yangon 1978》。

書名：觀看的一種方式：以攝影書與自出版閱讀東南亞前導刊物

作者：傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day

頁數：大書 40 頁、小書 24 頁

開本：大書 297 x 210 mm、小書 163 x 120mm

印刷：孔版印刷、雷射印刷

年代：2020

目錄

BIG BOOK

- 02 曼谷 BKK
所見即所是：「我相信攝影。」——專訪攝影師 Kornkrit Jianpindnan
- 08 雅加達 JKT
致未來：「印尼本土攝影書可以走到哪裡？」——朝大海投第一顆石子的書店 Unobtainium Photobooks
- 14 馬尼拉 MNL
「重點不在於如何開始，而是如何延續。」——藝術書店 artbooks.ph 的馬尼拉生存指南
- 20 日惹 YOG
沒人用攝影做過的面向更要切 —— 攝影出版平台 SOKONG! Publish：把此圈與彼圈通通連起來
- 28 胡志明市 HCMC
做書的人：書是一個獨立策展的安全空間 —— 訪越南獨立出版人 Dang Thanh Long
- 34 仰光 YGN
身處衝突地域的人：為什麼一個外國人要在緬甸成立影像檔案庫？——專訪 Myanmar Photo Archive

SMALL BOOK

- 01 曼谷 BKK
Sathon Sunset 日落的沙吞 | Miti Ruangkritya
- 02 雅加達 JKT
Illusion 幻象 | Ng Swan Ti
- 03 馬尼拉 MNL
General Assembly 聚集 | Cesar Kristoff
- 04 日惹 YOG
Flock Volume 01 | Flock Project
- 05 河內 HAN
Makét 01: A Vietnamese Photography Village Makét 01: 一個越南攝影村 | Matca
- 06 仰光 YGN
One Year In Yangon 1978 仰光：1978 | Lukas Birk

BACK

COVER

致未來：「印尼本土攝影書可以走到哪裡？」——朝大海投第一顆石子的書店 Unobtainium Photobooks

撰文 林君維 攝影 Lin Junye

新加坡 JKT

Unobtainium Photobooks 的 Instagram 介紹裡有一條藍色網址。點擊之後，頁面並沒有馬上切換到攝影書店網站，反而出現一張針對印尼攝影書的問卷：「一直以來，印尼攝影書在本地的反應良好，但近期銷量逐漸趨軟，這份問卷希望進一步理解攝影書市場與獨立出版的需求與現狀。」一間以線上販售攝影書為主要業務的社交媒體最顯眼的宣傳位置，留給一份致未來的改善清單？

由無數大小島嶼組成的印尼，是一個群島大國，人口數量佔世界第四。Unobtainium 的 Youtube 頻道裡，「印尼」標籤下目前累積了 36 本書。這間來自印尼的線上書店，同時也販售世界各地的攝影書。仔細一看，書的分佈還滿廣，涵蓋東南亞地區如緬甸、菲律賓，也集結了遠方的俄國與荷蘭云云。成立於 2015 年的 Unobtainium，可以說是目前印尼攝影書對外銷售的唯一窗口。

一發現喜歡的攝影書就馬上囤起來！

Aditya Pratama (Adi) 與合夥人 Ferry Ferdianto Ginting 是書店的前辦人兼書員、財務長、超級業務和打雜，十分符合獨立出版精神。2008 年，Adi 辭掉律師事務所的工作，搬回遠過年少時光的萬隆，在家設置一間咖啡館，設備需要擴充，Adi 找來三個友人一起出錢。三人中的 Ferry 後來成為一起開設攝影書店的夥伴；另一人 Tandia Bambang Permodi 至今持續創作，前年由書店出資，發表了第一本作品《Coming Home》，這本書是 Unobtainium 第一次獨立出版的攝影書。「我們一直知道《Coming Home》的題材不會太討喜。」印刷攝影書費用昂貴，付梓前三人反覆討論，仔細寫下一個會支持買書的百人朋友名單。「不過至今也還沒賣出一百本，唔……大概是 Tandia 還不夠紅！」Adi 作答卻認真似戲謔。Tandia 數次重返曾居住的不同地區，闖入其中未上鎖的客戶，打開閃爍拍攝器人，曬光攝影師與攝影者的風雲往來，以攝影為用，在「回家」與「記憶」之間遊蕩。《Coming Home》自外於印尼主流的報導與紀實框架、挑釁的拍攝方式也邁進新聞攝影的邊境紅線。

女兒出生後，因太太職務之故，Adi 一家再度從萬隆遷回雅加達市郊，決定自己帶小孩的他，很快感覺育兒之路漫漫；白天都居留在首都辦公，郊區真無聊。一有餘裕，他就購入攝影書。此時 Adi 加入了英國獨立出版社 MACK 的書友俱樂部，每個月都收到 MACK 的一本新書；他持續在部落格上撰寫讀過的攝影書評論，一本不落，「因為帶小孩時間真的很多……。」書友俱樂部快結束的時候，Adi 擔心再也沒有管道可買到 MACK 出品、有趣的書。獨立藝術出版社尚不在 Book Depository 的 1 Book Depository 是一間專賣的網路書店，擁有大範圍的上市書目；還有，PO 網購家以上均為運費含運費，在印尼境內外購書都很快，絕無郵寄風險。在網路上轉賣自己私人藏書，我們慢慢發現，印尼國內可能有外國攝影藝術書的市場與需求。兩儀書迷的私心遂成就一間線上攝影書店，喜歡的書就乾脆給他囤起來！他們會進海外評價好，但本地尚不流行、較為藝術攝影取向的書，於是家裡的藏書架只好被擺滿成萬萬的攝影書價值民團。

09

深入印尼攝影書 尋找圈外讀者的公路之旅

從都雅加速的新聞攝影傳統深潭、社群既廣且深；由拍大行其道、另有各式商業攝影繁盛、往往大眾對報導攝影題材最敏感。然而，「增加這些異議的攝影書內容不才一樣。」Adi 分析，語言都相輔之下，位於西爪哇的風潮，攝影拍攝紀實項目 (assignment) 的工作機會少有，因此異議創作者自出版的題材常是個人興趣，不像增加這有機會培養出務實的報導攝影者土壤。翻閱印尼攝影書，書本常有影像索引，一一標註單張照片的詳細資訊，這在他們的攝影書中並不常見。Adi 推測此舉和本地創作者的紀實攝影傾向，或報導攝影背景有關。一本攝影書常始於一個報導項目，隨後攝影再往下深入、積累，最後出版成個人作品。

《Sumpu 的一種凝視》與《Pantura 的女神》皆為紀實題材，攝影師的出版通常在社群軟體上先預預報，經由人脈網絡在圈內流通。「攝影書在 2007、2008 年間始在印尼被關注，直到 2015 年左右，都是原創作者自產自銷。」即學報導攝影社群轉延、印尼風潮凝聚力強，不過圈內的朋友買完一輪之後，攝影師還是遇到了如何賣完庫存書的困境，也有紀實攝影師嘗試與印尼大型書局合作，但攝影書很快被主流書店下架到折扣區：「一般書籍的印刷模式，也需配合對影像的高品質要求。書店起步七、八個月後，是先後導致國外攝影書的 Unobtainium，此時決定上架印尼自製的攝影書。兩人意外發現，喜歡外國攝影書的印尼讀者，也渴望本土攝影書「只是圈外人不知道該去哪裡買這些書！」《Sumpu 的一種凝視》與《Pantura 的女神》在線上販售份外暢銷，Adi 與 Ferry 幫忙行銷印尼攝影書，增加曝光，和本地創作者合作，試著讓自出版走出朋友與業界的小圈層，而在主流書店通路暢銷。政治文化題材的《人生的贏家》⁴，也從網路書店找到了更多未知的

2 Sumpu Sumpa, Yenny Piter, 2015.
3 Goddess of Pantura, Alim Trisnangiyas Dewanti, 2017.

4 Pemenang Kehidupan Alim Mulya, 2016.

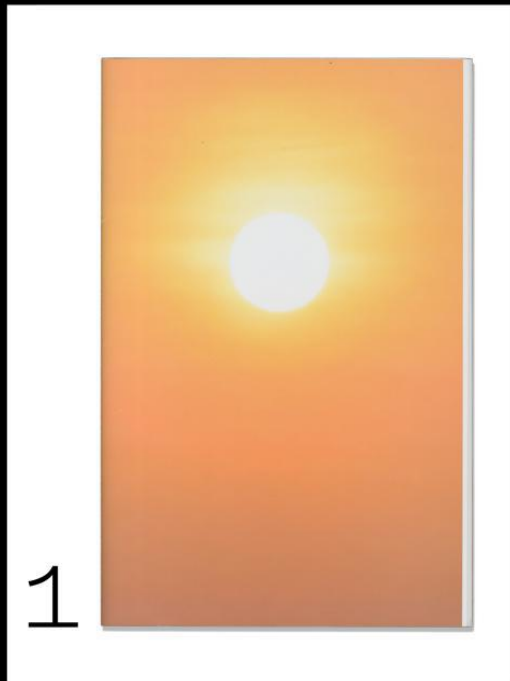
增加圈外讀者的

讀者，「Unobtainium 證明攝影書的觀察跟傳統書市場的一般讀者不大一樣。」小書店 Unobtainium 草創不久，Adi 與 Ferry 就發現網上買書的人主要集中在二兩個大城，「攝影書有點貴，如果大家可以親自翻到書說不定會更有興趣。」於是起心動念拓展不同地區的線下讀者。Adi 早年在萬隆經營重金屬音樂廠牌，兩人拉了 Tandia 當換手司機，偷師獨立樂團巡演模式；三個朋友六個城市的攝影書推銷員公路之旅，就此展開。有人在書店在社群網站上留言，自由提供各式場地，Unobtainium 實業鏈精銳、範圍不拘、民宅也敢去，以好友 Tandia 的紙系列做為快閃展覽，邀請當地的攝影書創作者一起講座；Unobtainium 的攝影書行旅有難有熱，不過在那之後，「很多沒聽過書店的人開始跟我們買攝影書了」，廣袤的國內讀者開發進一步腳印。

11

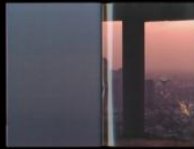
「我們應該是印尼第一個去海外藝術書展的單位。」日本的 rashin books 過來邀請，2017 年兩人首次帶著印尼攝影書飛到精進參與。印尼人口與國內市場較東南亞他國強勁，因此本土攝影書一直安於在印尼內買書流轉。「其實我們在日本賣得還不錯，不過印尼的書通常當備戰品，當時印尼創作者也沒有與通路交手經驗，不太熟悉如何定價……書店慘賠。」有了日本經驗，第二次 Unobtainium 即聯合曼谷線上書店 Vacioldo Bookshop，策略性地在精進書展擺一桌東南亞和兩國的攝影書，並同時加入較高價的外國攝影書平權收支。

《SMALL BOOK》

Sathon Sunset
Miti Ruangkritya

1

《Sathon sunset》(譯：日落的沙吞)是泰國藝術家 Miti Ruangkritya 的自出版品牌 11c Publication 與 Bangkok Citycity Gallery (曼谷)共同出版的攝影書。他十歲移居英國，直到三十歲才回到出生地曼谷，自嘲自己既不像泰國人也不像英國人。Miti 稱自己是「紀實」攝影師，他拍城市——拍 7-11、拍競選海報、拍廣告刊版，他的眼睛紀錄著快速發展、變遷的曼谷。

這本書的原型取自 Miti 於 2018 年展出的錄像暨攝影作品，這也是他持續進行的系列作《Dream Property》(譯：夢想不動產)的子題目之一。作品聚焦在沙吞區(Sathon)，即曼谷主要的商業區，此處摩天大廈、辦公大樓、豪宅林立。拍攝地沙吞摩天大樓(Sathon Unique Tower)原本是一棟奢華公寓，於 1990 年動工；然而，1997 年亞洲金融風暴，房地產公司惡性倒閉，讓已經完成百分之八十的大樓停工，並因種種原因延宕至今。

書中的夕陽照取自錄像作品的停格畫面。超滑亮的紙讓翻頁時的反光極像電腦螢幕，模糊紙本與黑鏡的界線。晚霞和城市景觀交互出現；年代久遠、潮濕而皺褶的房地產廣告和建築物模擬圖，描繪出理想家園的應有樣貌。城市景觀中，掌握的權力，決定了觀看的風景，兩者總然互成正比；廣告傳單中的高樓景色，再現著人們對權力的潛在想望。未頁的空景照，現代建築映襯著高樓廢墟的落寞與破敗。高樓廢墟將權力、高度、風景三者的架構瓦解，獨立於時間與空間之外，宛如幽魂、十足諷刺。

曼谷 BKKK

撰文 劉兆慈 攝影 OSG Studio

2

5. 整體效益

兩次在曼谷與雅加達的座談，參與人數各約有 20 幾人；攝影之聲舉辦的〈東南亞視域〉講座參與聽眾約有 30 幾人；而今年 1 月 12 日在朋丁的座談，一共約有 40 幾位觀眾參與，我們製作的前導刊物也得到十分熱烈的回響。透過此次計畫，我們發現台灣的讀者其實對於東南亞的攝影與自出版場景是非常好奇的，只是也如同剛開始著手計畫研究的我們一樣，找不到資料，以及不知道從何找起。許多人也很好奇我們是如何找到這些作者、並建立連繫。於是我們決定，在發表會後，將田調旅程中所蒐集到的東南亞攝影書於朋丁書店展示至 2 月底；書展結束後，我們會幫朋丁書店聯繫攝影書創作者，讓他們的書得以在朋丁書店販售，建立起雙邊交流的管道。同時，我們的完整前導刊物將會上傳至傻瓜書日網站，讓人人可以免費下載完整的 PDF 檔案。我們期望這本書可以流傳的更長、更遠。

透過此次研究與踏查，希望讓台灣能夠與東南亞在攝影與自出版領域互相了解、開啟交流的可能。以臺灣與東南亞視角解讀自己攝影與自出版歷史，不僅止於透過西方藝術史去理解亞洲的攝影史。期望後續能夠繼續推進不同階段的計畫，完整書寫東亞與東南亞的攝影與自出版。

6. 綜合檢討

因資料雜沓、時間和預算都有限的情況下無法全數收錄所有的訪談文章，但此次前導出版品精選了各城市訪談長文一篇，以及書評短文一篇。我們期望在未來完整版的《一種觀看的方式：從攝影書與自出版閱讀東南亞》（*A Way of Seeing : Reading SEA through photobooks and self-publishing*），可以完整收錄我們在田野調查期間訪談的 7 間攝影 / 藝術書店、13 個機構與空間、15 位創作者和 7 組藝術組合，作為一本專著，以東南亞城市書寫做為切入視角（現有曼谷、馬尼拉、胡志明市、雅加達、日惹及仰光）。傻瓜書日欲以攝影與自出版為觀看與書寫之核心深入六城藝術家 / 自出版者的個人創作、啟蒙、地緣與歷史，以個體觀望本地社群的樣貌，再從單一的城市社群去拼圖東南亞。並以中英雙語發行。

此次出版涵蓋東南亞五國，為 *Reading SEA* 系列研究的第一冊；如有進一步機會，我們期望做第二次的田野調查、收錄東南亞另四國：馬來西亞、汶萊、柬埔寨、寮國；最後一冊，希望能回頭寫寫台灣、香港與新加坡，以此三地做為歷史上東南亞攝影書資料的集中點與關係者，回看、映照前兩冊板塊裡的「東南亞」。