

台灣獨立書店文化協會關於臺北國際書展的二三事：書展中的書店，從展場到空間

台灣獨立書店文化協會編輯室主任 | 高翊展

* 前言

台灣獨立書店文化協會（以下代稱為協會）參與臺北國際書展其實是在因緣際會之下，意外發生的。協會成立於 2013 年，透過一群書店經營者和對書店產業關心的人士，群策群力，希望為臺灣的獨立書店與閱讀的推廣盡一分心力。協會成立之初，恰逢文化部對獨立書店的關心與注意，隨著對實體書店的政策補助和媒體的推波助瀾，讓獨立書店彷彿如島嶼的燭光，在各地逐漸發揮文化的影響力與凝聚力。除此之外，文化部也願意協助協會參與臺北國際書展，讓國人在書展的現場認識到獨立書店的獨特魅力，促成了協會能有榮幸參與此一書業盛事的契機。

*2014 年，臺北國際書展中的獨立書店展

於 2014 年，協會首次參與臺北國際書展時，協會便已在 2013 年做足了準備，期盼讓國人好好地認識在臺灣這塊土地上，開出的璀璨的文化之花——獨立書店。2013 年底，協會以「什麼是獨立書店？」為主題，規劃了北中南的巡迴講座，藉由與讀者的面對面談論、對話，讓大家熟悉「獨立書店」所意指的到底是什麼樣的書店？和我們一般看到的書店、書局又有什麼樣的不同？這些問題在協會邀請的講者，與參與協辦的店家不斷地表述與說明，激起人們對獨立書店的興趣，並願意來國際書展（或到這些店家）看一看，這些書店人，究竟在做什麼？又有什麼樣的理想與實踐？

協會在此次的書展中的策展構想中，即是要將「書店」此一主題擴展到最大的效益。因此，協會便盤算著乾脆直接把書店搬到書展之中，成為名符其實的「書店現場」，讓參與書展的民眾們可以親身體驗地了解獨立書店的經營模式和經營理念。協會在 2014 年的策展主題也定為「走進書店的 N 個理由」，期盼每位參與者都可以給自己一個走進書店的理由；而種種理由，也都只有讀者自己親身走進才能找到。藉著書展的空間，在書展現場的書店展覽中，協會請參與的店家各自挑選自己專精的類別選書（如唐山書店的社會類別、女書店的性別專區、小小書房的文學選書、有河 book 對電影美學的獨到眼光等），以分別和一般連鎖書店的排行榜選書的不同；基於友善土地的態度，選擇的友善農法和產地區域，可以在書店中不只感受到書香，還有食物、咖啡的完美交融；各類議題的講座舉辦，讓民眾可以在平面化、同一化的新聞事件中，感受到那些遙遠但確實與切身相關的各項生活事務（如環境議題、勞工議題、性別議題等）……。協會參與書展的目的之一，從來都是企盼讓人們可以更加地了解獨立書店後，進而生活日常裡，走進這一家家在街頭巷尾的小書店，去了解我們生活的土地上，還有各種不同的聲音與生活模式。

也因此，在第一年的嘗試中，協會同時出版了《聽見書店的聲音》。除了現場的體驗，協會也希望由店家們自己來談談經營一家書店的各種心情，也讓民眾們回到紙本的閱讀，從文字去體會書店人的聲音。我們嘗試讓閱讀可以從不同的方式去理解和感受，不單是在手中的書籍，也是人與人的互動；是空間的對話，也是情感的交流。書店，在這時代裡，已經不只是一家書店，它也創造了更多的可能與想像。

*2015 年，從書店串連到書車計畫

經過第一年的嘗試，獲得了許多媒體和民眾的稱許，協會再接再厲，便試著邀請更多不同的書店人一起來分享他們的書店經驗和經營理念。從展場的設計開始，以紙版作為展場主要元素，從隔間、櫃檯、展示櫃、椅凳等，皆以紙作為主體，讓參展民眾可以從空間的體驗上，從觸覺的感受上，體會到紙質能帶來的奇特經驗，符合協會在推廣書店與閱讀時，讓人感受到紙本閱讀的美好，是與捧在手上的書本的親密觸感相輔相成，閱讀紙本書的感受所帶來的不只是知識的豐足，也是與物品在掌中細細摩挲中的情意。

展場的空間，設計成各個書格空間，讓全臺願意協助參展的近 30 家的書店，佈置出屬於他們店裡的獨特風格，在同一個展場裡同時呈現，就有如一場視覺饗宴。如萬花筒般的視覺經驗中，感受到每間獨立書店的「個性」：有懷舊氛圍的虎尾厝沙龍、有原民風味的蕃藝書屋、有人文歷史的書集龔室、有土地滋味的水牛書店、有佈置懸疑的偵探書屋……，各種各類的獨立書店在臺北國際書展中，以一個 60 X 60 的方形空格中，填滿了書店人對自己書店的想像，也讓參觀民眾了解獨立書店的多元紛陳。獨立書店，展現的是臺灣這塊土地上，每個理想在對生活、對未來的各種對話空間。協會就猶如一個無形的推力，我們並不需要推廣協會存在的意義，因為這些獨立書店的存在才是我們存在的理由。這次參展的目的，便是希望藉著臺北國際書展的機會，讓獨立書店的掌櫃們來這邊和更多的讀者相遇。也因此，協會從開展當天到閉幕，盡可能的在有限的時間裡，安排能到場參與的各位店主人在講座中與民眾碰面。

在 2015 年的展出中，我們的主題是「選好書，就出發」，協會更製作了一臺紙製書車。對協會來講，它當然只是一個象徵，象徵著每個在地方上努力的獨立書店，如同不同的書車，開進需要它存在的地方。但，協會更希望這不只是一個想像，是可以讓更多還未擁有獨立書店的地方，可以有一臺真正的書車可以進到更多的地方。讓無法擁有太多資源可以讓書店生存的偏鄉地區，也可以因為有書車的到達，開啟他們對書的想像，對不同世界的理解。

此外，協會繼《聽見書店的聲音》後，2015 年持續出版了《書叢中的微光：聽見書店的聲音 vol.2》，介紹許多新開設的書店，依然由書店人自己發聲，為自己的努力記錄下來，也給每個想瞭解的人可以好好的品味每間書店相同的困境，和不同的甘苦。我們認為，這也是這個多元時代裡，我們需要去努力的地方。其他如《獨立書店選書手冊》、《福爾摩沙書店地圖冊》，

都是一貫的精神，也在之後的展出中持續製作，期待在這些宣傳性的小冊子能成為認識的媒介，為獨立書店們帶來更大的關注與實際的人潮。

*2016 年，歷史縱深的探詢，臺灣文化裏的點點星叢

連續兩年的出版品（《聽見書店的聲音》及《書叢中的微光：聽見書店的聲音 vol.2》）在國際書展中，及獨立書店持續的發酵，獨立書店的發聲多少讓人們看見了這些不同的聲音，特別的空間。協會本著推廣的精神，在介紹與推介當代的獨立書店時，也讓民眾了解書店這個產業的變化，以及到如今為何獨立書店能成為一個地區文化轉譯、介紹的代表。因此，協會於 2015 年中便開始邀集對書店歷史有所了解的各方人士，一起來將臺灣書店歷史，以輕鬆的筆調帶給民眾對書店業更多的認識。《書店歷史漫步》一書便是在這一理念下誕生的。

展場的設計配合了與臺灣歷史息息相關的權力象徵——日治時期的總督府到現在的總統府——來表現臺灣文化在某種程度上，受到的制約與其中強韌的生命力。書店，在每個時代都引入了對其時代的回應。書店，猶如每個時代的窗口，它開啟外來的思維向島內的影響，也打開了立足在島嶼的人們對認識這偌大的世界的渴望。書店人期待著，在不同文化的刺激衝擊下，能讓文化的脈絡更為豐富，也可能開啟一種新思維、新社會。

協會在展場中加上鏡面，藉著鏡像的方式來呈現完整的建築景觀，其所代表的便是在歷史的長時間裡，我們都可能因為困於自己時代的思潮之中，在不同的人眼裡，那倒映的半邊的虛擬影像，其實來自於主觀的想像與知識之中。尤其在當代知識民主化的時代裡，我們如何能在眾多的敘事中尋找「可信」的論述或事實，這是與閱讀相關，也是與思考相關的。協會在展場展示多重的喻象，希望讓入場的民眾可以駐足，可以思索，可以觀看。而理解應該如何開始呢？我們私心的希望，就從閱讀吧！在這裡拿起一本書，從現在理解過去，也放眼未來。

在過去三年的參展經驗中，雖然總是在生產想法與概念時困難重重，實際動工時也總有許多意外和挫折，但我們仍持續努力地讓書展中的書店，能成為一種廣角鏡，盡可能呈現在臺灣這塊土地上的歷時性與共時性，期盼民眾可以理解一個產業的誕生與其中的困境和持續的努力。這三年來，還有值得一提的，仍是協會在書展中除獨立出版品外，堅持不販售其他出版社的書籍。這是不與各參展廠商衝突的方式，也是協會的立場。更重要的是，協會是非營利組織，而我們的理念是在於推廣，所以我們讓書展中的書店成為出發點，將展場呈現為「空間」，這是公共的空間，是思維誕生的空間。以此延伸，讓大家看見每間獨立書店的空間，並走出展場，走進這些獨立空間裡，讓這些空間聚集了每個思索探問的靈魂。每間書店也因為這些人，書店成為了人們相聚的「地方」，這個地方裡會有許多的新奇和可能。這些地方，就是在社會裡的「異托邦」（heterotopia）。

*2017年，如果出版蕭條，那我們就在「廢墟」中「重生」

關於今年，協會除了有在臺北國際書展的展出機會外，還進一步將獨立書店的串連擴大和展延，在臺中、高雄兩地與書展同時進行書展與講座分享的活動。協會因為得到獨立書店店家們的支持和參與，才能再將書展的理念推向更廣大的地區。如在臺中有東海書苑、自己的房間、新手書店、一本書店、梓書房和大家書房，高雄則有三餘書店協同舉辦。透過各地獨立書店店家的協助，協會能將臺北國際書展走出「展場」之外，讓臺灣其他地區的民眾也能感受書展的氛圍，更希望藉此能達到推廣閱讀的目的。

在臺北的主展場，協會和獨立出版聯盟、臺灣勞工陣線、臺灣人權促進會、青平臺基金會、地球公民基金會、環境品質文教基金會、臺灣關懷中國人權聯盟、臺灣千里步道協會、臺灣職業安全健康連線、財團法人法律扶助基金會、財團法人臺灣生命力文教基金會、雪域出版社多個 NGO 團體規劃在同一展區，更和 NGO 團體們共同設計展場。我們期盼在今年的聯展中，互助協力，對於獨立書店、獨立出版及關注個別議題的公民團體們，一起在書展中有一個更完整的呈現。於現今的公民社會中，連結社會、出版和獨立書店的力量，對於社會既定價值能有新的省思。

此次協會規劃的主題為「廢墟與重生」。在出版業產值大幅衰退的今日，作為通路的書店業也同樣受到了巨大的衝擊。書店，一直是培養閱讀的重要場所。特別是獨立書店，因為具有各種獨特的選書更讓閱讀的多樣性可以存在於社會中。協會在面對這樣的社會現象時，希望藉由展場的意象同時表達出對出版和書店通路的未來期望。如果說出版產業的衰微是現今的狀況，那在困境「廢墟」之中，我們又該如何面對？或許說得古板一點，危機即是轉機。當產業衰落之際，其實也正是迎向轉型之時，是重生的可能。所以協會本次策展便以「廢墟意象」做為主軸，然而並非是全然的頹廢，而是能在荒煙蔓草之中找到生機，如自然之荒林，就是再生的土壤，是等待汲取的養分。

如同前述，在面臨出版業的危境之中，作為通路的書店業者也受到了極大的影響，獨立書店當然亦不在話下。協會在此次書展中，便希望延伸與讀者溝通的橋樑，出版一本獨立刊物。這本獨立刊物的性質並非如前面協會的出版品，著力於介紹獨立書店。我們認為，一本刊物需要的是具有思考性、論述性之外，更是能與讀者對話的。所以，協會預計於今年書展出刊的《IndieReader》（獨書人）試刊號，便是這樣的嘗試。本期設定的主題為「一間獨立書店之必要？」，是對於當代獨立書店的本質性來提問，希望藉此讓「獨立書店」這存在但又模糊的邊界，能有所釐清，並期待引發讀者對獨立書店的思考與關注。

我們不斷思索著，如何讓讀者們一起參與這個文化運動，也讓讀者能理解到，獨立書店的存在是基於每位讀者的消費選擇。我們當然不能強求民眾對獨立書店的支持，但希望可以思考，作為一種「新潮」的獨立書店現象，每位閱讀者都有能力參與和創造。協會在這次的嘗試中，

便是期望翻轉資訊輸出者的角色，也能因為這本刊物的出版，成為接收者，更重要的是能促成讀者成為文化的行動者。

《IndieReader》這本刊物，作為協會的新定位，期盼著雙向式的互動，也希望除了在本來的立場上，作為推廣臺灣獨立書店的角色之外，也正積極籌劃，在未來能介紹世界其他地方的獨立書店，帶給讀者相關面向的資訊與報導。我們希望獨立書店是能不斷的與時代溝通，提供給我們的時代所需的資源和養分。

* 關於未來

協會在多次的參與臺北國際書展的經驗中，不斷地藉由各種設計理念及籌劃的活動，邀請獨立書店店家一起參與，並期盼達到協會當初成立的目的：讓民眾認識獨立書店，並能在生活之中走進這些店家，感受在日常生活中的「小意外」。這些意料之外的所在，期盼能成為各地的閱讀據點，成為下一輪閱讀盛世的起始處。此外，協會也期盼在未來，藉由獨立書店串連的力量，能將書展延伸到更多的非都會區，使資源相對弱勢的地方，也能因為獨立書店的協助達到推廣閱讀的最大化。

藉由多年下來的累積與互助，我們相信，能在「廢墟」之中開啟新的生命，新的希望。這應當也是協會多年來努力不懈的動力，而且還要繼續前行，在未來的道路上。