

出版可以怎麼玩：獨立出版的現在與未來

一人出版總編輯 | 劉 霽 逗點文創總編輯 | 陳夏民
南方家園總編輯 | 劉子華 Readmoo 電子書行銷總監 | 何宛芳

* 跨越規模的出版——獨立出版聯盟的成立

近年來，微型獨立出版社越見興旺，在這個出版景氣下滑的年代異軍突起，成為市場中一股不可忽視的力量。這在出版界的年度盛事臺北國際書展中即可見端倪，一人出版、南方家園、逗點文創三家成立不久，員工均不超過三人的小出版社於 2011 年即在書展會場中合租了一個大攤位，以主題式概念呈現，在周遭如賣場的攤位環伺中硬生生打造出一間機場候機室，命名為「獨自去旅行」，並號召獨立出版同業一同參加，成為書展中的獨立小書展。

如此創意的概念立刻吸引了媒體與讀者的目光，成為書展中的亮點，自此「讀字攤位」年年參加書展，每年都有不同的主題，接續的「讀字車站」、「讀字小宇宙」、「讀字部落」、「讀字小酒館」、「讀字辦桌」，每年都讓民眾驚呼讚嘆，也成為書展中不可或缺的焦點，甚至為書展開啟了新的可能。當其他攤位拼命打折，卻仍止不住業績年年下滑，入不敷出讓參展意願逐步降低時，讀字攤位的業績卻是年年成長，參與的獨立出版社年年增加，每年都有剛成立的新軍加入，攤位也永遠人聲鼎沸，這也證明了獨立出版的風潮正起，而人單力薄並不是這些出版社的弱點，反而是其優勢所在。

小而靈活，創意獨具，正是獨立出版社的長處。在這個分眾的時代，品味與需求的區隔越來越精細，而獨立出版社以獨特的風格，以及對目標群眾的精準了解，深入與特定族群溝通，並長期培養默契互動，進而建立忠實的讀者群。這個年代已經很難有某本書能橫掃書市，人手一本了，而要在各式各樣新穎且變化快速的媒體中吸引讀者目光，更是難上加難，唯有以趣味及創意打動人心，才能吸引讀者主動走入閱讀的世界，而這也是獨立出版最關注也最熱衷嘗試的。

不過微型獨立出版社雖勇於嘗試，但人力與財力單薄，難免有其侷限，於是多年來也藉著書展的機會，嘗試各種出版社之間的合縱連橫，既是眾志成城，打破侷限，造就了年年書展不輸給大出版集團的精彩攤位，同時各具特色的出版社之間也不時碰撞出精采火花，許多新的出版創意就此誕生。今年臺北大學「出版可以怎麼玩？」的特展正是一次完整回顧，展覽以六大區域呈現獨立出版間彼此碰撞出的各式各樣出版想像與實踐。

在既保持獨立出版的靈活彈性，同時也集合眾人之力尋求更大可能性的默契下，獨立出版聯盟於去年底正式成立，這是一個獨立出版社之間彼此共享資源、交流資訊的平台，也是一個探索出版可能性與推廣閱讀樂趣的團體。甫成立就已經有二十多家獨立出版社加入，而展覽所規劃的六大區域所呈現的出版模式只是個開始，在聯盟每個獨立出版社心目中，出版還有無限的可能，等待我們去挖掘。

* 跨越時間的出版——重新見證經典

一本好書，經過時代歲月的淘洗，可以成為另一個時代人在閱讀時引起共鳴，讓我們重新注視生命的時光，便能成為一本跨越時間的經典好書。但經典也是有時代性，什麼時代讀什麼經典，一本經典，經過當代出版的重新詮釋，便有了不同的閱讀視角。

在這次展覽中，四家出版社分別各自詮釋了對經典的定義。關於小說演繹歷史，一人出版社社長劉霽以《柏林故事集》為例，用擅長的長短篇小說手法，淋漓盡致地帶讀者見證仇恨如何吞食人心，邪惡如何興於無形，對照今日世界極右派與仇恨政治熱潮所引發的動盪，更見經典對人性的洞察不受時代限制。

南方家園出版社以《問雜誌》發刊詞「因為我們相信、我們希望、我們愛」作為對紀實攝影與報導文學經典作品的詮釋，像《簡吉—臺灣農民運動史詩》、《八尺門：再現 2% 的希望與奮鬥》、《人間現場》等書，這些記錄著歷史以及那些被我們漠視的小人物的故事，無論時空如何轉變，都見證了一個巨變的社會容顏。

擅長俄文原典新譯的櫻桃園文化，以其擅長的俄文經典原典新譯，藉當下時空的新觀點，重現經典的新生命。我們在契訶夫經典戲劇《海鷗》裡看見自由的真諦，在契訶夫《帶小狗的女士》中驚覺，不能再這樣生活下去了，一定有另外一種更好的生活……在杜斯妥也夫斯基《地下室手記》發現我們正把自己關入地下室。

逗點文創結社陳夏民認為經典是面鏡子，映照出不同時代的自己。《綠野仙蹤》、《想我苦哈哈的一生》、《世界就是這樣結束的》以符合當代思維的詮釋角度，重新包裝一本老書，讓讀者找到屬己的共鳴，透過經典與內在的自己對話。

所以，經典並非一成不變的，不會受一個時代的需要所侷限。

* 跨越媒體的出版——新世代的文本演繹

文本承載著記憶，說故事的人早期透過口述敘事，之後，便透過文字記錄這些故事，但在跨媒體整合的時代，除了文字的力量外，是否有可能透過一場演出、一個影像、一個網遊等等，在不同的媒材平台上找到一個可以與之相輔相成，引起讀者震撼的全新演繹呢？

致力於當代劇本中譯與收錄的黑眼睛文化，截至《衛生紙》第 33 期為止，共收錄了 44 篇海內外劇本。囊括歐陸最新呼應國際時事的作品，也關注華文社會中數篇獨特的劇作。如目前廣受劇場界關注的馮程程、簡莉穎與胡錦筵等人都曾在《衛生紙+》發聲。

飛文工作室兩個從事影像創作的人去寫小說，文字不只是文字，一本書便是不同媒體創作人合作，什麼都可能的空間。書衍生出展覽，文字衍生出不同表現方式的作品，靜動皆宜，不拘一格，各自獨立。

留守番工作室的《剪刀上的蘑菇》以剪刀上的蘑菇這齣舞臺劇出發拍攝節目冊，試圖重現劇中的人物與場景，將小說的文字影像化。

南方家園出版社的《下一個世紀的星辰》和《33 場革命》，文本結合藝術與設計、主視覺

圖像、紙材、工法，成為一個新的整體創作。《最後一封情書》是書籍和服飾織品二個不同產業的跨界合作，用織品的柔美特色去詮釋書中主角相倚相惜的鸞鵲情深。在創作時便朝劇場的表演方式書的《暫時無法安放的》，利用劇場讀劇，讓年輕讀者更貼合文本，有了新的生命。

因此，跨媒體的整合，讓文字更有魅力，彷彿有了一種魔法，呈現飽滿豐富多面貌的生命力，引起更多的共鳴。

* 跨越阻礙的出版——用一本書，掀起寧靜革命

在眾聲喧嘩的年代裡，有這麼一群人，冷眼觀察著阻擋社會進步的阻礙，把燙熱血液化為油墨印上白紙，將希望種子埋入書中。這些承載社會議題的書本，彷彿瓶中信般，期待與他人相逢，然後，在被打開的那一刻，將改變世界的接力棒遞交在讀者之手中。

紅桌出版社以《公民不冷血：新世紀臺灣公民行動事件簿》，紀錄臺灣公民運動的覺醒，同時也出版激發甘地施行不合作運動精神的亨利·梭羅著作《公民，不服從！：梭羅最後的演講》，及推動了法國大革命的西耶斯著作《論特權》，為知青提供抗爭的養分與理論背景。與紅桌相近，但公共冊所從空間開始，以書店概念投入各式運動，並出版《魯蛇之春：學運青年戰鬥手冊》等本土運動書籍，持續推動更深刻的臺灣社會改造。

基本書坊則是以基（gay）為本，不僅出版許多倡議性別平權的書籍，同時也積極參與、贊助同志運動，是華人世界唯一以男同志書籍為主要出版方向的出版社。2014年出版的《我的兩個媽》榮獲中國時報開卷年度好書，今年更出版臺灣第一個同志教會「同光教會」成立二十年的紀念作《聽你剪裁星空：傷痕與美好都構成了人生，同光教會20年》。總編輯邵祺邁在訪談中提及：「還有那麼多比我們年輕的同志朋友，他們值得活在比我們更友善、更美好的世界，我們實在沒有鬆懈的藉口。」

除了關注人，也有人關注妖怪。妖怪反應了一個文明的悠久與豐富，長期以來被忽視的臺灣本土妖怪文化，在奇異果文創努力下，獲得平反。奇異果文創接連以《臺北城裡妖魔跋扈》、《唯妖論：臺灣神怪本事》等書，紀錄了多元的臺灣妖怪文化，同時以《動漫社會學：別說得好像還有救》等書籍，深刻討論年輕人所喜愛的動漫、同人誌及BL、百合文學等次文化，縫合了不同世代之間的代溝。

至於海穹文化，則是以科幻的角度，觀看經濟全球化所帶來的災難，《3.5：強迫升級》描述直徑3.5公分的「量子傳送環」發明後，透過網路席捲世界，對世界產生天翻地覆的變化，同時深刻討論在科技至上的年代，身而為人的最基本需求。

革命，從一枚種子開始。那些被壓迫的物事與人，正隱身書中，讓概念在你腦中萌芽，只為讓你理解，讓你加入，讓你成為推翻陳腐破敗世界的一分子。然後，一起寫出自由篇章。

* 跨越常規的出版——用一本書，打破隱形障壁

「我愛你，但我們不能在一起。」不只愛情電影這樣演，出版世界亦然。出版圈很小，各

家編輯都是朋友，出版社之間也都是君子知交，但就算感情再好，有一些界線仍舊無法跨越。於是，就算經營相同的作家，出版社之間也鮮少合作，連合作講座都罕見。但這條原本無法跨越、壁壘分明的鴻溝，卻被兩家獨立出版社攜手跨越過去了。

2012年，逗點文創結社與一人出版社的兩位總編輯，因為看了伍迪愛倫的電影「午夜巴黎」，而在前往臺中出差的火車上相談甚歡，一路下車還停不下來，聊到了旅館。走出旅館房門之際，他們有了一個奇異構想：「不如，我們來幫所有出現在電影裡的1920年代藝術家、作家出書。」

當時，逗點規模只有兩個人，一人則是一人，總計三個人的出版單位，根本無法應付電影中十數名創作者的出版數量。兩人靈機一動，決定鎖定電影中的主角下手，於是，在電影中發散著精壯英氣的海明威與風度翩翩的費茲傑羅，變成了逗點與一人的出版對象。

就這樣，兩家出版社決定合作「午夜巴黎計畫」，兩位總編輯全部下海執行細節：逗點文創陳夏民翻譯海明威的作品，出版了《一個乾淨明亮的地方：海明威短篇傑作選》，一人出版社劉霽則翻譯費茲傑羅的短篇小說，出版《冬之夢：費茲傑羅短篇傑作選》，兩人還找來同一位設計師「小子」，由他負責出這一組看似同一家出版社出版的「兄弟書」設計。在這兩本書中，不僅是封面元素相互呼應，就連文案長度也都互相對照，甚至在封底折頁還有對方書籍的廣告。於是，「午夜巴黎計畫」成了一個以PK為核心概念的出版計畫，海明威與費茲傑羅跨越時空再度交鋒競爭人氣，陳夏民與劉霽競爭翻譯技術，而逗點文創則與一人出版比拼銷售量。這一個計畫成功吸引注意，不僅在市場上有所斬獲，甚至洗刷了海明威與費茲傑羅那衰老的刻板印象，讓讀者重新認識了正處於英年的兩位文豪。

除了放置廣告，兩家出版社更在銷售端有更多合作，不僅合辦講座，更在網路書店合作案型，只要同時購買這兩本書，就能夠享有折扣優惠。但兩家出版社分屬不同經銷商，經銷商與通路的拆帳比例也不同，兩者的合作也形成經銷商的跨界合作，引起許多書籍通路以及經銷商之間的話題討論。

隔年，「午夜巴黎計畫」的「二部曲」，有了新的生力軍。逗點繼續出版海明威的著作《我們的時代：海明威一鳴驚人短篇小說集》，一人出版《富家子 - 費茲傑羅短篇傑作選 2》，而兩家出版社的夥伴「南方家園出版社」，則是出版了《穿越世紀的情書：寫給巴黎藝術家的21封信》，這一本書介紹了1920年代的藝術成就，補足了午夜巴黎計畫的藝術面向。

最後的三部曲，則在2015年誕生。逗點出版海明威首部長篇小說《太陽依舊升起》、一人同樣出版費茲傑羅的長篇小說《夜未央》，而南方家園則邀請陳榮彬教授，撰寫華文世界第一本以海明威、費茲傑羅敵友關係為核心的著作《危險的友誼：超譯海明威與費茲傑羅》，為海明威與費茲傑羅的世紀交鋒，在日與夜的對決之後，劃上了句點。

在逗點文創、一人出版、南方家園共同執行「午夜巴黎計畫」之後，許多出版社開始合作、交流，甚至共同行銷書本，不僅在銷售上各有斬獲，文本之間擦出的火花，更是為讀者精心準備的意外贈禮。「午夜巴黎計畫」不僅是獨立出版的趣味實驗，同時也是華文世界出版圈中的

重要案例，說明了創意只是基本，但如何跨越阻礙重重的界線，才是最重要的事。

* 跨越虛實的出版——數位閱讀的現在到未來

2009年，亞馬遜推出 Kindle 及相應電子書服務，兩年之間就累積了相當聲勢；2011年，貝佐茲站在投影片前，展示著一條斜率近 90 度的 Kindle 電子書成長曲線，那一刻，全球嘩然，也引爆了全球輿論的熱潮。大家都在問，電子書什麼時候會取代紙本書？電子書究竟什麼時候會與紙本書來到黃金交叉？

數年過去，引領全球電子書風潮的美國市場裡，電子書與紙本書的發展似乎已經來到一個平衡狀態，若不計算自助出版與獨立出版，電子書約可拿下整體三成的市場，但持續的穩定狀態，卻又讓更多人開始好奇，是不是紙書即將回歸？

但是，身為電子書服務商的 Readmoo，除了觀察電書與紙書的關係之外，我們更關心如何跨越虛實，發揮紙、電各自的優勢來服務讀者，達到內容傳遞的最佳狀態。而這也是我們觀察到的世界趨勢。

* 跨越虛實，各種創意全球同步進行中

在美國，亞馬遜開始設立實體書店，僅展示網友評等四星以上的書籍；在日本，日本出版業協會（日本出版インフラセンター，JPO）也推出在實體書店加入電子書販售的「Booca」計畫，將電子書包裝成卡片，透過實體書店進行銷售。在法國，則有法國大學出版社（Les Presses Universitaires de France）開立了第一家隨需印刷書店，讓讀者在三百萬本書中挑選，再依需求印刷、購買。

這些都是全球出版業者，試圖跨越虛實的各種創意實驗；而在臺灣，除了持續推廣電子書之外，Readmoo 也有各種融合紙、電、虛、實的作法，最新的案例，就是近日剛剛出版的《主婦的午後時光》一書。

《主婦的午後時光》是系列採訪的集結，由作家陳夏民與攝影師陳藝堂，分別以文字、影像訴說 15 位主婦的生命故事。

在主婦人選徵集的過程裡，我們跨出熟悉的讀者圈，與臺灣第一大食譜社群「愛料理」合作蛋炒飯食譜募集，並從參賽者中找到了兩位主婦進行採訪，最後還將優勝的蛋炒飯食譜集結成冊作為書籍贈品。這是我們將部分內容產製流程外包給群眾的嘗試。

* 發揮紙、電各自特色，找到閱讀更多的可能性

在紙書的包裝上，我們盡可能講究紙質、排版，電子書則另外多收錄近萬字圖文幕後花絮。除了書籍內容之外，我們也與當代藝術館合作展出主婦攝影作品，並同步釋出採訪記錄精華影片，希望藉由多元的素材，讓讀者可以更貼近作者、攝影師的採訪腳步，體會主婦的真實生活。這是我們跨出編輯台，將內容觸角延伸至其他領域的嘗試。

Readmoo 看到的現況是，隨著智慧型手機的普及，消費者注意力的戰爭只會越演越烈，面對未來，我們不能再單純的把目光放在紙電消長變化，而要以更高的角度思考，究竟「閱讀」要如何與其他手機裡的服務競爭，包括遊戲、影片、臉書等等的服務，都是瓜分讀者注意力的潛在對手。

Readmoo 看到的現況是，隨著智慧型手機的普及，消費者注意力的戰爭只會越演越烈，面對未來，我們不能再單純的把目光放在紙電消長變化，而要以更高的角度思考，究竟「閱讀」要如何與其他手機裡的服務競爭，包括遊戲、影片、臉書等等的服務，都是瓜分讀者注意力的潛在對手。

紙書是讀者熟悉的型態，電書則有易於攜帶與沒有空間限制的優勢，因此在這場注意力的戰爭中，紙電也會有各自角色與定位，從現在到未來，到底如何發揮紙、電各自的特色，帶給讀者更適宜、完整的閱讀體驗，進而提高閱讀在消費者生活的重要性，未來還有各種可能，等待出版人與愛書人，一起努力發掘與實驗！

* 最壞的時代就是最好的時代——出版未來充滿無限可能

出版產值年年下滑，出版業一片哀鴻遍野，但正如狄更斯小說《雙城記》的開卷名言：「這是最壞的時代，也是最好的時代。」獨立出版人懷抱著熱愛書籍的心，毅然決然投入這「黃昏產業」，並不只是一股傻氣，或許也是在其中看到了機會。時代的發展、科技的進步或許改變了閱讀的習慣，但人們對閱讀的需求依然存在，只等有心人發掘，出版面貌也將因此更多元多樣。出版這行說到底其實就是人們想像力的呈現，只要人們的想像力沒有枯竭，出版就有無限的可能。眼前所見是獨立出版近來創意的呈現，而無限寬廣的未來還等著我們去開創。