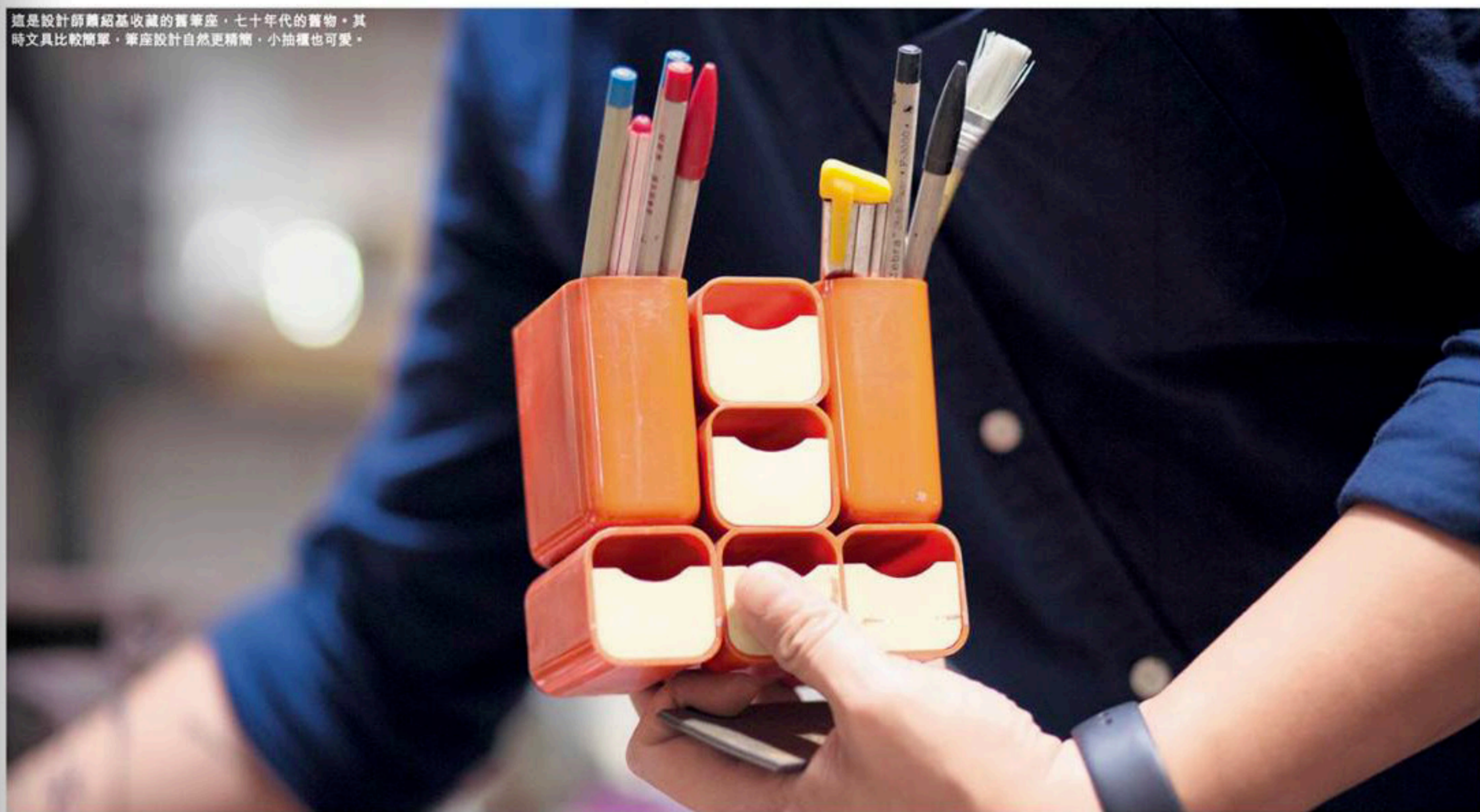

手機時代 本土文具設計的執著

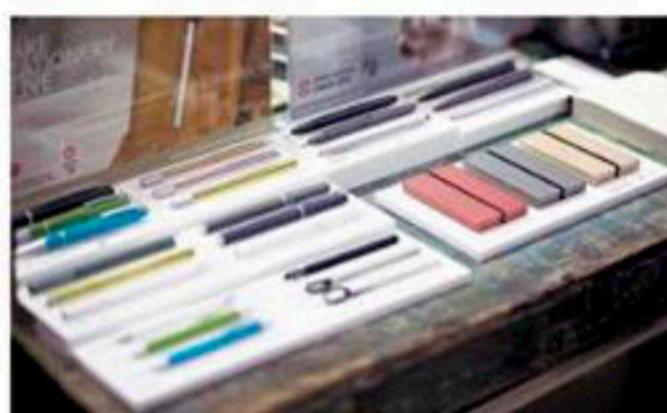

這是設計師蕭紹基收藏的舊筆盒，七十年代的舊物，其時文具較簡單，筆盒設計自然更簡單，小抽屜也可愛。

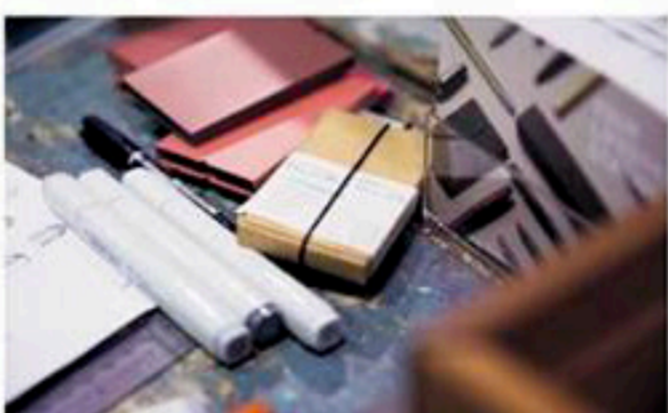

正當各式各樣的手機程式在模仿不同筆尖所掃的筆觸，甚至仿擬與電子筆質感、重量上的不同，你或許會慨嘆：人類怎麼愚昧得在虛擬世界裏尋找實體觸感？然而，嘆息之間又似迎來希望——亞洲市場對文具需求之大，我們或都無從想像。根據調研機構 Statista 的數據調查顯示，2016年亞洲文具與興趣類別收益超過 480 億美元，年增長率預計達到 14.9%。其中，於中國地區所獲的收益位居各地區前列，超過 320 億美元。以上數字彷彿告訴你，人從來需要文具，問題是香港人為甚麼需要、有什麼選擇。

撰文：陳盈瀛、黃立輝 攝影：龔嘉盛

文具品牌 ten Design Stationery 主力設計各種成人使用的書寫筆，功能一如外觀，簡單而實在。

文具設計者的案頭都離不開文具，也是這些使用經驗豐富了這一代文具設計者的想像。

每本手做書都是獨一無二，除了尺寸、紙質各有不同，書脊的訂裝方式都是因書而異。

將手做紙用於繪畫禮券，每張都是一份誠意。

一紙 一世界

縱然不相信紙本有日會完全消失，但與數碼共生的時代裏，人們對紙的態度確是愈來愈走向兩極化。就在 2016 年，本地兩間頗具名望的老紙行結業，嘉圖紙業製成品廠與地業紙行決定隨時代的步伐離場，昔日如數家珍的紙品半送半賣，紙業風光不再，本地年輕設計師楊慧卻決定登上這紙間班車。就在 2016 年初，她以「paper artist」的身分成立了紙品品牌「水木研社」(Somoodstudio)。

「有次學校要求製作一張以環保為主題的海報。」遇到最大的難題，竟無法找到一張合心意的紙。「於是動起了自己製作的念頭。」要學造紙？說易行難。「香港沒有真正的造紙業，紙行都是入口外地紙張進行加工。」上網自學自然成為了當時唯一的途徑。「其中一種方法是像蔡倫造紙，由蒸熟樹皮做起，過程當然費時費力；另一種是將舊紙回收打碎，再造成新的紙張，在僅有的環境條件下較可行。」

楊慧

紙品設計師，畢業後曾從事室內設計，2016 年成立水木研社，創作訂製手造紙及手做書。作品主要在各大手作市集出售，亦不時舉辦造紙工作坊。
www.facebook.com/somoodstudio

由紙到書

相對來說，手做紙的製作還相對隨意，手做書則困難一點。因為手做書都是「看天吃飯」的，每次收回來的紙張數量不同，尺寸不一，楊慧無法訂定標準的設計，都是逐本逐木製作。「有些紙大過 A4 size，有些則又長又窄，次次不同。拿回來後要先分類，再摺成一疊疊相同尺寸，然後包裝硬皮封面、釘線、用針線裝釘裝書，最快都要四五小時才做好一本。最近我還學會在書背繡字，這就更費時了。」拿起其中一本，會感受到手工的分量，難怪她將這些紙本都稱之為「書」，是讓人想慢慢看書的載體。

她拿起早前替客人訂製的婚禮請柬解釋：「之前用過許多不同的紙質造紙，有次偶爾發現牛奶盒是一種很好的素材，因為紙皮的纖維較長，能夠造出更柔軟的紙張。」除了利用各種回收紙，她也嘗試採用新鮮的植物，如香蕉葉、粟米葉、甘蔗，家中陽台的樹根長得正盛，隨手摘幾片葉子，也成了一种原料。早前與 YMC Arts 合作舉辦工作坊，走進馬屎埔村，跟大眾一起以地上的植物為原料造紙。「過程中有人說我們在造『東北紙』，這句說話深深震撼了我，因為馬屎埔村有可能快要消失了，但是藉著這張紙，就像帶了一小片東北回家，將重要的價值保存下來。」來自自然的紙，終於和土地重新連上。

紙頭紙尾的可能

楊慧的產品都是手做，只有手造紙與手做書。大部分時間她都是一個人埋首在紙堆中，將「紙頭紙尾」回收再造——手工紙、包裝盒，都是原本食之無味，棄之可惜的紙張。「其實有些是報紙，主要是從印刷廠或紙行中回收，但因尺寸參差，一般人難以採用，往往會被賣到外地再造。如果這些紙張能夠在香港處理，可以減少很多運輸而引致的能源消耗和污染。」環保是個理由，但最大的動機，仍是對紙張的興趣。

一張東北紙

不只是環境限制，事實上，這個世界上的紙張已太多，叫人忘了所有紙都是從樹木而生。「嘉圖結業前，店中的紙堆積如山，店主幾經辛苦才將所有紙品讓出，就連珍貴的切紙機都差點要丟進堆填區……見了很心酸。」用紙的人愈來愈少，不是不想珍惜，而是不用的東西，放著也是另一種浪費。比起單純為紙張尋找用途，或者更重要的，是令現代人重新愛上紙。

修讀設計，讀書時就經常出入紙行，回想起來，她對紙的情緒是從那時開始的。

中看也中用 一次過滿足兩歲B的願望

作為文具設計師，熱愛文具自是不在話下，但要為現代人重新製造一個使用文具的理由，建立對文具的熱愛，makeitwork studio 設計師蕭紹基認為須從小做起。「其實很簡單，只要為兩歲以下小朋友的慣用筆上加上一個 Pokemon，他就會很喜歡那文具。但為什麼只能在兩歲後才開始培養他們對文具的熱愛？其實在 1 歲開始已經可以。」

緊握筆桿的能力，韓國亦都推出「手指套蠟筆」，讓筆套直接套在幼兒的小指上，目的就是為了讓人更早接觸文具，更早建立人與物之間的關係。

幼兒也有需求

外國品牌如 Munchkin、Toysmith 早已推出「浴室蠟筆」(bathing crayon)，讓小朋友很幼小的時候就可以在浴室牆上隨便繪畫，圖畫也容易清洗；即便一歲小孩未有

然而，一個真正對幼兒好的文具、玩具設計，又豈是一隻 Pokemon 就可以解決？「真正適合兩歲以下小朋友的文具或玩具，其實須配合幼兒的成長發展。例如一件最簡單不過的文具產品，可能它身上包有很多不同的布料，以提供不同的手感學習。而這學習過程對一名兩歲以下的幼兒很重要。例如遇到火燒他們會懂得躲避，感覺到摩擦力較高的物料，懂得收力；遇到較平滑的表面則更用力抓緊。」

一輛木製小汽車看似簡單，當中的考量卻不容忽視。「這種大小的車輛（約磚頭大小），我已經假設了使用對象是已有一定發展的幼兒，可能是兩至三歲，所以用實木造了一輛車子，提供一定重量，而且兩三歲幼兒已有基本屈伸手指的能力，我刻意在車窗的位置製造更深的刻紋，讓他們學習抓緊東西的力度。而且盡量利用天然物料，如木、紙等，為幼兒帶來更多的接觸。」

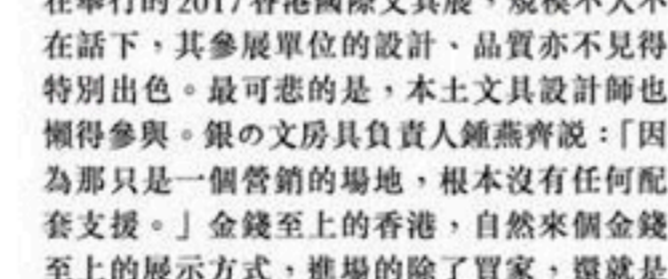
Ryan 續說：「makeitwork 是屬於我一個正職以外的設計單位，關於這文具融合玩具的設計系列，我還是不時每款生產三四件，並寄賣在銀的文房具，作為買賣也好、展示也好。而我是一個不懂得計算生意的人，所以也得在香港做起。」

香港人支持自己人

一句「也得在香港做起」讓人聽得心酸，因為香港並非沒有文具設計，不過兩點小得微不足道，說像電視台合得二線演員一樣令人無從認識。好設計其實已經存在，偏偏無人賞識，而今天設計師所需要的，除了是一個設計空間，更是點點宣傳及支持。正在舉行的 2017 香港國際文具展，規模不大不在話下，其參展單位的設計、品質亦不見得特別出色。最可悲的是，本土文具設計師也懶得參與。銀的文房具負責人鍾燕齊說：「因為那只是一個營銷的場地，根本沒有任何配套支援。」金錢至上的香港，自然來個金錢至上的展示方式，堆場的除了買家，還就是買家，公眾無從參與，設計單位無所支援，產業自然難以運行。要在香港講設計，最後還是那一句，香港人須支持自己人。

蕭紹基

2009 年創立 makeitwork studio，由家品、文具、飾品乃至玩具皆有設計。近年開始嘗試將文具設計融合玩具之中，用設計重新培養小孩對文具的觸感，實行再次教育。
www.facebook.com/makeitworkstudio

makeitwork 的產品正展示於銀的文房具店中，並將設計師日常的工作案頭直接展示出來。

動物字母塊對孩子成長可算是多功能的玩具，小朋友在排列動物的過程中也不經意地學習物件的不同大小。

以毫米 為單位的執著

對於設計師的人，畢竟是必然的創作過程，一筆一畫地寫，也是帶動思考。

我們就是不斷為這幾毫米的差異反覆推敲，彷彿跟工程的「無限鬥爭」一樣。」林振國續道：「香港人比較容易欣賞一些爆炸性的設計，例如一支筆有多個功能，客人比較容易消化產品特點，會願意花錢購買，但我們的設計不是這樣。好後 Good Design Award 經過第二輪評審後，展品就會開放予公眾參觀。他們善用了參展者的設計去教育大眾，讓他們明白一件作品的原理、想法，人們才會懂得正確使用和珍惜。」

數碼與實體共生

品牌這支筆初次獲得 Good Design Award，得到 city'super 買手青睞；但林振國最大感受，還是體會到兩地對待文具文化的差異。「日本除了支持設計，最重要還是做了許多文具教育。好後 Good Design Award 經過第二輪評審後，展品就會開放予公眾參觀。他們善用了參展者的設計去教育大眾，讓他們明白一件作品的原理、想法，人們才會懂得正確使用和珍惜。」

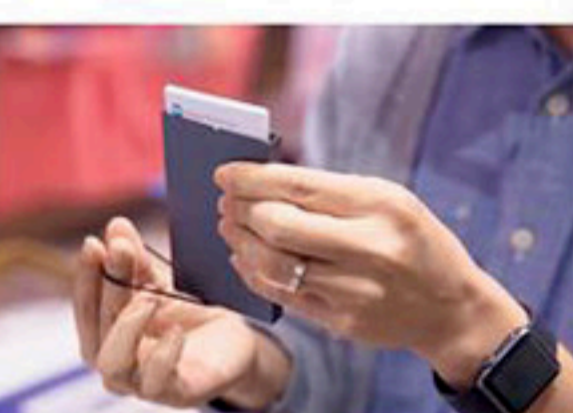
見面時接過林振國的卡片，不禁讚賞了一下。「卡片另一邊是 memo 紙？」「是這樣的，我們做文具就是鼓勵人書寫，既然卡片有兩面，就想到不如將一塊設計成 memo 紙。況且，收到卡片過後常會記不清對方吧，這樣就能讓人立即寫下一點小細節，加深印象。」當日成立文具設計品牌 ten Design Stationery，林振國也是埋首在最平凡的用品中尋索新可能。2009 年成立以來，ten Design Stationery 已兩次獲得日本的「Good Design Award」，還有德國的「Red Dot Design Award」、「iF Design Award」，以及香港的「HKDA Global Design Awards」，讓人驚訝香港尚有發展成熟、且擁有國際水準

耐看的文具不須搶眼

難怪他說初生之犢不畏虎，開山作是一支筆。單是日本的書寫市場，設計精良的筆已有成千上萬；德國也有 130 年歷史的 Kaweco，Staedtler 是最出名的鉛筆品牌……要突破談何容易？「筆，其實只要差一毫來，外觀和手感已截然不同。」

林振國

香港文具品牌 ten Design Stationery 創辦人之一。除了推出自家設計，也為其他品牌提供設計諮詢。產品於香港、中國、日本、美國、歐洲均有發售。
www.ten-design-stationery.com

卡片是品牌第二件獲得日本 Good Design Award 的產品，拉開膠帶，卡片會同時自動彈出。

的確，若不是林振國介紹，我不知知道打開「HandGB」原來內藏著一個 USB，一解開「HandGB」頂頭的筆扣，筆蓋會同時彈出，方便單手操作。看似簡單的卡片盒，已內藏許多功能。「我們用砂膠帶取代盒蓋的功能，這樣用家就可以一眼看穿盒中還剩多少卡片。但我們一直覺得設計仍不夠完善，於是花了 4 個月反覆改良，現在只要解開砂膠帶，卡片會自動彈出，取用時更方便。」每個細節，都是生活經驗的累積。不過，明知文具市場已愈趨愈小，設計文具到底是為了什麼？「所以他們才有了「Balance」這支筆，將實體書寫的手感放回平面書寫，坦誠地回應時代所需，才是設計最根本的原點。」