

藝術出版歐陸探訪計畫 - 成果報告

計畫提要

藝術以出版作為實踐的現象，在這近十年間已逐漸透過民間獨立或機構推動而愈發展成熟，尤其歐陸國家延續藝術家書籍、自出版、出版實驗等命題產生的討論已有相對漫長的歷史，也因而在藝術出版這個板塊上有更多元的變化，從美術館出版品至藝術家個人創作計劃，都有各式各樣的呈現，也就時間累積而成了完整的產業鏈。藝術家、機構與出版社的合作關係可重新定位，或甚以創作思維來重新定義「編輯」一角；當代藝術從出版中具有哪些可塑性或論述，以及在實務層面上如何處理流通網路與機構典藏等，都是值得交流探究的議題。期望能透過此行實地逐一走訪在藝術出版領域已有相對發展完整的歐陸藝文機構或出版社，更深入了解藝術出版的實務運作層面，以及在藝術家或館舍合作上是否有更多合作模式或經驗，在當代藝術創作或甚至文件典藏的未來發展提供更多的可能。

參訪重點

- 出版社 / 工作室

此次拜訪的重點之一為在藝術出版領域耕耘十年以上的單位，包括專以藝術家書、展覽專書、當代論述等為主的出版社或是同時以創作者身份、印刷工作室運作的出版社等。前者則以荷蘭阿姆斯特丹的 Roma Publications 與德國萊比錫的 Spector Books 做為代表，Roma Publications 的總編與負責人為 Roger (Roger Willems)，他就讀於藝術大學的設計系，因為對於當代藝術與設計在出版中的創作可能性有興趣，在誤打誤撞之下與當時的藝術家好友一起開始了藝術家書籍製作、並在之後的二十幾年逐漸將 Roma Publications 發展為專精於與藝術家配合的藝術出版社。而 Spector Books 則由編輯 Anne (Anne König) 主責，整個出版社分為企劃與編輯、業務、媒體公關、設計四大部分，但人手其實相當精簡，主要員工為七人並搭配每個專案再約聘的工作人員。或許與 Anne 的記者背景有關，Spector Books 的書籍製作導向偏向議題為主，但也有許多與不同藝術家、藝術場館之間的合作專書，出版類別含括當代藝術、文化理論、哲學、音樂、戲劇、表演、電影等，每年的出版產量高達六七十本書，相較於其餘類似定位的藝術出版社與相對的人力，產能十分驚人。

Roma Publications的Roger (正在介紹他的大學畢制)

Roma Publications工作室裡的自藏書區

Roma Publications的工作區域 (後方是另外一家共享空間的藝術出版社Fw:books)

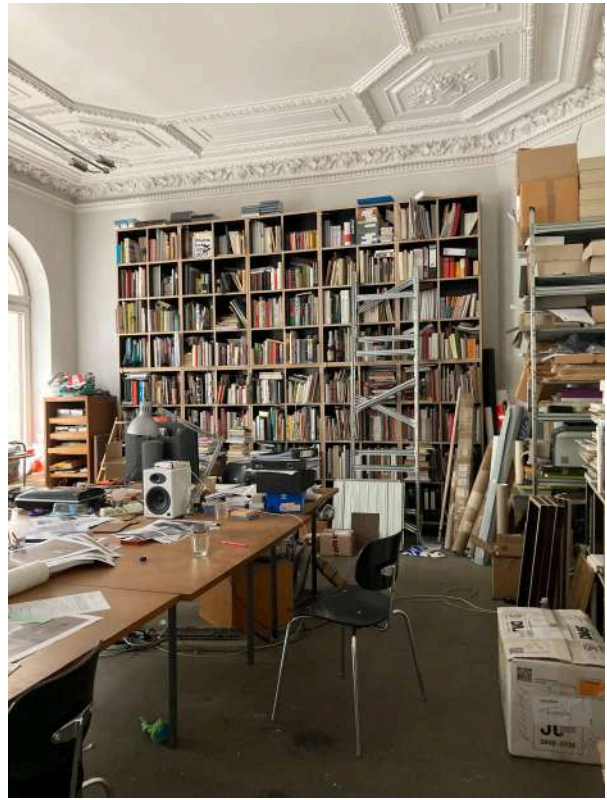

Roma Publications的工作區域

Spector Books 的 Mari 與 Anne(右)

Spector Books 的設計部工作區

Spector Books 的工作區域(正在打包要去 Paris Photo 巴黎攝影博覽會書展的書)

Spector Books 的編輯部工作區域(Ane 的位置)

- 藝文機構 / 組織

此次拜訪的另一重點為具備展覽、出版、活動平台等多重身份的藝文組織。位於鹿特丹的 Melly 與海牙的 West，作為中型藝術機構，皆有將場館營運宗旨考量入策展、活動與出版等規劃中，也皆具備自身的檔案室供合作者等參閱。Melly 更將一樓空間規劃為書店與閱讀空間，每隔半年至一年與當地不同的藝術家或設計師合作、打造全新的空間，不定期配合策展或自發議題舉辦讀書會、講座或工作坊等公眾活動。West 則將館內圖書館也視為其中一個展覽空間，配合策展主題做牆面呈現的更換或館藏選書。而位於恩荷芬的非營利藝文組織 Onomatopee 則由藝術家、策展人、編輯等藝文愛好者組成，以當代藝術機制中的公共性、政治與環境改革等議題為主軸展開書籍規劃與展覽、講座等活動，出版內容與各式公眾參與的活動相輔相成，近期搬進位於市區邊郊的實體空間，因為空間充足，可則劃分成書籍展示、展覽活動區、輸出印刷服務、辦公室與倉儲，朝著社區中的文化中心、促進藝術社群交流的定位出發。

掌管 Melly 一樓書店區域的經理 Erik

Melly 一樓的書店/閱讀空間

West 的館內圖書館

West 圖書館內的特展(上方書櫃牆面與下方第一層書架為配合展覽的藏書展示)

Onomatopoeic 的「店面」, 最前方為書店區

Onomatopoeic 的空間很深長, 中間區域規劃做展覽跟活動

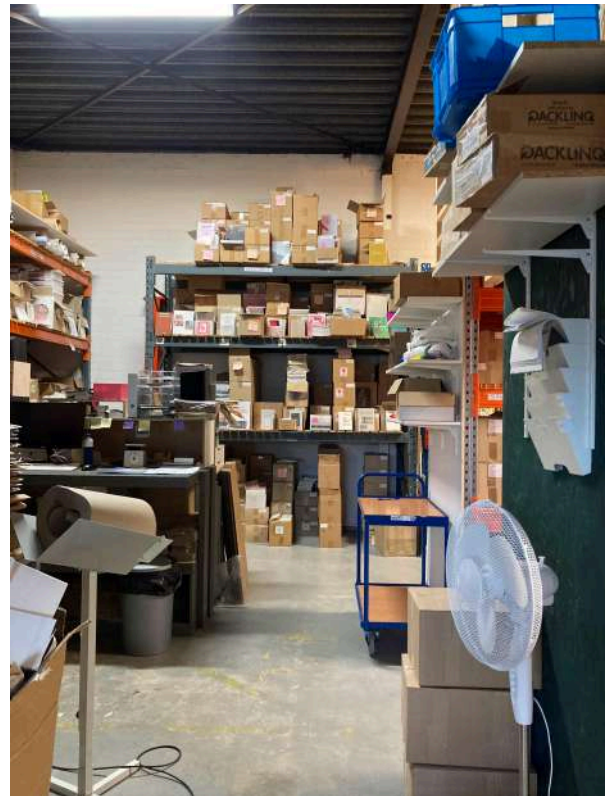
Onomatopee 的兼職編輯之一 Jesse, 這兩年也創業做荷蘭國內小型的藝術圖書經銷

Onomatopee 的空間中後方除了辦公室用途外, 也有提供民眾網版印刷、riso印刷等輸出服務

Onomatopee 的空間中後方除了辦公室用途外, 也有提供民眾絹版印刷、riso印刷等輸出服務

Onomatopee 的空間很深長, 最後方規劃成放滿滿書的倉儲

- 書展 / 美術館書店 / 出版流通相關

書籍在（製作）輸出之後，最重要的是後續的傳播與流通，而藝術場館與藝術書展則為藝術家與小型出版工作室提供了這樣的平台功能。Ghent Art book Fair（比利時根特）書展由根特藝術學院主辦，書展規劃分為二手、中古藏書、藝術家自出版與藝術出版社，提供了藝術學生、藝術家等愛書人，一個展示（書籍）作品與交流的場合。在巴黎的 Offprint 書展則已舉辦近10年，除發源地巴黎之外，近幾年也於倫敦泰德現代美術館舉辦 Offprint London，參展的出版社（工作室）來自世界各地，出版範疇皆以當代藝術、攝影與文化議題為主，但議題與創作的研究多元、呈現方式也各有不同手法與操作。柏林的 HKW 藝術中心，館內書店交由 Archive Books 出版社經營，店內選書搭配當期展覽，不僅限於展覽圖錄，更有各式書籍是由展覽主題或展出藝術家創作所延伸出的議題探討，阿姆斯特丹市立美術館、柏林新國家藝廊（Neue Nationalgalerie）與巴黎東京宮美術館（Palais de Tokyo）的書店也都以此操作方式將館內的展覽內容推進至更廣更深遠的層面。

Ghent Art Book Fair 場館(藝術學院內)

Ghent Art Book Fair 中古藏書交易區

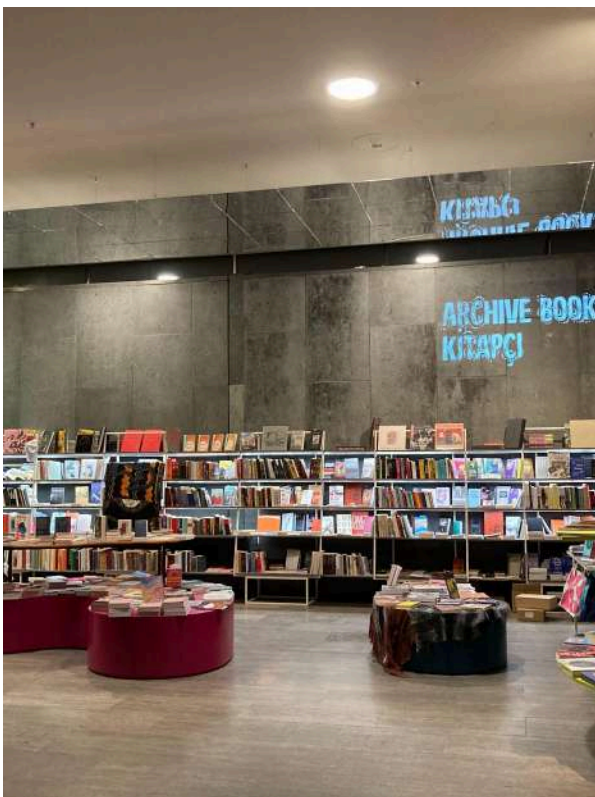

Offprint 巴黎藝術書展

參展 Offprint 的巴黎設計出版工作室 Ness Books

HKW藝術中心內的書店，由柏林出版社 Archive Books 經營

巴黎東京宮美術館館內的書店

綜合觀察

藝術出版的發展，源根於紙本上的視覺不僅限於平面設計應用，在紙上空間的可能也為藝術家所發揮應用，進而產生以紙頁、書籍為主的創作。而以荷蘭來說，設計藝術領域的高等教育機構大多數皆不乏專注於紙本作為介質或創作媒材、或以藝術出版實際操作的課程、論述等相關課程與學程，就紙本實作中，並不會將藝術創作與設計分為兩門學科討論，也因此，進一步的創作概念與實驗則不限於專業身份。在荷蘭，近期更有藝術家組合「Not Just A Collective」以紙本為創作媒材，進行當代議題的討論與社群交流。藝術出版包含的種類也因作者、編輯等製作方的身分有各種變化，這些書籍可以是藝術家、設計師、學者等人，單一主題計畫的發表或延伸創作外，也可以是機構在營運發展中設定的主題研究、策展核心在展覽之外展開的多層次討論，更可以是創作理念的具象化體現。

海牙藝術家組織 Billytown 的成員展示他們歷年發行過的出版品

設計系學生於阿姆斯特丹 enter enter 空間進行書本頁面再創作的工作坊

而藝術出版質與量的豐富，也必須歸功於完整的產銷通路，歐美當代文化藝術書籍最大通路的 Idea Books，成立自1976年，至今仍致力於藝術出版書籍的經銷通路，在世界各地的指標城市有專員派駐，在第一線與顧客（書店）溝通。公司雖以線上溝通為主、但每三週皆有全體參與的選書大會，以反應市

場與讀者的角度在藝術出版作為不可缺的角色。此外，歐洲許多國家、城市的文化政策也針對當代藝術中的出版分配預算，不外乎是創作計畫的出版、鼓勵地方組織自主興辦藝術書展、藝術書店的營運與藉由出國參加藝術書展的交流等，因而催生了許多以出版、藝術書籍為交流媒介的藝術節活動與平台（如阿姆斯特丹政府補助的 Paperbound 活動與巴黎的 Polycopies 等）。場館中的藝術書店或地方的獨立藝術書店，也因規模、營運目的與主事者而發揮不同效用，鹿特丹的 Print Room 著重於聯繫地方藝術社群與交流；巴黎的 After 8 books，書店空間不大但選書完備、自當代理論至兒童美術等各項齊全；而阿姆斯特丹的 Athenaeum Nieuwscentrum 雖屬綜合型書店，但店內藝術類選書的來源視角多元、除了歐美外也另闢一區來自香港、新加坡、馬來西亞等獨立藝術出版的書籍，書店的功能除了流通書籍外，也成為了連結在地社區與藝術社群交流的重要角色。

從市區搬至郊區獲得超大倉儲空間的 Idea Books

展示部分倉儲的業務 Peter

阿姆斯特中心的綜合型書店 Athenaeum Nieuwscentrum

Athenaeum Nieuwscentrum 的藝術選書的多元文化

位於海牙的藝術書店 Page Not Found

藝術書店 Page Not Found 除了空間規劃深具創意與巧思外，在選書上也專精在當代藝術領域的各種類型出版品

巴黎市區的藝術書店 After 8 Books

巴黎市區的藝術書店 After 8 Books, 空間不大但藝術相關領域的各式選書都不缺席

鹿特丹的藝術書店 Print Room

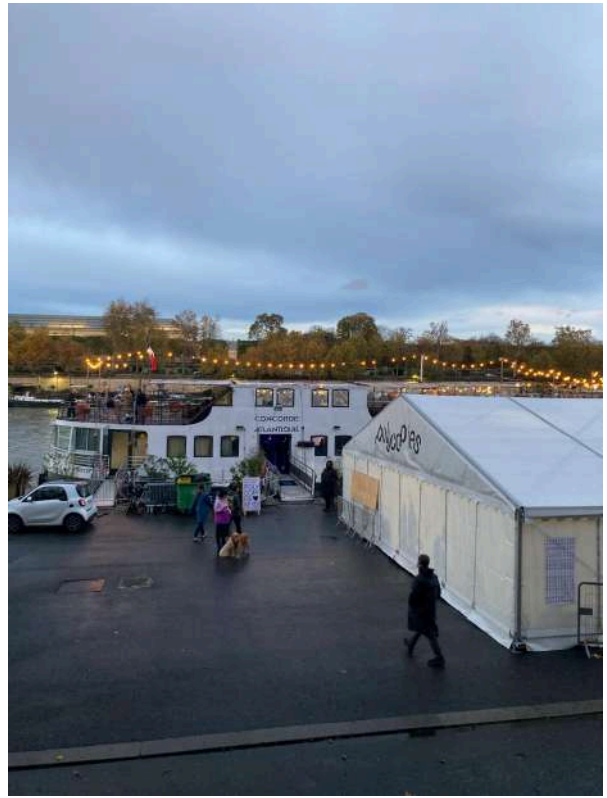

藝術書店 Print Room 以藝術家檔案庫與藝術社群交流為主, 樓上為辦公區與資料區, 樓下為書店選書

以攝影出版為主要入選條件的藝術書展 Polycopies

Polycopies 原以在輪船上辦書展，後來參展單位逐年踴躍，至第十屆時已在岸邊腹地擴增另一個展場

荷蘭最美的書籍設計獎於阿姆斯特丹市立美術館展出得獎與入圍作品

德國柏林非營利藝術組織 Savvy Contemporary 的公共圖書/藝術資料庫

在歐洲，當代藝術除了場館、展覽展演等項目之外，藝術出版也被視作文化基礎建設的一環，也因此，美術館或博物館中所展示的書籍，更也應被視為策展或營運規劃中的重點項目，在選書調度可以更為彈性、也可針對營運或策展核心為切角出發來企劃館刊或出版品。且不同於展覽製作中需要調度的人事與製作成本，紙本的易達性與易傳播性，出版書籍也已逐漸成為藝術家在創作中所選擇的媒材之一，而透過在地書店的社群作用，也更容易以藝術文化作為面對大眾傳播社會運動或思辨精神的最前線，更可以成為場館與場館之間作為第一接觸的交流管道。

附錄

藝術出版作為一種文化外交－南方（亞洲）視角：

- **柏林 Common Imprint**

由數位韓國設計師與首爾藝術書店Book Society於2023年共同成立的泛亞藝術出版檔案庫，以當代藝術、小誌、藝術家書為主，提供歐洲人另外一種理解亞洲的方式。

- **馬斯垂克 Limestone Books**

由數位於藝文產業工作的台灣人於2022年成立，由設計師陳臻主要負責營運，以全球南方作為選書主軸，介紹非歐美視角的藝術創作、文化理論等。

位於柏林市區精華地段的 Common Imprint

Common Imprint 圖書檔案區與設計師的工作室分享同一個地下室空間

Common Imprint 的其中一位成員，設計師 Sam

Common Imprint 圖書檔案區的自製書架

位於馬斯垂克的藝術書店 Limestone Books

藝術書店 Limestone Books 不定期會舉辦各式活動，如藝術家工作坊、放映會、講座等

- 日行程表：

日期	內容	地點
10.1 Sun.	出發 22:40 TPE	台北至阿姆斯特丹，荷蘭
10.2	抵達 07:40 AMS	阿姆斯特丹，荷蘭
10.3		
10.4		
10.5	enter enter	
10.6	Limestone Books	
10.7		
10.8 Sun.	Ghent art book fair	根特，比利時
10.9		根特，比利時
10.10	Idea books	阿姆斯特丹，荷蘭
10.11		
10.12	Melly, Print Room	鹿特丹，荷蘭
10.13		
10.14	West	海牙，荷蘭
10.15 Sun.		
10.16	ROMA publications	
10.17	Rijksmuseum	
10.18		
10.19	Stedelijk Museum	
10.20		
10.21	Billytown, Page Not Found	海牙，荷蘭
10.22 Sun.	DDW opening(10.22-10.30)	
10.23		

10.24	Onomatopée	恩荷芬，荷蘭
10.25		恩荷芬，荷蘭
10.26	Athenaeum Nieuwscentrum	阿姆斯特丹，荷蘭
10.27	Paperbound	
10.28	移動	阿姆斯特丹至柏林，德國
10.29 Sun.		柏林，德國
10.30	Archives books, HKW藝術中心	
10.31		
11.1	Spector Books	萊比錫，德國
11.2		柏林，德國
11.3	Gloria Glitzer, SAVVY contemporary	
11.4 Sat.	Neue Nationalgalerie	
11.5 Sun.	Common Imprint	
11.6	移動	柏林至法蘭克福
11.7	移動	法蘭克福至巴黎
11.8		巴黎，法國
11.9	polycopies, Offprint	
11.10		
11.11		
11.12 Sun.	Paris Photo, Musée d'Orsay	
11.13	Palais de Tokyo	
11.14	Fondation Louis Vuitton	
11.15	Le Bal	
11.16	移動	巴黎到阿姆斯特丹
11.17	返國 11:00 AMS	搭機回台北