

Journal of Text and Image Studies

文圖學報

第九期 ISSUE 9 JUNE 2026

出版 | 文图学会

发行 | 衣若芬 I Lo-fen

主编 | 晋越辰 JIN Yuechen

文圖學報

Journal of Text and Image Studies

主編前言

熊秉明先生在一九四七年的日记里，这样理解罗丹的雕塑作品“行走的人”：人果真有一个目标吗？怕并没有。不息地前去即是目的。全人类有一个目的吗？也许并没有。但全人类都亟亟地向前去，就是人类存在的意义。

通读本期学报各篇文章，纵横笔墨间，文图学“不息前去，亟亟向前”的力量变得愈加真切可感。

进入 2026 年以来，文图学会除每月邀请各地优秀学人主讲“文图学·月新知”云端分享会，亦承办了数场异彩纷呈的主题讲座及活动，不仅增进了学界同道思想成果的碰触交融，同时也不断滋养着社会公众对于人文之美的关怀和认识。

有赖于上述活动、衣若芬会长新书资讯以及南洋理工大学 HC7015 课程，本期学报共辑录文章二十四篇，分为“文图学新著专题”“讲座回眸”“东亚文化交流：文图学”“文图学·月新知”“文图学会大事记”五个栏目。“文图学新著专题”收录衣若芬教授《大美之言：唐宋题画文图学》与《AIGC 时代的人文学术研究方法》两本新书之序言、目录，介绍研究结晶。“讲座回眸”详载半年以来六场学会讲座信息，记述活动实况与听者所闻所思所想。“东亚文化交流：文图学”汇集新加坡南洋理工大学 HC7015 同名课程佳作四篇，体现各系所硕博士生对于“文图学”相关理论的运用和回应，具现该学科建构的现实意义。“文图学·月新知”一栏五篇文章系本会研究助理江启豪运用 AI 工具整理完成，在此鸣谢。“文图学会大事记”则依循往例，在原有记载的基础上，新增学会活动文图信息若干。

朱子有诗云：“旧学商量加邃密，新知培养转深沉。”相信读者能够通过本期学报一窥各方俊彦“旧学新知”之堂奥，亦从个中风光汲取文图学穿梭南北东西、行走古今未来的前进力量。

晉越辰

2026 年 6 月 24 日 广州

目 录

文图学新著专题

简介 《大美之言：唐宋题画文图学》(衣若芬)	1
文圖學：混血兒的身份證(衣若芬)	5
前言 《AIGC 时代的人文学术研究方法》(衣若芬)	10
《AIGC 时代的人文学术研究方法》目录(衣若芬)	14

讲座回眸

蔣竹山《物、商業與帝國：當代東亞海域史研究的全球轉向》講座心得報告(謝育澤)	16
《物、商业与帝国：当代东亚海域史研究的全球转向》演讲记录与反思(朱天睿) ..	19
讲座报告 《物、商业与帝国：当代东亚海域史研究的全球转向》(陶致君)	26
《当“德先生”与“赛先生”来到热带：五四运动在新马的变异与再生》讲座纪要(李潇雨)	29
《当“德先生”与“赛先生”来到热带：五四运动在新马的变异与再生》讲座纪要(江启豪)	32
《行旅即画：屈大均赠妻诗的南归图景》——野村鮎子教授讲座记录与思考(陈新月)	36
纪要 《苏东坡喜衣粉：衣若芬人生洗衣店》(郑可欣)	39
《春江水暖谁先知？从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构》讲座纪要(田柯) ..	41
《春江水暖谁先知？从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构》讲座纪要(梁靖霖) 44	
《从艺术史、文图学到 AIGC 文图学》——衣若芬教授讲座纪要(董湜谊)	47

东亚文化交流：文图学

論華文文圖學之應用與實踐(謝育澤)	52
-------------------------	----

文图学视角下中国“精英女性”剧集海报形象研究 (2016—2024) (陈新月) 65

AIGC 语境下的互动叙事重构: 以《大学生登山失踪事件》为例的文图学分析 (陈歆彤)
..... 79

媒介何以塑造汉洋折衷——以小红书平台为例 (朱天睿) 92

文图学·月新知

人工智能时代的伦理挑战与八正道: 迈向人机共生与共荣之路 (江启豪 整理) 109

以「文图学」方法重新解读曹植《洛神赋》 (江启豪 整理) 112

近代 (1840-1949) 中国城市化进程中剪纸艺人的流动、创作与生计——文图学视阈下的
微观史研究 (江启豪 整理) 115

旧体诗社与家族诗学: 民国时期松风诗社个案研究 (江启豪 整理) 118

试论朗读剧《孔明的最后一夜》的人物形象 (江启豪 整理) 121

文图学会大事记

文图学会大事记 (2017-2026) 125

创始人/荣誉主席/会长: 衣若芬

副会长: 何诚明

秘书: 唐冬莅

财政: 郑可欣

执委: 蔡佳敏、关慧华、谢慧佳、戴倩倩、廖依然、柯莉玟、王彦霖

研究助理:

李逸、林诗丛、黄晓芊、刘天禾、郭一、晋越辰、梁靖霖、陈歆彤、江启豪

国际顾问:

Prof. Ronald Egan (Stanford University, USA)

石守谦院士 (中央研究院)

板仓圣哲教授 (日本东京大学)

高莲姬教授 (韩国成均馆大学)

JOURNAL OF
TEXT AND IMAGE STUDIES

文图学新著专题

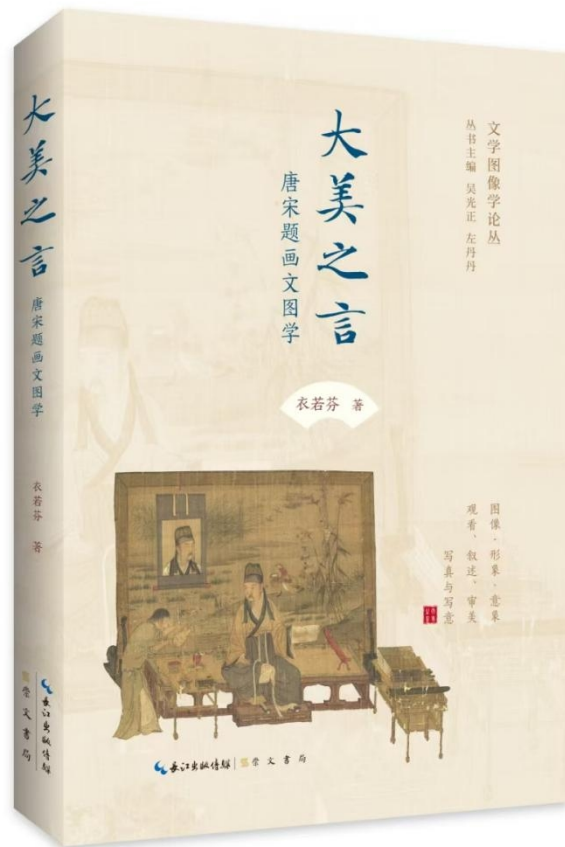

文图学报 · 第九期 ·

简介 | 《大美之言：唐宋题画文图学》

The Aesthetic Power of Words: Text and Image Studies on Painting
Inscriptions in the Tang and Song Dynasties

衣若芬 I Lo-fen

提要

《大美之言：唐宋题画文图学》以“文图学”的视野重新审视唐宋题画诗，从观看、叙述与审美三重层面，探讨文字与图像如何在艺术创作与欣赏中交融互生。作者提出“题画文图学”的理论框架，揭示题画诗不仅是咏物之作，更是视觉经验的再现与审美思想的载体。

全书分为八章，前半部论述文图学的理论基础与研究方法，后半部则以唐宋

题画诗为中心，从晚唐五代的美学转折、北宋的“写真”与“写意”之辨、人像画与仕女画的题诗分析，到宋代诗意图的象征诠释，层层铺展东亚艺术思想的流变。

作者衣若芬教授以诗画互证的方式，重构唐宋文人观看世界的方式与审美意识，指出“大美”需经由“言”的表达而显现——文学与绘画在题画诗中相互囚禁、相互成全。本书不仅是对唐宋文化精神的再发掘，也是文图学在新文科建设中的重要实践，展现了东方艺术美学的深厚底蕴与当代价值。

目录

序

壹、图像·形象·意象：当中国古典文学研究遇到文图学

- 一. 什么是「文图学」？
- 二. 文图学的原理和科际整合
- 三. 文图学有什么用？
- 四. 文图学的方法
- 五. 图像·形象·意象
- 六. 文图学何以成“学”？

贰、中国题画文学研究方法论之建构

- 一. 前言
- 二. 学术「越界」与「整合」
- 三. 观看、叙述、审美
 - (一) 绘画形制与视觉思维
 - (二) 图象文本与观看机制
- 四. 题画诗所拼贴出的唐宋审美景观
- 五. 结语

叁、题画文学研究概述

- 一. 前言

二. 青木正儿〈题画文学の发展〉再议

三. 题画文学研究概况

四. 题画文学研究的未来前景

肆、晚唐五代题画诗的审美特质

一. 前言

二. 晚唐五代题画诗概说

三. 晚唐五代题画诗的审美特质

(一) 方寸巧心通万造

(二) 缘象生情，象外求象

(三) 水墨的兴味

四. 结语

伍、写真与写意：从唐至北宋题画诗的发展论宋人审美意识的形成

一. 前言

二. 以画为真，感神通灵

三. 笔侔造化，心生万象

四. 形意俱足，生意盎然

五. 忘形得意，意外之趣

六. 结语

陆、北宋题人像画诗析论

一. 前言

二. 自题像：「真」与「幻」的迷思

三. 题时人像：「睢阳五老」式的福禄寿向往

四. 题古人像：文学典范的追慕

五. 结语

柒、北宋题仕女画诗析论

- 一. 前言
- 二. 北宋题仕女画诗的艺术氛围
- 三. 北宋题仕女画诗内容析论
 - (一) 好德与好色
 - (二) 得势与失宠
 - (三) 美丽与哀愁
- 四. 北宋题仕女画诗的写作解码
- 五. 结语

捌、宋代题「诗意图」诗析论

——以题「归去来图」、「憩寂图」、「阳关图」为例

- 一. 前言
- 二. 纸上神游：题「归去来图」诗
- 三. 时空定格：题「憩寂图」诗
- 四. 离歌翻唱：题「阳关图」诗
- 五. 结语

文圖學：混血兒的身份證¹

衣若芬 I Lo-fen

本書基於舊著《觀看·敘述·審美——唐宋題畫文學論集》增補修訂，更名《大美之言：唐宋題畫文圖學》。

《觀看·敘述·審美——唐宋題畫文學論集》最初於 2004 年在中研院文哲所出版，2006 年再版，2014 年三版，並入選“了解宋代文化必讀的 300 本書”。大阪大學淺見洋二教授在日本中國文學會，京都大學文學部中國語學中國文學研究室編的《中國文學報》69 期（2005 年 4 月）發表拙著的書評²，其中引述了興膳宏、小尾郊一、維根斯坦（Ludwig Wittgenstein），以及 W. J. T. Mitchell 等諸位先生關於詩歌與繪畫（映像、圖像）關係的看法，提出了“為繪畫所囚禁的詩”與“為詩所囚禁的繪畫”的觀念，主張“詩就是詩，不是繪畫”（反之亦然）。淺見教授說：

關於這種“為繪畫所囚禁的詩”的問題，衣若芬的《觀看·敘述·審美——唐宋題畫文學論集》並未直接告知我們明確的答案。在衣氏著作的問題設定中似乎原本就未包括這一問題。然而，通過受到本書的啟發，筆者重新認識到：詩為繪畫所囚禁，這是很明確的。但從另一面來看，實際上繪畫也是為詩所囚禁的。

這個問題當時我未能解決，一方面是自覺糾結於詩歌和繪畫的本質屬性——“詩就是詩，畫就是畫”，“出位之思”的詩畫關係、姐妹藝術之類話題，已經幾近陳腔濫調，不容易超越前人的見解。同時，從碩士論文《鄭板橋題畫文學研究》（1990 年）、博士論文《蘇軾題畫文學研究》（1995 年），到《觀看·敘述·審美》，連基本對於“題畫文學”的認定都還需要大費周章，不斷解釋其存在的合理性，我努力的，是為結合詩畫的“混血兒”，找一張新名字的身份證。

《觀看·敘述·審美——唐宋題畫文學論集》再版序言的未刊稿中，我反思自

¹ 本文为衣若芬会长新著《大美之言：唐宋題畫文圖學》自序。

² 日本中國文學會，京都大學文學部中國語學中國文學研究室編：《中國文學報》69 期（2005 年 4 月），頁 201-214。

已執著於藝文跨界的原因：

作為一個沈迷於文藝的神奇世界，從七歲開始懵懵懂懂被引導向依賴書寫表達自我的人，即使進入了學術研究的專業領域，不能忘情的，仍是文學藝術給予的精神滿足與喜悅。我所探求的，是人生天地間，如何認知、描述我們眼見的物象，表達我們的情意與感受。“世界、人生、創作”，才是我扣問的，我的終極疑難，我自身的私密困惑。

畫家以筆墨圖繪、詩人以文字言說，題畫文學作品裡多重的藝術表現形態與聲音，提供了豐富而多元的思考面向，是創作與再創作、詮釋與再詮釋的極佳實例，也是我自我觀想，層層推衍的演練場所。

其後，我陸續出版了《遊目騁懷：文學與美術的互文與再生》（2011年）、《藝林探微：繪畫·古物·文學》（2012年）和《雲影天光：瀟湘山水之畫意與詩情》（2013年），逐漸理清了“圖像文學化”和“文學圖像化”的概念及作品。

“圖像文學化”包括書法文學和題畫文學。“文學圖像化”包括插畫、書法和詩意圖。¹題畫文學有三重面向：“觀看”的行為、“敘述”的筆法，以及“審美”的意識。藉著“繪畫形製與視覺思維”和“圖像文本與觀看機制”，深入題畫文學的內核，可知題畫文學不僅是詠物系列的書寫而已。

2014年，我主辦《學與思：國際漢學研討會》，在會中提出了《文圖學的建構之路》²，終於為會通詩畫命名為“文圖學”（Text and Image Studies）。文圖學的“文”是“文本”而非文字、文學，文本涵括肢體、聲音和圖繪。文圖學的“圖”指文本以圖像、意象、想象的形式展示文本。文本需要被理解、詮釋和賦予意義，我們觸目所見、思慮所及，無不是值得探求的文本，因此我認為“萬物皆文本，文圖學就是看世界”。這也恰恰回應了我“世界、人生、創作”的終極關懷。

經由範圍廣泛、價值多重的文圖學思路，我處理了商業廣告³、書法⁴、漫畫、

¹ 衣若芬：《暢敘幽情：文圖學詩畫四重奏》（杭州：西泠印社，2022年）。

² 衣若芬主編：《學術金針度與人》（新加坡：八方文化創作室，2015年），頁139。

³ 衣若芬：《南洋風華：藝文·廣告·跨界新加坡》（新加坡：八方文化創作室，2016年）。

⁴ 衣若芬：《書藝東坡》（上海：上海古籍出版社，2019年）。

繪本¹、電影、印刷品、歷史文獻²等等文本，並且寫作《春光秋波：看見文圖學》³，作為文圖學的入門書。2017年、2021年、2022年，分別主辦了文圖學的國際研討會，與同好切磋琢磨，商議探索，繼而編輯出版會議論文集。⁴為了將學術研究的成果分享給社會公眾，推廣藝文欣賞和品鑒，2017年我發起創立了新加坡政府註冊社團“文圖學會”(Text and Image Studies Society)，⁵出版會務學訊電子報，舉辦導覽、講座、工作坊等等線上和實體的活動。

大美有言

感謝武漢大學吳光正教授邀請，出版我的文圖學著作，作為建設新文科的基礎和實例。《觀看·敘述·審美——唐宋題畫文學論集》在臺北出版，大陸讀者不易取得閱讀，且目前已經絕版，時有讀者垂詢，於是重新編輯出版。緣此，我修訂原書，加上一篇介紹文圖學的文章《圖像·形象·意象：當中國古典文學研究遇到文圖學》，梳理“圖像”、“形象”和“意象”三個語詞的界義，以幫助讀者知曉文圖學和古典文學的關係。

《莊子·知北遊》：“天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說”，自然運轉順道而行，無需人為的語言文字和規範議論。本書名為《大美之言》似乎是違反《莊子》的精義，從形而下的“術”和“器”的立場探討，卑之無甚高論。孔子也說：“天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？”，都在消解對於“言”的依賴，或是說：強調超脫“言”，行“無言”之化。

然而，“不言”、“無言”的是天，自然的“天”是人賦予/言說的名稱。沒有“天”之名，便沒有對於“天”的認知，需要言說的是人。再者，“大美”的概念便是人

¹ 衣若芬主編：《四方雲集：臺·港·中·新的繪本漫畫文圖學》（臺北：中大出版社，遠流出版，2021年）。

² 衣若芬：《星洲創意：文本·傳媒·圖像新加坡》（新加坡：八方文化創作室，2023年）。

³ 衣若芬：《春光秋波：看見文圖學》（南京：南京大學出版社，2020年）。

⁴ 衣若芬主編：《東張西望：文圖學與亞洲視界》（新加坡：八方文化創作室，2019年）。

衣若芬主編：《五聲十色：文圖學視聽進行式》（新加坡：文圖學會，2022年）。

衣若芬主編：《大有萬象：文圖學古往今來》（新加坡：文圖學會，2022年）。

⁵ <https://tiss.info>

為的價值判斷，輸出判斷的載體即是“言”。文圖學分析文本的生成、衍繹、詮釋、變化、接受、顛覆、再製……等等過程和現象，不曾被觀察、言說和記錄的物象會隨時間洪流衝刷、損壞、甚至消逝，談何永恆？

讓我們用蘇軾《贈東林總長老》詩作為例子，詩云：

溪聲便是廣長舌，山色豈非清淨身。夜來八萬四千偈，他日如何舉似人。

這是蘇軾結束因烏台詩案貶謫黃州的歲月，前往下一個貶所汝州期間，登廬山與東林寺住持常總談禪之後的感悟。我們通過耳目接收聽覺和視覺數據（data），經由大腦的承應和辨識，得知那是聲音文本（text）的“溪聲”和視覺文本的“山色”。蘇軾進一步將溪聲和山色轉化比擬為佛教的無上正等正覺——“廣長舌”、“清淨身”，而且用“便是”和“豈非”肯定溪聲與廣長舌、山色與清淨身的對應連結關係，於是自然具象的文本被提升到宗教寓意的文本，此宗教寓意仍然保留了“舌”和“身”的象（image），使得從溪聲到廣長舌的指涉並無扞格，也可以說，是人間到佛境的直觀。雖然認定了參悟人間可以直觀佛境，畢竟無法以心傳心，湧現腦海的八萬四千偈語，還是要憑藉舉例和類比，用形象、圖像或意象來傳達佛理。因此，大美有言，惟其有言，故而有別於其他物種。

唐宋題畫文圖學

大美需要言說，本書將言說的時空設置在唐宋，嘗試再探內藤湖南、宮崎市定、傅樂成等學者談“唐宋變革”、“唐型文化”、“宋型文化”的問題，希望在時代政治變遷之外，從文化審美的側面，驗證“唐宋變革”是否全面籠罩，以及其間的變化形成歷程。

本書採用的材料，是題畫文學作品。“題畫文學”有廣義與狹義兩種界定方式，狹義的“題畫文學”單指被書寫於畫幅上的文字；廣義的“題畫文學”則泛稱“凡以畫為題，以畫為命意，或讚賞，或寄興，或議論，或諷諭，而出之以詩詞歌賦及散文等體裁的文學作品”。

繪畫是藝術家對於現實世界的人為創造，繪畫本身即是審美經驗的產物，蘊含了作者觀看世界、認識世界，處理“物”、“我”關係的內容，通過筆墨線條所敘述的心智景觀，經由題畫文學的作者解讀，不僅玩味圖象，也再創了作品的意趣。

題畫文學以文字再現畫面，記錄觀賞繪畫的視覺經驗，表現觀者的審美眼光，寄寓了作者的審美理想。

文圖學視角下的題畫文學，就文本類型而言，文字和繪畫都屬於視覺的圖繪文本，從創作端看：書法和水墨畫的創作工具與筆法基本相通；題寫的書法章法佈局必須照顧整體結構，也就是將題寫文字和繪畫合觀為一幅圖像。從品評端看：古人往往用閱讀的態度欣賞繪畫，論述的術語和觀點時見詩畫互補或應和。因此，題畫文圖學中的文本和圖像既有時間藝術（詩）和空間藝術（畫）的相對性，又有展示時的統一性，是東方文化的獨特表現。本書為研究題畫文學建構方法論，整理其歷史發展脈絡，而後集中探析唐宋時期的作品。

研究發現：宋代是史上創作題畫詩的第一個高峰期，根據筆者統計，唐五代（618-959）342年間約有題畫詩252題264首，作者121位；北宋（960-1126）167年間約有1057題1368首，作者189位，數量遽增，值得矚目。因此討論“唐宋變革”，題畫詩寫作是一個觀察切入點，而晚唐五代是轉折階段。

以“方寸巧心通萬造”、“緣象生情，象外求象”、“水墨的興味”等三個主題，分別從創作論、鑑賞觀、創作與鑑賞互相激盪興起的新畫風三個方面，析論晚唐五代題畫詩中所呈現的審美特質。得知晚唐五代是繪畫美學創作論自六朝關心“筆”與“物”的關係，過渡到注意“人”與“物”、乃至“人”與“自然”的關係，亦即繪畫“形似”觀念逐漸轉向“形理”並舉的前驅。

由此，筆者捻出“寫真”和“寫意”分別涵括唐代和宋代的審美意識，釐清從重視寫實技巧，到強調畫家的個人意氣，崇尚忘形得意的轉化軌跡。繼依歷史的時間軸辨析流變，本書再選取人像畫、仕女畫和詩意圖的題畫詩分論，期使樹立研究題畫文圖學的框架。

所謂“言之無文，行之不遠”，“大美之言”書寫經典優雅的圖像，自是文采煥發；修訂增益以饗讀者，海角天涯，幸會於斯。

2023年10月8日，衣若芬書於新加坡

前言 | 《AIGC 时代的人文学术研究方法》

衣若芬 I Lo-fen

一、这本书为什么在 2026 年写成

这本书写于 2026 年。这一年，AI 已不再只是一般的聊天工具，不再只能做简易的问答；它已成为真正意义上的学术助手——能够参与文献检索、初稿起草、图像生成、跨语言翻译，乃至在研究过程的多个关键环节介入。这是一个质变，而非量变。¹

¹ ChatGPT 在 2022 年 11 月 30 日向公众开放，此后数月内迅速获得逾一亿用户，成为有史以来增长最快的消费者应用程序之一。关于其对高等教育的初期冲击，可参见：UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research, September 2023, Last update:16 January 2026

在这样的时刻，学术研究正面临着前所未有的挑战与不确定性。规范模糊：国际出版界、各国政府与学术机构相继颁布 AI 使用指引，但这些指引之间存在差异，更新速度极快，研究者往往不知道该遵循哪一套。研究方法也必须因应调整：当 AI 可以生成大量“像学术”的内容，研究者如何确认自己的工作仍然构成真正意义上的学术贡献？学术诚信的边界在哪里，责任归属如何界定？

在这样的背景下，有两个更根本的问题浮现出来，值得每一位人文学科的研究者认真面对。

第一，AIGC 时代是否正在重新定义学术研究本身？当 AI 可以生成论文、模拟推理、批量产出文献综述，“做研究”究竟还意味着什么？学术研究的成立条件是否已经改变？

第二，人文学科的学术研究，在这个时代是否仍有必要？它对当代有什么不可替代的价值？这本书，就是这两个追问的系统性回应——不只提供技术操作的答案，而是试图在方法论的根本层面，重新说清楚人文学术研究在 AIGC 时代的存在理由与实践方式。

二、这本书是什么

这是一本写给人文学科研究生的学术研究方法教材。它不是关于如何使用 AI 工具的技术手册，也不是对 AIGC 技术持单纯批判或单纯拥抱立场的论著。它试图做的，是帮助读者在 AIGC 技术已经深度介入学术工作的当下，建立清晰的方法论认识：什么是学术研究，研究问题如何形成，材料如何处理，方法如何选择，论证如何建构，学术诚信如何理解——以及，在这一切之中，AI 工具应当扮演什么角色，不应当扮演什么角色。

本书的方法论框架，是 AIGC 文图学。文图学（Text and Image Studies）是我从 2014 年逐步建构的学术领域，以文字与图像的关系、互动与张力为研究核心。2024 年，我出版了《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》，将文图学方法论延伸至 AIGC 研究领域，提出了“人类 3.0”这一理解当代知识生产处境的分

析框架。本书是那本书的方法论延伸与教学实践——如果说《AIGC 文图学》是理论框架的建立，本书则是这一框架在研究生方法论训练中的具体落地。

本书的覆盖范围，既包括传统人文研究方法的底盘（第一至五章），也包括 AIGC 介入之后研究流程的重构（第六至八章），还包括学术诚信规范的三层比较框架与风险治理（第九至十章），以及对“在 AIGC 时代如何继续成为研究者”这一根本问题的回答（第十一章和第十二章）。书末附有七个实用附录，分别提供 AIGC 使用披露声明模板、学术诚信自查清单、三大规范体系核心要点对照表、推荐提示词示例与 AI 使用日志模板、研究工具速查，以及从写完到发表的投稿、同行评审与预发表实务。它们与正文章节相互配合，既可作为课堂教学的辅助材料，也可作为研究者在写作、投稿与自我检查中的操作工具。

三、这本书写给谁

这本书首先写给在南洋理工大学(Nanyang Technological University, 本书简称 NTU)就读的研究生——他们是这本书最初的设想读者，为“HC7012 学术研究方法”课程使用是本书写作的主要动力。但本书并不局限于 NTU 的语境：书中的案例、规范讨论与方法论框架，覆盖了国际学术出版规范、中国大陆的法规体系，以及港台高校的规范动向，力求对两岸三地的人文学科研究生都有参照价值。

这本书也写给指导研究生的教师，以及任何希望在 AIGC 时代重新审视自己研究方法的人文学科研究者。学术方法训练，从来不只是研究生阶段的任务；在工具快速变化的当下，任何研究者都需要不时地回到学术方法的根本问题，确认自己的研究实践是否还立得住。

四、这本书如何阅读

本书的十二章，以及前言、导论到结语，构成一条连贯的论述路径，建议首次阅读时按顺序进行。但各章也可以独立使用：如果读者已经熟悉传统研究方法，可以从第六章开始；如果对 AIGC 规范问题最感兴趣，可以直接进入第九、十章；如果对文图学方法感兴趣，第六章是核心。

每章末尾的“思考练习”与“动手操作”两个版块，是为课堂教学与自主学习设

计的。思考练习适合课堂讨论或小组作业；动手操作要求读者将方法论原则落实于自己的研究实践，产出可供检验的具体成果。

五、本书的写作方式

在本书写作过程中，作者曾使用 Claude (Anthropic)、ChatGPT (OpenAI)、Gemini (Google)、Grok (xAI) 与 Perplexity (Perplexity AI) 等大语言模型作为辅助工具，参与部分写作环节。AI 工具主要限于结构讨论、文字检阅、表述建议、注脚信息的初步整理、跨章内容的一致性比对，以及语言与格式修订等工作。本书的研究构想、整体框架、章节安排、核心论点、关键概念界定、正文初稿写作、材料取舍、方法论判断，以及所有引文、注脚与参考资料的查核，均由作者本人负责并承担学术责任。

对于一部讨论 AIGC 时代学术研究方法的著作而言，写作过程本身也构成方法论反思的一部分。换言之，本书不仅讨论人文研究者在生成式人工智能广泛介入之后应如何重建研究训练、方法意识与学术规范，同时也将自身置于这一问题场域之中，作为一项可以被说明、被检视、被反思的人机协作写作实践。关于这种自反性实践的方法论意义，导论第六节有专门的论述。本书采用的人机协作 workflow 详参附录四。为避免冗杂造成读者阅读的负担，本书不再于每章赘述使用 AI 的详细披露。

本书使用 AI 披露
作者：衣若芬 (I Lo-fen)
机构：南洋理工大学人文学院，新加坡
AI 协作工具：Claude (Anthropic)、ChatGPT (OpenAI)、Gemini (Google)、Grok (xAI)、Perplexity (Perplexity AI) 等
作者贡献：全书框架设计、各章核心论点与结构方案、草拟文稿、所有引用文献的独立核查、每章的审阅修订、全书最终定稿。
AI 参与：交互讨论、各章初稿检阅、注脚初步梳理、表格与模板内容初稿
责任归属：作者衣若芬对本书全部内容承担责任。
披露依据：COPE 立场声明 (2023)；NTU Academic Integrity Handbook(2025)；

《AIGC 时代的人文学术研究方法》目录

前言

导论 AIGC 时代的人文研究 3.0

第一章 AIGC 时代，什么仍然算是学术研究？

第二章 问题意识从哪里来：研究不是从答案开始

第三章 进入学术脉络：文献综述为什么不是资料堆积

第四章 材料、证据、版本、出处：学术研究的底盘

第五章 方法不是标签：从材料走向解释的路径

第六章 AIGC 介入之后：文图学方法论与研究流程的重构

第七章 什么可以交给 AI，什么绝不能外包

第八章 学术写作不是生产文字，而是建立论证

第九章 学术诚信的规范体系：国际、中国与南洋理工大学

第十章 学术审查、作者责任与风险治理

第十一章 研究路上的常见挑战：瓶颈、重叠、导师与学术社群

第十二章 在生成时代，如何继续成为研究者

结语 学术研究与人生：为什么人文学仍然必要

本书主要参考资料

附录一 AIGC 使用披露声明模板

附录二 学术诚信自查清单

附录三 三大规范体系核心要点对照表

附录四 人机协作写作 workflow、推荐提示词示例、AI 使用日志模板

附录五 研究工具速查：常用数据库与注脚格式

附录六 涉及访谈/问卷/实验的伦理申请基本清单

附录七 从写完到发表：投稿、同行评审与预发表

索引与关键词解释

JOURNAL OF
TEXT AND IMAGE STUDIES

讲座回眸

文图学报 · 第九期 ·

蔣竹山《物、商業與帝國：當代東亞海域史研究的全球轉向》

講座心得報告

謝育澤*

蔣竹山副教授於此次講座提及一個核心觀念，亦即「大海」不再被視為阻擋人類交流之障礙，而是成為一種刺激與媒介，尤其講述自 1980 年代起，日本學界已將「日本與外國關係史」轉為「東亞海域交流系統史」，足以應證上述。

流動（circulation），藉由大海人類能夠相互交流與傳遞任何事物，包含物資、情報、人員、技術、知識、宗教等，商人揚帆貿易、僧人與傳教士向外宣揚信仰與知識、倭寇與海盜構築海上灰色情報和物質交易網路，同樣可以證明海洋不是限制國家民眾向外探索的阻隔。地理大發現（Age of Discovery, 15th -17th AD）或稱大航海時代，造就相對開發之歐洲國家對於外界有了初步認識，經濟利益與政治權力附屬宗教傳播向外探索與聯絡，探險家與地理學家們一同摸索陌生航線，熟悉洋流、記錄季風、對抗自然，以此發現能夠帶來無盡財富與至高權力的香料、瓷器、白銀、黃金、農作物、殖民地，換取物質之外還散布西方知識，試圖「啟蒙」與「開化」在歐洲貴族眼裡相對低賤的原住民，順便助長未知病毒侵入，以一個文明消滅另一個文明。

除了歐洲帝國，大明王朝同樣不落人後，派遣三寶太監鄭和（1371-1433）搭乘凝聚中華文化與技藝的船艦七次向外宣揚國威，順便尋覓無聲無息失蹤的建文帝朱允炆（1377-?）。不同種族與國籍的人類好似擁有某種神奇默契，於差不多的時候做著差不多事情，或許這是來自大海的刺激，就如同臺灣原住民長期被學界視為南島民族分化與擴散之源頭，乘著粗製船隻，向東抵達復活節島（Isla de Pascua），向西來到馬達加斯加島（Madagascar），向南遠走至紐西蘭（New Zealand），當時的臺灣原住民眺望無垠大海而生起何種想法，如今早已無法得

* 新加坡南洋理工大學人文學院中文系博士研究生。

知，但是就好像本文最初所寫，大海不是阻隔，她孕育著萬千生命同時刺激人類的好奇心，縱使未知，但依然選擇揚帆啟程。

過往的求學經驗往往聚焦人類於海洋之活動，除了上提之鄭和下西洋之外，7-9世紀的遣唐使透過頻繁互動，交流與學習彼此文化、風俗。元代的忽必烈（1215-1294）不滿足馳騁草原，而是兩度派遣艦隊征伐日本，卻因「神風」（颱風）而以失敗告終。1840-1842年的鴉片戰爭以船堅炮利轟開中國「天朝」大門，以被迫的姿態被動吸納西方文化，成為近代中國歷史的開端。臺灣同樣沒有缺席大航海時代，荷蘭西印度公司（Geocroyeerde Westindische Compagnie）為了追求商業利益來到「大員」（今臺南安平區），同一時期的西班牙無敵艦隊則是佔領「雞籠」（今基隆縣），各自留下古蹟、文化豐富這座島嶼。為了反清復明，鄭成功（1624-1662）來到臺灣趕走「作客」38年的荷蘭勢力，至今棒球國際賽只要臺灣對上荷蘭，球迷們依舊會請出「國姓爺」助陣，這種文化同樣離不開大海因素。當時隸屬清朝的臺灣首次官方正式與日本互動竟是因為牡丹社事件（1874），琉球人來到了排灣族領地而被誤殺，促使日本首次向外出兵，多年以後成為影劇題材，依然存在大海背影。再到《馬關條約》（1895）的簽署，孤懸海外的臺灣成為日本海外勢力範圍，將島嶼和島嶼相互連結，以海作為主要橋樑。或許是因為不信任外界於是選擇長期鎖國，直到美國東印度艦隊司令培理（Matthew Perry, 1794-1858）黑船來航（1853）進入江戶灣（江戶灣，今東京灣），才解除長達兩百年之久的對外封閉。

大海從來都不是阻隔，大海的對岸永遠充滿能夠勾起人類好奇之事物。

上述反思之餘，蔣竹山老師介紹日本學界近年對於名詞運用的轉變，將東亞改為「東歐亞」，排除長期以來漢文化中心的思維，藉由稱呼的改換，擴大海域（日本海、渤海、黃海、東海、南海，相連的陸地或島嶼組成之空間）和陸地（東北亞、西藏、蒙古高原）的指稱。如同文學領域以「華文文學」或「華語語系」替代傳統的「中國文學」，不只是研究意識的進步，還有提醒讀者和學者視野不該侷限，需要以更大的格局包容更多可能性，好似過去被分開的文學與圖像可以結合為「文圖學」一樣，囊括無止盡的敘事與探索。

透過這次講座產生許多反思與檢討，蔣老師擺脫傳統歷史敘事的介紹，而是以更多元、豐富的視角帶入中國、日本、臺灣、歐洲、南洋，大海串聯彼此且豐富各國歷史與文化。

《物、商业与帝国：当代东亚海域史研究的全球转向》

演讲记录与反思

朱天睿*

本次演讲演讲人是蒋竹山教授，来自台湾中央大学历史所。讲座伊始，蒋竹山教授介绍了其跨学科的研究背景，从本科对明清史感兴趣、硕士时期研究宗教史到博士时期转向医疗史。其博士论文特别通过人参（东北三宝）这一物资切入，探讨其背后的“人参帝国”。此后他的研究兴趣延伸至味精、南京的虫（民国时期的跳蚤、臭虫）、红珊瑚、养鸟热等课题，这种从微观审视宏观的视角，贯穿了他的学术历程。同时他提出了见解：历史学家要与当代对话，这获得了同场老师们的共鸣。

蒋老师梳理了当代史学研究的十大趋势（图1），包括全球史、科技与社会研究、帝国与殖民主义、环境史、跨文化交流、情感史、数字历史、公众史学、历史记忆与阅读史（global history, sts, empire and conlonialism, environmental history, cross cultural exchange, emotions, digital history, public history, historical memories, history of reading）。他还以全球史的出版光谱图示说明（图2），全球史的研究大致可分为物的交流、环境与历史、大历史比较史、帝国四大板块，彼此交织，共同构成当代史学的新地图。

图1 蒋老师讲解当代历史十个研究课题（作者自摄）

* 华南理工大学设计学院工业设计工程硕士。

图2 全球史的出版光谱（作者自摄）

一、海域史的全球史特色，不是对外关系史，而是海域系统史

演讲正式展开第一个主题：日本学界自1980年代开始从“日本与外国的关系史（外交史）”转向“东亚海域交流系统史”。蒋教授以新旧模式的对照清楚呈现这一转变：旧模式以国家为单位，研究日中关系史、倭寇问题、勘合贸易制度，视角以日本为中心；新模式则转向东亚海域互动史，关注跨区域流动问题、海域秩序形成与海域网络中心。

二、研究单位不是国家，而是流动「circulation」

蒋教授进一步以中日对比说明这一转变的实质。中国的海洋史研究惯于聚焦“中国人的海外活动”、“中国文化扩散”与“郑和体系”，而日本海域史真正关心的是跨越国界的流动——物资、情报、人员、技术、知识与宗教的跨域流通。有趣的是，基于海洋史的概念蒋教授还进行了学生教学训练上的创新，让学生在通读东亚、东南亚历史后设计一条旅游路线作为期末报告。

蒋教授还指出日本研究的两大重要突破：其一，将东亚海域史纳入16、17世纪的全球化（early modern globalization）框架，使东亚不再是全球化进程的旁观者，而是参与者；其二，研究主题不再局限于唐人（华人），而是扩展至多元行动者，如商人网络、宗教与知识流动和非官方行动者。图3清楚展示了研究对象分为三类的扩张方向：商人网络（福建海商、琉球中介商、日本博多商人、葡萄牙人、荷兰人）；宗教与知识流动（福建僧侣东渡日本、华人医师在九州、基

督教传教士)；以及非官方行动者(倭寇、海盗、走私商人)。海洋史特别强调“灰色地带”的研究，而非纯粹的官方秩序。教授以荷兰人的画卷为例，说明画中动物种类繁多，可成为研究物种流通的珍贵史料。

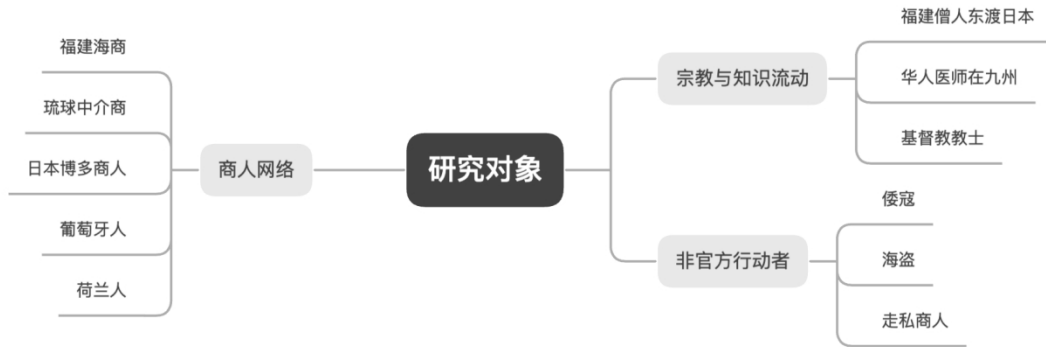

图3 研究对象的扩张(来自讲座幻灯片,作者整理)

随后日本汉学界推动的“宁波计划(东亚海域交流与日本传统文化的形成)”被引入,由东京大学小岛毅主持,羽田与中岛等学者皆参与。在这里宁波被认定为东亚海域的交流节点、朝贡贸易体系中的港口中枢、日本僧侣、商人、技术输入的人的入口,博多-宁波航线的文化转运站。宁波计划的核心问题意识则是:日本文化是如何透过海域交流形成的呢?也就是日本的“传统文化”并非内生,而是透过东亚海域(特别是中国港市)长期交流、移动与物资流通所构成的结果。在文化本源上这些传统的文化元素,其实是跨境流动、混合与再创造的产物。

在传统史学、海域史与全球史海域的差异上,教授以一张三栏对照表系统进行梳理(图4),展示海域史如何在研究视野与方法上超越前人。此处也定义了什么是东欧亚的空间:以海域来看,指的是日本海,渤海,黄海,东海,南海,以及与这些海洋相连接的陆地或岛屿组成的空间。若从我们一般常用的世界地理角度,包括了东北亚,西藏和蒙古在内的中亚,东南亚,以及印度一部分。

面向	傳統史學	海域史	全球史/海域
單位	國家	海域	全球網絡
主體	官方	商人/僧侶	跨文明行動者
史料	單語種	多語種	跨文明對讀
研究	朝貢	交流	流動
	邊界	網絡	體系

图 4 传统史学、海域史与全球史海域的差异（作者自摄）

在海洋史的研究趋势上，蒋教授提及了布劳岱（Braudel）的地中海研究和华勒斯坦（Wallerstein）的世界体系理论（图 5）。蒋教授也归纳了海洋史研究的四大特色：海洋、白银、物、环境。

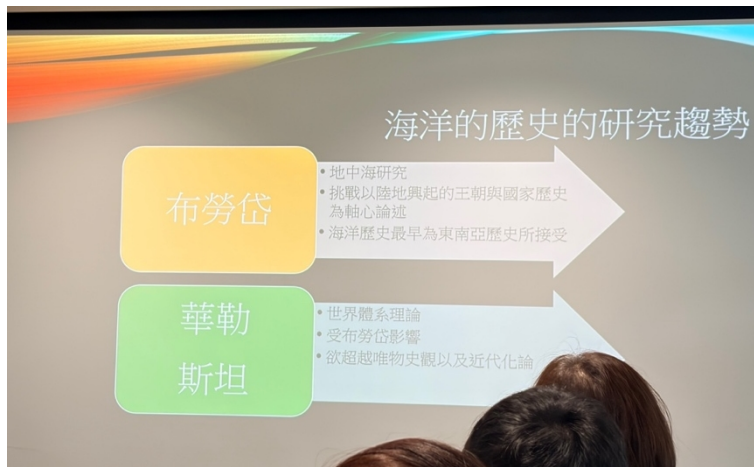

图 5 海洋的历史的研究趋势（作者自摄）

特别在物的流通上，《海与帝国》有好几个小节直接以物做标题，像是苏木环绕的海洋世界、以盐建立的帝国、皮毛与帝国，鸦片与军舰。在物的流通的举例过程中，蒋教授向我们推荐高中就可以阅读的历史读物《维梅尔的帽子》，以 17 世纪荷兰画家维梅尔的画作为切入点，说明全球史与物文化研究的魅力。维梅尔的室内画《在敞开的窗边读信的少妇（Young Woman Reading a Letter at an Open Window）》（图 6）中，桌上那只装水果的青花瓷碗，透露出青花瓷从波

斯、景德镇再到欧洲的审美趣味历史。另有一幅描绘东南亚水果的画作（图7）中出现了“满大人（画家心中有着长指甲的中国官员）”，表现了欧洲殖民视觉体系下对亚洲的想象。《有牡蛎、水果和美酒의 静物（Dishes with Oysters, Fruit, and Wine）》（图8）反映了早期全球化贸易带来的丰硕成果，包含牡蛎、鱼子酱、中国青花瓷碗和威尼斯风格玻璃杯、异域香料与糖果。

图6 《在敞开的窗边读信的少妇（Young Woman Reading a Letter at an Open Window）》

图7 《印度群岛的水果（The Fruits of the Indies）》

图8 《有牡蛎、水果和美酒の静物 (Dishes with Oysters, Fruit, and Wine) 》

蒋教授随后介绍其最新研究的明清家具全球史，以思维导图（图9）展示22个研究章节，从北京恭王府的紫檀家具、拍卖市场的红木热潮、印度的紫檀走私、尼泊尔的檀林镇，到广州市场、英属东印度公司与印度漆器、台湾红木家具市场……串联起整个世界的资源掠夺、商业网络与审美趣味的全球流动。

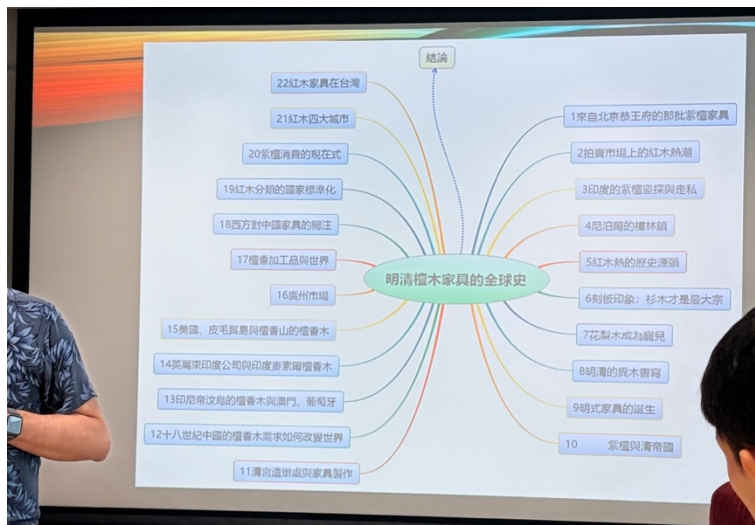

图9 明清檀木家具的全球史（作者自摄）

在演讲的最后，蒋教授总结了当代海域史研究的七大核心启示：一、海洋不是边界，是交流场域；二、海域史突破国家史；三、多元行动者进入历史舞台；四、朝贡体制不是唯一秩序；五、多语种史料是关键；六、全球史重新定位东亚；七、东亚海域是全球网络的一部分。教授也补充，过去日本研究海域史以中国材

料为主，如今研究者已须具备多国语言能力，使用多国史料，方能真正呈现海域流动的全貌。

身处新加坡，我对这场演讲的体会尤为切身。这座扼守海峡要冲的港口城邦，数百年来始终是多元人群的交汇点：华人、马来人、印度人与欧洲商人在此穿梭、交融。以海洋史的长时段视野重新审视新加坡，将其置于广阔的海域网络中进行解读，再看它如何在物资、环境、人口与知识的持续流动中逐步成型。海域史不仅是关于过去的知识，它更为我们理解当今全球化背景下的物资流动和文化连结提供了重要的坐标。特别是这种从物出发的研究视角，将宏大的帝国叙事具象化为我们触手可及的人参、瓷器、水果和家具，使得历史研究不仅具有学术深度，还具备了面向公众的趣味性与解释力，让每个人都能通过身边的物件，触摸到流动的历史温度。

讲座报告 | 《物、商业与帝国：当代东亚海域史研究的全球转向》

主讲人：蒋竹山 中央大学历史所教授

陶致君*

“从经世济民，到声色犬马，再到如今的技术史当道。”在讲座的前半部分，蒋竹山教授就用这句带着几分揶揄、却又颇具洞察力的话，概括出了台湾史学界数十年来研究取向的转变。千禧年前后，诸如杜正胜¹、王晴佳²等学者曾指出，台湾史学的发展大致可以被划分为三个阶段：第一个阶段自 1950 年起，一批研究中国近代史的“史料学派”学者随国民党入台，以中央研究院历史语言研究所和台湾大学历史系为核心据点，延续了民国时期在大陆创建的“新史学”传统，强调实证主义的态度、史料考证的方法和“追求历史真相”的目的，试图通过“科学化”的史学研究，重新认识中国文明的演化规律；第二个阶段自 1960 年代至 1980 年代，在台湾史家和西方学者之间的交流变得日益频繁的背景下，西方现代社会科学领域的思潮和方法被引进台湾史学界，致使社会史研究开始在台湾流行起来，相关学者批判了先前史料派对琐碎事件的考据过分较真、而不关心更复杂的历史全貌应该如何解释，以及狭隘的民族主义者做研究只是为了论证自身文化的优越性，却亦被质疑他们这种拿社会科学观念当作总括性框架的治学实践，是否会令史学降级成一门“仅为社会科学提供论述证据”的学科；第三个阶段自 1990 年起，原本以中国社会的各个方面、阶层和区域为主要研究对象的台湾史学家们，逐渐将兴趣转移至台湾本地的历史，并越来越积极地探讨作为政治和文化类别的“台湾”和“中国”，二者各自的内涵与外延、以及二者之间的关系，能够用哪些不同的方式去解读。台湾史学界发生的这一次次“转向”，一方面，需被放置于“国共

* 新加坡南洋理工大学人文学院历史系博士研究生。

¹ 参看杜正胜：〈新史學之路——兼論臺灣五十年來的史學發展〉，《新史學》，13 卷 3 期（2002 年 9 月），頁 21-42，doi:10.6756/NH.200209.0021。

² 参看王晴佳：〈臺灣史學的「變」與「不變」：1949~1999 年〉，《臺大歷史學報》第 24 期（1999 年 12 月），頁 329-374，doi:10.6253/ntuhistory.1999.24.09。

关系变化”、“冷战国际局势”、“解严”等特定的社会历史情境中加以理解，另一方面，也与西方史学界 20 世纪所经历的数次“转向”¹显示出一定程度上的同步性。

通过分享他自身在台湾政治大学和台湾清华大学的求学经历，蒋教授将对台湾史学发展轨迹的梳理推展至当代，进一步概述台湾史学界的研究重点从 90 年代前的思想史、断代史、国别史和政治外交关系史，转向 90 年代后的社会文化史，再到现今全球史、海域史、跨文化交流史、科学技术史、环境史等课题的兴起。当下史学研究对跨区域、跨帝国、跨文化、跨学科这类“跨界”视角的偏好，反映出了历史学家们愈发意识到：如果继续把民族国家、单一帝国或单一文明想象成内部均质、边界严苛的自足实体，并将其作为默认的分析单位，许多本质上具有连通性和复杂生成机制的历史现象——例如人口流动、商贸往来、知识传播、宗教网络、生态变迁等——则难以被准确且充分地解释。因此，越来越多的学者开始尝试不再以“国家”作为核心或唯一的研究对象，而是选择把目光聚焦于网络（network）、流动（circulation）、文化遭遇过程（process of cultural encounter）、接触地带（contact zone）、多元行动者（multiple actors）这些更具关系性和过程性的分析范畴上，在突破了旧式“从中心向边缘单向扩散”的叙事同时，将历史重新描摹成一幅充满纠缠、协商与张力的图景。这一转向之所以对“亚洲”、“东亚”、“东欧亚”等概念的（再）生产十分重要，正是由于它允许它们在单一国家/文明中心的框架之外被审视和比较。过去，“东亚”常常被理解为汉文化圈、朝贡圈，是一个以中国为中心向外辐射的秩序空间；而“亚洲”则往往用于指称“西方”眼中的一位他者。蒋教授指出，日本海域史研究一项非常重要的成果，就在于其将东亚海域史纳入了 16 至 17 世纪的早期现代全球化进程（early modern globalization），因此研究主体不再只是唐人（华人），而是包括了福建海商、琉球中介商、日本博多商人、朝鲜使节、葡萄牙人、荷兰人等来自不同政治、文化、商业和宗教背景的海上参与者；这不仅敦促了对东亚海域在世界性联系形成中的历史位置和影响的重估，亦进一步使“东亚”能够被想象的主要视角，由按文明上的同质性来界

¹ 关于 20 世纪西方历史学所经历的“从兰克式的实证主义、到结构化社会经济研究，再到语言与文化转向”学界风向变化，参看 Iggers, G. G. (2005). *Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the postmodern challenge* (2nd ed.). Wesleyan University Press.

定的陆地国家，转变成了为多重力量所共同塑造的海上活动。通过批判“西方”之于“亚洲”而言所扮演的“无法避免的他者”角色，并主张亚洲社会应成为彼此的参照点，从而推动去殖民化、去中心化、去帝国化，台湾学者陈光兴提出的“亚洲作为方法”¹，也同样在试图把台湾从中国地方史的框架、或有关“边缘”地带的话语中抽离出来，转而改写为东亚-东南亚海域网络中的节点²之一。

然而，在我看来，当代这种全球史、海域史的转向也并非不存在局限。在去帝国主义被大力宣扬、且现代民族国家的天然性被不断反思的语境下，从事海域史研究的学者们往往会着重去论述“中介者”的重要性，即真正让海域世界得以运转起来的，不是抽象的“国家”，而是会馆、商帮、航运公司、翻译、通事、买办、海员、侨民、传教士、地方豪强等各种中间势力。但若仅停留在对“超越了国家范式”的庆祝和赞美上，“流动”是否又变得容易被浪漫化，仿佛去帝国之后，所见的必然是开放、杂糅与自由？换句话说，若只书写发生在多元行动者/中介者之间的流动（circulation），而一味地淡化国家或帝国的强权（coercion），所谓的“海洋转向”是否欠缺足够的解释力、甚至从根本上来讲只是一种姿态，则很难不被质疑。因此，相较于把“国家”或“帝国”从历史写作中彻底摘除，更为稳妥的做法似乎是去探讨国家究竟是如何深嵌于地方网络、怎样去规训“流动”、又怎样在网络和流动中被不断（再）形塑、（再）想象的。此外，“东洋”、“南洋”、“东亚”、“东南亚”、“亚洲”等这些概念的划分和构建本身亦有其历史，如果在尚未厘清这些概念史的情况下，就直接将它们挪用至全球史研究，那么就可能落入“一边期望着去中心化、去帝国化的实现，一边无意（或有意）地沿用属于帝国体系的知识图谱”的困境。也许真正具有批判力的全球史、海域史和“亚洲作为方法”，需要做的并不是简单地从陆地中心转向海洋中心，以“亚洲”代替“中国”、或以“中国中心”代替“西方中心”，而是应该持续追问：谁在命名空间？谁在生产话语？谁能流动？谁被阻断？谁试图从“去中心”的叙述中获益、甚至成为新的中心？

¹ 参看 Chen, K. (2010). *Asia as method: Toward deimperialization*. Duke University Press.

² 这些节点可以是不同的地区、社群、制度等，它们通常会被强调为并非只是与所谓“中心”相对立的“边缘”，而是在人员、货物、信息与权力关系的流动过程中，持续参与并塑造着整个（尤其是海洋）区域空间的形成与运行。

《当“德先生”与“赛先生”来到热带：五四运动在新马的变异与再生》

讲座纪要

李潇雨*

2026年2月27日晚，香港教育大学罗乐然博士做客新加坡友谊书斋，受文图学会邀请，发表了题为“当‘德先生’与‘赛先生’来到热带：五四运动在新马的变异与再生”的学术演讲。本次活动由南洋理工大学中文系衣若芬教授主持。罗博士以其即将出版的新著《五四在南洋：新马华人的文化记忆与中华想象》为核心，为公众详细梳理了五四运动这一发轫于中国本土的思想解放运动，如何在跨越国界传播至南洋后，与当地特殊的社会结构、殖民语境相交织，从而形成独具地方特色的历史回响。讲座不仅跳脱了将“五四”视为单一中国历史事件的传统框架，更为理解海外华人文化认同的演变提供了新的研究视角。

一、早期回响：从政治呼应到地方情绪的释放

五四运动在南洋的传播并非与中国同步。直到1919年5月中旬，《叻报》、《国民日报》等新马当地媒体才开始详细报道相关事件及其引发的“山东问题”。随着消息的传播，新加坡、檳城等地的反日力量纷纷响应，发起了学生运动和抵制日货运动。与中国本土话语有所不同的是，新马本地的五四运动则呈现出在地化、民族主义化和商业化的特点。一是在英日同盟背景下，南洋华人长期受制于英殖民政府的打压，趁机以反日运动抗议英国殖民政策；二是早期南洋华人对故土仍有深沉的情感，在《益群报》等南洋华文刊物的宣传下，五四运动“爱国进步民主科学”的精神内核被“南洋化”，强化了南洋华人对华族身份和中国血缘的身份认同；三是商界趁机将爱国主义与消费主义绑定，如南洋兄弟烟草公司打出“请吸国货”的广告，借抵制日货推行自家产品。

罗博士指出，这一早期的抗争绝不仅仅是对中国政局的简单呼应，它更深层地折射出新马本地华人长期积累的民生抗议情绪，是一次借“五四”之名的政治化

* 新加坡南洋理工大学机械与航天工程学院机械工程专业硕士。

释放。然而，英国殖民政府严密监控着参与者的身份背景，采取了政治审查、关闭《国民日报》等手段，对这股新兴的社会力量保持着高度的警惕。这直接反映了殖民权力对华人政治动员的严厉压制与防范。

二、语言重塑：白话文运动的南洋实践与阶层启蒙

五四新文化运动一个核心的遗产就是“白话文运动”。在南洋这一闽粤琼等方言熔炉的社会语境中，白话文运动演变为一场方言整合的社会重组实验。早期的新马华校多源自地方会馆，形成了基于帮会区隔般的语言隔离。五四之后，为了打破这种社群隔阂，新马地区开始大力推行国语（华语）。1919年，中国学者侯鸿渐南下考察，记录了多所学校从方言向普通话教学过渡的珍贵历史。

罗博士分析，这种从方言私塾向国语学校的转型，不仅是教育模式的变更，更是统一语言群体、促使新马华人迈向现代“民族共同体”的关键步骤。另一方面，五四精神借国语教育推广也实现了对社会底层的破圈传播。彼时的夜校与平民教育逐渐兴起，这些“有机知识分子”将启蒙思想直接输送给劳工大众，极大地拓宽了五四精神在南洋的社会基础。

三、话语争夺：多方博弈下的五四遗产

伴随着20世纪30年代中国的政局动荡，国民政府对五四运动的话语调整和左翼运动在两地兴起，南洋华人面临着“如何继承五四运动历史话语”的问题。除国共两党争夺海外宣传阵地外，英政府也在密切关注着华人社区的民族主义思潮。

在这些势力的争夺中，最为激烈的阵地莫过于华文教育和文学领域的对抗。1953年，陈六使先生倡议创办南洋大学，以解决华文高等教育的问题。成立于1956年的南大中文系几乎完整的传承了北大、台大“文史哲分立”的现代中文学科体系，被学界视为五四精神在海外的重要堡垒。英殖民政府为了对抗这套华人话语，建构一套“基于中国传统，反马克思主义且自由派”的海外汉学话语，从而成立了马来亚大学中文系。在系主任人选上，马大看重比利时混血华裔贺光中在港大时期审查共产党的经验，选聘他为临时系主任。马大中文系因此复制了港大“文史哲不分”、强调古典文献的保守汉学模式，将华文教育限制在“安全的”古代领域。

五四以来，以陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅为代表的现代文学呈现出激进的左翼色彩，是中国民族觉醒和民族主义形成的关键一环。在冷战初期的反共氛围及兴建华人新村背景下，左翼史学家方修在其对马华文学史的梳理中，采取了极具策略性的论述——将 1919 年的五四运动确立为“马华新文学”的绝对起点。这一论述不仅旨在批判早期的改良主义，更是为反映劳苦大众现实生活的写实主义文学确立不可动摇的历史正当性，将五四精神直接等同于反帝反封建的进步力量。

四、当代回响：去政治化的国家叙事与族群抗争的符号

进入当代，五四运动在南洋的记忆呈现出不同的发展路径。1989 年五四 70 周年之际，《联合早报》推出“给五四写信”特辑，英培安、梁文福等新马作家通过重新反思五四，确认了自身作为“文化华人”和“政治异邦人”的双重身份。

而在 2019 年五四百年之际，新马两地对五四的记忆进一步分流。在新加坡，官方叙事倾向于将五四运动“去政治化”，将其修编为建国叙事的一部分。通过将其与儒家传统等思想相融合，五四精神被转化为一种“温和且无害”的文化遗产。相反，在马来西亚，五四运动则被赋予了强烈的族群政治色彩。它被深度纳入华教体系的历史想象中，将其解放性格与华人教育权相连接，成为马来西亚华社捍卫华文教育生存权、进行文化抗争的重要思想武器和历史资源。

五、学术反思

从《五四在南洋》的考察中可以看出，“五四”在离开中国母体后，在南洋经历了一个复杂的“变异与再生”过程。它不再是单一的“启蒙”叙事，而是被深深地嵌入到南洋华人的生存策略、阶层流动与地缘政治的博弈之中。马大与南大中文系体制的差异，揭示了学术范式如何服务于政治目的，反映了五四遗产在政治博弈中的脆弱性与复杂性。而新马两国当代对五四的不同阐释，则进一步说明了历史记忆如何被当下不同的政治与文化需求所重塑。对“南洋五四”的研究，不仅丰富了五四运动的跨国史内涵，也为我们理解海外华人如何在多方力量交织中建构自我认同提供了深刻的启示。

《当“德先生”与“赛先生”来到热带：五四运动在新马的变异与再生》

讲座纪要

江启豪*

一、引言

2019年适逢五四运动一百周年，这一事件对中国乃至整个大中华区的历史进程产生了深远影响。诚如新加坡总理李显龙所言，“不能够理解历史的人，不能够理解自己起源”。然而，传统论述常将五四运动视作一个纯粹的中国内部事件，聚焦于其作为民族主义与启蒙运动的面向，而对其在赤道以南的东南亚地区，尤其是新加坡与马来亚所激起的涟漪，则缺乏系统性的审视。香港教育大学中国语言学系助理教授罗乐然在其专题讲座中指出，历史上新马社会一度对此运动持相对漠然的态度，认为其与本土经验无关。本文旨在基于罗乐然讲座的梳理与整合，修正这一视角。核心论点为：五四运动在新马的传播并非中国历史事件的简单延伸，而是一个复杂的、在地化的思想载体。它被殖民地华人、不同政治派别及后殖民国家政权多方挪用与重新诠释，从而深刻参与了当地华人多元文化身份的锻造与在地主体性的建构。

二、理论框架：超越“中国中心”的“新南洋”视角

为精准解析五四运动在新马的历史轨迹，罗教授在讲座中援引“新南洋”作为核心分析框架。他指出，传统的海外华人研究，特别是文学史领域，往往带有强烈的“中国中心主义”色彩，倾向于将南洋华人社会文化视为“中国文学的海外分支”。这种视角忽视了华人社会作为能动主体，在全新脉络下进行文化创造与调适的能力。相较之下，“新南洋”视角主张将华人社会的文化演变置于其特定的在地脉络中进行考察，强调其与马来群岛多元族群、英国殖民政府、日本地缘扩张势力等多元力量的持续互动。此一框架能有效揭示，五四运动的思想资源如何被在地华人吸纳、转化，并服务于其独特的身份协商与生存策略。罗乐然特别强调，

* 新加坡南洋理工大学人文学院中文系本科生。

五四在 1919 年的爆发并非横空出世。在此之前的二十余年里，新马华人社会已历经保皇党与革命党的长期思想论战，以及新式教育的逐步引入。这段漫长的思想“酝酿期”，为 1919 年后五四思潮的“南下”奠定了接收与转化的文化基础。

三、 殖民语境下的早期回响：双向互动、代理抵抗与在地政治

据罗教授讲座考证，1919 年 5 月中旬，五四运动的消息经电报传抵新加坡，迅速在华社激起强烈反响。南洋与五四运动的关联从一开始便是双向的：既有思想的南下，亦有南洋子弟的北上参与。衣若芬教授在讲座结束后补充到：一个显著的例证是，当时在上海复旦大学担任学生领袖、并带领学生走上街头支持五四运动的关键人物何葆仁，正是一位新加坡华人，其后更成为华侨中学校长，将五四精神带回南洋教育现场。

然而，运动在南洋本土的呈现形式却发生了关键性的“在地化”偏移。罗教授分析指出，由于新加坡是英国直辖殖民地，且其时英国与日本存在同盟关系，当地民众无法直接发起反英或反日政治抗议。因此，南洋华人将对殖民经济压迫与民生困境的隐性不满，转化并投射在具体的抵制日货等行动上。在此脉络下，“日本”成为了一种政治替代性的情绪出口，反日情绪实质上是殖民框架下被允许表达的、对压迫性现状的“代理抵抗”。罗乐然进一步指出，英国殖民政府的反应也印证了此点：在吉隆坡，当局所防范的重点并非华校学生，而是被认定为具有无政府主义色彩的激进分子。在“益群报六君子事件”中，宣传反殖民思想的报人遭到驱逐出境，清晰揭示了殖民统治的底线。五四运动在星马的早期实践，因而是在受限的政治结构内，一场以民族主义为名、行在地抗争之实的复杂社会运动。

四、 语言规范、艺术表达与方言社群的文化整合

在社会文化层面，罗教授重点阐释了五四运动对新马的结构影响，集中体现于白话文运动的标准化功能与左翼艺术形式的引入。在中国，白话文被视为思想启蒙的利器；而在方言高度分化的南洋，它发挥了更为深刻的社会学效能——统合了原本因籍贯隔阂而分立的福建、潮州、广东、客家等方言社群。随着方言学校逐步转向以标准化华语（白话文）作为教学媒介，跨社群的思想交流与共同体想象得以可能。同时，南洋华文媒体在吸纳白话文的过程中，亦展现其能动性，

巧妙地将标准语与在地闽南语、粤语词汇，乃至“爱国消费主义”的商业逻辑相结合，创造出独具南洋风情的混合文本，促进了本土公共领域的形成。

除了语言，罗教授特别强调了五四时期鲁迅所倡导的新兴木刻版画运动对南洋视觉文化的深刻影响。这一媒介因其可复制性、尖锐的视觉冲击力与社会批判潜力，被南洋左翼艺术家与知识分子广泛采纳。他们创作了大量反映抗日情绪、阶级矛盾与本土社会关怀的木刻版画与政治漫画，成为表达社会批判和建构本土意识的重要载体。语言与艺术的结合，标志着南洋华人开始积极利用五四的文化遗产，构建自身统一而独特的文化认同。

五、冷战意识形态角力与高等教育的制度化博弈

进入20世纪30年代后，五四运动逐渐成为不同政治阵营争夺话语权的场域。罗教授在讲座中细致梳理了这一博弈过程：中国国民党最初对缺乏其领导核心的五四运动持批判态度，更尊崇广州政权的“五五”纪念；但在1937年抗战全面爆发后，为动员南洋华人的财力与人力，又将其重塑为“爱国救亡”的民族主义符号。与此同时，以方修为代表的左翼知识分子，则强调五四反帝反封建的批判精神，将其视为马华新文学的启蒙源头与战斗传统。这种意识形态的角力，在战后及冷战时期的学术制度化进程中达到高潮。

1953年，以陈六使为首的华人领袖倡办南洋大学，旨在解决冷战格局下华校生升学无门的困境，这也是中国境外首个以华文为主要教学媒介的高等学府。罗教授指出，面对南大潜在左翼进步倾向，英国殖民当局与马来亚大学迅速作出反应，意图通过设立马来亚大学中文系来争夺华文教育的话语权与领导权。为了从源头上削弱五四运动所蕴含的激进色彩，马大刻意延聘了持反共立场、学术取向保守的学者贺光中主持系务，并从香港庙街大量采购古典文献，试图将马大中文系打造成一个聚焦于传统国学、与左翼进步思想相隔离的“安全地带”。罗教授强调，此一举措揭示了高等学府中文系的建立，并非单纯的教育发展，而是冷战背景下，殖民与反殖民、保守与进步势力围绕五四思想遗产展开的一场政治收编与意识形态防堵战。华人富商李光前在此过程中扮演的双重角色——同时支持南洋大学与马大中文系——更凸显了在地精英在复杂政治格局中的务实与矛盾。

六、后殖民时代的分野：国家建构与当代星马的叙事分歧

随着星马分治与国家独立的实现，五四运动的当代遗产在两国迥异的国家建构脉络中，走向了截然不同的轨迹。罗教授在讲座中详细对比了这种分野：在新加坡，五四运动被国家话语体系高度筛选与重塑，其固有的批判性与颠覆色彩被剥离，转而收编为服务于“现代化”与“进步”的国家发展主义叙事。一个显著的例证是，五四精神甚至被与儒家思想相结合，由南洋孔教会等组织举办纪念活动，成为去政治化、去冲突化的文化符号，用以支撑多民族国家框架下的华人文化存续。

相比之下，在马来西亚，面对持续存在的单一化教育政策压力，五四运动的精神则被华教运动与新纪元、南方等民办学院紧紧握住，转化为捍卫华文教育合法性与抗争文化边缘化的精神武器。更为深刻的是，罗乐然观察到，马来西亚的五四纪念活动呈现出突破单一族群的潜力。马来裔学生参与朗诵中文诗歌、研讨五四思想的案例表明，五四所蕴含的批判精神与对公平正义的追求，已逐渐超越华人族群边界，升华为一种追求多元文化共生与公民平权的跨族群社会运动资源。

七、 结论

综上所述，罗乐然助理教授的讲座为我们呈现了五四运动在新加坡与马来亚的百年历程，展现了一场跨国思想运动如何在迥异的时空脉络下被高度在地化与多重挪用的复杂图景。它绝非一成不变的中国历史切片，而是一个流动的文化场域：它既是殖民时期促成方言社群整合与艺术表达的工具，亦是冷战时期各方势力在高等教育领域进行意识形态角力的标靶，最终在后殖民时代，因新马两国政治生态的差异，裂变为发展主义符号与文化抗争武器。从罗乐然所倡导的“新南洋”历史语境审视五四，有助于打破中国中心主义的单向输出神话，还原南洋华人作为历史能动者的角色。他们或如何葆仁北上直接参与，或如方修在地诠释，无不彰显了利用全球性文化资源来确立自身在地坐标的能动性。理解这段曲折的历史，正是为了在当代复杂的地缘政治与身份政治中，更深刻地锚定华人社会的多元起源与坚韧的在地主体性。

《行旅即画：屈大均赠妻诗的南归图景》

——野村鲇子教授讲座记录与思考

陈新月*

2026年3月10日，日本奈良女子大学名誉教授野村鲇子在南洋理工大学中文系“Chinese Lecture Series”线上发表题为《行旅即画：屈大均赠妻诗的南归图景》的讲座。讲座以明末清初遗民诗人屈大均的赠妻诗为中心，通过梳理其与妻子王华姜南归岭南的旅程，探讨诗歌中的行旅书写、空间图景与女性经验之间的关系。

屈大均（1630—1696）是明清之际著名的遗民诗人，与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”。以往的研究多集中于他的政治立场、遗民意识以及壮游经历，而野村教授的研究则把目光投向一组相对少被关注的文本——屈大均写给妻子王华姜的赠妻诗。王华姜出身西北榆林将门，其父王壮猷战死沙场，兄长亦殉国。康熙五年，21岁的王华姜从固原远嫁山西代州，与屈大均成婚。此后不久，两人带着出生仅47天的幼女阿雁，一起踏上自塞北南归岭南的漫长旅途。

讲座首先回顾了屈大均与王华姜的婚姻背景。野村教授指出，王华姜的出现，为屈大均原本充满政治理想与壮游色彩的人生经验带来了新的情感维度。正如学者刘威志所言，华姜的加入，使屈大均原本“英雄式的壮游旅途”首次增添了爱情与绮艳的色彩。通过《示榆林君》《赠内》等诗作，可以看到新婚时期两人之间温柔而亲密的情感。

讲座的核心部分聚焦于屈大均与王华姜的南归之旅。这段旅程从山西代州出发，经北京、山东、南京等地，最终抵达广东番禺，历时近一年。这一旅途不仅

* 新加坡南洋理工大学艺术、设计与媒体学院博士研究生。毕业于北京电影学院，青年编剧与独立制片人。研究聚焦当代中国电视剧中的“精英女性”荧幕形象，探讨流媒体时代性别政治与新自由主义语境下的女性再现。曾参与华纳兄弟美剧《重案组》编剧工作室，编剧及制片作品入围上海国际电影节、FIRST青年电影展及多个国际电影节。

构成了屈大均赠妻诗的重要背景，也在诗歌中形成了具有视觉感的“行旅图景”。例如，穿越雁门关之后，诗中频繁出现塞外寒风、黄沙与荒草等景象，呈现出北方边地荒凉而严酷的自然环境。值得注意的是，王华姜并未乘坐车轿，而是与丈夫一同骑马前行，这一细节使诗歌中“将门之女”的形象显得格外生动。

南归途中，两人经历了诸多现实困难。离开北京后，由于严寒天气导致运河结冰，原本的水路行程被迫中断，一行人不得不弃舟改走陆路。旅费不足时，甚至变卖了王华姜的发簪以继续雇船前行。这些丰富的诗歌细节展示了17世纪文人长途旅行的真实状态，也使这些赠妻诗具有某种纪实性的意味。

当行程进入江南地区后，诗歌的情绪与图景逐渐发生变化。塞外的荒凉景象被江南水乡的春意所取代，秦淮河、鄱阳湖等景观不断出现在诗中。泛舟、花木与江南春色等意象，使这些诗作呈现出明丽而柔和的气息。野村教授以“行旅即画”概括屈大均赠妻诗中的行旅书写。通过这些诗作，可以看到诗人不仅抒写夫妻情感，也细致描绘沿途山川风物，使旅途经验逐渐展开为一幅生动的行旅图景。

然而，这段婚姻与旅途最终以悲剧收场。抵达广东后不久，王华姜因小产去世，年仅二十五岁。不久之后，两人的女儿阿雁亦在四岁时夭折。屈大均此后创作了大量悼亡诗文纪念亡妻。在这些悼亡诗中，屈大均常常把对妻子的哀悼与对故国沦亡的悲痛联系在一起，使个人悲伤与家国情感之间形成复杂的情感结构。

在讲座总结中，野村教授认为，屈大均携妻南归的经历极大丰富了他的诗歌创作。以赠妻诗为名，诗人不仅描绘夫妻之间的情感，也细腻记录沿途的山川风物与民俗景象，使诗歌兼具行旅记与视觉叙事的双重特征。同时，这段南归之旅在当时文人之间广为人知，逐渐成为文人交往与诗歌书写中的共同记忆。王华姜作为“忠臣之女”，在诗歌中也被赋予象征意义，成为连接南北遗民情感的重要形象。通过私人情感的书写，诗歌在明清易代的历史语境中获得了更深层的文化与政治意味。

从当代读者的角度来看，这些诗歌也引发了关于性别书写的进一步思考。屈大均的赠妻诗为我们留下了丰富而细腻的情感记录，但这些记录几乎全部来自男性诗人的视角。王华姜虽然是诗歌中的重要人物，却很少拥有表达自身经验的机

会，她更多以被观看、被描绘的形象出现。例如诗中关于骑马、旅途劳顿或江南泛舟的描写，都通过屈大均的叙述被记录下来，而女性自身的声音则难以被听见。

与此同时，在遗民文学的语境中，王华姜又不断被赋予“忠臣之女”“遗民之妻”等象征意义。她既是具体的妻子，也是被纳入忠义叙事框架的文化象征。这种书写方式一方面呈现出夫妻之间真实而温柔的情感，另一方面也提醒我们，在传统文学文本中，女性形象往往通过男性叙事被建构和解释。

或许正是在这些诗歌所留下的细微线索中，我们仍然能够隐约看见一个真实女性的身影：在风雪旅途中骑马南行，在江南春水间泛舟相伴。那些被诗歌记录下来的行旅片段，不仅构成了屈大均的情感记忆，也成为理解历史中女性经验的一种难得的文学痕迹。

纪要 | 《苏东坡喜衣粉：衣若芬人生洗衣店》

郑可欣*

2026年4月26日，主题为“苏东坡喜衣粉：衣若芬人生洗衣店”的导读会在新加坡国家图书馆顺利举行。主讲人衣若芬教授以其著作《自爱自在：苏东坡的生活哲学》为引，带领现场听众透过苏东坡的经典词作，走入他的生活哲学与精神世界，开启了一场认识自我、疗愈内心的“自爱自在”之旅。茶香与词韵交织间，听众在互动中汲取先贤的人生智慧。

讲座伊始，衣教授向听众重点介绍了《自爱自在：苏东坡的生活哲学》一书。她借用读者的评论，将全书结构比拟为“四进院落”，分为自我存在、自我安顿、自我管理与乐活自我四个部分。除独特的结构外，书中更精心设计了大量留白，供读者自问自答，使其成为一本实用的“生命日记”，记录蜕变与成长的轨迹。

谈及“自我存在”时，衣教授借日本服装设计师山本耀司的观点指出：自我需要透过与比自己更强大的事物碰撞、反弹，方能确认。我们阅读苏轼，正是与苏东坡这样一位“高能量的强大存在”进行思想碰撞，由此接引智慧、认清自我。

在“自我管理”部分，衣教授融合管理学、心理学与认知科学，提出独到见解：时间无法管理，真正需要管理的是个人的意识与精力。她打破传统的时间管理框架，指出无论做什么，时间都会照常流逝。比起简单的日程规划，更高阶的方式是管理自己的意识与精力：清晰觉察两小时内消耗了多少精力、又吸收了哪些足以提升认知的新想法。此外，精力管理的关键在于精准把握自身生物钟，了解自己一天中哪个时段干劲最足、爆发力最强、创意最饱满，从而把最宝贵的精力用在刀刃上。

另一方面，衣教授提出“不仅要不怕被讨厌，更要有‘敢于讨厌别人’的勇气”。面对现代人普遍的焦虑与欲望困扰，她在心理学常言的“被讨厌的勇气”之上，进一步推演出“讨厌人的勇气”。这种勇气并非鼓励当面谩骂或激怒他人，而是指在

* 新加坡南洋理工大学人文学院中文系博士研究生。

心理层面真正做到放下与排解。衣教授强调，唯有敢于承认并接纳自己讨厌别人的感受，负面情绪才有处安放、有处释放；若一味隐忍，将背叛与伤害深埋心底，反而会造成严重的自我内耗，最终伤及自身的身心健康。

随后，衣教授回归词作本身，以两阕经典将整场分享推向高潮。她首先引领听众逐句精读苏东坡贬谪黄州时所作的《定风波》，细致剖析“穿林打叶声”与“一蓑烟雨任平生”中汉字组合的节奏与意境，指出苏轼在突如其来的风雨与人生狼狽面前，所展现的从容与迎难而上的勇气。透过“也无风雨也无晴”的体悟，衣教授启发听众：当人生步入下半场，看遍月之圆缺，便能以平和之心面对一切起落。

接着，衣教授以《浣溪沙》中“门前流水尚能西！休将白发唱黄鸡”为例，探讨苏东坡身处病痛与人生困境时，如何重燃对生活的希望。她指出，人不应因年老而把日子过成倒数计时，而应顺着人生之路笃定前行。这阕词正充分体现了苏轼作为一位“生活者”，从日常中淬炼出的感动与强韧。

讲座进入互动环节后，现场气氛愈加热烈。衣教授巧妙地以“洗衣单”形式邀请观众填写心事纸条，倾听并回应大家在工作不顺、面对负面评价等方面的焦虑与烦恼，让“人生洗衣店”的意象真正落地：将生活中的尘垢一一交付、清洗、晾晒。其中，一位73岁的年长听众分享了自己充实丰富的精神生活与“想不出有任何烦恼”的豁达心境，赢得全场掌声。

最后，衣教授预告了即将出版的新书《大美之言：唐宋题画文学》及《AIGC时代的人文学术研究方法》，并简要介绍了文图学会的发展规划与丰富活动安排，包括每月的“月新知”线上分享会、AI绘本工作坊等。

这场活动不仅是一次古典文学的普及，更是一场借古喻今的精神盛宴。听众们在苏东坡跨越千年的智慧中，找到了安顿心灵、自爱自在的强大力量。

《春江水暖谁先知？从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构》

讲座纪要

田柯

2026年6月4日14:30-17:00由云南艺术与设计学院至公讲堂主办、由新加坡南洋理工大学人文学院衣若芬教授主讲的《春江水暖谁先知？从苏轼题画诗到AIGC文图学的感知重构》开讲了，讲座吸引云南大学众多学院学生和老师参加，座无虚席，讲座过程中观众们全神贯注，悉心聆听，反响热烈。虽然天气炎热，但是无人打瞌睡和中途离场，是我参加的讲座里为数极少的成功讲座之一。

首先衣若芬教授，初印象是和上海艺术学院胡建君教授一模一样的发型，齐刘海的短发，都是文学博士，声音同样温婉甜美，都是深耕中国诗画和文学研究数载的女性学者，正如王新院长所述：“衣教授是古典与时尚的结合”，古典指的是古典修为，诗词造诣和品味是一流的，多年以来对苏东坡研究非常深入，时尚是指，她具有开宗立派的抱负和作为，有着开阔的视野和前瞻的学术研究，是全球第一个有着文科学术背景来研究AIGC的专家，是文图学的创始人，是全球第一个开设AIGC文图学课程在新加坡南洋理工大学的教授。她的开拓创新是划时代的，真厉害！

这次讲座以文图学的视野带我们进入苏轼的这首《惠崇春江晚景》题画诗，从源起惠崇僧人的画到苏轼的题画诗，从最早版本日本金泽文库旧藏的“晓景”非现在“晚景”深入，解构苏轼的如何重组观看，运用文图学跨学科研究视角，现场演示了由诗词指令AI生成的图片和音乐，探讨了在AIGC蓬勃发展的当代，文学经典如何与科技浪潮激荡出新的火花，算法如何转译“可见与可听”，带出人文研究又将如何回应的疑问？

带着问题，衣若芬教授梳理了文图学的发展历程，时代坐标，以及全面解释了AIGC文图学概念，提出三层结构的底层逻辑和四步骤路径的应对之道，包括解构的底层逻辑从感知层到媒介层最后到智能层的三层结构，以及四步骤分别是视其外观—察其类型—解其形构—论其意涵，且螺旋式深化的非线性往返过程。

结合艺术史，文图学和 AIGC 文图学不同维度比较分析，详细说明了人文研究从 1.0 到 2.0 到如今 3.0 时代三次转型，论证了从传统感知在先的人类创作发展到 AIGC 的机器生成时代特征和表现，最后得出人机协作从感知到媒介再到智能的发展趋势，探讨了与感知重构的结合。同时指出隐秘的危机以及面对的问题，最后强调了 AIGC 文图学四大核心学术贡献。

衣若芬教授研究视角立足于文图学，又开拓创新到 AIGC 的文图学，尤其关注人文研究何去何从，人类在 AI 日益强大且容易的情况下，人类的意义是什么？她提出了文图学的理论框架，在 AI 使用和 AIGC 关系中给我们一个定位：AI 是系统，是算法，是技术体系，但是 AIGC 是结果，是帮助人类建立核心人类能力，即深刻的理解力，独立的判断力以及高效的协作能力，人类要重拾判断和责任，发展的重点不是创造本身，而是去理解意义是如何被创造的，我们如何去做真假的判断。

当 AI 负责生成的时候，我们的理解很重要。

最后回归主题，印证了 AIGC 文图学概念：万物皆文本，文本可生成，理解生成的世界。

今天的讲座精彩纷呈，衣若芬教授，带着文图学的思维方式和独特视角，让我们开启了一场跨越千年的文化对话（1085 年苏轼创作这首诗的年份到如今 2026 年）。

讲座期间，大家进行了广泛而深入的探讨和思考，同学一直保持高涨的学习热情，我也孜孜不倦，非常喜欢这场讲座的分享。

这是衣若芬教授以苏轼诗词的深情画意，结合丰富的美学，文学，历史研究分析，以及深厚的文学底蕴、扎实的文学功底和审美意识，更是以开拓创新的思想，让我们在文学诗画里和 AIGC 文图学中相互凝视，相互成全，相互融合发展。

太喜欢您，衣若芬教授，外表柔弱但是内心强大，驰骋学术的劲头让人肃然起敬！心生佩服！特别喜欢您幽默风趣的教学风格，做您的学生太开心了！他们真有福气，课程内容多有意思啊，试想哪位同学舍得上课睡觉甚至缺席的，根本舍不得啊，这么好的课程，我表示羡慕南洋理工大学的学生们！

现在 3.0 时代了，我们只相信我们想相信的，而且那是我认为的美就代表了我自己！

“提升艺术人文教养，关注艺术学科前沿，兴发艺术原创力”

至公讲堂

春江水暖谁先知

——从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构

2025
10/04
THU 周四
14 : 30
云南大学东陆校区
东陆园文渊楼503

主讲人：
衣若芬 教授
主持人：
王 新 教授

AIGC 推动艺术与人文研究进入“人文研究 3.0”时代。本文以苏轼《惠崇春江晚景》为例，剖析北宋文图互文的创作特点，结合 AI 生成的相关图像、音乐，探究文本转译的多元可能，并思考如何依托技术实现经典数字活化，留存人类独有的感知与精神内涵。

主讲人

衣若芬 博士，教授，现任教于新加坡南洋理工大学人文学院，博士生导师，曾任中文系系主任。新加坡最大华文报纸《联合早报》特邀专栏作家，“文图学”（Text and Image Studies）创发人。新加坡政府注册社团“文图学会”（Text and Image Studies Society）创始人及会长。

云 南 大 学 艺 术 与 设 计 学 院

《春江水暖谁先知？从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构》

讲座纪要

梁靖霖*

时间：2026年6月4日（星期四）下午 14:30

主办单位：云南大学艺术与设计学院

主讲人：衣若芬 教授

主持人：王新 教授

地点：云南大学东陆校区 东陆园 文渊楼 503

本次讲座以苏轼《惠崇春江晚景》为中心个案，从宋代题画诗中的文图关系与感知重构问题出发，逐步引向 AIGC 文图学的方法论思考。

讲座伊始，衣若芬教授首先从“感知重构”这一概念切入。她指出，人对世界的认识包含知觉、感知、认知乃至意识等不同层次。知觉来自五官五感对外界对象的初步接收，例如看到人的形象、听到人的声音；感知则是在此基础上，对对象形成初步了解，如由声音、外在形象、气质和相关讯息所构成的整体印象；进入认知层面后，主体还会从个人、历史、文化、国家乃至国际关系等不同角度理解对象，并进一步产生连接、判断或分歧。

衣教授将“感知重构”解释为一种跨媒介的转化过程：当主体接收一种媒介中的信息后，会经过自身的感觉、判断、想象与选择，将其统合并转化为另一种媒介表达。艺术创作正是在这一意义上区别于简单的信息传递。讲座中，她以“喊口号”和“写诗”的差异为例指出，口号更多是当下判断的直接表达，而诗歌则能够通过文字媒介，使没有亲历其境的人也从语言中感受到对象的形象、味道与美感。由此，诗歌、绘画、音乐、舞蹈等艺术形式，都是感知经由媒介被重新组织和表达的方式。

* 新加坡南洋理工大学人文学院中文系博士研究生。

在这一理论基础上，讲座进入苏轼《惠崇春江晚景》的文本现场。对于这首人人熟知的诗，衣教授提出了一个关键问题：惠崇的画中，究竟有什么是画不出来的？“竹外桃花三两枝”写的是画面中可见的桃花与竹枝；“蒌蒿满地芦芽短”同样可以对应画面上的植物景象。然而，“春江水暖”并不能由平面视觉直接呈现，因为水温属于触觉经验；“鸭先知”也不是画中客观可见之物，而是诗人对鸭子感受能力的推想；至于“河豚欲上”，更包含时间、趋势和生命活动，是超越画面瞬间的想象性判断。

由此可见，苏轼的题画诗是在绘画基础上重新组织观看方式。静态图像经由语言转译，被赋予了时间感、触觉感和生命感。衣教授将苏轼的感知推进概括为三个层次：第一层是画面可见之物，如竹、桃花、鸭、蒌蒿；第二层是画面不可见却可被推论之物，即“水暖”；第三层则是超越画面的想象判断，即“河豚欲上”。这三层由可见进入不可见，由空间进入时间，由观看进入想象，构成了题画诗作为感知重构方法的完整示范。

讲座还特别讨论了“晚景”与“晓景”的版本问题。衣教授结合日本金泽文库旧藏南宋前期刊本《东坡集》指出，这首诗原题可能并非今天通行的《惠崇春江晚景》，而是《惠崇春江晓景》。一字之差，却会改变整首诗的感知氛围。“晓景”使人联想到晨光、初醒、生机与春天刚刚展开的状态；“晚景”则容易引向暮色、余光、静穆与黄昏后的沉思。题名变化不仅是文献问题，也会影响读者对画面、诗意和时间感的整体判断。衣教授由此提醒，版本学考证并非单纯校正文字，而与审美感知和意义生成密切相关。

围绕“鸭先知”的问题，衣教授还引入清代毛奇龄与汪懋麟的相关争论。毛奇龄曾质疑，既然鸭可以先知春江水暖，鹅为何不能先知？衣教授指出，这一质疑忽略了题画诗的基本前提：苏轼所面对的是惠崇的画，画中所绘为鸭，而非鹅。因此，“鸭先知”不是一般自然知识判断，而是诗人基于画面对象所作的感知重构。题画诗的关键正在于，它既以图像为前提，又超越图像本身；既受到画面限制，又在语言中打开新的感知空间。

在此基础上，讲座进一步引出衣若芬教授自2014年提出的“文图学”。她强调，文图学中的“文”并非狭义的文学，而是广义的文本。文字、图像、声音、肢

体、意象、梦境以及文化形象，都可以成为文图学研究的对象。文图学关注文字、图像及其他文本形态之间的关系、互动、张力与生成，也关注文本及其意义如何在媒介机制、社会网络、文化背景与历史语境中被生产、传递、转化和理解。《惠崇春江晚景》正是一个典型的文图学个案：自然景物经惠崇转化为绘画，绘画又经苏轼转化为诗歌，诗歌在历代版本、批评和接受中继续生成新的意义。

讲座最后回到 AIGC 时代的人文研究问题。衣教授指出，今天的文本生产已经从专业生产内容、使用者生产内容，进入人工智能生成内容的阶段。自然可以成为画，画可以成为诗，诗也可以继续被人工智能转化为图像、音乐或视频。然而，AI 的生成能力并不等同于人的感知重构能力。人工智能或许能够根据诗句生成画面，却可能把诗中本应处于想象、推论和留白之中的对象直接具象化；讲座中所说的“河豚难题”，正说明 AI 能够识别“河豚”这一名词，却未必理解“欲上”所包含的未完成状态、时间趋势和诗性留白。

因此，AIGC 文图学所要处理的，并不只是 AI 能否写作、作画或生成影像，而是生成时代的人文学如何重新建立文本观、方法观、判断观与责任观。当文本不再只是被人书写和阅读，也可以由机器生成时，人文学者更需要追问：何为感知，何为判断，何为创造，又由谁来解释和承担生成文本的意义？

《从艺术史、文图学到 AIGC 文图学》

——衣若芬教授讲座纪要

董湔谊*

2026年6月5日,衣若芬教授应邀在西南林业大学作题为“从艺术史、文图学,到 AIGC 文图学”的学术讲座。讲座以“东坡笠屐图”为核心案例,系统梳理了人文学科研究方法从艺术史、文图学到 AIGC 文图学的发展脉络,并结合中国艺术史领域诸位代表性学者的研究范式,阐释了“文图学”在当代学术语境中的内涵、价值与发展方向。衣教授指出,人文学科并非静态的文献积累与知识堆砌,而是一种不断生成、持续演进的认知过程。

一、“东坡笠屐图”:从历史逸事到文化符号

讲座首先围绕“东坡笠屐图”展开讨论。该图像源于苏轼晚年贬谪海南期间的一段轶事:苏轼前往友人处借书,归途中突遭风雨,只得向农家借来斗笠与木屐遮雨代步。对于向来讲究仪容风度的文人士大夫而言,这样的装束显得格格不入,甚至引来路人与犬只的嘲笑。然而,正是这一看似狼狈的场景,构成了后世广为流传的“东坡笠屐图”图式。这一图像之所以具有独特意义,在于其突破了传统苏轼形象中潇洒豪放、旷达超逸的精英叙事,转而塑造出一个身处逆境却依然充满生命韧性的“农夫苏东坡”形象。通过这一经典图像,衣教授进一步展示了人文学科研究方法的演进轨迹,并借此讨论图像、文本与文化记忆之间复杂而深刻的关联。

二、人文学科方法论的三次迭代

借助“东坡笠屐图”这一案例,衣教授将当代人文学科的发展概括为三个阶段。在人文研究的 1.0 时代,即传统艺术史阶段,研究重点主要集中于作品的风格分析、断代考证、真伪鉴定以及图像内容阐释。研究者关注作品是否出自某位画家之手、创作于何时何地,以及其艺术风格与历史价值为何。这一阶段强调严谨的

* 新加坡南洋理工大学人文学院中文系博士研究生。

考据方法与视觉分析能力，为后续研究奠定了基础。进入 2.0 时代，文图学突破了视觉与文学之间的学科界限，不再局限于作品本身，而是进一步关注图像与文本如何共同参与意义生产。研究重心从“这幅画是什么”转向“这幅画为何出现”“如何传播”“如何被接受”以及“如何影响后世想象”。文图学关注图像背后的文化生产机制，探讨文学叙事如何塑造视觉形象，视觉形象又如何反过来影响公众对于历史人物的认知与记忆。随着人工智能技术的迅速发展，人文学科正在迈入 3.0 时代——AIGC 文图学阶段。在这一阶段，研究者不仅关注图像与文本的生成、传播和接受机制，更开始思考人工智能介入文化生产后所带来的新问题，包括人机协作创作、提示词（Prompt）工程以及 AI 生成内容的文化主体性等议题。衣教授指出，人文学者在 AIGC 时代的重要职责之一，便是对 AI 生成内容进行文化辨析与逻辑纠偏。面对人工智能所生产的大量文本与图像，人文学研究不再只是解释既有文化成果，而是需要参与评估、修正和引导新的文化生产过程。

三、“观山”之喻：诸家研究范式

为了进一步说明文图学的学术定位，衣教授借用“观山”的比喻，对中国艺术史领域几位具有代表性的学者进行了系统梳理。高居翰（James Cahill）如同站在山脚下观察山体形成的人，关注商业贸易、赞助机制与权力网络如何影响艺术生产过程；方闻（Wen Fong）则致力于绘制艺术史的“风格地图”，通过严谨的断代标准与风格分析，为研究者建立清晰的时空坐标体系；徐小虎如同辨识草木真伪的鉴定者，通过对笔墨行为与绘画语言的细致考察，重新审视传统馆藏作品的真实性问题；巫鸿关注“山”作为媒介的属性，探讨艺术作品如何被建构为“纪念碑”，又如何在历史流变中转化为“废墟”；石守谦则着重研究“画意”与集体记忆，关注这些文化意象如何在东亚文化圈内部持续流动与重构。在此基础上，衣若芬教授提出的“文图学”进一步追问：“山何以成为我们心目中的山？”换言之，其关注的不仅是图像本身，也不仅是文本本身，而是作为文化本质的“文本”如何在视觉、听觉、嗅觉、触觉与味觉等多重感知维度中不断生成新的意义。文图学由此超越了传统图文关系研究，成为一种理解文化生产与意义建构过程的方法论。

四、“我写故我在”：学术生命与时代视野

讲座最后，衣教授分享了自己的学术成长历程。从台湾大学中文系的训练出发，跨学科修习艺术史，到后来在新加坡南洋理工大学创办文图学会，她始终坚持突破学科边界，在不同知识体系之间寻找新的研究可能。她以“我写故我在”为人生信念，反对消极“躺平”的生活态度，强调学术研究应当保持持续的好奇心与创造力。她认为，学术并非封闭的知识生产，而是一种不断回应现实世界、不断拓展认知边界的实践活动。衣教授特别指出，21 世纪的学者应具备 21 世纪的观察视角。正如著名的“鸭兔图”所揭示的那样，人们所处的位置与观看的角度不同，最终形成的认知图景也将截然不同。因此，人文学者不仅需要继承传统知识，更应不断调整观察世界的方式，以回应时代变迁所带来的新挑战。

五、结语

从艺术史阶段对于真伪与风格的关注，到文图学对于文化意象生产机制的追溯，再到 AIGC 文图学对人工智能生成世界的探索，人文学科研究方法的演进体现了学者对时代变化的积极回应。文图学不仅是一种跨学科研究路径，更是一种面向大数据与人工智能时代的认知论重构。通过对“东坡笠屐图”的深入解读，衣若芬教授向听众展示了人文学科在技术变革背景下依然具有不可替代的价值。面对人工智能带来的知识生产革命，人文学者仍能够凭借对文化符号的深层阐释、对意义生成机制的揭示以及对逻辑偏误的辨析，为技术赋予文化维度，为经典注入新的生命力，并为理解复杂、多模态的当代世界提供重要的方法论支撑。

西南林业大学 艺术与设计学院
SOUTHWEST FORESTRY UNIVERSITY COLLEGE OF ART AND DESIGN

“三原教育”系列学术讲座--第34讲
原典·原野·原创

从艺术史， 文图学， 到AIGC文图学

【主讲人】

衣若芬 教授

新加坡南洋理工大学人文学院教授、博士生导师

【主持人】

李森 教授

衣若芬，台湾大学博士，现任教于新加坡南洋理工大学人文学院，博士生导师，曾任中文系主任。新加坡最大华文报纸《联合早报》特邀专栏作家，“文图学”(Text and Image Studies)创始人。新加坡政府注册社团“文图学会”(Text and Image Studies Society)创始人及会长。

古今中外第一位重走苏东坡之路的女作家。全球中文学界第一位独立完成 AIGC 文图学研究、写作专著及开设大学相关课程的学者。曾受邀于美国斯坦福大学、韩国成均馆大学开设课程。受邀于北京大学、南京大学、中国人民大学、日本东京大学、国立奈良女子大学等高校讲学。中国中央电视台大型人文纪录片《苏东坡》海外讲述人。规划主持多个大型国际合作项目。提出 AIGC 文图学 (Text and Image Studies on AIGC) 方法论，致力于探索人工智能时代的人文研究路径。

出版个人学术专著17本，主编及合编论著12本，期刊和专书论文超过160篇。小说和散文创作19本。作品多次荣获苏东坡主题书单、《联合早报》年度好书、新加坡建国 60 年推荐好书。视频、播客、博客，广见于各大社群媒体。

2026年6月5日 上午10:20-12:00
西南林业大学设计楼216报告厅

JOURNAL OF
TEXT AND IMAGE STUDIES

东亚文化交流:文图学

文图学报 · 第九期 ·

論華文文圖學之應用與實踐

謝育澤*

前言

文圖學（Text and Image Studies）於 2014 年由衣若芬（I, Lo-Fen, 1964-）首次提出，藉由數場會議、數篇論文逐漸完善理論框架與學術地位，直到 2017 年 12 月 18 日通過新加坡政府核准，正式創立「文圖學會」（Text and Image Studies Society）。

根據文圖學會於官網之介紹，可以明白其理論研究與應用之範圍廣大，包含古典藝術（繪畫、詩作等）與現代文學（漫畫、電影、廣告牌等），甚至網路影片之「彈幕」（弹幕）同樣可以被視為研究對象之一¹。縱觀當代華文文學之常見理論應用，文圖學適合使用的研究對象、時代跨度可謂星羅棋布，這個理論的特點或許能夠透過衣若芬於〈「瀟湘」山水畫之文學意象情境探微〉（2002）了解，按照論文發表之年代可以知道「文圖學」的完整概念尚未被建立，然而作者在論文裡面藉由艾布拉姆斯（Meyer Howard Abrams, 1912-2015）歸類「意象」（imagery），和劉勰《文心雕龍》與王昌齡（694-756）《詩格》對於意象、意象情境的論述²，足以視為文圖學理論之基礎。後，又可於衣若芬主編之《東張西望：文圖學與亞洲視界》（2019）進一步明白其理論是欲探究文本（text）和圖像（image）互文性概念，以細節論述，文本包含「身體文本」與聲音之生發的聲音／語言文本（language text），圖像則是囊括可視性（visible）的「圖」等，其他論者總結此理論時說道：「『文圖學』涵蓋由身體、聲音、繪圖、圖像所生發的文學文本，以及具有視覺性形式、審美之形象、以及蘊涵想像與意象的抽象

* 新加坡南洋理工大學人文學院中文系博士研究生。

¹ 詳見文圖學會：〈文圖學的學理概念〉，<<https://www.tiss.info/%E6%96%87%E5%9B%BE%E5%AD%A6>>，瀏覽日期：2026.03.17。

² 詳見衣若芬：〈「瀟湘」山水畫之文學意象情境探微〉，《中國文哲研究集刊》，2002 年 03 月第 20 期，頁 179-180。

心靈圖景的圖像文本」¹。

自衣若芬提出之文圖學雛形概念到建立完整理論架構已有二十餘載，累積之學術會議、學術論文同樣碩果纍纍。本文欲以收錄、刊登在華藝線上圖書館（airiti Library）、臺灣博碩士論文知識加值系統（National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan）、中國知網（CNKI）之藉由文圖學為論文研究方法或相關論述之論文為梳理對象，試圖歸納、整理文圖學於古典文學、現代文學的主題分類、研究脈絡、研究方向、研究特色等，並且提出未來之理論開創性。

第一節 文圖學論文全景之分析

本文於 2026 年 03 月 17 日透過華藝線上圖書館、臺灣博碩士論文知識加值系統、中國知網以「文圖學」為關鍵字進行搜尋，共找出二十三篇公開、可下載、不重複之相關學術論文，欲以此些論文為主要分析、研究對象。

透過全部論文的實際閱讀，可以將其依照「主題」、「時代」、「地域」、「方法」四大主題作為初步分類，再以此為基礎進而給予細部分類。其一，四大論文主題為「八景母題」（共計十二篇）、「文圖關係」（共計五篇）、「東亞交流」（共計四篇）、「地方書寫」與「詩學理論」（共計五篇）；其二，時代跨度為「宋、元、明、清」、「近代臺灣殖民」（1895-1945）、「戰後與當代」（1980-2025）；其三，地域主要聚焦「瀟湘—東亞（中國、日本、朝鮮）」、「臺灣（府城、壽山、基隆、台江）」，再外延至東南亞華文文學與全球華文文學；其四，方法以「文本細讀」（close reading）、「歷史文獻考證」、「圖像學與媒介研究」、「空間理論與地理資訊系統（Geographic Information System, GIS）」、「數位人文」（Digital Humanities, DH）、「田野與社群媒介資料分析」。根據上述，本文發現藉由文圖學為研究主題、研究方法之論文著重探究三大方向：首先，以「八景」為核心的「瀟湘八景」、「臺灣八景」、「東亞國家之地區八景」；再者，透過「題畫詩」為創作靈感來源衍生的「廣告」或「漫畫改編」之文圖交互影響；最後，具體分析「殖民創作現代性」再到「地方認同」

¹ 曾麗玉：〈文圖政治與藝術之交會：番社田園圖像設計與地方創生〉，《2022 亞太藝術與人文國際研討會論文集》，2023 年 01 月，頁 80。

與「抵抗詩學」(poetics of resistance)。

根據前文的統計，本文願稱「八景」與「瀟湘八景」研究為文圖學研究之基礎與核心，藉此能夠理解這個作為宋代以介之文人墨客「想像地理」是如何被後世論者以文圖學進行詮釋，形成一套可複製、有系統的風景繪圖與文字描述之定式。例如，劉千美於評論葉維廉(Yip Wai-Lin, 1937-)著作《龐德與瀟湘八景》(Pound and the Eight Views of Xiao Xiang, 2008)時寫道，作者在書作中「更涉及文藝書寫、詩歌創作與翻譯、圖像解讀中所隱含的歷史、文化、美學之間的糾結問題」¹，足以說明文圖學的相關研究涉及之範圍廣大、論述豐富。作為華文學界研究「瀟湘八景」成果最豐碩者當屬衣若芬，除了「瀟湘八景」相關歷史淵源與創作脈絡考察之外，最核心之想法提出為奠定「〈瀟湘八景〉的八個景觀並非當處實際寫生，而是依水墨表現出的型態聯繫成四字一句的題目……影響且催生了選取特定視角或季節天氣的各種『地方八景』、『十景』，乃至『十二景』等等」²之說法，因此其「八景」等應用範圍能夠不受現實環境拘束，得以不斷調整、創造，同時，該篇論文統合中國、韓國、日本、越南的「瀟湘八景」情緒主調與梳理其中原因³，得以知曉不同地域、不同文化背景的共同母題能夠生發不同「瀟湘八景」創作。本文透過閱讀、分析衣若芬長年研究「瀟湘八景」的相關論文，認為其中核心概念適合應用於許多當代流行文化研究，例如不同國家與創作者之動漫、電影的情感營造，為何在生長背景相互迥異的前提之下，各國動漫或電影的劇情往往難以繞開「英雄」母題，正是因為這類敘事情節早已成為觀眾記憶與情感核心，如同衣若芬在論文提到：「(寫作目的)是從看似矛盾的，虛實相生的瀟湘文化斷裂點切入，論析其中隱含的文化記憶如何被想像、被開發、被製造，以至於凌駕了個人的地方經驗，形塑了新的文化意識」⁴。研究不只是

¹ 劉千美：〈書評：葉維廉：《龐德與瀟湘八景》〉，《哲學與文化》，2009年10月第36期，頁144。

² 衣若芬：〈瀟湘八景：東亞共同母題的文化意象〉，《東亞觀念史集刊》，2014年06月第6期，頁41。

³ 詳見衣若芬：〈瀟湘八景：東亞共同母題的文化意象〉，頁47-51。

⁴ 衣若芬：〈瀟湘八景——地方經驗·文化記憶·無何有之鄉〉，《東華人文學報》，2006年07月第9期，頁117。括號為本文添加。

聚焦在宋迪的「瀟湘晚景圖」，後世文學活動其實何其具有高度關聯屬性，曹淑娟（1956-）在論述明代著作時同樣藉由相似概念分析：「八個外景承接前述內八景的趨向，進一步走出寓園之外，將觀者的視野由具體的實景引導向不拘執在某一固定實體景象的審美感受，由近而遠，推拓出去」¹。回應前文所寫，文圖學作為一種研究視角，可以使論者跨越時、空間，得以溯源文學創作的真正目的與意義，並且逐漸成為一種創作範例。

接續論者往往會以衣若芬的研究延伸至相關「八景」探討，其中常見主題便是聚焦於「臺灣八景」。根據論者的整理，能夠知道「臺灣八景」的建立起元或許是來自時任福建分巡臺灣廈門道高拱乾於 1696 年刊行之《臺灣府志》，除了提出景點還搭配相關八景詩或八景圖，成為地方官員治理臺灣之餘的一種文化地理見證與記錄，進而形成書寫風氣，例如 1717 年由周鍾瑄、陳夢林編纂之《諸羅縣志》提出「諸羅縣六景」，以及同年由李丕煜、陳文達編纂之《鳳山縣志》提出「鳳山縣六景」，再到 1720 年王禮、陳文達編纂之《臺灣縣志》提出「臺灣縣六景」²。論者除了整理臺灣歷史文獻關於景色之建立與改動，更重要的是提出特色風景的選定不只是文人獨有之浪漫，更重要的意義在於政治：「透過八景的選定，將轄區的邊界一一納入可被觀看的風景系統。風景，不單純只是文人吟賞的對象，在漢文化道家的空間思想中，更是從天上轉換到人間，將其視為一種宣告八方國土疆域的工具」³。該篇論文另外一個貢獻本文認為是關於「八景」的數量選擇說明，衣若芬的數篇論文主要著重在於「景」的解釋，數量的擇取關乎於「八詠詩」之影響，然而在〈清代初期臺灣方志的風景選擇〉（2014）援引管仲（719-645B.C.）《管子·五行篇》：「天道以九制，地理以八制，人道以六制」⁴的說法，以及輔用杜正勝（1944-）之解釋，相互搭配能夠較為完整地說

¹ 曹淑娟：〈重構一場文學活動：閱讀手抄本《寓山十六景詩餘》〉，《臺大中文學報》，2022 年 12 月第 79 期，頁 92。

² 詳見盧建成、陳國川：〈清代初期臺灣方志的風景選擇〉，《環境與世界》，2014 年 06 月第 28-29 期，頁 59。

³ 盧建成、陳國川：〈清代初期臺灣方志的風景選擇〉，頁 70。

⁴ 管仲：《管子·五行第四十一》，<<https://zh.wikisource.org/wiki/%E7%AE%A1%E5%AD%90/%E7%AC%AC41%E7%AF%87%E4%BA%94%E8%A1%8C>>，擷取日期：2026.03.18。

明「八景」之其中一個合理的原由。「臺灣八景」的研究主要聚焦文學、史學、圖像學等，其他論者以此為基礎擴展至「校園八景」等更小範圍之探索，再透過相似概念應用於教學，將「臺灣八景」的介紹與「校園八景」的應用納入課程教育，以此在「施教歷程包含知、情、意、行四層面」¹。本文認為，透過文學講解與親自實踐能夠讓學生較為具體了解「臺灣八景詩」的一系列創作脈絡，且學會如何應用相關概念至周遭生活，然而在此篇論文提及的教學設計卻忽略一個關鍵因素，無論是最早的「瀟湘八景」再到「臺灣八景」或「諸羅縣六景」等，其地理範圍遠遠大於單一校園，以及能夠在不同季節與天氣造就不同場面，進而影響欣賞者、創作者的心境和情緒，若是需要真正在臺灣大專院校實踐論文提及的教學設計，或許只有臺灣大學較為合適，因其校區橫跨臺北、新竹、雲林、南投等地，總面積達到約 34164 公頃，涵蓋臺灣約 0.94% 的國土面積，皆屬全臺大專院校之冠，其景點的選擇或心情的產生能夠較為符合論文之課程設計。

關於臺灣的地景書寫研究還可見於〈樂土嚮往：臺灣日治時期古典詩的桃花源意象〉（2019），論者藉由「桃花源」文學意象的創作為研究對象，試圖分析臺灣創作者在日治時期（1895-1945）的樂土嚮往和抵抗意識，論文寫道：「故藉由臺灣桃花源的空間想像、桃花源主題的入世關懷兩層面，觀察知識分子描述地景的象徵意義，以及如何透過古典文學再現桃花源意象，傳達於日治時期的樂土嚮往及處世之道」²。陶淵明（365-427）透過〈桃花源詩〉與〈桃花源記〉確立「桃花源」的文學意象與文學價值，成為東方「烏托邦」（Utopia）的象徵，受到外族殖民統治的當時臺灣人理所當然將其運用至思想闡發和創作意識，論者寫道：「地景書寫迥非局限於『可見的』或『具體的』、『清晰的』地方特性，地景書寫的精神尤在於書寫者存在的立足點，及其作品所生發對於地方具有獨特『定義性』與『認同性』的意義」³，這種理解與過往討論「瀟湘八景」時的結

¹ 徐慧鈺、沈雅文：〈從「臺灣八景詩」到「校園八景詩」——談「臺灣鄉土情·八景集勝」課程的教學與實踐〉，《通識論叢》，2018年06月第21期，頁15。

² 林淑慧：〈樂土嚮往：臺灣日治時期古典詩的桃花源意象〉，《成大中文學報》，2019年06月第65期，頁240-241。

³ 林淑慧：〈樂土嚮往：臺灣日治時期古典詩的桃花源意象〉，頁245。

論相似，不見得需要實際存在的地點或景色才可納入「八景」範疇，衣若芬曾寫道的論述適合概括上提：「『瀟湘』是一種象徵性的情感空間，容納人們的悲愁喜樂」¹，以此可知透過文圖學視角分析地方景色的「被建立」、「被書寫」過程和原因，人為情緒是成就它的重點依據。同樣的概念或許已經成為一種研究定式，例如在論述洪縉（1866-1928）的「臺灣八景詩」，不同論者給予的結論和過往具有高度相似程度，文中寫道：「洪棄生八景詩的創作時間點很特別，從宏觀角度而言，這組八景詩是有清一代臺灣八景詩的後期內容，可以觀察此時的藝術特質；以微觀角度而言，這組八景詩代表的是個人追求功名時期的作品，而且其源頭即具有政治含意」²。相同論述還可聚焦於中國和臺灣之間的大海，許多東渡臺灣的文人官員多數時候是為了自身政治生涯而選擇前來，乘載他們飄洋的臺灣海峽自然成為一種書寫對象，藉此承擔政治願景與理想抱負，「對於來臺的清廷官員來說，這段與自身權力場域對抗的歷史記憶，必然透過『登臺觀海』的舉動進入書寫當中」³，除了上述著重於人為視角解釋「八景」的創作目的之外，猶有結合觀光行銷等商業手法和文學影響之論，相關研究可見〈理想化的完美山水——臺灣古典詩中的基隆八景（1895-1945）〉（2014），其中寫道「基隆八景」的被創造原因與影響本文認為是一種文圖學視野的雙重結合：「八景喚起的是觀景者對於『市隱』理想的一種憧憬，為了逃離城市的喧嚷繁忙……並領略期中的意境，透過這種觀看，基隆八景詩在二十世紀初開始引起書寫者的關注」⁴。綜合上引數篇以文圖學研究「瀟湘八景」或「臺灣八景」的論文能夠了解，重點往往在於透過文圖學解釋「八景」何以成為創作之「記憶模板」，且此類記憶可以跨越世代召喚地方／情感認同。再者，這種「可移動的風景」書寫或繪畫觀念，

¹ 衣若芬：〈「江山如畫」與「畫？江山」——宋元題「瀟湘」山水畫詩之比較〉，《中國文哲研究集刊》，2003年09月第23期，頁44。

² 曾金承：〈洪棄生的「臺灣八景詩」探究——兼論八景詩的由來〉，《嘉大中文學報》，2023年11月第17期，頁135。

³ 李知灝：〈權力、視域與台江海面的交疊——清代臺灣府城官紳「登臺觀海」詩作中的人地感興〉，《臺灣文學研究學報》，2010年04月第10期，頁15。

⁴ 李嘉瑜：〈理想化的完美山水——臺灣古典詩中的基隆八景（1895-1945）〉，《臺灣文學研究學報》，2014年04月第18期，頁71。

亦可說明「八景」是如何在不同地域與政治權力場域被重複創作，尤其是《臺灣府志》等具有官方色彩的史料文獻，更可以看出相關概念被具體實踐，一樣的概念於被殖民時期之臺灣同樣可以看見權力介入，在討論「壽山八景」時所得出的結論能夠給予佐證，論者寫道：「被塑造為臺灣意象的壽山，有代表臺灣屬於天皇、屬於日本的神聖性與殖民性的意義」¹。因此，本文認為文學從來都不是單純的產物，受到作者身處之時代、環境、政治、經濟、見識、學問等多重影響。正如同有論者研究、分析明代滅亡前後「金陵勝景圖」時會將繪者的描摹對象——松巒古寺——認定為寄託明代遺民之念想，「因為其它勝景或許能讓他們感嘆衰落的前明繁華，卻不能讓他們擁有寄望。即使到最後復明無望、滿清政權日漸鞏固，遺民們還是寧願用這類『松巒古寺』作品來麻醉自己的傷痛」²

根據多位論者推測，「瀟湘八景」的建立是以宋迪《瀟湘晚景圖》與多位繪者、文人相互造就，再藉由當時漸趨成熟的國際交流傳播至中國海外，上引衣若芬的多篇論文皆有提及，還有論者直接寫道：「表現八景之母題已成為一種定型符號，然而，不難讀出當時亦能夠超越這樣定型化的母題，並可展現出新的表現方式」³，因此才可以發現雖然朝鮮文人模仿、學習「瀟湘八景」的繪圖概念，但或多或少會增添個人經驗於其中，進行融合、修正與再創造，這樣的論述其實與前者論及「瀟湘八景」、「臺灣八景」、「基隆八景」等創作意識異曲同工。當時學習中國文化不遺餘力的還有日本，在類似的基礎之上賦予宗教性質含義，達成瀟湘圖畫的「禪意化」，從未知背景的「李生」再「到了玉潤和牧谿，畫家身分和筆法風格都顯示『以禪作畫』的企圖，帶有宛如遊戲性質的恣情揮灑，『瀟湘八景圖』的禪意化終告完成」⁴。〈玉潤「瀟湘八景圖」東渡日本之前——「三教弟子」印考〉（2008）還給予另一個有趣的說法，亦即玉潤的「瀟湘八景圖」

¹ 蔡佩蓉：〈壽山，誰的臺灣八景？〉，《高雄文獻》，2012年09月第2卷第3期，頁46。

² 李珮詩：〈明亡前後金陵勝景圖象之研究——以松巒古寺為例〉，《書畫藝術學刊》，2008年06月第4期，頁276。

³ 板倉聖哲：〈高麗、朝鮮王朝前期的山水畫與宮廷收藏〉，《美術史研究集刊》，2018年第44期，頁38。

⁴ 衣若芬：〈無邊剎境入毫端——玉潤及其「瀟湘八景圖」詩畫〉，《東華漢學》，2011年06月第13期，頁93-94。

化用、再創造最初「瀟湘八景」創作意識，且以其自身影響的其他書寫者，成為「瀟湘」八景的東亞交流一種範式¹。藉由宗教精神重構「瀟湘八景」原有概念其實不是日本獨有的創作意識，根據論者研究，吳鎮（1280-1354）創作《嘉禾八景圖》時受到當地佛寺與僧人影響，繪畫表現他在遊歷地方的實際路線與經驗，「除了可能得力於圖經志書所提供的輿圖和地理知識，想必也參考了畫家個人的經驗」²。

「八景」的東亞影響與交流並未局限古典文學研究，當代藝術與商業同樣可以藉此與文圖學視野進行分析，例如衣若芬分析胡文虎（Aw Boon Haw, 1882-1954）與胡文豹（Aw Boon Par, 1888-1944）創立之虎標永安堂藥品廣告，論者認為藉由不斷將商標曝光於大眾視野，有助於品牌的被認識與被建立，更重要的是強化其「正版」形象，廣告的同時還賦予品牌形象「中國化」現象，吸引廣大華人的認同感受，且凸顯柔化、文雅特色與同時期的廣告做出區別。如同前文所寫，文圖學的應用範圍廣大，不受傳統認知的「文學經典」限制，這點還可從衣若芬在結論提出的觀點看出：「能夠被廣告撰稿人如此運作，仍要歸功於厚實的『文圖學』歷史傳統。受眾被文字與圖像的合一視覺性所吸引，文字是插畫的解說；圖像是文字的延伸，漢字的線條特點和圖像的輔助記憶，讓受眾並無觀覽的扞格感」³。同樣的研究視角，藉由重複出現於大眾視野和以「認同感」包裝商品，衣若芬藉此分析南洋兄弟煙草公司（1905-）於五四運動（1919）時期刊登之煙草廣告，可以見到「愛國」形象是當時廣告得以成功的重要因素，該篇論文值得注意的地方是，這種行銷手法被操弄一段時間之後就已經失去成效，「戰爭中的『愛國』意識已經不再能用消費來化解，南洋兄弟煙草公司一貫的廣告策略便遇到了瓶頸」⁴，可見廣告的行銷手法需要不斷與時俱進，尤其當代「速食

¹ 詳見衣若芬：〈玉潤「瀟湘八景圖」東渡日本之前——「三教弟子」印考〉，《美術史研究集刊》，2008年第24期，頁147-174。

² 傅立翠：〈以圖傳史與扁舟同遊：吳鎮的《嘉禾八景圖》〉，《美術史研究集刊》，2019年第47期，頁111。

³ 衣若芬：〈「文圖學」與東亞文化：1920-30年代虎標永安堂藥品的報紙廣告〉，《臺大東亞文化研究》，2015年10月第3期，頁175。

⁴ 衣若芬：〈吸菸與愛國：「五四運動」前後南洋兄弟煙草公司在新加坡《叻報》的廣告〉，

文化」盛行，媒體與商業被淘汰的速度更是遠超過往。除了商業廣告，商業遊戲的角色塑造同樣可以藉由文圖學視野進行分析，論者結合古籍《三國志》、《三國演義》等史書、虛構文學記載，再搭配漫畫、電影與電子遊戲的趙雲（?-229）形象，試圖推論如今讀者、遊戲玩家等印象中的趙雲是何以被建構，認為透過此次研究「是以在文本之外，圖像、戲曲、遊戲等各式媒介，也都大大豐富了三國文化的內涵」¹。廣告、遊戲這類以圖像為主的呈現形式，是文圖學理所當然能夠研究之對象，電影同樣可以被囊括其中，劉吶鷗（1905-1940）《持攝影機的男人》（1933）與前述之文本選擇不同，是以真實的地景樣貌作為題材，然而，論者認為分析劉吶鷗在電影紀錄、拍攝之「路線」、「對象」、「場合」、「光影」等，仍能反映手持攝影機之人的創作意識，論者寫道：「身為『胸中無國旗』、痛恨戰爭、不喜政治凌駕一切的劉吶鷗，努力護守藝術自由，能在創作中做到的，約莫是回絕任何紀念軍國主義的地景，以不拍作為不認同的唯一途徑」²。利用圖像選擇表達自身立場者的論述還可見於石守謙（1951-）的研究，他在論文寫道：「如此之取角，固然不能完全卸除『自我殖民化』（意即被殖民者直接學習殖民者的視角觀看自身文化）的批判，然而，作者本人與作品主題間所存在之情感強度，仍有逆轉的關鍵作用」³。

綜上所論，文圖學視野關注的對象或許著重於後者「圖」之表現與取材，文字書寫多數時候是用以或說明或記錄而已，圖片才是主要真正能夠承載創作者思想之對象。

現代文學同樣能夠被納入文圖學論述對象。論者著重關注劉克襄（1957-）於作品提及之地理空間——臺北市文山區辛亥路、香港嶺南大學——附近之流浪貓、犬，認為劉克襄的創作「藉由文字、圖像喚醒人類對流浪動物的尊重，並思

《師大學報：語言與文學類》，2009年09月第54卷第2期，頁85。

¹ 林盈翔：〈趙雲文圖形象的當代流傳〉，《東海中文學報》，2024年06月第47期，頁30。

² 徐禎苓：〈劉吶鷗的東亞想像：《持攝影機的男人》的風土表述、尖端獵奇與昭和文化的〉，《臺灣文學研究學報》，2022年04月第34期，頁40。

³ 石守謙：〈才女的現代轉化——二十世紀初期東亞女性畫家的專業路〉，《美術史研究集刊》，2019年第47期，頁171。

考動物權利、倫理界線等議題」¹。如同前文所提，圖像與地點可以被創作者按照自身意識替換，核心重點在於表達與傳遞個人理念，本文認為劉克襄的創作手法換成是世界上任一地理空間同樣能夠達成相似目的。除此之外，還可見到結合圖像、文字的文圖學視野研究，過往常見「小說—電影」、「小說—漫畫」、「小說—遊戲」、「電影—遊戲」、「漫畫—遊戲」、「電影—漫畫」之間的相互關係，散文似乎在此改編場域之中缺席，論者在〈散文描寫與圖像敘事的參差對照：從楊牧《山風海雨》到吳識鴻《Oken：詩的端倪》之漫畫改編與媒介轉譯（2025）〉的研究對象擇取，聚焦在當代文壇少見之「散文—漫畫」的交織影響，論者認為「在楊牧文章中偏向描寫與抒情的部分，也在漫畫媒介的轉譯之下，或者省略、或者改編，呈現最後強調敘事性與序列性的結果」。原本較為「多字」的散文被改編成漫畫時，反而部分文字可以消失，以圖像作為替代，甚至能夠在圖像的介入之下更動原有情境建立，透過相互搭配與對照，補足彼此的缺失，讓散文作品的「完整性」進入不同層次。

結論

透過前文的整理、分析與特點介紹，足以初步認識與了解文圖學核心意識與應用成果，其能夠指涉的對象、領域、範圍、時代跨度之廣大、博眾，成為當代新興學術研究重要學說之一。

然而，此類學說仍有部分問題需要面對與被解決。例如，多數論述古典藝術作品的研究對象尚未被完整數位化，甚至有些仰賴論者親自拍攝，相比專業數位技術，較為不夠嚴謹，且礙於環境、設備、技巧等客觀因素，在觀看翻照之作時或許會產生部分誤解，以及無法完整地、接近真實地閱覽、研究照片。本文認為，若是透過積極地系統性建構相關數位資料庫，可以妥當解決這類問題，例如國立故宮博物院即有推出「故宮典藏資料檢索」（The National Palace Museum Collection）就是很好的解決方法，很大程度減少論者搜集資料、分析作品的額外作業時間與心力，這個問題同樣見於地理空間的數位建構，尤其當今科技進步，

¹ 陳木青：〈城市之餘：論劉克襄《野狗之丘》、《虎地貓》的地理空間與生命關懷〉，《東華漢學》，2022年12月第36期，頁234。

人文學科在某些時候可以借助數位分析，達成真正跨領域學科的結合。另一個問題在於，部分論述忽略文本「被翻譯」的轉化過程，每次的轉譯、翻譯成果難免與原著產生落差，些許差異或許便會造成論述觀點與研究結果的不同。

因此，本文認為，文圖學未來的走向或許可以朝著「文學—藝術史」、「文學—地理學」、「文學—設計學」、「文學—媒體研究」等數位人文領域前進，將抒情之作結合理性科學，成為人文類科的新型研究視角與方法。

引用資料

一. 學術論文：

石守謙：〈才女的現代轉化——二十世紀初期東亞女性畫家的專業路〉，《美術史研究集刊》，2019年第47期，頁159-193。

衣若芬：〈「文圖學」與東亞文化：1920-30年代虎標永安堂藥品的報紙廣告〉，《臺大東亞文化研究》，2015年10月第3期，頁161-195。

衣若芬：〈「江山如畫」與「畫？江山」——宋元題「瀟湘」山水畫詩之比較〉，《中國文哲研究集刊》，2003年09月第23期，頁33-70。

衣若芬：〈「瀟湘」山水畫之文學意象情境探微〉，《中國文哲研究集刊》，2002年03月第20期，頁175-221。

衣若芬：〈玉澗「瀟湘八景圖」東渡日本之前——「三教弟子」印考〉，《美術史研究集刊》，2008年第24期，頁147-174。

衣若芬：〈吸菸與愛國：「五四運動」前後南洋兄弟煙草公司在新加坡《叻報》的廣告〉，《師大學報：語言與文學類》，2009年09月第54卷第2期，頁65-106。

衣若芬：〈無邊剎境入毫端——玉澗及其「瀟湘八景圖」詩畫〉，《東華漢學》，2011年06月第13期，頁79-113。

衣若芬：〈瀟湘八景：東亞共同母題的文化意象〉，《東亞觀念史集刊》，2014年06月第6期，頁33-55。

衣若芬：〈瀟湘八景——地方經驗·文化記憶·無何有之鄉〉，《東華人文學報》，2006年07月第9期，頁111-134。

李知灝：〈權力、視域與台江海面的交疊——清代臺灣府城官紳「登臺觀海」詩作中的人地感興〉，《臺灣文學研究學報》，2010年04月第10期，頁9-43。

李珮詩：〈明亡前後金陵勝景圖象之研究——以松巒古寺為例〉，《書畫藝術學刊》，2008年06月第4期，頁257-291。

李嘉瑜：〈理想化的完美山水——臺灣古典詩中的基隆八景（1895-1945）〉，《臺灣文學研究學報》，2014年04月第18期，頁41-75。

板倉聖哲：〈高麗、朝鮮王朝前期的山水畫與宮廷收藏〉，《美術史研究集刊》，2018年第44期，頁35-82。

林盈翔：〈趙雲文圖形象的當代流傳〉，《東海中文學報》，2024年06月第47期，頁1-34。

林淑慧：〈樂土嚮往：臺灣日治時期古典詩的桃花源意象〉，《成大中文學報》，2019年06月第65期，頁237-260。

徐禎苓：〈劉訥鷗的東亞想像：《持攝影機的男人》的風土表述、尖端獵奇與昭和文化的〉，《臺灣文學研究學報》，2022年04月第34期，頁11-44。

徐慧鈺、沈雅文：〈從「臺灣八景詩」到「校園八景詩」——談「臺灣鄉土情·八景集勝」課程的教學與實踐〉，《通識論叢》，2018年06月第21期，頁9-34。

曹淑娟：〈重構一場文學活動：閱讀手抄本《寓山十六景詩餘》〉，《臺大中文學報》，2022年12月第79期，頁81-125。

陳木青：〈城市之餘：論劉克襄《野狗之丘》、《虎地貓》的地理空間與生命關懷〉，《東華漢學》，2022年12月第36期，頁205-241。

傅立翠：〈以圖傳史與扁舟同遊：吳鎮的《嘉禾八景圖》〉，《美術史研究集刊》，2019年第47期，頁75-137。

曾金承：〈洪棄生的「臺灣八景詩」探究——兼論八景詩的由來〉，《嘉大中文學報》，2023年11月第17期，頁119-151。

曾麗玉：〈文圖政治與藝術之交會：番社田園圖像設計與地方創生〉，《2022

亞太藝術與人文國際研討會論文集》，2023年01月，頁79-85。

劉千美：〈書評：葉維廉：《龐德與瀟湘八景》〉，《哲學與文化》，2009年10月第36期，頁143-147。

蔡佩蓉：〈壽山，誰的臺灣八景？〉，《高雄文獻》，2012年09月第2卷第3期，頁16-49。

盧建成、陳國川：〈清代初期臺灣方志的風景選擇〉，《環境與世界》，2014年06月第28-29期，頁55-74。

二. 網路資料：

文圖學會：〈文圖學的學理概念〉，<<https://www.tiss.info/%E6%96%87%E5%9B%BE%E5%AD%A6>>，瀏覽日期：2026.03.17。

管仲：《管子·五行第四十一》，<<https://zh.wikisource.org/wiki/%E7%AE%A1%E5%AD%90/%E7%AC%AC41%E7%AF%87%E4%BA%94%E8%A1%8C>>，擷取日期：2026.03.18。

文圖學視角下中國“精英女性”劇集海報形象研究 (2016—2024)

陳新月*

一、引言

近年來，中國電視劇市場呈現出明顯的女性題材增長趨勢。隨著流媒體平台的發展、女性觀眾群體的擴大以及都市生活經驗的變化，都市女性題材劇逐漸成為平台時代最受關注的劇集類型之一。阿曼達·洛茨指出，平台時代的電視劇生產、傳播與接受方式都發生了顯著變化，劇集不再只是線性播出的敘事產品，而成為可被持續討論、再傳播與再消費的文化文本[1]。在這一背景下，自2016年《歡樂頌》熱播以來，2020年《三十而已》與2024年《玫瑰的故事》等作品相繼引發廣泛討論，女性角色的職業、情感、婚姻與自我成長問題逐漸成為大眾文化中的重要議題。

在這一過程中，“精英女性”逐漸成為中國都市女性題材劇中的重要形象類型。她們通常擁有較高教育背景、穩定職業成就、較強消費能力以及現代都市生活方式，往往被呈現為獨立、自信、理性並具有文化資本的女性主體。這類女性形象與後女性主義文化語境中所強調的“自我選擇”“主體能动性”以及消費能力等特徵具有一定的相似性[2]。然而，“精英女性”並不是一個固定的社會類別，而是一種在特定社會文化語境中不斷被建構與協商的文化形象[3]。她既與後女性主義語境中的中產女性形象有所重疊，又在中國本土語境中承載着社會流動想象、職業成功敘事與性別期待等多重文化意義[4]。

目前已有研究多聚焦於都市女性題材劇的敘事結構、人物塑造以及女性主義闡釋，也有部分研究從觀眾接受、消費文化與社會輿論等角度展開討論。然而，相較於對劇集文本與觀眾接受的關注，電視劇海報這一視覺傳播媒介仍較少進入系統分析之中。海報不僅承擔宣傳功能，也參與角色形象的視覺建構。人物造型、

* 新加坡南洋理工大學藝術、設計與媒體學院博士研究生。

身体姿态、色彩氛围以及文字信息等视觉元素，都会共同影响观众对角色的理解[5]。尤其对于“精英女性”这一高度符号化的人物类型而言，海报往往在剧集播出之前就形成对女性身份与价值的视觉预设。

近年来，也有学者开始关注电视剧海报的视觉建构。例如，张高方从视觉语法角度分析《三十而已》海报，指出图像与文字的组合强化了人物关系与主题表达[6]；张聪则从多模态话语分析角度研究《隐秘的角落》宣传海报，认为电视剧海报作为多模态语篇能够浓缩剧情信息并引导观众理解[7]。然而，这类研究主要侧重视觉语法与多模态结构分析，对于图像与文本之间的文化互动关系仍缺乏进一步探讨。因此，有必要引入新的研究视角，对电视剧海报中的女性形象建构进行深入分析。

基于此，本文从文图学视角出发，结合后女性主义理论，以《欢乐颂》《三十而已》《玫瑰的故事》中的三位代表性角色安迪、顾佳和黄亦玫为核心分析对象，探讨中国都市女性题材剧中“精英女性”海报形象如何通过文图关系被建构，并呈现出怎样的阶段性变化。不同于对海报整体视觉结构的分析，本文聚焦于海报中被突出呈现的“精英女性”主体，考察她们如何在不同阶段的都市女性题材剧中被视觉化、符号化与文化化。

二、理论框架

（一）文图学视角

文图学关注图像与文本之间的互动关系，强调“文”与“图”并不是彼此孤立的表达媒介，而是在具体文化语境中互相补充、互相制约、共同生成意义。衣若芬指出，文图关系并非简单的图文并置，而是在视觉文化语境中形成互文关系与意义张力[8]。因此，文图学不仅关注图像与文本各自的表达内容，更重视二者之间的互动关系及其所产生的文化意义。

对于电视剧海报而言，文图学提供了一种较为适切的研究路径。海报中的人物形象、服饰、色彩、构图与视觉氛围构成“图”的层面；剧名、标语、宣传文案、

人物名称以及围绕角色出现的字词则构成“文”的层面。海报的意义并不只是来自视觉吸引力，而是来自文图之间的互动关系及其所形成的文化语境。通过文图关系的分析，可以进一步理解电视剧海报如何参与角色形象的建构，并影响观众的观看方式。

因此，本文不将海报看作单纯的平面设计，而将其视为一种文图共同作用的文化文本。通过分析海报中的文图关系，可以更具体地理解“精英女性”形象是如何被视觉化和文本化的，以及这种建构如何与更广泛的社会性别话语发生关联。

（二）后女性主义视角

后女性主义理论主要关注当代媒体文化中女性主体的建构问题。Gill 指出，在后女性主义语境中，女性主体被塑造为具有选择权与能动性的个体，同时也被要求通过自我管理 with 自我规训来实现成功与自我价值。这种文化逻辑一方面强调女性的独立与自由，另一方面却强化了对女性身体、情感与职业发展的多重规范。

McRobbie 进一步提出，后女性主义文化中的“成功女性”叙事，往往伴随着新的性别规训，女性被鼓励变得更强大，却也被要求承担更多责任、更多情感劳动与更多自我证明。在中国语境中，戴锦华也谈及，影视作品中的女性形象并非纯粹审美对象，而是社会转型、现代性想象与性别秩序共同作用下的文化结果。

在中国都市女性题材剧中，“精英女性”正是这种后女性主义文化逻辑的重要承载者。她们常常受过良好教育，拥有职业能力和都市生活品味，被包装为“现代女性”的理想模板；但与此同时，她们也必须面对婚恋、年龄、生育、家庭与职场之间的多重规训。正因为如此，“精英女性”并非一个单纯解放性的形象，而是一个处于欲望、规训、消费与主体性之间的复杂文化产物。

本文将以后女性主义作为辅助性的理论视角，用以解释海报中“精英女性”形象背后的性别政治：她们如何被赋予独立、自信与成功的现代气质，又如何在文图关系中被置入婚恋压力、社会评价与主体觉醒的叙事框架中。

三、研究材料与方法

本文选取三部具有代表性的都市女性题材电视剧海报作为研究对象,并按照剧集与人物类型进行分类,具体包括:

海报一:《欢乐颂》群像海报

海报二:《欢乐颂》安迪人物海报

海报三:《三十而已》竖版红色背景海报

海报四:《三十而已》横版蓝色背景海报

海报五:《玫瑰的故事》刘亦菲单人主海报

海报六:《玫瑰的故事》CP组合海报(三组)

上述海报涵盖群像海报、单人主海报以及情感关系海报等不同视觉类型,能够从多种维度呈现“精英女性”形象的视觉建构方式。同时,这三部剧分别对应中国都市女性题材剧发展的不同阶段,有助于观察“精英女性”形象在不同时期的变化与转向。

在研究方法上,本文采用文图学分析路径,对三部剧集中与核心女性人物相关的海报进行系统分析。具体而言,本文从以下四个层面展开分析:

第一,观其外观。即观察海报的整体视觉呈现与风格特征,包括人物造型、色彩氛围、拍摄角度、光线处理与整体气质。

第二,察其类型。即分析海报中的人物组合与视觉模式,判断其属于群像海报、单人主海报、双人关系海报或情感组合海报,并考察这种类型如何影响女性主体的位置与可见性。

第三,解其形构。即对画面的构图方式、人物位置、身体姿态、服装风格、背景元素以及文字分布进行细致解读,重点分析“文”与“图”之间如何形成互文关系。

第四,论其意涵。即结合都市女性题材剧的发展语境与后女性主义理论,分析这些海报如何建构“精英女性”形象,并揭示其背后的性别文化意义。

需要说明的是,本文虽然选取多张海报作为材料,但分析单位并非整张海报中的所有信息,而是聚焦于被突出呈现的“精英女性”人物形象。换言之,海报是研究材料,女性人物是分析中心;文图关系是分析路径,而“精英女性”形象的视觉建构则是本文的核心问题。

四、案例分析

（一）《欢乐颂》：群像中的精英女性——以安迪为中心

《欢乐颂》在中国都市女性题材剧的发展中具有代表性意义。作为一部以五位都市女性为核心的群像剧，它所强调的是女性共同体的出现：不同阶层、性格与人生阶段的女性聚集在同一空间中，共同面对都市生活的复杂性。然而，在这种群像结构之中，安迪无疑是最接近“精英女性”定义的角色。她受过良好教育，具有国际化背景，拥有高端职业身份，理性、克制且高度自律，因此成为剧中最典型的都市精英女性形象。

海报一：《欢乐颂》群像海报

从海报一来看，五位女性以横向躺卧的方式共同出现在画面中，整体构图柔和而亲密，营造出女性共同体、闺蜜联盟与都市私密空间的氛围。这张海报并没有采用典型职场群像中常见的站立、对峙或正装布局，而是让人物以较为松弛的姿态占据画面。这样的构图弱化了竞争关系，强化了女性之间的陪伴与情感连接，形成一种温和的女性共同体叙事。

然而，即便在这种看似均衡的群像结构中，画面仍然呈现出隐性的层级关系。安迪位于画面中心位置，占据的视觉空间也相对更大，其他四位女性围绕在她周围，形成一种以她为核心的视觉结构。安迪不仅是群像中的一员，同时也是视觉焦点与意义中心。

从人物造型来看，安迪的服装同样强化了这种精英属性。她身着黑白色调服装，并搭配黑色高跟鞋，整体风格简洁、克制而理性。黑白配色在视觉上具有明显的职业化气质，与其他角色更为柔和或生活化的造型形成对比。高跟鞋则进一步强化了职业女性的都市形象，使安迪在群像之中呈现出更强烈的职场精英气质。

此外，这张海报在整体风格上也与《欲望都市》（*Sex and the City*）等欧美女性都市题材作品具有一定相似性。五位女性以松弛姿态共同出现，强调女性之间的情感连接与都市生活体验，这种视觉表达方式不仅突出了女性主体，也呈现出一种消费文化与都市生活方式的想象。因此，《欢乐颂》的群像海报不仅建构了女性共同体，同时也引入了国际化都市女性题材的视觉传统。

海报二：《欢乐颂》安迪人物海报

海报二则进一步突出安迪作为精英女性的主体性。在安迪的单人海报中，她身着衬衫、西裤与高跟鞋，整体造型简洁利落。裤装的使用强化了职业女性的干

练与潇洒气质,使安迪呈现出典型的都市 OL 精英形象。相较于传统女性化服装,这种中性化职业造型不仅强调职业能力,也体现出理性与独立的女性主体气质。

海报采用前后双重人物呈现,一前一后形成视觉上的层次关系。前景中的安迪神情冷峻、目光坚定,呈现出克制与专业的一面;而后方的安迪则低头微笑,气质更为柔和。这种双重人物设计不仅增强了画面的动感,也暗示人物性格的多重维度。前者象征职业精英的理性与能力,后者则展现情感与亲近的一面,使安迪不再是高高在上的精英女性,而成为可被接近、可被模仿的都市女性榜样。

从文图关系来看,《欢乐颂》的标题设计较为轻盈明快,英文“ode to joy”与中文剧名共同构成一种都市时尚感,而海报二中的色块、几何图形与鲜明色彩,则进一步强化了现代与国际化的视觉印象。这里的“图”塑造了一个自律、职业、都市化的女性主体,而“文”则为这种形象赋予时尚、轻快与可消费的情感基调。

因此,在《欢乐颂》中,安迪的海报形象体现出一种早期都市女性题材剧中对“精英女性”的基本想象:她既具备职业能力与理性气质,同时也具有亲和力与可模仿性。这种形象与后女性主义语境中的中产职业女性高度重叠,体现出平台时代初期对“成功女性”的理想化投射。

(二)《三十而已》:规训与反抗中的精英女性——以顾佳为中心

《三十而已》延续了都市女性题材剧的叙事传统,但在女性形象呈现上更加强现实困境与社会压力。该剧围绕三位三十岁女性展开,讲述她们在婚姻、职场与个人成长中的选择与挑战。其中,顾佳作为全职太太与家庭经营者,既承担家庭责任,又在资源整合与社会关系中展现出极强的能力,被塑造为兼具理性与行动力的“完美女性”形象。因此,她代表了一种具有典型意义的中国式精英女性。

海报三：《三十而已》竖版红色背景海报

海报三的红色主题设计极具视觉冲击力。整张海报以高饱和红色为背景，密集排布大量社会评价话语，形成强烈压迫感。三位女性身着黑色，姿态稳定、造型干练，手持黑伞，仿佛在抵挡来自社会舆论的“暴雨”。

在这一构图中，顾佳站位于最左侧，虽非绝对中心，但仍处于视觉起点位置，具有引导视线的功能。更为关键的是，她头部周围所出现的文字，如“全职太太不就是家庭妇女”“男人出轨了怎么办”等，并非对她的正面期待，而更接近社会偏见的可视化表达。这些话语如同“利箭”般指向女性，将个体经验简化为刻板印象，并以语言形式对女性进行规训。由此，文字不再只是对图像的说明，而是转化为具有攻击性的视觉元素，直接参与女性形象的压迫性建构。

从文图关系来看，海报三将“文”转化为一种具象化的社会声音，使抽象的社会评价具备了视觉形态。人物与文字之间形成明显张力：一方面，顾佳以职业化造型与稳定姿态展现出强大的主体性；另一方面，这种主体性又被不断涌现的社会话语所包围与限制。因此，这张海报不仅呈现女性形象，也揭示了女性所处的舆论环境与性别结构。

（三）《玫瑰的故事》：女性主体的再中心化——以黄亦玫为中心

《玫瑰的故事》改编自亦舒同名小说，讲述黄亦玫在不同人生阶段中的情感经历、婚姻选择与自我成长过程。与《欢乐颂》侧重女性共同体、以及《三十而已》强调社会规训不同，这部剧更明显地将叙事中心回收到女性主体本身，关注女性如何在爱情、婚姻与人生选择之中重新理解自我、定义自我。因此，黄亦玫并非以“职场精英”或“全能女性”的标签首先进入观众视野，而是被塑造为一个拥有丰富情感经验、审美魅力与主体意识的女性人物。她的“精英性”不再只来自职业身份，而更多体现为主体魅力、人生经验与审美资本的综合呈现。

海报五：《玫瑰的故事》刘亦菲单人主海报

作为宣发主海报，海报五最突出的特征是对女性主体的绝对聚焦。黄亦玫位于画面正中心，整张海报没有其他人物进入，也没有多余的视觉元素分散焦点。人物、花朵与标题共同构成一个高度集中的视觉中心，使观众的观看路径几乎被直接锁定在黄亦玫这一女性主体之上。相较于前两部剧中的群像结构或关系结构，这张主海报更明确地宣告：这是一个关于“她”的故事。

海报中黄亦玫被置于大片黄玫瑰花丛之中，这一花卉选择本身就具有明显的象征意义。通常而言，红玫瑰更常与激情、爱情和浪漫相关联，粉玫瑰则偏向温柔、甜美与理想化女性气质；而黄玫瑰则具有更复杂的意涵，它既象征明亮、热烈、生命力与自我绽放，也带有某种不稳定、矛盾与变化中的情感意味。将黄玫瑰而非更常见的红玫瑰或粉玫瑰置于海报中心，意味着这部剧并不满足于将女主角简单定义为爱情对象或柔美女性，而是试图突出她更为复杂、丰盛而具有主体性的生命状态。换言之，黄玫瑰不仅对应“玫瑰”这一人物意象，也象征黄亦玫并非单一被爱的对象，而是一个具有自我光芒、欲望与成长张力的女性主体。

海报中的标语“人们爱的是一些人，与之结婚生子的，又是另外一些人。”同样具有重要的文图意义。这句话出自原著小说，之所以被选为主海报文案，显然并非只是为了制造话题性，而是在宣发层面提前设定整部剧的情感基调。它直接点出爱情、婚姻与人生选择之间的错位关系，也暗示黄亦玫的故事并不是传统的一生一恋式童话叙事，而是一段关于情感经验与人生现实之间张力的女性成长叙事。这里的“文”不仅承担说明功能，更构成一种价值导向：它提示观众，这部剧关心的不是“她最终属于谁”，而是“她如何经历、理解并组织自己的情感与人生”。因此，文字与图像之间形成了一种高度一致的主体化表达：图像通过居中构图和花朵意象强化女性存在，文字则通过人生判断与情感命题强化女性经验。

海报六：《玫瑰的故事》CP 组合海报（三组）

与主海报相比，海报六的三组 CP 海报更进一步体现了这部剧在关系结构上的反传统性。通常而言，爱情叙事海报会突出“男主与女主”的中心关系，通过人物站位与视觉占比明确主次结构；而在这组三组海报中，男性中心被有意削弱，观众甚至难以在第一时间判断谁才是所谓的“男主”。黄亦玫始终是稳定的中心，而男性角色不断变化，这种“一女多男”的结构显然打破了传统单一爱情叙事的视觉逻辑。

这种设计不仅改变了人物关系的呈现方式，也重构了观看结构。传统视觉叙事中，正如穆尔维所指出，女性往往作为被观看与被欲望化的对象而存在，视觉快感建立在男性主体观看女性客体的结构之上[9]。而在《玫瑰的故事》的 CP 海报中，这一结构被部分颠覆：黄亦玫不再是被选择的对象，而成为关系的中心与组织者，不同男性成为其人生经验的一部分。

然而，这种看似“女凝”的主体转移，也值得进一步反思。一方面，它确实削弱了男性凝视，使女性获得了更主动的叙事位置；但另一方面，这种视觉结构同时也将女性置于“选择者”与“掌控者”的位置之上。换言之，女性的主体性在此是通过占据原本属于男性的位置来实现的。

从这一意义上看，这种“解放”可能并未完全摆脱既有权力结构，而是以新的形式进入其中。当女性被期待成为掌控关系、主导情感、不断选择与更新自我的主体时，这种能力本身也可能转化为新的规范与压力。女性不仅要拥有选择权，还需要持续证明自己具备选择与掌控的能力。

因此，海报六所呈现的，并不仅仅是女性主体性的增强，同时也揭示了后女性主义语境中的另一种结构性悖论：女性似乎获得了更多自由，但这种自由往往以新的自我要求与规范为前提。黄亦玫既是关系的中心，也是不断被期待成为“更好主体”的存在。

五、结论

通过对《欢乐颂》《三十而已》《玫瑰的故事》三部都市女性题材剧海报的分析可以发现，2016年至2024年间，中国都市女性题材剧中的“精英女性”形象在视觉呈现与文化意涵上经历了显著转变。这一变化不仅体现在剧集叙事之中，

更在海报这一视觉传播媒介中被提前组织与强化。通过文图关系的分析，可以更清晰地呈现出不同阶段“精英女性”形象的文化演化路径。

具体而言，《欢乐颂》中的安迪代表了一种以职业能力与理性气质为核心的精英女性形象。群像海报在表面上构建女性共同体，但通过人物位置、服装与气质差异，仍然完成内部层级划分；单人海报则进一步强化其主体性与行动力。这一阶段的“精英女性”主要依托职业身份与自我管理能力，呈现出较为理想化的成功女性模板，与后女性主义语境中的中产职业女性高度重叠。

在《三十而已》中，顾佳的形象则揭示了精英女性背后的社会规训与结构性压力。红底海报通过密集文字将社会评价可视化，使女性主体被置于偏见与规训之中；蓝底海报则通过“撕标签”的动作呈现反抗姿态，同时将“完美太太”“超人妈妈”等社会期待以可视化方式呈现出来，使这些看似正面的标签暴露出其规训性质。由此，海报呈现出一种典型的后女性主义悖论：女性在获得主体性与能力的同时，也承担着更为复杂与多重的规范压力。“精英女性”不再只是成功象征，而成为多重社会期待的承载者。

到了《玫瑰的故事》，黄亦玫的海报形象则呈现出女性主体的进一步中心化。单人主海报通过绝对居中的构图与花卉意象，将女性主体置于视觉与意义的核心位置；CP海报则通过“一女多男”的关系结构削弱男性中心，使女性成为关系组织者与经验主体。这一阶段不再以职业能力或社会评价为核心，而转向对女性情感经验与人生选择的强调，体现出主体意识的进一步强化。

然而，这种主体中心的确立并不意味着彻底摆脱既有结构。从凝视关系来看，女性虽从被观看的对象转变为关系中的主导者，但这种主体性在一定程度上是通过占据传统男性位置来实现的。换言之，女性不仅被期待成功，还被期待具备选择、掌控与持续自我重塑的能力。因此，主体性的增强同时也可能转化为新的规范形式，构成后女性主义语境中的另一种结构性悖论。

从整体来看，这三部剧集海报呈现出“精英女性”形象的阶段性演变：从《欢乐颂》中以职业能力为核心的理想化精英女性，到《三十而已》中承受规训与反抗并存的全能女性，再到《玫瑰的故事》中以主体经验为中心但仍处于结构张力之中的女性形象。这一变化表明，“精英女性”不再是单一的成功范式，而逐渐转

变为一种具有复杂经验与多重身份的文化主体,并始终处于媒介话语与文化语境的持续建构之中。

本文的意义在于,一方面将电视剧海报纳入文图学研究视野,拓展其在影视研究中的应用;另一方面,通过对“精英女性”形象的分析,揭示当代中国女性媒介形象从成功模板向复杂主体转变的文化趋势。未来研究可进一步结合观众接受与社交媒体语境,探讨女性形象在传播与再阐释过程中的动态建构机制。

参考文献

- [1] LOTZ A. The Television Will Be Revolutionized[M]. New York: NYU Press, 2007.
- [2] GILL R. Gender and the Media[M]. Cambridge: Polity Press, 2007.
- [3] MCROBBIE A. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change[M]. London: Sage, 2009.
- [4] 戴锦华. 涉渡之舟: 中国女性写作与女性文化[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- [5] KRESS G, VAN LEEUWEN T. Reading Images: The Grammar of Visual Design[M]. London: Routledge, 2006.
- [6] 张高方. 视觉语法视角下电视剧海报《三十而已》的多模态话语分析[J]. 品位·经典, 2021(02).
- [7] 张聪. 电视剧《隐秘的角落》宣传海报的多模态话语分析[J]. 开封文化艺术职业学院学报, 2021(05).
- [8] 衣若芬. 春光秋波: 看见文图学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2020.
- [9] MULVEY L. Visual Pleasure and Narrative Cinema[J]. Screen, 1975, 16(3): 6-18.

AIGC 语境下的互动叙事重构： 以《大学生登山失踪事件》为例的文图学分析

陈歆彤*

一、引言

近年来，随着 AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) 技术的快速发展，文本的生成方式与创作结构也在逐渐变化。有许多如编程、绘画、视觉设计等高技术门槛的创作活动，都能够被 AI 工具所辅助甚至替代，使“零基础”的创作者也能够尝试使用复杂媒介呈现想法。在这一背景下，电子游戏结合了文字文本、图像文本、媒介文本等多种文本形式，又结合了叙事、画面设计与互动机制等要素，成为了本文观察 AIGC 如何重塑文本的重要场域。

本文选择了 2025 年的一款网页解谜游戏《大学生登山失踪事件》（以下简称“《大》”）作为案例，结合 AIGC 发展趋势进行讨论。《大》的创作者（小红书 ID：銀河電燈_）没有接受过编程、视觉设计等方面的专业训练，完全借助 AI 工具制作了该游戏。

本文将依若芬在《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》一书中所提出的文图学视角为理论基础，拆解分析《大》中的多重文本（包括游戏本体与其在社交媒体上的延伸内容）。文图学理论中强调“万物皆文本”的核心概念。文本这一概念现今已经不再局限于文字文本，而是涵盖了文字、图像、声音、媒介等多重形式，并且可以不断地生成与转化。在 AIGC 技术的介入下，文本生成模式进一步转向了人机协作，同时创作者在文本创作中所扮演的角色也发生了变化。

因此，本文提出以下研究问题：在文图学视角下，AIGC 参与创作的网页游戏《大》如何形成一种不断生成的文本形态？在这一过程中，创作者、AI 工具、玩家与社交媒体如何共同参与文本的生成与意义建构？通过对《大》的创作背景、叙事结构、交互机制、玩家体验以及社交媒体传播的分析，本文旨在探讨 AIGC

* 新加坡南洋理工大学人文学院中文系硕士研究生。

语境下文本形态的转变，并进一步思考互动媒介如何重构叙事的生成方式。更为深刻的一类叙事是关于“脍”（生鱼片）的食报故事，如《广异记》“张纵”、《玄怪录》“薛伟”等篇目。主角往往因嗜食鱼脍，在梦中或地府被惩罚变为鱼，亲身体验在砧板上被切削、斩头的极度恐惧与痛楚。这种“异类体验”的叙事策略，逻辑上契合了《楞伽经》中关于六道轮回、众生皆互为眷属的佛教观念。通过让猎食者沦为被猎食者，故事打破了人类中心主义的傲慢，利用头颅被斩的痛觉共情，完成了对唐代过度肉食风气的道德规训。

二、理论框架

为分析《大》这一由 AIGC 参与生成的网页游戏文本，本文以衣若芬的《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》为主要理论参照。

首先，在文图学的理论框架中，如引言中所提到的，“文本”的概念被扩展，强调“万物皆文本”。文图学也同时关注文本之间的互文关系，以及文本在不同媒介中的翻译与再生。也就是说，在此视角下，文本在不同语境与媒介条件中不断被生成与重新解释。

书中衣教授谈到：

“AIGC 只需要下指令，让 AI 完成图像输出，不但简单迅速，生成图像千变万化，有时还可能超出人们的想象。”¹

“‘文图学探究的是通过图像被观看和感知的文本’，而且文本的作用是为了表述、传播和记录，换句话说，‘可视化’是确立文本存在的基本要素，即使是幻想、想象、梦境，也都是由于‘可视’。”²

可以看出，AIGC 技术与文图学之间存在着天然的契合关系。文图学强调文本必须通过“可视化”而被观看与感知，而 AIGC 正提供了一种高效的可视化路径，使原本可能仅仅停留于想象、概念层面的内容能够被转化为具体的、可以被看见的文本。这使文本的生成不再受限于个体的表达能力与技术能力，而是能够通过人机协作实现更为多样化的呈现。

¹ 衣若芬《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》（中国社会科学出版社，2024）。

² 同上注。

因此，本文并非将 AIGC 视为生产作品的技术工具，而是将其理解为参与文本生成机制的一部分，并在文图学视角下考察文本如何在生成、操作与传播过程中被持续建构。

三、案例分析

基于上述理论框架，本文将《大》视为一个由多重机制共同构成的复合文本。也就是说，本文即将分析的文本并非仅由游戏本身构成，而是包含了创作者与 AI 之间的协作过程、游戏中的图像、文字、交互设计、玩家对游戏的理解，以及社交媒体上的传播与再创作。

因此，本文对于案例的分析将分为三个部分：游戏生产背景：AIGC 与创作主体转变、游戏结构：文本的组织与叙事机制、社交媒体：文本的再生成与意义建构。

3.1 游戏生产背景：AIGC 与创作主体转变

在有 AIGC 工具之前，大部分传统游戏开发都依赖于专业团队与技术能力，但《大》则是由一位缺乏编程、美术与系统设计经验的创作者完成。根据创作者的自述，其运用了多种 AIGC 工具进行辅助，例如 Gemini、豆包、GitHub Copilot¹。创作者通过使用 AI 学习简单编程知识、生成代码、图片等内容，实现了从 Chrome 网页搭建到内容填充的全过程。这一创作路径体现了在 AIGC 影响下文本生成方式的转变。

在这一过程中，不同工具承担了不同功能，本文将根据 AI 工具类型进行生成内容的推测与讨论。语言模型例如 Gemini 和豆包主要用于梳理创作者灵感、生成文本内容、构思情节线索、解释编程逻辑、生成图片内容。而 Copilot 则更多介入具体的技术实现，将游戏流程落实到交互功能的生成中。游戏的文本是在多轮人机互动中被生成、调试与拼接的。

这种基于多工具协作的生成过程改变了创作者与文本之间的关系。创作者并非如传统模式一般掌控每一段内容的节奏与具体表达，而是通过不断的指令调整

¹ 小红书链接：<http://xhslink.com/o/9pjXng2xh1c>

与选择生成结果来构建文本。在网页游戏这一形式中，叙事内容、编码、图片设计等内容都可以通过相似的生成逻辑被不同的 AIGC 工具生成，并共同构成游戏这一复合文本。

因此，在这一案例中，AIGC 较大程度地参与了文本的生成与组织过程，这一特征也为后续玩家参与的文本持续扩展提供了结构上的可能性。

3.2 游戏结构：文本的组织与叙事机制

在剧情呈现方面，《大》采用了非线性叙事模式。玩家通过使用一个模拟的搜索引擎进行网页之间的浏览与跳转来搜集信息以推进剧情。关键信息分散于多个页面之中，需要玩家自己进行整合与分析以了解主线故事。（见图 1）

游戏玩法

这是一款“没有进度条”的游戏，只要有正确的关键词，你就可以查看对应的隐藏信息。你需要在网站的不同页面中寻找“关键词”，并在网站内的搜索框进行搜索，一步步揭开网站里被隐藏的秘密网页。

推进方法： 阅读现有页面→找出可疑的关键词并搜索→发现隐藏页面→重复，直到实现游戏目的

每个网页的页脚处都标有对应数字和总页面数，数字越大，就意味着你越接近真相。

游戏时长平均为2-3个小时。

图 1:《大》游戏初始页面¹

从界面设计来看（见图 2），游戏模仿我们平时使用的互联网浏览器形式呈现，包括搜索栏、导航栏以及不同页面的排版方式。这种设计减少了玩家的理解成本，即能够通过一种常见、舒适的方式来进行游玩，但又不失新鲜感。这种在玩家体感层面上强化文本“现实性”的设计会使玩家产生在真实互联网中检索信息的体验。这种交互模式与界面设计构成游戏文本的一部分，其视觉形式与操作逻辑共同参与了文本意义的建构。

¹ 游戏网页链接：<https://missing.shiroki-y.top/introduction.html>

图 2:《大》游戏交互界面¹

《大》的核心机制在于“关键词搜索”。玩家需要通过输入不同的关键词，进入相应网页以获取进一步的线索，并继续根据此推测新的搜索方向。例如：参考图 2 内容，在搜索栏中搜索“净念区”会被导航到一个搜索结果页面（见图 3），再进一步进行点击后，玩家会被导航到一个模拟微信公众号的内容页面（见图 4）。

图 3:《大》游戏交互界面²

¹ 游戏网页链接: <https://missing.shiroki-y.top/index.html>

² 游戏网页链接:

<https://missing.shiroki-y.top/search-results.html?q=%E5%87%80%E5%BF%B5%E5%8C%BA>

图 4:《大》游戏交互界面¹

由此可见，《大》的剧情文本不再以线性的顺序呈现，而是以碎片化的形式分布于不同页面的不同位置上。这些文本碎片之间不存在强预设的阅读路径，游戏流程顺序与体验很大程度依赖于玩家的观察与思考逻辑。

这种结构下的故事并不由创作者直接“讲述”，而是通过玩家的交互与参与被逐步构建。玩家的每一步操作都会使其获取新的信息，是推进叙事的节点。玩家在游玩过程中逐步理解页面与关键词之间的关系，也就是说，文本最终呈现出的形态非单一线性的序列，而是一个复杂的、相互交织的网络化形态。

综上所述，《大》通过特殊的交互系统与页面设计，为玩家提供了自由度较高的游戏体验。文本的呈现、叙事的组织与理解均依赖于玩家个人的偏好与思维逻辑，从而使叙事从接受创作者的输出，转向玩家共同参与文本生成。这也为后续的社交媒体平台上的文本再生产奠定了基础。

3.3 社交媒体：文本的再生成与意义建构

前文中提到，游戏中的叙事在玩家的参与下被动态生成，而这种生成并未止于个体经验，而是进一步在社交媒体平台上被不断地再组织与再生成。通过对创

¹ 游戏网页链接：https://missing.shiroki-y.top/externaldata/news/mt_jingnian.html

作者在中国大陆各社交媒体平台账号的检索，本文发现作者主要的运营账号为小红书的“銀河電燈_”，因此本文将聚焦于小红书这个社交媒体平台上的《大》相关讨论（见图5）。

图 5:小红书《大》部分讨论帖

小红书上对于此游戏的讨论内容大致分为三种：第一种为包括创作者与营销号在内的游戏推广帖文（见图6、7），第二种为玩家出于自身的游玩经验书写的感受与评价分享帖文（见图8），第三种则为整理游戏本身内容的攻略帖文（见图9）。

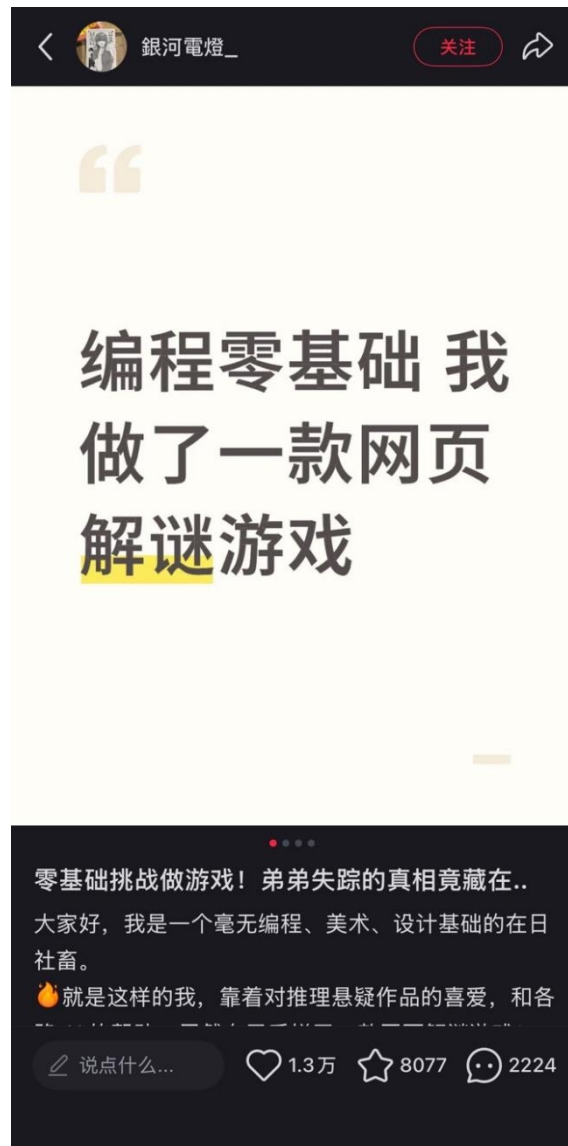

图 6:小红书《大》创作者推广帖文¹

¹ 小红书链接：<http://xhslink.com/o/AM0ZZ3JXNOz>

图 7: 小红书《大》推广帖文¹

¹ 小红书链接: <http://xhslink.com/o/AhZyQGRW8Qb>

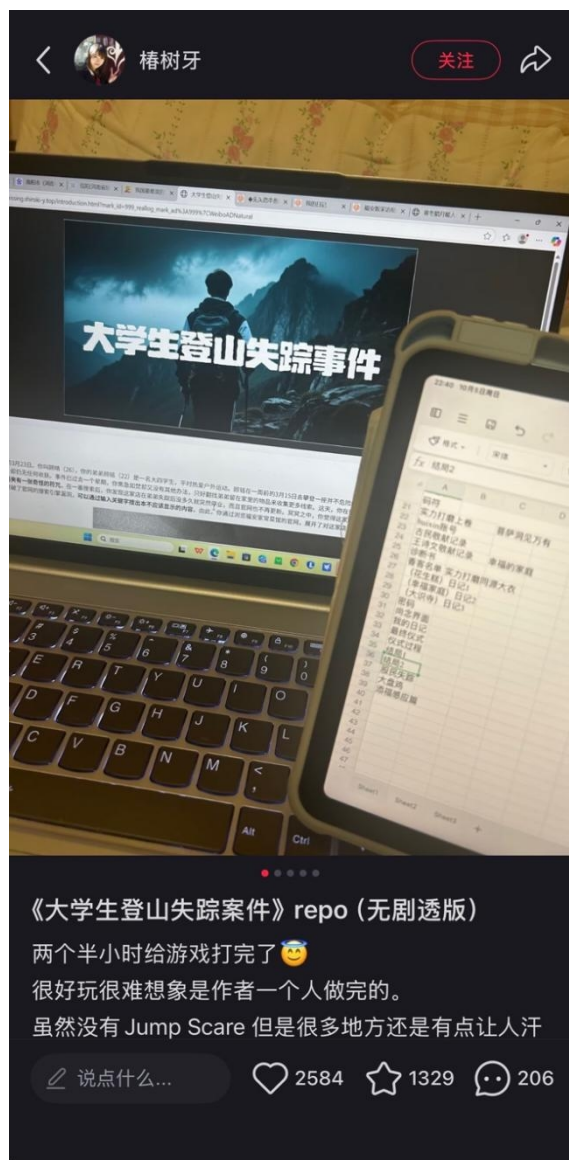

图 8: 小红书《大》玩家体验分享帖文¹

¹ 小红书链接: <http://xhslink.com/o/AExbAII4dC>

图 9: 小红书《大》攻略推文¹

除此之外，《大》这一游戏的二创还包含了创作者邀请设计师创作的海报（见图 10），这类视觉再设计内容是绘画创作者通过自己对于游戏文本的理解，再进一步将原有的文本转化为新的视觉表达形式。

¹ 小红书链接: <http://xhslink.com/o/AprbzCRgU9W>

图 10: 小红书《大》海报作者小红书帖文¹

整体来看，游戏文本在社交媒体中的传播呈现出一个“再生成”的过程。以游戏文本的原始内容作为基础，再经由玩家的理解与语言组织转化为可传播的文本，再在平台中被进一步扩散、重组与讨论（帖文评论等）。这一过程可以被概括为：游戏创意经由 AIGC 协作生成文本，再在玩家体验与想象中被重构，并在社媒与再创作中持续扩展其形态与意义。这一链条展现出，文本的生成向来在多方参与下不断延伸。

¹ 小红书链接：<http://xhslink.com/o/9qMKpmObeal>

因此，在《大》这一案例中，玩家与社交媒体并非独立于游戏文本的外部因素，而是文本生成机制的重要组成部分。文图学视角下的讨论不局限于游戏本体，而是扩展到玩家实践与平台传播中被不断生成的文本。

四、结论

通过对《大》的分析，本文在文图学视角下探讨了 AIGC 语境下文本的生成方式与叙事结构的变化。在 AIGC 的介入下，文本的生产不再依赖于作者的专业技术，而是可以通过人机协作的模式，在生成、筛选、调试、组合的过程中逐步形成。游戏作为一个特殊的媒介，通过非线性的结构使玩家参与进叙事的构建过程。在此基础下，玩家与社交媒体的参与使文本从游戏本身进一步扩展，使文本在不同平台、媒介与参与者之间持续传播与转化。

综上所述，文本不再是一个已完成的形态，而是在创作者、AI 工具、玩家与社交媒体的共同作用下不断生成的过程。本文认为，这一特征体现了 AIGC 语境下文本形态的转变，并揭示了互动媒介对于叙事生成方式的重构。

参考书目

衣若芬《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》（中国社会科学出版社，2024）。
銀河電燈_《大学生登山失踪事件》，网页链接：<https://missing.shiroki-y.top/introduction.html>。

媒介何以塑造汉洋折衷——以小红书平台为例

朱天睿*

摘要：“汉洋折衷”穿搭是近年来在社交媒体上兴起的中西服饰混搭实践，其传播过程不仅涉及传统服饰元素的当代转译，也受到平台媒介形式与消费机制的深刻影响。本文以文图学为分析视角，选取小红书平台汉洋折衷相关笔记为研究对象，分别按照点赞量、评论量、收藏量三个维度各选取数量最高的 60 条高互动笔记，并围绕封面图、标题、正文与标签展开内容分析，考察平台媒介如何塑造汉洋折衷内容中文字与图像的意义关系。研究发现，在标题层面，价格导向型标题数量占比不高却在互动量具有显著优势，消费实用性标题对用户行为的驱动远大于文化叙事型。在正文层面，文化知识类内容被平台算法边缘化，更多文字服务于搭配说明、购买引导与品牌叙事。在标签层面，传播范围的扩大往往伴随着文化意义的弱化。与此同时，三维度高互动样本中商家占比将近一半，进一步推动汉洋折衷内容向消费转化倾斜。因此，本文提出小红书平台上的汉洋折衷实践通过文字与图像的多层协作，在一定程度上逆转了历史上的文图剥离结构，但在平台流量逻辑与消费机制作用下，也呈现出意义漂浮与消费化重组的风险。

关键词：小红书；汉洋折衷；文图学；媒介；种草；社交营销

一、引言

近年来，汉服文化在中国年轻群体中经历了爆发式复兴，相关话题在不同平台上均获得了可观的传播量。截至目前，抖音平台上以汉服为关键词的笔记播放量已达 1504.8 亿次，小红书平台上的笔记浏览量已超过 124.8 亿次。在这一文化浪潮中，汉洋折衷，即将传统汉服元素与西式现代服饰进行混搭的穿搭实践，其相关笔记浏览量在两个平台已分别突破 26 亿和 3 亿次（图 1）。

* 华南理工大学设计学院工业设计工程硕士。

图1 相关话题的抖音、小红书话题度

“汉洋折衷”一词源自日本大正时代的“和洋折衷 (wayō secchū)”，后者原指将和服进行改良化、简约化与日常化，并融入西装设计元素的服饰实践（或建筑风格等）；当代汉服社群借用这一命名，“汉”指汉服，“洋”指西洋服饰，“折衷”则指将两者元素加以调和与融合[1]。汉洋折衷是中国用户在日常着装实践中将中国传统服饰元素包括衣服廓形、传统刺绣纹样与西方服饰的形式元素进行主动并置与融合，从而生产出一种既承载中国文化记忆、又嵌入当代时尚语境的穿搭形态。汉洋折衷大体分为六种。一是汉服形制为底，融入西式设计元素。保留交领、对襟、马面裙等传统廓形结构，在面料、装饰或细节处理上引入西式设计语汇，如蕾丝滚边、公主线收腰等。二是西式服装为底，嵌入汉服元素。以西式裁剪的连衣裙、礼服等为基本结构，嵌入立领、盘扣、传统刺绣纹样等中式元素。三是传统汉服搭配西式饰品。穿着完整形制的汉服，在配饰层面叠加西式元素，如蕾丝披肩、珍珠腰带、波奈特礼帽等。近年来尤其流行以洛丽塔 (Lolita) 罩裙搭配马面裙的组合方式。四是西式服装搭配中式饰品。以洋装为主体，佩戴云肩、璎珞、发簪等传统中式配饰或外搭配一件中式服饰，在整体西式的穿搭中点缀中国元素。五是中西单品直接混搭。上装与下装分别来自中西两套服饰体系，如汉服上衣搭配蕾丝裙，或洋装衬衫搭配马面裙，上下混搭本身即构成折衷。六是改良款的日常化穿着。穿着经过现代改良的汉服单品（如缩短衣长、简化层次、采用现代面料），使其在视觉上接近日常服装，降低穿搭门槛。

图 2 汉洋折衷六种类型

其核心特征在于折衷二字，不是对传统的整体复原，也不是对西方的简单模仿，而是穿着者以自身的审美判断为中心，对两套服饰语法进行选择性的拆解与重组。这一实践区别于 Bhabha 所论的殖民语境下权力不对称的被动杂交（hybridity）[2]，也区别于历史上法式中国风（chinoiserie）中西方对东方元素的单向挪用，折衷的主体是中国用户自身。在当代小红书语境中，汉洋折衷的实践者同时是图像的生产者与文字的书写者，这一“谁在折衷”的主体位置差异，正是本文展开文图学分析的起点。

理解汉洋折衷的文化意义，需要将其置于一段绵延数百年的视觉权力史中。自 17 世纪起，随着东印度公司贸易网络的扩张，大量中国瓷器、丝绸、漆器与屏风经由海上丝绸之路进入欧洲市场，在上流社会引发了中国风的浪潮，同时这

些商品背后的中国装饰纹样也被狂热追捧。在这一过程中，中国装饰纹样经历了两种典型的再加工方式：一是元素的拆解与重组——花鸟、云纹等图案被从原有的器物语境中剥离，按欧洲工匠的审美偏好重新拼贴；二是中西元素的杂糅——真实的中国图像、想象中的东方意象与欧洲本土装饰被混融为一体。加之地理知识的匮乏，欧洲人常将中国、日本、印度等地的视觉符号混为一谈，统称“东方”[3]。Hugh Honour 指出，欧洲 chinoiserie 本质上是对想象中的华夏的浪漫化投射，而非对真实中国文化的再现[4]。David Porter 进一步揭示，欧洲工匠在仿制东方风格时常常混淆中国与日本的图像来源，甚至创造出纯属英国本土想象的柳树纹样，将一切东方元素混融为服务于欧洲审美欲望的幻想地理[5]。这一现象在 20 世纪高级时装领域也被延续：Dior、YSL 等时装品牌将中国刺绣、服装形制纳入设计语汇，却系统性地抹除其文化来源。2022 年迪奥马面裙事件将这一矛盾推向当代舆论的风口，品牌将明显取自于中国传统马面裙的设计标注为标志性的迪奥廓形，引发中国民众的强烈抗议[6]。

那么，当中国用户自身成为图像的生产者，当中文文字重新附着于中式服饰图像之上，历史上东方图像被他者观看、拆解与剥离语境的结构是否被逆转？值得注意的是，汉洋折衷话题在不同平台上均获得了可观的传播量，但同一文化现象在不同媒介中呈现出截然不同的内容形态：抖音以短视频为载体，文字退居字幕与口播，视觉信息常常转瞬即逝；小红书则以图文笔记为核心结构，文字与图像在同一界面并排呈现。本文选择小红书作为研究对象，正是因为其图文并存的静态笔记格式为文字与图像之间的相互锚定、补充与转化提供了更充分的分析条件。本文采用社交媒体文图学的视角，第二章考察小红书的平台媒介条件如何为汉洋折衷内容的生产与传播提供了基础，继而第三章通过对 180 条样本笔记的封面图、标题、正文与标签的分析，揭示高互动内容的文图结构及其内嵌的消费机制，最后第四章讨论平台逻辑、消费渗透与模块化传播对文字文化锚定的影响。

二、媒介与平台：以小红书为例

2.1 概念

麦克卢汉“媒介即信息”的经典命题提醒我们：真正改变社会的不是内容，而是承载内容的媒介形式[7]。本文选用衣若芬教授创立的文图学（Text and Image Studies）作为核心分析视角。文图学以文字与图像的互文关系为核心，是一个跨学科的研究框架。其指出建构文图学的原初动力源于 21 世纪人类文明进入了更为依赖图像，大量制造文本的生活状态，将研究范围扩展至时尚服饰、互联网、社交媒体等新媒介对象[8]。衣若芬将文图学的文本定义为被赋予意义的开放状态，强调其动态性。在图绘层面，文本进一步分为文字/文学文本与图像文本两种类型，后者涵盖照相、摄影、影像等一切具可视性的视觉形式。在分析维度上，文化传播中影响深植程度的七个面向为经典化、政治化、概念化、抽象化、本地化、规范化和模块化[9]。小红书的汉洋折衷穿搭笔记恰好同时包含这两者：标题、正文与标签构成文字文本，封面图与穿搭照片构成图像文本，二者在同一媒介中共存并相互作用，为文图学分析提供了理想的研究对象。

2.2 小红书的三层媒介条件

汉洋折衷内容在抖音与小红书上均获得了广泛传播，但两个平台的媒介形式决定了内容的存在方式根本不同。抖音以短视频为主，穿搭展示依赖动态影像与口播解说，文字仅以字幕形式短暂出现，文对图的意义固定功能被大幅压缩。小红书则以图文笔记为基本单元，标题、正文、标签与图像在同一静态页面中共存，使文图学意义上的文字与图像的分析得以充分展开。而且，小红书的媒介不仅包含界面格式，还包含用户生态与算法机制两个层面：

第一，界面格式。小红书的核心格式是图文笔记，发布时必须上传图片，同时配有标题栏、正文栏和标签栏，图与文在界面层面获得了相对对等的呈现位置。相比之下，抖音以短视频为主，文字退居字幕，文的锚定功能被大幅削弱；微博以短文字主导，图像的自主意义空间有限。同时，小红书首页采用双列瀑布流展示，用户在浏览时首先看到的是封面图与标题的组合，正文与标签需点击后才能获取。这一机制在传播的第一层级中将文压缩为标题这一极简形态，而图（封面）承担了绝大部分的吸引力功能，因此直接影响了高互动内容中文图关系的组织方式。

第二，用户生态。小红书女性用户占比高达 70%-80%，且以 90 后和 95 后为主体。刘天元的研究发现，年轻女性在小红书的分享行为具有双重身份，既是内容创造者，又是消费者，形成了“分享—购物—再分享—再购物”的生态循环[10]。汉洋折衷穿搭完美契合这个循环：它既有可分享的文化审美价值，又有可购买的具体单品，消费行为与身份表达在同一个笔记中完成闭环。

第三，算法机制。小红书是典型的流量池平台，即使是粉丝数很少的账号，平台也会为其提供初始流量，如果互动数据好就会进入更大的流量池[11]。这种去中心化的推荐机制意味着，一个素人博主的汉洋折衷穿搭笔记也有可能通过算法获得大量曝光。丁蕊的研究发现，小红书上的个人影响者并未受到组织机构议程的显著影响，而是作为独立的议程设置主体直接影响普通用户的关注方向[12]。这意味着，汉洋折衷话题在小红书上的兴起，并非由品牌或时尚机构主导推动，而更可能是普通穿搭博主通过日常分享自发带动的。话题从个体创作者的笔记中逐渐生成，经由算法推荐扩散至更广泛的受众，衍生成这种由个体驱动、平台放大的传播路径。孙萍等关于小红书汉服打卡的研究进一步印证了这一判断，小红书平台通过连接线上与线下实践形成了“影像生产-平台发布-社交互动”的文化生产闭环[13]。汉洋折衷和汉服打卡在结构上高度相似，而小红书的图文笔记格式恰好为这一闭环提供了基础。

三、高互动内容的文图结构分析

在上述媒介条件下，什么样的文图组合方式能够成为高互动的“爆款”内容？本文以小红书平台“汉洋折衷”话题下的公开笔记为样本来源，分别按照点赞量、评论量和收藏量三个互动维度采集排序前 60 的笔记，共获得 180 条初始样本；经剔除重复笔记后，最终形成 120 条笔记样本。本文围绕封面图、标题、正文与标签四个维度展开内容分析：封面图主要用于识别图像呈现方式，标题用于分析用户在瀑布流界面中首先接触到的文字信息，正文用于考察文字对图像的进一步解释、补充或消费引导功能，标签则用于分析内容进入不同流量池与意义社群的路径。

编码过程中, 本文首先对样本进行开放式归纳, 提取高频出现的图像类型、标题策略、正文功能与标签层级; 随后根据归纳结果对样本进行分类统计。对于账号主体, 本文结合账号名称、主页信息、发布内容与商品导向等特征, 区分商家/品牌账号与个人用户账号。需要说明的是, 由于小红书平台的推荐机制具有个性化与动态变化特征, 本文所获得的样本并不代表平台全部汉洋折衷内容, 而主要反映在特定搜索路径下具有较高可见度与互动表现的内容形态。因此, 本文的分析重点不在于概括全部用户实践, 而在于揭示高互动内容中文图关系、平台可见性与消费机制之间的结构性关联。

3.1 封面图与标题

小红书首页采用双列瀑布流展示, 每条笔记以封面图搭配标题的形式呈现, 用户需要点击才能进入正文。这意味着封面图与标题是用户在浏览阶段接触到的全部信息。李欣和郭子君指出, 小红书的推流机制以封面、标题和互动率为核心指标, 鼓励创作者在内容呈现上追求视觉吸引与话题性, 封面图的视觉吸引力在很大程度上决定了笔记能否获得用户的首次点击[14], 高互动笔记的封面图通常让用户在极短时间内完成一个清晰的对内容的感知。封面图负责在视觉上抓住用户的目光, 标题则是受众在瀑布流中接触到的最明显的文字信息, 负责告诉用户该怎么理解这张图, 它在图像被打开之前, 就已经为视觉内容预设了一个解读的方向。

通过对搜索结果页面的浏览观察, 高互动笔记的封面图大致呈现出五种主要形态(图3):

(1) 商家产品图: 以人台悬挂方式展示服装全貌, 突出设计细节和面料质感, 这类封面图在品牌方笔记中尤为常见, 如一木胡桃、十二弥花等品牌的笔记标题中频繁出现“人台图”、“图透”等词汇, 与新品预告型标题形成配合。(2) 穿搭实拍图: 博主身穿汉洋折衷服饰出镜, 以真人上身效果展示折衷搭配在日常场景中的可行性。(3) 色调统一型: 用统一的色彩调性将中西单品整合为视觉和谐的整体, 如“紫色系”、“水色系”等, 封面图的色彩关键词往往与标题形成直接呼应。(4) 摄影作品型: 注重光影、构图与氛围感的营造, 而非服装本身的展示。这类封面图通常与诗意文学型标题高度共生, 如“你听见我骨缝中的恸哭”

(5921 赞)、"万籁生山 一星在水" (3257 赞)、"可愛になりたい 🍵" (2993 赞)，三条笔记均正文几乎为空，这意味着在这类笔记中，文（标题）主要用于营造情绪氛围，而非提供具体的信息说明，图像本身承担了主要的意义表达功能。

(5) 博主测评图：通常以多图拼接或对比排列的方式呈现，如“一木胡桃杏花疏影四色对比及测评” (495 赞) 为多色对比展示，“! 可算让我测上你了!” (3256 赞) 等笔记则以开箱试穿的形式出现，它以个人消费体验为框架重新呈现商家产品，在视觉上模糊了广告与分享的边界。

透一些新新的人台图~是粉色系的中式小千金!

一套不到2张的 紫色汉洋折衷自搭...

透一些新新的图 | 是优雅的水色系汉洋折衷~

Chinese wistaria ✦.

一木胡桃! 可算让我测上你了!

图 3 五种高互动笔记封面图

通过对样本笔记的归纳，本文发现高互动笔记的标题策略可归为五种类型，如表 1 所示：

(1) 价格导向型：这是点赞量最高的标题类型。汉洋折衷话题下排名第一（10.9 万赞）的笔记标题就为“一套不到 2 张的 紫色汉洋折衷自搭...”。这些标题的共同特征是以具体的价格数字作为最大的吸引力，文在这里执行的不是文化意义的赋予，而是消费决策的引导。(2) 教程指南型：主要讲衣服搭配思路。这类标题以提问句式或“X 种思路”、“教会你”等表述降低穿搭门槛，回应了用户想穿但不知道怎么搭的实际焦虑。(3) 审美氛围型：标题以色系名称和风格关键词营造审美想象，如“东方小魔女的汉洋折衷 set! 优雅黑紫色系”（6404 赞）、“心动蓝白配! 层层叠叠的国风小蛋糕~”（854 赞）。标题在这里主要承担情绪渲染功能，为图像预设一种审美感受，而非提供具体的信息说明。(4) 诗意文学型：这些标题或化用古典诗词，或以情绪性文学语言制造意境，这类标题与穿搭内容本身关联较弱，文字并不直接解释图像，而是为图像叠加文化意境与审美氛围。然而值得注意的是，如上所说这类标题的笔记通常正文极为简短甚至完全缺失，文的文化意义赋予仅停留在标题层面，并未在正文中展开。(5) 新品预告型：这类标题使用“图透”、“新品”、“人台图”等预告性词汇，与商家产品图类封面形成直接配合，封面图展示人台实物、平铺或官方模特上身图。

表 1 按点赞量排序的前 60 条笔记标题策略分布

标题策略	笔记数	占比	代表性案例
审美氛围型	22	36.7%	“东方小魔女的汉洋折衷 set! 优雅黑紫色系”（6404 赞）、“是我想要的汉洋折衷搭配”（5770 赞）、“有点 doll 感”（637 赞）
新品预告型	14	23.3%	“透一些新新的人台图~是粉色系的中式小千金!”（一木胡桃，1.7 万赞）、“新品图透 爱丽丝童话风汉洋折衷”（十三余，5184 赞）、“心动蓝白配! 层层叠叠的国风小蛋糕~”（一木胡桃，854 赞）
教程指南型	11	18.3%	“汉洋折衷 2 个长衫的通用搭配思路!”（1 万赞）、“马面裙不会搭? 一个视频教会你!”（9191 赞）、“汉洋折衷搭配指南 喂到嘴边的纯干货，快吃!”（993 赞）
诗意文学型	7	11.7%	“东船与西舫 琴音袅袅于心上”（5701 赞）、“你听见我骨缝中的恸哭”（5921 赞）、“万籁生山 一星在水”（3257 赞）
价格导向型	6	10.0%	“一套不到 2 张的 紫色汉洋折衷自搭...”（10.9 万赞）、“全套 70 全都给你了行不行!!”（3.4 万赞）、“一百出头 的汉洋折衷小衫，每件都高性价比”（7425 赞）

3.2 正文

在用户点击进入笔记之后,正文成为文字进一步介入图像意义生产的主要位置。相较于封面图与标题在瀑布流中承担吸引点击和建立初步印象的功能,正文能够对穿搭组合、购买信息、风格来源或文化含义进行更具体的说明。因此,正文既是标题信息的延展,也是观察文字如何进一步解释、补充或引导图像意义的重要层面。笔记的正文呈现出以下四种形态:

(1) 实用消费型:这是最常见的,正文围绕价格、购买渠道、搭配方法展开。如排名第一的笔记(10.9万赞)正文写道“一直想尝试汉洋折衷,热门的款式单一条马面都要三百多。在我的不懈努力下,终于找到了平价又好看的原创新品”,文在这里执行的是消费引导。(2) 极简型:正文仅包含标题本身或极少文字。如排名第二的笔记“全套 70 全都给你了行不行!!”(3.4万赞),正文几乎为空,全部信息由标题和图片承载。(3) 品牌叙事型:品牌方以故事化语言包装商品信息。如十三余的爱丽丝联名笔记(5184赞)正文“在东方的春天来临之际 爱丽丝跳入兔子洞 开启奇妙旅程 东方汉服与西方童话的奇妙相遇”。这是借用了文化意象的商业文案。(4) 纯图片型:正文就是标题本身的重复,实质上只有图片在传递信息。如上文提到的“东船与西舫 琴音袅袅于心上”(5701赞)等,正文均无额外的文字补充说明。这类笔记的标题虽然具有文学性,但正文层面文的意义赋予功能实际上是缺席的。

然而,本文的实证分析揭示了一个出乎预期的发现:在高互动笔记中,知识性叙述较为稀缺。很少正文包含具体的服饰科普或工艺知识,如一木胡桃“东方小魔女”笔记提及“双经轴工艺织造的马面裙,定织幻彩织金”。事实上在笔者浏览的其他汉洋折衷相关笔记中,不乏讲解纹样出处、梳理服饰形制历史、探讨中西服饰融合的内容。然而,拥有这些内容的笔记几乎无一跻身高互动笔记。在按点赞量排列的前60条笔记中,正文包含具体服饰工艺或文化知识的笔记仅占极少数,且多来自商家账号(如一木胡桃),其知识叙述的功能更接近商品卖点的包装而非独立的文化阐释。真正以文化科普为主体的笔记,被淹没在了瀑布流的底部。这一现象恰好印证了第二章所分析的平台算法逻辑。小红书的流量池机制以点击率和互动率为核心指标[11],而文化科普类内容在瀑布流中面临双重劣势:其一,封面图往往是文字截图或资料图片,视觉吸引力弱于精修穿搭照;其二,

标题倾向于知识性表述，缺乏价格导向型标题的即时消费驱动力，也缺乏审美氛围型标题的情绪感染力。算法并不评判内容的文化深度，它只衡量互动数据。而数据证明，用户在瀑布流中更愿意为“全套 70”点赞，而非为“汉家衣冠的现代化探索”停留。汉洋折衷内容生态中文化科普的边缘化，正是这一逻辑的结构产物，不是创作者不愿意提供文化知识，而是用户习惯导致平台的算法机制系统性地不奖励这类内容。

更值得追问的是，高互动笔记中有多少来自商家的推广？本文通过逐一辨识博主身份，发现在按点赞量排列的前 60 条笔记中，至少 19 条来自汉服品牌或商家的官方账号；在按评论量排列的前 60 条中，这一比例攀升至 35 条；在按收藏量排列的前 60 条中为 31 条，三个维度的商家存在均值为 47.2%（见表 3）。其中，仅一木胡桃及其旗下账号（胡桃大王、胡桃果酱）在三个榜单中合计出现了 27 次（见表 4）。

表 2 按照点赞、评论、收藏三维度的商家/品牌笔记占比

排序维度	样本量	商家笔记数	商家占比
最多点赞	60	19	31.7%
最多评论	60	35	58.3%
最多收藏	60	31	51.7%
三维度均值			47.2%

表 3 品牌出现频次排名（前 9 名）

品牌	点赞榜	评论榜	收藏榜	合计
一木胡桃（含胡桃大王、胡桃果酱）	7	10	10	27
十三余（含国风试衣间）	2	4	3	9
无界 whatever	2	3	4	9
炭团洋服社	0	4	2	6
十二弥花	1	3	2	6
川黛时光	1	2	2	5
南时记原创汉服	0	1	2	3
远山乔	1	1	1	3
罗袖动香国风	1	1	1	3

这些品牌方账号以穿搭分享、写真展示等内容形式发布笔记，在呈现方式上与素人博主的日常分享高度趋同。若非熟悉汉洋折衷市场的用户，难以仅从内容本身判断其商业属性。这一发现印证了李欣和邬子君关于小红书隐性广告的分析：平台的UGC（User-Generated Content，用户生成内容）生态本身就为商业内容的去广告化提供了操作空间[14]。冯润榴和曲洪建的研究进一步揭示了这一机制的内在逻辑：服装展示方式和服装相关知识对消费者购买意愿均有正向影响，且认同感在宣传策略和购买意愿之间起到中介作用[15]。这意味着，当商家笔记提供少量服装相关知识时，它不仅在为图像赋予文化意义，同时也在执行商业营销中的认同感建构，知识性叙述成为促进消费转化的策略工具，而非独立的文化阐释行为。值得一提的是，评论榜中还出现了一种特殊的商家互动策略——征名互动型。炭团洋服社的笔记“88r 征名适合lo 娘的汉洋折衷春日裙裙～”以1344条评论排名第二，远超大多数素人用户的笔记。商家通过帮新品取名这类参与式话题设计，有效地将消费者转化为品牌叙事的共同生产者，在积累评论量的同时完成了用户参与感的建设。

3.3 标签

标签直接决定了笔记会被推荐给谁看到。用户点击一个标签，就能看到所有使用该标签的笔记，算法也依据标签将内容分发到对应的流量池中。通过对样本笔记标签的分析，本文发现高互动笔记的标签数量差异悬殊，从2个到16个不等，但标签数量与互动量之间不存在正相关，说明决定笔记能否成为“爆款”的关键在于封面图与标题的吸引力，而非标签的多少。然而，标签虽不决定笔记火不火，但不同类型的标签将内容导向不同的受众群体，从而塑造了笔记的传播路径与意义接收方式。

标签的功能层次仍可归纳为三层叠加结构：（1）精准垂直标签（如#马面裙混搭、#明制立领、#汉服改良）锁定已有明确兴趣的核心受众，文字对图像的意义指向最为明确；（2）中等热度话题标签（如#汉洋折衷、#新中式穿搭、#中华风）将笔记纳入风格社群的流量池；（3）高热度泛标签（如#穿搭、#ootd、#好物推荐、#平价好物、#春夏穿搭）争取更大范围的曝光，但文对图的意义指向趋

于最弱。一个标注了#穿搭的汉洋折衷笔记，在算法推荐中可能被推送给完全不了解汉服文化的泛时尚受众。此外，品牌方笔记的标签中频繁出现品牌自有标签（如#无界 whatever、#无界汉服、#十三余），这类标签既是品牌识别的标记，也构成了一种跨笔记的内容聚合机制，用户点击品牌标签即可浏览该品牌的全部相关内容，标签在这里实质上承担了商品分类入口的功能。

标签越垂直，触达的受众越可能理解汉洋折衷的文化内涵，但传播范围相对有限；标签越泛化，内容越容易进入更大的时尚与消费流量池，触达更广泛的用户，但图像也更可能被脱离具体文化语境，以纯审美或纯消费的方式接收。由此，标签机制在扩大内容可见度的同时，也可能逐层削弱文字对图像意义的文化引导功能。

四、讨论

第三章的分析表明，小红书平台上的汉洋折衷实践确实在结构上改变了历史上东方图像被剥离语境的状态。在 17 至 18 世纪欧洲中国风的传播过程中，中国纹样、器物与服饰元素往往脱离原有文化语境，成为由欧洲观看者重新组合、想象和消费的视觉符号。与之不同的是，当代小红书中的汉洋折衷内容由中国用户主动生产，图像不再孤立流通，而是与中文标题、正文和标签共同构成意义表达。标题为图像预设理解方向，正文补充搭配逻辑或文化说明，标签则将图像纳入特定的风格社群和话语网络。从这一意义上说，小红书上的汉洋折衷实践在一定程度上逆转了历史上东方图像被他者解释和语境剥离的问题。

然而，本文的样本分析显示，在高互动内容中，文字虽然重新附着于图像之上，却并不总是承担文化阐释功能。3.1 节关于封面图与标题的分析显示，价格导向型标题虽然数量占比不高，却在互动表现上具有显著优势，说明消费实用性在用户点击和互动中具有较强驱动力。3.2 节关于正文的分析进一步表明，真正以服饰形制、纹样来源或文化脉络为核心的知识性叙述相对稀少，更多正文围绕价格、购买渠道、搭配方法与品牌叙事展开。3.3 节于标签的分析则显示，越是泛化的标签越能扩大传播范围，但同时也可能削弱中式服饰元素的文化指向。文

在说什么、为谁说、说给谁听，已经发生了根本性的变化。这种变化并非偶然，而是平台媒介逻辑、消费机制与模块化传播三重力量共同作用的结果。

其一，小红书的算法分发机制以互动数据为重要依据。3.1节的标题分析显示，审美氛围型标题虽然在数量上占比最大，但价格导向型标题仅占10%却包揽了点赞量的前两名。与此同时，以文化科普为主体的笔记被淹没在瀑布流的底部。刘书亮和黄慎泽指出，流量池平台的算法逻辑使内容创作者陷入以视觉刺激换取流量的困境[11]。当平台系统性地奖励消费导向的“文”、冷落文化阐释的“文”时，文化意义赋予的功能正在被消费引导功能替代。

其二，商家渗透改变了“文”的书写主体。3.2节的数据显示，三维度商家占比均值达47.2%，仅一木胡桃一家就在三个榜单中出现27次。当我们说中国用户自己成为该文图的生产者时，必须正视其中将近一半书写主体是商家。商家的“文”并非完全脱离文化阐释，但其功能往往更明显地指向商品展示、品牌叙事与消费转化。相关的服饰知识和文化意象也常常被纳入认同感建构之中，通过知识叙述增强商品吸引力，而非作为独立的文化锚定而存在。与此同时，素人分享与商业推广在内容形式上的趋同，也进一步模糊了日常表达与营销内容之间的边界。

其三，标签的传播机制内含意义稀释的可能。3.3节的分析揭示，标签越垂直，触达的受众越可能理解汉洋折衷的文化内涵，但传播范围相对有限；标签越泛化，触达的受众越广，但图像越容易脱离具体文化语境，被以纯审美甚至纯消费的方式接收。文图学所强调的模块化问题在此获得了新的平台表现：盘扣、对襟、云纹刺绣等元素在传播中被拆解为可自由拼贴和快速识别的视觉模块；当它们进入#穿搭、#好物推荐等泛标签的传播路径时，其原有文化语境可能被逐层削弱，最终转化为笼统的中国风视觉标签。

五、结论

本文以小红书上的“汉洋折衷”话题为研究对象，从文图学视角出发，从平台媒介条件、文图结构与消费机制三个层面，考察了社交媒体平台如何塑造文字与图像之间的意义关系。研究发现，小红书的媒介不仅是一种界面格式，还包含由

图文并置的内容形式、以用户生成内容为核心的社区生态，以及以互动数据为重要依据的算法分发机制。正是在这一媒介结构中，标题、正文、标签与图像得以在同一笔记单元中共同参与意义生产，也为中国用户主动书写和解释中式服饰图像提供了平台条件。然而，基于按点赞量、评论量、收藏量三个维度的高互动笔记的实证分析，本文发现，小红书平台上的汉洋折衷实践在一定程度上实现了主体位置的转换。相较于历史上中国风传播中东方图像被他者拆解、想象和剥离语境的状态，当代中国用户通过图像生产与文字书写，重新参与了中式服饰元素的意义建构。然而，在标题层面，价格导向型标题虽然占比不高，却在互动表现上具有明显优势；在正文层面，文化知识类叙述相对有限，更多正文围绕价格、购买渠道、搭配方法和品牌叙事展开；在标签层面，传播范围的扩大也可能伴随着文化指向的弱化。此外，三维度商家占比均值达 47.2%，说明商业主体在高互动内容的意义生产中占据了重要位置。

由此可见，汉洋折衷的当代传播既不能被简单理解为传统文化的自然复兴，也不能被简化为商业消费的结果。它更应被视为平台媒介条件下文化主体性、视觉传播与消费机制共同作用的复杂实践。本文的贡献在于，将汉洋折衷从单纯的服饰风格或审美现象中抽离出来，转而考察其在社交媒体平台中的文图关系、主体转换与意义重组过程，从而揭示平台媒介如何同时支持文化再阐释，并塑造其消费化传播路径。本文存在一定局限。首先，样本采集基于小红书平台的公开搜索结果，无法获取平台后台推荐数据，因此对算法机制的分析主要依据样本呈现和既有研究展开。其次，本文主要关注内容生产侧的文图结构，尚未充分纳入用户接收侧的阅读行为和意义解读过程。未来研究可进一步结合用户访谈、评论区文本分析或跨平台比较，考察受众如何在观看、收藏、购买和再创作过程中理解汉洋折衷的文化意义，并进一步比较图文平台与短视频平台在文图关系建构上的差异。

参考文献

- [1] 浅析汉洋折衷服饰文化现象-期刊网[EB/OL]. [2026-04-21].

- <https://www.qikanchina.com/thesis/view/8750418>.
- [2] Bhabha H K. *The Location of Culture*[M]. 2nd ed. Routledge, 2012.
- [3] 马金芳. 17—18 世纪“中国风”的海外传播与当代启示[J]. *嘉应文学*, 2024(21): 135-138.
- [4] Watson F J B. Review of *CHINOISERIE: THE VISION OF CATHAY*[J]. *Journal of the Royal Society of Arts*, 1962, 110(5069): 356-358.
- [5] Porter D. *The Chinese Taste in Eighteenth-Century England*[M]. Cambridge University Press, 2010.
- [6] 服饰史研究者谈“马面裙”事件：这是一种具有历史积淀的服饰[EB/OL]. [2026-04-21]. https://m.cyol.com/gb/articles/2022-07/28/content_xm2KAhVxa.html.
- [7] Griffith M, Seidman E. Review of *Understanding Media: The Extensions of Man*[J]. *College Composition and Communication*, 1968, 19(1): 69-72.
- [8] 衣若芬. 文图学与人工智能生成诗[J]. *数字人文*, 2022(3).
- [9] 衣若芬. 春光秋波：看见文图学[J]. 2020.
- [10] 刘天元. 年轻女性为何热衷在网络社区分享“好物”？——基于动因理论的分析[J]. *中国青年研究*, 2019(7): 91-97, 112.
- [11] 刘书亮, 黄慎泽. 平台控制与算法迷局：流量池平台博主的困境[J]. *传媒*, 2022(13): 90-93.
- [12] 丁蕊. 平台化与再创性：小红书多元主体的网络议程设置研究[J]. *新闻界*, 2025(4): 69-82.
- [13] 孙萍, 廖欣宇, 张帆. 基于想象可供性的平台文化生产：以小红书的汉服打卡为例[J]. *中国青年研究*, 2025(9): 90-98.
- [14] 李欣, 邬子君. “可见性”的游戏：小红书隐性广告用户认知偏差及治理研究[J]. *现代传播（中国传媒大学学报）*, 2026, 48(1): 157-168.
- [15] 冯润榴, 曲洪建. 服装品牌社交电商平台宣传策略对消费者购买意愿的影响：以小红书为例[J]. *西安工程大学学报*, 2023, 37(4): 16-24, 63.

JOURNAL OF
TEXT AND IMAGE STUDIES

文图学 · 月新知

文图学报 · 第九期 ·

人工智能时代的伦理挑战与八正道：迈向人机共生与共荣之路

引言

本次讲座纪要源于文图学会举办的一月“月新知”线上学术分享会，主讲人为来自南洋理工大学中文系的江启豪。本次分享会的核心主题聚焦于“人工智能时代的伦理挑战与八正道：迈向人机共生与共荣之路”。主讲人指出，以 ChatGPT 等生成式人工智能（AIGC）的爆发为起点，人类正加速迈入界限模糊、真假难辨的“人类 3.0 时代”。在这个时代中，AI 不再仅仅是检索信息的工具，而演变为能够直接生成甚至重构现实的创造者。基于此时代背景，本次讲座的核心学术旨趣在于跳出单纯的技术工具论或法律监管框架，转而引入佛教哲学的深层视阈，探讨 AI 技术引发的深伪欺诈、情感操控与信息茧房等严重伦理危机，并试图借助“人间佛教”的学理资源，为当代人如何在数字洪流中重塑主体性、实现人机和谐共生提供一套内在的伦理罗盘。

核心理论框架与观点展开 (Theoretical Framework & Core Arguments)

主讲人首先对生成式 AI 引发的多维伦理挑战进行了系统性的病理诊断，指出这些技术正在从根本上消解人类对现实的认知与主导权。在视觉与听觉维度上，深度伪造（Deepfake）技术彻底瓦解了“眼见为实”的传统认识论基础，例如讲座中提及的香港跨国公司因虚假视频会议被诈骗 2500 万美元的真实案例，揭示了感官契约在数字时代的全面失效。在情感互动层面，AI 伴侣的盛行催生了人机间一种“自我循环式的友谊”，这种缺乏真实他者批评与现实摩擦的“完美伴侣”，本质上只是用户个人偏好与数据的镜像回声，极易诱导人类陷入情感过度依赖与深层的心理操控。此外，基于推荐算法的“信息茧房”机制通过不断投喂契合用户既有偏见的同质化内容（如短视频平台在政治选举中加剧的社会极化），悄然重塑了人类的认知框架，致使现代人的批判性思维与道德主体性遭遇严重的“空心化”，甚至演变为被算法引诱走向毁灭的悲剧，或催生出盲目崇拜 AI 全能的“代码教”。

针对上述困境，主讲人突破性地引入佛教的“五蕴”（色受想行识）与“苦集灭道”理论进行深度的学理剖析。主讲人提出，AI 技术对人类生存体验的介入，

实质上是对五蕴体验的全面干预与解构。在探究此类技术危机的本源（即佛学中的“集”）时，主讲人强调，问题并不在于技术本身，因为 AI 作为一种缺乏生物基础与内在动机（即佛学概念中的“思”）的工具，是“无心之镜”与“缘起性空”的产物，其本身并不具备独立的善恶判断主体性。由此，讲座提出了“算法即业力”的核心学术命题：大语言模型赖以运转的海量训练数据库犹如唯识学中的“阿赖耶识”（藏识），储藏人类所有的行为与历史偏见；AI 的生成结果并非凭空产生，而是人类集体潜意识与“贪嗔痴”三毒（如贪图流量、宣泄仇恨、迷信盲从）被算法无限放大的必然产物。这一洞见揭示了技术失控的表象之下，实则是人类共业的镜像显现。

在确立了“向内归因”的病理诊断后，主讲人进一步阐述了基于太虚大师与星云大师“人间佛教”理念的破局之道。主讲人指出，应对数字时代的生存焦虑，需将传统的佛教“八正道”创造性地转化为 AI 时代的伦理操作指南（即 HPI 框架），以期在现实世界建设“数字时代的人间净土”。在这个框架内，“正见”要求我们勘破技术迷信，将 AI 还原为概率文本生成工具而非真理化身，警惕“代码教”的异化；“正思维”呼吁在每一次输入提示词（prompt）前审视自身动机的良善；“正语”旨在遏制虚假信息与仇恨言论的生成；而“正念”与“正定”则着重强调在碎片化与算法驱动的信息洪流中保持清明的觉知与注意力主权。通过这套融合了“存好心、说好话、做好事”的内向修持路径，讲座倡导将每一次与 AI 的交互转化为“转识成智”的当代修行，从而超越人机对抗的技术焦虑，迈向将 AI 视为赋能伙伴的健康共生境界。

交流互动与讨论视阈

在学术交流环节，现场听众与主讲人围绕人机边界及意识本源展开了富有哲理深度的学理对话。针对一位听众引用英国学者的观点，探讨 AI 是否能够通过正向的语料训练而最终“成佛”的诘问，主讲人援引了哲学中的“中文房间”（Chinese Room Argument）思想实验予以严谨驳斥。主讲人指出，AI 仅能在纯逻辑层面完成符号与规则的概率匹配，它缺乏对语义真实的理解以及产生佛学中“思”（动机）的生物性意识，故在根本上不具备成佛的主体基础。衣若芬教授随后深化了这一探讨，她深刻指出，期盼或预设 AI 具备成佛潜能的心态，恰恰暴露出人类对全

能机器产生崇拜的另一种危险的“代码教”变体，这不仅证明了人文学者在反思 AIGC 技术狂热中具备理科生难以替代的思想高度，也呼吁大众回归工具理性的反思。在区分“人机共生”与“人机依赖”的界限时，主讲人进一步明晰：前者是将 AI 视为提高生产力、延展人类创造力的工具，而后者则是让渡主体性，盲目依附其进行情感寄托或决策替代，守住这一界限的根本仍在于践行八正道中的“正念”。最后，资深媒体人又生结合新闻从业经验，分享了面对深伪技术时真假难辨的专业焦虑，其论述为讲座关于人类必须在 AI 时代保持独立判断与人工干预的核心主张，提供了极为鲜活且有力的实证实注脚。

结语

总体而言，本次分享会通过跨学科的宏大视野，深刻揭示了在生成式人工智能高歌猛进的当下，古老的东方佛教哲学所蕴含的破局力量与当代学术价值。该讲座打破了将 AI 伦理危机单一归咎于技术演进或外部监管滞后的传统窠臼，创造性地将算法机制的运转逻辑与人类心灵深处的“业力”投射等量齐观。其提出的“算法即业力”与运用“八正道”进行“转识成智”的理论框架，不仅为理解数字时代主体性剥落、信息异化等问题提供了新颖的病理学视角，更为重塑人机伦理边界提供了切实可行的行动指南。这深刻启示着未来的研究者与技术使用者：在追求大语言模型外部技术迭代的同时，人类亟需向内求索，建立起强大的人文底蕴与道德觉知作为不可撼动的“伦理罗盘”，唯有如此，方能在技术的狂飙突进中坚守人类主体地位，真正迈向人机共生与共荣的智慧图景。本研究通过历时性梳理与个案分析，论证了“影”意象的演变不仅是中国诗歌艺术手法与审美趣味变迁的缩影，亦深度参与并反映了中国文人精神世界与生命思考的演进历程。它作为贯通虚实、形神、主客的诗意纽带，为理解中国文学的古今演变及文化精神的连续性提供了一个具体而微的典型个案。

发言人：江启豪（新加坡南洋理工大学中文系本科生）

发表时间：2026 年 1 月 29 日（周四）20:00-21:30

整理人：江启豪（新加坡南洋理工大学中文系本科生）

以「文圖學」方法重新解读曹植《洛神賦》

引言

本次讲座纪要源于文图学会举办的“月新知”线上学术分享会，主讲人为来自台湾暨南国际大学中国语文学系的廖敏慧老师。本次分享会的核心主题聚焦于“运用文图学方法重新解读曹植的《洛神赋》”。讲座的核心学术与实践旨趣在于应对当代大学教育中的现实挑战：针对科技学院大一学生普遍对文言文存在畏难情绪、且与传统古典文本及图画产生心理隔阂的教学困境，主讲人试图引入前沿的人工智能（AI）生成技术与文图学理论，建构一种“文本-图像”联结的新型教学范式。通过这一跨媒介的尝试，主讲人期望不仅能激发当代青年学子对古典文学的阅读兴趣，更借此契机探讨在数字视觉文化时代，古典经典如何借助现代科技实现文本的当代再生产与意义重构。

核心理论框架与观点展开

主讲人首先确立了以衣老师提出的“文图学”为基石的理论分析框架。该框架强调文学文本具有随时间、地点及接受主体改变而产生变异与重新诠释的特性。在这一理论视阈下，主讲人构建了《洛神赋》的三次文本生成脉络：第一次文本为曹植的文学原典，第二次文本为顾恺之《洛神赋图》所代表的“诗意图”（兼具全景式与取意式特征），第三次文本则是借助 AI 技术生成的现代图像新解。通过这三次文本的历时性叠加，文学的意义得以在不同媒介中流动与重塑。在导入阶段，主讲人巧妙借用现代电影《当男人恋爱时》作为前导，将古典辞赋的视角置换为现代人在追忆中描绘“梦中女神”的爱情叙事，从而迅速拉近了当代受众与先秦魏晋文学的心理距离。

在具体的文本与图像互读实践中，主讲人详细论证了 AI 图像生成技术在弥补传统视觉再现局限性方面的独特价值。面对顾恺之《洛神赋图》中受限于尺幅与时代画法而无法巨细靡遗展现的文学细节，AI 技术成功实现了高度的图像具象化。例如，针对文本中关于洛神容貌、发式、服饰的细腻描写（如“明眸善睐，靥辅承权”中的酒窝表现，或是神女“步履蹒跚于山隅”的服饰香气与动态细节），AI 能够生成契合原意的具象画面，克服了古人在细节刻画与彩色呈现上的留白

与模糊。此外，在情感互动的叙事空间中，主讲人对比了辽宁省博物馆藏本《洛神赋图》中极其显眼的定情玉佩，并指出 AI 能够精准填补诸如“水精之宫”等古画未曾描绘的建筑空间，生动再现了洛神主动邀约与曹植因礼教束缚而狐疑退缩的复杂心理拉扯。这一过程不仅是简单的文本视觉化转换，更是借助视觉符号对古典情感肌理的深度还原。

为了落实理论与教学的深度融合，主讲人进一步阐述了引导学生进行文本重构的实操路径。在教学设计中，学生被要求利用曼陀罗九宫格提取“人、事、时、地、物”等核心维度，将其转化为提供给 AI 的提示词（prompt），进而自主创造出符合个人理解的洛神形象与故事连环画。这种从文言文逐字解析到图像辅助验证的渐进式教学实践，催生了当代青年对古典文本的新颖解构。例如，学生利用文本中“凌波微步，罗袜生尘”的意象，生成了类似芭蕾舞姿的轻盈神态；更有学生将《洛神赋》的整体叙事戏谑却精准地归纳为类似于“偶遇的女神爱上我”的当代网络小说模式。这充分证明了引入切合学生审美趣味的 AI 图像（如具有日本漫画风格的插图），能够有效消弭科技背景学生与古代文言文之间的鸿沟，使传统文学在当代语境中焕发出全新的生命力。

交流互动与讨论视阈

在学术交流环节，现场讨论深入触及了 AI 技术介入人文学科所引发的伦理争议与认知论焦虑。针对观众与学者提出图像化阅读是否会加剧大学生文字阅读能力退化，甚至导致新生代排斥复杂长文本的担忧，主讲人严谨地回应道，其教学初衷始终是“以图辅文”。教学过程严格遵循先进行文言文切片式精读，随后才引入图像进行语义验证的逻辑，图像仅仅是贯通文本脉络的辅助工具，而非文字的替代品。同时，主讲人强调其图像使用严格限定于教学场域内，避免了商业侵权与真人肖像权滥用的伦理风险。随后，衣老师进一步升华了讨论的学理维度。她指出，AI 生成的图像往往存在“幻觉”或不符合文本逻辑的瑕疵（例如 AI 误将曹植与洛神同置于一辆马车上），而这种技术的“不完美”恰好可以转化为极具价值的教学契机。通过引导学生对峙原典与有瑕疵的 AI 图像，能够促使学生在文字与图画的往复比对中进行深度的“文本细读”（close reading），从而在跨媒介

互动中深刻领悟王献之的书法、顾恺之的绘画与现代 AI 图像在传达同一文学内涵时的异质性与互文关系。

结语

总体而言，本次分享会以《洛神赋》的当代教学实验为切入点，深刻揭示了在人工智能时代，古典文学传承与跨媒介转化的广阔学术潜能。该讲座打破了将科技工具与传统人文对立的二元思维，证明了 AI 生成技术在被置入严谨的“文图学”理论框架后，完全能够成为赋能古典文学教学、重塑经典接受史的有力媒介。这不仅为高校通识教育提供了极具启发性的实践范本，更呼吁未来的研究者持续关注不同艺术形式在数字时代的互动规律，探究如何在算法主导的视觉图景中，利用技术的“刺点”与“瑕疵”反向激活古典文本的内在精神，进而确立一种兼顾科技理性与人文底蕴的新型阅读范式。

发言人：廖敏惠（台湾暨南国际大学中国语文学系兼任助理教授）

发表时间：2026 年 2 月 26 日（周四）20:00-21:30

整理人：江启豪（新加坡南洋理工大学中文系本科生）

近代（1840-1949）中国城市化进程中剪纸艺人的流动、创作与生计 ——文图学视阈下的微观史研究

引言

本次讲座纪要源于文图学会（Text and Image Study Society）举办的三月“月新知”线上学术分享活动，主讲人为来自华东师范大学非物质文化遗产传承与应用研究中心的李克博士。本次分享会的核心主题为《近代（1840-1949）中国城市化进程中剪纸艺人的流动、创作与生计——文图学视阈下的微观史研究》。讲座的核心学术旨趣在于应对当代因高速城市化而导致的非物质文化遗产传承脱节与文化认同危机，主讲人试图跳出传统民俗学将剪纸固化于乡村静态语境的窠臼，将研究视阈拉回近代中国自然经济解体与工商业文明初兴的宏大历史场域。通过全方位追踪处于社会底层的工匠群体在国内外城市间的流徙轨迹，讲座旨在探讨文化传承主体如何在新兴的城乡关系与全球化网络中，实现跨地域的艺术再造、生计维系与消费认同建构，从而填补了相关微观史与跨学科理论研究的学术空白。

核心理论框架与观点展开

在展开历史溯源之前，主讲人首先基于文图学理论，对中国传统民间剪纸进行了极具启发性的“互文性”（Intertextuality）结构重释。主讲人指出，剪纸并非孤立的视觉符号，其内部蕴含着图像与文本的深度互涉（如以“猫蝶”谐音隐喻“耄耋富贵”的图文搭配），并在空间建构（如窗花、顶棚花与门笺的系统性装饰组合）与时间向度上（从线描底稿、具有前印刷时代复制功能的“熏样”到最终成品的时序演进）形成了严密的文本谱系。此外，剪纸还广泛作为刺绣、纸扎、皮影乃至木版年画的过阶媒介，展现出极强的技艺迁移能力与跨媒介互文特质。这种融实用性与审美化于一体的视觉媒介，在传统底层社会中承担着比文字更为高效的价值教化与叙事建构功能。

确立了剪纸的本体论特征后，主讲人深入剖析了近代剪纸艺人以城市为锚点的高频流动机制。在近代自然灾害（如江淮流域的洪涝）与农业歉收的生存挤压

下，苏北、江淮一带的艺人沿水路大量涌入上海及江南市镇，而河北保定、易县的艺人则向北京、天津与济南等北方都会汇聚，湖北武汉、天门等地的艺人亦顺江而下抵达汉口。更为惊人的是，大量湖北天门等地的剪纸艺人结成同乡纽带，远渡重洋前往德国、意大利、英国、法国甚至前苏联与墨西哥谋生。主讲人借助国民党元老吴稚晖撰写的海外见闻录及同时代外交档案，生动还原了这批跨国流徙者的生存图景：他们不仅要在异国街头利用剪纸手艺与小脚展示等手段勉强糊口，还必须时刻应对欧洲一战后日益高涨的贸易保护主义政策驱逐与本国官方因“有伤国体”而施加的限制。这群被视为“中国吉普赛人”的边缘工匠，展现了令人惊叹的韧性与海外生存智慧。

在探讨城市化语境下的艺术创作与商业衍化时，主讲人深刻揭示了近代大都市消费文化对剪纸文本的现代性重构。面对迥异于乡土社会的都市审美诉求，剪纸艺人们敏锐地捕捉时代脉搏，不仅在图样中融入了诸如“航空救国”、“民国万岁”等具有鲜明政治与社会记忆的宏大题材，甚至为迎合摩登气象而生硬地将英文字母拼贴入画。在创作手法上，为了迎合市民阶层（尤其是青楼女子与年轻女性）的情感消费场景，艺人们大量开发绣鞋底样与暗含市井文字游戏的“土味情话”图稿（如借拆字游戏表达幽怨情绪的“门半开，夜长横枕”），实现了传统农耕理念与近代商品经济的精妙合流。在生计模式层面，城市资源配置催生了由行商、摊商向实体店坊过渡的业态升级，甚至衍生出了免费培训结合材料售卖的新型商业模式。同时，行业内萌生了强烈的结社与产权意识，艺人们不仅组建同业公会以规范价格竞争，还发展出专有的行业神崇拜、隐秘的商业切口（黑话）与极具方言特色的市井叫卖体系，乃至如扬州艺人张有寿般通过加盖印章来维护自身品牌产权，这些现象深刻折射出传统手工业在近代都市中的蜕变与阵痛，尽管他们最终仍难以摆脱勉强糊口与遭受地域污名化的底层宿命。

交流互动与讨论视阈

在学术互动环节，现场对话进一步深化了针对剪纸艺术物质属性与跨文化消费语境的探讨。针对听众关于“如何看待特定图样与具体应用场景的对应关系”的提问，主讲人澄清了传统剪纸与当代纯艺术剪纸的根本分野。主讲人指出，传统剪纸绝非脱离语境的纯粹审美对象，它高度依附于特定时空与民俗功能，例如

窗花与门笺在古代除了装饰外，更承载着驱邪避灾的巫术性现实功用，而作为刺绣底样的剪纸更是随时面临损耗的消耗品，这要求研究者必须将其置于具体的社会生活场域中进行还原性理解。随后，衣若芬教授就“熏样”的制作工艺、“口袋”的器物指代以及西方消费者对剪纸的接受动机提出了细致的追问。主讲人对此进行了详尽考证：所谓“熏样”，是前印刷时代民间利用煤油灯烟熏在白纸上拓印出阴阳图稿的一种低成本、高效率的图文复制技术；“口袋”则特指传统女性用于束缚小脚的带子。关于海外市场，主讲人揭示了一个引人深思的跨文化消费错位：由于西方社会缺乏中国传统的刺绣民俗语境，湖北天门艺人带往欧洲的剪花与立体纸花，其实际上是被西方消费者降格为供儿童把玩的玩具（如纸风车）进行购买的。这一绝妙的历史切片，生动地注脚了边缘工匠在面对文化隔阂时，如何通过灵活让渡艺术底线以实现生计突围的底层生存智慧。

结语与学理启示 (Conclusion & Scholarly Implications)

总而言之，本次讲座通过将非物质文化遗产研究的落脚点从静态的“物”转移至动态的“人”，深刻展现了近代底层手艺人集团在宏大历史夹缝中的流动生存史。该研究打破了传统民俗叙事中关于民间艺术衰退的线性悲叹，证明了在近代化与全球化的双重裹挟下，民间工匠能够依托地缘网络与惊人的变通智慧，在跨地域、跨国界的消费认同建构中催生出全新的艺术形态与商业机制。从文图学的宏阔视阈来看，此项研究成功整合了主体性、互动性与认同感三大分析维度，不仅为重新审视底层平民如何参与近代中国城市化进程与东西方文化交流提供了极具张力的微观史范本，更彰显了中国古老的“纸文明”在苦难时代依然坚韧绽放的人文光芒与历久弥新的生命力。

发言人：李柯（复旦大学中国古代文学博士、华东师范大学民俗学博士后、现任华东师范大学非物质文化遗产传承与应用研究中心研究员）

发表时间：2026年3月26日（周四）20:00-21:30

整理人：江启豪（新加坡南洋理工大学中文系本科生）

旧体诗社与家族诗学：民国时期松风诗社个案研究

引言

本次讲座纪要源于文图学会举办的“月新知”线上学术分享会，主讲人为文图学会执行秘书唐冬莅博士。本次分享会的核心主题为《旧体诗社与家族诗学：民国时期松风诗社个案研究》。讲座的核心学术旨趣在于探讨民国初年社会剧烈演变背景下，旧体诗社与地方家族诗学传承之间的深层关联。主讲人指出，随着科举制度废除与传统士绅阶层的瓦解，现代知识分子逐渐崛起，但在受到明清江南地理文化圈深刻影响的上海松江等地，诗社集结的核心主导力量仍是基于地缘与学缘关系的传统文人。讲座试图通过对松江“松风诗社”及其背后的张氏家族进行个案剖析，揭示在传统文脉遭受冲击的时代语境中，旧体诗社如何承担起延续家族与乡邦诗学传统的建构意义。

核心理论框架与观点展开

主讲人首先对松风诗社的历史脉络与成员构成进行了学理溯源。该诗社成立于1917年（丁巳年）秋的上​​海松江地区，活动持续至1924年（甲子年），并于1925年刊行了同人集。在诗社成员的身份构成上，松江本地籍贯者占据半数以上，主要区分为两类核心群体：一类是清代松江府名臣张祥和（温和公）的家族后裔，如张尔鼎、耿道冲等；另一类则是早于结社前便已参与地方志编修的本地文人，如雷补同、王廷良及朱运新[音译/待核对]等。这种由家族后裔与乡邦文人共同主导的群体结构，使得诗社的运作不仅仅是文人间的诗歌唱和，更是以编选同人集为载体，形成了一种以家族诗学为中心、极具地方认同感的地域诗歌选集。

在确立了群体基础后，主讲人深入剖析了松风诗社对张氏家族，尤其是对核心先贤张祥和的推崇与记忆重构。张氏家族在清代凭借科举崛起，至张祥和一辈达到鼎盛，其本人官至工部尚书，且在诗词、书法与绘画领域均有极高造诣。然而，相较于江南其他拥有深厚文化根基与家集刊刻传统的世家，张氏家族的整体文学底蕴略显薄弱，因此诗社在构建家族诗学时，将焦点高度凝聚于成就最为瞩目的张照（文敏公）与张祥和个人身上。王廷良在诗集序言中明确提出，在辛亥革命后传统文学写作环境崩塌的背景下，社员们保存张氏家族诗学的意愿与救赎

江南传统文脉的使命感产生了巧妙的重合。这种对先贤的推崇，实质上是在文化失序的民国初年，利用乡邦文献进行的一次传统正统性的回归与确立。

主讲人进一步从空间记忆与文本互文的角度，阐释了诗社如何通过具体的诗作题材强化地缘与学缘认同。松风诗社的活动地点与命名皆源自张祥和的旧宅“松风草堂”，表明了对先贤故居空间的高度依赖与缅怀。社员们不仅频繁赋诗吟咏张氏园林的遗迹，如横云山、望云山庄及四铜鼓斋，更在创作手法上紧扣张祥和所作的《四铜鼓斋自记》等原文，形成了以原典生发诗意的“互文”网络。例如，社员的绝句在遣词造句上与张祥和的散文高度对应，这种文本内部的互涉不仅加深了社员对先贤事迹的记忆，也强化了诗社内部的地缘认同与文化凝聚力。

最后，主讲人探讨了器物隐喻与艺术传统在诗社书写中的功能。张祥和生前引以为傲的“伏波铜鼓”以及其向焦山赠鼓的文化雅举，成为了社员们诗歌叙事的重要线索，本地社员借由考证与咏物，将其升华为家族乃至松江府的文化骄傲。此外，诗集中存在大量关于山水风景与人物的题画诗，主讲人认为这深刻呼应了张氏家族世代精于书画鉴赏的家学传统。同时，诗社还广泛咏叹了董其昌、袁凯等松江本地公认的艺术先贤，通过这种对乡贤胜迹的集体书写，松风诗社成功地将家族诗学嵌入到了明清江南地域诗学发展的宏大脉络之中。

交流互动与讨论视阈

在讲座的学术交流环节，现场的讨论进一步拓宽了民国旧体诗社研究的思想史视阈。针对衣若芬教授关于民国初年诗社活动中是否存在改朝换代后的“遗民”情绪或政治隐喻的提问，主讲人结合其博士论文的宏观研究框架进行了严谨回应。主讲人指出，在上海、南京等现代都市空间内，旧体诗社主要由现代知识分子主导，具有较强的文化遗民色彩；而在松江等地以传统士绅为主导的诗社（如松风诗社）则更为守旧，他们将精力集中于延续乡邦文献与家族传统，在文本书写中几乎刻意回避了对宏大政治话题的讨论，这与同时期北京、青岛等地具有强烈政治遗民情绪的文人群体形成了鲜明对比。随后，李克学者就诗社是否将明末清初的“云间派”作为核心旗帜提出探讨。主讲人澄清，尽管诗集序言中将“云间诗派”作为宏观的文化背景予以标举，但其根本目的仍是借此烘托张祥和个人的文学地位，诗社并未在文本中系统性地重塑或过度凸显云间派的其他代表人物，其书写

重心依然牢牢维系于张氏家族内部。此外，主讲人也向听众虚心征询了关于张祥和传世画作的线索，现场学者随即提供了包括利用“中华珍宝馆”平台检索、关注海外文博机构以及追踪上海博物馆最新地方书画特展等极具操作性的学术建议，实现了深度的学术互助。

结语

总体而言，本次分享会以松江松风诗社为切入点，深刻揭示了民国初年旧体诗社在文学史与社会文化史层面的双重价值。该讲座打破了将民初文学结社单一视为现代性转型产物的刻板印象，证明了在江南基层社会，地缘与学缘关系依然是维系文化传承的强劲纽带。松风诗社通过空间记忆的唤醒、文本互文的编织以及对家族艺文传统的追溯，不仅完成了一次微观层面的家族诗学建构，更为探讨近代社会转型期中国传统士绅阶层如何以旧体文学为庇护所来抵抗文化断裂、重塑地方身份认同，提供了极具启发性的个案范本与研究理路。

发言人：唐冬莅（博士毕业于新加坡国立大学中文系。研究兴趣为唐宋诗学、20世纪中国及新加坡旧体诗社等。现任文图学会执行秘书、全球汉诗总会（新加坡）及新声诗社理事。）

发表时间：2026年4月30日（周四）20:00-21:30

整理人：江启豪（新加坡南洋理工大学中文系本科生）

试论朗读剧《孔明的最后一夜》的人物形象

引言

本次讲座纪要源于2026年文学新知5月线上分享会，主讲人为来自日本金泽大学的李欣霜。本次分享会的核心主题聚焦于日本朗读剧《孔明的最后一夜》中的人物形象重塑与文本解析。讲座的核心旨趣在于，尽管该剧在受众圈层上相对小众，且对中国古典名著《三国演义》与《三国志》的原本叙事进行了大刀阔斧的改编（即所谓“魔改”），但其剧作逻辑能够实现高度的自洽。李博士试图将该作品作为审视日本当代创作者如何跨文化解构与重述三国历史故事的典型案例，进而探讨文学重构背后的个体主义思潮、视觉符号隐喻以及跨媒体叙事的运作机制。

核心理论框架与观点展开

主讲人首先界定了“朗读剧”这一独特的舞台表演范式，并着重梳理了腾泽文翁 [音译/待核对] 创立的“腾泽朗读剧”的艺术特征。与传统的话剧或依附于动漫IP的声优活动不同，腾泽朗读剧（尤指侧重戏说历史的“东”系列）拥有完全原创的剧本、专属定制的角色服装以及现场乐队配乐。其核心特征在于“重听觉而轻视觉”，演员无需背诵台词，也无复杂的舞台走位，而是通过高超的台词演绎配合灯光、烟雾等特效完成快速的场景转换与插叙叙事。在《孔明的最后一夜》中，这一艺术形式被用来构建一个长达近三小时的宏大叙事，通过展现孔明在生命尽头如何耗尽心血保全六万蜀军撤退，搭建起人物精神世界的叙事主线。

在核心人物形象的建构上，主讲人指出该剧对诸葛亮（孔明）进行了极具颠覆性的个体主义诠释。有别于传统叙事中“鞠躬尽瘁、死而后已”的完美贤相，腾泽版孔明被塑造成一个性格恶劣、言辞刻薄且极度渴望自我表现却不被世人理解的“天才军师”。在文本溯源上，编剧巧妙借用了裴松之注引《献帝春秋》中关于孔明叔父诸葛玄死于民众叛乱的惨烈记载，以此加重人物宿命中的悲剧色彩与对集体的疏离感。同时，剧作在宣传策略上采取了“欲扬先抑”的手法，先在官方人物介绍中植入负面特质，诱导观众在观剧过程中通过其“嘴硬心软”的实际行动（如暗中为百姓安排退路）逐步打破刻板印象，从而产生更深层的情感共鸣与悲

剧美感。在学理层面,这种改编实质上解构了传统三国的“家国情怀”与集体主义,将其转化为基于个体精神扭曲与渴望价值认同的个体主义表达。

与孔明互为镜像的另一颠覆性重构体现在刘备这一角色上。剧作大胆剥离了刘备作为“汉室宗亲”的法理正统性,将其设定为冒认皇亲的底层平民,且弱化了其匡扶汉室的宏大志向。在二人的人际羁绊中,传统叙事里“三顾茅庐”的权力关系被彻底反转:不再是刘备艰难求贤,而是孔明为了在军中树立个人威信,主动设计并要求刘备三顾草庐。刘备被塑造成一个充满孩童气、却能率先透过表象看穿孔明本真面目的“知己”与“损友”。通过视觉符号的精妙编排——如刘备与孔明身着高饱和度的同色系服装(深蓝色与紫色)、且刘备占据舞台最高位(C位)——剧作暗示了两人不可替代的绝对核心关系。主讲人进一步通过跨媒介的历时性比较,指出有别于京剧、老版电视剧及游戏《真·三国无双》中为彰显君主稳重而缩小二人年龄差的传统做法,该朗读剧有意让刘备(初演版由下野红[音译/待核对]饰演)呈现出无须的年轻态,而让孔明蓄须显老。这种反差不仅强化了刘备百折不挠的坚韧与人格魅力,也构成了全剧极具张力的人物对照,但主讲人也客观批评了该剧在复演时选用声线沙哑的高木设[音译/待核对]饰演刘备,造成了选角与人物内在设定的严重偏离。

交流互动与讨论视阈

在学术交流环节,现场讨论进一步拓展了文本接受与跨文化传播的视阈。针对提问者关于朗读剧形式在日本三国题材中是否独有的问题,主讲人确认当前以朗读剧演绎三国的做法主要见于腾泽的作品,并补充了歌舞伎曾将刘备性转为女性(玉兰)的极端改编案例,突显了日本艺术界对三国题材宽泛的解构空间。关于作品的市场反馈与接受度,主讲人坦言该剧受众较窄,多为声优粉丝,且若引入中国大陆,其“伪造汉室宗亲”与“恶劣性格”的设定势必会引发传统三国迷的强烈抵触。此外,就中日两国民众对三国人物的偏好差异,主讲人结合自身调研反驳了“中国人喜刘备、日本人好曹操”的刻板印象,指出日本受众同样深受刘备这种底层崛起、屡败屡战的“下克上”精神特质所吸引。观众与主讲人达成共识:剥离了宏大头衔后,依靠纯粹个体魅力吸引追随者的叙事,恰恰契合了当代社会(如“躺平”文化中)对个体主义的心理诉求。

结语

总而言之，本次讲座通过细致入微的文本对读与视听符号学分析，深刻揭示了《孔明的最后一页》在跨文化语境下的学理价值。该剧不仅是对中国古典文学的异域重构，更是将前现代的政治忠诚与集体主义叙事，巧妙转换为现代个体主义认同的文本实验。其大胆摒弃血统论、强调个体生命体验与价值确证的改编逻辑，为探讨古典史诗的现代转化、跨媒介叙事中的人物重塑规律，乃至当代东亚流行文化思潮的流变，提供了新颖的研究范式与丰富的学术启示。这提醒未来的研究者在进行文学传播与接受史研究时，需密切关注创作者如何在不同媒介形态中注入本土化的文化心理与时代精神。

发表人：李欣霜（日本金泽大学在读博士）

发表时间：2026年5月28日（周四）20:00-21:30

整理人：江启豪（新加坡南洋理工大学中文系本科生）

JOURNAL OF
TEXT AND IMAGE STUDIES

文图学会大事记

文图学报 · 第九期 ·

文图学会大事记（2017-2026）

日期	活动	主讲人	地点	备注
2017 年				
12月18日	文图学会经新加坡政府核准注册成立			
2018 年				
1月26日	观画夜游	衣若芬	新加坡国家美术馆	袖海楼特藏展
2月10日	尚衣流：张开文图学的眼睛过生活	衣若芬	城市书房	莫忠明主持
3月2日	文图学观点下的中国古代书画审美	杜若鸿	新加坡国家图书馆唐城坊分馆	衣若芬主持
3月3日	草草不一：衣若芬陪你看草书	衣若芬	ION Orchard	新加坡书法家吴耀基个展
4月26日	绘本=儿童文学？：从文图学视角给你绘本新观点	莫忠明 李佩家	城市书房	衣若芬主持
8月4日	早闻秋史名：朝鲜金正喜《岁寒图》和清与朝鲜的文图互动	罗乐然	新加坡国家图书馆唐城坊分馆	孔伶俐主持
10月19日	幸福青春梦：1880年代至1960年代新加坡华文报纸广告中的爱与性	衣若芬	新加坡国家图书馆	与国家图书馆合作
12月16日	文图学观点看吴昌硕	许颖	新加坡国家图书馆唐城坊分馆	莫忠明主持
2019 年				
2月16日	文图学会陪你“寻觅幸福青春梦”	钟尚宏	新加坡国家图书馆	导览“卖一个梦想：新加坡早期广告”展览
2月22日	导览新加坡亚洲文明博物馆	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
3月1-2日	文图学会和你一起春游台湾南北故宫	衣若芬	导览台北故宫博物院	
3月2日	文图学会和你一起春游台湾南北故宫	衣若芬	导览嘉义故宫南院	
4月20日	书艺东坡千年情：《书艺东坡》新书发布会	衣若芬	新加坡国家图书馆	莫忠明主持
5月4日	百年五四之新加坡 So What	衣若芬 孔伶俐 罗乐然	城市书房	莫忠明主持
10月18日	言外之愈：艺术创作自我成长工作坊	云威铭 杨慧芳	城市书房	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
11月2日	《东张西望：文图学与亚洲视界》新书发布会	衣若芬 蔡佳敏	新加坡国家图书馆	与八方文化创作室合作

12月6-8日	新加坡台湾电影节：台湾电影中的女神	王嘉阳	艺术之家	与新加坡台北代表处合作
2020年				
1月17日	艺术品修护工作坊	林伦全	YH 元亨 Conservation	
1月23日	导览香雪庄特藏展 讲座：陪你看懂陈之初香雪庄旧藏任伯年《八仙图》	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
5月6日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-1	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
5月13日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-2	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
5月20日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-3	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
5月27日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-4	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
6月28日	儿童绘画心理	莫忠明 云威铭 王嘉阳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月5日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-1	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月12日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-2	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月13日	乐可人人-1	王嘉阳 莫忠明 黄碧誉 衣若芬	线上	
7月19日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-3	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月27日	乐可人人-2	王嘉阳 莫忠明 黄玉 衣若芬	线上	
7月26日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-4	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
8月8日	乐可人人-3	王嘉阳 林纯隆 衣若芬	线上	
10月24日	小绘本大力量	林诗丛	线上	莫忠明主持
2021年				
1月13日	《小轩的折叠世界》线上发布会	穆军 王嘉阳	线上	莫忠明主持

1月30日	The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture 导读	李逸	线上	衣若芬主持
2月9日	数位人文的文与图	邱诗雯	线上	衣若芬主持
2月27日	Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music 导读	邹佩颖	线上	李逸主持
3月16日	达志通欲: 朝鲜译官与朝鲜燕行使的使行	罗乐然	线上	衣若芬主持
3月27日	How Picture books Work 导读	林诗丛	线上	邹佩颖主持
4月24日	Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine Between the Eighteenth and Twentieth Centuries 导读	孟嘉杰	线上	林诗丛主持
5月1日	《春光秋波: 看见文图学》导读会*	衣若芬	线上	王嘉阳、莫忠明主持; 2021世界书香日活动
5月29日	Ecocriticism and the Anthropocene in Nineteenth-Century Art and Visual Culture 导读	纪鸣凤	线上	孟嘉杰主持
6月23日-7月22日	“The Story of Shapes”Cindy Wang 的几何进行式, 线上展览		线上	南洋理工大学台湾文化光点计划
6月25-26日	台湾与东亚的文本·图像·视听文化国际学术论坛		线上	南洋理工大学台湾文化光点计划 协办单位: 中央研究院、台湾文学学会、日本大阪大学、韩国全北大学、香港公开大学
6月27日	Flowering Plums and Curio Cabinets: The Culture of Objects in Late Chosŏn Korean Art 导读	罗乐然	线上	纪鸣凤主持
7月11日	The Story of Shapes Cindy Wang 的几何进行式, 专题演讲	王怡璇	线上	衣若芬主持; 南洋理工大学台湾文化光点计划
7月31日	The Animated Bestiary: Animals, Cartoons, and Culture 导读	黄馨媛	线上	罗乐然主持
8月28日	Exquisite Moments: West Lake And Southern Song Art 导读	任峭奇	线上	黄馨媛主持

*导读会详见以下网址:

<https://www.youtube.com/watch?v=cIzZOzXmVRA>

https://www.bilibili.com/video/BV1cN411Z7kB/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

8月29日	《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》新书发布会*	莫忠明 罗乐然 朱维理 孔伶俐 衣若芬	线上	南洋理工大学台湾文化光点计划
9月25日	0-1 with a microphone—从无到有百灵果与台湾 Podcast 产业起飞	凯莉 Ken	线上	莫忠明主持；南洋理工大学台湾文化光点计划
9月26日	Photo Poetics:Chinese Lyricism and Modern Media Culture 导读	孔伶俐	线上	林诗丛主持
10月30日	Cinema and Experience:Siegfried Kracauer, Walter Benjamin,and Theodor W.Adorno 导读	安爽	线上	孔伶俐主持
11月27日	Taste and the Antiques,The Lure of Classical Sculpture 1500-1900 导读	许磊	线上	安爽主持
12月26日	Power-up: how Japanese video games gave the world an extra life 导读	张天熠	线上	许磊主持
2022 年				
1月29日	The Divine Nature of Power:Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci 导读	郭一	线上	林诗丛主持
2月26日	A Comic Studies Reader 导读	夏元格	线上	郭一主持
3月26日	Chan Before Chan:Meditation,Repentance,and Visionary Experience in Chinese Buddhism 导读	刘怡	线上	夏元格主持
4月30日	Modern Theories of Art 2:From Impressionism to Kandinsky 导读	崔玲	线上	刘怡主持
5月1日	2022 年世界书香日暨文学四月天“倍万自爱：学着苏东坡爱自己，享受快意人生”*	衣若芬	线上	李逸、王振湧导读

*发布会详见以下网址：

<https://www.youtube.com/watch?v=a0LRuo6GpVY>

https://www.bilibili.com/video/BV1r64y1a77e/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

*分享会详见以下网址：

<https://www.youtube.com/watch?v=x8fck6AFxMk>

https://www.bilibili.com/video/BV1B5411R7W4/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

5月26日-5月27日	“东亚文图学与文化交融传播”国际学术研讨会		线上	东吴大学主办，南洋理工大学中文系、文图学会协办
5月28日	Painting and Private Life in Eleventh-century China: Mountain Villa by Li Gonglin 导读	唐冬莅	线上	崔玲主持
6月17日	“绘本大观园”之“台湾原创绘本的新风景”讲座	游珮芸	线上	莫忠明主持
6月17日	“绘本大观园”之“认识文图学、从绘本认识你自己”讲座	衣若芬	线上	李逸主持
6月17日	“绘本大观园”之“从读绘本到创作绘本”讲座	王淑芬	线上	林诗丛主持
6月18日-6月19日	“2022年文图学与东亚文化交流”线上国际学术论坛		线上	新加坡南洋理工大学人文学院与文图学会主办，协办单位：德国不来梅大学、韩国成均馆大学、日本东京大学、台湾文化研究学会、香港都会大学
6月25日	Anxious China: Inner Revolution and Politics of Psychotherapy 导读	刘芝茜	线上	唐冬莅主持
7月15日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《什么是绘本？》讲座	衣若芬	线上	莫忠明主持
7月15日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《读绘本·看世界·品人生·助成长》讲座	林诗丛	线上	王嘉阳主持
7月16日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《图文教学，做学生阅读的向导——以〈小轩的折叠世界〉为例》讲座	穆军	线上	莫忠明主持
7月22日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《你不可不知的新加坡绘本：阿果绘本里的图画密码》讲座	阿果	线上	李俊贤主持
7月23日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《你不可不知的新加坡绘本：在绘本里遇见老狮城》	虎威	线上	黄淑君主持
7月30日	The Embodied Text: Establishing Textual Identity in Early Chinese 导读	梁睿成	线上	刘芝茜主持
8月9日	“转译和变形：陈志锐，周德成，洛夫的诗书画艺”座谈会	衣若芬 陈志锐 周德成	艺术之家 (TheArtsHouse)	杨婉婷主持
8月9日	《诗魔洛夫诗书影像展》导览	衣若芬	艺术之家 (TheArtsHouse)	
8月27日	“SpaccinArtHistory”导读	梁艺馨	线上	梁睿成主持
8月28日	《自然步道带给城市的礼物——以香港、深圳和台北为例》讲座	刘克襄	线上	衣若芬主持，台湾文学学会主办，南洋理工大学与文图学会协办

9月24日	《台湾ジャーニーファン研究》导读	郑可欣	线上	梁艺馨主持
10月29日	The Singapore Mall Generation:History,Imagination,Community 导读	关慧华	线上	郑可欣主持
11月26日	Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China 导读	戴悦	线上	关慧华主持
12月4日	“声色万象：文图学2022年新书秀”		新加坡国家图书馆	叶宣廷主持
12月23日	Text and Image :A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide 导读	林诗丛	线上	戴悦主持
2023年				
1月30日	电影《都市风光》讨论会	李逸 文静 安爽	线上	郭一主持
2月17日	回到白居易的时空：衣若芬陪你看黑石号沉船文物	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
2月23日	《三体》的影视改编讨论会	李逸 沈智斌 邝彦陶 许磊	线上	郭一主持
2月24日	当今东亚汉字文化圈的困境	金文京	线上	衣若芬主持
3月17日	倍万自爱：衣若芬陪你看宗教身与灵展览	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
3月30日	从社会学视角解读贾樟柯电影《无用》与《二十四城记》	蔡晓倩 赵博玲	线上	李逸主持
4月28日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之一：图绘文本	唐冬菴 吉凌 梁艺馨	线上	李逸主持
5月7日	衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布会	衣若芬	新加坡国家图书馆	李逸主持
5月25日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之二：诗文演绎	唐冬菴 吉凌 梁艺馨 董帅	线上	李逸主持
6月18日	衣若芬陪你看《狮城美术·百年光华》特展	衣若芬	新加坡华族文化中心	
6月29日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之三：文化研究	唐冬菴 吉凌 梁艺馨 董帅	线上	李逸主持

7月14日	第十三届国际青年学者人文与文化学术会议（文化身份：亚洲叙事与文化创本的机会与挑战）		线上	韩国外国语大学世界文化创意研究所主办，台湾中兴大学台湾文学与跨国文化研究所、香港岭南大学中文系、新加坡南洋理工大学中文系合办，文图学会协办
7月16日	衣若芬教授主讲《狮城美术·百年光华》特展的历史意义	衣若芬	新加坡华族文化中心	文图学会主办，新加坡华族文化中心协办
7月29日	无声诗里画何如——宋画系列讨论之一：《千里江山图》	杨文 唐冬莅 董帅	线上	郭一主持
8月29日	无声诗里画何如——宋画系列讨论之二：《卖眼药图》与《打花鼓图》	雷璐灿 李佳璇 韩一苇	线上	郭一主持
9月1日	“2023 前进世界：台湾文学与文化海外讲座系列”新加坡南洋理工大学场：台湾数位诗的互文与跨界	须文蔚	线上	衣若芬主持
9月2日	文图学的9月：2023年衣若芬书展暨“打开文图学”工作坊开幕	衣若芬	新加坡友谊书斋	王彦霖主持
9月16日	打开绘本——丧丧的人生怎么办？	林诗丛	新加坡友谊书斋	
9月23日	打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人？	唐冬莅	新加坡友谊书斋	
9月28日	无声诗里画何如——宋画系列讨论之三：《仙女乘鸾图》与《仙山楼阁图》	郭一 邹海萍		雷璐灿主持
9月30日	打开影像——一起认识“蒙太奇”	李逸	新加坡友谊书斋	
10月29日	走近张若虚《春江花月夜》	刘天禾 黄晓芊 梁艺馨	线上	
11月20日	看见未来：文图学新声分享会		新加坡国家图书馆	文图学会主办、台湾东吴大学协办
11月30日	解读文本中的人性对立面	戴倩倩 唐佩璇	线上	
12月21日	畅叙幽情：漫谈《兰亭序》的文学、思想与艺术	梁艺馨 夏乾诚 黄晓芊	线上	
2024年				
1月25日	人工智能与《2001 太空漫游》	何诚明 李逸	线上	
2月5日	虚拟作为一种扩延的新真实	邱志勇	线上	衣若芬主持

2月15日	量化历史人物传记数据计算的规则探索与技术工具&生成式人工智能驱动的元宇宙社交网络	俞沁 杜泓阳	线上	衣若芬主持
2月16日	朝鲜燕行使笔下的清朝皇帝相貌	漆永祥	线上	衣若芬主持
2月29日	AIGC之数字游戏叙事与在线艺术策展应用成果	范晓莉 施婕予 林冠宇	线上	赵欣怡主持
3月1日	衣若芬陪你“看”马尼拉大帆船（Manila Gallcon）”特展	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
3月22日	《燕行录》和洪大容的研究史：从华夷一也到华东酬唱	罗乐然	线上	衣若芬主持
3月27日	1980年代的展望：从人工智能的黄金时代到未来	何诚明	线上	
4月3日	何以祛尘襟，乐天诗在手：白居易在朝鲜	金卿东	线上	衣若芬主持
4月19日	AI来了，作家怎么办？创意写作教学的实践和挑战	衣若芬 马家辉	Hive, Nanyang Technological University	
4月20日	《星光印象》导读与唱诗会	何诚明 王兆霞 刘天禾	新加坡国家图书馆	
4月25日	寻找博物馆里的惊喜	许婉婕 吴丹	线上	
5月16日	当艺术遇上博物馆	彭哲 漆嘉楠	线上	
5月28日	“文图学同馨会”成立		河南开封	
6月5日	“源头活水：文图学·生命教育·经典新视界”青年学者国际学术研讨会		台北大学	国立台北大学人文学院、佛光大学中国文学与应用学系、东吴大学教务处通识教育中心、东吴大学儒道智慧永续应用全球研究中心、文图学会联合主办
6月27日	空间-权力：生态博物馆与文化生态保护区的认知性研究	李林	线上	
7月31日	黄庭坚、洪刍与新辑《北宋香谱两种》：兼谈「东亚宗教艺文思想史」的研究方法	商海锋	线上	
8月8日	第十四届国际青年学者人文与文化学术会议		线上+线下（南洋理工大学华裔馆）	
8月11日	善济文化大讲堂（第七讲）——《自爱自在：苏东坡的生活哲学》	衣若芬	线上+线下（新加坡国家图书馆）	
8月26日	基于地理信息系统（GIS）在文化遗产空间分布的研究	马誉榕 侯彦雯	线上	
8月31日	新加坡南洋理工大学：用文图学理解和记忆苏东坡词	衣若芬	Tutorial Room +1 (SHH K-B1-08), Nanyang Technological University	

9月24日	多重视角的哀情书写	张欢欢 魏佑亘	线上	
9月28日	你看!东坡在那里——《第一次遇见苏东坡》新书分享会	衣若芬	四川成都文轩 Books 成华店 2F 阶梯讲剧场	
10月28日	清末民国初年的小学教育观——以饶炯《说文解字部首订》与刘树屏澄衷蒙学堂《字课图说》为例	曾昱腾	线上	
11月2日-11月3日	2024 前瞻中文研究议题国际学术研讨会		台湾师范大学文学院大楼	台湾师范大学国文学系、台湾中文学会主办,新加坡南洋理工大学人文学院中文系、德国法兰克福歌德大学合办,文图学会、越南河内国家大学所属人文社会科学大学、台湾师范大学文学院、台湾师范大学全球华文写作中心、台师大高教深耕计画、华语文与科技研究中心“海洋汉学与世界公民”计画协办
11月6日	《AIGC 文图学:人类 3.0 时代的生产力》新书分享会	衣若芬	线上+北京 SKP Rendez-Vous 书店	
11月8日	作为全龄文学的绘本	林诗丛	线上	
12月12日	以戏入文:戏剧教学介绍及经验分享	梁曼琪 黄晓芊	线上	
12月15日	AIGC 文图学:新书&金鱼尾狮奖人工智能微电影展	何诚明 衣若芬	新加坡国家图书馆	
2025 年				
1月22日	政治仪式视角下的“饭圈”身份认同	梁艺馨	线上	
2月6日	诗词元宇宙构建的思路方法	王兆鹏	线上	衣若芬主持
2月17日	21 世纪初台制“中国风”流行音乐中的中国再现	金玟佑	线上	
3月13日	A New Look at Old Calligraphy: the Case of Su Dongpo 苏东坡 (1037-1101)	Ronald Egan	SHHK Conference Room (05-57)	衣若芬主持
3月18日	共生与共治:庄子逍遥、无为观的政治解读	张喜仪	线上	
3月19日	苏东坡与东亚茶禅文化	萧丽华	线上	衣若芬主持
4月19日	《艺游狮城:翻看新加坡美术手帐》新书分享会	衣若芬	新加坡国家图书馆	
4月24日	题李成“寒林”画诗整理与研究	晋越辰	线上	

5月28日	“报应不爽” -唐代动物精怪世界中的“头颅”叙事与警世之用 -“惩罚性变形”：浅析《板桥三娘子》中“人畜互换”及在后世文学与影视中的改编	方一然 戴倩倩	线上	
6月19日	追光摄影，离形得似——中国诗歌写“影”艺术的古今演变	刘天禾	线上	
7月15日	电影《九龙城寨之围城》的建筑空间与情感延伸	夏元格	线上	
8月28日	“文化翻译”之外：论《申报》梅毒医药广告	孟嘉杰	线上	
9月15日	虚拟与现实之间：以文图学视角分析岚演唱会中的情感构建	郑可欣	线上	
9月23日	近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事 Modern Sinology in Russia: A Soviet "Nanyang" Story	傅乐吉	新加坡友谊书斋	衣若芬主持
10月10日	《千年宋韵·世纪故宫：衣若芬诗画文图学论文集》发行，当日举办《千年宋韵·世纪故宫》云端讲座暨新书发布分享会	衣若芬	线上	
10月23日	诗歌交响乐：从台湾现代诗到流行歌词的声音实验	刘建志	线上	
11月17日	“数”造崇高：数字人文视域下红色经典电影中的“英雄牺牲”	李逸	线上	
11月21日	文图学会“故宫百年院庆”特展导览（一） “梦幻组合：西园雅集与李公麟”	衣若芬	台北故宫博物院	
11月27日	文图学会“故宫百年院庆”特展导览（二） “山水禅心：赤壁与潇湘”	衣若芬	台北故宫博物院	
11月28日	千年宋韵·风月共食：跟着苏轼和黄庭坚神游书法文图学之旅	衣若芬	台北故宫博物院北部院区 第一展览馆 B1 多媒体放映室	台北故宫博物院主办
11月29日	2025 国际青年学者人文与文化学术会议		台湾师范大学（和平校区 II）教育学院大楼	韩国外国语大学、香港岭南大学、新加坡南洋理工大学、台湾中兴大学、台湾师范大学主办，文图学会（新加坡）协办
12月15日	安吉拉·卡特《染血之室》中的视觉艺术与图像书写	梁靖霖	线上	
12月19日	衣若芬陪你看展览：用文图学玩转新加坡	衣若芬	马来西亚槟城岛读书店	
2026 年				
1月29日	人工智能时代的伦理挑战与八正道：迈向人机共生与共荣之路	江启豪	线上	晋越辰主持
2月24日	物、商业与帝国：当代东亚海域史研究的全球转向	蒋竹山	SHHK Meeting Room 4 (04-71)	衣若芬主持

2月26日	以「文图学」方法重新解读曹植《洛神赋》	廖敏惠	线上	晋越辰主持
2月27日	当「德先生」与「赛先生」来到热带：五四运动在新马的变异与再生	罗乐然	新加坡友谊书斋 #02-15, Bras Basah Complex	衣若芬主持
3月10日	行旅即画：屈大均赠妻诗的南归图景	野村鲇子	线上	衣若芬主持
3月26日	近代（1840-1949）中国城市化进程中剪纸艺人的流动、创作与生计——文图学视阈下的微观史研究	李柯	线上	晋越辰主持
4月26日	苏东坡“喜衣粉”：衣若芬人生洗衣店 Pop-up Store 快闪！	衣若芬	新加坡国家图书馆大厦 5楼 Possibility Room	
4月30日	旧体诗社与家族诗学：民国时期松风诗社个案研究	唐冬莅	线上	晋越辰主持
5月14日	AIGC 文图学：人文研究 3.0 时代的方法论	衣若芬	北京大学外文楼 206	丁莉主持，刘晨评议
5月28日	试论朗读剧《孔明的最后一夜》的人物形象	李欣霜	线上	刘天禾主持
6月4日	春江水暖谁先知——从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构	衣若芬	云南大学东陆校区东陆园文渊楼 503	王新主持
6月5日	从艺术史，文图学，到 AIGC 文图学	衣若芬	西南林业大学设计楼 216 报告厅	李森主持

新加坡国家美术馆袖海楼特藏展“观画夜游”活动（2018年1月26日）

“尚衣流：张开文图学的眼睛过生活”讲座海报（2018年2月10日）

“文图学观点下的中国古代书画审美”讲座海报（2018年3月2日）

“草草不一：衣若芬陪你看草书”活动合影（2018年3月3日）

“文圖學觀點看吳昌碩”活動（2018年12月16日）

“文圖學會和你一起春游台灣南北故宮”活動（2019年3月1-2日）

“百年五四之新加坡 SoWhat”讲座海报 (2019年5月4日)

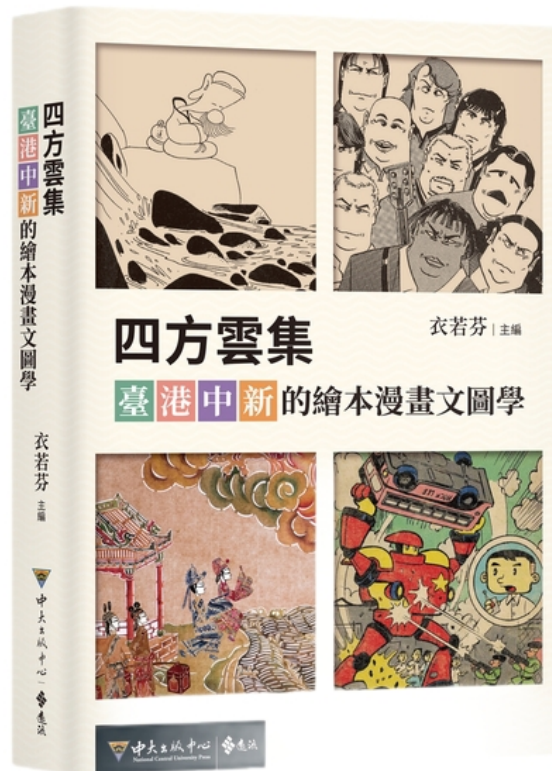
《东张西望: 文图学与亚洲视界》新书发布会 (2019年11月2日)

2020年“疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊”活动（2020年5月）

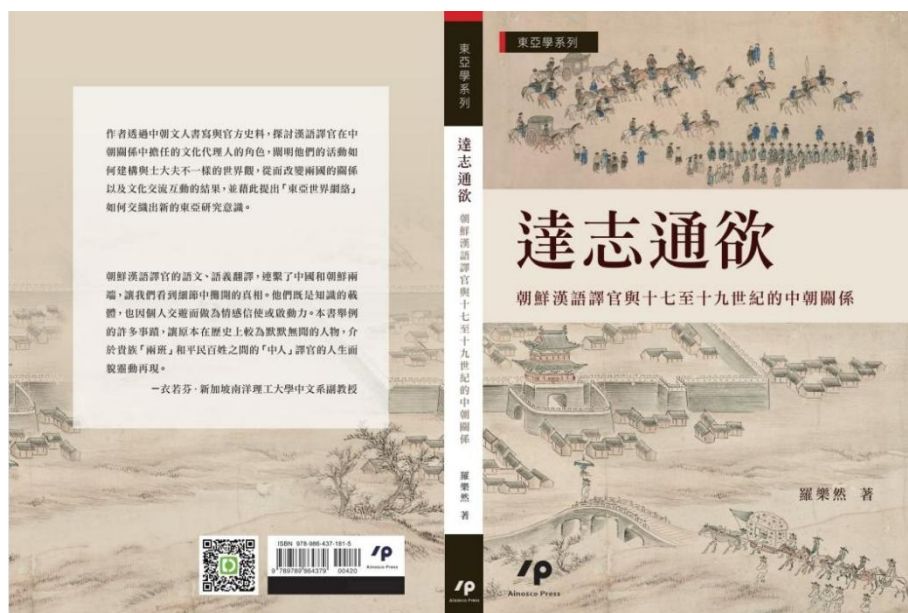

2021年“乐可人人”活动

衣若芬，罗乐然，朱维理，孔伶俐，莫忠明合著

《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》

罗乐然著《达志通欲：朝鲜译官与十七至十九世纪的中朝关系》

《倍万自爱：学着苏东坡爱自己，享受快意人生》导读（2022年5月1日）

新加坡《联合早报》报道“文图学万花筒”活动（2022年6月13日）

“绘本大观园”线上工作坊
2022年6月17日

游珮芸 国立台东大学儿童文学研究所
主题：「台湾原创绘本的新风景」
1:00PM - 2:30PM

衣若芬 南洋理工大学中文系副教授
主题：「从认识图学、从绘本认识你自己」
3:00PM - 4:30PM

王淑芬 童书作家、手工书达人、阅读推广人
主题：「从绘本到创作绘本」
7:30PM - 9:00PM

若有任何疑问，请电邮咨询：tiss2022@outlook.com

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE
TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY
SPOTLIGHT TAIWAN 扫码报名

“绘本大观园”线上工作坊（2022年6月17日）

扫码报名

文图学与
东亚文化交流
线上国际学术论坛

会议日期 会议时间
6月18 - 19日 0900hrs - 1700hrs

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE
TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY
東洋文化研究所
SPOTLIGHT TAIWAN
University of Bremen
文化研究學會

“2022 文图学与东亚文化交流”线上国际学术论坛（2022年6月18日-19日）

TEXT AND IMAGE STUDIES FESTIVAL
MYRIAD LENSES OF SINGAPORE PICTURE BOOKS

文圖學節 透视新加坡绘本

 衣若芬 ILO-FEN
主题:「什么是绘本?」
2022年7月15日(五), 7.30pm-8.00pm

 林诗丛 LIN SHICONG
主题:「读绘本·看世界·品人生·助成长」
2022年7月15日(五), 8.00pm-9.00pm

 穆军 MU JUN
主题:「图文教学, 做学生阅读的向导
——以《小籽的折叠世界》为例」
2022年7月16日(六), 7.30pm-9.00pm

 阿果 LEE KOW FENG
主题:「你不可不知的新加坡绘本: 阿果绘本里的图画密码」
2022年7月22日(五), 7.30pm-9.00pm

 虎威 FRANCIS WONG HOE WAI
主题:「你不可不知的新加坡绘本: 在绘本里遇见老狮城」
2022年7月23日(六), 7.30pm-9.00pm

主办单位: TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY
支持单位: 国家艺术理事会 新加坡

“文图学节——透视新加坡绘本”活动(2022年7月)

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY

“轉譯和變形： 陳志銳，周德成，洛夫 的詩書畫藝”對談會

對談人：

 陳志銳 **周德成** **衣若芬**

藝術之家(二樓)
THE ARTS HOUSE. LIVING ROOM
2022年8月9日星期二, 下午3點30分至5點
入場免費
主辦: 文圖學會

“转译和变形：陈志锐，周德成，洛夫的诗书画艺”对谈会(2022年8月9日)

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY SPOTLIGHT TAIWAN 台灣文學學會 Association for Taiwan Literature

《自然步道帶給城市的禮物》

主講人：劉克襄
作家、台灣公共電視「浩克慢遊」主持人，現任中央通訊社董事長

主持人：衣若芬
作家，文圖學會創始人暨榮譽主席

ZOOM線上會議
2022.8.28 1930 - 2100

掃碼註冊

《自然步道带给城市的礼物》讲座（2022年8月28日）

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY

声色万象

扫码报名

2022年12月4日
3:30 - 5:00 PM
新加坡国家图书馆16楼

文图学2022年新书秀

“声色万象：文图学2022年新书秀”活动（2022年12月4日）

联合早报

2022年11月28日 星期一

文图学会推介衣若芬主编两新书

本地艺文团体文图学会成立四周年，举办“声色万象：文图学2022年新书秀”，推介衣若芬主编的《五声十色：文图学视听进行式》与《大有万象：文图学古往今来》。

文图学会由南大中文系副教授衣若芬创立，成员包括南大在读学生、校友和爱好艺文的社会人士，平均年龄不到30岁。近年衣若芬致力推动文图学（Text and Image Studies），除了在校开班授课、举办公开讲座，文图学会也在新加坡国家美术馆、亚洲文明博物馆、艺术之家、艺廊等空间提供艺术导览，策划寻宝游戏，带领受众亲近文物。

文图学会也自2020年起，每个月最后一个星期六举行“文图学·月新知”线上读书会。今年7月举办文图学节，介绍本地作家李文良、阿果、虎威和穆军的作品，“透视新加坡绘本”。

来临“新书秀”，文图学会将分享新书背后的故事，并发布文图学会电子报《文图学报》第二期。现场还有汉服展示、书法题写。他们也邀请90后、00后学生以华语、福州话、南昌话、济南话、粤语等等配乐诵读《兰亭集序》等古诗文。

《五声十色》选录了“2021台湾与东亚的文本·图像·视听文化国际学术论坛”发表的22篇中英文论文。《大有万象》选录了“2022文图学与东亚文化交流线上国际学术论坛”发表的28篇论文，作者来自新加坡、香港、台湾、马来西亚、中国大陆、日本、韩国、美国。

衣若芬认为：“每个人都值得拥有美，只要懂点文图学，平凡的生活也有无价的趣味。”

声色万象：文图学2022年新书秀

12月4日（星期日）下午3时30分

国家图书馆大厦16楼观景阁

可通过文图学会官网（www.tiss.info）、脸书和微信公众号报名参加。

（陈宇昕／文）

《联合早报》报导文图学会推介衣若芬主编两新书

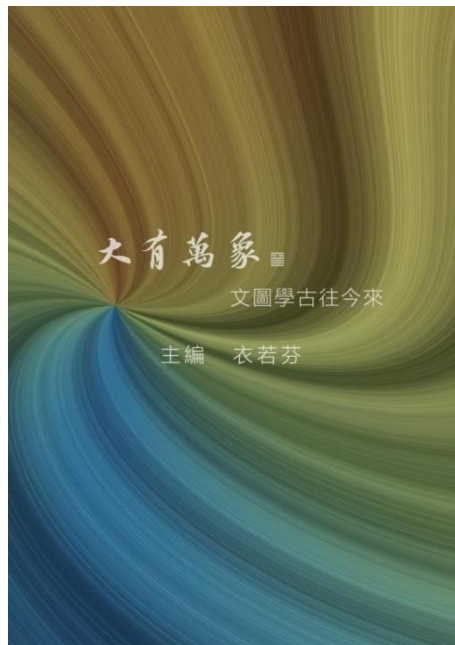

衣若芬主编《五声十色：文图学视听进行式》

Prism of Possibilities: Text, Image and Audio visual Culture Studies

Singapore: Text and Image Studies Society, 2022

ISBN: Digital book 9789811843143. Physical book 978-981-18-4315-0

衣若芬主編《大有萬象:文圖學古往今來》

Myriads of Existence: Through the Ages with Text and Image Studies

Singapore: Text and Image Studies Society, 2022.

ISBN: Digital book 978-981-18-5636-5. Physical book 978-981-18-5637-2

8world 新闻网

即時 REALTIME 新加坡 SINGAPORE 東南亞 SOUTH-EAST ASIA 中港 GREAT

社團

文圖學會推介新書“秀”創意 年輕人可通過中英論文欣賞華族文化

文: 王禮敬
發布: 04/12/2022 19:10 更新: 04/12/2022 19:10
☆ 收藏

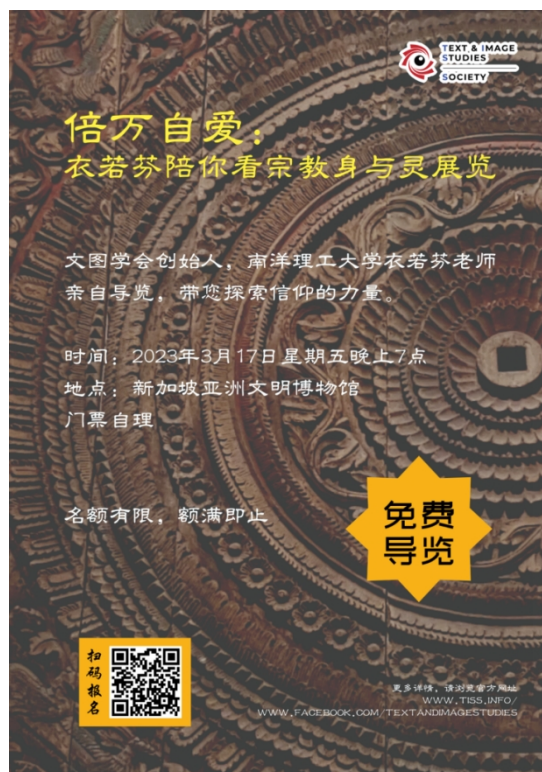

文圖學會舉行新書發布會。(照片: 文圖學會)

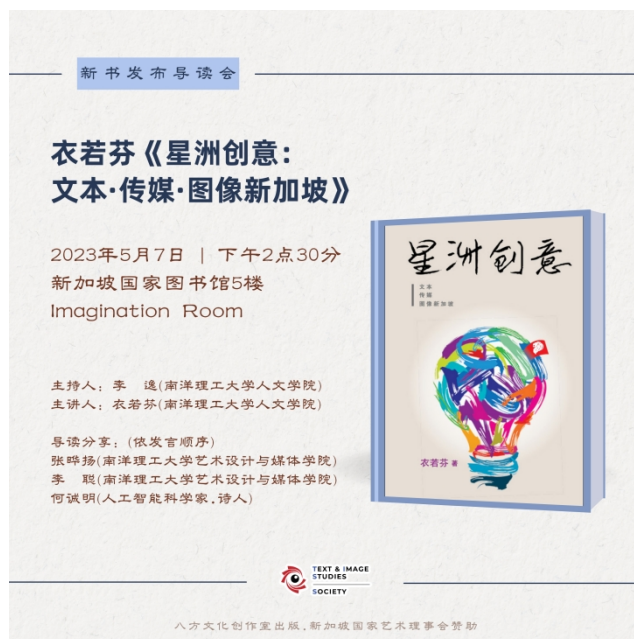
8world 新闻网报导文图学会新书秀活动 (2022 年 12 月 4 日)

“回到白居易的时空：衣若芬陪你看黑石号沉船文物”海报

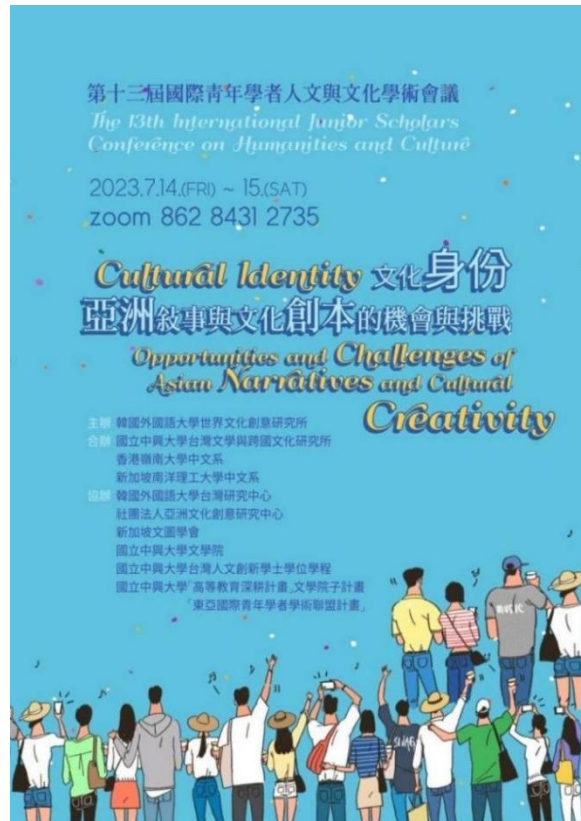
“倍万自爱：衣若芬陪你看宗教身与灵展览”导览海报

衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布会海报（2023年5月7日）

“衣若芬陪你看狮城美术·百年光华特展”海报（2023年6月18日）

第 13 届国际青年学者人文与文化学术会议海报（2023 年 7 月 14 日-2023 年 7 月 15 日）

“獅城美術·百年光華”特展的历史意义讲座海报（2023 年 7 月 16 日）

“台湾数位诗的互文与跨界”讲座海报（2023年9月1日）

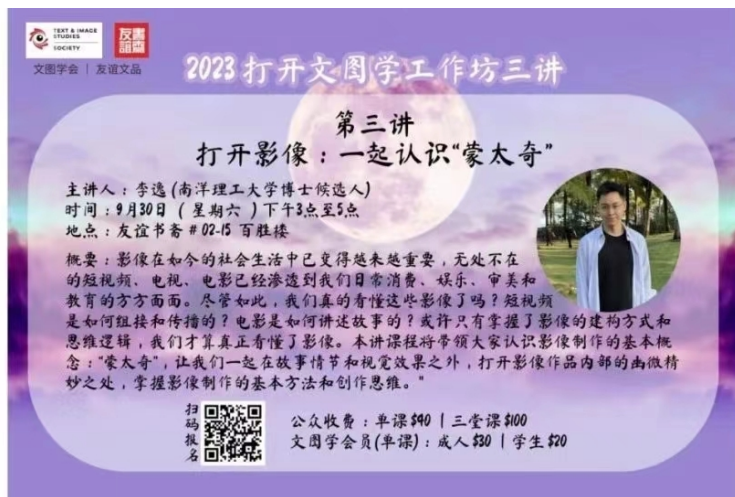
2023年衣若芬书展暨打开文图学工作坊海报（2023年9月2日-9月30日）

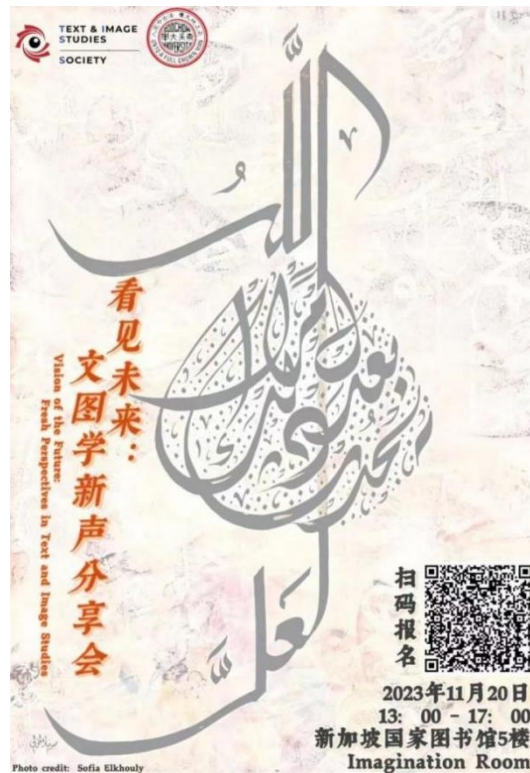
2023 打开文图学工作坊第一场讲座海报（2023 年 9 月 16 日）

2023 打开文图学工作坊第二场讲座海报（2023 年 9 月 23 日）

2023 打开文图学工作坊第三场讲座海报（2023 年 9 月 30 日）

看见未来：文图学新声分享会海报（2023年11月20日）

“虚拟作为一种扩延的新真实”讲座海报（2024年2月5日）

“量化历史人物传记数据计算的规则探索与技术工具&生成式人工智能驱动的元宇宙社交网络”讲座海报（2024年2月15日）

“朝鲜燕行使笔下的清朝皇帝相貌”讲座海报（2024年2月16日）

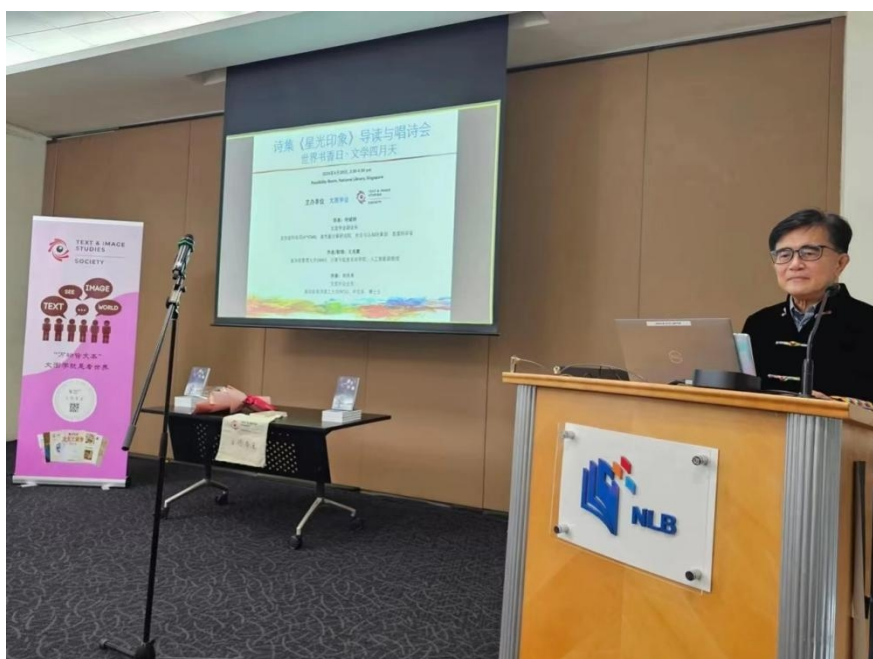
衣若芬陪你看“马尼拉大帆船”特展海报（2024年3月1日）

“《燕行录》和洪大容的研究史：从华夷一也到华东酬唱”讲座海报（2024年3月22日）

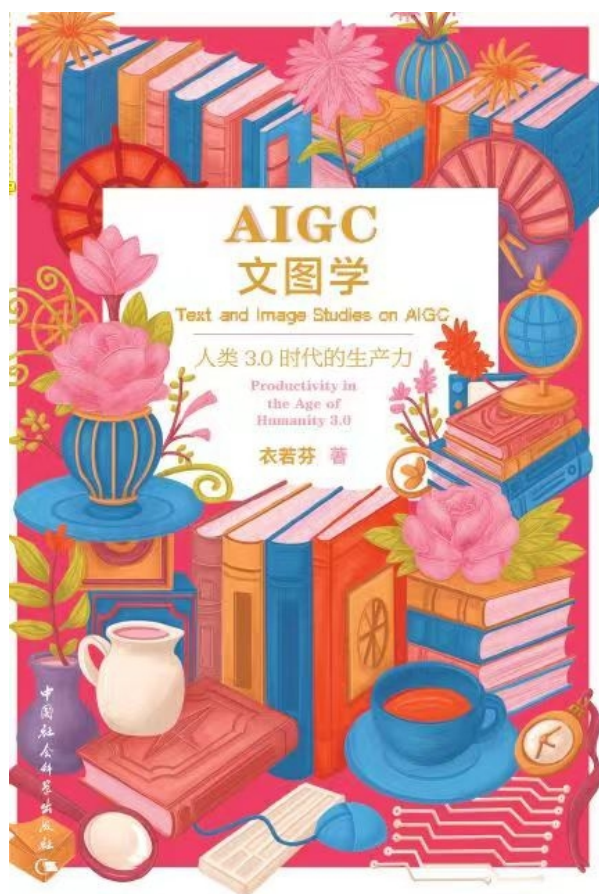
“AI 来了，作家怎么办？创意写作教学的实践和挑战”讲座海报（2024 年 4 月 19 日）

“诗集《星光印象》导读与唱诗会”活动（2024 年 4 月 20 日）

“文图学同馨会”在河南开封成立（2024年5月28日）

衣若芬著，《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》（北京：中国社会科学出版社，2024 年）

第十四屆國際青年學者人文與文化學術會議（2024年8月8日）

善濟文化大講堂（第七講）——《自爱自在：苏东坡的生活哲学》（2024年8月11日）

你看！东坡在那里——《第一次遇见苏东坡》新书分享会（2024年9月28日）

《AIGC 文图学:人类 3.0 时代的生产力》新书分享会（2024年11月6日）

AIGC 文图学 | **TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY**

新书 & 金鱼尾狮奖人工智能微电影展

活动简介:

- 分享第一本为文科生撰写的生成式人工智能文图学专著:《AIGC 文图学: 人类 3.0 时代的生产力》, 点亮时代新知, 为未来赋能。
- 展演南洋理工大学《AIGC 文图学》课程微电影佳作, 感受第一次运用 AIGC 技术生成微电影的课程实验。

主讲人: 衣若芬 博士

主办单位: 文图学会
日期: 2024 年 12 月 15 日
时间: 14:30-16:30 (SGT)
地点: 新加坡国家图书馆 5 楼 Possibility Room

活动报名 QR 码

AIGC 文图学: 新书&金鱼尾狮奖人工智能微电影展 (2024 年 12 月 15 日)

“A New Look at Old Calligraphy: the Case of Su Dongpo 苏东坡（1037-1101）”讲座
（2025年3月13日）

藝遊獅城
Artful Wanderings in the Lion City
Exploring Singapore's Hidden Visual Story

**衣若芬的新加坡三部曲：
从文化艺术认识新加坡**

《艺游狮城：翻看新加坡美术手帐》
新书分享会
日期：2025年4月19日（星期六）
时间：下午2时至4时
地点：国家图书馆大厦5楼
Possibility Room

扫码报名♥

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY

世界書香日

《艺游狮城：翻看新加坡美术手帐》新书分享会（2025年4月19日）

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY

近代俄罗斯汉学： 一个苏联人的南洋故事

Modern Sinology in Russia: A Soviet "Nanyang" Story

主讲人：傅乐吉教授
Professor Vradiy Sergey
主持人：文图学会会长衣若芬
日期：2025年9月23日
时间：19:30-20:30
地点：友谊书斋
Blk 231 Bain Street #02-15 (面向图书馆), Bras Basah Complex, Singapore 180231

活动简介：
傅乐吉教授是俄罗斯科学院远东分院历史、考古与民族志研究所首席研究员，他曾在南洋大学留学研习中文，本次演讲中不仅将回顾自己在南洋大学学习华语文的经历，也将分享近代俄罗斯汉学研究的发展历程。

演讲将以中英文进行
扫码报名

“近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事”讲座（2025年9月23日）

千年宋韻
世紀故宮

衣若芬詩畫文圖學論文集

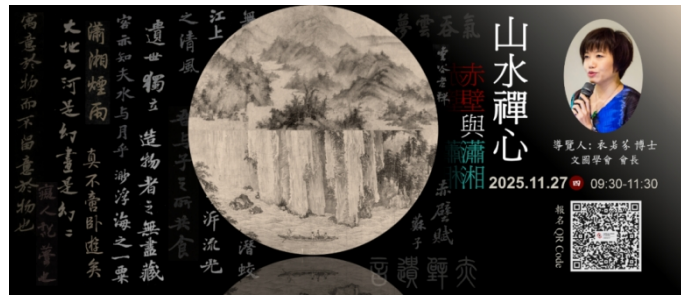
雲端講座
2025 | 10.10
時間：19:30-21:00
線上平台ZOOM會議

A Millennium of Song Elegance,
A Century of the Palace Museum
Text and Image Studies in Poetry and Painting by I Lo-fen

主講人：衣若芬 會長
Speaker: Dr. I Lo-fen

報QR碼
Registration QR Code

“千年宋韵·世纪故宫”云端讲座（2025年10月10日）

“故宫百年院庆”特展导览二场（2025年11月21日&11月27日）

2025 国际青年学者人文与文化学术会议（2025 年 11 月 29 日）

“衣若芬陪你看展览：用文图学玩转新加坡”（2025 年 12 月 19 日）

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE | School of Humanities College of Humanities, Arts, and Social Sciences

Chinese Lecture Series

物、商業與帝國：當代東亞海域史研究的全球轉向

24 February 2026 (周二) | 14:00 - 15:30 | SHHK Meeting Room 4 (SHHK-04-71)

近二十年來，全球史的興起深刻改變了東亞史研究的視野與方法。相較於以民族國家或單一帝國為中心的故事，越來越多研究轉向海域，將東亞置於跨帝國、跨區域與跨文化的流動網絡之中。本演講以「物、商業與帝國」為核心，探討當代東亞海域史如何成為全球史方法的重要實驗場。

透過港口城市、航線、商品、物種與移民的案例，演講將說明海洋不僅是交通空間，更是帝國治理、商業交換與知識生產交織的關鍵場域。從白銀貿易、航海地圖到動物與物質文化的流動，東亞海域展現出一種超越國界的歷史動態，也挑戰了傳統政治史與經濟史的分野。

最後，演講將討論海域史在當代公眾史學與文化政治中的意義，說明歷史學者如何透過物與海洋，重新思考帝國遺產、全球連結與歷史書寫的可能性。

The Lecture will be conducted in Chinese. 本講座將以中文進行。

蔣竹山 教授
中央大學歷史所教授
Professor Chinyang Chiang
National Central University Graduate Institute of History

國立清華大學歷史學博士，國立中央大學歷史所教授兼出版中心總編輯。研究興趣包括行政傳統臺灣史、中國史、世界史二種命途之相遇。主要著作有《島嶼與帝國：新文化史、全球史、公眾史學》。歷來除關注全球視野下的物質文化史研究，在學院刊物與相關社群活動外，也對社會大眾推廣歷史普及與公眾史。主持「台灣歷史評論」臉書粉絲團，並擔任蔚藍文化出版社的大眾史叢書主編。著有《島嶼浮世繪：日治臺灣的大眾生活》、《人夢帝國：清代人學的生息、消費與醫療》、《媒體就地：你不知道的聯聚明清漢語》、《This is My 電影：從歷史到電影的歷史嗎》、《你感嘆的世界史》、《曾經的綠島情：近代台灣的物、日常生活與世界》、《眷村時代：一本重新認識戰後臺灣社會的眷村文化指南》。

Chairperson:
衣若芬 副教授
A/P | Lo-fen, NTU Chinese

Contact:
Dong Haoyi
D00001YI@e.ntu.edu.sg

物、商业与帝国：当代东亚海域史研究的全球转向（2026年2月24日）

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY

QR Code

当「德先生」与「赛先生」来到热带： 五四运动在新马的变异与再生

讲者：罗乐然
香港教育大学中国语言学系助理教授

主持人：衣若芬
文图学会会长

2026年2月27日星期五 7.30pm - 9.00pm 友谊书斋#02-15, Bras Basah Complex

这不是一场关于遥远历史的教科书式回顾，
而是一次关于我们是谁、我们从何而来的自我追寻。

当「德先生」与「赛先生」来到热带：五四运动在新马的变异与再生（2026年2月27日）

当「德先生」与「赛先生」来到热带：五四运动在新马的变异与再生（2026年2月27日）

**NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY**
SINGAPORE

School of Humanities
College of Humanities, Arts, and Social Sciences

Chinese
Lecture Series

行旅即画：屈大均赠妻诗的南归图景

10 March 2026 (周二) | 19:30 - 21:00 (GMT+8) | Online via Zoom

屈大均（1630 - 1696）为明清之际重要遗民诗人，其赠内子王华姜诗长期未受充分关注。王华姜出身殉国将门，康熙年间随夫自塞北南归岭南，跨越多重政治与地理空间。屈大均以连续赠妻诗记录旅程所见与情感流变，使诗歌兼具行旅记与视觉叙事特征。本讲座将分析诗中空间书写、行旅图像与女性经验的交织，探讨明清易代语境下私人情感如何转化为具有历史与文化象征意义的文本。

The Lecture will be conducted in Chinese. 本讲座将以中文进行。

野村 照子 教授
奈良女子大学名誉教授
Professor Nomura Ayuko
Graduate School of Humanities and Sciences, Nara Women's University

野村照子，1959年生于日本熊本县，日本立命馆大学文学博士，国立奈良女子大学名誉教授，台湾清华大学中文系客座教授（2007年2-7月）。现为放送（空中）大学奈良学习中心所长，特任教授。从事中国古典文学研究及中国女性史研究。主要著作有《归有光文学の位相》《柳巷楼记—明清之际文学的女性像》，合编著有《〈列朝诗选小传〉研究》《中国女性史入门》《台湾女性史入门》《台湾女性研究的挑战》《奈良女子高等师范学校と了了の留学生》《四庫提要北宗五十年研究》《四庫提要南宗五十年研究》《四庫提要研究集研究》等。

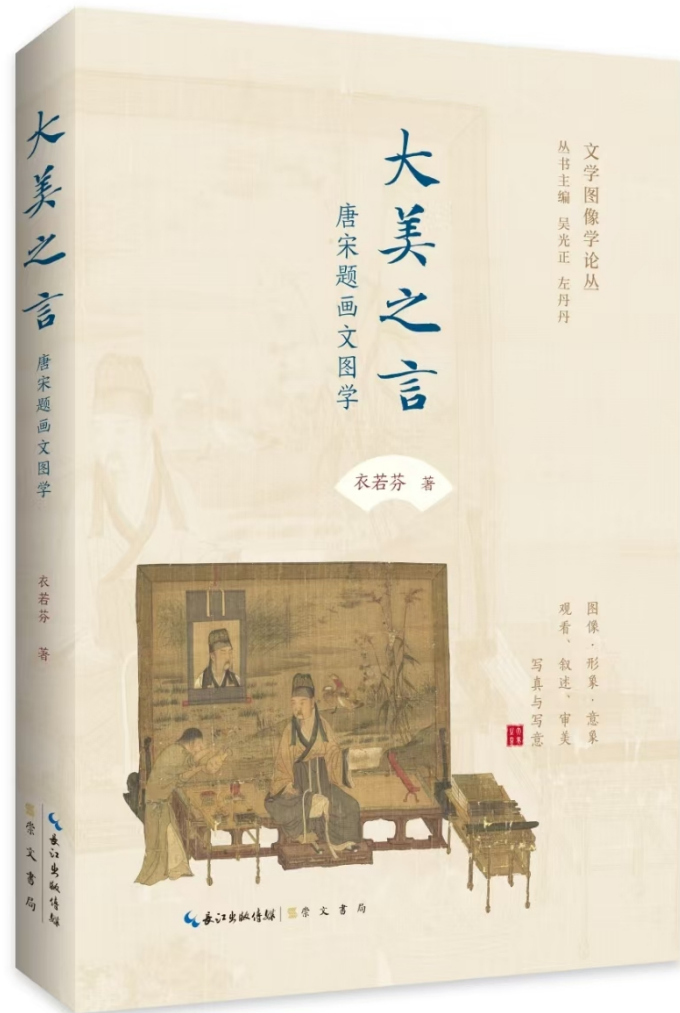
Chairperson:
衣若芬 副教授
A/P | Lo-fen, NTU Chinese

Contact:
Dong Haoyi
D000011@e.ntu.edu.sg

Attend Lecture on Zoom:
<http://soh.school/ayuko>

行旅即画：屈大均赠妻诗的南归图景（2026年3月10日）

衣若芬会长新作《大美之言：唐宋题画文图学》上架开售
(2026年4月22日)

苏东坡“喜衣粉”： 衣若芬人生洗衣店

SU DONGPO 'XI YI FEN':
ILOFEN LIFE LAUNDROMAT

POP-UP STORE 快闪店

时间 | 2026年4月26日 下午2点
TIME | 2 P.M., APRIL 26, 2026

地点 | 新加坡国家图书馆
LOCATION | NATIONAL LIBRARY, SINGAPORE

活动介绍 | 凡现场购书者，将：
【投下脏衣单·获得若芬签】

马上报名QR码

新加坡世界书香日活动

苏东坡“喜衣粉”：衣若芬人生洗衣店 Pop-up Store 快闪！（2026年4月26日）

AIGC 文图学：人文研究 3.0 时代的方法论
(2026 年 5 月 14 日)

《春江水暖谁先知——从苏轼题画诗到 AIGC 文图学的感知重构》讲座现场
(2026 年 6 月 4 日)

《从艺术史，文图学，到 AIGC 文图学》讲座现场
(2026 年 6 月 5 日)

文图学会入会申请, 欢迎加入!

文图学会官网

文图学会微信公众号

