

文圖學報

Journal of Text and Image Studies

TEXT & IMAGE
STUDIES
SOCIETY

出版：文圖學會
第四期（2023年12月）
主編：郭一

目 录

活动讯息

“衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布暨导读活动”纪要	唐冬莅 2
“衣若芬陪你看《狮城美术·百年光华》特展”导览纪要	杨婉婷 8
“文化身份：亚洲叙事与文化创本的机会与挑战——第十三届国际青年学者人文 与文化学术会议”纪要	郑可欣 19
《〈狮城美术·百年光华〉特展的历史意义》讲座纪要	郑可欣 22
“台湾数位诗的互文与跨界——从诗画互文、剧场到数位文学”讲座纪要	王芷菁 25
2023 年衣若芬书展暨“打开文图学”工作坊开幕活动纪要	刘天禾 28
“打开文图学”工作坊活动纪要	刘天禾 33
“看见未来：文图学新声分享会”活动纪要	李逸 35

文图学书评

“游目骋怀”话文图	李佳璇 42
《游目骋怀：文学与美术的互文与再生》之评价	

.....	刘晓莹	50
通过“文图学”探讨《游目骋怀：文学与美术的互文与再生》	李馥海 55
《图文共构——从图文生态学视角论绘本中的死亡叙事》分析	黄悦 61
研究《春光秋波：看见文图学》中屈原与陶渊明“菊”的意象	陈淑恩 71
《春光秋波：看见文图学》书评	王靖鸥 76
用文图学打开新加坡——读《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡有感》	张群易 80
文图学中的跨界考察	庄佳欣 87
《五声十色：文图学视听进行式》书评	刘懿萱 93
《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》书评	刘原 98
以文图学的视角看《韩国古代桃花源文学研究》 以及“观看”陶渊明的《桃花源诗并记》对韩国文人的影响与转化	黄琬惠 102

打开文图学

文图学探究新视界，意趣无穷	湛阳 111
用双眼品味世界，拥抱美的无限可能	吴艾妮 114
参加“打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人”讲座有感		

..... 陈歆彤 117

通过蒙太奇，重新认识文图学

..... 庄佳欣 120

文图学会大事记 (2017-2023)

创始人/荣誉主席/顾问：衣若芬

秘书：唐冬莅

财政：郑可欣

执委：蔡佳敏、关慧华、谢惠佳、戴倩倩、王彦霖、廖依然、柯莉玟

国际顾问：

Professor 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)

活動訊息

“衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》

新书发布暨导读活动”纪要

唐冬荳*

2023 年 5 月 7 日下午,由新加坡文图学会举办的“衣若芬《星洲创意:文本·传媒·图像新加坡》新书发布暨导读会”在新加坡国家图书馆五楼 Imagination Room 顺利举办。

这本书由南洋理工大学人文学院衣若芬老师撰写,八方文化创作室出版,新

* 新加坡国立大学兼任讲师。

加坡国家艺术理事会赞助。书中囊括了十八、十九世纪以来发生在新加坡本地的各种文艺活动，既包括传统汉籍出版物，传统中医刊物，珍贵画作收藏，也探讨了诸如广告、电影等现代媒介文化形式。七篇故事通过七个虚拟展厅展示，导览读者徜徉充满创意的星洲风景，品尝新加坡的原汁原味。从印刷、人物、政令、广告到绘画、电影、史料，衣老师将丰富多样的七种不同类型内容素材都统摄进由其创建的“文图学”学术理论框架之下。

文图学(Text and Image Studies)是衣老师于 2014 年创发出的学术研究思路和生活审美理念。“文图学”为“文本和图像”的概称,“文本”含括身体、声音、图像。同时,我们也可以将文图学迭代升级为“图像/意象所感知的文本”,容纳具体和抽象。因此,“世间万物皆可为文本,文图学就是看世界”。文图学会于 2017 年经新加坡政府核准正式成立,至今举办过多次国际学术论坛、公开讲座、导览活动等。《星洲创意:文本·传媒·图像新加坡》这本书正是以“文图学”为视角,回看历史,研究本地文化的成果。

在连文思博士(连士升文化基金负责人)和衣若芬老师一起为这本新书进行揭幕之后,发布暨导读会于下午 2 点 30 分正式开始。

首先,衣老师上台分享了《星洲创意:文本·传媒·图像新加坡》这本书的创作经验。从回顾 2006 年任教于新加坡开始,衣老师将她与本地文史艺术研究的渊源一一娓娓道来。期间穿插了选修“文图学研究”课程的同学精心制作的“看文图,忆南洋”小视频,生动介绍了衣老师以“文图学”视角研究本地文史的第一本专著《南洋风华:艺文·广告·跨界新加坡》的主要内容,这本书于 2016 年由新加坡八方文化创作室出版发行,并荣获当年《联合早报》年度好书。

紧接着衣老师以徐悲鸿、张荔英的故事为例，为大家讲述了从《南洋风华》到《星洲创意》这两本书创作中间发生的故事；同时衣教授也以图文并茂的形式，为大家一一细致导览了《星洲创意》这本书从印刷、人物、政令、广告到绘画、电影、史料，七种文图学类型研究的主要内容，分享了书中有趣的课题与素材来源，最后衣教授也寄语，希望新加坡本地珍贵的文史故事，能够一直被记住，被记录“百年，但是永远不孤独”。

接下来由三位读者分别从不同角度分享了他们各自的阅读感受。首先，来自南洋理工大学艺术与媒体学院的李聪博士围绕“广告以怎样的方式促进产品销售？”这一核心问题，为大家介绍了这本书第四章“广告文图学”中的研究案例——《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》；同样来自南洋理工大学艺术与媒体学院的张晔扬博士则结合自身的研究兴趣，分享了她对于这本书第六章“电影文图学”的阅读感受——《虚拟的书信：庆祝新加坡建国五十周年，电影〈七封信〉的文本与图像》。

第三位分享人何诚明博士，身兼本地诗人、人工智能科学家等多重身份。同时他也是这本书第七章《史料文图学：百年五四，南洋余波》研究对象何葆仁（1895-1978）的后人。何博士以祖父亲身经历为例，回顾了新加坡与五四运动之间的联系，并感谢衣老师出版这本书，以“文图学”视角记录祖辈事迹以及新加坡这段特殊且极具意义的历史。

导读分享过后，连士升文化基金负责人连文思博士则讲述了她与衣老师的相识，以及在亚洲文明博物馆的导览因缘；并阐述了《星洲创意》这本书的出版，

对本地中文书籍阅读推广的重要意义。

最后，衣老师展示了学生尝试使用人工智能软件制作的以“文图学的未来”为主题的报告，为大家提供了深入理解“文图学”的不同视角。

在与现场观众进行了气氛热烈的问答交流之后，衣老师与现场文图学会工作人员一起合唱了新谣《细水长流》，整场新书发布暨导读交流会在温馨的氛围中，约于下午 5 点圆满顺利结束。

其后现场排起了长长的队伍，请衣老师签书和合影，衣老师一一微笑答谢，大家都度过了丰富愉快的星期天下午。

“衣若芬陪你看《狮城美术·百年光华》特展”导览纪要

杨婉婷*

2023 年 6 月 18 日，文图学会 2023 年第三场导览于新加坡华族文化中心举行。由衣若芬老师从文图学角度，带领大众观赏年度《华彩》节目之一（图 1）：《狮城美术·百年光华》（图 2）。为配合华文报业 100 周年（图 3），特展以秋斋曾国和先生和报业集团珍藏 80 位本地画家的 160 多件艺术作品，呈现百年南洋美术发展。

图 1：2023 年度《华彩》节目

图 2：《狮城美术·百年光华》特展

* 新加坡福建会馆执行员。

图 3：新加坡华文报业藏画珍藏¹

步入展厅，迎面而来是陈文希较为稀有的一副创作《松鼠》（图 4）。松鼠象征早期南洋华人积谷防饥的精神，聚集在带有长寿、招财之意的松树下，寓意参观者带着福气离开。

图 4：陈文希《松鼠》

展览主要贯穿 1950 年代至今的第一代至当代艺术家（图 5），透过不同展区进行分类，不论是带有中华渊源、地方性色彩或富有本土情怀的南洋作品，都使

¹ 联合早报（左）、联合晚报（右），是潘受利用运笔方式表达早晨与夜晚的心情。所谓一日之计在于晨，“联合早报”写得活泼，富有动态，“联合晚报”则因到了夜间时刻，写得柔和许多。

观赏者一窥本地艺术发展的脉络与传承。作为文化展现，南洋作品更是赋予本土南洋/新加坡精神。

图 5: 介绍版面显示本地第一至第三代艺术家

以多媒体艺术方式进行呈现，作品涵盖水彩、指画（图 6）、蜡染（图 7）等，其中还包括钟泗滨经典的《水果贩》油画（图 8）。画中半裸女子，脖子细长、眼睛下垂的半闭风格，颇有西方古希腊追求优美的「米洛的维纳斯」一般（图 8），寄托对“美”的向往。在西方绘画的影响和感召下，画家选择以女性为绘画对象，而陈文希、刘抗、钟泗滨等就读南洋美术专科学校的先驱画家也不例外。受启发于 1952 年巴厘岛旅行，掀起南洋巴厘岛风的艺术创作。显然，巴厘岛之旅带动南洋画风，而到了第二代画家如自学的王金成先生，也走访印度尼泊尔，以喜马拉雅山脉为创作主题。1982 年《尼泊尔湖畔》（图 9），成功捕捉异域风光。

图 6: 松年法师指画《高耸入云》

图 7: 蜡染作品歌颂对土地热爱

图 8: 钟泗滨《水果贩》油画 (左)、西方古希腊「米洛的维纳斯」(右)

图 9：王金成《尼泊尔湖畔》

除了见证 1950 年代画风，从各别艺术家的作品中探索，能掌握本地艺术发展。如出身于 1949 年的陈建坡先生，就读于南洋美专、习西洋绘画。展出有画家不同时期的艺术创作风格，就如 1999 年肖像画《印度庙祝》（图 10），借用留白空间及书法运笔方式，巧妙结合中西创作技巧以呈现画作立体感。印度僧人边漫步，边欣赏手中花环。诗画互动下，阐明僧人体会无喜无乐的大道，同时显现本地文化大熔炉。后期，社会在更多西方文化影响下，画家的创作风格也有所不同。《水月两相忘》（图 10），将写实（鱼—实）与意境（倒影—虚）结合，带出镜花水月典故。

时代变迁影响着创作风格，却并不表示先驱画家的创作精神早已断层。就如陈文希《群鹭》的创作，影响后期林仰章《亭亭玉立》（图 11）。林仰章透过互文互媒的方式，对鹭鸶进行再创造。风格虽更偏向西方抽象化，却依然是南洋风格的传承。

新加坡华文报藏画，覆盖内容包括刘抗为《新明日报》创刊 21 周年（1988 年）特辑作彩墨画《文化尖兵》（图 12）以及陈文希为晚报特刊绘制的《三阳（羊）开泰》（图 13）。

图 10: 陈建坡肖像画《印度庙祝》¹ (左)、《水月两相忘》(右)

前者凸显媒体为文化传播的重要领头羊，借着南洋水果为题材，提醒办报者所肩负的社会重任。如实报道揭露社会真相，犹如强行拨开外壳尖锐的榴莲、红毛丹。过程虽然棘手，但出发点良好，读后能从中受益，像是品尝美滋滋的果肉一般。不止如此，榴莲为水果之王，山竹又是水果之“母”，带有阴阳协调之意，提醒报业者写作时，必须保有中立立场。

后者，“羊”谐音“洋”和“阳”，意为喜气洋洋，而三阳开泰出自《周易》八卦中的泰卦（图 13），代表好运即将到来。画中小黑羚羊为东南亚最常见的动物，体现这幅画的在地化。同时，将画景布置为竹林，竹子空心代表着早期华人谦虚与坚韧不拔的精神，恳切希望报者莫忘先人初心与办报使命。

¹ 《印度庙祝》题诗：“道至高无上 至深无下 平乎准 直乎绳 圆乎规 方乎矩 包裹宇宙而无表里 洞同覆载而无所碍 是故体道者 不哀不乐 不喜不怒 其坐无虑 其寝无梦 物来而名 事来而应”

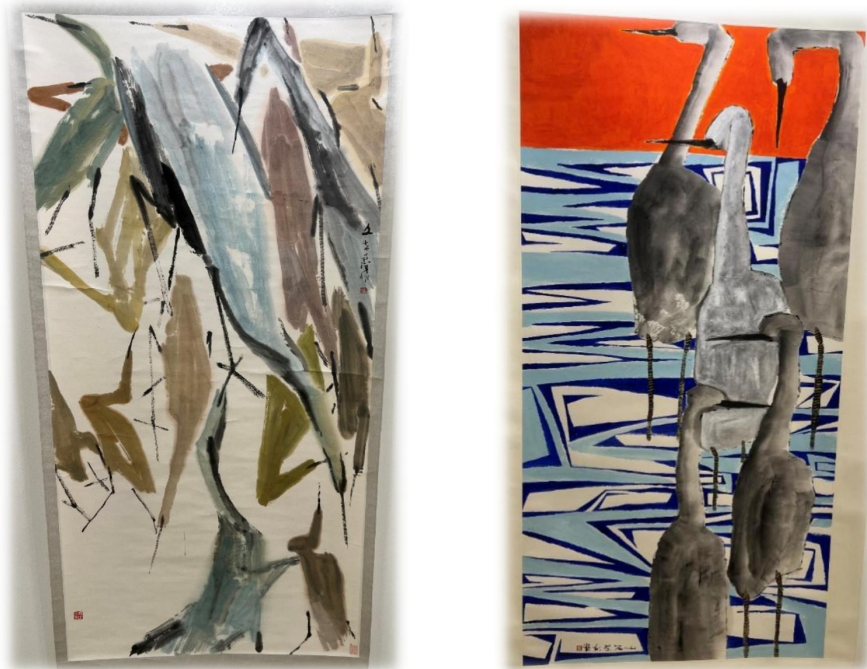

图 11：陈文希《群鷺》（左）、林仰章《亭亭玉立》（右）

图 12：刘抗《文化尖兵》

图 13: 陈文希《三阳（羊）开泰》（左）、八卦中的泰卦（右）

展示不乏书法作品，如潘受作于 1998 年的行书七言绝句（图 14）。潘受任职于南洋大学时候曾经代替出缺的校长主持校务，为表达敬意，1998 年获南洋理工大学颁授荣誉博士学位。对于《联合早报》记者来访，潘受以诗作答。诗歌内容不仅表达此刻复杂心情，还自嘲自己犹如猕猴戴着帽子装扮成人的模样，进一步强调一人的荣誉、耻辱，联系着一所学校的历史，以及一个国家的华文教育。诗作纪录现南洋大学历史，潘受借用行书字体，将具体心情更形象化地进行表达。

南洋创作与社会时局有着密切联系，其艺术是为大众利益着想，但并非所有作品都趋向于写实。有些单纯进行艺术创作，展示工艺手法。如 1960 年代，张荔英《月饼与灯笼》（图 15），能感受本地中秋佳节气氛。1970 年，钟泗滨也大胆尝试以综合媒材木板呈现《灯笼制造》（图 15）。灯笼造型艺术作为一种意象，代表着 60、70 年代本地的岁月静好。

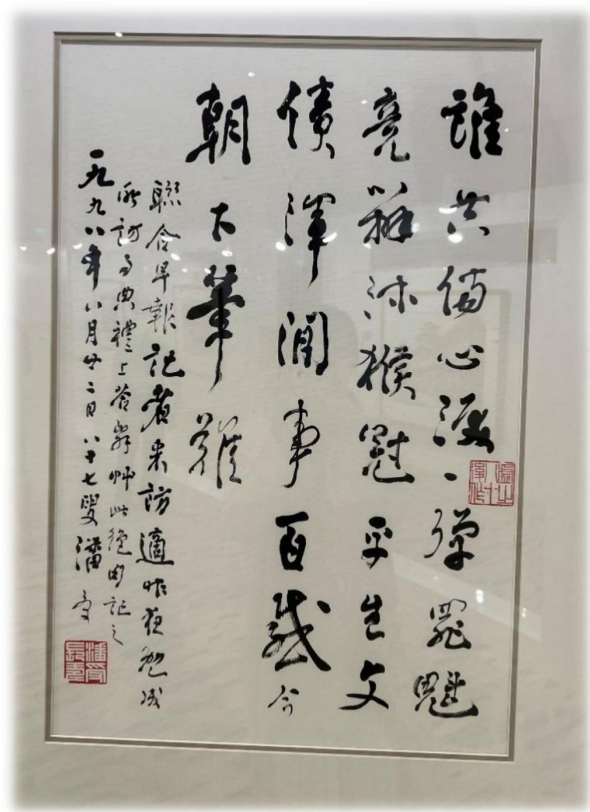

图 14: 潘受 1998 年行书七言绝句¹

图 15: 张荔英《月饼与灯笼》(左)、钟泗滨综合媒材木板《灯笼制造》(右)

¹ “谁共伤心泪一弹，罪魁竟办沐猴冠。平生文债浑闲事，百感今朝下笔难。联合早报记者采访，适昨夜勉成，所访事典礼上答辞，草此绝句记之。”一九九八年八月廿二日，八十七叟潘受。

当代艺术创作更趋向无界限，寄托对美好社会发展的期望，以及国家身份认同与归属感。武雪丽在 2012 年所做的《碧浪喧腾》，创作灵感来自法国画家克劳德·莫奈的《日出·印象》（图 16）。许锡勇《新加坡-我美丽的家园》（图 17），则结合了人生经历与成长环境，赞颂新加坡社会安详及美丽的花园城市。

图 16：武雪丽《碧浪喧腾》（左）、法国画家克劳德·莫奈《日出·印象》（右）

图 17：许锡勇《新加坡-我美丽的家园》

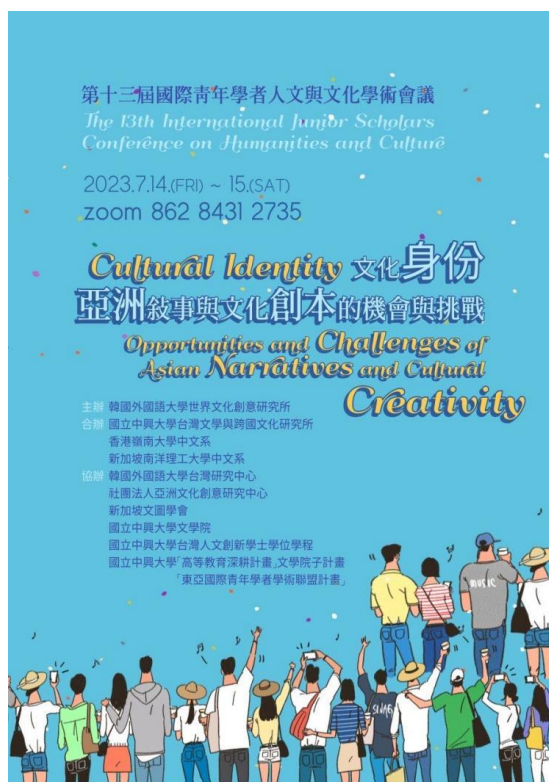
由衷感谢衣若芬老师导览，给予各界人士机会重新梳理、认识南洋艺术的传承究竟如何推动本地艺术发展史。在艺术欣赏的过程中，衣老师还适当补充作品背景资料，反应本地重要历史，并进一步点出新加坡艺术环境正是兼容并包，不少作品展示中西合并的南洋风格。在不设界限的南洋艺术创作，人们备受激励，得到教益和启发。即使在困难时期，无论战后缺乏国籍身份的民族或是自今疫后新常态，新加坡人民继续追求、崇尚艺术，甚至莫忘南洋先辈初衷。

。

“文化身份：亚洲叙事与文化创本的机会与挑战 ——第十三届国际青年学者人文与文化学术会议”纪要

郑可欣*

2023 年 7 月 14 日至 7 月 15 日，由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，文图学会协办的“文化身份：亚洲叙事与文化创本的机会与挑战”第十三届国际青年学者人文与文化学术会议在线上顺利举办。会议为期两天，包含了 5 位主题演讲，11 场论文宣读，11 位教授主持每场的发表，对论文提供了精彩的讲评。共 28 位发表人在会上分享了自己的研究。会议共吸引了超过 100 位观众于线上共同参与讨论。

* 南洋理工大学人文学院硕士生。

会议首日于新加坡时间上午 8 点开始,由林大根教授代表主办单位韩国外国语大学世界文化创意研究所致开幕辞,并由黄淑娴教授、陈国伟教授及衣若芬教授代表合办单位致辞。林大根教授在致辞中介绍了文化创本的概念,并表示希望在本次会议上通过亚洲叙事和文化创本中的文化身份来讨论相关议题。香港岭南大学的黄淑娴老师在致辞中强调了会议对于学术交流的意义,而台湾国立中兴大学的陈国伟老师也认为借由不同议题的交流能够让与会者获得启发,并希望大家都能通过会议得到新的收获。最后,新加坡南洋理工大学的衣若芬老师认为亚洲作为一个拥有多元文化历史的地区给予了我们大量对于其文化叙事的讨论的可能性,并认为本次会议中与与会者的分享能够帮助我们更加深入地了解亚洲错综复杂的文化。此外,衣教授也鼓励青年学者们在会议上分享自己的观点,并彼此之间建立更加深刻的联系。

致辞结束后,会议正式拉开帷幕。首日共有七场演讲,首场演讲为朴治玩教授、衣若芬教授及陈国伟教授带来的主题演讲。韩国外国语大学的朴治玩教授带来的演讲为《一元世界,多元文化与知识》,提出全球化时代中本土与全球研究的重要性,并呼吁通过对话及彼此之间的文化理解共同追求人类和平。衣若芬教授的演讲《文图学视角下新加坡的华人文化身份意识:以新加坡华族文化中心“Singapo 新加坡华人”展览为例》以展示文图学的视角分析了“Singapo 新加坡华人”展览对于本土意识的重视以及华人文化的身份认同。参展的观众投选结果可以看出大部分人认为新加坡华人已经形成了独特的文化身份认同感,重视文化融合和稳定的未来。展览也通过互动式体验来促进多元文化融合,以符合政府推动不同族群相互理解的目标。最后,陈国伟老师的演讲《东亚叙事的情感共同体建构:台韩日电视剧的改变与交互渗透》介绍了 90 年代日本“趋势剧”如何影响东亚各国,并以近年来台湾、韩国与日本较为热门的电视剧为例,分析了文化体制相互渗透的现象。

当日其他论文主题为思想与神话叙事的当代转换、历史叙事与形象的再现、小说叙事的想象与实验、文学叙事中的文化身份、影像、电影与网剧的文化意涵以及文化资源与在地文化创本。演讲探讨的议题多元,包括神话传说、玄武门之变、郑和形象、身份认同、香港文学、文化身份、音乐剧、布袋戏等。

次日的会议同样于新加坡时间上午 8 点开始,共有四场演讲。首场演讲为黄

淑娴教授及曲景毅教授带来的主题演讲。香港岭南大学的黄淑娴老师带来的演讲题目为《暗黑旅游：香港作家梁秉鈞的东欧之行（1990-1991）》，讨论了香港作家梁秉鈞 1990 年和 1991 年东欧之行对其写作风格产生的转变，并探讨了与香港历史背景相关的意义。南洋理工大学的曲景毅教授带来的演讲为《一事数载、种种有别：“一鸣惊人”故事的差异叙事》，探讨了“一鸣惊人”在《韩非子》、《吕氏春秋》、《史记·滑稽列传》中这则故事记载上的差异。

当日的其他论文主题为亚州华人的文化身份、亚洲文化创本与文化身份，以及以英语发表的跨国内容与文化身份（(Trans) National Contents and Cultural Identity）。演讲探讨的议题包括华语语系、新加坡华文旧体文学、文化中间人、耽美小说、虚拟偶像、语言现象等。

本次会议闭幕式于 7 月 15 日中午十二点开始，先是由来自主办单位及合办单位的学生代表开始进行总结发言，随后林大根教授作为代表为优秀发表人颁发奖项并给予鼓励。活动的最后，曲景毅教授、詹闵旭教授、黄冠翔教授及林大根教授分别代表各单位致闭幕词。两天的会议内容精彩丰富，演讲主题多元新颖，各校老师也对与会者们的发表进行了详细的点评并给予补足意见。

最佳论文获奖名单

特等奖 Diamond Prize	张敬杰	香港岭南大学
一等奖 Gold Prize	黄琛	台湾国立中兴大学
	安一多	新加坡南洋理工大学
二等奖 Silver Prize	黄逸朗	香港岭南大学
	郭人玮	台湾国立中兴大学
	郑惠先	韩国外国语大学
三等奖 Bronze Prize	刘光健	香港岭南大学
	赵文雯	新加坡南洋理工大学
	郭信耀	韩国外国语大学
	朱嘉婷	香港岭南大学

《〈狮城美术·百年光华〉特展的历史意义》讲座纪要

郑可欣*

2023年7月16日，文图学会与新加坡华族文化中心联办讲座，由衣若芬教授主讲《〈狮城美术·百年光华〉特展的历史意义》。讲座的开头，衣教授先是以自己与家人刚抵达新加坡时的趣事作为开场，在轻松愉快的氛围中开始了本次讲座。

衣教授先是介绍了本次特展的重要性。本次特展为《联合早报》、秋斋藏画与新加坡华族文化中心主办，因此衣教授介绍了新加坡华文媒体在艺术文化方面所扮演的角色。媒体一直都在扮演传递艺术文化相关内容的角色，而新加坡华文媒体与文化艺术之间的关系也密不可分。新加坡最早的华文报纸《叻报》由薛有礼创办，而最早担任主编的叶季允本身也是对艺术有着浓厚的兴趣。叶季允除了

* 南洋理工大学人文学院硕士生。

在《叻报》上表达自己对于时事的看法外，也包含不少文化的资讯，甚至到今日《联合早报》也依旧有刊登文学作品的副刊《文艺城》。《联合早报》为 1923 年创办的《南洋商报》与 1929 年创办的《星洲日报》于 1983 年合并而成，而本次的百年纪念便是纪念《联合早报》的前身《南洋商报》创刊百年。报纸上与美术相关的内容多元，如《叻报》的美术编辑张汝器对报纸版面的设计、美术相关新闻、美术文教、赞助义卖等。本次展览也有部分报社在义卖活动上购买收藏的作品，如画家陈宗瑞的《满载而归》等，而这些作品便是艺术家与媒体之间友好往来的重要见证。

除了报社的藏品外，本次特展也展出了秋齋主人曾国和先生的藏品。曾国和曾从事新闻工作，也通过工作接触到了大陆艺术家，并意识到他们的作品欠缺关注及认识度。当时的新加坡存在部分美术爱好者，也因南洋美专的成立而出现了相关从业者，而这群人也希望能够观摩中国大陆的艺术品。曾国和在意识到这一点后，便成立公司从事书画收藏工作，而在此过程中也留意到了新加坡本地的艺术作品，本次展览中，展出了曾国和超过半数的新加坡艺术藏品。

介绍完展览的重要性后，衣教授开始介绍本次展览的亮点。本次展览虽为《联合早报》与新加坡华族文化中心主办，但来访者不限族群、年龄。此外，本次展览也能从多方面使来访者打开百年新加坡美术视野。衣教授先是展示并介绍了指画、造型艺术等特殊技法创作的作品，来凸显传统水墨书法到抽象艺术的转变。随后，她以画家陈文希与蔡名智作为例子，介绍了几件代表性作品，并以此让观众感受到新加坡多元的画家。最后，衣教授展示了多幅以新加坡河作为主题创作的画作，让观众直观地感受第一代到第三代画家笔下新加坡河逐渐变化的景观。

本次讲座中，衣教授也介绍了新加坡美术论述的建构。衣教授介绍了现有的新加坡美术史相关书籍资料，并回应 6 月 18 日导览时，观众关于“南洋画派”相关问题，带领观众一同思考关于“南洋画派”是否存在，以及南洋画派的风格。在讨论“南洋画派”前，衣教授先是介绍了“南洋”在不同视角下的不同定义，并强调南洋不局限于华人。因此，“南洋”这一概念超越族群。而作为地区，“南洋”的特色为其的文化融合，而“南洋”也是一种审美特色，“南洋画派”这一概念也早已存在。钟泗滨早在 1980 年便已于《星洲日报》上谈论“南洋画派”相关问题，而“南洋画派”也早已拥有其特有的风格：传统华人的笔墨、西方印象派与东南亚蜡染。

接着，衣教授谈及了文化认同与美术之间的关联。画作是画家的视觉及想象的呈现，而透过画作，我们可以看到画家心目中的“家园”。另外，画作中观察到的景观变迁皆为文化记忆的记载与传承，这也是对于地方与风土人情的传播。新加坡作为移民社会，百年来不同族群间的文化融合也被展现在了这些画作的视觉经验中。此外，衣教授也提及了华族文化中心的另一个展览“Singapo 新加坡华人”，并展示了对于文化身份认同及“新加坡华人”身份构成相关的问卷的调查结果。观展的观众多数认同新加坡华人已经产生了独特的身份认同，而认同感大部分源于文化交融，而非华人身份，再次说明了“文化融合”在新加坡文化认同中的重要性。

最后，衣教授简单总结了本次展览的历史意义。展览展现了新加坡美术的百年景观，引领观众思考新加坡美术论述，从艺术中展示新加坡的文化认同，并超越族群与语言散播艺术与文化。讲座结束后的问答环节中，观众也热情地分享自己的感想，气氛十分热烈，为本次活动划上圆满的句号。

“台湾数位诗的互文与跨界” ——从诗画互文、剧场到数位文学”讲座纪要

王芷菁*

2023 年 9 月 1 日，由台湾文学学会主办，文图学会承办的《2023 前进世界：台湾文学与文化》海外系列讲座，在线上顺利举行。讲座由南洋理工大学衣若芬老师主持，台湾师范大学须文蔚老师主讲，题目为《台湾数位诗的互文与跨界：从诗画互文、剧场到数位文学》。

衣若芬老师首先介绍了须文蔚老师独特而丰富的跨界背景。须老师曾在台湾

* 南洋理工大学人文学院博士候选人。

东吴大学获得法律系比较法学的学士,在台湾政治大学获得新闻研究所的硕士和博士学位,也曾创作诗歌、创办诗歌网站、担任诗歌刊物的编辑工作、从事多种公益艺术活动等,如今他担任台湾师范大学国文系的教授、院长等职位。从治学到实践,须老师在诗人、公共艺术家、学者与编辑的多个角色转换中,亲身推动着诗歌的跨界创作、理论化与社会传播。在本次讲座中,须老师也从自身的跨界经验、台湾与香港的跨域和跨界历史、数位诗的诞生与当下发展形势三个方面,展现了他在跨界领域中的多重观察视野。

首先,在自身的跨界经验上,须老师谈及了自己的跨界启蒙来源于他担任《创世纪》诗刊的主编经历,让他接触到了东方画会、五月画会与台湾现代派诗人在 20 世纪 50-60 年代相互互动的历史。受到这段跨界历史的启发,他也尝试以不同的艺术和传播形式表现诗歌,例如开创诗歌网站、策划诗歌展览和剧场表演等。除了创作之外,须老师还向观众介绍了他的跨界理论思考,他借用克里斯蒂娃(Julia Kristeva)符号学理论中的互文概念、刘纪蕙跨艺术互文的观点,以及他在自己的专著《台湾数位文学论》中的观点,提出:在跨媒体、多符号系统运作的数位文学中,成功的“创作者势必加以引用、合并、改写与整合,发展出一种和谐与同一性的新语言”。须老师基于这个概念,将数位文学研究分为四种类型,包括文字与美学、数位与美学、文字与文化研究、数位与文化研究,而他将本次讲座的重点放在数位与美学中的数位诗上。

其次,须老师追溯了台湾与香港现代主义诗画互文的历史,以此呈现数位诗诞生背后跨界的历史渊源。除了上述的画会与现代派诗人的跨界交往之外,须老师还提及了马朗于香港创办的《文艺新潮》在台湾的传播,叶维廉对港台两地诗人和画家的相互引荐、诗人和画家共同办刊和布展等诸多历史事件,以及两地在重建现代派抒情传统上的思想合流,再现了两地丰富的跨域、跨界交流活动。

继跨界传统之后,须老师谈论了 20 世纪末之后网络的普及与数位诗的发展。他以杜十三、罗青、林耀德的观点和部分数位诗作品为例,展现了 21 世纪以前的诗人对网络、电脑的想象与思考。接着,他初步定义了数位诗的概念,并逐一呈现、分析了数位诗发展中不同世代的诗人和个别作品,包括开创期的曹志涟、姚大钧等,以及新生代的吴明益等。同时,他也以黄心健的 VR 作品、公共艺术作品等为例,展现了在网络技术的发展下,数位诗的形态发生了怎样丰富的变化。

最后，须老师从理论建构、数据保留、艺术实践等方面，提出数位诗在未来的研究和创作的空间与问题。在提问环节，须老师向观众解答了数位诗的定义，以及作为一个创作者对网络媒介的思考。衣若芬老师也欢迎创作者和研究者，在未来可以更多关注文学与艺术的跨界、艺术与科技的融合，推动数位诗的发展。

2023 年衣若芬书展暨“打开文图学”工作坊开幕活动纪要

刘天禾*

2023 年 9 月 2 日，衣若芬书展暨“打开文图学”工作坊在百胜楼友谊书斋举办开幕仪式，许多观众热情与会，现场气氛热烈。这个九月，友谊书斋联合文图学会首度推出衣若芬个人书展和“打开文图学”的三场工作坊，旨在帮助公众运用文图学的方法认识自己和世界，提升对于日常生活的解读和审美能力，体现出面向大众与未来的价值。

活动伊始，驻新加坡台北代表处童振源代表莅临书展并揭幕，观众们的如潮掌声宣告着系列活动奏响序曲。接下来，衣若芬教授发表了“打开文图学”的开幕演讲。衣教授首先从自己创办并投身文图学事业的心路历程与际遇体验出发，点明“我写故我在”的人生主旋律，指出是先有创作文学的衣若芬，然后才有了研究学术的衣若芬，但无论是创作还是研究，她都始终遵循着发现自我与解答困惑的初心，尝试去探触宇宙人生的无尽奥秘。衣教授在对人生经历的回溯中，自然地引出许多著作的创作背景与相关趣事，娓娓动听，引人入胜。从 1989 年《踏花

* 南洋理工大学人文学院在读博士生。

归去》、1991 年《衣若芬极短篇》到 1995 年《青春祭》，衣教授很早便展现出亮眼的创作天赋，台湾著名诗人痖弦评其“对整个短篇的写作倾向，投下了一个变量，预示了一种消息”“富有创发的力量”，指出这种“新变量、新消息，并不单是指她艺术手法上的破与立，而是贯穿在她作品背后的特殊气质”（《寻找新的地平线——从衣若芬的创作试探谈〈极短篇〉发展局限的突破》）。衣教授的讲述妙趣横生，穿插许多小故事，例如谋职艺术图书公司时被问到“你会写古诗吗”，再如本是陪朋友考试却屡受考运眷顾等等，在场观众受其感染，兴致高涨，时闻欣然笑声。

除了文学创作与感性体悟，衣教授亦谈及自己投身学术道路的经历与反思。她提到了自己对于题画文学的兴趣，围绕着日本著名汉学家青木正儿，展开了对于日本学者在中国题画文学研究方面的探讨；她深刻感念自曾永义、石守谦院士处收获到的开拓新领域之勇气和胸襟，以及更多元化的观看、思考与表现的方式；并谈到《赤壁漫游与西园雅集——苏轼研究论集》《苏轼研究史》等著作的出版。勤奋写作，成果迭出，使她在 2004 年便获得中央研究院年轻学者研究著作奖与行政院国科会吴大猷先生学术研究奖。奖项是肯定，亦是激起反思的契机，衣教

授不由得开始思考,这种一望到头的人生是否是她真正想要的呢?她从此走向一条新的探索路径,即将创作与学术一并融于生活,创作更有思想的文字,研究更有温度的学术。在此种语境下,轻学术应运而生,它以原来如此(Aha Moment)的散文为载体,传递面向公众的人文价值,例如发表于2007年1月21日新加坡《联合早报》上的《谁来买我的公妈画像?》,便在创作与学术间寻找到了绝佳平衡。伴随着衣教授对于诗画关系、文本与图像等议题的渐浓兴致,其成果著作愈发丰富,如2011年《游目骋怀:文学与美术的互文与再生》、2012《艺林探微:绘画·古物·文学》、2013《云影天光:潇湘山水之画意与诗情》等等。衣教授回顾了几场国际学术研讨会,在思想交锋的语境中,许多理论架构得到了更好的完善。她顺势梳理了文图学的发展历程,从2014年首度提出,到数年间的国际研讨会、课程与论坛、文图学节、文图学报、会议论文集《东张西望:文图学与亚洲视野》《五声十色:文图学视听进行式》《大有万象:文图学古往今来》与《春光秋波:看见文图学》《南洋风华:艺文·广告·跨界新加坡》《星洲创意:文本·传媒·图像新加坡》等专书的出版、美术馆与博物馆的特展导览、每月的“文图学·月新知”活动,再到今年的“看见未来:文图学新声分享会”,文图学一直在交流与沉淀中吸纳新生力量、贡献有价值的思维成果,彰显持久绵延的社会影响力。

演讲结尾,衣教授对文图学的意义与价值进行了总结。文图学能够帮助人们认识自我、理解世界、创造未来,它能提高人们的信息表达、学习理解、视觉表

现与数据分析能力，并激发人们的创造力，帮助大家更好地适应当前社会。文图学不仅兼顾历时层面的回溯与共时层面的交流，还因其在日常生活中的广泛应用，具有面向现代与未来的时代价值。

衣教授的开幕演讲之后，“打开文图学”工作坊的三位老师对各自课程进行了介绍。首先是来自南洋理工大学的博士候选人林诗丛老师，她的课程名为“打开绘本——丧丧的人生怎么办？”旨在带大家走进绘本的世界，帮助人们于繁忙内耗的工作生活中，找到路径回归内心，换个方式面对世界。这门课提供绘本的深度阅读与成人阅读指导，能使大家收获疗愈情绪，有裨于心理健康，对相关从业人员也会起到示范教学作用。其次是来自新加坡国立大学的博士兼任讲师唐冬苙老师，她的课程名为“打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人”，这门课以画里画外为主线，在北宋、京城、汴河与当代、新加坡、新加坡河之间建立桥梁，既探讨如何在北宋做一个快乐的普通人，更引导大家思考，如何在当代热爱我们的城市？唐老师提到，并非逃离城市、回归山林才能找到内心的宁静，在城市里亦能找到归属，这门课便会引导大家热爱并拥抱我们的城市。听众不但会收获古画、北宋、城市、风俗等相关知识，亦可由此开启对艺术、生活以及文图学的深度思考。最后是来自南洋理工大学的博士候选人李逸老师，他的课程名

为“打开影像：一起认识‘蒙太奇’”，李老师以提问开场，我们真的懂影像吗？短视频有什么魔力？高分经典电影究竟好在哪里……调动起在场观众的强烈好奇心。他接着介绍，这门课会教授大家“蒙太奇”的基本概念、几种类型以及电影镜头剪辑的原则与方法，听众将会掌握分析和观看电影的视角、剪辑和制作影像的技巧、文字和影像转化的思维等等。以上三次主题工作坊分别于 9 月 16 日（周六）15:00-17:00、9 月 23 日（周六）15:00-17:00、9 月 30 日（周六）15:00-17:00，在友谊书斋#02-15 百胜楼开放，全勤参与三场课程的学员将获得文图学会颁发的结业证书，欢迎大家参加！

最后是互动、报名与签书环节，观众踊跃参与，积极提问，现场气氛热烈，部分书籍售罄。衣教授与大家热情互动并签书，为本次活动画上了圆满句号。万物皆文本，文图学就是看世界，这一理念贯彻始终，并将焕发更为瞩目的时代风采！

“打开文图学”工作坊活动纪要

刘天禾*

2023 年 9 月 2 日，“打开文图学”工作坊在百胜楼友谊书斋举办开幕仪式，宣告系列活动正式拉开帷幕。这个九月，工作坊推出三场主题课程，旨在帮助公众运用文图学方法去认识自我与理解世界，收获心灵安顿的精神力量，拓宽人们了解与认知外部环境的渠道，进而为创造美好未来奠定基础。三讲课程精彩纷呈，老师讲得深入浅出，绘声绘色，听众深受感染，全程投入，积极参与互动，令现场气氛攀至高峰。

9 月 16 日，来自南洋理工大学的博士候选人林诗丛老师带来第一讲，“打开绘本——丧丧的人生怎么办？”。林老师引用日本儿童文学家柳田邦男之语开场：“绘本一生要三读：第一次是自己是孩子的时候，第二次是自己养育孩子的时候，第三次是自己进入人生后半期的时候”，点明绘本阅读的必要性贯穿人生始终的性质。接着，老师引入数场实操练习，在轻松愉快、妙趣横生的互动中，带领大家走进绘本的世界，潜移默化地传递绘本阅读的方法论与心灵自由栖居的人生哲思。老师不但通过讲授引导人们置身绘本之境，改善看待世界的方式，还专门设置动手做环节，和大家一起深入感受绘本阅读的乐趣。在场观众无论男女老少，皆兴味盎然，几位小朋友频频举手，积极表达自己的绘本读后感，时闻颖悟之言，引来一片激赏。这场课程既是辅助大家疗愈自身情绪的良方，亦可作为相关从业者的示范教学指导课，具有多维度的珍贵价值。

9 月 23 日，来自新加坡国立大学的兼任讲师唐冬莅老师带来第二讲，“打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人”。唐老师首先对中国古代绘画的题材与形制、张择端生平与相关地理常识进行了大致介绍，为大家深入了解《清明上河图》铺垫了充分扎实的背景知识；并将画境与新加坡河岸景色作比，点燃观众的亲切感、探索欲与对城市的热爱情绪。紧接着，老师带领大家打开《清明上河图》，一同穿越北宋，驻足街头巷陌，欣赏汴河两岸自然风光，撷取商贾

* 南洋理工大学在读博士生。

士绅、官吏小贩、货郎游子等三教九流的人生片段，走过一程丰富多元的文化之旅，收获超越时空的审美体验。老师将历史知识融入饶有风趣的小故事，将故事串联成引人流连的美境，讲述娓娓动听，妙语解颐，观众兴致高昂，踊跃参与互动。这门课教导大家如何热爱并拥抱我们的城市，在传递丰富知识的同时，激发人们的想象力与创造力，为其进一步思考人生与艺术提供多元化的路径。

9月30日，来自南洋理工大学的博士候选人李逸老师带来第三讲，“打开影像：一起认识‘蒙太奇’”。李老师以提问开场，电影和其他舞台艺术形式有什么区别？充分调动观众的好奇心与参与度，进而引出“蒙太奇”的主题。接着，老师依次对蒙太奇的概念、历史、理论、类型、方法、原则及应用进行了深入讲解，谈吐生风，深入显出；其间穿插多段电影实例与搞笑视频片段，在消解理论艰涩性、提升受众接受度的同时，令课程丰富多彩，别饶风致，大家无不受其感染，积极提问与互动，现场气氛热烈，掌声雷动。这门课使观众不但收获许多电影理论知识，亦因观看视角与思维的转换与叠加，而对一些习空见惯的片段积蓄起陌生化的审美体验，并以此为桥梁，进一步延展自我与世界的沟通平台；在此过程中，受众之于外境的审美情趣与审美感知能力皆得到了辐照与提升，这是对“文图学就是看世界”理念的响亮回应。

9月30日亦是衣若芬教授《自爱自在：苏东坡的生活哲学》在友谊书斋的新书首发日，限量书已全部售罄，衣教授为大家签书，回应现场观众的热情提问。此外，文图学会对11月20日下午将在新加坡国家图书馆举办的“看见未来：文图学新声分享会”进行了预告，与会人员有台湾东吴大学和文图学会的师生，欢迎大家参加！

“看见未来：文图学新声分享会”活动纪要

李逸*

2023 年 11 月 20 日,由新加坡文图学会主办,台湾东吴大学协办的“看见未来:文图学新声分享会”在新加坡国家图书馆顺利进行。本次活动汇集了来自新加坡、中国大陆、台湾、马来西亚,以及埃及的青年学者和艺术家,意在分享他们看待世界的方式,传递年轻一代的自我新声。

发言人合影

活动伊始,文图学会荣誉主席衣若芬教授首先致辞。衣教授不仅向与会人员 and 现场听众介绍了文图学会近年在学术科研、美育普及和公共出版等方面的丰硕成果,还深情地点明了本次分享会的文化主旨:“让我们大家一起沉浸在这个充满了文学和艺术的氛围当中,一起享受文图学、研究文图学,把美散布到全世界。”接着,台湾东吴大学中国文学系的林宜陵教授上台致辞。借由自身的学术研究经

* 南洋理工大学人文学院博士候选人。

历，林教授一方面为现场听众展示了文图学在中国古典文学研究中的应用，另一方面也对东吴大学与文图学会之间的合作交流充满了期待。

衣若芬教授开幕致辞

林宜陵教授开幕致辞

接着，“看见未来：文图学新声分享会”正式开始。参会的国际青年学者围绕“文图学与古典学术”、“文图学与宋元文学”以及“文图学在现当代的应用价值”三大主题进行了分组发表，并对相关问题展开了广泛而深入的探讨。

分享会现场观众

其中，“文图学与古典学术”和“文图学与宋元文学”两大论坛聚焦于文图学研究方法在传统诗文、书画，乃至文字学等古典学术领域的应用。具体而言，在传统诗文研究方面，东吴大学林宜陵教授的《古典诗词文图新变》一文以诗经《蒹葭》与当代的视频衍生创作为例，从文图学的角度勾勒“蒹葭”意象及其叙事母题的时代流变。此外，东吴大学吴东儒同学的《论黄庭坚诗歌中蝶、蚁二字的图像意义》、南洋理工大学刘天禾同学的《论〈董西厢〉叙事话语的蒙太奇特征》也尝试利用文图学的研究方法，挖掘传统诗文的视觉化元素及其历史意义。

在书画研究方面，东吴大学的翁焕庭同学的《李白诗僧图意象》、雷国宏同学的《苏轼〈自题金山画像〉：文图学的探析》、魏佑亘同学的《米芾〈元日帖〉图文意象分析》都是以单个案例或意象为线索，在文字文本和视觉图像的相互参照中探索传统文学史和艺术史之外的文化维度；南洋理工大学郭一同学的《万鹤翔舞：基于胡祇遹〈昊天观群鹤图歌并序〉的文图考察》聚焦于失传图像的周边脉络，通过诗歌文本、瑞应图和仙境图像等文图材料推论《昊天观群鹤图》的画面构成及政治内涵。

在文字学研究方面，东吴大学的陈逸文教授发表《文图学于先秦文献之应用与发展》，主张用文图学的视野重新检视上古的文字材料，进而在汉语教育、民俗考证、文字释读等诸多方面打开新的研究可能。在这一研究脉络中，东吴大学

的周品宪同学发表《由祭祀到文艺：以云的图像文字探讨云的形象变化》一文，将传世文献与考古实物相结合，从“云”字的视觉形象及意义变迁切入，呈现了上古先民在政治、文化、宗教等方面的独特面貌。

“文图学与古典学术”分论坛

“文图学与宋元文学”分论坛

两场分论坛结束后，埃及亚历山大大学设计系的 Sofia Elkhoully 教授通过录制视频的方式参与了本次分享会。在衣若芬教授的主持下，Sofia Elkhoully 教授从个人的求学经历出发，阐述了其书画作品的创作动机和思想主题，并以她为本次分享会提供的视觉图像作品为例，呼唤青年人之间的跨国交流和文化联结。

此后，“文图学在现当代的应用价值”分论坛一方面延续和呼应了前两场论坛对于文图学在汉语教育和文字研究方面的应用；另一方面也更加强调近代以来特殊的媒介文化语境，将探讨的对象由传统的诗文和书画转转向了印刷文本、早期电影、网络直播等现代媒介。其中，新加坡斯坦福美国国际学校的谢惠佳老师发表《浅谈华语教学中的图文教学法》一文、南洋理工大学的蔡佳敏同学发表《新加坡语言转用与双语教育的文图学分析论》一文，两场发表都立足于新加坡本土的华语教育现状，试图从文图学的角度为本地的华语教育带来方法论上的新变。不仅如此，在有关文图学与汉语教育的讨论中，东吴大学曾昱腾同学的《〈澄衷蒙学堂字课图说〉浅谈：经验主义在中国教育上的体现》、吕采珊同学的《古汉字的图像说解方法探析：以近代汉字教学书籍为例》从现代历史和当代现实两个维度回应了汉字教科书中的文图互动及其局限，进而揭示文图学在教学实践中的独特价值。

此外，在现当代媒介研究方面，南洋理工大学李逸同学的《无声礼法与有声生意：中国早期默片的现场配乐表演》和郑可欣同学的《难以复刻的情感构建：以文图学视角分析岚演唱会》运用文图学的研究方法，分别探析了早期电影和网络直播的视听互动。

“文图学在现当代的应用价值”分论坛

三场论坛结束后，台湾东吴大学中国文学系的陈逸文教授和文图学会荣誉主席衣若芬教授分别致辞。两位教授一方面对三场论坛中涌现的精彩观点和研究案

例进行了总结和点评,另一方面也对文图学研究的发展前景以及在场青年学子之间的跨文化交流提出了殷切的期待。至此,“看见未来:文图学新声分享会”正式结束,但以文图学为纽带的文化桥梁才刚刚搭建,青年人光明的未来也才刚刚开始。

东吴大学与文图学会成员的集体活动

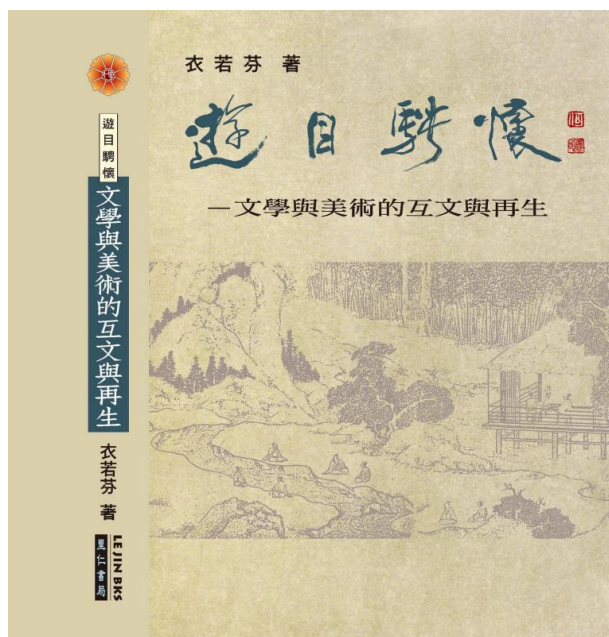
文圖學書評

“游目骋怀”话文图

李佳璇*

衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》（台北：里仁书局，2011）

ISBN: 9789866178337

《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》作为一部学术论文集，收录了衣若芬教授研究中国古典文学与美术交互关系的十篇论文，被南京大学《文学与图象》评选为〈文学与图象名著精义十种〉之一。¹ 本书聚焦于以〈九歌〉、〈兰亭序〉、〈赤壁赋〉等文学经典为题材的“诗意图”，以及文人观赏“诗意图”而创作的“题画诗”；通过探索诗歌等文学作品、诗意图、和题画诗之间的互文关系，作者独具只眼地指出它们彼此“互为文本”，并藉由他种媒介形式实现了“依凭再生”。

书名“游目骋怀”出自王羲之的〈兰亭序〉，“游目”意味着观看与欣赏，“骋怀”

* 新加坡国立大学博士生。

¹ 赵宪章：《文学与图象》（第三卷）（南京：凤凰出版传媒股份有限公司，2014）。

则意味着创作与表达。¹ 既直接指涉本书中一篇讨论“兰亭修禊图”的专文，更撮全书之要——对于“文图关系”的探索。作者跳脱了以往文学史、艺术史脉络下对于文学经典和图绘的分别研究，转而以“文化意象/母题”的生成与传播为线索，关注“文”与“图”在其中所分别扮演的角色、以及各自的内涵与边界，并在研究中不断尝试综合运用人类学、图象学、文献学等学科的视角与方法论，为其之后对于“文图学”的创发打下基础。

诚如书题，本书以图文并茂的形式、洋溢着机智与温情的语言，带领读者展开了一场精彩的“游目骋怀”之旅；使读者在文、图交织的双重视觉享受下，通过“亲临”文、图中所呈现的历史场境而开阔眼界、进而舒展襟抱。该书评将首先介绍本书所处的学术脉络及其研究范式，再对书中的内容进行简要介绍，最后就本书的特色做一综合评点。

一、学术脉络与研究范式

本书作者衣若芬教授，现任教于新加坡南洋理工大学，其研究领域涵括了“文图学”、“苏轼研究”、“东亚汉文学与文化”等方向。衣师对于文、图关系的思考有一持续的过程：从其 1990 年撰写硕士论文《郑板桥题画文学研究》，1995 年撰写博士论文《苏轼题画文学研究》以来，衣师通过考察传世书画作品，不懈探索书画理论的生成和应用，和以此来回答文化史、思想史、乃至政治史等领域命题的可能性（例如唐宋变革说）；此亦为衣师编写《观看·叙述·审美——唐宋题画文学论集》的初衷。²

本书（《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》）可谓承接《观看·叙述·审美——唐宋题画文学论集》而来：后者拈出了“观看”、“叙述”、“审美”几个关键词，探索中国题画文学研究方法论的建构；前者则进一步打破了文、图之间的藩篱，阐述两者互文转化的特性；并强调书画史中的“使用场景”这一问题，在艺术分析之外，更加强调在文献梳理中勾勒出文图作品诞生、流传等历史情境，不可不谓对研究视野的重大拓展。同时，以上两书也显露出衣师对于东亚“文化意象/

¹ 衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》（台北：里仁书局，2011），页 1。

² 衣若芬：〈文图学与东亚文化交流研究理论刍议〉，《武汉大学学报》（哲学社会科学版），第 72 卷第 2 期 2019 年 3 月，页 101。

母题”之生成和流行的兴趣；通过不断打磨在题画文学研究中所使用的跨学科研究方法，衣师精心选取了“潇湘”这一经典东亚文化意象进行多维研究，并将成果集结成《云影天光：潇湘山水之画意与诗情》一书，于 2013 年在台湾里仁书局出版。

随着研究时空和对象的扩大，衣师注意到“有些图象并非绘画，不宜简单指称；有些文字书写也不具有文学性，必须另外构想一种话语和研究方法……突破现有的思维框架，包容古今所有视觉内涵。”¹ 因此拈出“文图学”一词，希望弥补现有研究领域论述的不足。根据衣师的定义，“文图学”的“文”与“图”各自都有丰富的内涵与外延，因此并非截然两立，而很可能重迭互涉。² 而这一重要的发现在本书（《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》）的论述中已初见端倪——其对题画文学、诗意图等的互文探讨，对文化意象生发过程的描述，对艺术作品历史场境的还原等，无不以衣师对“文”、“图”具体所指的谨慎处理为基础；这也足见本书在“文图学”创发过程中的承上启下之功。

二、章节介绍

根据作者在〈前言〉中的介绍，本书所收论文可大致分为以下三类：其一，分析“诗意图”及其相关的文学文本，包括〈九歌〉中的〈湘君〉和〈湘夫人〉、王羲之〈兰亭序〉、谢惠连〈捣衣诗〉、杜甫〈丽人行〉、苏轼前后〈赤壁赋〉和吴镇〈渔父词〉等。其二，分析文学/文化意象在中国美术中的呈现，作者以王昭君和蔡琰的典故为中心，比较它们在图绘和文学书写等媒介下的艺术表达。其三，本书另有两篇文章并不涉及特定的文学文本，而“其图象的‘隐喻’和‘微言大

¹ 同上注，页 102。

² “文图学 (Text and Image Studies) 的文，指的是文本 (text)，包括文本身体 (textual body)、声音/语言文本 (sound/voice/language text)、文学/文字文本 (literary text) 及图象文本 (image text) 等。文本的形态多样，开放给所有读者、观者诠释，赋予其意义，延伸其内容。文图学的图 (image)，包括具体的图样和抽象的心灵图景，例如绘画、符号 (symbol)、图标 (icon)、商标 (logo) 等视觉语言 (visual language)，以及影像、线条、印刷等。汉字的象形元素与视觉性，也属于非具体物质的图。”同上注。

义’都仍有申论空间”¹：作者将艺术品鉴活动与公宴雅集和傀儡戏的审美传统相结合，对宋徽宗“文会图”和传南宋李嵩的“骷髅幻戏图”中幽微难察的政治隐喻、生命意识做出了细腻而精到的阐发。

从文学文本、诗意图、和题画诗之间的互文互生，到文学/文化意象的塑造与接受，再到文化历史场境的还原与文化史的关怀，作者划分的这三个类别也隐喻着“文图学”的方法论渐趋精细化、复杂化的不同层次。

下面以作者的分类为据，对十篇论文的内容做一简要概括。第一类文章中，《〈九歌〉〈湘君〉、〈湘夫人〉之图象表现及其历史意义》通过整理归纳图绘〈九歌〉〈湘君〉和〈湘夫人〉的作品，总结有“全景式故事画”、“取义式插画”和“神仙图象”此三种基本的创作形制。并指出王逸与朱熹作为颇有影响力的评注者，极大地左右了画家对于二湘内容的理解、乃至对作品的构设。此外，作者还探讨了治乱兴衰与二湘图绘之间的关系，及其中祭祀、教化与抒情特质随之呈现出的变化更迭。〈俯仰之间——「兰亭修禊图」及其题跋初探〉聚焦于历代兰亭修禊故事图绘与题跋，将现存“兰亭修禊图”的形制分为两种：“文图相见”的叙事画和“有图无文”的雅集图，并从“千秋盛事”、“墨妙清赏”和“抚今追昔”三个面向，探讨艺术呈现与历史真实之间的平衡取舍，和历代“兰亭图”题咏所反映出的文人之自我反思、生命意识、以及旨趣之别。〈闺怨与相思：牟益「捣衣图」的解读〉指出牟益“捣衣图”的哀感情调乃源自谢惠连〈捣衣诗〉的闺怨氛围；而在对“捣衣图”的题咏中，除了表现和参与建构集体文化记忆，诗人个体的生命经验也常常彰显，从而使得“诗”、“画”之间充满张力。《美感与讽喻：杜甫〈丽人行〉诗的图象演绎》讲述了创作诗意图的难处在于如何将原作者的核心意旨形象化。作者将后世以〈丽人行〉为主题的图绘依其表现形式分成两类：一为鞍马画，一为仕女画；并举例探讨历史题材如何深入人心，并被藉以臧否时事；以及画家在希求通过图绘保留杜诗之讽喻风格的过程中，如何兼顾画面形象美感与批判意味的传达。〈战火与清游：赤壁图题咏论析〉从艺术互文的角度，建构出东坡赤壁文学、赤壁图和赤壁图题咏三者之间的创作链条和传播网络；并强调了“赤壁”这个地理名词的“时间化”现象——“三国赤壁”与“东坡赤壁”逐渐混同交织，成为文人思维中超越历史场景的永恒心灵空间。〈不系之舟：吴镇及其「渔父图卷」题词〉通过析评

¹ 衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》，页 2。

两幅传为吴镇的长卷“渔父图”及其题跋，探讨吴镇的自我价值认同、及其生命情境选择的复杂性。并考察作为智慧长者的“渔父”如何经由文、图的塑造，逐渐转化为文人理想的生活样态，并进而形成源远流长的渔隐传统。

第二类文章中，〈「出塞」或「归汉」——王昭君与蔡文姬图象的重迭与交错〉以历代王昭君和蔡文姬的画像及其题咏为例，探讨二者形象重叠与交错的现象，并指出文学与图象中的“传奇女人”不仅互融互涉，还常被化约为作为政治隐喻的符号。亦阐发了古代文人如何在观画中寄寓情志，将高尚情操赋予美女形象，从而为男性“好色”的观画动机做出某种道德辩护。〈宫素然「明妃出塞图」及其题诗——视觉文化角度的推想〉从视觉文化的角度探讨了宫素然“明妃出塞图”及其题诗的政治关怀，并指出了昭君与图象相依相克的关系：即画家之“画”，画像的相像与否，以及昭示其身份的琵琶，是文学和绘画作品层累与渗透的结果。此外，通过考察“明妃出塞图”的制作与使用情况，以及北方民族对于昭君故事的接受与表述等，作者最后更有力地做出了“‘阅读’是比‘观赏’更强势的观看之道”¹这一精辟的论断。

第三类文章中，〈天禄千秋——宋徽宗「文会图」及其题诗〉探讨徽宗如何挪用并转化“十八学士图”之艺术典范，将原图功臣肖像画式的风格转为文人雅集的风致；进而分析徽宗缘何钦定“文会”画题：其意乃在发挥“君子以文会友”之旨趣，显示了徽宗对于文人审美风尚的体认，及其对于文人雅集历史传统的有意继承。此外，作者还从宋代史料和宋徽宗朝君臣宴会的文字记载中寻绎“文会图”的写实依据，从而思考“文会图”画面布局与题咏的政治用心，以冀加深对北宋末期政治制度与文人文化的认识。〈骷髅幻戏：中国文学与图象中的生命意识〉以相传为南宋李嵩所绘的“骷髅幻戏图”为例，论析画家如何藉由对骷髅与傀儡的艺术形塑，传达对自我生命存在价值的反思。作者参考了图象学（iconology），互文性（intertextuality）或是跨文性（transtextuality）的理论，以傀儡和骷髅为关键的基本图象元素，追溯二者在文艺作品中呈现出的样貌。研究发现：骷髅及傀儡戏本身都兼具死生哀乐的双重矛盾特性，而悲欢聚合正是人生的缩影。此外，文学与宗教中对于傀儡的书写往往旨在反思人的自主性和不应被操控的问题；作者因而抒情感慨道：“人生倘若像一出傀儡戏，我们在‘观者’、‘艺人’和‘傀儡’三者之

¹ 衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》，页 386。

间转换身份，逢场作戏。”¹ 于此，作者可谓已然超越了冰冷克制的学术推究，而是真正将心灵贴近千年前的文、图场境，并寻得了照亮当下此身的启示录；而这样温情如许的文学感受与哲学体察亦时时在书中各处闪光，不可不谓全书的一大亮点。

要之，本书所采方法论以文学、美术史理路为基础，同时吸纳了多个学科的研究精粹。在文献资料的处理上，作者搜罗了大量的古籍、书迹、石刻乃至器物等载体，找到了样态丰富的文学文本和诗意图；并旁及古今中外，以比较的视野观照研究对象（如将张萱“捣练图”与马谛斯的“舞蹈”并置研究），还将研究视域扩展到钤印、题跋、文图递藏网络等物质文化相关的层面，激荡出不少新颖的论断，真正带领读者实现了从“观赏”到“阅读”文图作品的跃升。

三、综合评点

在〈宫素然「明妃出塞图」及其题诗——视觉文化角度的推想〉一文的〈结语〉中，作者讲述道：“笔者……尝试以开放的心态学习与运用不同的取向，让同样的问题有不同的解决办法，或是启问不同的题目，使得作品更为丰富多元……与其说视觉文化研究是一种方法，笔者宁愿视之作为一种具有反省自觉、不苛求定于一尊、不追究标准答案的研究立场。”² 我深以为然。虽然此时“文图学”的提法尚未问世，但以上论调却已勾勒出“文图学”的基本立场——即以一种“开放的”、“不确定的”、“包容多种可能性”的态度去探寻文字、图象作品的多元意涵，以及一个文本或是文学/文化意象生成、接受、流衍的生命历程，并往往需要将其置于多重脉络（不同的学科领域、历史时段、流播地域）之下审视，方能较好地判断其真正的艺术特质与价值之所在。

此外，我还很喜欢书中的这样一个观点：“怀古是多古（勾连人事的地点，该地层层堆叠的人事）一今；题画则是多古（因古人古事作画，观览时画亦为古）多今（一画多人题写）的对应关系。”³ 鉴于本书的着眼点正是文学文本和诗意图之间的互文再生，作者可谓通过撰写论文，将一己之思也编织进了图文互化的

¹ 衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》，页 341—342。

² 衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》，页 385。

³ 衣若芬：《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》，页 239。

网络, 构成“文学文本(诗) — 诗意图 — 题画诗 — ‘文图学’论文”这样一脉继往开来的线索。“怀古”与“生命意识”亦是作者在书中反复强调的概念; 正所谓“后起时代的回忆者, 会……发现过去的某些人也正在对更远的过去作反思”¹, 以对“赤壁”的题写和演绎为例, 东坡自知三国往事不可追, 古人观赤壁图又觉东坡清游不可追, 题图诗人们进而想到今生此身也行将作古, 衣师作为研究者又通过观照“文图赤壁”而点出“易朽之生”和“不朽之作”间的张力, 再次印证了“人与人之间的延续性, 人与人的呈环状的重复。”² “赤壁怀古”的传统便如此在涟漪般的文本中流淌至今, 其中承载着数代人的智慧与努力; 而衣师也以一己之思的投石, 同样鼓励了我辈后来者对绚丽文图世界的问津与遨游。

结合衣师当前的研究兴趣, 我们还应当注意到新兴科技所推动的“文图学转向”: 在第四次工业革命的背景下, “数据”成为推进时代的能源; 我们每天浏览、制造、复制、传输文本和图象, 并由此形成看待世界的价值观。³ 鉴于今人与古人之于文本和图象的创生、接受逻辑相差如此之巨, 如何摆脱今人的惯性思维还原古人的文化语境, 以及如何跳脱传统研究的方法定势来为新时代的新问题寻找合宜的解答, 是当今学者两个重要的努力方向。“文图学”的创发巧妙地结合了这两大趋势, 本书也是在此脉络下一个很好的尝试; 而前辈筚路蓝缕, 正静候我辈寻求研究方法的突破, 并贡献更为丰富的研究成果。

参考文献

- 衣若芬:《游目骋怀——文学与美术的互文与再生》(台北: 里仁书局, 2011)。
衣若芬主编:《东张西望: 文图学与亚洲视界》(新加坡: 八方文化创作室出版, 2019)。
赵宪章:《文学与图象》(第三卷)(南京: 凤凰出版传媒股份有限公司, 2014)。

¹ 见〈黍稷和石碑: 回忆者与被回忆者〉, [美] 宇文所安 (Stephen Owen) 著, 郑学勤译《追忆: 中国古典文学中的往事再现》(北京: 三联书店, 2004), 页 21。

² 同上注, 页 23。

³ 见〈文图学——学术升级新视界〉, 衣若芬主编:《东张西望: 文图学与亚洲视界》(新加坡: 八方文化创作室出版, 2019), 页 354。

[美] 宇文所安 (Stephen Owen) 著, 郑学勤译《追忆: 中国古典文学中的往事再现》(北京: 三联书店, 2004)。

衣若芬: 〈文图学与东亚文化交流研究理论刍议〉, 《武汉大学学报》(哲学社会科学版), 第 72 卷第 2 期 2019 年 3 月, 页 101—107。

《游目骋怀：文学与美术的互文与再生》之评价

刘晓莹*

一、摘要

文图学，顾名思义，专注于研究文本与图像的关系及其相互作用，是一门具有重要研究方法的跨学科领域。然而，在阅读衣若芬学者的著作《游目骋怀：文学与美术的互文与再生》（以下简称《游目骋怀》）时，我突然领悟到文图学的意义不仅仅局限于此。作为一个跨学科领域，文图学的原理根植于视觉与认知之间的关系，文本和图像构成可见可感可幻想的世界，研究文图学即是体察生活、品味人生、探索世界的意义（衣若芬，2020）。

在历史长河中，文本和图像作为不同形式的艺术表达经常相互交融、并不断发生着转变。通过多元的视角和不同作品的研究，《游目骋怀》以文图学的视角深入探讨了文本与图像之间复杂而微妙的关系。本论文的目标在于对《游目骋怀》进行评价。首先，将简要介绍文图学概念；接着，对《游目骋怀》的书本内容进行讨论；随后，评述该书的优点和缺点；最后，进行总结。

二、文图学概念和《游目骋怀》简介

（一）文图学概念

文图学专注于文本与图像之间的关系，最初的讨论起源于中国古典文学中的诗画关系，而衣若芬学者在研究诗画关系的基础上进一步发展了“文图学”的概念。在过去，我们对于“文本”的讨论偏向于强调文字或文学。然而，随着书写形式和工具在二十世纪以来的多样化发展，不是所有的文本都符合传统的文学性或诗意（衣若芬，2020）。于是，衣若芬学者修正了过去将“文本”等同于“文学/文字”的观念，文本被强调为具有“被赋予意义的开放状态”，表现为动态的特征，并且可能因时、因地而呈现多样性（衣若芬，2020）。因此，如今的“文”包括各种文体的文学，如肢体、声音和图像文本。文图学中的“图”，过去通常被称为“画”，然

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生。

而有些图像并非绘画，不宜简单指称因此文图学扩充了“图”的指涉对象文，并强调图像的视觉性，指的是文本通过感官或想象被观察、被意识（衣若芬，2020）。如今的“图”包括所有影像、线条、印刷等视觉艺术。

简而言之，文图学强调文本的开放性、多元性和歧义性。在文图学的观念中，“文本”和“图像”并无强制性的分隔，关键在于它们被直接或虚拟地观看，因此它们有时可能互相指涉，互为文本，身份性质可能会有所重叠（衣若芬，2020）。

（二）《游目骋怀》内容简介

《游目骋怀》收录了衣若芬学者研究中国文学与美术交互关系的十篇论文，其中包括《〈湘君〉、〈湘夫人〉图绘》，《王昭君与蔡文姬图像》，《〈兰亭修禊图〉及题跋》，《牟益〈捣衣图〉》，《杜甫〈丽人行〉》诗画，《赤壁图》，《宋徽宗〈文会图〉》，《李嵩〈骷髅幻戏图〉》，《宫素然〈明妃出塞图〉》以及《吴镇〈渔父图卷〉》。这本书以“文图学”为核心，探讨传统的诗/诗意图/题画诗之间的互文再生关系。作者通过对世界的认知和情感创作文学（诗），将文学作品图像化产生诗意图，而观者欣赏诗意图时则创作题画诗歌，呈现了图像文学化的表现，即诗/诗意图/题画诗的三重探索（衣若芬，2011）。

三、内容讨论

（一）互文和再生

在历史长河中，文学和艺术作为不同形式的艺术表达经常相互交融，并不断发生转变。书中探讨的文学与图像研究可以被概括为诗、诗意图、题画诗三者的互文再生关系，它们彼此“互为文本”，又“依凭再生”。

以书中谈及的谢慧莲的《捣衣诗》为例，南朝诗人谢慧莲夜闻砧杵之声，遐想妇人捣衣的景象，之后以女性的口吻倾诉为征戍远行的良人缝制寒衣的情景，表达了闺怨之情（衣若芬，2011）。这时候《捣练诗》是独立的文本，然后画家牟益绘画了以诗的内涵创作了诗意图《捣衣图》，具象化了这种视觉之美。这种通过绘画表现文学作品的内容，与其创意来源的文学作品相互为文本，可以看作对文学文本进行其他媒介形式的“再生”（衣若芬，2011）。然后，历代的观赏者欣赏《捣衣图》，于是再做题画诗（三次文本）。书中提到两类观者：第一类观者如董更，心有所感者以文字回应。第二类观者增衍出新的图像意义，如清高宗（乾

隆皇帝)三度题《捣衣图》。这种观赏者观赏“诗意图”，再创作“题画诗”，则是图象(美术)与文字(文学)的“互文”与“再生”(衣若芬, 2011)。

值得注意的是,作者以“文图学”的角度介入文学和美术之间的互文关系,其意义不仅在于揭示诗与画的本质和互动,还牵涉到接受者如何解读“前文本”、如何创造新的文本(衣若芬, 2011)。换言之,“文图学”的研究视角不仅涵盖文本与图像之间的关系,还包括对内容、思想情感以及形式的深入分析。以书中对牟益《捣衣图》的解读为例,作者没有仅仅限制于狭隘的视角解读作品的“外在”形象,反而通过对捣衣的文学意象、不同时代下“捣衣诗”和“捣衣图”形式的演变进行解析,以探讨其更深层的内在意蕴以及“诗”与“画”关系的演变与转化。这一方法将文学和美术的变化过程置于更为丰富多元的历史社会景观中,展现了“捣衣图”的“画意”是文学意象不断重复与累积、与时俱进或逆转的结果。

(二) 文学作品意义之探讨

一直以来,学者们在审视文学作品时往往极为注重作品的真实性。然而,正如衣若芬学者所述:“我们的现实生活就是真实与虚拟交织的,只一味强调真实,难免会有所局限,所以更应当在审视艺术品时有更深或更广的关怀”(百道网, 2019)。因此,文图学旨在突破对真假的过度执着,用更宏大的视角关注作品的历史、文献与艺术价值(百道网, 2019)。

以杜甫的《丽人行》诗为例,描绘了三月三日游春踏青的场景,生动展现了杨贵妃姐妹恃宠而骄,与杨国忠的专权妄为。对于“丽人行”图绘的研究主要聚焦于传统样式的鞍马画,特别以李公麟的作品为重点。然而,目前的研究仍然囿于对画中人物真伪的争论。作者在这篇文章中不再沉湎于对真伪的揣测,而是从文图学的角度出发,结合仕女画样式的“丽人行”图,分析画与诗的关系。文章的逻辑顺序是首先考察《丽人行》诗是否具有“可画性”,接着列举鞍马画与仕女画的“丽人行”图。最后,探讨绘画的视觉美感是否能达到杜诗的讽喻作用。即《丽人行》所形容的奢华排场,是否能隐含对滥权者的不耻与批判。通过这一研究,作者呈现了对于文学作品和绘画作品的更为动态的解读视角。

由此可见,作者以文图学的角度为研究文学作品提供了新的解读视角。在“文图学”的框架下,其研究重点不是通过文献考据辨别真伪,而是以一种动态思维去观看、想象、解读,在“文本”与“图像”交织互动的内涵与外延中还原历史真相

(衣若芬, 2020)。

四、评价

《游目骋怀》具有多方面的优点。首先, 通过丰富的论文, 全面而深入地展示了文学与美术之间的多重联系。并且, 书籍建立了清晰的理论框架, 以解释文学与美术之间的联系, 并引入了文学与美术的互文概念, 通过研究将这一概念具体应用于实际情境。这一理论框架使整个研究具有逻辑结构, 使读者更容易理解这一复杂主题。作者展示了文本和图像之间的关系不仅仅是互补的, 更是相互交织的。文字提供了历史事件或情感的背景和信息, 而图像通过视觉方式为这些事件增加了情感和深度。这种方式将文与图作为多元的研究对象, 从互文、比较、诠释等方面探讨两者的内涵与互动, 同时将之置于抒情传统和文化语境的探讨中, 注入了更多的人文关怀与历史思考。其次, 从研究内容来看, 作者对书中文学作品的多样性和深度进行了令人印象深刻的阐述。这些作品不仅仅是语言的表达, 更是文化、历史和社会的反映。通过对诗/诗意图/题画诗的三重探索, 展示了这三种文本如何相互叠加、相会合, 形成复杂的组建关系, 展示了文图学研究的广泛范围。

然而, 尽管《游目骋怀》有多方面的优点, 但也存在一些缺点。首先, 在深度和广度方面, 书中一些案例虽然被提及, 但未得到足够深入的分析。这使得读者很难深刻理解这些案例背后的目的和内涵。例如, 在解释文学作品和美术时, 对于文图学理念的链接性还显得不够明确, 这可能使读者渴望更多关于某些特定主题的详细信息。其次, 书中采用了大量的学术术语和概念, 这可能会让一般读者感到困惑。尽管这些术语和概念对于专业学者来说可能是熟悉的, 但对于非专业读者来说, 可能需要更多的解释和背景知识。

五、总结: 以文图学来解密世界

总体而言, 《游目骋怀》是文图学领域的一部重要著作, 为读者提供了丰富的学术见解和文化视野。作为一门独特的学科领域, 文图学为历史展示和叙事带来了新的视角和可能性。正如衣若芬学者所言: “文图学以“观看”为起点, 通过观看而实现“认知”和“感知”, 随后涉及“判断”和“辨识”, 最终导向各种“行动”,

如消费、赏鉴、收藏、批评和研究”（衣若芬，2020）。因此，研究文图学就是对世界的解密，对生活的体察、对人生的品味的过程。可以说，从史前考古到当代制造，文图学都提供了深度研究的可能性。因此，文图学作为一个理论范式，提供了一个崭新的视角，显著弥补了现有研究的不足。特别是在考虑那些无法被简单归类为纯粹艺术作品的领域，如广告设计、漫画、动画等文化生产，以及新兴的电子和互联网（衣若芬，2020）。

参考书目

衣若芬：《游目骋怀：文学与美术的互文与再生》，台北：里仁书局，2011 年

衣若芬：《春光秋波：看见文图学》，南京：南京大学出版社，2020 年

百道网（2019）。对话台大中国文学博士衣若芬：“文图学”的意义与《书艺东坡》释名。

https://www.academia.edu/41672272/%E5%AF%B9%E8%AF%9D%E5%8F%B0%E5%A4%A7%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%96%87%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%A1%A3%E8%8B%A5%E8%8A%AC_%E6%96%87%E5%9B%BE%E5%AD%A6_%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%E4%B8%8E_%E4%B9%A6%E8%89%BA%E4%B8%9C%E5%9D%A1_%E9%87%8A%E5%90%8D_%E7%99%BE%E9%81%93%E7%BD%91

通过“文图学”探讨《游目骋怀：文学与美术的互文与再生》

李馥海*

一、文图学理论简介

本文将通过分析衣若芬教授在台北里仁书局，2011年出版的《游目骋怀：文学与美术的互文性再生》利用文图学的角度来进行内容探讨以及优缺点的分析。“文图学”(Text and Image Studies)概念由新加坡南洋理工大学衣若芬教授提出，旨在将文学、美学、艺术史、文化史、图像学、文献学、符号学、视觉心理学等学科融合在一起。它的主要目的是分析文本(text)和图像(image)，通过分析来内省个人的思维方式和价值观，并对外呈现对世界观察和理解的方式。¹过去，我们谈论的“文本”更多地侧重于文字或文学作品，有时也称之为“作品”；而文图学所讨论的“文本”，更专注于那种处于开放状态、具有被赋予意义的动态性，并且可能因时间、地点或人的不同而发生变化。

文图学中的“图”注重视觉性，意思是文本通过观感或想象后被观察和意识到的方式。它的基本原理建立在视觉与认知之间的关系上，从“看世界”到“理解世界”，意即视觉决定了我们大部分的思维方式，构成了我们的认知，影响了我们的判断，并驱使我们的行动。

文图学所谈的“文本”可以分为三种类型：第一是肢体文本，包括身体的姿态等；第二是声音，包括有意或无意发出的声音和语言。而在文图学的“图像”方面，也可以分为三种类型：第一是具有可视性的，例如图案和图形；第二是对客体的整体观察，强调形象的美感；第三是想象和意象，即抽象的心灵图景。文图学通过一个基于这种理论的四步骤方法，以“观看”为出发点，进而进行认知和感知，最终进行判断和辨识，最后付诸行动。在探讨文本方面，文图学提供了四种方法，

* 南洋理工大学人文学院本科生。

¹ 衣若芬：《文图学：学术升级新视界》，《当代文坛》，第4期，2018年，页119。

分别为“视其外观”、“察其类型”、“解其形构”以及“论其含义”。¹

二、作品简介以及讨论动机

若芬教授的《游目骋怀：文学与美术的互文性再生》在内容上的描述提出了‘〈九歌〉、〈兰亭序〉、〈赤壁赋〉等经典文学作品为题材的“诗意图”，以及观赏“诗意图”而写作的题画诗。以及探讨诗、诗意图、题画诗，彼此“互为文本”，又“依凭再生”。“互文”与“再生”之中，畅叙幽情，历久弥新。’²为主要的內容。不仅如此，书中也通过了不同的文图学分析技巧来解析诗集以及画作的意义以及之间的关系。技巧例如文言文阅读技巧、图像叙事、图像抒情、同题创作等来辅助读者思考题材、作品以及他的呈现意义。本文将注重于探讨书中的第五章“美感与讽喻——杜甫《丽人行》诗的图像演绎”通过文图学的概念对于这一节进行讨论以及优缺点的探析。

三、作品内容

这个章节探讨了《丽人行》这个经典，后续被不同的画家使用为绘画的题材。两个不同的艺术形式，诗转为画的艺术呈现。非常符合了文图学理论的精髓。书的章节利用了“文本”—杜甫的《丽人行》诗以及文字来解析了“图像”—“诗意画”是如何受到了诗为灵感而作画。所以这个篇章为主要探讨含有了深厚意义以及可行度。章节先开始诉说了《丽人行》的简介以及寓意，杜甫《丽人行》创作于天宝十二载（公元 753 年）全诗通过描写杨氏兄妹曲江春游的情景揭露了统治者荒淫腐朽作威作福的丑态从一个角度反映了安史之乱前夕的社会现实。³过后他探讨了《丽人行》诗的视觉元素，因为诗后续被不同的画家使用为绘画的题材。两个不同的艺术形式，章节探讨画与诗的关系，以及诗如何成为画的一些条件，以及最后在这之下中《丽人行》成功作为画作题材的元素的一些解析。在这里作者

¹ 衣若芬：《春光秋波：看见文图学》，南京：南京大学出版社，2020 年，页 3-4

² 衣若芬《游目骋怀：文学与美术的互文性再生》，（台北：里仁书局，2011），页 177

³ “丽人行原文”，https://so.gushiwen.cn/shiwenv_3d39d2ba54ca.aspx，2023 年 10 月 1 日。

引入了晋朝陆机云的一段话来探讨诗与画的关系。文学是“宣物莫大於言”¹ 代表它能有效地传递信息和宣扬思想的方式。那么画是“存形莫善于画”²表示保存事物的形态和外观的方式。在这种情况下给予画题材的文学也有了它独特的名字, 名为“诗意图” 这样的结合以及影响使创作出的画达到了更高的作用。将“宣物”的语言文字转为“存形”的绘画, 并尝试于“形”中传达“物”也就是在画里也要同时把两个强项都要达成才能够称为“诗意图”。作者探讨了《丽人行》的“可画性”³ (能否被画采用为题材) 利用了不同诗中例子论述诗的“可画性”。

过后作者对于诗意画做出了对比。首先是鞍马画。第二类是仕女画例如傅抱石、陆俨少、程十发等人的画作。⁴在结论中作者也提到, 画家均以《丽人行》为题创作, 却画出了截然不同的景象。仕女画样式的《丽人行》图画的不全然是美女, 也包括男性官员或是随从, 甚至有可能还包括杨国忠。提出了画作与诗的对比, 也有不相似之处。

四、作品优点

文图学的主要理论在于强调视觉, 认知之间紧密的关系, 涉及了从“观察世界”到“理解世界”的过程。在这一理论框架下, 我们的“看法”即为我们的“想法”, 视觉在很大程度上塑造了我们的思维方式, 构建了我们的认知, 影响了我们的判断, 并推动了我们的行为。其中之一表现为图绘文本, 早在文字出现之前, 人类就通过绘画和图像创作来表达自己的。图像和象征, 诸如古代的符号、甲骨文、拼音文字或汉字等, 都是由线条构成的符号系统, 逐渐演变成为图案或图像。文字则被有意地组合排列成短语, 随后编织成篇章, 形成文学作品。因此, “文图学”概念的提出, 实质上扩展了对“文本”和“图像”含义的理解和诠释。在这个理论上章节提出了很好的示范, 在解释诗句的“可画性”时, 提出了诗句中的视觉元素为证。例如“紫驼”、“翠釜”和“水精之盘”词中的使用衬托出宴饮的排场以及颜色的使用“紫”和“翠”色彩的浓艳。以及带给人听觉的联想的“箫鼓哀吟”都是在章节

¹ 同注 (3), 页 179

² 同注 (3), 页 179

³ 同注 (3), 页 180

⁴ 同注 (3), 页 177

里有提到的论证达到了文体形式（能指，符号）与其表达对象（所指，符意）的关系。虽然这些都是明指的名词，可是它提出了词句带给了想象的空间隐喻了场景以及人物的高尚地位。

同时在互文的方面作品也做了很好的分析与示范。“互文性”指的是文本和图像之间相互关联、相互影响的性质。在这种情况下，文本和图像不仅可以单独阐释一定的意义，而且彼此之间互相补充、交织，以创造更为丰富、更深层次的信息和理解。尤其是在使用不同的“诗意画”为例子时，在解析不同的画作特点时与诗《丽人行》不断地提到了之间的链接或者画作如何引导读者联想到诗的一些分析。例如章节提到了明末时期的书法家陈继如对李公麟的《丽人行》提出了一系列观点。他认为这首诗是对当时统治者放荡腐朽行为的一种讽刺，与画作有密切关联。陈继如指出，画家卷昉的作品中也包含了美丽的女性形象，当时备受欢迎。他进行了不同画作中女性形象的比较，认为李公麟的画作在美感方面更为出色。此外，陈继如还指出李公麟受到了古代文学作品的影响，特别是《女史箴》和《洛神赋》。最后，他强调了李公麟的画作与周昉的画作之间存在一些相似之处，并突显了它们的吸引力和艺术价值。作者利用了画与画之间的对比来承托出诗《丽人行》的寓意，使读者思考诗的意义，同时也思考“诗意画”是否有达到传递《丽人行》诗的寓意的问题以及鲜明的让我们看到了画在传递诗精髓时碰到的局限。

五、作品缺点

最后在书中内容的缺点方面，是对于篇章前言所提出的问题并没有解答。问题提到“最后，将探讨绘画的视觉美感是否能达到杜诗的讽喻作用。杜甫（丽人行）极尽形容的华奢排场，隐含着对滥权者的不耻与批判，此乃‘意在言外’的诗学传统，对于画家或观画者，也存有同样的共识吗？假使画家仍坚持杜诗的原意，如何撰观者明了个中含有‘意在画外’？当《丽人行》的画题与画意偏离了杜诗是否就无法成立？”¹这是一句在前言所提到的问题，这里含有两个重要的问题同时也是文图学分析的重要的思考点。绘画是否达到文本《丽人行》讽刺的寓意？以及《丽人行》的画题与画意偏离了为题材的文本是否就无法成立？

虽然章节提到例子之一是陆俨少的作品《丽人行》巧妙地融合了杜甫诗全文

¹ 同注（3），页 177

与画面,上半部分呈现了杜甫诗句,而下半部分则描绘了杨国公醉酒倾倒的场景。画中,有一位女性向前搀扶着杨国公,周围侍女们端着珍馐玉膳,营造出一幅生动的画面。柳树和流水被运用来划分空间层次,并增添了春日的景象。论证了绘画手法将杨国公置于画面中央,强调了“炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔”¹的内涵,突显了杨国公的重要性和警示的意味。可是其他的画作中并没提到隐喻的作用是否达到。甚至有些画作更侧重于提到了他承托出了《丽人行》的光鲜亮丽,似乎宣扬“美”仅此而已。例如章节谈到在溥心畲的版本中,画中的骏马和女性形象更为优美,色彩更加柔和淡雅。这与他强调传达女性“幽娴贞静”(幽深端庄静雅)的特质相吻合。尽管马匹的装饰和人物的发型仍保留了唐代的风格,但可以明显看出溥心畲有意没有完全照搬原作的样式。此外,画作的末尾,他还附加了一句诗:“雪精盟旗胡马肥,汉家千里送明妃。珮环委地生秋草,朔雪南来无处归。”这句诗说明他所描绘的场景是旌旗飘扬、壮丽的汉家军队护送王昭君出塞的情景。虽然我们从章节里没有谈到讽喻是否达到以及成立的答案,可是这样的章节的手法,以及呈现形式使用不同的画作以及他们不同的焦点中。有些专注于“美”有些“讽喻”有些贴切文本,有些偏离,使读者通过“文本”分析“图像”其实达到了文图学理论更高的思考。也就是笔者之前提到的文图学探讨的技巧作者通过引导读者通过作品自寻分析答案。首先第一、章节提到文本与图像彼此解释、补充、互动、互补。通过对比杜甫《丽人行》(诗)与溥心畲的《丽人行》、张萱的《虢国夫人游春图》、傅抱石 - 《丽人行》以及陆俨少 - 《丽人行》(诗意画);第二、结合了文本与图像有差距、制约和冲突通过诗的描写出的场景以及蕴意与画带给读者的视觉吸收的信息的比较体现出的感觉。最后还有文本与图像背离,一个是画以及另一个是文字两个不同的艺术形式的事实。所以这些的结合使读者拥有自己对于这些问题的答案以及分析文本和图像的明锐度,所以换句话说,这其实不是一个缺点更多的是通过“缺点”的标签来带出章节的威力以及作用。

六、总结

总的来说,文本成功的承托出了文图学的理论想要表达的精髓,通过不同的

¹ “丽人行原文”, https://so.gushiwen.cn/shiwenv_3d39d2ba54ca.aspx, 2023 年 10 月 1 日。

分析技巧，加上结合了自己例子以及论点，达到了画与诗之间关系的思考，对于两者作品之间相似以及脱节的思考以及画作是否成功传达诗寓意的判断力以及深思。而这种思考结论并不是人人相似，而是因人而异，因为每个人对于信息的吸收以及判断都有不同的观点，而这也是文图学想要带出的论点之一。

《图文共构——从图文生态学视角论绘本中的死亡叙事》分析

黄悦*

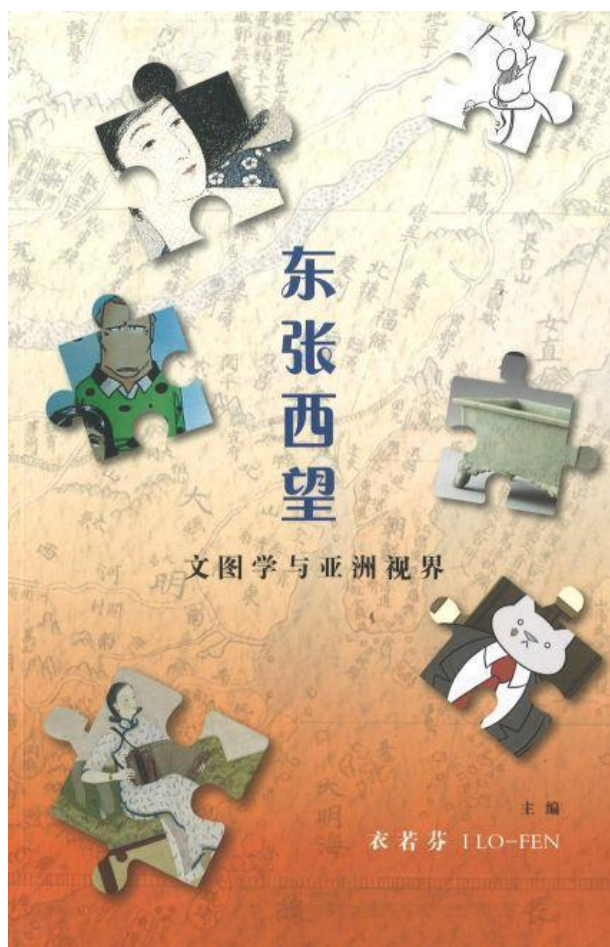
作者：衣若芬

书名：《东张西望：文图学与亚洲视界》

出版地：八方文化创作室

出版时间：2019 年 8 月

ISBN：978-981-12-0164-6

* 南洋理工大学人文学院本科生。

本书概括

本书是一本与文图学相关的论文集，共收录了 16 篇由不同国家的作者于 2017 年 12 月 15 日在新加坡南洋理工大学“文图学·文化交流：台湾与东亚的多元对话国际学术论坛”发表的文章，旨在引导读者发现美，使用美的眼睛看世界。全书分为两卷，卷一主要涵盖美术史、文图学和物质文化，包括了 9 篇不同主题的文章如《寻找娜拉的图像——二十世纪初期东亚现代女性意象之形塑与挫折》、《糖衣古籍×视觉胶囊——蔡志忠绘《老子说》的漫画、动画与视频弹幕》等等。卷二以台湾文学、东亚文化交流和学术研究史为主，共有 6 篇文章，如《族群·自我·性别——海峡两岸谢雪红书写研究》、《韩国古代桃花源文学研究》等等。此外，书的附录，还有主编衣若芬所撰写的一篇文章，题为《文图学——学术升级新视界》。

本章概括

我选择讨论的章节是由马来亚大学中文系的陈欣宁所撰写的《图文共构——从图文生态学视角论绘本中的死亡叙事》。本章节选取了 8 本与死亡相关的绘本，以图文生态学的视角审视图文在死亡叙事中的相互关系，通过死亡逻辑图像的设置，揭示创作者在创作中的关注要点。

本章的前言介绍了人类拥有死亡意识的原因、当前的绘本和死亡绘本的研究、大卫·路易斯的图文生态学、作者对于死亡绘本的挑选标准、死亡逻辑画像的概念以及作者挑选的死亡绘本的创作来源。图文生态学是一种将图像和文字视为绘本系统的理论，通过整体层面审视图文之间的关系。死亡逻辑图像是指那些能引起人们对死亡联想的图像。

在本章中，为了让读者对死亡绘本有更层次的了解，作者将绘本中的死亡事件分为绘本结尾死亡，绘本开头死亡，以及死者死后形象的构建。在每一个部分之下，作者都选取了不同的绘本，介绍绘本的内容、绘本中的图文关系、以及其中的死亡逻辑图像。作者提到的死亡逻辑图像包括：空的意象、死亡者身后事以及死者死后形象。

在绘本结尾死亡部分，作者提到了《外公》和《楼上的外婆和楼下的外婆》这两本绘本以及其中的空的意象。作者指出空的意象通常出现在绘本的后半节，

与前面铺陈的“满”形成对比，引发读者对死亡的本能情绪。

在死亡作为绘本开头的部分，涉及的绘本有《我好想你，妈妈》、《爷爷有没有穿西装》以及《不一样的新年》。这些故事通常将焦点聚集在丧亲者身上，里面的死亡逻辑图像也更加贴近现实生活中所见到的死亡，如葬礼、棺木、哀悼等。

在死后形象构建的部分，作者提及了《谢谢你陪伴我这么久》、《你到哪里去了》以及《晴子的黄色爸爸》这三本绘本。这些绘本中的死亡逻辑图像包括云朵和灵魂。作者指出，这些图像通常出现在死亡之后，象征着死者以另一种形式存在于世间，反映了丧亲者渴望与已故亲人保持连结的愿望。

优点

本章的首要优势在于，书中的文图学概念易于初学者理解，有助于他们迅速掌握文图学和绘本的基本概念。作者在书中引用了松居直的观点，表明绘本是文字与图像的交会，应该被视为文×图，而非简单的文+图。文+图代表文字与图像是可以分离的，图像的缺失并不会影响到文字，就像插画书一样。但是文×图却并不一样，在这个关系中，文字与图像具有同样的重要性，它们的结合创造了新的意义。为了让读者更好地理解这一概念，作者介绍了图文生态学中的三种关系，并通过后续的绘本实例详细说明了这些关系。这三种关系分别是：第一，图文的互相依存；第二，图文的灵活性和弹性；第三，图文的复杂性和多样性。

我赞同文章中作者的观点。我认为在欣赏绘画时，我们同样应该思考图文的关系，而不是将二者割裂开来。图文分离只会让我们错过许多细节，以牟益的《捣衣图》为例，若仅看图，我们可能无法察觉其中蕴含的闺怨和相思情感，甚至可能误以为这是一幅描绘女性做衣服准备出游的图像。

作者在书中提到的三种关系，同样也可以运用到绘画领域。例如，李公麟《九歌图》之《湘君》、《湘夫人》展现了第一种图文关系。原文提到“鸟次兮屋上”，画家就在屋顶上绘制了几只鸟，原文提到“麋何食兮庭中”，画家就在画中描绘了麋鹿。文徵明的《赤壁胜游图》呈现了第二种图文关系，展示了一图对多文的处理方式。从《赤壁图》的画家们与题咏者们感知和表达的不同，我们可以看出后期的《赤壁图》逐渐趋向第三种图文关系。

本章的第二个优势在于它能够引导读者思考并理解绘本中的一些设计安排。

例如,《外公》中的彩图被作者解释为对现实世界的呈现,而线条图则被视为对想象世界的描绘。刚开始我并不认同这一观点,因为在我固有的印象中,彩色通常与快乐相联系,而黑白则更显压抑和深沉。因此,我认为线条图是描绘外公过世后女孩的生活,而彩图则是女孩对外公的想象和回忆,外公去世后,一切都变得灰暗。然而,当我注意到线条图中照镜子的小动物时(图一),我开始质疑线条图是否真的代表现实,现实生活中的小动物是不会穿着裙子、并以拟人化的方式照镜子的。综合作者的表述和《外公》中的图像,我对彩图和线条图分别代表什么进行了思考,最终得出结论,或许,这个绘本的图像并非像我最初想象的那样以回忆和现实为主导,而是遵循故事的逻辑顺序。线条图的存在是为了强调其非真实性,使读者能够清晰区分现实和想象,毕竟现实生活在人们眼中才是彩色的。

图一

在阅读《不一样的新年》时,我一开始并不理解页面与页面,图画与文字的连接,认为他们并不具备连续性、叙事性。然而,在阅读完作者的这一章节之后,我才明白了这个绘本的连接。图像并不是完全对应文字,而是对应了文字中的关键点,由家庭成员履行爷爷所说的关键点,以证明爷爷的言论的准确性。如文本写道爷爷说“福字倒贴,幸福到来”时,作者并没有直接画出爷爷说这句话的场景,反而是通过哥哥贴福字这个关键点,以及妹妹剪到手后并无大碍的画面,来证明爷爷的金句是正确的。(图二)

图二

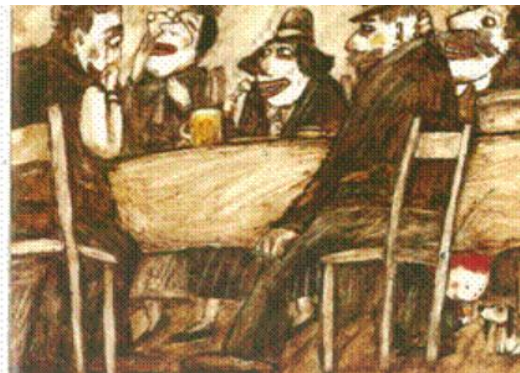
第三，文章对于有意从事绘本创作的人提供了一些启示。它向读者展示了图文可以通过怎样的关系来呈现，同时也揭示了绘本中可以添加哪些元素来达到特定的效果。绘画者可以借鉴《外公》的方式，通过改变对话字体来区分不同角色的发言（图三）。若绘画者欲展现儿童独特的视角，仿效《爷爷有没有穿西装》的手法，将周围人物画得比主角小孩更大（图四），无疑是一个明智之选。此外，颜色的运用也可以作为绘画者的参考。在灰暗的背景中添加视觉亮点，可以有效突显故事的主角，正如《我好想你，妈妈》中通过小男孩红色的鞋子将读者的关注点引向主人公（图五）。《谢谢你陪伴我这么久》中画面的明暗、深浅的变化（图六）以及《不一样的新年》中灰色到彩色的过渡（图七）也为创作者提供了参考模板，前者暗示角色的死去，后者通过色彩的变化区分过去和现在，强调丧亲者从悲伤情绪中逐渐走出来。

外公，到了海边，能不能一直玩下去？
可以，不过四点钟我们一定要回去喝下午茶。

图三

我继续叙述，大家在茶室里，只好拿点饼干和糖果，
替他们吃了。许多肉和海鲜罐头，竟也一定使人口渴，
因为大家喝了饮料之后，大吃大喝一定很渴。因为
大家在吃饱吃足之后，又总再吃一些属于甜味的
糖果，大家吃起来，
「第一」在高兴！有甜甜的蛋糕一透视，一道甜浆，
尝别人吃肉和海鲜的香味的时候，有甜甜的口感已
完茶和，他喜欢吃了茶水的颜色，茶水竟越吃越累，
那滋味好极了。可是蛋糕不在，其他的大人们也没空
管他。
晚上回家时，爸爸妈妈很高兴，有甜甜的口感
为什么喜欢茶水的颜色，竟没想过如此好吃的
蛋糕竟呢？

图四

图五

图六

图七

第四，文章在某些方面非常细致。以《不一样的新年》为例，作者不仅关注到背景墙上爷爷眼神和表情的变化，指出尽管爷爷已经去世，但他仍然关注着这个家庭，作者还注意到了封面相片的背景与家里的背景一致，从而推断出这家人是在同一间屋子里拍摄的全家福。在《我好想你，妈妈》中，作者也观察到画面中几度出现的彩色上衣，指出小男孩画中的母亲同样身穿着彩色上衣，彩色上衣已然成为了文中母亲的象征。此外，在文章中，作者为这 8 本绘本制作了一张表，明确地标出每本绘本的基本信息，甚至还在表上加入了绘本的死亡角色和相应的死亡逻辑图像，使读者能够更快速地区分不同的绘本，方便读者根据自己的兴趣选择内容进行阅读。

缺点

除了优点以外，本文也存在一些缺点。第一，图像的缺失。文章提到图文关系，以及图文结合的重要性，然而在写这篇文章时，作者的图像却是缺失的，她并没有将相关的图片加入到文章中。读者若欲深入理解作者的观点，必须依赖自身的想象力。然而，想象力存在主观差异，每个人对文字的理解以及文字到图片的转换是有差异的。因此，为了确保读者对作者表达的内容有相对准确的理解，插入相关绘本的图像是至关重要的。作者可以在分析每个绘本时添加相应的图像。若是书籍在印刷时，无法保留彩色的画面，作者也可以在自己认为重要的地方进行标注，表明图中的某一个部分应该是什么颜色，但是因为印刷只能够呈现黑白两色。

第二，连贯性缺失。作者在前言中提到她会在后面的叙事中提到封面、封底、环衬等内容，她也确实那么做了。但是，她并不是每一本绘本都提到一样的东西。例如，她在《不一样的新年》、《你到哪里去了》中提到了封面，在《谢谢你陪伴我这么久》中提到了环衬，但是在如《晴子的黄色爸爸》和《外公》中，她却并没有提到这些内容。我认为如果作者能够增加内容的连贯性，在分析每本绘本时，考虑将相关元素（如封面、封底等）都包括进去，文章会更完整，更有逻辑，读者也会感觉更连贯并且学到更多的内容。

第三，分析不够深入。作者对每本绘本的分析都相对浅显，时常仅触及表面，相对于对绘本内容的深入分析，作者更多聚焦在对绘本情景的描写中。这可能与作者选择了较多的绘本进行分析有关。我认为，为了更深入而全面地剖析每一部作品，作者应当有所取舍，专注于选择 2-3 本死亡主题的绘本进行深度叙述。通过对更有代表性和深度的作品展开细致探讨，读者将更深切地领悟作者的独到见解。

收获

我学到了图像的多重功能，图可以补充、具象化、聚焦文字、展现外在或者想象的场景、也可以独立存在呈现意象。图的呈现方式需要依靠于文字，若文字简短，则需要更多图像来叙述故事，反之亦然。

如果创作者想要表达某种意境、情景、心理触动可以使用空的意象。但是这

里的“空”一定要和前面的“满”形成对比，这样才更有落差，更能够达到想要的效果。

此外，在创作中，通过调整颜色的变化，创作者可以制造出戏剧性的落差。例如，在描绘死亡主题时，创作者可以在死亡之前运用明度高、艳丽的色彩，而在死亡之后则选择更为沉重的颜色，如黑白灰棕色，以突显情况的变化。

研究《春光秋波：看见文图学》中屈原与陶渊明“菊”的意象

陈淑恩*

书名：《春光秋波：看见文图学》

作者：衣若芬

版次：2020 年 11 月第一版

出版发行：南京大学出版社

社址：南京市汉口路 22 号

ISBN：978-7-305-23788-1

笔者因为之前学校必修课的安排，错失了修读 HC3017 文图学导读的课程。因此在知晓《春光秋波：看见文图学》这本书是 HC3017 课程所用的书籍，因此

* 南洋理工大学人文学院本科生。

就买来这本书来研究，以加深笔者对文图学更深的认知。

书籍内容的介绍

《春光秋波：看见文图学》的第一章的内容主要是介绍以及让读者认识文图学这项课题。首先是介绍文图学是如何让我们看世界。文图学融合了文学、美学、艺术史、文化史、图像学、文献学、符号学、视觉心理学等，使用以下分析文本和图像。¹而文图学对内能觉察个人的思维和价值观，对外能呈现观看理解世界之道。²而书中也提到，文图学德原理则是视觉关联思维，衣老师上课时也讲到，我们如何分析文本，如何“看世界”就会影响我们对世界的看法，从而影响我们的决定于判断以及我们的行动。第一章中也提到“文本”的三种类型之间会有叠加，产生不同的组合关系。书中更是提出了研究文图学的“上手四步骤”，能让读者更好的理解文图学以及学习如何用文图学去看世界。

除此之外，该章节也提出了文图学与文明进展，提出了在科技发达，电脑和网络开始普及的情况之下，使用了 emoji 的案例让读者理解我们如何使用文图学继续去看这变化万千的世界。笔者在阅读该章节时，看到章节讲解了文图学有些什么作用。衣老师在章节当中提到了生活文图学、消费文图学、工作文图学、学科整合、学术贡献等多方面，文图学的用处。³笔者当时读到这段时，惊奇地发现我们日常生活里习以为常，司空见惯的事物竟也是能使用文图学去理解和研究其深意的。例如消费文图学让笔者意识到平日里不曾多加留意的广告却暗藏着商家努力地在消费者都不知情的情况下，影响了消费者的观念和行为。

该书从第二章开始使用层层递进的方式，将研究文图学一层一层的展现，并且使用了不同的例子让读者能够更好地理解每一章节所提及的概念。第二章以《舞鹤赋》为例子，解释了文本的概念，以及元文本、次文本、后文本之间的互文性。章节中研究了明代书法家倪元璐、董其昌和清朝康熙皇帝如何效仿、复制

¹ 衣若芬：《春光秋波：看见文图学》（以下简称《春光秋波》），南京大学出版社 2020 年，页 1。

² 同上[^]

³ 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 12-14。

和再生南朝鲍照的《舞鹤赋》，体现了这些文本如何互相对读、补充和回应。¹ 而第三章则是通过屈原和陶渊明作品当中体现出的“爱菊”精神，体现出了意象以及文化意象的课题。笔者将重点讨论该章节当中菊的意象，以及笔者对意象和文化意象的看法。

屈原与陶渊明中“菊”的意象

章节主要先介绍了“文化意象”。“文化意象”的生成可以视为多重“互文性”的累进，叠加放在一个文化语境里的结果。² 该章节先是解释了在屈原诗作当中的“意象”。《离骚》当中，“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”，当中的“落英”则指的是“始华之时”，指初绽的菊花。³ 而该诗句的前一句，“老冉冉其将至兮，恐修名之不立”，则是屈原感到时光流逝，年华将老，而道德品格的美好名声尚未树立。⁴ 屈原《离骚》诗句中，食菊的修辞表现当中，诗中虽然内涵了对长生的向往，却不代表是实际的行为。⁵

屈原的诗句中，从“食菊”的明事的笔法，揭露出了屈原对长生的向往的“隐喻”。而对比陶渊明诗句中的菊花意象，“采菊东篱下，悠然见南山”，陶渊明诗中则是以“隐喻”写“明事”。⁶ 章节当中提到，在汉魏六朝时期，赏菊、食菊、写菊的社会风气下，菊的文化意象可以从外观形色、香色和味觉口感，加强对菊的喜爱接受，页结合了九月九日重阳日的民俗活动，以及将菊拟人化、人格化以及道德化。⁷

从以上屈原和陶渊明诗中菊的意象不难看出，菊的意象能够让作者以菊寄托情感的心里，从而表达出不一样的意象。而如今，再不通过家，菊花的意象也大不一样。在日本，菊代表尊贵，在古代韩国则重视菊的君子之德，而在北美则是

¹ 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 17。

² 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 27。

³ 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 30。

⁴ 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 30-31。

⁵ 同上^

⁶ 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 32。

⁷ 同上^

在药用、杀虫和舒缓压力方面所采用。¹

第三章使用屈原诗作与陶渊明诗作中，菊意象的不同以及世界各地对菊的不同意想，让笔者能够更好的理解“文化意象”这项课题。

书中剩余章节课题的介绍

第四章延续了第三章的意象课题，从植物“菊”跳到动物“马”，使用“马”讨论人的审美是如何使意象有所差异。第五章则是使用李白在宋代的形象，展开人物形象这一课题的讨论。第六章则是延续了上一章，宋代如何使用题画诗词，从文字上归纳李白的宋代形象，进一步探讨题画诗站在求真的立场所书写与没有如实表达而书写的题画诗之间的区别以及产生了什么影响。²第七章使用苏轼的塑像，与上一章相连，讨论通过题画诗或史料还原古人形象的课题。第八章则是结合了前面三章的例子与郑思肖的《墨兰图》作对比，讨论绘画与创制者属同一人以及绘画与创制者非同一人之间的比较，讨论两者之间会产生的差距。

第九章则是介绍了“文学图像化”的概念，并且使用绘本和插图本为例子，例如《桃花源记》和《梁山伯与祝英台》的绘本，以及在日本出版的《孙悟空》绘本。讲了绘图中，文图学的研究，第十章从漫画、动画以及弹幕视频的方向讨论“文学图像化”的概念。

书中课题在现今的使用

书中提到许多不同的例子来解释文图学是怎么使用，怎么让我们更好地去诠释以及理解起文本所表达的含义。就比如“菊”的“文化意象”，现金社会当中其实也有许多不同的事物、行为、言语都有着不一样的意象，而搞错了则会出事。例如，在中国和许多东南亚国家当中，华人在外吃饭时不会全部吃光，因为会被别人视为“饿死鬼”，尤其是请别人吃饭时，一定不能刚刚好全部吃完，会被视为没有尽到地主之谊，没点够饭菜给客人食用。而反观日本，在外用餐如果不把食物全部吃完就被视为“饭菜不好吃”，如果饭菜好吃而你没吃完，那就视为对厨师的不尊敬。再者，在新加坡边走路边吃东西是很正常的事，世界许多国家也是如此，

¹ 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 35。

² 衣若芬：《春光秋波》，南京大学出版社 2020 年，页 67。

可是在日本边走边吃东西却是一个让人很难接受的事情。

除了如第三章中提到的“菊”植物方面，在不同地区所产生的意象的不同之外，颜色在许多国家也有着不同的意象。例如白色。白色在西方国家看来是洁白无瑕、纯洁的象征，所以西方的婚服以白色为主，男士以黑色西装为主。但是在中国以及华人较多的东南亚地区，白色和黑色则是在葬礼上，和“死亡”挂钩的颜色，不会将白色和黑色穿在身上结婚，主要还是以红色为主。虽然现今社会也有很多华人能够接受白色婚纱和黑色西装礼服，但是相信也有很多华人在春节时也会可以避开将黑色白色，和“死亡”挂钩的这两种颜色，穿在自己的身上。

总结

综上所述，笔者在阅读《春光秋波：看见文图学》这本书后，对文图学有了更深的理解。这本书的书写方式简单易懂，图文并茂，使读者能够很轻松的理解其中所讨论的各种不同的课题。书中的章节之间也是有连贯性的，让读者在看下一章时，不会忘记上一章所讨论的内容，也能够展现文图学涉及广泛中环环相扣的特性。书中还提供了如何对文图学上手的步骤，对阅读者非常友好。

书中在后记里提到了衣若芬老师为什么要坚持研究文图学。衣老师在后记里的话对笔者有很大的鼓励。笔者从衣老师身上学到了勇于尝试和持之以恒的精神。书的后半部分，在参考文献之后还提供了一系列的“文图学研究推荐网络资源”，是想要继续研究文图学的读者能够自己从衣老师的推荐网络资源中的到更多的可靠资料。这本书可谓是一步到位的书籍，让对文图学感兴趣的读者能够通过阅读这本书籍对文图学有一个基本的认知。

引用文献

书籍

衣若芬：《春光秋波：看见文图学》，南京大学出版社 2020 年，页 1, 12-14, 17, 27, 30-31, 32, 35, 67。

《春光秋波：看见文图学》书评

王靖鸥*

作者：衣若芬

出版地址：南京大学出版社

社址：南京市汉口路 22 号（邮编 210093）

出版年份：2020 年

ISBN：978-7-305-23788-1

衣若芬，学者、教授、作家，台湾大学中国文学学士、硕士和博士学位。目前任教于新加坡南洋理工大学，曾担任中文系主任（2014-2016）。她是新加坡《联合早报》的特邀专栏作家，同时也是新加坡政府立案社团“文图学会”的创始人兼荣誉主席。衣若芬还是中国苏轼学会理事和韩国东方文学比较研究会的国际理事。在职业生涯中，她曾任教于台湾大学、辅仁大学以及台湾“中研院中国文哲研究所”。她受邀在美国斯坦福大学和韩国成均馆大学担任客座讲学授课。衣若芬的文学创作曾获得台湾大学新诗奖，而学术研究更是荣获台湾“中研院”年轻学者研究著作奖、吴大猷先生学术成就奖，以及新加坡国家艺术理事会出版奖助。

她在教学上荣获南洋理工大学许文辉学术奖，其研究领域包括文图学、苏轼研究，以及东亚汉文学与文化交流、新加坡文史艺术等方面。衣若芬在中国大陆、港台地区、新加坡、美国、日本、韩国、俄罗斯、越南等地发表了大量学术论文和文学创作，其中包括 10 本学术专著、9 本主编及合编的论著，以及超过百篇的期刊和专书论文。她的文学创作涵盖小说和散文，近年来的著作包括《陪你看苏东坡》、《书艺东坡》和《南洋风华：艺文·广告·跨界新加坡》等。

《春光秋波：看见文图学》是衣若芬学者的文图学专著，同时也是史上第一本文图学相关的著作。书籍以十章不同的专题为形式，通过精美插图将图像和文本视展现出来。内容包括中国古典文学、美术作品以及当代的声画绘本、动漫弹

* 南洋理工大学人文学院本科生。

幕等现代新兴事物。每章之前都设有导言，文后附有“延伸活动和思考练习”，兼备学术性与可读性。作为文图学的奠基人，衣若芬学者通过本书呈现了文图学在不同历史时期的发展和变迁。她强调文图学无时不出现在生活中，与生活息息相关。在书中，作者传达了对于文图学的独特见解，将其应用于大数据和人工智能等现代领域。读者在全书中可以感受到作者对于文图学的深刻思考，并对其进行批判性的分析。读者被引导思考文图学在实际应用中的价值和意义。作者结尾处运用郑愁予的诗《天窗》增添了浪漫色彩，为整个书籍留下深刻的印象。综合而言，这本书不仅是一部关于文图学的专著，更是一次引领读者思考与批判的神奇旅程。书籍展现了文科生所具备的创造性思维、批判性思维和跨学科思维等能力。

整本书图文并茂、十分全面，适合刚刚入门文图学的同学进一步了解这一门学科。

这本书的优点在于，在读书的过程中让我不断的利用批判性思维去思考。每个人都有自己的路要走，通过现象看本质是我从书籍中同时也是文图学中提取的精髓。在文图学访谈记中，提到学者本身其实并不是很想研究古典文学或是艺术史，但因为政治原因并不能让她有机会接触到现代文学和台湾文学，结果阴差阳错却成就了契机，正因为如此才有了现在的文图学。作为年轻人的我无须过于焦虑，或者未来有很多机会让我成就自我。读了这本书让我对这个世界有了新的认知，觉得生活更有意思了。每个人的认知是由家庭环境、教育环境、时代以及大环境等等所组成的。而现代人忙忙碌碌像个机器人，很少有人有时间真正意义上去思考。人活在世界上有太多的条条框框要遵守，人性是贪婪的是追求名利的。文图学可以让我抽象的进行思考，并加入开放性思维产生新的理论或观点。其实从大学开学到现在，我有一种被困住的感觉，觉得自己什么都不喜欢、没兴趣，上什么课都唉声叹气、心不在焉。感觉在这个世界上做什么都要按照要求，世界有它的一套“潜规则”。这本书教我如何顺应社会的“潜规则”，让我变成一个会思考、有血有肉的人，让我真正意义上的去思考。

这世界上的所有事情都是不可控的。世界上唯一不变的就是变化，就像书中写到现在 AI 的发展势不可挡，作为文科生我们要去适应这个社会，不然就会被淘汰掉。我想我是自由的、思维跳跃的、每个人的强项不一样，用文图学看世界

让我自己变得感性了许多。我一直在寻找自己内心真正的 inner peace, 或许文图学是我在寻找 inner peace 路上给我内心深处添加的一丝力量吧。我也一直不断的在找寻找内心深处真正的自己。读过这本书中的序、后记、附录, 有种让人非常感动的感觉, 有种真正的感同身受, 原来每个人都有迷茫的时刻, 尽管这个人在你的面前多么闪亮、多么伟大, 但那种想要争取自己真正想要的东西展现出的挣扎是十分真实的。追求真正的自己或许很痛苦, 要放弃一些本身自己拥有的东西, 但人终其一生追求的到底是什么? 人生到底是有意义的吗? 或许人生本无意义, 是我们赋予它意义。这个时候追求自己的理想就至关重要了, 我认同屈原, 人不能随波逐流, 那样内心会十分痛苦, 一定要追求自己想要的一切。生活在现在这个时代, 压力真的很大, 不管是在做作业、实习、出去玩, 其实心中都十分焦虑, 不知道未来何去何从。

可能人只有在受挫的时候才会想的很多吧, 就像屈原、鲁迅, 不管是事业上受挫, 还是无法认同这个社会, 这种痛苦都会促成深度的思考。有的人一辈子都没有受过太大的挫折, 或者这样的人思想只能仅仅停留在虚无的表面。或许有的人会说这本书太抽象了, 他们无法理解, 但我想说术业有专攻, 看得懂的人自然会欣赏, 很不幸看不懂的人得不到其中的奥妙。在后记 150 页中, 作者提到有一种情况对于自己看不懂的东西, 大部分人尤其是掌握话语权的人们, 会做出自我防卫和抵制新知, 用最简单粗暴的方式, 便是加以否认、排挤、压抑。我十分认同这一看法, 简单的举例子, 小的时候因为不听话被父母打骂。就是因为掌握着话语权的人不认同你的看法, 所以打骂是一种被否定的方式。而其实这是一种掌握话语权的人对其他人的一种精神控制, 就是现在网上十分流行的 PUA。而这个社会中无时无刻都会出现这种精神控制, 比如老板说你不够努力让你加班, 老师说你不够认真让你多花些时间在学习上。从古到今, 这个权力至上的社会在本质上从未变过。我们常说我们的思维方式并不在同一高度上或者我们认知不同, 多数人会觉得既然我们认知不同我没必要跟你浪费口舌。但这本书带给我的冲击不仅仅是视觉上的, 更是精神上的。我觉得我的人生有更多种可能, 语言、文字、图像都给人一种巨大的能量, 通过这些传达方式读者能感受到作者想要传递的信息。

最后的附录让我更加了解作者的成长经历, 让我能更够更好的理解“文图学”

这一学科。详细的附录可以让读者更好的了解作者，并对作者其它的书籍产生兴趣。

成长的环境对于一个人及其重要，学者在小学时就已经开始发表文章了，我想这时候她的发散性思维、批判性思考方式已经开始萌芽了。看起来在读书时期，衣若芬学者是一个“品学兼优的乖乖女”，从本科一路顺风顺水读到硕士、博士。重新找到自己新的兴趣无疑不是一大勇气，我想这种跨学科的学术研究跟老师本身研究的苏东坡的领域完全不同，就像是牙科医生去当律师一样吧。顶着巨大的压力开创一个新的学科是一件值得让人敬佩的事，我想衣若芬学者也为她的学生们做了一个很好的榜样。人生有些阶段需要“叛逆”一些，才可能更好的打破困境找到更好的自己。尽管这个世界如何发展，人类的思考方式会随着环境、时间发生变化。我们都可以很好的适应这个社会，尽管有时人生会出现瓶颈，但通过深度思考、批判性思维的分析都是可以解决的。人生中最重要的是有开阔的想法，允许一切发生或许是一个人最顶级的能力了。能感受到作者是个十分浪漫的人，不得不再次提到结尾郑愁予的《天窗》给我眼前一亮、心中一暖的感觉，或者未来我也会成为一颗闪亮的星星吧。

参考书目

衣若芬. 春光秋波 : 看见文图学[M]. 2020 年 11 月第 1 版. 南京大学出版社, 2020 年.

用文图学打开新加坡

——读《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》有感

张群易*

书名:《星洲创意:文本.传媒.图像新加坡》

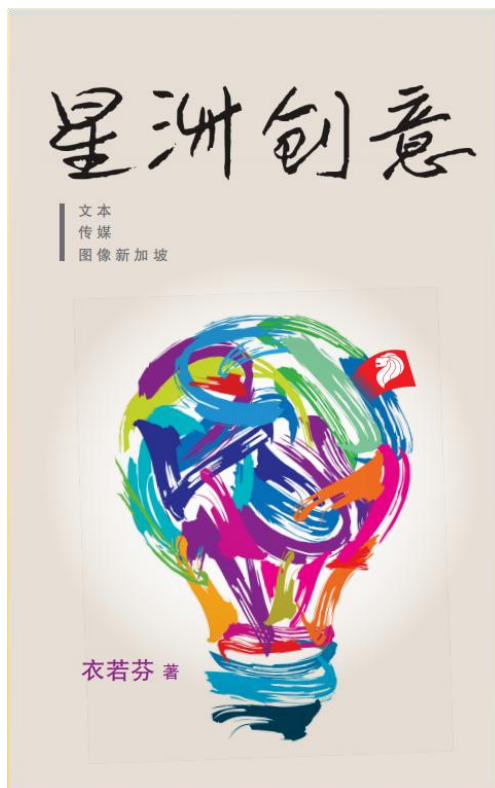
作者:衣若芬

出版年份:2023 年 2 月

ISBN: 978-981-12-7133-5(平装)

978-981-12-7134-2(电子书)

978-981-12-7135-9(随身读)

* 南洋理工大学人文学院本科生。

作品简介

《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》由新加坡八方文化创作室出版发行，于 2023 年 2 月“新鲜出炉”。此书以文图学的角度探讨了新加坡从 19 世纪末开埠到 2019 年的文化与历史。本文除绪言与结语外，共七个章节。作者自比策展人与导览者，将文章中的七个章节比作七个展厅，并在每个展厅贴心地准备好了陪伴音乐，为读者从视听角度介绍新加坡的历史文化遗产。

作者简介

衣若芬，现任教于新加坡南洋理工大学中文系，《联合早报》专栏作家。于 2014 年提出“文图学”（Text and Image Studies）理论，研究领域为文图学、苏轼研究、新加坡文史艺术等。代表著作有《畅叙幽情：文图学诗画四重奏》、《南洋风华：艺文·广告·跨界新加坡》、《自爱自在：苏东坡的生活哲学》等。

内容梗概

绪言除了讲述作者写此书的目的外，最重要的在于提出“万物皆文本”这一概念。作者用新加坡的一幅告示板为例引出文图学。文本不仅仅包括文字，更包含了声音与图画等其他形式。文图学涉及领域十分广泛，能帮助读者解读世界。

“印刷文图学”聚焦 19 世纪新加坡的中文出版物。19 世纪的新加坡被英殖民限制自由出版。1830 年前，新加坡仅有一家被批准印刷的机构。作者在这一篇章中，介绍了目前新加坡国家图书馆珍藏地最古老的本地出版物——《全人矩矱》，一部向华人宣扬基督教的中文书籍。同时作者也介绍了由华人自办的东南亚最早的新闻报纸——《叻报》以及用福建话标音学习马来语的《华夷通语》。

“人物文图学”以《叻报》的编务叶季允开篇，他不仅在《叻报》担任了近四十年的主笔任，还懂医术并开设过永安堂药店，同时创办海外第一份中医学专业周报《新嘉坡医学报》。他还参与同济医院的发展阶段并为之写了几幅对联。《新加坡医学报》开办初年赶上同济医院招医师，叶季允或许参与考试命题。

“政令文图学”讲述了 1820 年代鸦片进入新加坡后，鸦片开始在新加坡流通，买卖鸦片获得执照后，鸦片馆的生意十分兴隆。但吸食鸦片所产生的负面影响使新加坡自鸦片战争后开始长达了半个多世纪的禁烟历史。新加坡从拒毒会戒烟医

院、棋樟山戒毒所、真空教戒烟坛等机构不遗余力地帮助烟客戒毒，也在新闻、广告和电影里发现许多戒烟办法，广告文案则大都以规劝、恐吓威胁以及循循善诱为主。

“广告文图学”具体分析了从 1880 年代到 1960 年代的新加坡华文报刊中的广告，相当大的一部分内容为“性/爱”题材。其中一个目的是为了售卖性/爱商品，这些商品主要围绕增强男性生殖器活力、充满性暗示的能让女生变美丽的美容商品和整容手术、女性妊娠避孕的产品和色情小说、电影等。这段时期的性/爱广告以“只有性生活愉悦才能拥有幸福婚姻”为主要观点。这些性/爱广告在图像呈现上有着明显的、一致的特点。

“绘画文图学”从“胡椒大王”陈之初收藏的任伯年所画的《八仙图》入手。陈之初是经营胡椒、甘蜜、咖啡、树胶等生意的商人，热衷收藏书画、器皿、印章等。他所收藏的《八仙图》让学界开始关注任伯年以及其作品中仙人身份。这一篇章使用了极大的篇幅讲述了八位神仙生平以及他们的法器。

“电影文图学”深入探讨分析了为了庆祝新加坡建国 50 周年而拍摄的电影《七封信》。这部电影是由七位导演各自拍摄，主要剧情围绕新加坡自主独立后的变化，从电影可以呈现新加坡特有的美感。七个不同的影片中也可瞥见不同导演的叙事风格差异、对国家认同的抒情美感异同。为了使七部影片有所连接，七位导演在影片中都采用了互文性和“戏中戏”的方式。

“史料文图学”回顾了新加坡纪念五四运动的历史与发展历程。五四事件后，在新的华人开始思考自身的身份认同，华文报纸上的“爱国”观念对新加坡也产生了正负影响。五四新文化运动推崇的白话文学之风也被游历南洋的作家如老舍、郁达夫等带来了南洋，其中风气最盛的是从未到访过南洋的鲁迅。鲁迅的地位在南洋极高，也影响了许多南洋本地作家的创作。

个人反思

现代人们通过各种方式试图还原历史，避免其消亡在时间的长河里。而图像所代表的视觉史料相较于文本是直观且精确的¹。20 世纪的新加坡华文报纸兴盛，

¹ 李鸿祥：《视觉文化研究：当代视觉文化与中国传统审美文化》（上海：上海东方出版中心，2005 年），页 278。

图像以广告形式出现。读者可以通过广告中的文本来破解图像的内涵从而还原史实，因此笔者文本与图像是相辅相成的存在。以文图学的角度研究旧报纸的广告可以分析当时人们的物质文化与精神文明以及从广告的内容思考人性和现在相比是否有所变化¹。《叻报》、《南洋商报》、《新国民日报》、《天南新报》、《总汇新报》、《星洲日报》等上戒烟广告更加直观地展示出新加坡戒烟的历史以及付出努力，报纸上的性爱广告则是暗示性爱才能使家庭美满，主张男女性和谐才能传宗接代等观念。可以说图像在展示历史上有丰富、立体、直观的优势，所以即使“政令文图学”与“广告文图学”篇幅上较长，却让笔者最印象深刻。除了因为图像能更加直观地展示历史，书中也点明了笔者对这两章更加喜爱的原因：大脑在认知图像的速度上比解读文字要更加快速²。这也解释了为什么人们在记忆图像与图表上比记忆文字要更加地快速。值得肯定的是作者在书中引用了很多图片帮助读者更好地理解文字内容，即使文字晦涩难懂也能从图像大概猜出其中内容。随着时代的推移、科技的飞速发展，许多历史文献和图画都资源可以更加便捷地获取，然而这本书中也有许多作者亲自到场收集拍摄的影片资料，足以可见作者的用心。作者也在几个章节自制了关系图帮助读者更有逻辑地理解复杂的关系。

作者独具匠心地将七个篇章妙喻为新加坡文化的七个展厅并巧妙地在每个展厅都搭配了背景音乐，让读者沉浸其中，如同身临其境。仿佛不是在阅读单调的文字，而是在欣赏一场令人陶醉的视听盛宴。*Rasa Sayang* 是马来亚群岛一带的民歌。这首歌采用鼓点伴奏使旋律极富节奏，歌词朗朗上口，热带氛围。让读者仿佛置身于热带的海岛上一起去探寻刚刚经历完开埠的 19 世纪的新加坡。《一千年以后》是由新加坡的歌手林俊杰所演唱，笔者认为将这首歌作为第二篇章的原因在于由叶季允主编的《新嘉坡医学报》不仅是海外首份华文医学刊物，更是增益了同济医院的历史。或许在一千年以后，同济医院依旧屹立不倒，而《新嘉坡医学报》的内容依然是非常珍贵的医学刊物。李香兰的《戒烟歌》是电影《万

¹ 衣若芬：《星洲创意：文本.传媒.图像新加坡》（新加坡：八方文化创作室，2023 年），页 87。

² 衣若芬：《星洲创意：文本.传媒.图像新加坡》（新加坡：八方文化创作室，2023 年），页 3。

世流芳》的主题曲，该影片讲述了中国鸦片战争前后林则徐虎门销烟的故事。鸦片的危害不仅席卷了中国，也对新加坡产生了深远的影响。通过这首歌，读者得以深入了解新加坡长达半个世纪的戒烟历史，透过对当时电影、新闻以及广告等的分析，引领读者走进那个时代。凤飞飞的《祝你幸福》旋律优美，歌声婉转。1880 年代至 1960 年代的新加坡华文报纸广告中将“幸福”赋予了“爱与性”的标签，似乎当时的人们并不避讳“性爱”这个话题。通过这首歌，读者在参观此展厅时思考“幸福”究竟意味着什么以及当时与现在对“幸福”的定义是否异同。《逍遥游》是 1998 年新加坡电视剧《东游记》的主题曲，该剧讲述了八位神仙历经种种劫难最后归位的故事。《逍遥游》作为第五个展厅的背景音乐再为合适不过。*Bunga Sayang* 是虽然以马来语作为名字的歌曲，但却是一首英文歌，只有副歌的部分重复了马来语。这首歌在新加坡家喻户晓，地位极高，所以这首歌作为这一关于新加坡建国 50 周年的展厅背景音乐极其合适。*The Road Ahead* 是新加坡 2021 年国庆的主题曲，是一部积极、充满希望的歌曲。而五四运动经历了百年之后，当时华人所宣扬的“爱国”精神到如今已重塑，国家和身份认同早已与过去天壤之别。而“五四精神”或许还可以陪伴在新加坡未来的发展道路上。以上仅为笔者将推荐的背景音乐作为文本进行解读。但书中也曾提到“文本范围扩大，强调诠释的多元和开放，并且容许歧义和创造性的误读”¹，因此或许有笔者误读或者过分解读的部分。

这本书打破了笔者固有的一些刻板印象。通过全书的阐述，笔者接受了“新加坡绝非‘文化荒岛’”这一理论，也用更多新的视角去重新认识了生活了 8 年的坡岛。笔者曾跟随学校参加过两年的新加坡国庆庆典，对于一些国庆主题曲颇为熟悉，深受现场热情的氛围感染。然而笔者读过这本书后才发觉这些国庆歌曲实际上也是新加坡的文化不可或缺的一部分，也代表了新加坡的形象。新加坡作为一个移民国家，文化上免不了会受到中国画家和作家的影响。笔者从未想过徐悲鸿也曾到访过新加坡，且至少到了七次。现如今新加坡亚洲文明博物馆中收藏的任伯年《八仙图》就极大可能是由徐悲鸿介绍陈之初购入，这幅图也在一定程度上代表了南洋品味如粤海清庙的八仙彩塑。笔者也未曾想过，从未到过新加坡的鲁迅竟

¹ 衣若芬：《星洲创意：文本、传媒、图像新加坡》（新加坡：八方文化创作室，2023 年），页 5。

然也会对新加坡的文学产生深远的影响而许多在新加坡居住过的著名中国作家关于记录新加坡的作品却籍籍无名。而鲁迅在新加坡的影响力吸引了许多南洋作家写了具有南洋特色的《阿 Q 正传》。

这本书中也让笔者开始思考 20 世纪新加坡华人的爱国意识。20 世纪初的华侨社会受到了辛亥革命的影响，华人从对祖籍、血缘、宗族的身份认同从而转向作为“中国人”的身份认同。华人将自己的前途与对中国的期望紧密连结，开始十分关注中国的政治。对于中国发生的大事以及热潮，华侨社会也会积极响应。有些华侨商人会将巨款汇回中国支持革命事业，而无力捐款的华人也踊跃回国参加革命。1919 年的五四新文化运动为了反对日本提出的“二十一条”和声援拒绝签订不平等条约。这一巨大的举动也影响到了海外的华侨社会，引起了强烈的反响。华人纷纷抵制日货、倡导国货，报纸上也拒绝刊登日货的广告。书中提到的南洋兄弟烟草公司利用了当时人们的爱国心理在广告上营造怀乡的情调从而达到销售的目的。这家公司的老板究竟是真的爱国还是为了赚钱而采用的营销策略，这值得去探索。

作者的文章不仅仅是在用文图学的角度为读者介绍新加坡的丰富文化更是抛砖引玉地标注了多处值得深入研究的议题，激发广泛的关注和深度的讨论，希望早日给这段模糊的历史勾勒出完整的画像。

美中不足的是，在“广告文图学”这一篇章的第 101 页至第 103 页存在一个小瑕疵，即编号的顺序出现了一处遗漏。从“（三）器官图画”直接跳转至“（五）隐约指涩”，缺失了“（四）”的编排。

另一点值得思考的是，这本书于今年年初刚刚出版，但是对于新加坡的文化研究仅停留在 2015 年为纪念新加坡建国 50 周年而拍的电影《七封信》的解读上。对于 2019 年的五四事件一百周年纪念仅有短暂提及，而更多的笔墨着重于叙述 2009 年纪念九十周年的情形。这本书在近几年关于新加坡的文化研究上处于空白状态，新加坡在疫情期间以及后疫情时代的一些举措和宣传是否也能从某些方面塑造或代表了新加坡形象或许值得更深入的探讨。

结语

阅读全书，犹如真的跟随作者的引导身临其境地参观了关于新加坡的七个展

厅。从初开埠的渔村到如今繁荣发达的国家，新加坡历经了两个世纪的沧桑。而这漫长历程的每个部分都能成为新加坡的文化瑰宝。唯有这些沉淀的瑰宝塑造了如今丰富、多元的新加坡，为这个国家赋予了独特的魅力。

文图学中的跨界考察

庄佳欣*

一、基本介绍

随着 21 世纪科学技术的不断发展和创新、科技工具得到了广泛的应用，人们对图像的依赖也随之增加，进而推动了生活中大量文本的生成。在此背景下，“文图学”这一学术概念也显得愈发重要。正如其名，“文图学”致力于分析“文本”和“图像”，通过研究文图深入观察生活、品味人生、探索世界，以全新角度重新认识世界。随着文本和图像在生活中的重要性日益增强，“文图学”成为广大群众值得学习和研究的重要领域。因此，本报告将讨论一本由“文图学”创始人衣若芬教授所编写的文图学研究书籍《南洋风华：艺文·广告·跨界新加坡》（以下简称《南洋风华》）。该书于 2016 年由八方文化创作室在新加坡出版发行，ISBN 为

* 南洋理工大学人文学院本科生。

9789814740074。

二、书大致内容

《南洋风华》结集作者衣若芬研究新加坡文学、历史、绘画、书法及广告消费的 17 篇文章。研究的时代范围涵盖 19 世纪末至 21 世纪初。其书分为两卷，卷一主要探讨文人与文化，卷二则侧重论述画家与画艺。¹ 书中共涉及了 12 位前辈文人画家，包括中国驻新加坡第一任总领事黄遵宪、诗人徐志摩和画家徐悲鸿等。这些文人画家都与新加坡有一定的文化因缘，其中 11 位曾到访或定居本地，仅有一位西方画家高更未曾涉足新加坡，然而其绘画风格对许多本地先驱画家产生影响，也算与新加坡有缘 7177。² 该书副题为“艺文·广告·跨界新加坡”，以“跨界”的观点考察本地艺术文化的特性。“跨界”这一术语源自英文，表示跨越界限、跨越领域等。³ 尽管作者素来的学术研究主轴为中国文学和图像，但书中却呈现了三篇与报章广告研究相关的文章，可谓是作者前所未有的一项“跨界”研究。以下本报告将进一步讨论书中与广告研究相关的文章。

三、书部分讨论

《南洋风华》中有三篇与报章广告研究相关的文章，分别是《吸烟与爱国——“五四运动”前后南洋兄弟烟草公司在新加坡《叻报》的广告》(以下简称《吸烟与爱国》)、《商品宣传与法律知识——1920-30 年代虎标永安堂药品的“反仿冒”广告》(以下简称《商品宣传与法律知识》)、以及《“文图学”研究示例——1920-30 年代虎标永安堂药品在东亚的报纸广告》(以下简称《文图学研究示例》)。

《吸烟与爱国》主要以视觉文化的角度，探讨 1917 年至 1921 年南洋兄弟烟草公司在新加坡《叻报》上刊登的广告，并进一步反思广告中的文字与图象如何巧妙地结合民族情感与爱国意识来宣传产品。研究结果表明其广告具有三个显著

¹ 衣若芬《南洋风华：艺文·广告·跨界新加坡》(以下简称《南洋风华》)(新加坡：八方文化创作室，2016 年)，页 XI。

² 同上。

³ 同上，页 XVIII。

特点，即高扬爱国旗帜、引用并改编经典诗文，以及营造“祖国情调”。¹ 南洋兄弟烟草公司通过广告成功将两个毫不相干的主题，“吸烟”和“爱国”，融为一体，成功打响“中国人请吸中国烟”的标语，取得了卓越的销售业绩。

《商品宣传与法律知识》侧重分析 1920 至 30 年代虎标永安堂药品在新加坡、上海和台湾报纸上的“反仿冒”广告，研究其广告形态及法律知识的运用。研究结果表明，虎标药品的报章广告独特之处在于其致力打击其他类似药品、坚决抵制仿冒行为，从而确立了自家独一无二的地位，为一般消费者提供了基本的法律知识。

《文图学研究示例》选取虎标永安堂药品在 1920 至 30 年代急速扩张时期所刊登于新加坡《叻报》、《新国民日报》、《南洋商报》、《星洲日报》以及上海《申报》和台湾《台湾日日新报》的广告作为研究对象，探讨其内容和特色，并解析其中文字与图象之间的关系。² 通过一番研究，作者发现永安堂通过其独特鲜明的猛虎注册商标加强了消费者的辨识度，并通过法律手段有效打击了仿冒产品。

阅读了以上三篇文章后，笔者对于“文图学”概念有了更深一层的了解。笔者认识到，“文图学”不仅适用于研究诗画，还可用于进行跨界研究，例如广告研究。身为“文图学”的创发人，衣教授的广告研究不仅鼓励笔者勇于运用“文图学”概念进行跨界研究，同时也激发了笔者的好奇心，使其渴望深入探索“文图学”概念在其他领域应用的可能性。深受作者研究的启发，笔者希望尝试以“文图学”概念探讨以往未曾涉足的领域，透过文图学的视角从新认识世界。除此之外，笔者也透过作者的研究获取了中文系以外的领域知识。衣教授在文章中逐一介绍不同的广告法则和形态，并详细阐述与“商标法”和“中华民国刑法”相关的例证，使笔者受益匪浅。笔者认为作者有效地分析了文字与图像对消费者购买产品的影响及其产生的社会效应。接下来，报告将针对上述的文章提出其优点。

四、文章优点

(一) 紧扣主题

无论是《吸烟与爱国》、《商品宣传与法律知识》还是《文图学研究示例》，

¹ 衣若芬《南洋风华》，页 31。

² 同上，页 106。

衣教授在阐述论点时均表现出与主题的紧密联系。《南洋风华》全书主要从文图学视角探讨新加坡文化题材。尽管上述三篇文章侧重于研究广告，但作者仍能巧妙地将广告与文图学结合进行讨论，与整体书籍主题保持密不可分的联系。当论及南洋兄弟烟草公司在《叻报》的广告特色时，作者对文字与图像的关系进行了深入分析，揭示了其所产生的影响。例如，透过研究 1921 年 4 月 12 日广告中的文图，作者发现文字谐音搭配图像观感，能够制造出令消费者产生认同感的广告。¹ 同样，在探讨虎标永安堂药品广告时，作者也运用文图学概念进行深入研究。比如，通过分析 1928 年 1 月 1 日及 1929 年 1 月 1 日和 13 日《申报》广告的文图，作者发现文案与图像的结合能强化商标的权威，提高消费者对产品的辨识度，打击仿冒品。² 文章紧扣主题，使全书在各个部分相互呼应、贯穿得更加流畅。同时，读者在阅读时也更为顺畅，不会感到内容有所突兀或冲突。

(二) 作者独特的见解

除了阐述广告中文本与图像的运用，衣教授在每篇文章的结论部分都会陈述自己独特的看法和观点。在《吸烟与爱国》结语中，作者提到了对南洋兄弟烟草公司广告的独到见解。尽管该公司曾通过口号“中国人请吸中国烟”取得卓越销售业绩，但在当代社会中，此产品定位已不足以取得当年的成功。如今，新加坡政府不断倡导戒烟，并刊登了不少戒烟广告，强调吸烟对外貌的影响，使吸烟不再是“爱国”与否的问题，而更多地涉及到爱美的因素。这一独特见解引导读者跳脱研究时代范围，思考在当今社会中，以“爱国”为定位的产品广告是否仍然有效。在《商品宣传与法律知识》的反思中，作者提出了关键的思考问题：“何为仿冒？”。虽然虎标永安堂药品广告致力于打击仿冒并取得成效，但关于仿冒的定义，是指私自制造其包装还是含有相似药物成分，仍有待进一步界定。作者提出这一问题不仅让读者成为获取信息和知识的一方，更促使其在思考中动用智慧。在《文图学研究示例》结论部分，作者谈到了自己对“文图学”概念的看法，并提出“文图学”能突破以往“诗画关系”、“诗画比较”和“诗画互文”的研究方式，继续在二十一世纪被用于探讨其他领域，例如研究广告中的文图。³ 作为“文图学”创始人，衣

¹ 衣若芬《南洋风华》，页 65-67。

² 同上，页 117-118。

³ 衣若芬《南洋风华》，页 132。

教授对其概念的见解鼓励读者在其他领域中运用“文图学”概念。作者的见解使读者能够从不同角度思考广告研究和文图学概念，为其提供了有益的思考启示。

(三) 内容非常全面

尽管作者学术研究主轴为中国文学和图像，但她在广告和法律方面同样具备相当深厚的专业知识。在《吸烟与爱国》中，作者引用了麦可·纽曼所总结出的二十二个广告的黄金法则，并详细介绍了其中最为重要的法则，即“定位法则”。

¹ 南洋兄弟烟草公司通过文本及图像的结合，清楚定位自家产品形象为“国货品牌”，强调爱国者应该使用国货。作者提供广告黄金法则的内容有助于读者更好地理解文图在广告中的重要性。不仅如此，作者在《商品宣传与法律知识》以及《文图学研究示例》中，也展现了对法律的深刻了解。在前者中，作者梳理并列出了虎标永安堂广告中提到的“商标法”和“中华民国刑法”。在后者中，作者强调注册商标在法律上防止假冒的必要性。通过对法律知识的阐释，读者便可以较容易理解广告如何通过法律与图像的结合有效打击仿冒行为。衣教授在广告和法律领域的专业知识使得文章具有全面性，涉及了文章所涵盖的各个领域，为读者提供更为深入广泛的认知。

(四) 探讨的课题具有研究意义和价值

虽然如今阅读报纸的人数已大幅减少，商家也甚少在报纸上刊登广告，但是文章中对于广告文图运用及其影响的研究依然具有意义。正如本文开篇所述，当今社会的人们对图像的依赖程度日益加深，在日常生活中生产大量文本。由此可知，文本与图像在人们的生活中变得越发愈发重要，而“文图学”概念在近几年必然呈现明显趋势。尽管报章广告已逐渐减少，但是网络广告却不断上升。除了媒介上的差异，报章广告和网络广告都同样结合文本和图像来宣传产品。所以，文章所探讨的广告黄金法则，如“定位法则”，在当今的广告中仍具有实际应用的价值。此外，文章提出的成功案例为广告制作者提供有益的参考，教导如何运用文本和图像激发人们的购买物品的情感，或阻止竞争者的假冒行为。同时，这些案例也能帮助广告制作者避免陷入前人的错误。虽然文章的研究范围仅涵盖 19 世纪 10 至 20 年代，但所研究的课题在当前社会背景下仍然具有广泛的适用性。因此，这些研究具有研究意义和价值。

¹ 同上，页 65。

五、结语

衣若芬教授所编写的《南洋风华》主要从文图学视角研究新加坡文化题材。本报告针对了其中与广告研究相关的文章进行了讨论。书中与报章广告研究相关的文章，分别有《吸烟与爱国》、《商品宣传与法律知识》、以及《文图学研究示例》。阅读了这三篇文章后，笔者发现虽然作者学术研究主轴为中国文学和图像，但她在进行跨界研究时非常有效地运用了“文图学”概念。其跨界研究的文章优点包括：一、文章始终紧扣主题，保持了与整体书籍主题的密切联系；二、作者独特的见解为读者提供了不同角度的思考；三、文章内容非常全面，展示了对广告黄金法则和法律知识的深刻理解；四、文章探讨的课题具有研究意义和价值，在当前社会背景下仍具有广泛的适用性。由此观之，《南洋风华》是一本富有深度和广泛应用价值的研究著作。

参考书目

书籍

衣若芬《南洋风华：艺文·广告·跨界新加坡》(新加坡：八方文化创作室，2016年)

《五声十色：文图学视听进行式》书评

刘懿萱*

书名：《五声十色：文图学视听进行式》

主编：衣若芬

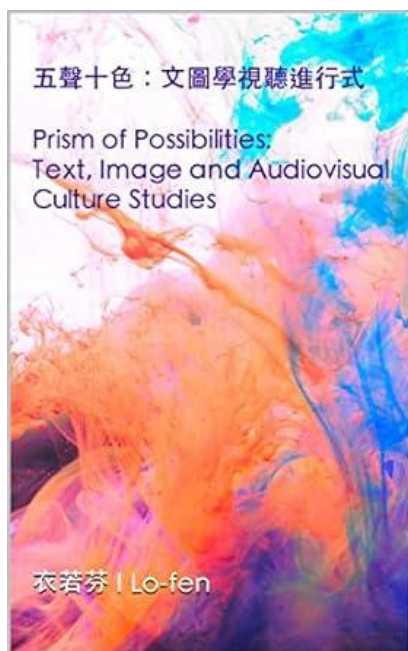
出版年份：2022

出版社：文图学会

页数：563 页

ISBN：9789811843143

关键词：文本，图像，文学，图画，诗，绘画

一、内容概要

该书一共收录了发表于“2021 台湾与东亚的文本·图像·视听文化国际学术论坛”的 23 篇精选论文，其中包括 20 篇中文论文与 3 篇英文论文，议论内容围

* 南洋理工大学人文学院本科生。

绕文图学这一范畴展开。尽管文图学作为一个近代才被创发出来的新兴学科，然而这些论文所涉及的领域却极为广泛，并且以文图学的视角重新诠释了历史、艺术、文学、影视等多个板块，为读者提供一种全新的理解世界之道。

该书所收录的论文根据其主题被划分成 5 卷，分别是古典文图学、广告文图学、文图叙事、文图视听与艺术设计。在古典文图学这一卷里，此书讨论了中西方绘画文化的和而不同，也对古代书画和题画文学等古典艺术进行深入剖析，探究当中的艺术观与文本精神。广告文图学这一卷则分析与整理了不同时代背景、不同地域下的广告艺术，深度关注由广告所反映出的社会变革与人性发展。谈及文图叙事的论文亦有数篇，讨论了文学外译等现象，也通过文图学与叙事学的融合视角去品鉴艺术作品。囊括于文图视听这一卷里的论文更是让人耳目一新，将讨论拓展至具流行性的现代视听文本，如电影、歌曲、演唱会、纪录片等等。有关艺术设计的几篇论文则分别研究了中国古代名画、字体排印学、新版画中的女性身体以及南洋艺术。

值得一提的是，这些论文的著作者身份迥异，既有学术权威如衣若芬、金炳基、浅见洋二等资深的大学教授，也有不少初出茅庐的研究生，五花八门的观点不分高低，自由地在此书内恣意流窜，碰撞出精彩多元的火花。此外，此书关注的各个文本有着截然不同的地理背景，其中包括中国大陆、台湾、新加坡、马来西亚、香港、韩国、日本、美国、欧洲等。通过阅读此书，读者能够拓展自身的视野，提升自身的审美眼光，发现世界不一样的美。

二、个人阅读心得

衣若芬教授在其著作《南洋风华：文艺、广告、跨界新加坡》中提到，广告研究就像存在着互文和互动关系的诗画关系研究的继承体，但亦并非全然如是，在研究广告时，应怀揣着新时代的关怀意识，去覆盖此前未能谈及的层面，而文图学的视角正是能为该研究起到裨补阙漏的作用。¹以上的观点在由纪鸣凤撰写的《文图学视角下的本土化：以印刷错误的宜家环保袋的广告为例》这篇论文中得到了很好的体现。作者由文图学的视角来研究宜家（IKEA）于 2021 年在新

¹ 衣若芬：《南洋风华：文艺、广告、跨界新加坡》，八方文化创作室，新加坡，2016，页 108-110。

马地区推出的环保袋广告,通过探讨其运用的本土化策略背后隐含的文化指标来解析广告、商品与消费者三者之间的关系。论文中提到,宜家曾发生一次环保袋印刷错误的事件,而该乌龙事件不仅没有损害该公司的利益,更是为其公司形象作了一次积极正向的宣传。作者认为,宜家该次公关的成功之处在于其施展的本土化策略,包括在其广告文案内注入马来词汇“Alamak”¹的本土化元素以及通过在其广告语中提倡“接受”与“包容”来唤起同样具有本土特色的“人情味”。笔者十分认同该作者上述提出的论点。通过引入“Alamak”这一个于新马人民来说耳熟能详的本土特色词汇,借该词汇背后所隐含的“诙谐”与“夸张”的语境来降低该公司执行失误的严肃性,更以此标榜了该批错误印刷的环保袋的独特性,提升了原属于残次货品的环保袋对消费者的吸引力。除此之外,宜家还援引了新马一带历史悠久的“人情味”文化,将一次企业的重大疏漏改头换面成“正视不足”、“包容缺陷”等崇高精神理念的推介,甚至借机将公司包装成既接地气,又开明且具有极强包容性的良性形象。另一方面,作者还以文图学视角研究了宜家几十年以来的商标变化,分析得出其商标上的色彩运用亦是别有玄机。1981年版的商标分别运用了红色与白色,在视觉上实则会给带来压迫感与威胁感。改良后一直沿用至今的商标则采用了蓝色与黄色,除视觉上让人感到舒适、安全与活力充沛以外,还巧妙地呼应了宜家的本源国家——瑞士的国旗用色,让消费者在看见该商标时就能联想起瑞士这一国家的良好形象,间接地让消费者对该品牌产生更强烈的信赖感。在阅读完此篇论文后,笔者顿感获益良多。不管是宜家的品牌商标,或是宜家为了挽救品牌口碑而推出的广告,实际上皆是生活中一闪而过、极其容易被忽略的一些细节。然而,在阅读了该篇论文以后,笔者得以学习如何以文图学的视角去看待世界,也因此得以清晰地窥见这些日常小事背后的脉络,刷新自身对于生活原有的认知,犹如踏入了一个广袤无垠的感观思维空间,尽情地展开天马行空的想象。

另外,让笔者印象深刻的还有一章题为《华语“同志国歌”的酷儿再现策略:以五月天<拥抱>、蔡依林<玫瑰少年>、张惠妹<彩虹>为例》的论文,其作者为

¹“Alamak”源自马来文,意思是指“我的天啊!”近年来,新加坡本地电视剧《搞笑行动》中一个名为“Alamak”的角色一炮而红,进而使“Alamak”这一口头用语也流行起来,成为新马人民爱用的感叹词之一。

孟嘉杰。在该篇论文中，作者选择了三首传唱度极高的流行歌曲作为研究文本，套用多个西方的思想框架理论去剖析歌曲的歌词、音乐录影带以及作品所带来的社会影响，为文图学的文本研究增添了多样性。论文探究了同志、酷儿、跨性别者等较少被摆到明面上讨论的非主流议题，更大胆地以尖锐的笔触去挑战了大众眼里的约定俗成。《玫瑰少年》这首歌曲获得了台湾金曲奖，被普遍看作是一首为酷儿群体发声之歌。然而，在作者看来，该歌曲标语式的歌词“最美的盛开是反击”将酷儿的人生引入单一的归宿，以强迫式的包容来表现平权的立定，实则是本末倒置的做法。该篇论文展现的观点独树一帜、不落俗套，对笔者有一定程度的启发，引起了笔者的深刻反思。

三、影响与意义

从形制来看，该书籍无疑是具有突破性意义的。该书所收录的论文的著作者来自世界各地，身份地位亦大相径庭，共同基于文图学的视野对多个国家的文化艺术进行深入探索，开辟新颖的观点，可谓洋洋大观。再者，该书的文图学研究更是跨越了古今的界限，研究的不仅是中国古代的经典诗画艺术，更有现代的国际流行文化。此外，该书收录了中、英两种语言的论文，让不同语言背景的学者皆有机会表达自身的观点。简而言之，此书极为兼容并蓄，强势打破了年龄、阶级、语言、种族、地域、时代等刻板限制，搭建了跨国学术交流的桥梁，让迥然不同的新鲜思想力量自由地绽放于世界上。

从另一方面来看，该书的丰富内容深刻地传递了“文图学”这一概念，让大众对于文图学有了更立体的认识。此前，大众对文本的认知实际上停留于平面的文字信息，而在阅读此书后，他们将摒除自身对于文本的刻板印象，发现原来“万物皆文本”。再来，大众在审美上的认知亦会有所提升，学会以更宽阔、多元的视野来解读这个世界，发现身边每一件看似不起眼的事物身上的深刻意义。

四、短处与思路创新

该书作为一本论文集，虽内容丰富多彩，但其在论文格式的整理上似乎有些许疏漏。在该书中，每篇论文的参考文献被统一整理在书末的部分，然而其中一篇论文“New Chinese Character: A study of Chinese-English Bilingual Typography

Design” 的文末却列出了其文的全部参考文献。而在书末所列出的参考资料中，有不少参考文献的引用格式亦存在差异。此等问题虽无伤大雅，却略减了该书作为论文集的严谨性。此外，当中有好几道参考文献为纯日文的书写，并无任何中文翻译，这对于此书的主要目标受众——华人群体并不够友好，因为多数华人并不能理解日文，若能增设翻译，读者体验想必会更好。另一方面，论文中不乏一些晦涩难懂或较为专业的名词，如“谕俗”、“泛奇观化”、“逆势行为”等，而相关名词的注释亦同样全数被整理于书末，这对于既想要即时准确地理解著作者的表达，又懒于翻页查阅的读者来说并不便利。内容方面，部分论文的篇幅长短仍有斟酌的余地。举《韩国古代赤壁船游的从众效应与逆势行为》这篇论文为例，当中所引用的古文约占其全文的四成，读起来稍显冗长，或撷取重点段落即可。

无可避免的，书中的论文内容皆带有主观性，并且具有一定的时代局限性。笔者认为或许可以在该书的每个章节末设置一个二维码等让读者扫描，进入线上平台分享自身对于该章节的阅读心得，这样一来便可提高此书的趣味性与互动性，也让书中的资讯跟随时代的脚步进行更新。此外，书中部分论文并未遵循传统的写作格式，造就了内容的多样性。因此，若主编能在每篇论文的文末附上个人的犀利点评，相信该书会具有更大的借鉴意义。

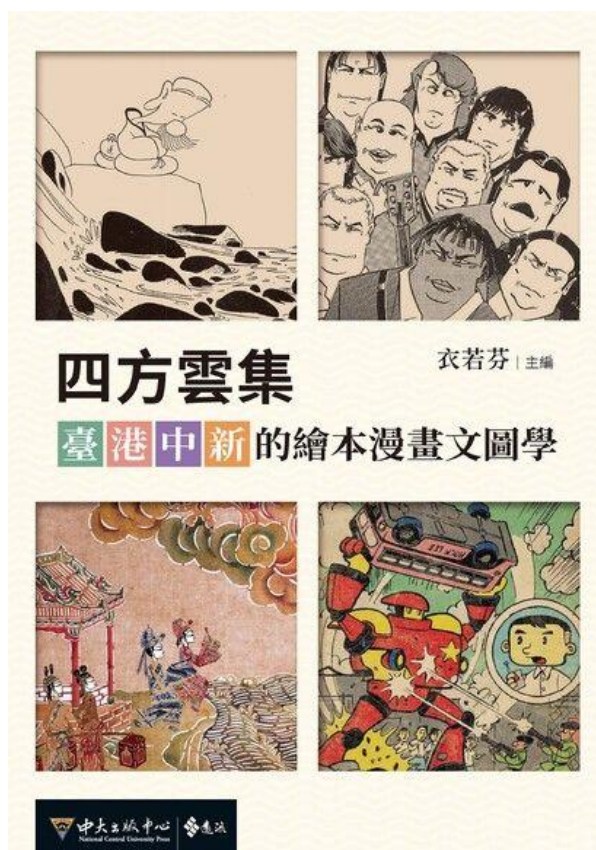
参考文献

[1] 衣若芬：《南洋风华：文艺、广告、跨界新加坡》，八方文化创作室，新加坡，2016，页 108-110。

[2] 衣若芬：《五声十色：文图学视听进行式》，文图学会，2022。

《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》书评

刘原*

《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》集合了衣若芬，莫忠明，孔伶俐，朱维理，罗乐然五位学者的研究，由文图学的创发人衣若芬博士主编，由桃园市的国立中央大学出版中心和台北市远流出版事业股份有限公司于 2021 年 5 月出版。ISBN：978-986-5659-37-0。

此书是第一本文图学的方法论视角研究绘本和漫画，也是第一本集合台湾、香港、新加坡和中国大陆绘本漫画发展的专著。书的第一部分是导言，由此书的

* 南洋理工大学人文学院本科生。

主编衣若芬博士所撰写。主要内容分为两卷，第一卷“通论”共有六章，讲述了文图学的建构和理论；呈现了上述四地的绘本和漫画的发展史。第二卷“示例”共有五章，选取了上述各地具有代表性的作品进行深入探析。最后是附录，先是由洪可均和衣若芬两位作者记录的台湾·香港·中国大陆·新加坡绘本漫画大事记，再是附图目录、文图学研究推荐网路资源和参考书目。此书为对研究图像和文学有兴趣的学者开创了新的研究领域，也为绘本和漫画的读者提供阅读指导的作用。

在书的第一部分“导言”，主编衣若芬便讲述了创发文图学的过程以及其命名的科学根据。这部分详细讲解了文图学的概念及其独特之处，并强调了文图学并非图文学或是文学与图像的组合方式。接着进一步阐述该书如何运用文图学研究绘本和漫画从两者的创制历史理解其同源关系，破解两者的生产完全受外来影响的旧说；还原绘本和漫画创制的设计初心，不因外在因素而忽略作品的重要性；厘清观看绘本和漫画的读者年龄限制，打破一般认为图像的文化地位低于文字的刻板印象。之后，提到了此书以图示说明的特色方式实践文图学，用时间轴排列并置四地的绘本和漫画大事记作为全书的归纳总结，以便于读者清晰掌握。在导言的部分作者便明确及详细的阐明了此书的研究目的、方法和结果，给研究此书的学者和阅读此书的读者有了一个非常清晰明了的引导。了解此书的大致内容。

由主编撰写的第二章：“绘本·漫画：文学图像化”从文学图像化的发展和出版历程研定义了什么是“绘本”，证实了“绘本”不是舶来品以及研究东西方的“漫画”和“comics”的异同。全文开头作者先对文学图像化的概念进行定义和解释，以自制的“知识管理的金字塔模型”呈现其讲述的概念。随后举例说明三种类型的图像表现形式分别是“书法”，“插画”和“诗意图”，用于解释文字文本和图像之间的相互关系并说明绘本和漫画与其关系。这一部分清楚列出不同的例子并以图像辅助让读者能够更加轻松的对文中提到的概念有一定的掌握。

接着作者讲述了“绘本”这一词语的起源和历史与其定义的争议。作者引用了欧洲和日本学者和作家的作品为例子对“绘本”的不同定义进行概述。基于日本对“绘本”一词的使用情形观察以及中国绘本作品的目标读者，作者提出绘本有两种界说。广义的绘本是有图画的书；狭义的绘本是位儿童创制的图画书。基于此定义，《绘因果经》可能是最早的绘本。

随后作者继续对文学图像化的历史进行讲解，作者以出土文物、古代石刻画

和古人墓志铭为例论，证了文图结合在古时候便存在于中国。作者在此之上还引用了大量史料佐证，均列出史料的具体出处以及典籍和画作的现存地，并且附上其中提到的《金刚般若波罗蜜经》的有色图片，让读者能够更直观的看到中国古代的“绘本”。在证实广义上的“绘本”自古就存在于中国后，作者又进一步用史料典籍证明自古便有以“绘本”教育孩童的方式。文中详细的列出《养正图解》的作者、用途、内容和其先图后文的形式，也列出了同样是以文字和图像制成的《帝鉴图说》以及《全相二十四孝诗选》。作者以非常具体和详细的例子证实了不论是广义或是狭义的“绘本”都绝非舶来品，中国也并非受海外影响才有了本国的绘本，甚至以儿童为读者的绘本《帝鉴图说》和《养正图解》的出版都早于西方同类型的《世界图绘》。作者也提出其对插图本和绘本的定义，“绘本可以没有文字叙述，全凭图像呈现旨意；插图本则一定有文字，否则不能乘插图。如果图文兼备，插图本和绘本的界线模糊，都能统称绘本。”这个说法可以有效引导读者对“绘本”定义的理解。

继“绘本”之后，作者对“漫画”的起源、漫画与“comics”的异同进行研究和探讨。作者先是讲述了“漫画”一词的由来与“绘本”一样皆来自于日语，直接取用的汉字。接着，列出日本漫画的作品及其出版年份和内容以及呈现形式。随之作者提出虽然为了叙述方便，把“comics”译为“漫画”但是东西方的漫画并不相等，在阅览和出版等方面存在差异。作者在文中附上 Scott McCloud 的书和蔡志忠的《老子说》的图像举证，并参考了其他的书籍，列出了东西方漫画在文字排版、阅读顺序、印刷色彩、故事长度等方面进行的详细对比。

在第二章的末尾，作者也提到了绘本和漫画的研究前景。作者提出近年来对两者的研究方向偏向于儿童教学、社会学、文化研究等层面，文图学的视角能够提供对文意内涵和图画表现二者相互关联的探讨，也就是更接近作品本身的“文”“图”关系。接着，作者叙述了文图学对带领读者探源作者的创制初衷的用途，并且能够帮助学者梳理作品中的多元及互文性，进而深入作品，表达丰富的意义。从以上所述的例子可以看出文图学能够用于深度研究绘本和漫画。

作为《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》的开篇和前几章，衣若芬主编所撰写的“导言”和“绘本·漫画：文学图像化”很清楚的为读者解释了整本书的核心概念和理论并展示了该如何运用文图学的理论进行研究。在刚开始读此书

时笔者便通过导言已经对文图学的理论有了一个认知和了解，随着阅读“通论”的前两个章节，笔者对文图学的认知随之加深并对如何使用文图学对绘本和漫画进行研究有了第一部的了解。尤其是第二章“绘本·漫画：文学图像化”，阅读完这个章节，笔者对“绘本”和“漫画”有了一个全面的认识。作者在上述章节中详尽的解释说明了“绘本”和“漫画”的起源、发展、举例证实其说法，并对一些争议进行解答，让笔者对这两种文本有了更深刻的认识。作者写作的格式划分很清晰、明了、易懂，非常简洁，并且多用图像辅助文本中的解释，很值得学者参考。

读完整本书，笔者了解了文学图像化就是绘本和漫画的动力，以文图学研究绘本和漫画是最符合不过的。书中详尽介绍了文图学的理论、绘本和漫画在台湾、中国大陆、香港和新加坡的历史发展和特色，让读者对不同地区的绘本和漫画都有了全面的了解。书中所研究的示例也为学者提供了非常优秀的以文图学研究绘本和漫画的样本。第二卷的内容从各个角度对不同主题的绘本和漫画进行剖析，给读者展现了文图多的多样性，同时也为学者展现了如何从不同的角度切入对作品进行分析和研究。每个章节是由不同的作者所编写，因此笔者也能够借鉴各个作者的写作风格的格式，以运用在对于文图学和对于绘本和漫画方面的研究。在书的尾端还附上了台湾·香港·中国大陆·新加坡绘本漫画大事记，这个图标为研究绘本和漫画的学者提供了巨大的便利，除此之外，对此感兴趣的普通读者也能从中更加一目了然的了解绘本和漫画在这四地的发展进程。有色图像和图表穿插全书，在文字解释的基础上辅助和加深读者对书中的理论和内容的理解和学习，更是彰显了文图学以图示说明的特色。这本书不仅为普通读者介绍了一个新的文学概念，介绍了绘本和漫画的由来以及发展，还为专业读者提供了专业知识和新的研究方向，引领更多人认识文图学并更加深入了解和喜欢文图学。

参考资料

专著

衣若芬：《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》，桃园市：国立中央大学出版中心；台北市：远流出版事业股份有限公司，2021。

以文图学的视角看《韩国古代桃花源文学研究》 以及“观看”陶渊明的《桃花源诗并记》对韩国文人的影响与转化

黄琬惠*

在此读书报告中，笔者将讨论从《东张西望：文图学与亚洲视界》(ISBN: 978-981-12-0164-6) 中获得的启发以及最喜欢的章节。这本研究书籍是由衣若芬 (I, Lo-fen) 主编，由新加坡八方文化创作室 2019 年出版的一本征选集。此书收集了 2017 年在新加坡南洋理工大学举办的“文图学·文化交流：台湾与东亚的多元对话国际学术论坛”上发表的论文，并加以编纂而成。¹

《东张西望：文图学与亚洲视界》共收录了 16 篇文章，其作者来自不同地区。这本书分为上下两卷，上卷关注美术史、文图学和物质文化的角度，如《寻找娜拉的图像——20 世纪初期东亚现代女性意象之形塑与挫折》，讨论了台湾画家陈进的女性图绘起始，并试图将之置于整个 20 世纪初期东亚地区对现代女性意象的形塑脉络中进行观察，而下卷则主要涵盖台湾文学、东亚文化交流和学术研究史，如《在“同”与“不同”之间——“玉山吟社”的诗歌空间意义与社群文化生产》探讨了玉山吟社的诗歌空间意义、文化的生产以及对后续对日本在台汉诗社的影响和衍异。本书内容非常新颖且多元化，核心旨趣在于通过“美的眼睛”来审视世界，因此书名为“东张西望”，强调了一种积极的“观看”态度。在 16 篇文章当中，最让笔者印象深刻的文章是由蔡佳敏研究的《韩国古代桃花源文学研究》，该篇文章分析了韩国古代文人如何继承陶渊明《桃花源诗并记》对一片远离政治中心的桃花源地的描述，进而关注于景物的描写、战乱的叙述。除了继承之外，不少韩国文人更在其之上提出了对桃花源的真实性的质疑以及统治者施以仁政之境即为桃花源这两种新颖观点。

* 南洋理工大学人文学院本科生。

¹ 黄涓《衣若芬主编〈东张西望：文图学与亚洲视界〉》摘取自：联合早报

<https://www.zaobao.com.sg/zlifestyle/culture/story20190916-989389>。摘取日期：2023 年 11 月 4 日。

本文从《桃花源记》的角度切入，深刻探讨了中国文学文化对韩国文学文化的影响。作者将之归纳为“继承”、“质疑”和“转化”三个层面。在“继承”方面，《桃花源记》主要涵盖了三个主要内容，即“良田美池”、“避秦时乱”和“与外人隔”。笔者认为这三个关键概念在讨论陶渊明的《桃花源诗并记》时非常重要，因为它们涵盖了该作品的核心内容。

首先，在“良田美池”的探讨里，作者引用了韩国文人的作品如崔恒的《桃源图三十韵》、申翼相的《题桃源图》、徐宗泰的《桃源图》、李夏坤《题李虚舟澄桃园图后》等作为例子。无论是优美的景色、友善的居民还是淳朴的民风，这些作品都继承了《桃花源记》中对于景物、人物和风土人情的描写，使读者仿佛身临其境。对于景物的描写，韩国学者普遍将桃园的地势塑造成回环旋转、险峻幽远，比如《桃园图》中的桃花源位于山顶处，《题李虚舟澄桃园图后》中的桃园处在断崖及瀑布的另一侧等。作者认为韩国文人之所以在自然环境上扩展延伸，旨在衬托桃花源的难能可贵。笔者对于这一论点也十分认同，险峻地势的延伸不仅为桃花源增添了一丝神秘色彩、更呼应了原文中“不复得路”的情况。

其次，在“避秦时乱”的章节里，作者探讨了陶渊明于其作品《桃花源诗》与《要花园记》中，对“避秦时乱”的叙述仅一笔带过，但韩国文人则普遍于桃花源文学创作中铺展对嬴秦乱虐的描述，如李敏叙《次桃源诗》、金昌翁《桃源行》、李种徽《桃源图跋》等等，皆描绘了秦朝的苛捐杂税、大兴土木导致劳民伤财的乱象。在这之中，让笔者眼前一亮的莫过于李种徽《桃源图跋》，通过描写桃花源的美好生活，反讽“桃源洞外”截然相反的乱世生活。值得一提的是，《桃源图跋》除了继承《桃花源记》的内容，还延伸至韩国本土的历史——高丽武臣郑仲夫谋反夺权的历史事件，最后带出“具先见之明”的智者可在乱世到来之前预知，从而隐居世外的论点。因此，《桃源图跋》可谓是以《桃花源记》为题的从多作品中的佼佼者。此外，韩国学者对于战乱的描绘，多受到杜甫《北征》中对安史之乱时民不聊生的景象，多以“缅思桃源内”为题进行创作，当中包括了崔昌大、徐必愿、李端相等著名韩国作家。

然而，在“与外人隔”的章节中，作者认为原文中的含义为躲避战乱，然而不少文人却将其扩展至舍弃世俗的功名利禄，远离官场是非之地的隐逸心理。此外，原文中也仅叙述了捕鱼人的所见所闻，并没有将其刻画为与隐逸文化有关的渔父

艺术形象。然而，后世许多文人却将渔夫的意象套用于桃花源的捕鱼人，从而表达脱离官场的隐逸心理，如吴抃《桃源仲春雪后·赠宁越儒士洪仁决，高宗庆》、洪柱国《拟桃源人送渔翁出洞序》等等。这也让笔者联想起今年在今年在 HC4019 班上讨论的《庄子·渔父》和《楚辞·渔父》，这些文学作品中同样呈现了渔父逍遥自得和隐者的形象。

在“质疑”的层面，作者也探讨了《桃花源诗并记》中仙界的特质、叙述以及质疑。无论是《桃花源记》还是《桃花源诗》，陶渊明都没刻意将桃花源刻画成仙界，而如今却成为“仙界”的代名词，主要原因是原文带出空间上的隐蔽性、时间上的脱节性及生活上的隔绝性。首先，桃花源地势隐蔽，即便作了记号也“不复得路”；其二，桃花源在战乱时代的历史背景下却能“独善其身”；再者，桃花源中的居民民风淳朴，不如外界一般勾心斗角。因此，读者才不免将其与仙界做联系，也造成后世许多诗人均把桃花源仙境糅合在一起，如申光汉《次桃源板上韵》、成汝学《次桃源板上韵》、赵希逸《谢友人惠桃源米》等等。即便如此，后人也对《桃花源诗并记》有所质疑，例如唐代韩愈《桃源图》提出桃花源作为仙境的说法荒谬绝伦，不符合实际情况。韩国文人尹推《书陶靖节桃源记后》和李湜《桃源行》也赞同了韩愈的说法，认为为全然超脱尘世的绝境不可能存在。

对于陶渊明《桃花源诗并记》的转化，作者认为一些韩国桃花源文学作品已经超越了继承和质疑的范围，进而以梦游主题描写桃花源奇境，赋予了桃花源另一种诠释的空间，如韩国文人朴彭年《梦桃源图序》着重于对现实与梦境的讨论，因此以梦游的方式刻画桃花源的奇遇，展现了一种对桃花源的新颖诠释。尽管这并未成为中国古代桃花源文学作品的主题，但在韩国古代桃花源文学中却并不罕见。笔者认为这一观点已经超越了中国古代文学作品的创意，是一种全新的表现方式。

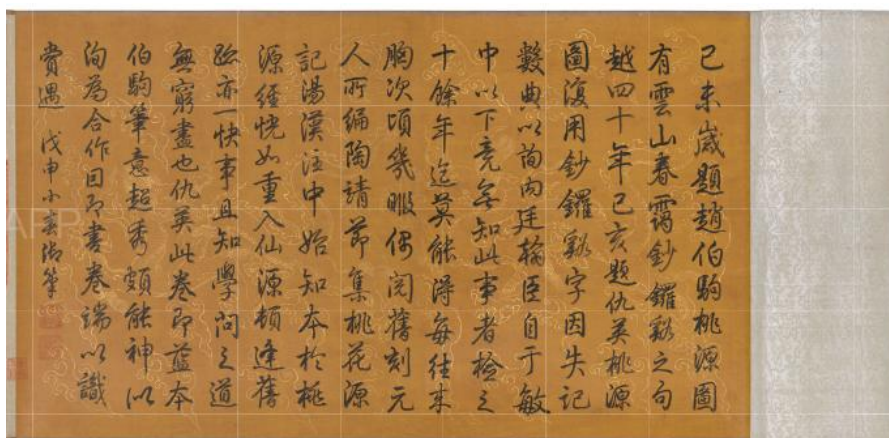
这篇文章给笔者的启发非常深刻，在文章的前言部分，作者探讨了意象，这让笔者也联系到了去年修的文图学课中在班上和同学们分享的《爱菊屈原陶渊明》中的文化意象。在《爱菊屈原陶渊明》里也探讨了文化意象的产生，《易传·系辞上》“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。”这表明早期意象起源于六十四卦，而卦的象征意义本身可以被视为中华文化的意象。在《韩国古代桃花源文学研究》，作者给予的意象解释是借鉴袁行霈教授的观点，并在《爱菊屈

原陶淵明》也提到了菊文化意象和傳播，因此筆者也去研究了關於桃花的文化意象和傳播。不同國家對於桃花的象徵有着不同的文化解讀。在中國，“桃花節”欣賞桃花文化為的活動。相反地，在日本“桃花節”是日本女孩的特殊日子，定在每年的 3 月 3 日慶祝。在這一天，人們祝願女孩健康成長和幸福，通常會設置娃娃和特殊的食品 and 飲料。在文學和文化中，桃花通常被賦予幸福、寧靜、美好等富有積極寓意的象徵。因此，筆者認為陶淵明命名《桃花源記》這個標題可能是想通過此名字達對美好、寧靜之地的嚮往，以及對外面戰亂生活的諷刺。

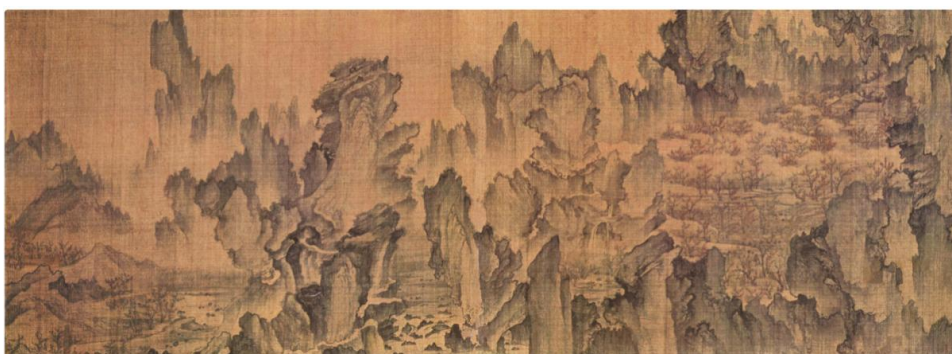
明代仇英（1494-1552）以陶淵明《桃花源記》取材，畫出了《桃花源圖卷》（縱 33cm，橫 472cm），與陶淵明的《桃花源記》對應（參見圖 1），現在於美國波士頓藝術博物館藏。筆者將以個人觀點進行分析，從整體來看，這幅畫作的主题似乎是以高山和水為背景。在畫面的中心底部，可以清晰地看到漁夫的存在，而在他的周圍，兩側分別點綴着盛開的桃花樹。這樣的布局使得高山和水景呈現出一幅壯麗的风景，同時也通過漁夫和桃花樹增加了活力和生機。這種精妙的組合為整幅畫作增色不少，將大自然的壯麗和人類的生活巧妙地融合在一起。

图 1: [明] 仇英《桃花源图卷》¹

此外，笔者在研究时也发现了朝鲜安坚的《梦游桃源图》（参加图 2），该作品目前收藏于日本奈良天理大学中央博物馆。作者发现相较于仇英《桃花源图卷》，在《梦游桃源图》中并未描绘任何人物，画面中只有山水、湖边、溪水和桃花，创造出一种仙境氛围的景象。整体而言，《梦游桃源图》中着重于山水的描绘，呈现出雾气朦胧的效果，这让作品表现富有空间感和仙境感，令人不免将桃花源视为仙境，从而陶醉其中。

图 2: 朝鲜安坚《梦游桃源图》²

¹ [明] 仇英《桃花源图卷》，波士顿:波士顿艺术博物馆藏。摘取自：同样 APP <https://www.tongyangapp.com/standard/sdetail?id=222209>。摘取日期：2023 年 11 月 4 日

² 朝鲜安坚《梦游桃源图》，奈良:天理大学中央图书馆藏。摘取自：全知识 <https://m2.allhistory.com/ah/article/5f61f201550c6f00013db54d>。摘取日期：2023 年 11 月 4 日

总体而言,《韩国古代桃花源文学研究》有其优点和不足之处。作者蔡佳敏的这篇文章具有一些显著的优点。首先,她在整篇文章中提供了大量的例子,这有助于读者更好地理解作者的观点和意图,同时也使得她的论点更具说服力。全文引用了大约 48 个例子,每个例子都与作者的立场相关,为其论述提供了强而有力的支持。尤为出彩的是,作者运用“继承-质疑-转化”这三个主要阶段概括整篇文章,并始终围绕着“良田美池”、“避秦时乱”以及“与外人格”这些主题展开论述,清晰地呈现了全文的核心观点,使文章的结构非常清晰明了。此外,作者会持续地强调和复述自己的观点,例如在每一章的总结和开头部分重新强调自己的立场,然后才引入到新的论点。这种写法使得读者更容易理解和跟随文章的逻辑。美中不足的是,整篇论文中虽然提供了大量的例子,但缺少了对每个例子进行详细解释的部分。例如每个引用的例子只伴随着一两句简短的解释,读者需要自行深入理解。另外,作者在文章中的不同地方出现了一模一样的句子,比如在页 245 中提到“笔者认为,韩国历代诗人在描写桃花源……,恰是从相反方面进一步衬托出了桃花源家境的珍贵美好”,而在页 274 结论部分也出现了相同的句子。虽然首尾呼应,但却略显粗糙,因此笔者认为可以将句子稍微进行重组。即便如此,整篇文章的论述依旧精彩,令人获益匪浅。

综上所述,这本研究书籍为笔者提供了深刻的理解和领悟,也突显了文图学与亚洲文化之间的密切关系。蔡佳敏的研究为笔者呈现了一种独特的视角,使笔者更深刻地领会了陶渊明的《桃花源诗并记》以及韩国古代桃花源文学的丰富内涵。因此,《桃花源诗并记》激发了笔者对桃花源主题的深思。文图学的方法有很多种,可以以“观看”为出发点,因“观看”而“认知”和“感知”,而有所“判断”、“辨识”。虽然此文本并没有赋予任何的图片,但笔者可以利用衣若芬教授所提出的概念,解其形构的方式“感知”文本形式与表达对象的关系。因此,笔者在这门课获益不浅。

参考书目

衣若芬主编：《东张西望：文图学与亚洲视界》。新加坡：八方文化创作室，2019。
(ISBN: 9789811201646)

打開文圖學

文图学探究新视界，意趣无穷

湛阳*

这学期作为 HC4019 课程的学生，很荣幸有机会去参加衣老师的书展活动并聆听开幕演讲。首先，恭喜衣老师，书展主办的非常成功，而且您做了一个生动又有深度的演讲。在演讲中，老师提到了许多从文图学视角剖析，值得我们去深入分析的要点。这些要点详细透彻而且关联着未来的发展，让我受益匪浅。

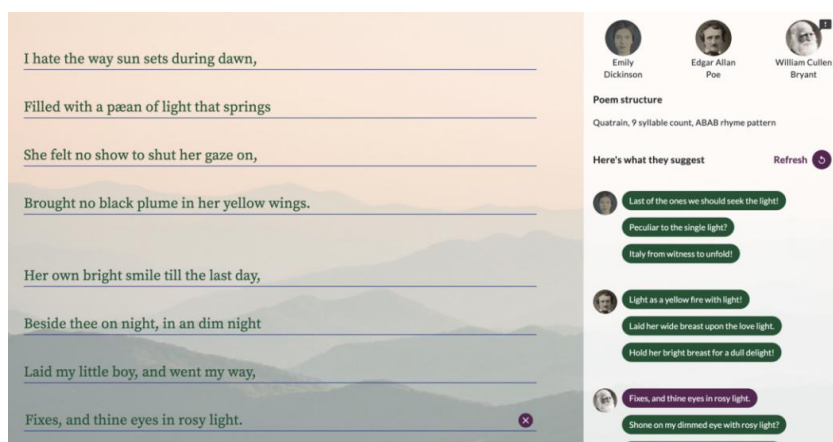
首先，老师提到了 **Artificial Intelligence (AI)**，人工智能。以往，我对人工智能领域没有深入的了解和领悟。作为一位对科技新知识和发展认识尚浅的学子，每次需要用到 **Excel** 都比较头疼，更是完全不理解理科生是如何做代码的。但在聆听衣老师演讲的过程中，老师播放了一段学生以人工智能生成出来关于文图学的视频。这一刻让我感到很惊喜，也让我目睹了科技迅捷的发展速度和发达的程度。这个观念配合着 HC4019 课上的人工智能的动手做，使我对这方面眼界大开，了解的更多。也同时延展出一些我想更增进探究的以下一些层面。

第一部分，老师在演讲中提到了“**text to image**（文本生成图像）”，与“**image to text**（图像生成文本）”。目前人们通常使用文本生成图像，例如现在有很多类似的科技可以让艺术家有更多的灵感。同时我自己近几个月在 **tiktok**——国外版本的抖音上也经常刷到，有人利用人工智能使自己喜欢的歌手翻唱其他歌手的歌曲。例如，泰勒·斯威夫特去翻唱贾斯汀·比伯的歌曲，这个现象也是今年下半年左右兴起的。但这其中存在着一个很大的争议：有些音乐家发声，认为这波操作虽然具有创意性，却使音乐失去了音乐的根本及独创性。不仅仅是音乐，对于艺术作品也是如此。相反的，虽然多数人利用文本生成图像，但图像生成文本却不常见，虽然现在已经有少量这方面的科技，但水平也没有很高。本人认为，这可能是人们对图像生成文本的需求不大。而且，图像背后的分析往往比文字的分析要困难，就比如从海报上解读电影的内容等等，人工智能可能会回答的天马

* 南洋理工大学人文学院本科生。

行空，所以只有人类才能对此有一个符合与正确的解读。

第二部分，我个人觉得很有意思的一点是，人工智能的中文“不好”。举个例子，现在有许多英文的网站，通过智能去写出诗词。其中还有许多不同类型的网站，有些可以根据你的要求、局限去创作。让我感到最稀奇的是，有些网站甚至可以利用不同诗人的风格去写作，且诗风差异显著。例如，当时上 ICC 课程时老师曾提到的 Verse by Verse 这个网站就是其中之一。

如图所见，除了第一句是我自己写的，系统生成的三个选项都很符合三个不同作家的风格，这样能把诗整体创作得和谐一致。但如果使用中文的网站去创作中文的诗歌，网站的页面就很简陋、且没有太多可选的限制，这与英文诗歌创作网站的方式完全不同。

我使用的是九歌这个网站，我输入了“夕阳”，让系统生成一首五言绝句。虽然这个网站也有许多有趣的选项，例如藏头诗等等，但是却没有提供选择作者风格这个项目，而且系统反应的速度很慢。这一点很可惜，因为中国古代有很多风格独特的诗人。这两个不同的语言网站，都是生成诗词，却如此不同，使我感到非常的好奇。因为人工智能具有强大的分析、创造力，但是这个实力却在不同的领域上展现的不平等。

以上的两个观点都是我在参观老师的展览后所得到的感悟，也是我想往外延伸去分析的基础。我在南大上过 **Interdisciplinary Collaborative Core (ICC)** 其中的 **CC0007 Science & Technology for Humanity**，这是一个需要考核的课程，但考核的紧张感可能失去让同学产生学习欲望的本质。随着时间的推移，所学的内容较易模糊。相比较而言，在 **HC4019 文图学** 的课程中，以及本次衣老师的演讲内所受获益的知识却仍能记忆犹新。我觉得其中的原因应该是文图学这个领域本质就很有趣，也关联到了生活的所有边边角角。以至人们把它看作一个日常生活中就能触碰到的知识。这不像是 **ICC** 课程，如果仅为了应试的需要，考核的内容学完就止步不前了。文图学这门课是值得我们一辈子永久学习、继续钻研的领域。

用双眼品味世界，拥抱美的无限可能

吴艾妮*

文图学创始人衣若芬教授于 2023 年 9 月 2 日至 30 日在友谊书斋举办个人书展，并为开幕致词。她从个人的文学与学术经历出发，阐述以文图学看世界的深刻思想。无论是“我写故我在”的自我探索与宇宙探触、“石门锐眼”之磨练、又或是离开中研院开启教书育人之路，衣若芬教授对世界的探索从未停歇，而这正与文图学研究所强调的看世界、发现美的宗旨相辅相成。认真聆听演讲后，关于“打开”双眼品味世界、拥抱美的无限可能成为了引人深思的课题。

万物皆文本，文图学就是看世界

“万物皆文本，文图学就是看世界”，简洁明了却意味深远。演讲中提到“文图学并非文学和艺术”，而是研究生活、人生、世界、乃至宇宙。以“双眼”为基点出发，目光所及皆为文本，我们在视觉的引领之下构建认知、形成思想、付诸行动。

似乎每人每时每刻都身处于这个过程当中，既然如此，我们为何还要强调“打开”双眼品味世界呢？我想，重点在于“意识”，即对万物皆文本的意识、对文本被解读的意识、对如何解读的意识等，被动的视觉观察应上升为主动的文本解析。我们无时无刻不在“看”，但若这种“看”不能被我们所意识到，便是毫无意义的“看”而非“品味”了。

思考至此处，我回忆起衣若芬教授在《畅叙幽情：文图学诗画四重奏》中提到文本的“开放状态”，其内涵是“因时、因地、因人变异”的。¹以此为核心，上述提到的“意识”便成为主观性的体现，即文本的解读可以是无穷无限的，不同场景下不同的人能够“看见”其中的不同方面，形成多维而发散的思考，这使世界成为

* 南洋理工大学人文学院本科生。

¹ 衣若芬《畅叙幽情：文图学诗画四重奏》，杭州：西泠印社出版社，2022 年。

无穷无尽无限可能的世界，而这也正是值得每个人用自己的眼睛去“品味”的意义所在，更是文图学的意义所在。

图像化世界与人工智能的未来建构

哲学家马丁·海德格尔认为：“从根本上世界成为图像”¹，这无疑与“万物皆文本”的观点相辅相成。上文提到有意识地解读一切文本、探索世界，此点在图像化时代背景下显得更为重要，而人工智能的崛起又为其增添新的维度。

首先，在文本解读方面，科技在古画与艺术品等的研究上有着举足轻重的贡献，人类借科技之眼鉴赏肉眼所不能准确捕捉的细节，这也在一定程度上影响着我们对文本的主观解读。

此外，人工智能又为世界带来全新的文本。演讲中提到“text to image”与“image to text”的双向生成模式，这使得文本在视觉与想象的基础上又出现虚拟的维度，用双眼品味世界时，衣老师反复强调的开放的创新性思维变得更为重要。人工智能促使我们以新视角思考文本与图像之间的互文关系，以及对美的重新定义：文本在数字世界“活”起来，但又并不脱离人类的精神符号与文化底蕴，传统与科技、现实与虚幻的交织使“美”的无限可能被进一步激发出来，而文图学则是探索这无限可能的重要途径之一。

综上，关于此次演讲的思考使我再次震撼于文图学研究上可回望远古下可展望未来的范围之广、应用之深、灵动之新。在时代的推动下，文图学的范围已然超越传统概念中的文本与图像，上升至解锁未来与未知潜力的新境界，这种对学术概念的超越，为学者认识自我、创造未来、理解世界的道路开拓广阔的视野。正如衣老师所说，我们无需掌握某个领域的技术也能够对该领域进行深入研究，文图学的视角赋予我们以这样的能力，故只需打开双眼感受美，便可走入未知、探触时代。

¹ Heidegger, M. (1977). The Age of the World Picture. *Science and the Quest for Reality*, 70-88. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25249-7_3.

参考文献

衣若芬《畅叙幽情：文图学诗画四重奏》，杭州：西泠印社出版社，2022 年。

Heidegger, M. (1977). The Age of the World Picture. *Science and the Quest for Reality*, 70–88. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25249-7_3

YouTube. (2023). 為何創建文圖學? 2023 年衣若芬書展開幕演講 *Why did I found Text & Image Studies Opening Talk at I Lo-fen Book Fair 2023*. YouTube. Retrieved November 3, 2023, from <https://www.youtube.com/watch?v=YN7eGIZApB0>.

参加“打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人？”

讲座有感

陈歆彤*

在今年的九月份，我十分有幸参加了新加坡文图学会和友谊书斋举办的文图学工作坊的第二讲，唐冬莅老师的：“打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人”。这场工作坊令我受益匪浅，深入浅出地探讨了《清明上河图》的主题内涵，也将其与我们现今的生活进行了比较和联系，因此我将在本篇报告中，仔细谈谈我的听演讲心得。这场工作坊中，唐冬莅老师首先向我们简单介绍了《清明上河图》的基本背景和资料。《清明上河图》是北宋翰林张择端的作品，现藏于北京故宫博物院，老师在工作坊向我们展示的是她个人收藏的《清明上河图》的一比一复制品。整幅作品以卷轴的方式收纳，展开后长达五百多厘米。在看到整幅画卷时（哪怕不是真品），我依旧感到非常震撼，画中的细节相互影响、结合、交织形成了一幅完整、精巧的画作，令我感叹画家精妙细腻的作画技巧。虽说老师没有进行详细题跋的解读，但是卷尾长长的跋文依旧使我真切感受到了历史长河的奔流。

唐冬莅老师接着详细地带领我们一幕幕地观赏《清明上河图》的画面，以及分析这些画面的叙事功能与传达出的情节与内容。《清明上河图》本幅的画面包括了城郊、汴河、汴河-虹桥、河边市集-城门以及城门内的场景。令我印象最深刻的是，《清明上河图》作为一幅静态的平面画作，却表达出了动态的冲突场景，所有画面中的冲突都是有迹可循，例如在城郊，我们可以顺着许多人物的视线、面向和指向的方向，来发现一匹脱缰的马匹奔向人群。让我们相信，这场意外的发生是真实地影响着周围人们的情绪与生活。从画面中虹桥的那场最大的冲突可以看出，我们可以根据一个场景里人物的表情和反应，来推理、猜测出有可能发

* 南洋理工大学人文学院本科生。

生在画面中附近区域的事件。这样一个线性的叙述方法给整幅画卷增添了生气。数百个人物的不同穿着、动作、表情，都在描绘着他们的生活和经历。这使《清明上河图》传达出的讯息远远大于画面中呈现出的场景，能够引起我们对于人物故事的无限遐想，身临其境地体验北宋当时的生活景象。

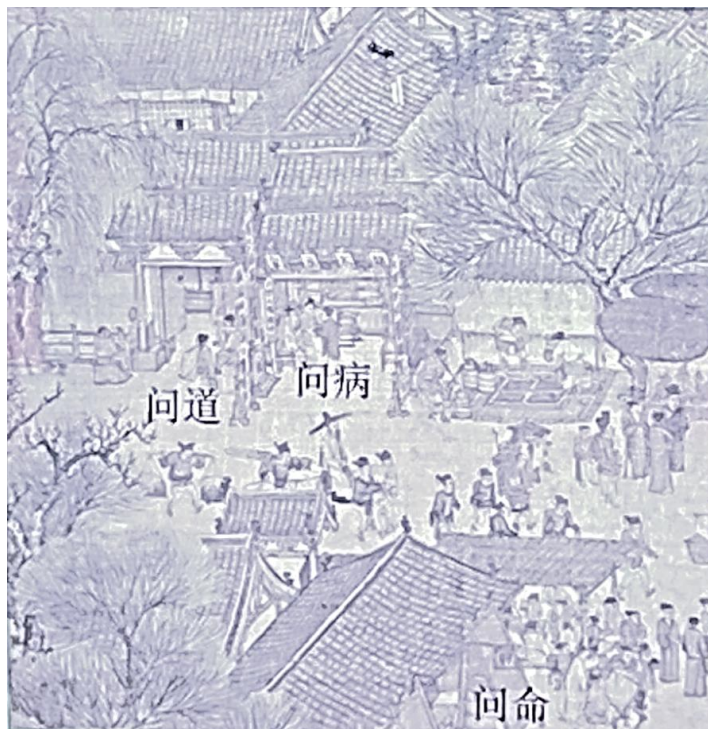

图 1:《清明上河图》中画面，陈歆彤摄于讲座。

在画作中，有一个我认为能够诠释出张择端想要传达的主题的画面（图 1），在这个画面中，最左边的位置是一个携带背囊的人，与在一座宅院门口的一个人进行交谈，后世有人将这个场景理解为一位旅人正在询问道路。在这座宅院的右边，有一家小诊所，诊所中有三三两两的人在候诊。而在画面的最下方则是一个挤满了人的算命摊位。由此，整个画面就由：问道、问病、问路三个景象组成。作为一幅现实主义民俗画作，后世很多学者认为张择端是想通过类似这样的场景表现出“盛世危机”，北宋的百姓正面临着迷茫，因此想寻求旁人的帮助与指点。我认为这样传达主题的方法是十分精妙的，通过现实的场景，来表达抽象的意涵，将自己的心境、希冀编织在画作之中，让观赏者在欣赏故事的同时，进行有关社会现实深刻的思考。

唐冬莅老师将《清明上河图》的整体景象与构图与新加坡河联系起来，水是生命之源头，我们的先辈靠水吃水，在河畔建立起了村落、城市、国家。河畔的繁华生活景象，从古至今都像是一个城市的缩影，是社会政治、经济情况的象征。这次讲座于我来说，起到了一个承上启下的作用，让我对《清明上河图》改观，了解到在繁复的建筑和人物的塑造之外，这幅画作还优美又接地气地展现出了一个时代、一方土地的风土人情，也让我想起每每漫步在新加坡河畔的时候，周围五彩缤纷的大楼，河上缓缓驶过的船只，以及对于一个城市来说最重要的，人类生活的痕迹。

通过蒙太奇，重新认识文图学

庄佳欣*

影像在当代的社会中已成为大众生活不可或缺的一部分，无论是抖音短视频还是长篇电视剧，都早已渗透到人们日常消费、娱乐、和教育的各个方面。尽管如此，大多数人并非真正看懂这些影像作品，对于视频组接与传播也不熟悉。为了更好地理解影像作品，欣赏故事情节和视觉效果以外的剪辑方式和思维逻辑，笔者于今年 9 月底参加了由南大博士候选人李逸主讲的蒙太奇工作坊。“蒙太奇”源自法文“Montage”，原为建筑学概念，意为装配和构成，现在则多指电影中常用的叙事手法和剪辑技术。从功能上来看，蒙太奇可被分为叙述和表现两种形式。叙述蒙太奇主要用于交代故事情节、强调因果关系。表现蒙太奇则以镜头对列为基础、着重于表达情感与思想、激发观众的思考。以下，笔者将从文图学的角度对此蒙太奇工作坊进行反思，分享自己的心得体会。

首先，其工作坊让笔者认识到文图学是一个开放性的学术概念，并不受限于特定的时间或图像。由于笔者初次修读与文图学相关的课程，对其不是很熟悉，因此最初误以为文图学主要研究古代文本与图象。然而，通过李逸对蒙太奇的讲解，笔者发现文图学概念不仅适用于研究古代诗意图，还可用于探讨当今社会的动态图像，如影像。在讲解蒙太奇时，李逸对比了韩国和中国版本的《王的男人》。虽然这两部电影有着相同的故事情节，但两者在蒙太奇手法的运用上却截然不同，因此所突出的重点也有所差异。韩国版《王的男人》主要强调人物之间不同阶级的互动，而中国版则侧重于叙事的表达和情感的转换。由此可见，分析蒙太奇在影像中的运用，有助于加深对作品的了解，以另一个视角重新认识影像，从而运用了文图学概念，即分析 文本和图像，重新认识世界。因而可知，无论是研究古代图像还是现代影像都离不开文图学概念。

其次，通过此工作坊，笔者意识到文图学在当今社会的重要性与趋势。影像

* 南洋理工大学人文学院本科生。

在现今社会生活中无处不在，逐渐变得越发重要。随着影像的重要性持续上升，更多学者将参与其领域的研究，而此研究必不可少的便是影像中最常使用的技术之一，蒙太奇。据李逸所分享，蒙太奇是在 1900 年，乔治·阿尔伯特·史密斯的作品《祖母的放大镜》中首次亮相。尽管时隔一世纪，但蒙太奇至今仍在影像叙述和表现手法中占主导地位。所以，为了确保研究可靠且有效，学者会以蒙太奇的角度分析影像，并在其中使用文图学概念。毋庸置疑，文图学在现今与未来的社会中占有相当的重要性与趋势。

最后，参与蒙太奇工作坊让笔者体会到文图学的多元性。尽管“文图学”初看似乎是一个以文学为主的学术概念，但事实上其概念不仅适用于研究文科相关的主题，还可以扩展到其他领域的应用。就如工作坊中所介绍的蒙太奇，虽然其更多与电影制作相关，但在进行研究时仍需要使用文图学的概念。此外，文图学还可以用于研究时尚服装、广告等其他领域和专业。文图学不仅有助于使其他领域的学生了解文学，同时也为文科领域的学术与其他专业学习和互动提供了机会，增加了在其他领域的知识。由此可见，文图学提供了促进跨领域合作的机会，是一个多元性的概念。

综上所述，身为一名首次接触文图学的学生，李逸主讲的蒙太奇工作坊让笔者对文图学有了更深一层的理解。此工作坊打破了笔者对文图学固有的想法，让笔者认识到文图学是一个开放性的学术概念，并不受限于特定的时间或图像。此外，笔者也从中意识到文图学在近几年的重要性及趋势，同时也体会到了文图学的多元性。通过参与这次蒙太奇工作坊，笔者重新认识了文图学，受益匪浅。

2023 年 9 月 30 日《文图学工作坊：打开影像一起认识“蒙太奇”》

文图学会大事记 (2017-2023)

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	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 Picturebooks 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

* 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=ac

[5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86](https://www.bilibili.com/video/BV1cN411Z7kB/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86)

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
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

* 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=ac5a9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

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
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

* 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

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”对谈会	衣若芬 陈志锐 周德成	艺术之家 (The Arts House)	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 (The Arts House)	
8 月 27 日	“Space in Art History” 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	“台湾ジャーニーズファン研究”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

* 新书秀活动详见以下网址：

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
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	唐冬蒞 吉凌 梁艺馨	线上	李逸主持

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

https://www.bilibili.com/video/BV1Se4y1u78x/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

*唐代沉船黑石号出水文物 Cultural relics from the Tang Dynasty Belitung shipwreck

https://www.youtube.com/watch?v=ZrvIzbt9_uY&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=3

* 衣若芬陪你看宗教身與靈展覽 Body and Spirit: introduced religious artifacts by I

Lo-fen <https://www.youtube.com/watch?v=Sa9abE6aqFU>

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	唐冬蒞 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	

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

*衣若芬陪你看《狮城美术百年光华》特展 1/100 Years of Singapore Art, by I Lo-fen,part 1

https://www.youtube.com/watch?v=ddfumM_g5T0&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=32

衣若芬陪你看《狮城美术.百年光华》特展 2 /100 Years of Singapore Art, by I Lo-fen,part 2

<https://www.youtube.com/watch?v=A07ttMXRJRfE&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=31>

衣若芬陪你看《狮城美术.百年光华》特展 3/100 Years of Singapore Art, by I Lo-fen,part 3

https://www.youtube.com/watch?v=xKdQAIZ_xzs&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=30

衣若芬陪你看《狮城美术.百年光华》特展 4/100 Years of Singapore Art, by I Lo-fen,part 4

Lim Tze Peng Centennial Roots

<https://www.youtube.com/watch?v=unkdAsVra0k&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=25>

衣若芬陪你看《狮城美术.百年光华》特展 5/100 Years of Singapore Art, by I Lo-fen,part 5

蔡逸溪 Chua Ek Kay

<https://www.youtube.com/watch?v=k1bo4XU--nI&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=23>

衣若芬陪你看《狮城美术.百年光华》特展 6/100 Years of Singapore Art, by I Lo-fen,part 6

蜡染画 Batik painting

https://www.youtube.com/watch?v=DhU_1Cv1EQ8&list=PLKxBPIaIazkOzpbmFtlYzSaEfRn78SfYg&index=22

6 月 29 日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之三：文化研究	唐冬菀 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 唐冬菀 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

[n78SfYg&index=22](#)

衣若芬陪你看《狮城美术.百年光华》特展 7 林仰章 //100 Years of Singapore Art, by I

Lo-fen,part 7 Ling Yang Chang

<https://www.youtube.com/watch?v=HVeve9aAA8&list=PLKxBPIalazkOzpbmFtlYzSaEfRn>

[78SfYg&index=20](#)

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	

* <https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxBPIaIazkOEeYl3WP31wGPXk7-v8MWc>

* <https://www.youtube.com/watch?v=PM82ZwjCWrQ>

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)

“文圖學觀點下的中國古代書畫審美”講座海報 (2018 年 3 月 2 日)

“草草不一：衣若芬陪你草書”活動合影 (2018 年 3 月 3 日)

“文图学观点看吴昌硕”活动（2018年12月16日）

“文图学会和你一起春游台湾南北故宫”活动（2019年3月1-2日）

“百年五四之新加坡 So What”講座海報（2019 年 5 月 4 日）

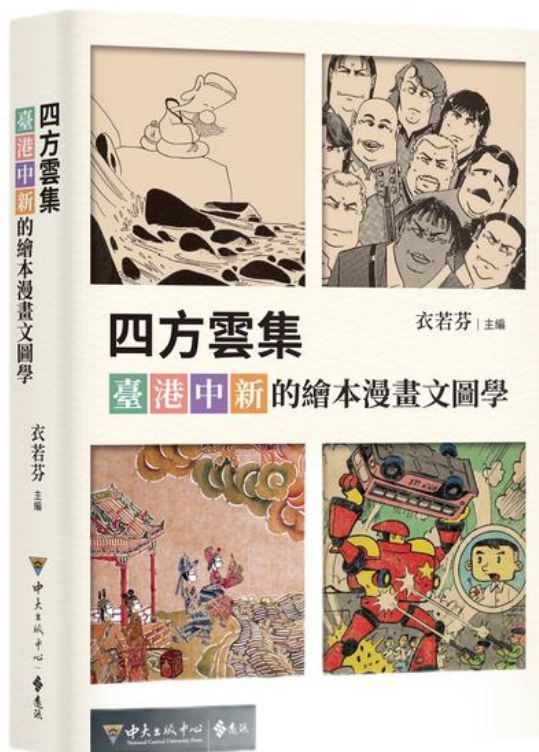
《东张西望：文图学与亚洲视界》新书发布会（2019 年 11 月 2 日）

2020 年“疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊”活动

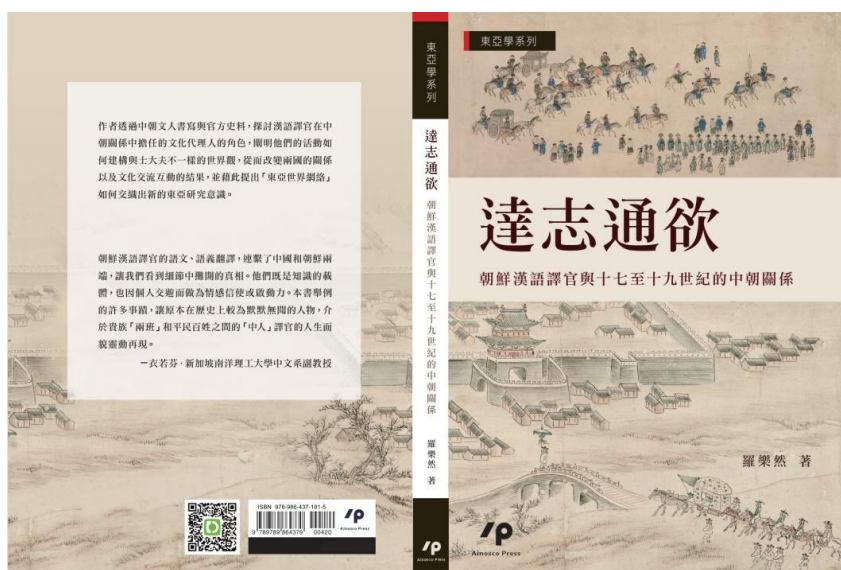

2021 年“乐可人人”活动

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》

2022 年世界书香日暨文学四月天
World Book Day and Literature Under the April Sky 2022

漫漫疫情，书香怡情

倍万自爱：
学着苏东坡爱自己，
享受快意人生

主讲人：衣若芬副教授
导读人：李逵、王振湧

活动时间：2022.05.01(星期天)
14:30 - 1600

活动平台：ZOOM线上平台

名額有限
報名从速

本讲主题：你说“苏轼英气”，苏东坡说“倍万自爱”。生活本就要你一万零；人人都要爱自己一万倍。衣若芬老师带你走进《倍万自爱》，学着苏东坡爱自己，享受快意人生。读着苏东坡，阅读如何数字教育。

承办单位：新加坡国立大学图书馆、National Library Board、香港中文大学、香港中文大学图书馆

《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）

南大举办“文图学万花筒”

本地文讯

陈宇昕 / 文

南洋理工大学人文学院与文图学会执行“2022年台湾文化光点计划”，于6月17至19日举办“文图学万花筒”。

活动包括“绘本大观园线上工作坊”与“文图学与东亚文化交流——线上国际学术论坛”。论坛协办单位为德国不来梅大学语言学和文学科学学院、韩国成均馆大学东亚学院、日本东京大学东洋文化研究所、台湾文化研究学会，以及香港都会大学人文社会科学院。

6月17日（星期五）的线上工作坊共三场主题演讲，分别为：台东大学儿童文学研究所副教授游佩芸主讲“台湾原创绘本的新风景”，南大中文系副教授衣若芬主讲“认识文图学、从绘本认识你自己”，以及童书作家王淑芬主讲“从读绘本到创作绘本”。

6月18至19日举办的学术论坛此前公开征稿，共收到近150篇投稿，最后筛选出70余篇论文发表，议题包括东亚物质文化、中日文化交流、中朝文化交流、古代形象与意象、古典图像与文化、古典文本视觉化、文本叙事与诠释、当代影视、东亚视觉文化、华文文学、文图互动与改编、文图叙事等。

届时东京大学东洋文化研究所教授板仓圣哲将以“南宋时期的女性形象——从《螺钿人物八角盒子》（根津美术馆藏）谈起”为题分享研究观察。此外，不来梅大学教授约翰·贝特曼（John A. Bateman）、韩国成均馆大学教授高莲姬、台湾文化研究学会的陈国伟教授也将发表主题演讲。

公众可线上参与，请上网报名（www.facebook.com/TextandImageStudies/）。

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:「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:「从读绘本到创作绘本」
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
Institute for Advanced Studies on Asia
SPOTLIGHT TAIWAN
University of Bremen
東洋文化研究所
人文社會科學院
文化研究學會
Culture Studies Association, Taiwan

“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

文图学节 透视新加坡绘本

衣若芬 I LO-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《小轩的折叠世界》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 HOEE 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

“文图学节——透视新加坡绘本”活动

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

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

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

文圖學會推介衣若芬主編兩新書

本地藝文團體文圖學會成立四周年，舉辦“聲色万象：文圖學2022年新書秀”，推介衣若芬主編的《五聲十色：文圖學視聽進行式》與《大有万象：文圖學古往今來》。

文圖學會由南大中文系副教授衣若芬創立，成員包括南大在读學生、校友和愛好藝文的社会人士，平均年齡不到30歲。近年衣若芬致力推動文圖學 (Text and Image Studies)，除了在校開班授課、舉辦公開講座，文圖學會也在新加坡國家美術館、亞洲文明博物館、藝術之家、藝廊等空間提供藝術導覽，策劃玩尋寶遊戲，帶領受眾親近文物。

文圖學會也自2020年起，每個月最後一個星期六舉行“文圖學·月新知”線上讀書會。今年7月舉辦文圖學節，介紹本地作家李文良、阿果、虎威和穆軍的作品，“透視新加坡繪本”。

來臨“新書秀”，文圖學會將分享新書背後的故事，並發布文圖學會電子報《文圖學報》第二期。現場還有漢服展示、書法題寫。他們也邀請90後、00後學生以華語、福州話、南昌話、濟南話、粵語等等配樂誦讀《蘭亭集序》等古詩文。

《五聲十色》選錄了“2021台灣與東亞的文本·圖像·視聽文化國際學術論壇”發表的22篇中英文論文。《大有万象》選錄了“2022文圖學與東亞文化交流線上國際學術論壇”發表的28篇論文，作者來自新加坡、香港、台灣、馬來西亞、中國大陸、日本、韓國、美國。

衣若芬認為：“每個人都值得擁有美，只要懂點文圖學，平凡的生活也有無價的趣味。”

聲色万象：文圖學2022年新書秀

12月4日（星期日）下午3時30分

國家圖書館大廈16樓觀景閣

可通過文圖學會官網（www.tiss.info）、臉書和微信公眾號報名參加。

（陳宇昕／文）

《聯合早報》報導文圖學會推介衣若芬主編兩新書

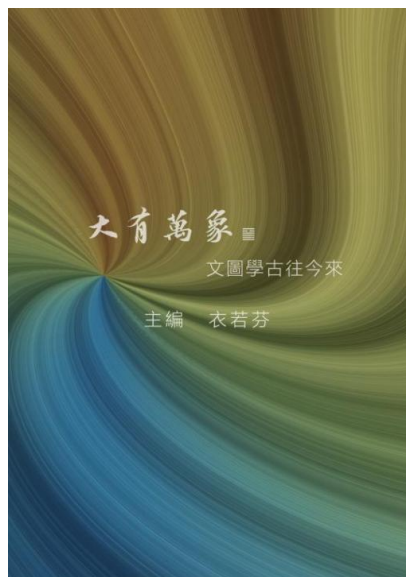

衣若芬主編《五聲十色：文圖學視聽進行式》

Prism of Possibilities: Text, Image and Audiovisual 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《大有万象：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

即时

REALTIME

新加坡

SINGAPORE

东南亚

SOUTH-EAST ASIA

中港台

GREAT

社团

文图学会推介新书“秀”创意 年轻人可通过中英论文欣赏华族文化

文: 王礼敬

发布:04/12/2022 19:10 更新: 04/12/2022 19:10

☆ 收藏

文图学会举行新书发布会。(照片: 文图学会)

8 world 新闻网报导文图学会新书秀活动

TEXT & IMAGE STUDIES SOCIETY

免费导览

回到白居易的时空：
衣若芬陪你看黑石号沉船文物

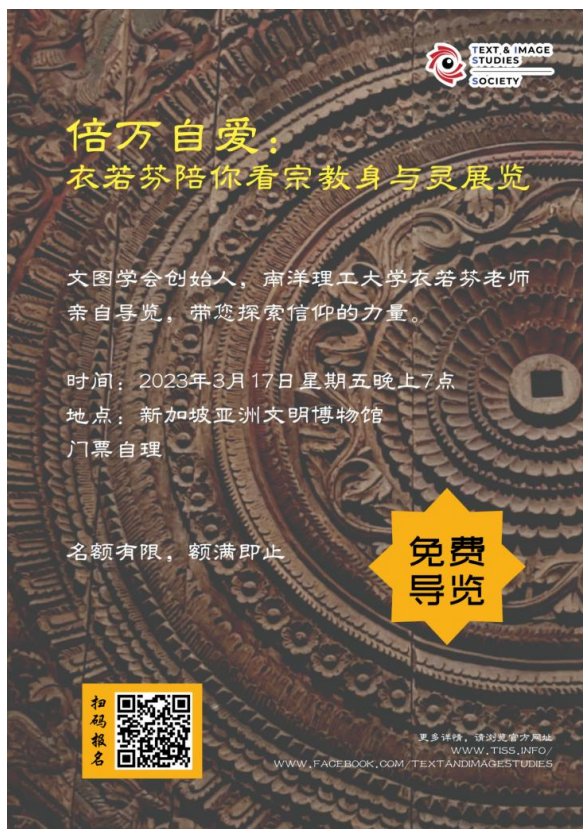
是跟中国大康和玛拉伯文明交映的明珠。
你知道白居易写和黑石号沉船相关的诗吗？让衣若芬带你重温。
跟随理工大学衣若芬老师陪你重走，一展回到白居易的时空。

日期：2023年2月17日 星期五晚上7点
地点：新加坡亚洲文明博物馆

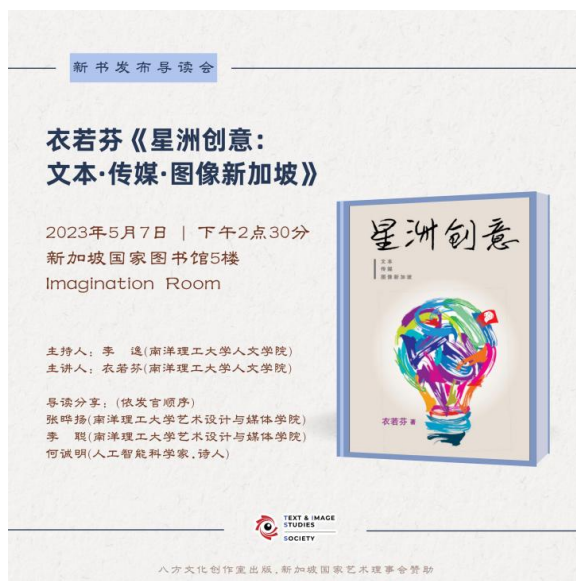
扫码报名

更多资讯，请浏览官方网站
WWW.TISS.INFO/
WWW.FACEBOOK.COM/TEXTANDIMAGESTUDIES

“回到白居易的时空：衣若芬陪你看黑石号沉船文物”海报

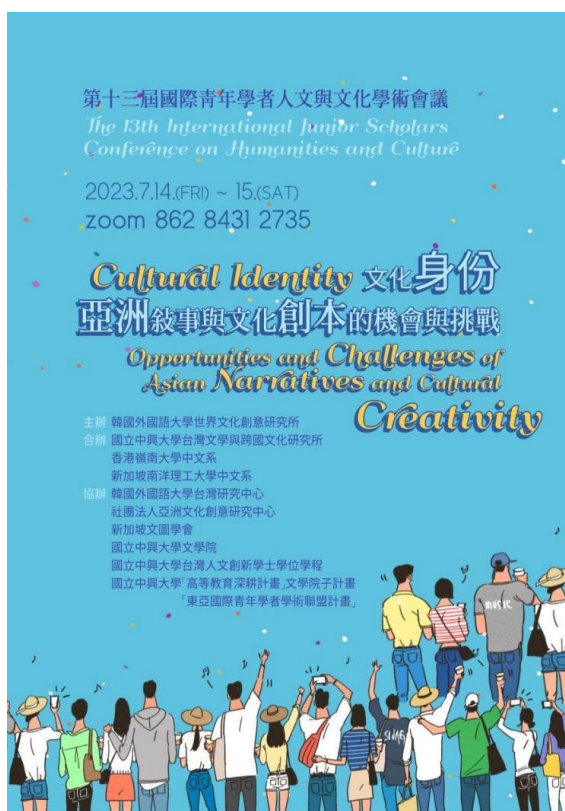
“倍万自爱：衣若芬陪你看宗教身与灵展览”导览海报

衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布会海报

“衣若芬陪你看獅城美術·百年光華特展”海报

第 13 屆國際青年學者人文與文化學術會議海报

**“狮城美术.百年光华”特展
的历史意义**

衣若芬主讲

2023年7月16日下午2:30
新加坡华族文化中心6楼Recital Studio
展览最后一天
文图学会主办
新加坡华族文化中心联办

展览主办：联合早报+新加坡秋齋藏画
+新加坡华族文化中心

“狮城美术·百年光华”特展的历史意义讲座海报

2023 前進世界：台灣文學與文化海外系列講座
新加坡南洋理工大學場

臺灣數位詩的 互文與跨界

講者 | 須文蔚老師
國立臺灣師範大學 國文系教授
文學研究所長

主持 | 衣若芬老師
新加坡南洋理工大學中文系副教授

9/1
SINGAPORE
19:30-21:00

Z
O
O
M

MEETING ID: 878 888 8888
PASSWORD: 220884

“台湾数位诗的互文与跨界”讲座海报

2023 年衣若芬书展暨打开文图学工作坊海报

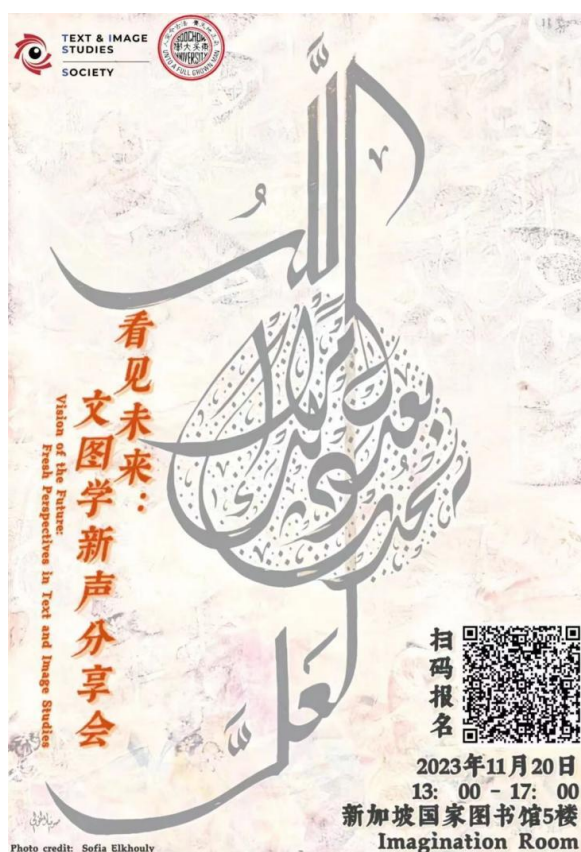
2023 打开文图学工作坊第一场讲座海报

2023 打开文图学工作坊第二场讲座海报

2023 打开文图学工作坊第三场讲座海报

看见未来：文图学新声分享会海报

文图学会官网

文图学会微信公众号

