文圖學報

Journal of Text and Image Studies

__ 第二期(2022年12月)

主编: 郭一

目 录

卷首语 莫忠明 1
编辑寄语 郭一 4
活动讯息
"东亚文图学与文化交融传播国际学术研讨会"纪要 郭一 8
"文图学·万花筒"之"绘本大观园"工作坊纪要
"2022 年文图学与东亚文化交流"线上国际学术论坛纪要
"文图学节——透视新加坡绘本"系列活动纪要 郑可欣 17
"转译和变形:陈志锐、周德成、洛夫的诗书画艺对谈会"活动记录
"自然步道带给城市的礼物——以香港、深圳和台北为例"讲座纪要

文图学会大事记(2017-2022)

创始人/荣誉主席/顾问:衣若芬

会长: 莫忠明

秘书: 余洁琳

财政: 蔡佳敏

创意总监: 王嘉阳

活动经理: 陈芳妮、蔡绮芸

宣传经理:关慧华、黄咏婷

其他执委:李俊贤、林纯隆、许颖

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)

卷首語

《文图学报 (第二期)》卷首语

莫忠明*

一提到"文图学",相信很多人脑海里会冒出的第一个想法是——"学什么?"我在南洋理工大学中文系修读本科期间,第一次接触到文图学,便与其结下了不解之缘。彼时的论文指导教授衣若芬老师提出了文图学的学理与理论框架,我与几位志同道合的同学跃跃欲试,在衣老师的指导下完成了毕业论文。后来,在衣教授的鼓励下,我继续攻读硕士学位,透过文图学的视角完成了硕士论文《文图学视角下的赖马绘本研究》。绘本是我成长岁月中最喜爱的读物,有朝一日能以其作为研究论题进行深入探讨,是我未曾想过的。在我的论文中,我探讨了绘本如何使用声音、肢体与体香文本来勾勒出叙事结构,提出出绘本不同形式的叙事方式,并且提出了我使用文图学来阅读绘本的心得。完成了8万多字的学术论文后,我深刻体会到,文图学确实不是曲高和寡的学术理论,它赋予了我们一双欣赏美的眼睛,让我们发现日常生活中那些我们习焉而不察的细节,原来都有美丽、动人的地方等待被发掘。

2017年,由衣若芬教授发起,我与几位志同道合的同学一起成立了"文图学会"。我们成立学会的最初目的希望能够在学术上及日常生活中推广文图学的应用与理解。我们也希望能鼓励大家在日常生活中讨论及欣赏视觉艺术,提供对文图学感兴趣的朋友交流的平台。迄今,我们在新加坡国家图书馆、国家美术馆、亚洲文明博物馆,乃至于台湾南北故宫博物院都留下了足迹。文图学会承办了无数场美术馆导览与专题演讲,其中不乏年轻学者使用平易近人的语言,将自身的学习成果,分享予大众。这些活动获得本地公众的热烈回响,肯定了这些年文图学会在新加坡的耕耘与努力。

除了承办适合大众的文艺活动,文图学会这几年间也有幸与南洋理工大学共同承办《台湾文化光点计划》,举办文图学与东亚文化交流等学术研讨会,为文

^{*} 文图学会会长

图学的研究与传播尽绵薄之力。

2020年,疫情肆虐,文图学会未曾因此而缺席。我们将学术讲座,导读会,工作坊搬到了"云端",通过线上视讯平台与大家继续交流。我们从 2021 年起,每月最后一周进行《月新知》导读会,感谢各位与会者的真诚分享,至今已经持续了两年光景。文图学《月新知》活动促成了《文图学报》的诞生。感谢来自世界各地的青年学者的无私分享与付出,以及由郭一先生带领的编辑团队苦心孤诣的经营。

12月4日文图学会在新加坡国家图书馆 16楼举行"声色万象:文图学 2022年新书秀"。我们以丰沛创意介绍今年出版的两本新书,分别是衣若芬主编的《五声十色:文图学视听进行式》与《大有万象:文图学古往今来》,以庆祝文图学会成立四周年。"声色万象:文图学 2022年新书秀"突出"秀"的意思,旨在呈现耳目一新的视听盛宴。内容包括两本书的编辑过程、主办线上国际会议的经验分享、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;超乎想象的"南腔北调读经典",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,所有演出者都是 90 后和 00 后的新加坡在读学生,展现的正是文化互动与再生的蓬勃生命力!

迈入后疫情时代,文图学会蓄势待发,我们继续以最有创意,最具吸引力的 方式,带你张开美的眼睛,看世界。

> 莫忠明 2022年11月25日

编辑寄籍

编辑寄语

郭一*

最早接触文学与图像,大约是四年前在图书馆港台资料库里看到的一本《苏轼题画文学研究》。彼时初入大学,刚开始研习中国文学史,常在老师们的指点下阅读文学经典,习惯了文本分析,从小喜爱的古典图像则被搁置一旁。翻阅衣若芬教授的这本书,我为其中的诗画分析赞叹不已,也开始思考文学与图像交融的可能,以及自己如何发掘古典文本中图像和诗文的创意互动。阅读此书时,我尚未了解文图学,只是模糊地感知到,在学界中,似乎有一块全新的领域等待我去发现、探究。

大二在武汉大学申请研究项目,我选择了元代题画诗为研究对象。和小组成员合作整理出《全元诗》、《全元文》中的题画文献之后,我发现,元代许多经典的文人图像都可增补传统意义的文学叙事,作为文人常见创作手段的"题跋"可以使图像和文字的关联更加紧密。写作本科学年论文和毕业论文时,我考察了赵孟頫的《水村图》,分析文人在"同图竞题"过程中如何以"遗妍开发"的姿态增进图像之内涵,从而论证题跋文学的重要性。

2020年末,我又在图书馆看到了衣若芬教授的《春光秋波:看见文图学》,书中的学理论证简约明快,案例分析亦关联不同类型的图文互动,这本书有如源头活水,启示了我的毕业论文写作,也直接激发了我负笈南洋的想法。去年5月,我终于如愿以偿被南洋理工大学录取,成为衣门一员。如今,我正以文图学的理念和方法研究元代建筑图像与题跋,预计在明年1月完成硕士论文终稿。

感谢衣若芬教授邀请我编辑《文图学报》,对我而言,这是一个绝佳的锻炼机会,我也借此弥补自己长期在工作上的不足。第一期《文图学报》已于 2022 年 6 月发布,学报内容分为发刊词、活动讯息、"文图学•月新知"书评、文图学会大事记(2017-2021),书评内容涉及电影哲学、电影批评、性别图像、图画

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

书、古典图像等。第二期《文图学报》依然延续第一期的版块,不同之处在于活动内容更加丰富、书评问题更加多元、学报理念更加新颖。2022年,文图学会共举办或协办了14场活动,包括9场讲座、2场国际研讨会、1场对谈会、1场艺术导览、1场新书秀,具体内容请参看"活动讯息"版块;本期学报邀请到郭一、夏元格、唐冬莅、郑可欣、关慧华、林诗丛等"文图学•月新知"分享人撰写书评,内容包括古典建筑、文人图像、演唱会、现代商场、文图理论等,领域多元,精彩纷呈;本期学报的封面选自"2022文图学与东亚文化交流"学术研讨会后会务人员的线上虚拟(virtual)合影。不同于现实合影的再现功能,这种虚拟形象展示了另一种较为有趣的自我存在的可能。而这也涉及文图学关注的重要面向:虚拟和现实。

第二期《文图学报》将于 12 月 4 日举行的"声色万象: 2022 年文图学新书秀"活动上正式发布,届时,主编郭一会在国家图书馆 16 楼向观众介绍《文图学报》的编辑情况和具体内容(详情请参看大事记后的活动介绍),如果您有兴趣,欢迎莅临参与!

郭一 书于新加坡 2022 年 11 月 25 日

活動訊息

"东亚文图学与文化交融传播"国际学术研讨会纪要

郭一*

2022 年 5 月 26 日-5 月 27 日,由台湾东吴大学主办,新加坡南洋理工大学中文系、文图学会协办的"东亚文图学与文化交融传播"国际学术研讨会在东吴大学顺利举办。研讨会为期两天,分为学者论坛和青年论坛,共 39 位发表人在会上宣读论文。会议通过 Google meeting 和腾讯会议进行,来自台湾、香港、新加坡、大陆、韩国、泰国等地学者于线上共同参与,探讨议题多元,氛围热烈。

会议于 5 月 26 日上午 9: 30 开始,黄秀端院长与侯淑娟主任分别代表东吴大学人文社会学院与东吴大学中文系致辞,她们对参与论坛的各位学者表示热烈欢迎,并预祝会议顺利进行。曲景毅主任与衣若芬主席分别代表南洋理工大学中文系与文图学会致辞,曲教授结合东吴大学"养天地正气,法古今完人"与南洋大学"自强不息,力求上进"的校训,对两校的学术合作表示赞赏与肯定。衣教授向参会者说明了在东吴大学举办本次会议的因缘,并简要介绍了文图学与文图学会的基本情况。

文图学(Text and Image Studies)是衣若芬教授在 2014 年创发的学术研究思路和生活审美。"文图学"为"文本和图像"的概称,"文本"含括身体、声音、图像。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,"万物皆文本,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。

与会学者合影后,论坛正式开始。会议分 A、B 两场同步进行,在 26 日 A 场学者论坛中,发表人探讨的议题涉及越南彩色插画史诗、中朝艺术交流、佛教漫画、《山海经》图像、《东坡笠屐图》、如来藏思想、汉语方言、字音、训诂等;在 26 日 B 场青年论坛中,发表人探讨的议题包括传统戏剧主视觉图像、韩国《千字文》图像、泰国华人汉传佛教中的"香花佛事"、早期插图识字教科书、天桥大

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

鼓、宋代"仙人接引"模式、《重屏会棋图》、杜甫干谒诗、敦煌邈真赞、现代电影、生态批评等。

5月27日的会议于上午10:00开始,A场学者论坛的论题包括了医方流通、《三国演义》译本图像、《植物名实图考》、汉画像中的"相和歌"、《红梨记》、《绿窗新话》插图、明太祖的祥瑞诗文与图像、道光朝宫廷簪饰、赵云的文图形象等。B场青年论坛的论题包括了《锁谏图》、元明中篇传奇小说、周履靖"和陶辞赋"、域外"黄祸"漫画、《红楼梦》的翻译诠释与接受、《酉阳杂俎·寺塔记》的文图对话、中日字书文化、"图谱之学"、《三公不换图》屏风、《仙山楼阁图》等。

两天的会议内容精彩丰富,发表人的报告有趣且深入,特约讨论学者亦准备 了详实的材料与问题对文章进行点评。

5月27日17:00,侯淑娟主任、衣若芬教授、鹿忆鹿教授分别致闭幕辞。 侯主任回顾了两天会议的开展情况,并对会务人员与协办方表示感谢。衣教授在 致辞中称"曹溪一滴水,期待百川汇流",对论坛的顺利进行表示赞赏,同时预告 未来文图学会的相关活动。鹿教授引用"偏方与药方"的议题,表达了对疫情早日 结束、尽早恢复线下相聚的期待。

"东亚文图学与文化交融传播"国际学术研讨会海报

"文图学·万花筒"之"绘本大观园"工作坊纪要

林诗丛*

2022 年 6 月 17 日,由新加坡南洋理工大学"台湾文化光点计划"与文图学会主办的"文图学·万花筒"系列活动之一"绘本大观园"在线工作坊于下午 1 点开始,晚间 9 点结束,共邀请三位资深绘本研究人,为公众带来视角多元的专题讲座。本次工作坊在 Zoom 在线平台进行,同时设置 Facebook 直播与回放通道,至 2022 年 7 月初,已有 2600 余人观看。

绘本是近年来各地图书市场营销产量最红火的品类之一,"如何挑选好绘本"、"绘本和认识自我的关系是什么"、"绘本怎么读才最有趣"等问题都是绘本爱好者所关心与好奇的。本次工作坊第一场主讲人,来自台湾台东大学儿童文学研究所的游珮芸教授率先为听众带来了一场题为"台湾原创绘本的新风景"的精彩分享。会上,游教授首先梳理了绘本在台湾自 1950 年发展至今的历史分期,说明各阶段的特点与成因;随后指出"绘本新风景的形成条件",即"原创绘本生态圈可能包含的面向"可以从市场端、出版端、创作者端、读者端四个层面进行思考。最后,游教授通过展示实体书,为听众介绍了近十本入选国际绘本大奖的台湾原创绘本。原计一个半小时的讲座在听众的踊跃提问和互动下余兴未尽。

第二场讲座"认识文图学、从绘本认识你自己",是新加坡南洋理工大学中文系衣若芬副教授从文图学视角走进绘本的阅读示范。衣教授长期致力于文本与图像的理论研究,她提出的文图学即强调受众对文本的接受。这次讲座衣教授以2022年国际安徒生大奖得主、韩国插画家苏西·李(Suzy Lee)的无字绘本《海浪》(Wave)为例,从图像、声音、叙事三个维度为听众展开了一场细致的文本释读——指出"没有文字也可以是书","文图学是观看的学问","通过文图学看无字绘本就是用图像碰撞心灵的世界"。人人都可以阅读绘本。读绘本既是看世界,也是读自己。讲座期间,多位听众在衣老师的领读下分享了自己对《海浪》

^{*} 南洋理工大学人文学院博士候选人

和童心的理解,各有千秋、互相启发。我们为每一位用心倾听、用心表达的听众鼓掌!

第三位主讲人,台湾童书作家、阅读推广人王淑芬老师,她的题目是"从读绘本到创作绘本"。与前两位主讲人不同,王老师以绘本创作者的身份为大家分析了她眼中的好绘本挑选条件,即:应达到"艺术风格"、"格式"、"图文整合"、"视觉印象"四个层面的优秀。而一本绘本是如何诞生的?王老师不仅大方分享她对绘本背后整个行业运作流程的理解,还鼓励所有人创作自己的绘本。绘本创作的本质是表达,人人都有表达的创造力。透过解析优秀文本,人人都可以学习如何写出好故事。创作并非无门之路,只需一些指导和技巧,留心观察生活的人就能成为艺术家。

本次"绘本大观园"在线工作坊的视频回放可在文图学会 Facebook 的粉丝专页找到。若您对上述三场讲座的具体内容感兴趣,欢迎前往观看!

"绘本大观园"线上工作坊活动海报

"2022年文图学与东亚文化交流"线上国际学术论坛纪要

李逸*郭一*

2022年6月18日至6月19日,由新加坡南洋理工大学人文学院与文图学会主办,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术院、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协办的"2022年文图学与东亚文化交流"线上国际学术论坛在新加坡南洋理工大学顺利举办。论坛吸引了来自新加坡、德国、日本、韩国、台湾、香港、中国大陆等国家和地区的学者和听众。与会者在 Zoom 线上平台,围绕 18 个文图学与东亚文化交流相关的研究主题,发表了71 篇中英文论文,进行了一场场跨越时间、地域、媒介和学科的创造性探讨。

本次论坛于 6 月 18 日上午 8 时 50 分开始,学术论坛筹委会主席衣若芬教授、文图学会会长莫忠明先生致开幕辞。随后,东京大学东洋文化研究所的板仓圣哲教授发表了题为"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"("The Portrayal of Women in the Southern Song Period: Insights from the Octagonal Raden with Figures Design(Nezu Art Museum Collection)")的主题演讲。板仓圣哲教授以《螺钿人物八角盒子》的盖顶图案作为此次论述的起点,验证了绘画与工艺之间的兼容性及其有效范围,接着打破类型的藩篱,纵观由各种造型艺术所形塑而成的女性形象之发展,最后以这类从事绘画创作等相关活动的女性图像在艺术史中之定位作结。上午的论坛主题包括文图互动与改编、文图学与跨媒介艺术、中日文化交流、中韩文化交流。

午后,德国不来梅大学的约翰·贝特曼(John A. Bateman)教授发表了题为 "Methods for Engaging with Semiotic Modalities: Discourse and Materiality at Work" (参考符号学的方法:作品中的话语与物质性)的主题演讲。约翰·贝特曼指出,

^{*} 南洋理工大学人文学院博士候选人

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

多模态(multimodality)的核心话题之一是多模态之"多"(multi)作为"连接"或"跨越"不同表达形式的桥梁如何进行运作。以往的研究认为我们可以借鉴符号学的话语对单个模式(如书面语言和图像,或口头语言和手势)进行描述,并将它们置于彼此的关系中。也有研究者呼吁需要对文本图像等进行更综合性的描述——它们同样依赖于各种符号学原则的建议。约翰·贝特曼教授认为,虽然两者都是必要的,但于方法论方面的讨论仍然显得薄弱,他提出了一种结构化的方法来处理结合各种表达形式的符号学艺术品,以期更合适地观照作品中的复杂性。在他看来,用物质性(materiality)和"画面切割"(canvas slicing)作为处理多模态复杂性的方式将有助于研究者更系统地考虑材料如何为话语的整体性服务。约翰·贝特曼教授还简要介绍了必要的基本理论结构——如符号学模式、画面、材料和语义学等,并通过分析系列对象来展示该方法的作用。下午的论坛主题包括东亚视觉文化、文本叙事与诠释、东亚社会与物质文化、文图叙事、以及英文发表的"Visual Arts"(视觉艺术)、"Film and Television"(电影与电视)。

6月19日上午9时,衣若芬教授为论坛第二日致欢迎辞。随后,韩国成均馆大学的高莲姬教授发表了题为《朝鲜王朝绘画中的韩文歌曲与诗词:以朝鲜王朝晚期的韩文流行诗歌为中心》(Korean Songs and Poems in Paintings of Joseon: With a Focus on Popular Korean Poems in the Late Joseon)的主题演讲,试图探究朝鲜王朝晚期的绘画作品与彼时流行的儿童歌谣,以及草根写作者创作的韩文诗歌之间的文图互动。高教授指出,与朝鲜精英文人绘制中文诗词名篇的传统不同,朝鲜王朝晚期以韩文流行歌谣为主题的画作反映了彼时的朝鲜民众对本民族文学与文化的自豪感。既有文化传统与新兴本土意识的彼此角力最终被编织进一幅幅图文并茂的画作之中。因此,高教授的演讲实际上开启了当天上午分论坛的两种讨论方向:其一聚焦于既有的文化传统,相关主题包括"古代形象与意象""古典图像与文化"。与会者们通过对古代建筑、汉字构型、山水小景等艺术形式的探究,试图追索中国古典传统中的文图互动。其二则聚焦于中国的近现代转型时期,关注印刷、电影等新媒介语境下,文图互动的全新面貌及其背后的现代意识。相关主题有"印刷媒介""早期电影与声音文化"。

午后,台湾文化研究学会理事长、国立中兴大学的陈国伟教授发表了《现代

之爱的生成:琼瑶小说中的身体阈(异)境》的主题演讲,通过探究琼瑶作品中的爱情问题,追问现代主体如何借由琼瑶的小说及其影像生产得以被建构出来。陈教授指出,琼瑶所演绎的爱情,其实是近两个世纪才从西方传入的"现代产物",因此在琼瑶小说的现代爱情生产中,始终存在着"中国抒情传统"与"西方浪漫主义"的纠缠,二者最终协商出现代主体及其"现代之爱"。由此看来,陈教授的主题演讲虽然是以当代华文小说作为研究对象的,但在某些层面上和高莲姬教授上午的主题演讲分享了同样的研究立场——新与旧、古与今、中与西、传统与现代的角力最终都在文字与图像的彼此转化和呈现中获得了其具体、直观的形象。因此,下午的分论坛同样也延续了这一问题意识。一方面,"古典文本视觉化"以及"Text and Material Culture"(文本与物质文化)两个分论坛关注经典文本在不同历史阶段的视觉呈现;另一方面,"当代影视文化"与"华文文学"两个分论坛则关注诗电影、商业大片、漫画改编电视剧、幻想小说等当代文图形式。

最后,在香港都会大学罗乐然教授的主持下,韩国成均馆大学的高莲姬教授、台湾国立中兴大学的陈国伟教授、新加坡南洋理工大学衣若芬教授,一起进行了圆桌会议,对本次论坛的国际学术交流成果进行了总结。

参与圆桌讨论的学者们共同表达了对"文图学"研究的期待,并对这一领域未来研究的广阔前景充满信心。

2022"文图学与东亚文化交流"线上国际学术论坛海报

部分会务人员合影(一)

部分会务人员合影(二)

部分会务人员合影(虚拟形象)

"文图学节——透视新加坡绘本"系列活动纪要

郑可欣*

2022 年 7 月 15 日至 7 月 23 日,在新加坡国家艺术理事会(National Arts Council, Singapore)的支持下,文图学会主办了"文图学节——透视新加坡绘本"系列活动。活动共包括五场精彩的线上讲座,由本地知名学者,以及绘本、图画书创作者,带领观众一起通过不同面向,深度透视多姿多彩的新加坡绘本。

本次活动海报

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

活动于7月15日晚拉开序幕,由南洋理工大学的衣若芬教授为观众带来题为《什么是绘本?》的讲座。衣教授首先介绍了"绘本"这个概念,以网上的错误定义为切入点,介绍了绘本的定义及起源。随后,衣教授介绍了"绘本"、"绘卷"及"绘…经"这三个名词,展示了《绘本常盘草》、《源氏物语绘卷》及《绘因果经》,让观众直观地了解三者之间的差别。最后,衣教授举出了多个例子,如《帝鉴图说》、《养正图解》等,并纠正了"绘本起源于欧洲"及"绘本是儿童读物"这两个错误的说法。

第一场讲座:《什么是绘本?》

当晚的第二场讲座为南洋理工大学的博士候选人林诗丛同学所带来的《读绘本·看世界·品人生·助成长》。讲座以"绘本成人阅读"及"绘本深度阅读"为切入点,解释了标题中"助成长"不仅是局限于儿童。讲座中介绍了三本新加坡绘本作家李文良(Josef Lee)的作品(《皮斯,一起来玩吗》、《纽约城中的过往》、《抓住大海的男孩》),并以这三本绘本介绍了他的三种创作方式。第一本《皮斯,一起来玩吗》为无字绘本,创作方式为以图画讲述故事;第二本《纽约城中的过往》是以图画作为对故事的补充;最后的《抓住大海的男孩》则为图文结合后产生的故事。除了绘本的创作方式上的不同,林诗丛同学在带读时也采用了不同的带读方法。在带读第一本《皮斯,一起来玩吗》时林诗丛同学采用的是多次阅读的方式;第二本《纽约城中的过往》是以文图对读的方式,先阅读文字,后观看图片,并感受其中的不同;最后《抓住大海的男孩》则是以猜读的方式,不断提问观众,

让观众在提示下有目标性地关注图片细节。讲座的最后,林诗丛同学分享了培育文图识读素养(Text and Image Literacy)的益处,鼓励观众更多地进行绘本的阅读。

第二场讲座:《读绘本·看世界·品人生·助成长》

7月16日晚的讲座则是新加坡中学教师兼作家穆军老师所带来的《图文教学,做学生阅读的向导——以<小轩的折叠世界>为例》。穆军老师先是介绍了书中绘画的细节,并解释了《小轩的折叠世界》为什么是绘本。《小轩的折叠世界》中配上了大量的插图,另外也有部分文字内容以特殊的文字排版方式等将内容以图像化的方式进行呈现。因此符合"绘本"这一概念的定义。随后,穆军老师介绍了《小轩的折叠世界》在新加坡学生使用的网上学习平台 SLS(Student Learning Space)上的教学安排。学生在 SLS 平台上除了能观看《小轩的折叠世界》发布会及电子书外,也能够回答选择题,简答题等,并以此方式进行学习。讲座中,穆军老师也以实际例子展示了她在课堂导读的方式。除了借书中内容及视频资料教导学生传统文化及写作技巧外,穆军老师在进行导读时还会出题引导学生思考、让学生进行创作等。在讲座的最后,穆军老师展示了学生的作品,如小说、读后感、人物关系表、思考题的答案等。在导读及引导下,学生们呈现的作品充满创意且富有启发性,体现出绘本导读的奥妙。

第三场讲座:《图文教学,做学生阅读的向导——以<小轩的折叠世界>为例》

7月22日的讲座为绘本作者阿果(李高豊)老师带来的《你不可不知的新加坡绘本:阿果绘本里的图画密码》。阿果老师以何谓绘本作为切入点,解释了"有插画的故事书不等于绘本"这一观点。他认为通过辨认图片与文字二者在书中的重要性便可分辨文本为"插图本"或"绘本",并以一本日文绘本为例子,让观众了解绘本中图片起到叙事作用,而文字仅是辅助图片。讲座中谈及的第二个概念为"图像素养"(Visual Literacy)。"图像素养"为图片的理解能力,也是人类的一种阅读本能。绘本不但能够开发年幼读者的图像素养,也能够开发文字阅读素养,使他们以阅读图片为基础,逐渐进展到语文阅读。随后,阿果老师分享了《生气的男人》、《爷爷有没有穿西装》、《不会写字的狮子》三本绘本的部分内容,并对图片内容进行分析解读,展示何谓"图像素养"。最后,阿果老师分享了自己的绘本作品《寻找》中的"图画密码",如沙漏、咖啡杯、背影、碰面等细节的象征意义及作用。

第四场讲座:《你不可不知的新加坡绘本:阿果绘本里的图画密码》

最后的讲座为 7 月 23 日由建筑师兼绘本作家虎威老师带来的《你不可不知的新加坡绘本:在绘本里遇见老狮城》。虎威老师先是以自己的成长经历及自己如何踏上绘本创作的道路作为讲座的开场。随后,虎威老师介绍了自己的绘本创作灵感。虎威老师以自己童年在牛车水的生活、以及童年在甘榜、新加坡河的所见所闻作为创造的灵感,创作了自己的绘本作品。虎威老师的五本绘本分为两大主题,分别是牛车水三部曲及重新探索新加坡系列。绘本中反映了老狮城的面貌及过去新加坡人的精神,同时也注重内容可靠、文字淳朴、图画清新,构成系列作品的特色。随后,在谈及自己的文图风格时,虎威老师表示自己的绘图风格收到了丰子恺、埃尔热及歌川广重浮世绘的影响,并展示了自己的作品进行内容及创造风格的解说。在谈及如何全面体验自己的作品时,虎威老师介绍了如何进行多重阅读、在阅读绘本中进行学习,或是跟随绘本内容到实际地点探索。在讲座的最后,虎威老师介绍了自己的创作过程,并播放了自己带读绘本的视频。视频中除了虎威老师的导读外,还配上了符合当时时代的配乐,为观众带来了沉浸式的体验。

第五场讲座:《你不可不知的新加坡绘本:在绘本里遇见老狮城》

本次文图学节反响热烈,报名及参与人数众多,观众也积极提问、留言。活动的最后,文图学会会长莫忠明先生对五场讲座进行了简单总结,并表示本次系列讲座不但让观众认识到新加坡绘本,更是让观众明白如何通过文图的方式来丰富视野。本次的线上讲座观众并不限于本地绘本爱好者,更有来自中国大陆、台湾、马来西亚等地的观众,因此本次讲座也打破了国界的限制,向海外的观众介绍了新加坡的优秀绘本作品。

"转译和变形:陈志锐、周德成、洛夫的诗书画艺对谈会"活动记录

叶宣廷*

衣若芬、陈志锐和周德成三位老师对谈

座谈会现场

陈志锐、周德成和衣若芬三位老师在8月9日新加坡国庆节当天在艺术之家 (The Arts House) 举办了"转译和变形:陈志锐,周德成,洛夫的诗书画艺"的

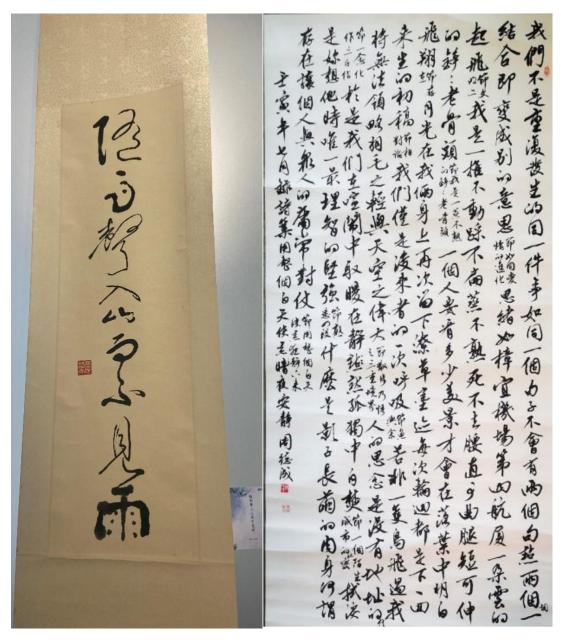
^{*} 南洋理工大学人文学院本科生

对谈会。在这个对谈会中,他们主要向听众解释了《诗魔洛夫诗书影像展》和《诗的变形记:陈志锐·周德成的文人诗书画联展》这两个展览之间的联系。"变形"与"转译"为两个展览的关键词,那什么是"变形"呢?"变形"这个概念是如何出现在作品之中呢?

衣若芬老师在对谈会的开始时运用了弗朗茨·卡夫卡的《变形记》(The Metamorphosis)来解释本次展览"变形"的概念。此故事围绕着一个普通的家庭,男主是家庭中主要的经济来源。他勤劳地打工来养家糊口,家人因此都对他非常的尊重。突然有一天,他变成了一个甲虫。变形后的男主虽然在灵魂上还是原来的他,但是外形的转变使他的家人们对他大有改观。由此而言,运用同样的思维逻辑,这披着"甲虫"皮的男主就像展览中洛夫、陈志锐和周德成展览之中的作品,以"变形"后的样子出现在观众眼前。

带着这个概念来参观《诗魔洛夫诗书影像展》和《诗的变形记:陈志锐·周德成的文人诗书画联展》,两个展览主要的"变形"方式则是把诗句视觉化。在《诗魔洛夫诗书影像展》中,展览厅的旁边挂着一幅挂轴,写着"随雨声入山而不见雨"。洛夫把诗的标题《随雨声入山而不见雨》再次创作,以书法的方式呈现。洛夫所创作的诗被无数人批评为晦涩难懂。这样的作品使得读者难以理解诗句中所要表达的意思。以书法的方式再次呈现《随雨声入山而不见雨》,观者能够从视觉方面切入,分析书法作品中的一笔一画。对于这样的变形方式,周德成在对谈会中说道:"文人之间的互动是一直在进行的,并且它是能够与之前的作品进行对话。"

由此而言,与洛夫运用同样的创作方式,他的作品之中也以自身创写的诗集 《用整个白天使黑夜安静》为书法的题材。从洛夫和周德成展品中的"变形"可以 看出其独特点在于它能够延展诗词的意义。现在,观者不仅仅需要分析作者在文 字上需要表达的意思,同时也需要在视觉上分析它的章法特点。由此而言,这两 个不同层面的叠加不仅能够在视觉上重新包装诗句的呈现方式,也能提升观者对 于作品的理解。

洛夫《随雨声入山而不见雨》和周德成的《用整个白天使黑夜安静》诗句节录

陈志锐《棕色鲨鱼的目光》

在对谈会中,陈志锐博士说道:"在这个展览中,我得以用自己的作品与洛夫对话"。他也谈到洛夫是他的榜样,曾经多次在洛夫身上学到许多新的知识点。由此,他的作品中的"变形"与洛夫相似,也主要运用诗句来进行再创作。唯一的不同在于他所运用的诗需要进行翻译。他的作品之中有一副名为《棕色鲨鱼的目光》的抽象画。在导览时,他提到这个作品是想表达爱丽莎(Ayilisha Manthira)所创作的淡米尔诗,《光谱》(Spectrum)。

在诗的"变形"之前,陈志锐博士把爱丽莎所写的淡米尔文诗翻译到中英文, 然后把自身对于译文的理解表达在画中。这说明了诗的"变形"不限于中文,只要 能够理解作者想要表达什么即可进行二度创作。

结合老师们所给予的导览、对谈会中谈话以及以上的分析,洛夫、周德成和陈志锐展览的特点来自于它们都运用了不同的方式来呈现原来的诗。对于洛夫和周德成的展品,文字到书法呈现方式的转换是主要的"变形"方式。这样的"变形"使得诗视觉化,以书法的样子出现在观者眼前。对于"转译"与"变形"的融合,陈志锐以图像的方式呈现文字,用了一幅画来概括作者在诗中想要表达的情感。由

此而言,解析两个展览中的作品需要从两个层面着手。第一是从诗的原文方面切入,从文字方面理解作者想要传达的含义。第二则是把焦点放在已"变形"的作品中,重新分析作品中的视觉元素。

对谈会的尾声,衣若芬老师赠送陈志锐、周德成两位老师新书《畅叙幽情:文 图学诗画四重奏》的限量精装喷绘签名版答谢。结束后陈志锐、周德成老师亲自 导览《诗的变形记》,衣若芬老师导览《诗魔洛夫诗书影像展》,让观众对作品有 更加深入的了解。

衣若芬老师和周德成老师合影

衣若芬老师和陈志锐老师合影

衣若芬老师导览《诗魔洛夫诗书影像展》

《诗魔洛夫诗书影像展》现场

自然步道带给城市的礼物——以香港、深圳和台北为例 讲座纪要

郭一*

2022 年 8 月 28 日晚,由衣若芬老师主持,刘克襄老师主讲的《自然步道带给城市的礼物——以香港、深圳和台北为例》讲座在线上顺利进行。讲座由台湾文学学会主办,南洋理工大学与文图学会协办,也是"前进世界:台湾文学海外系列"第 7 场讲座。

文图学会荣誉主席衣若芬老师首先向观众介绍了刘克襄老师。刘克襄老师是公共电视"浩克慢游"的主持人、中央通讯社董事长。同时也是作家,具备几十年的创作经验,擅长以独特深入的观点,书写自然生态和各地市井风貌,已出版诗、散文、小说、绘本和摄影作品三十余部。曾获《中国时报》文学奖、吴三连文艺奖、吴鲁芹散文奖、新闻局最佳图书创作奖等,多部作品先后被译为英文、法文、韩文与捷克文,获广海内外好评与回响。

讲座伊始,刘老师解释了"自然步道"的意义与定义。他认为,自然步道常连接着树林、草原、乡村、公园和森林,乃至于沼泽、河岸,以及海边等等,可能是土路、石阶或水泥道路。自然步道是一条透过市居民需求而定义出来的道路,可能原本即有,以现场再规划,但也可能是刻意创造、开拓出来。愈多自然步道的出现,隐喻城市绿色环境的需求愈高。市民对生活休闲品质有着非物质的期望,节能减碳、食安和友善农作等议题附之而来。

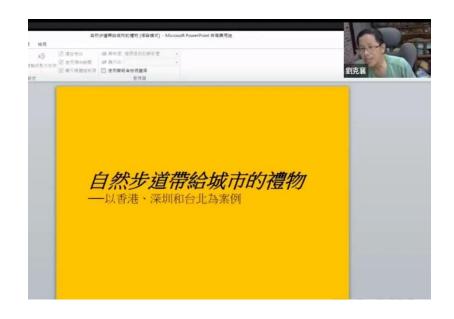
因此,从绿色发展的角度考量,城市需要像彩带环绕的步道。步道的连接与变长具有不同于以往的内涵,可以清楚地凸显城市的标志性和代表性,亦可增加旅游、产业和荣耀感等。同时,大步道不只结合产业,若紧扣历史、文化和宗教等,价值会愈发珍稀。刘老师列举了台北大纵走和淡兰古道的案例,说明城市步道与历史、产业和文化的联结。

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

在节能减碳的理念下,除了地铁,我们还用什么交通载具连结城市与绿野? 城市里,你最想看到哪种步道?刘老师结合经历给出了自己的答案。在香港,有 许多小型巴士可以载人上山,也有富于魅力的海岸石阶步道穿越山海之间。当自 然步道延伸到城市变为水泥道路时,人们可以通过这一公尺山径发现道路与产业、 城市的关联。在新加坡,当地也有独特的步道美学与走路论述,密径两侧的树林 可以隔绝车水马龙的声音,步道亦联结城市的不同街区。

新加坡、台北、深圳、香港的登山口各不相同。深圳塘朗山、梧桐山大规模的登山口迥异于台北、香港等地的登山口。通过观察登山口的规模,人们可以了解到当地人口的基本情况。步道上的厕所也不可或缺,一些厕所能够反映出规划者的巧思,显示出人文与自然的关怀态度。对于步道标志和山顶景观,刘老师也提出了自己的看法。他比较了香港与深圳的步道标志、台北市与新北市的步道标志,同时提到台北特有的登山布条文化。这种布条文化具备标识的作用,但也被视作一种破坏生态的行为。

讲座结束时,刘老师再次提到了自然步道与历史人文联结的重要性。在提问环节,刘老师和观众共同讨论了台中大坑步道、"四分之三的香港"、城市步道与国家公园步道设计的差别,以及旅游文学和步道的关联。衣若芬老师提到新加坡在都会生活以外,也有蓄水池、湿地、武吉知马山等可以休闲步行的自然环境,值得大家探访。台湾文学学会会长黄美娥教授感谢本场讲座主持和讲演的两位老师,自然步道是城市的礼物,也是书写的宝库。

讲座截图

讲座后对谈

《权力的神圣性: 晋祠圣地的中国礼制建筑》书评

郭一*

Name of Book (English): The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci

书籍名称(中文):《权力的神圣性: 晋祠圣地的中国礼制建筑》

出版年份: 2007

作者: 梅晨曦(Tracy Miller)

内容简介:位于今山西省太原市近郊,其旁有三处圣泉的晋祠建筑群,包含了大量可追溯至北宋时期的艺术与建筑文物。本专著借鉴考古学、人类学、宗教学、社会学与艺术史的研究成果,运用跨学科的方法,寻找这些宗教建筑、雕塑、壁画等宗教艺术背后的营造动机。通过现场勘察和对建筑样式的测试,作者阐释了这些曾处于不同文本、语境下的建筑背后的多样意义以及因此带来的诸神身份的转向。这项有关晋祠艺术与建筑的研究,也是有关神性的创造,以及创造神性权力的研究。

笔者因这几个疑问而对本书产生兴趣:一是晋祠供奉了晋国始祖叔虞,但实际上叔虞的封地(唐)并非位于此处,从地理位置来看,二者相距甚远;二是如今晋祠所奉最主要的神祇也并非叔虞,而是一位女性神祇¹。也就是说,女性神祇在晋祠中起着主导作用,这样的现象不同于常见的、传统的以男性神祇为主要祭祀对象的祠堂;三是不同与整齐的庭院式格局,晋祠内错综多条轴线,整体看来参差不齐。晋祠内部有较为规整的小型庭院,表面上看都有着向心力发挥着作用,但实际各有其属,呈现零散分布状态。

_

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

¹ 她被后来一部分文人解释为叔虞之母邑姜,也有人把她单纯地视为水神或者泉神。

一、晋祠的生长性: 以圣母殿为起点

晋祠由诸多单体建筑逐渐聚合而成,其形成过程是建筑向外扩张与生长的过程。从 984 年至 1964 年,在圣母殿前生长出一系列附属建筑,并且形成了一条似乎本非宋代人所能预料的中轴线。

梁思成与林徽因在 20 世纪 30 年代初实地考察了山西地区现存的古代建筑,并在 1935 年共同撰写了《晋汾古建筑预查纪略》一文¹。文中提到的"正殿"即圣母殿(图 1),学界讨论的较多的是其建造年代问题。20 世纪 90 年代柴泽俊先生带领团队修缮圣母殿,其后编纂《太原晋祠圣母殿修缮工程报告》一书,在该书中总结了流行的三种说法:第一是梁思成在《晋汾古建筑预查纪略》中提到的"建于北宋天圣年间"²。第二是莫宗江在《应县朔县及太原之晋祠之古代建筑》中的说法,认为圣母殿建于宋崇宁元年(1102 年),比天圣年间晚了六七十年³。第三是柴泽俊根据明代一部《太原县志》记载的《新修晋祠碑铭并序》判定"圣母殿之始建,当在太平兴国九年"。由于此碑立于太平兴国年间,因此又被称为"太平兴国碑"⁴。目前晋祠博物馆方面采用的是"太平兴国九年"的说法。从上世纪 30年代、50年代、90年代的这三次考察来看,尽管学者们对圣母殿建造年代的认识不一,但可以肯定的是,这是一个北宋初期的建筑,且其年代不会太晚于《营造法式》成书之时。

1 见梁思成,《梁思成全集(第二卷)》(北京:中国建筑工业出版社,2001),页343。

² 梁思成沿用了卫聚贤在《晋祠指南》中的观点,从风格上分析建筑,认为圣母殿比《营造法式》制定的做法更加古拙豪放。见柴泽俊,《太原晋祠圣母殿修缮工程报告》(北京:文物出版社,2000),页 9-15。

³ 虽然在这篇文章中,莫先生并没有说明"崇宁元年"说的理由,但很有可能是参照了殿内梁上"大宋崇宁元年九月十八日奉敕重修"的题记。不过需指出的是,重修不代表始建。见柴泽俊,《太原晋祠圣母殿修缮工程报告》(北京:文物出版社,2000),页 9-15。

⁴ 现碑铭已不知在何处,但由于是宋太宗赵匡义令朝臣赵昌言书写,且原文少有著录,因此这篇文献 弥足珍贵。

图 1 20世纪 30年代的圣母殿1

图 2 "鱼沼飞梁" 2

圣母殿前的第一个建筑是一座极精巧的桥梁(图 2)。其下为沼,其上为梁,故又被称为"鱼沼飞梁",这种十字形构造在中国现存古建中是为孤例。鱼沼飞梁之前是献殿和对越坊。献殿建于 1168 年,是一个三开间的歇山顶单檐建筑,献殿与圣母殿的建筑手法十分相似,以至于后来考察的许多人们认为它是与圣母殿同时修建。它的功能就是置放献祭用品以供神祇享用。对越坊之前则是金人台和会仙桥。金人台又被称为莲花台,始建于北宋绍圣年间,是圣母殿、鱼沼飞梁前最早出现的附属建筑。台上有四位铁人,除西南侧的铁人全身还保留着宋代原貌外,其余三个铁人的部分构件都遭到了替换。他们的功能是保护庙宇免受洪水之

¹ 见梁思成,《梁思成全集(第二卷)》(北京:中国建筑工业出版社,2001),页345。

² Tracy Miller, *The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci* (Cambridge: Havard University Press, 2007), 26.

灾。至于会仙桥,该桥离金人台较近,所以在梁思成绘制的略图里,这座桥又被称为"铁汉桥"。刘大鹏《晋祠志》里记载桥东左右石柱刻有"禁止桥西网鱼牧马"等字。如今在桥附近的难老泉处依然有"禁止沐浴洗衣"的古老字样。这些文字说明有时晋祠的神俗界限并不明晰,存在着水源地神圣化与世俗化的张力。

会仙桥之前的水镜台是明代建筑,在 1844 年经过重修,其构造风格与明清时期其他山西戏台相似,均是在前侧封闭,形如殿堂,在后侧开敞,形成表演舞台。水镜台前后两侧的屋顶也不相同,前侧采用重檐歇山屋顶,后侧采用卷棚歇山屋顶。后侧的舞台直面圣母殿方向,面向民众的同时也在面向神仙。由于水镜台的实际位置偏离宋代以后建构起的中轴线,其位置也离前面所提到的几座建筑较远,致使人们经常遗忘这座建筑。在梁思成的略图中,也不见有对水镜台的绘制。但在 1964 年,一道新门的添入使水镜台彻底归入中轴线的排列。这座新门亦即现在的晋祠大门,原有的被称为"景清门"的晋祠大门则遭到迁建,现在是晋祠南侧奉圣寺的山门。

由此可见,人们肉眼可见的晋祠中轴线历经过多个朝代的演变。建筑的生长促使中轴线向外延伸,不断扩张的"神域"一方面增添了晋水之源的神秘色彩,另一方面也在世俗的领地宣示其威严。同时,部分建筑也因靠近中轴线而被收编进神权的范围,新山门的建造使如今晋祠的格局彻底定型,圣母的神域也因之得以完全确定。

二、流动的晋祠: 唐叔虞与唐叔虞祠

晋祠之流动性主要体现在唐叔虞对圣母的让位,建筑变迁的背后涉及相对复杂的历史演变。唐叔虞祠位于圣母殿之东,是典型的庭院式建筑,且以"前庙后寝"为原则进行建造。正殿修于清代,其体量与圣母殿相近,但因隐蔽在侧旁的庭院里,常不为人所注意,显得较为冷清。但在北宋圣母出现之前,唐叔虞一直都是晋祠最重要的神祇,人们提及晋祠时也多半会提及唐叔虞。

(一) 历史叙事:"封唐"的两种记载

有关唐叔虞"封地",史料有两种记载,一是《吕氏春秋》记载的周公让成王

¹上世纪30年代,梁思成、林徽因、水野清一等考察晋祠时都从景清门进入。

分封叔虞之事¹,二是《史记》记载的史官史佚让成王分封叔虞之事²,二者均导向"天子无戏言"的道理。后世有很多人质疑此事是否为真,柳宗元曾撰写《桐叶封地辨》,认为周公不可能让成王把土地分封给叔虞,原因有二,一是如果叔虞应当受封,那周公就应提早告诉成王,而不会等到"剪桐封地"时才开口;二是如果叔虞不该受封,那周公就成全了成王的儿戏,这并非德高望重的周公做出来的事³。

柳宗元在文章伊始提到的"古之传者"很可能是《吕氏春秋》所记载的周公令成王分封之事,故于文章末尾,他又顺带引用了《史记》中的记述:"或曰:封唐叔,史佚成之。"在宋代以前,人们对晋祠的关注主要集中于唐叔虞及其"封唐"之事的真伪,史料并未记载任何与圣母相关的事迹。但结合现有的实际情况来看,柳宗元以想象中的周公形象倒推"封唐"事件,同时又提出了事件的另一种可能,这种历史叙事的不确定性从某种程度也暗示了叔虞在晋祠主体地位的流动的可能。

(二) 唐之续: 从叔虞之"唐"到李渊之"唐"

梅晨曦在本书中称:"当李渊次年(618)六月建立新朝并以'唐'称之时,也 指向了始治于尧,终为叔虞封地的唐国。"4李渊于617年在晋祠祷告,准备起兵

¹ 《吕氏春秋·重言》:"成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为圭,而授唐叔虞曰:"余以此封女。"叔虞喜,以告周公。周公以请曰:"天子其封虞邪?"成王曰:"余一人与虞戏也。"周公对曰:"臣闻之,天子无戏言。天子言,则史书之,工诵之,士称之。"于是遂封叔虞于晋。周公旦可谓善说矣,一称而令成王益重言,明爱弟之义,有辅王室之固。"见许维遹,《吕氏春秋集释(下册)》(北京:中国书店出版社,1985年),页334。

² 《史记·晋世家》:"唐叔虞者,周武主子而成王弟。……成王与叔虞戏,削桐叶为珪以与叔虞,曰:以此封若。史佚因请择日立叔虞。成王曰:吾与之戏尔。史佚曰:天子无戏言。言则史书之,礼成之,乐歌之。于是遂封叔虞于唐。唐在河、汾之东,方百里,故曰唐叔虞。"见(西汉)司马迁,《史记》(北京:中华书局,2014),页 1635。

^{3 《}桐叶封弟辨》见(唐)柳宗元,《柳宗元集》(北京:中华书局,1979),页105。

⁴ Tracy Miller, *The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci* (Cambridge: Havard University Press, 2007), 53.

反隋。据《旧唐书》记载,当时的副留守王威、高君雅二人欲借李渊去晋祠祈雨之机谋杀李渊,但被当时的乡长刘世龙发现,刘世龙及时将此事禀报李世民。李世民便与刘政会、刘文静合谋,在王、高见李渊之时将二人囚禁,保证了反隋事业的顺利进行¹。

此事强化了唐叔虞之于李渊父子及后来唐王朝的庇佑功能。李世民在暗杀事件之后的第二十九年重返晋祠,撰写了《晋祠之铭并序》²。碑文内容即将晋祠、对唐叔虞的祭祀与新建的唐朝政权联系起来,唐叔虞俨然强化了唐朝统治的合法性。李世民和唐叔虞均为幼子,形成了历史的呼应。

(三) 废墟之上: 赵宋洪流与圣母昭济

北宋征服北汉的过程并不顺利。在攻取北汉都城晋阳时,赵匡胤、赵匡义均曾下令引汾水、晋水淹没晋阳。979年的洪水使北汉遭遇了灭顶之灾,晋阳城自此毁灭。唐叔虞祠也在这场灾难中遭到了严重破坏。今日在晋祠不见北宋之前的建筑,或与这场洪水有直接的关联。赵匡义对晋阳城内人们的顽固抵抗非常不满,在征服晋阳后,他重新调整了当地的行政区划:"隋晋阳县,……太平兴国四年改为县,熙宁三年废(入)阳曲县。"3但他对唐叔虞依然毕恭毕敬,并试图通过复建唐叔虞祠来彰显其统治效力,同时视征服北汉为正义之举。在"太平兴国碑"中,他类比了自己祭祀唐叔虞之事与汉武帝在汾阴祭祀后土之事4。

圣母受到祭祀大概是在 1032 年之后。最早人们称此地为"女郎祠",熙宁年间(1068-1077)圣母始受封"昭济圣母"。与此同时,叔虞的封号越来越具有地方性,从后晋时期受封"兴安王"到天圣(1023-1032)后被改封为"汾东王",唐叔虞的神力似乎愈来愈只存在于汾水。

(四)宋代之后的唐叔虞祠

¹ 见(后晋)刘昫,《旧唐书(第一册)》(北京:中华书局,2011年),页 1-20;(后晋)刘昫,《旧唐书(第七册)》(北京:中华书局,2011年),页 2285-2318。

² 此碑现仍保存在晋祠内。

³ 见刘琳等,《宋会要辑稿(第十五册)》(上海:上海古籍出版社,2014),页9381。

⁴ 位于汾阴的后土祠也是与宋代圣母殿同时期的建筑,梁思成《中国古代建筑史》、刘敦桢《中国古代建筑史》和梅晨曦此书都将这一建筑与圣母殿对照。

唐叔虞被请出殿内应在宋代中后期。在很长一段时间内,唐叔虞祠都受到冷落。入元,圣母地位已趋稳固,当地居民已将她视为晋水之源的水神而逐渐遗忘了唐叔虞。此时,唐叔虞祠已经迁建,形成如今日所见的坐北朝南格局,唐叔虞祠成为圣母殿的配属。尽管当地亦有官员翻修唐叔虞祠,但整体来看,他们对叔虞的兴趣寥寥。明初,唐叔虞一度被褫夺"汾东王"的封号,这虽是朱元璋全国性的举动,但对本受冷落的唐叔虞来说无疑是雪上加霜。与此同时,圣母则因祈雨有应而又被加封为"广惠显灵圣母"。可以说,在明初之时,唐叔虞的地位在历史上位居最低,且因皇帝下诏奉祭的缺失,唐叔虞祠逐渐失去与帝国权力中心的联系。

直至晚明,当地文士看到唐叔虞祠的颓败,深为不满,便开始重新发掘叔虞价值,将存具周代礼制背景的唐叔虞视为儒士模范。当地官员开始按"前庙后寝"制度与庭院式格局对唐叔虞祠进行重建。1551年的唐叔虞祠已成规模。1770-1771年,当地人又对唐叔虞祠进行重修,今日所见唐叔虞祠即是此次重修后的面貌。

三、开放的晋祠: 歧义、祭游空间与多元神祇

晋祠的开放性涉及三个面向。其一,梅晨曦认为晋祠内部事物的"歧义"或"模糊"特征非常显著。宋代之后,人们对圣母身份存具两种认知。一种说法认为圣母即唐叔虞之母邑姜(姜太公之女),这也是现在普遍被接受、认同的说法;另一种说法认为圣母并非邑姜,而是一位自然神(也可被视为水神、泉神),在晋源之地降雨、滋养农田、润泽生民。其二,晋祠的祭祀与交游空间。晋祠本身较为宽阔的场域为人们的祭祀与交游提供了空间,人们的参与也同时制造了空间。其三,晋祠接纳全国通祀之神祇,晋祠本土神祇亦与之产生关联,晋祠内涵由此得以增加。

(一) 圣母身份之歧义

郭沫若在 1959 年撰写的《游晋祠》中称"原来圣母是邑姜"。此说法源于明末清初阎若璩撰写的《四书释地续·邑姜》¹。阎若璩称自己在晋祠草丛中发现了一通宋代政和五年的残碑,此碑是姜仲谦向圣母祷雨有应后书写的《晋祠谢雨文》。

^{1 (}清) 阎若璩,《四书释地续(文渊阁四库全书本)》(台北:商务印书馆,1986年)。

文中提到"惟圣母之发祥兮,肇晋室而开基。王有文之在手兮,其神灵之可知", "王有文之在手"即《春秋左传正义》记载的唐叔虞生来"有文在手"之事。同时, "惟圣母之发祥兮"与"肇晋室而开基"被连在一起,圣母的始祖意味浓厚,阎若璩 据此认定圣母就是唐叔虞之母。这种说法影响了后来一大批学者的意见。直至今 日,在晋祠的官方解释中,圣母的身份依然被定为唐叔虞之母邑姜。

阎若璩的论断也受到诸多学者的质疑。有人认为,《晋祠谢雨文》并未明确 指出圣母与唐叔虞之间的关系。"惟圣母之发祥兮"与"肇晋室而开基"虽是上下句, 但并不能因此确定圣母是晋国祖先,"肇晋室而开基"的人物依然是唐叔虞,与圣 母无关;同时,宋代官方对圣母祭祀与加封时也未明确宣称圣母就是唐叔虞之母。 "圣母"在当时并未被理解为某一个人物的母亲,而是作为晋源之地女自然神的普 遍称呼。殿前的鱼沼飞梁和木龙也能佐证这一说法。从高处看,鱼沼飞梁如同存 蓄大量水源的"十字形"祭坛,这种场所利于人与水神的交感。殿前盘绕的木雕飞 龙寄寓圣母驭龙飞行,更符合水神出行的场景。信众们最初在圣母殿前配置六条 木龙(图 3),与曹植《洛神赋》描述的宓妃乘驾六条游龙(图 4)有着较强对应。 这些迹象似乎均可表明圣母主要以水神身份出现在人们视野之中。

图 3 圣母殿前木龙1

图 4 顾恺之《洛神赋图》2

¹ Tracy Miller, *The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci* (Cambridge: Havard University Press, 2007), 92.

² Tracy Miller, *The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci* (Cambridge: Havard University Press, 2007), 124.

不过,人们相信"圣母为邑姜",还有另外一个因素的推动。明代修建的、位于圣母殿南侧的水母楼分担了圣母的功能。最初,水母楼仅被视为圣母的梳妆之地。但在1874年,这位女神被加封"水母"的名号,人们对水神的祭祀也就逐渐朝水母楼偏移,以此造成圣母部分身份受到剥夺。人们更容易相信水母楼中的女神才是晋祠的自然神,由此强化了圣母作为唐叔虞之母的身份。

(二)祭游空间:以副阶周匝为例

圣母殿的设计者采用了《营造法式》提及的"副阶周匝",但又区别了"副阶周匝"的官式做法。"副阶"即殿四周的廊子,"周匝"即环绕。建造圣母殿时,人们将殿前围廊设计为两间,将内槽置于较深位置,在外观上形成前立面深深的阴影。由此可在前廊提供较为宽敞的祭祀与游赏空间,深入的内槽也增强了圣母殿的肃穆之感。从殿前的献殿朝圣母殿方向看去,宽敞的前廊形成了浓重的阴影,圣母位于较深的内槽里,庄重感极为浓厚(图 5、图 6)。

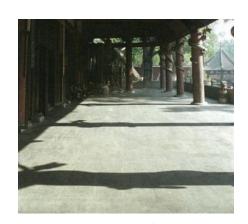

图 5 殿前副阶周匝1

图 6 由献殿处观圣母殿2

简要比对圣母殿平面图(图 7)与《营造法式》中记载的七间身内双槽副阶周匝(图 8),可以看出,相比于北宋官式做法,圣母殿前廊明显缺少了一个开间,"减柱法"亦使殿内物件免却遮隔之虞,这种地方性的做法赋予了建筑更多的可能与生机。

¹ Tracy Miller, *The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci* (Cambridge: Havard University Press, 2007), 109.

² 笔者于 2021 年 6 月拍摄。

梅晨曦在书中称圣母殿为"开放的圣母殿",部分原因是圣母殿周围没有任何 围墙的阻隔,祭游之人可在圣母殿及其前部空间自由穿梭。唐叔虞祠受限于庭院 式格局,建筑体量虽能与圣母殿抗衡,但神力明显不及圣母,无法向圣母那样做 到目光涉及晋祠大部分区域。同时,人们在祭游中形成了多种身体移动路线,晋 祠内又有许多看不见实体的边界。

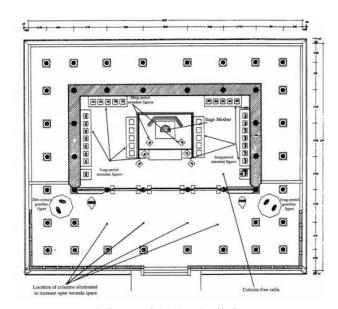

图 7 圣母殿平面图1

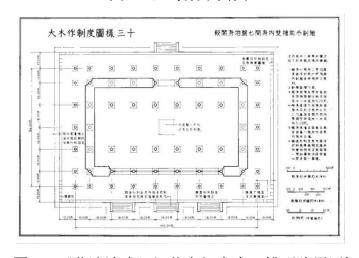

图 8 《营造法式》记载七间身内双槽副阶周匝2

¹ Tracy Miller, *The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci* (Cambridge: Havard University Press, 2007), 110.

² 梁思成《营造法式注释(卷上)》(北京:中国建筑工业出版社,1983),页 272。

(三) 多元神祇

清代又有许多全国通祭的神祇加入晋祠,与晋地神祇共处一境。以文昌宫和 昊天神祠为例,它们均如计成在《园冶》中的表述那样"巧于因借,精在体宜"¹, 借助已有地形之势表达自己的建筑语言,同时自得适宜而与其他建筑融为一体。 文昌宫采用了和唐叔虞祠以墙围合。后来人们将晋水七贤祠迁入其中,晋水、唐 叔虞以及文人道德的联系得到强化。昊天神祠的情况较为特殊,关帝、玉皇、三 清等神祇均被合祀在院落中,其旁有钧天月台戏台,形成了众声喧哗的格局。其 他还有一些体量小、形制低、不易被人发现的祠庙,如东岳祠、三圣祠、公输子 祠、台骀庙、苗裔堂等,他们散布在晋祠各处,而晋祠同样接纳了他们。若将这 些神祇串联起来,会形成一张巨大的晋祠诸神网络。

四、总结

本文试图以晋祠的生长过程、历史流动与多元开放三个角度串联书中涉及的重点内容。晋祠的生长历经千年,其间伴随着中轴线的发展完善,北宋初期圣母殿的修建奠定了晋祠格局与规模的基本走向,圣母神域在逐渐扩张的过程中与世俗接壤或交错,模糊了神俗界限。晋祠的历史流动以男性神祇让位于女性神祇为表征。以唐叔虞为主要受祀神祇的现象在北宋之后受到改变,圣母的权力不断得到加强,叔虞的神力则日渐式微。明代出现的水母祭祀一方面削弱了圣母的水神功能,另一方面增强了圣母作为叔虞之母的身份特质,使人们更容易相信圣母即是邑姜的说法。梅晨曦在文中提及了"开放的晋祠",笔者以为,晋祠内部事物的歧义导致了晋祠的开放性,如圣母身份的不确定性,这种讨论间接影响了信众的祭祀实践与后续的晋祠建筑发展;同时,晋祠的祭游空间显示出设计者独有的巧思,圣母殿的做法区别于《营造法式》提供的样板,设计者通过改造常规的建筑手段增强神祇的神秘感,形成了存具地方性的经典建筑案例;通祀神祇加入受祀行列,使晋祠的神力突破晋地空间限制,构建出较为庞大的晋祠诸神网络。

^{1 (}明) 计成,《园冶》(北京: 中华书局, 2011年), 页 20。

画框之间:《漫画研究读本》书评

夏元格*

Name of Book (English): A Comics Studies Reader

书籍名称(中文):《漫画研究读本》

出版年份: 2009

编者: 吉特·希尔 (Jeet Heer)、肯特·伍斯特 (Kent Worcester)

加拿大作家、漫画批评家吉特·希尔(Jeet Heer)与美国历史学家、词作家肯特·伍斯特(Kent Worcester)合编的《漫画研究读本(A Comics Studies Reader)》1一书,于 2009 年由密西西比大学出版社刊行。全书收录近三十篇论文,分别编入"历史因素"、"技巧、艺术、形式"、"文化、叙事、身份"以及"审视与评价"四个主要部分。相较强调某一种特定的研究方式,两位编者更注重呈现漫画研究的多样性。该论集的编撰,目的一是挖掘进行漫画研究可实践的方法,并突出其丰富性;二是探析漫画在历史、艺术、空间、商业等不同语境中的面貌;三则是展现漫画研究作为一个学术领域的兴起与动向。2二十余位学者的研究成果各自独立成篇,又共同铺展出历史、形式、影响、评价四种面向,在探讨和回应研究课题的同时,也为该领域的构筑和发展竖立了有迹可循的路标。

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

¹ Andrae, Thomas, Martin Barker, Bart Beauty John Benson, David Carrier, Hillary Chute, Peter Coogan, et al. *A Comics Studies Reader*. Edited by Jeet Heer and Kent Worcester. University Press of Mississippi, 2009.

² Andrae, Thomas, Martin Barker, Bart Beauty John Benson, David Carrier, Hillary Chute, Peter Coogan,, et al. A Comics Studies Reader. Edited by Jeet Heer and Kent Worcester. University Press of Mississippi, 2009:XII.

在本书出版的 2009 年亦或更前,两位编者便已明确地指出,漫画的地位之改变,是漫画研究兴起的重要因素。人们开始将漫画视作一种富有表现力的媒介,以及历史记录的一部分。漫画小说在商业方面和评论界的成功,也进一步证实了这种价值评估。漫画在博物馆、画廊以及图书馆获得了更多关注,对于将漫画作为教学内容的兴趣也日益增加。漫画作为人工制品、商品、代码、设计、镜子、论辩对象、谜题和教学工具,在多种情境中愈发受到关注,这也打消了漫画不值得认真研究的观点,使其成为了学者勘察与探讨的对象。「而事实上,在该读本出版的几乎同时,于 2008 年上映的《钢铁侠(Iron Man)》,正式拉开了漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)第一阶段的帷幕。而这个系列的开启,更是将超级英雄漫画进一步带入了万众瞩目的聚光灯下,且至今仍在全球的热烈反响之中,不断扩充与延续着。本书收录漫画研究所(Institute for Comics Studies)创始人及理事彼得·库根(Peter Coogan)所作的《超级英雄之定义(The Definition of the Superhero)》2一文,从根本出发,解读与剖析何谓超级英雄,以及其是如何以漫画形式进行呈现和塑造。

彼得·库根以前美国纽约南区联邦地区法院法官勒恩德·汉德(Judge Learned Hand, 1872-1961)在 1952 年神力人(Wonder Man)对超人(Superman)的抄袭及侵权案裁决中,对于超级英雄作出的定义为基准,结合具体人物形象,从使命、超能力、身份、服装四个方面,深入阐述了超级英雄的本质特征。文中指出,超级英雄的使命是忠实于既定社会道德准则且无私的,这意味着其与邪恶势力的斗争,必须符合既有的、受宣扬的社会道德观念,且绝不能蓄意推进其自身的目的,或使之得益。倘若不具备这种使命,角色则被划分为是危机发生时一个能够施以

¹ Andrae, Thomas, Martin Barker, Bart Beauty John Benson, David Carrier, Hillary Chute, Peter Coogan, et al. *A Comics Studies Reader*. Edited by Jeet Heer and Kent Worcester. University Press of Mississippi, 2009:XI.

² Peter Coogan. "The Definition of the Superhero". *A Comics Studies Reader*. Edited by Jeet Heer and Kent Worcester. University Press of Mississippi, 2009:77-93.

援手的个体,亦或以超能力为自身谋利的人,甚至是超级反派。在对于超能力的探讨中,作者首先表明,超能力是超级英雄体裁最具辨识性的因素之一,随之以超人这一角色的塑造过程为例,考察了对其超能力刻画的演变:尽管超人在早期所展现出的超强力量、超快速度、超级跳跃能力和刀枪不入的特质仅稍许优于其他科幻小说中的人物,但其在随后所展现出的力量、速度和韧性,则远超这些超级人类的能力。由此,也便突出了其超级英雄的身份。

相较通过情节编排和人物设定所体现出的使命与超能力,超级英雄的身份和 服装,在漫画的表现中则更为外显及平面化。其中,身份元素实际由代号和服装 构成,超级英雄的秘密身份与代号之间,具备着典型的对应关系。代号需反映出 英雄的内在特质或生平经历,例如超人(Superman)是一个代表着可期望的最佳 人性的超级人类 (super man); 蝙蝠侠的身份则源于布鲁斯·韦恩在寻找打击犯罪 的掩护时遇到蝙蝠的经历。而在服装方面,文中则以史考特·麦克劳德(Scott McCloud)的"简化以增强(amplification through simplification)"理论为依据, 对超级英雄服装的典型化进行了探讨。通过"将图片拆解至其最基本的、必不可 少的意义",减去超级英雄服装的细节部分,仅保留服装颜色及强调角色代号的 简化概念 (例如蜘蛛侠服装上的蜘蛛网图形),简洁地代表了角色的身份。而这 一点,在超级英雄人物身份的塑造上是至关重要的,且在由漫画角色转为电影角 色的过程中, 也显而易见地发挥着关键的作用。由真人扮演的超级英雄角色无需 赘述,只凭借与漫画角色相同颜色、相同设计的服装,便可迅速反应其所对应的 漫画角色。不难注意到,无论是影片外演员的更换(如不同版本,由不同演员饰 演的蝙蝠侠),或是影片中角色的更迭(如雷神与女雷神),都以始终保持一致的 服装,来完成对于特定超级英雄形象的呈现。

与此同时,文章也提醒,文中提到的几个元素,虽是构成超级英雄体裁的关键,但某些超级英雄并不一定同时具备所有元素。作者以没有使命,"从怪兽中制造出英雄"的浩克,没有超能力的超级英雄蝙蝠侠,以及没有隐藏身份,在起初没有特定服装的超级英雄神奇四侠为例,详论其中有无,从而对超级英雄之定义进行了更为清晰的梳理。笔者认为,对于数目庞大,内容繁多的超级英雄漫画体裁之研究,在探索其中规则与规律的过程中,这种对于"相似性"的把握是必不

可少的。作者在此文中所彰显的,在相似的关联性中也不忽视具体案例的分析,应是后续研究中加以着重参考的模本。

对漫画内容进行探析的同时,读本中也编入了关注漫画本身技巧形式的文献。此类研究回归漫画的根本构成,以纸本之间的线条、画框、背景等作为勘察的对象,提供了将漫画本身视作一种可解读的语言之研究方法。以比利时漫画历史学家、理论家 Pascal Lefèvre 的《漫画中的空间建构(The Construct of Space in Comics)》「一文为例,作者从叙事空间与非叙事空间,可视空间与不可视空间的概念入手,对漫画画框之中,乃至画框之间,画框之外的空间都进行了探讨,并就其在创作者运用和阅读者接受的实际功能方面,也提出了极具价值的论述。

文章首先归纳了漫画中叙事空间的作用和目的:一为定位场景发生的地点,以此为目标的许多漫画艺术家会采用具有地标意义的空间,例如纽约的自由女神像,埃及的金字塔等。通过这种著名的空间,亦或已经具有固定功能的空间(例如农场,飞机机舱,家舍等),阅读者便可调用已知信息,更容易地对漫画的叙事空间进行辨识;二是通过空间的建构,例如房间的整理与装饰,反映出漫画人物的性格;三则是以空间表达特定的氛围,或是建构概念,为故事奠定基础,这点或可以前文所述的超级英雄漫画为例观之,尤其是如雷神此类居于地球之外的人物,其生活的阿斯加德,金碧辉煌的三角形神殿铺展而开,前有可穿梭各界的彩虹桥,边界由垂直落下的瀑布划分,仅从叙事空间便可看出,此地并非是阅读者所已经理解和熟悉的日常空间,继而传达或应有另一套运行准则之概念。

在此基础之上, 作者进一步对其所划分的几类空间之功能进行了论述。其中

¹ Pascal Lefèvre. "The Construct of Space in Comics". *A Comics Studies Reader*. Edited by Jeet Heer and Kent Worcester. University Press of Mississippi, 2009:157-162.

叙事空间又含括可视空间与不可视空间,可视空间,顾名思义是直观的,画框之中的空间;不可视空间,则不仅是指画框以外的空间,同时也包括边框中的"隐藏"空间。一些元素尽管不可视,但它们仍能够直接或间接地表示意义,例如画框内出现的影子或气球,可以显示出画框外某个人的存在;一些间接的、超出预计的元素也可能在随后的画框中显现,例如第一个画框中对一个人进行了特写,第二个画框则显示这个人只是墙上的一幅画中的人物,而非真正参与故事的人物,这个信息对于第一个画框而言,便存在于不可视空间之中。

而文章对于叙事外空间的划分,则将焦点聚集到了漫画虚构世界以外的部分。围绕着画框的物质空间皆是叙事外空间:画框之间的空白,乃至阅读者身处的真实空间。漫画中的人物一般不会意识到这种空间的存在,尽管有些漫画角色会直视阅读者,或在对话框中提及阅读者,但叙事外空间是无法直接呈现在漫画中的。作者一方面厘清了漫画的多个空间概念,一方面也引入关于创作者、阅读者与之的关联:阅读者以出现在画框中的,以及未出现在画框中的元素共同构建叙事空间,创作者则握有控制阅读者可视空间,来限制可获取的信息,从而对阅读者进行误导的强有力工具。随着漫画创作形式的变化,相信创作者、阅读者与漫画空间之间的互动,也会产生更多的维度,可待深入研究。

总结

由于读本收录文献较多,且先前已有书评综述全书内容,本文便择选其中两篇, 以冀能从漫画为文本与漫画为语言两方面,一窥书中所呈。由上述可见,《漫画 研究读本》一书自漫画研究的基本方法出发,行"读本"之功用,对相关定义、概 念、观点等进行了详细的勾勒与论述,并也结合实例,以文本细读的方式解读创 作手法、叙事风格、审美技巧等。尽管有学者曾质疑,因各文献研究对象多种多 样,研究范围狭广不一,该读本用作教学漫画研究课程的教材,或并非全然适合。

文圖學報

Journal of Text and Image Studies

第二期 (2022年12月)

¹但笔者认为,漫画研究领域的未勘之地尚多,读本选取多样化的研究内容,一则互通有无,研究对象不尽相同,方法和逻辑却可综合考量;二则抛砖引玉,在漫画仍在变化发展的过程之中,许多课题亦可作更为深入的探讨。因此该读本的编成,对于漫画研究而言,确具有钩沉现有研究图景,启发后续探索方向之宝贵价值。

-

¹ Royal, Derek Parker. Review of *A Comics Studies Reader*, by Jeet Heer and Kent Worcester. Studies in American Humor, no. 25 (2012):205–206.

《十一世纪的绘画与私人生活:以李公麟〈山庄图〉为例的个案研究》 书评

唐冬莅*

书名: Painting and Private Life in Eleventh-Century China: Mountain Villa by Li Gonglin

中文暂译名:《十一世纪的绘画与私人生活:以李公麟〈山庄图〉为例的个案研究》¹

作者: Robert E. Harrist, JR (韩文彬)².

出版社: Princeton University Press, Princeton, New Jersey

出版年份: 1998

自二十世纪五十年代起,以方闻先生和其弟子为代表的普林斯顿大学艺术史学派日渐成为北美研究中国艺术史著名学派之一,对这一领域尤其是唐宋中国书画研究贡献出颇多精彩成果。Painting and Private Life in Eleventh-Century China即是其中代表。本书自韩文彬教授的博士毕业论文改写,初版于1998年,对李公麟绘画研究、北宋山水画、文人画研究各方面提出的论点至今仍令后辈学者受益。

本书以生活于北宋中期的文人画家(Scholar artists)李公麟及其绘画长卷《山庄图》卷为主要研究对象。李公麟(1049-1106),字伯时,安徽舒城人,熙宁三年进士,作画题材非常广泛,且皆有成就。邓椿记载其在时人眼中"鞍马愈于

^{*} 新加坡国立大学中文系兼职讲师

¹ 本书尚未有中文译本出版,该中文书名为作者暂译。

² 现在任教于哥伦比亚大学,主攻中国艺术史。

韩干,佛像追吴道玄,山水似李思训,人物似韩滉"1 《山庄图》卷为李公麟山水画代表作之一,现至少有五种摹本存于世,其中北京故宫博物院藏本(以下简称北博版)含十七景²、台北故宫博物院藏本(以下简称台博版)含十四景³、意大利 Villa I Tatti,Settignano 藏本(以下简称 Tatti 版)含开场入山场景及其它十四景⁴、法国 Musée Cernuschi,Paris 和美国 The Cleveland Museum of Art 两处博物馆则各自存有零散单幅场景。虽然各个版本皆有所缺佚,通过对比仍能依稀拼凑出画作全貌。本书中采用的图像资料以北博版和台博版为主,以 Tatti 版为补充,以其它版本为辅。

本书在序言中指出,李公麟所生活的北宋中期,绘画题材已经触及相当广泛的领域,职业画家(professional artist)皆主要致力于图绘超越个体生活经验的,相对比较严肃宏大的主题;绘画的观看受众群体也异常宽广,上至帝王下至关顾酒肆的民众。出自文人业余画家(Scholar artists)李公麟之手的《山庄图》在这一时代氛围中显得格外独特。整幅图卷中对个体生活经验的描绘,对画家自我形象的呈现,在中国山水画发展史乃至整个艺术史进程中,都具有里程碑式的意义。本书因而提出其中心论点:以《山庄图》卷为代表的李公麟绘画反映出中国绘画于十一世纪晚期出现的一种新的理论与实践方向,文人业余画家开始以绘画来反映画家私密的精神世界,呈现自我形象。这一现象的出现,深刻且永久地改变了中国艺术家的绘画创作观,以及作为观者欣赏、理解一幅绘画作品的态度(包括如何理解"诗与画"、"艺术与生活"、"画中意象与画外经验"等诸多观念之间的关系)。5

¹ (宋) 邓椿, 《画继》卷三, 《文渊阁四库全书》(台北:台湾商务印书馆,1983)第813册,页511。

² 手卷,纸本墨笔,27.7x513cm.

³ 手卷,纸本墨笔,29.9x364.6cm.

⁴ Photo: The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies

⁵ Painting and Private Life in Eleventh-Century China: Mountain Villa by Li Gonglin, Pp3-4.

除序言外,全书主要分为五个章节。第一章通过梳理李公麟生平,来推断《山庄图》的创作时间与背景。在广泛阅读史料、画论、诗歌、题跋以及文人笔记的基础上,韩文彬认为李公麟中进士后,并未立即为官,而是返回龙眠山居住近十年(1070-1079),在此其间购买了龙眠山庄土地。韩文彬将 1086 年即李公麟返京入仕为官视作其人生转折点(turning point)。结合元祐年间苏轼等人在京城与李公麟的交往唱和,他修正了《宋史》的观点¹,认为《山庄图》的创作时间约在元丰(1078-1085)或元祐(1086-1094)中,不迟于元祐四年(1089)。《山庄图》因此应是画家身处于元祐复杂敏感的政治氛围中,出于对于故乡山水以及早年隐居生活的"回忆",作为一种业余爱好(avocation)而被图绘创作出。此外,韩文彬在这一章中也饶有新意地分析出,文人李公麟在性格上的复杂性与多面性,本章标题《以扇障面》(The Face behind the Fan)即取自记载于文人笔记中的一则轶事,韩文彬用以说明这位身处党政漩涡中的文人画家性格中谨小慎微的复杂一面。这些性格细节,也与《山庄图》中图绘的画家自我形象有着某种关联。图卷中似乎故意避开人群,半藏半隐,独行独处的文人形象,更像是画家自我形象的一种变身或伪饰(camouflage)。2

本书第二章结合苏轼、苏辙二人为该图卷所作跋文与题诗,对"龙眠山庄二十景"的特征风貌做出概览式解析。本章将图像与文字并置,考察其相互关联指涉,亦具有当代"文图学"研究思路。李公麟用绘画来记录自身所历所感,同时也将绘画视作可以向一个小社交圈内的亲密友人传达思想情感的方式³。绘画因此具有了与诗歌类似的社会交际功用。⁴

第三章则从北宋文人私家园林兴起,以及文人热衷修禅的文化、宗教氛围入 手,认为受到同时代这两方面风潮的影响,《山庄图》并不应该仅仅被视作一幅

「据《宋史》记载:李公麟于"元符三年(1100年)病痹,遂致仕。既归老,肆意于龙眠山岩壑间。雅善画,自作山庄图为世宝。见(元)脱脱等撰,《宋史》卷四百四十四(北京:中华书局,1977)第 37 册,页 13126。

² Painting and Private Life in Eleventh-Century China, Pp31.

³ Painting and Private Life in Eleventh-Century China, Pp27.

⁴ Painting and Private Life in Eleventh-Century China, Pp32-45.

传统定义上的山水画。事实上这幅长卷中的诸多半开放、半隔断式的场景具有私密空间的特征,画中的风景也兼具自然山水之审美价值(aesthetic value)与庄园地业之经济价值(economic value)。身份各异的诸多人物穿行、生活在这些场景中,他们的行为举止无不传达出一种与山水风景诗意、和谐共处的氛围。1

本书第四章与第五章最能集中体现作者身为艺术史学者的独特眼光与论述特色。第四章 Evoking the Past: Memories of Wang Wei and Lu Hong(追溯往昔:王维与卢鸿)提出:《山庄图》卷呈现的图绘画家隐居地的主题,实则上承自中唐时期卢鸿与王维开创的模式。在这种模式(或称为典范)之中:画家本人具有隐逸诗人(reclusive poets)的身份,将其居所(多为隐居避世之处)图绘成风景画卷,有意识地彰显自身志向与品性。同时画家本人或与其熟识的好友围绕这幅画卷也有对应的题诗。诗文与图绘场景互为指涉、补充,形成一整套意蕴丰富的典范模式。作者指出,无论是李公麟的图像,还是苏辙的题诗,都有诸多可与"嵩山草堂"、"辋川"形成关联的地方。从卢鸿的"嵩山草堂"、王维的"辋川"到李公麟的"龙眠山庄",俨然已经形成了一套层层叠加的典范模式,可继续流传,并被后世文人继承。²

在第五章 Mountain Villa and the Languages of Landscape in Eleventh-Century China(龙眠山庄与十一世纪中国风景图绘语汇)中,作者指出《山庄图》卷作为一幅山水画长卷,却存在不少违和、失真之处,如天空缺失、比例失调、视角突变、舞台布景般的场景呈现、每一景之间不自然的连接处理等。作者进而提出,相较于彼时发展已经十分成熟的,出自宫廷职业画家之手的山水图绘,《山庄图》呈现出的怪诞图绘语言(an eccentic pictorial language)则是文人画家李公麟有意而为之。为了更好地在图绘真实居住场景的画卷中呈现自我形象,寄予自我情感与经历,赋予图绘自传式意义(autobiographic significance),李公麟刻意背离职业画家已经积累成熟的图绘山水的语言与风格;向古老的地形、风水图借鉴更为复古自由的绘画技法(包括空间、比例、视角呈现,以及地形地貌之随意切换);同时他也将自己从前应用于宗教人物画的构图技法巧妙嵌入《山庄图》中,形成

¹ Painting and Private Life in Eleventh-Century China, Pp46-66.

² Painting and Private Life in Eleventh-Century China, Pp67-87.

古怪却独特的李氏山水图像语言。李公麟所思考的难题,即如何在绘画中呈现自我与诗意,似乎是北宋中期不少文人业余画家共同面临的困境,包括王诜、米芾、赵令穰等,他们也在各自的绘画中对这一问题各有回应。¹

纵观全书,韩文彬教授虽然仅着眼于一位画家的一幅图卷,却能立足于文学、艺术史、宗教、思想文化史等诸多学科交叉之宽广视域,以扎实的艺术史图像资料,配合丰富文本佐证,贡献出诸多精彩纷呈的论点,即使放置于当今成果颇多的北宋绘画研究领域,依然极具启发意义。

¹ Painting and Private Life in Eleventh-Century China, Pp89-104.

《台湾杰尼斯粉丝研究》书评

郑可欣*

Name of Book (Japanese): 台湾ジャニーズファン研究 书籍名称 (中文): 台湾杰尼斯粉丝研究

出版年份: 2014

作者: 陈怡祯

陈怡祯著,2014年由青弓社发行的《台湾杰尼斯粉丝研究》(《台湾ジャニーズファン研究》)一书介绍了台湾的粉丝文化,并在台湾的粉丝文化的基础上通过对台湾的杰尼斯女性粉丝进行采访,了解粉丝之间友谊与亲密圈的构成等。本书共有六章,先是由哈日作为切入点,并以台湾粉丝文化这个较大的范围作为背景介绍,随后再聚焦到台湾杰尼斯粉丝的日常,从中了解粉丝理想中的偶像之间的关系,以及粉丝之间的友情构建,最后进行总结。

一、"哈日"现象

"哈日"现象可以大致被分为三个时期,分别是: 1990 年代前的萌芽期; 1990-2000 年的繁荣期: 2000 年后的意识变化期。

(一)"哈日"现象萌芽期

1990年代前的台湾仅有"中国电视公司"、"台湾电视公司"、"中华电视公司" 三家电视台,这三家电视台也被称为"老三台"。由于戒严令的存在,当时所有制作的电视节目皆需要通过审批才可播出。另一方面,1970年代前由于技术原因,台湾电视局仅有现场直播方式的单元剧,没有连续性的内容,一直到了1970年代后才出现了采用日本电视剧制作形式制作的连续剧"晶晶"。

进入了1980年代后,连续剧一般为晚上8点到9点播出,因此出现"八点档",

55

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

且平均收视率达到 50%,可见电视在当时的台湾人的生活娱乐中有着很高的占比。 另外,香港电视剧"楚留香"也被引入台湾,观众也第一次在电视上看到非本土电 视剧。

值得注意的是,在这一时期家用录影带也开始普及。随之而来的是录影带出租服务的盛行,相关店铺数量甚至超过了8000间。伴随着录影带出租店的盛行,大量盗版录影带也开始流通,而盗版日本节目录影带在市场上也大规模流行起来。虽然台湾的日本电视剧市场在1980年代后才因为盗版录像带开始形成,但第一部日本动漫《星星王子》(原名: 鉄腕アトム)早在1968年便开始被引入台湾。受当时政策影响,所有被引入台湾的日本节目都需更换为中文配音,和服等日本文化相关物品画面也需被剪辑。因此,台湾观众在养成观看日本动漫的习惯时,也并不会意识到这属于"海外文化"。也因为上述原因,台湾观众通过叙事方式及画风的层面逐渐产生对于日本文化的接纳及亲切感。

由此可见,在 1990 年代前的"哈日"现象萌芽期,台湾严格的管控反倒刺激了地下日本文化的流通。

(二)"哈日"现象繁荣期

进入 1990 年代,台湾电视环境更为活跃,且开始多元化。值得关注的是 1991 年,1993 年及 1997 年这三个较大的转折点。1991 年卫视合家欢台(英文名: STAR World) 开播,并在 1992 年开设卫视中文台,正式将日本电视剧引入台湾。到了 1993 年,有线电视合法化,对于日语节目等的禁令也被解除,日本节目飞速渗透进入台湾市场。而进入 1997 年,电视进入高度竞争期,台湾同时拥有超百个电视台,其中专门播放日本电视节目的频道更是达到了 5 个。作者在 2010 年十月再次调查时,依旧有 4 个专门播放日本电视节目的频道,另外也有两个专门播放韩国电视节目的频道,可以看出近年来哈日及哈韩现象的影响。

90年代前,对日本的禁令导致相关情报只能通过地下渠道获得,而导致喜爱这些文化的人会觉得自己相较于他人获得了更为稀少的文化资源。即便进入1990年代,日本电视剧更为普及的情况下,观众对于日本的印象从单纯的"稀缺性"转换为"时尚"等更为具体的印象。日本相较于其他国家,对于台湾消费者来说有一定的"稀少性"及"神秘感",却也能同时感到一定的文化相似性,所以会希

望通过模仿等方式成为同样的"高雅文化"。因此,在社会及媒体环境更为开放的情况下,喜爱日本文化的年轻人对于日本同时存有"亲切"及"憧憬"两种看似对立的感受,而这种奇妙的共存也正是日本大众文化在台湾能够被接受的重要原因。

(三)"哈日"现象意识变化期

2001年开始,日本电视剧在台湾引发热潮的同时,韩国电视剧也开始逐渐积攒人气,并衍生出"哈韩族"这一新群体。最初开始引发韩流的是台湾歌手翻唱韩国歌曲,导致 K-pop(韩国流行歌曲)在台湾开始吸引关注。随后,韩国偶像团体也前往台湾,引起了 K-pop 热潮,因此韩剧为第二波流行。

最初引入台湾的韩国电视剧在内容上与日本电视剧有着一定差异,韩国电视剧更为贴近台湾本土剧以家庭及社会为主题的风格,且剧中透露的中心思想等也于台湾社会较为贴切,因此韩国电视剧这一类别得以在台湾发展。与此同时,台湾偶像剧也开始发展。以 2001 年拍摄制作的台湾偶像剧《流星花园》(原作为日本漫画《花样男子》)为起点,以日本漫画为原作翻拍制作的台湾偶像剧也开始在台湾及亚洲各国引起话题。由此可见,台湾偶像剧的流行与台湾的哈日现象、日本漫画等日本的文化产物有着紧密的联系。

此外,"流星花园"现象除了引发台湾偶像剧的流行以外,也再一次引起了(继小虎队之后的)男性偶像团体的流行。除了流星花园的演员组成的"F4"以外也出现了5566、可米小子等组合。值得注意的是,F4被称为"台湾的SMAP",可米小子被称为"台湾的杰尼斯 Jr."等称号便可看出杰尼斯偶像的影响力。

虽然从 2000 年以来,韩国电视剧及台湾本土剧使哈日现象出现衰弱迹象,但作者认为哈日现象仅是表面上开始衰弱。首先,1990 年代对于哈日族的批判(如不理性、文化殖民、政治不正确等)可能导致哈日现象转为地下化。其次,网络逐渐普及后,哈日族可能已经构建出自己的亲密圈。因此作者认为这一现象仅存于表面。

二、台湾粉丝文化

这一部分内容会着重于"明星"(star)到"偶像"(idol)的转换的过程中杰尼斯粉丝所出于什么位置,以及了解杰尼斯是如何在台湾积攒人气的。

在 1970 至 1980 年代,台湾由农业社会转型为工业社会。处于发展时期。如邓丽君等"巨星时代"的象征性人物也因其走向成功的经历而受到憧憬。而进入 1980 年代,"偶像"一词虽还未诞生,但如林慧萍等"玉女歌手"却已出现在大众视野中。"玉女歌手"以日本女性偶像作为参考,常以清纯的印象获得大量男性粉丝的人气及喜爱。相较于女性偶像,男性偶像的登场较为晚一些。台湾的第一个男性偶像团体是 1988 年出道的"小虎队"。小虎队以日本杰尼斯组合"少年队"为原型,并对少年队的歌曲进行翻唱,取得了空前的人气。小虎队与以往"巨星"给予观众的"憧憬感"不同,小虎队给予粉丝的亲切与淳朴感使他们成为台湾偶像先驱者般的存在,而他们的成功页引领了"偶像"的流行。这种"日式"台湾偶像也引起了观众对于日本偶像的注意,而收到关注的对象之一便是杰尼斯偶像。

(一) 台湾的杰尼斯热潮

1990年代末,杰尼斯事务所正式进入台湾市场。在此之前杰尼斯偶像通过地下流通的影像,音乐等已经积攒了一定的人气,而正式进入市场后更是将台湾对于日本偶像的关注度提升了一个层次。随后在 2000 年,在正式进入台湾市场后,杰尼斯偶像组合"Kinki Kids"首次在台湾举办了演唱会并贩卖了偶像周边商品,使其人气达到新高。而这也是杰尼斯事务所开始正视台湾市场的转折点。在此之后,V6、TOKIO、ARASHI 等杰尼斯偶像至 2012 年平均以一年一到两次的高频率前往台湾进行活动,而高频率的活动也使杰尼斯偶像在台湾稳固了一定的地位。

另外,在台湾举办的演唱会往往会动员包含该组合粉丝在内的所有杰尼斯粉丝。对于台湾粉丝来说,相较于"某个组合即将举办演唱会"这个说法,"杰尼斯偶像要来台湾"这个感觉更为强烈。对粉丝来说,杰尼斯偶像在台湾进行活动类似于"庆典"的感觉,因此除了享受自己喜欢的团体在台湾举办的演唱会以外,享受一年几度的"庆典"对她们来说也是很重要的。相比之下,日本杰尼斯粉丝一般只参加自己喜欢的团体的演唱会及活动,因此这种"总动员型"演唱会也是台湾杰尼斯粉丝独特的应援方式。

值得注意的是,与参加演唱会的模式相同,粉丝自我介绍时也常以"我是杰尼斯家族的粉丝"而不是"我是杰尼斯某某组合的粉丝"来介绍自己。而台湾媒体

及粉丝谈及杰尼斯事务所时常使用"杰尼斯家族"这一称呼也是导致粉丝视杰尼斯事务所的艺人为"一体"的原因之一。因此,这种倾向于"杰尼斯家族"整体的关注也影响了杰尼斯粉丝的应援活动及粉丝群体的构筑。

对于台湾粉丝来说,演唱会不只是观赏,更是亲自参加且引起偶像注意的活动。如 2010 年 KAT-TUN 在台湾举办演唱会时,粉丝自发在网上呼吁大家参与应援活动,负责的粉丝会提前在会场内外分发活动说明的传单及手灯。在演唱会安可时间使用应援荧光棒排列出"KAT-TUN"字样。若演唱会遇到偶像生日,台湾粉丝也会自制手幅等自发地为偶像庆生。而这种"参加型"演唱会也是台湾杰尼斯粉丝的特殊应援方式之一。在日本及其他国家举办的杰尼斯偶像演唱会上,粉丝会为了引起偶像注意而提前准备服装及自制应援扇,并在现场向偶像挥手呐喊。日本粉丝对于参加演唱会的形容为"参战",将"演唱会"比作"战争"。

台湾"动员型"、"参加型"与日本"参战型"的应援方式也影响了粉丝之间关系构建。

(二)台湾杰尼斯资讯获取

关于资讯获取方面,2000年以来,粉丝可以通过电视节目及杂志等方式获取杰尼斯偶像的资讯及动态。比如,杰尼斯事务所与台湾TVBS共同制作的"Johnny's Power"是每周日播放的10分钟短节目,出演组合包括Kinki Kids、TOKIO、V6等人气组合。而2001年的"我爱杰尼斯"系列节目也是其中一个例子,电视台于周一到周六每天播放一个杰尼斯偶像出演的节目,包括Kinki Kids的"堂本兄弟"、V6的"VivaVivaV6"、ARASHI、泷泽秀明及国分太一的"USO?! JAPAN"等节目。播出时间虽然与日本不同,但通过这种方式创造了杰尼斯偶像出演的节目能够被台湾观众观看到的环境,也是台湾杰尼斯粉丝增加的重要因素之一。

另一方面,专门记载杰尼斯偶像资讯的杂志《Wink Up》的中文版也于 2000年创刊。杂志刊登的内容皆为杰尼斯偶像的资讯,包括他们最新的电视剧、节目播出信息,现场录制画面、采访等等。中文版创刊不但打破了语言障碍,让不懂日语的粉丝也能够明白偶像动向,而且即便是在台湾也能几乎同时入手最新资讯。

最后是 2002 年于台湾开设正式的粉丝俱乐部"Johnny's Power Fans Club"。这

是杰尼斯事务所首次在海外开设粉丝俱乐部,此前只允许以日本国内住址注册入会。日本的粉丝俱乐部会员有专属会员卡、刊登艺人近期动态的专属会报、抽选参与录制节目及演唱会门票的资格,生日卡片等等的福利,而台湾粉丝俱乐部也有专属会员卡、专属会报等福利,也可参与抽选日本演唱会的门票。虽然粉丝俱乐部于2006年停止服务,但专属俱乐部的开设也可看出杰尼斯事务所当时对于发展台湾市场的重视。且即便在粉丝俱乐部停止运营后,艺人也依旧有前往台湾举办活动,并依旧有着高人气。

三、杰尼斯粉丝的日常

即便是同为杰尼斯粉丝,在日本及台湾的文化层面聚焦点也有微妙的不同。 关于日本的杰尼斯粉丝研究多为以中学生群体为中心而展开的次文化作为关注 点,而台湾的杰尼斯粉丝则是涵盖 10-30 岁的更为广泛的年龄层。台湾粉丝研究 的聚焦点是集中于 20-30 岁,经济条件及教育程度更为优异的女性。

本章节中,作者通过 13 位杰尼斯粉丝的日常生活来了解杰尼斯粉丝的整体情况,以及她们透过网上粉丝社群所建构的亲密关系圈等,并通过"时间"和"空间"两个中心来了解她们的日常。

(一) 以时间为中心

作者的研究方法是让参与调查的 13 人自行记录一周内日常生活,并将每日的时间分为"工作时间前"、"工作时间"、"工作时间后"三大时间带。作者希望通过"信息交换的体系"及"独特的时间感"两个侧面来接近她们日常生活中的文化实践活动。

首先作者观察到台湾的杰尼斯粉丝多为通过网络来获取各种信息,比如 13 人中第一组的一位粉丝便会在工作间隙时间使用手机查看粉丝的资讯网站,即便 没有特别划分出时间段,也是出于随时能够获取信息的状态。对于台湾粉丝来说, 网络不只是获取资讯的途径,更是与其他粉丝进行信息交换所不可或缺的工具, 而粉丝社群中频密的信息交换也会产生的连带感及归属意识。因此,在进行相关 的文化消费时,网络便占据了重要的位置。

1990年代的杰尼斯粉丝只能通过盗版录影带这种需要大量金钱投入的资讯

获取方式,而现今网络已成为主要的资讯获取渠道,但粉丝通过论坛获取资讯其实并不简单。首先,论坛的会员注册极其困难,需在提供姓名、电邮等基础信息,加上回答类似于成为粉丝的经历、为什么想要加入论坛等问题,以确保会员只有粉丝。除此之外,论坛仅在限定时间内(如成员生日,团体纪念日等特殊日期)开放注册。而即便注册成功,也许保持一定活跃度才可维持会员身份,因此不能只是为了下载资源,也需要与他人积极互动。而一旦发现站内资讯被外传,便会取消会员资格并封锁论坛。

另外是对于"日本时间"的意识。对于台湾的杰尼斯粉丝来说,同一时间观看到日本播出的节目是日常的一种文化实践。即便有时差的存在,在进行相关文化实践时,对日本时间抱有强烈意识并注重"即时感",甚至会为了追求"即时感"调整其他活动。如其中一位受访粉丝为 ARASHI 粉丝,而 ARASHI 当时有三个冠名节目,以周四"VS ARASHI"及"ひみつの嵐ちゃん"两个节目的播出日为例,该粉丝 6 点以后的行为皆是以要观看节目为基准。她会安排 5 点准时下班回家,回避加班及其他社交活动,准时在 6 点开始一边吃饭一边观看"VS ARASHI",并在观看完第一个节目后一边使用部落格一边等待下一个节目的时间,可见对于"即时感"的追求。

此外,日本的音乐作品(单曲、专辑、演唱会影像等)皆会由台湾的唱片公司发行"台压版"。对于台湾粉丝来说,其实价格较为低廉且内容已经过翻译的台压版是更好的选项,但由于台压版往往会延后几个月才发布,所以粉丝一般会选择购买价格在三倍以上,但可以在发售当日就购买到且贡献到日本销量的日版。另外,台湾有贩卖偶像杂志的日系书店会贩卖"空运版"及"海运版"杂志,而粉丝也会倾向于购买价格较高但几乎与日本同时发售的"空运版"。

因此,杰尼斯粉丝在日常"观看节目"、"购买 CD 及杂志"、"获取资讯"等文化实践的情况下都是追求"及时性"。

(二) 以空间为中心

这一部分作者将目标聚焦于台湾的"哈日之城"西门町中的偶像周边专卖店。 这些店铺以贩卖杰尼斯偶像周边为主,但也包含其他偶像商品。除了贩卖杂志、 周边产品、音乐及影像作品以外,这些店铺还会提供代入会、日本节目录制、演 唱会门票代拍等服务。另外一种店铺为贩卖日本偶像杂志为主的杂志专卖店,或称日系书店。最后是杰尼斯偶像周边专卖店。由于这类店铺的店主本身往往也是杰尼斯粉丝,因此与顾客关系也更为亲近。这些店铺一般为非官方店铺,且有贩卖盗版影像等等。早在1990年代,网络还不发达的年代便已出现相关服务,因此长久以来此类店铺的存在便在杰尼斯粉丝的日常中占据了重要位置。

连育正在《青少年消费形态与消费空间关系之研究——以西门町为例》中表示"哈日族以西门町为媒介来接近并想象日本。",而对于台湾杰尼斯粉丝,她们以专卖店的空间作为媒介,连接"日本的偶像"及"店内的粉丝朋友"。这些店铺不仅是购买商品的空间,更是以兴趣为机缘与其他粉丝构建亲密圈的空间。有些顾客甚至会与店员交换联系方式,超越了"顾客"及"店员"的关系及店内的空间,在日常生活中也会进行交流。

另外一个需要注意的空间为杰尼斯粉丝经营的面向杰尼斯粉丝的咖啡厅¹。 这些咖啡厅类似于杰尼斯偶像周边专卖店,目标人群更为具体,且对于不是粉丝 的人群来说没有吸引力。店铺内外往往会贴满杰尼斯偶像海报,并会放置展示柜 放置周边,菜单也会与杰尼斯偶像相关。此外,店内也提供代入会、周边代购等 服务,也提供粉丝转卖自己的周边的空间。这些咖啡厅主要是为粉丝提供能够自 由交流沟通的空间,也能够在店内一起观赏偶像的演唱会、电视剧、节目等。而 偶像生日及团体纪念日等也会举办特殊活动,而粉丝也会通过这些活动认识其他 意气相投的朋友。

四、粉丝理想中的偶像的关系

学者岩渊功一将日本大众文化的广泛流传归功于"文化无臭性"²,而"かわいい"(可爱)也是被广泛流传的"巨大产业"之一。需要注意的是,日语语境中"かわいい"很多时候除了本来的意思以外还有一层"礼貌性"行为的意义,但在中文语境中没有这一层意思,且"可爱"在中文语境中更多为对儿童/女性使用的形容。

^{1 2010} 年作者调查时有两间相关店铺,一间为"Sketch",一间为"乐部屋"

²指商品中特定文化及人种的淡化处理。这会使外国消费者更能够以自身的社会认知框架去解释所使用的商品意义。

因此,杰尼斯粉丝对杰尼斯偶像使用"可爱"也是粉丝之间"交流/交换/共有"过程的产物,强化了对于自身所处粉丝社群的归属感,而这也类似于日语语境中的意思。对于粉丝来说,"看到了可爱的偶像"与"认为偶像可爱的发言被认同了"会得到几乎同样程度的满足感,这也体现出了哈日现象中对于日本"かわいい文化"的接受。

此外,作者表示这里的"可爱"并不是无意义的。杰尼斯偶像会分为"On"及 "Off"两种状态。"On"状态指舞台/摄影中更为帅气/专业的一面,而"Off"状态指 日常感及较为私下的一面的展示。除了偶像本身以外,成员之间的互动也会被形容为"可爱",粉丝也会为了她们所感受到的偶像之间的友情而消费。这里作者将 偶像之间的关系也进行了区分:因为组合产生的"On"的关系,以及抛开组合关系的"Off"的关系。杰尼斯事务所本身也以"友爱关系"作为卖点。因此作者分析中 吸引粉丝的两大要素为 Johnny's Jr 时期的积累与组合的稳定性。

Johnny's Jr 指未正式出道的艺人,类似于韩国练习生制度。他们会参与以出道艺人的演出,作为伴舞出场,也会有自己的节目、演唱会等登场机会,甚至会在 Jr 时期便组成组合,以组合形式进行活动。2000 年开始在台湾播出的节目使 Johnny's Jr 受到大量关注,但在那之前杰尼斯粉丝却已对 Jr 的存在有所认知,而作者采访的 13 人中几乎全员都是从 Jr 时期便开始关注自己喜欢的偶像。粉丝会认为组合之间成员长时间的相处抵消了彼此之间的"竞争关系",而她们所感受到的也仅有关系好的那一面。此外,Jr 时期的相处也会让不同组合之间的成员产生友谊,跨组合的互动也会给两方吸引更多人气,而这也是杰尼斯事务所"友好关系"的卖点的体现。

另一方面,对于团体的粉丝来说,组合的稳定性也是粉丝所重视的因素之一。许多组合会从 Jr 时期便组成团体,并以相同的组合出道,所以粉丝会注重"一体性"偶像本身也会对此进行强调,以"团爱"作为卖点。因此,成员退出/组合解散对于偶像人气也会有所影响,如 2012 年从 NEWS 单飞的山下智久在脱离组合后受到了团体粉丝的批判,单曲销量也有所下降。而受访者中也有関ジャニ∞的粉丝表示因为锦户亮、内博贵两名成员跨团兼任 NEWS 成员而导致自己对 NEWS 产生厌恶感。

对于台湾杰尼斯粉丝来说,她们所注重的不仅是组合内的良好关系,而是事务所全员这种更为广泛的范围。由于自己的偶像与其他组合的前辈或后辈共同出演影视作品的机会较多,所以对于这种良好关系的关注会不限于组合内。但与此同时,由于组合从Jr时期一同相处,她们也会希望自己喜欢的组合有更为深刻、亲密的关系。而粉丝便会通过偶像与他人的相处模式构建出自己对于理想的友谊的想象。

五、粉丝之间的友情构建

在本章节中,作者将粉丝之间友情构建的过程总结为"集结"、"稳固"、"集聚"。首先,粉丝会先从学校、家庭等范围尝试寻找相同爱好的同担¹,再通过网络先认识杰尼斯粉丝。在成功加入范围更广的杰尼斯粉丝群体后,粉丝会再尝试认识喜欢同一组合或成员的同担。

日本学者辻泉对日本杰尼斯粉丝的分析中表示"(她们)虽然几乎没有以群体范围进行一致的活动,但她们通过重重关系相识,是以一种缺少领导型的社交关系形成的一个大范围群体。"而台湾粉丝虽然也有形成这样的群体,但最终的倾向依旧是范围较小的同担的小群体。值得注意的是,作者也有观察到粉丝在形成自己固定的小群体后会开始出现固定化的趋势,而原因在于小群体内"共同的经验"以及对于经历/背景相差较大的其他粉丝态度及认知上差异的抗拒,而这仅限于小群体对于扩张自己"亲密圈"的态度。

此外,日本学者辻泉也提出了"同担回避"这一概念,而这源于粉丝之间的"竞争心理"。在演唱会上,粉丝会为了吸引偶像目光或得到"饭撒"²选择与同担一起入场,但拥有同担回避心理的粉丝便会选择避开"同担"。此现象在台湾是较为少见的,原因在于"动员型"、"参加型"的应援方式对粉丝群体的构建有所影响。作者认为粉丝会希望偶像对于台湾粉丝全体留下好印象,因此倾向于选择配合,拥有协同意识。另外,信息落差也造成了这一点比。新的资讯等会由在日粉丝先获得,而其他粉丝只能通过论坛内在日粉丝分享才能得到情报,因此需要在社群内

^{1&}quot;同担"指喜欢同一组合或成员的粉丝。

^{2&}quot;ファンサービス"音译,指偶像对于自己的回应。

频繁的进行信息交换才能够获取最新资讯,也导致了粉丝较少拥有"同担回避" 心理。

六、总结

本书从台湾的"哈日"现象发展开始介绍,并详细讲解了台湾的杰尼斯热潮的发展。随后,书中介绍了台湾杰尼斯粉丝的日常,再由此聚焦到粉丝理想的偶像的关系与粉丝之间的友情构建。作者认为粉丝之间的关系与她们所感受到的杰尼斯偶像之间的关系是相互投射的,双方都分为广泛但交情较浅的关系与狭小但交情深厚的亲密圈。这里"扩散型"关系类似于"功利性的友谊",比如借助"杰尼斯粉丝"这个大的群体来构建自己的亲密圈、通过信息的交换及流通来获取"杰尼斯资源"等,类似于杰尼斯偶像全社上下良好关系作为卖点。而"聚集性"关系类似于"精神上的满足",粉丝通过"同担"身份相识,一同参加活动等逐渐构建出亲密关系并从中获得情感上的满足。她们通过共同喜好相识,与学校、职场等制度、地缘及血缘等外在要素无关,单纯因为自己的意向及情感上的满足而构建出的"更为纯粹的关系"。而这类似于粉丝所期望的,偶像与组合内成员拥有更为密切的,独一无二的关系。

因此粉丝之间的关系与她们所感受到,或者他们所希望的的杰尼斯偶像之间 的关系是相互投射的。

《新加坡的商场年代:历史,想象,社区》书评

关慧华*

Name of Book (English): The Singapore Mall Generation: History, Imagination,
Community

书籍名称(中文):新加坡的商场年代:历史,想象,社区

出版年份: 2022

主编:廖继权博士

到购物商场去逛街是新加坡人日常的休闲活动。购物除了最初的有目的性的购物,变成用来打发时间的行为。回溯至在 1980/90 年代,漫无目的的逛商场更是青少年逃避枯燥生活的一种方式。正如 1996 年的国庆庆典,当时的吴作栋总理在发表演讲的时候对新加坡人说: "Life is not complete without shopping"足以显示逛街在新加坡是有多重要。在过去 50 多年至今,购物中心经历了哪些转变?这本"The Singapore Mall Generation: History, Imagination, Community",《新加坡的商场年代:历史,想象,社区》很好的介绍了新加坡商场的发展史。本书分为主编致谢,前言,介绍以及正文。正文是由十几个不同的学者共同书写的十个章节。正文被分为三个重点分类,历史(四个章节),想象(三个章节)和社区(三个章节)。为了更容易理解,本文将以历史,想象,社群这三大分类对书籍十个章节的内容进行简略的概括归纳。

以文化的视角来观看消费主义,其实是对人在购买生活必需品后,还有财政盈余而进行可自由支配支出的能力,商场作为一种可以促进消费的空间,在将与人的生活紧密相连的时候,便可以从购物中心的发展史中发现了新加坡不被人熟知的历史、文化和社区记忆,甚至是一时代人的集体记忆。同时在这些记忆中也

^{*} 南洋理工大学人文学院硕士生

可以发现商场在不同时期所代表的意义,其中包括但不限于作为历史文化遗留和摄影场所的商场;作为街机游戏玩家、青少年文化聚集地;资深摇滚乐团的家园;作为艺术想象和展览的平台以及聚集了外国居民的固定场所。在新加坡现代快速变化的城市景观中,这些陈旧的商城已经逐渐成为保留了1980年代集体社会文化记忆的古老场所。

廖继权博士(以下简称廖博士)在书中提到"The concept of shopping as a lifestyle is as old as Singapore's modern history"。廖博士认为购物作为生活方式的概念和新加坡的现代发展史一样悠久,并且在文章中将商场的发展史分为三个阶段,第一阶段是 1960 年代以前的 High Street 时期,当时还没有商场的概念,所以只是一间又一间并排独立的百货商店。1960 年代是商场发展的第二阶段,规划性商场的概念传入新加坡,因此在 1960 年代到 1980 年代之间,新加坡开始有了多层带空调且有手扶梯和电梯的百货中心。1980 年代以后是商场发展的第三个阶段,这时的商场发展逐渐成熟化,变成了如今所看到的,大多数被统一策划并且有时候还附带新鲜主题的商场。

首先,书中的历史部分主要围绕于谐街(High Street)和在谐街开办的各类百货、休闲娱乐商铺。书中展示了不少谐街时期的街道形态和百货中心的图片。谐街是 1950-60 年代的购物街道,链接了桥北路(Northbridge Road)和新加坡河。1819 年新加坡是英国殖民地,因此在建设海港以后就开始打造商业街道,谐街便是第一条为商业打造的街道。谐街、桥北路和新加坡河形成链接,作为商业化的中心点。当时在这条街上比较有名气的商店是由欧洲人所开设,然利直百货公司(John Little)和罗敏申百货公司(Robinson)。这两件店铺的性价比高,商品质量也很不错,因此很是受到欢迎。

1930-50 年代,受欢迎的百货中心是 1938 年开办的欧罗拉(Aurora),1935年开办的北京(Peking)以及 1957年开办的美罗(Metro)。这三间百货中心在谐街形成了三角形,成为了 1950年代购物者的一大景点。书中也提到了几位访谈者对两间在谐街售卖吃食商店的回忆。一间是位于谐街 51 号的 Polar Café,1925年开始由个体经营的咖啡厅,主要售卖售卖咖喱泡芙,鸡肉泡芙,蛋糕,茶和咖啡。另外一间是 Shaws Buildings 的 Magnolia Milk Bar – Cold Storage 旗下

的冰淇淋品牌,开始于 1930s 的美式风格咖啡厅,售卖冰淇淋,奶昔,三明治, 热狗和汉堡。书中更是提到这些百货中心的现况,例如然利直现今已经被罗敏申 集团收购变成快闪店的模式经营,在新加坡已经找不到固定的实体店铺,而罗敏 申则是成为了罗敏申集团。从那个年代留存至今的百货中心品牌只剩下美罗,但 是也已经缩小成只剩下单层的商店。

1973年,Plaza Singapura 作为第一个全部由电脑集中控制的商场开业了,又因为商场拥有覆盖全面的人行天桥,以及自动扶梯链接了上下多层,通行无阻,这类型的商场被称为"Arcades in the air"。当时在 1974年入驻 Plaza Singapura 商场的日本一键式连锁店八佰伴收到了极高的人流量。八佰伴也有空中广播,广播内容不止是播放走失儿童,也会播放促销,也会充当客服接听来电,甚至是在空中和顾客打招呼,由于广播员都是女性,所以很多人叫她们"hello girls"。

1980年代后的商场被书中成为"田园诗般的城市花园郊区"。多数的商场都有主题式的建筑风格,商品也颇多。书中更是提到了2019年开幕的星耀樟宜。 星耀樟宜花费五年时间建造而成,总占面积135700平方米,有300多家入驻商店和全国最大室内瀑布以及两个室内热带公园,更成为了新加坡的网红地点。星耀樟宜是一站式吃喝玩乐的地点,集购物,吃饭,看电影,休闲,娱乐,逛花园,玩迷宫。

2010年开始,有一些 1970-80年代建成的大厦被关闭、拆除。由于主流媒体和社交网络上文章和纪录片上的记叙,新加坡商场逐渐被视为历史遗址。书上提起女皇镇购物中心是当时售卖运动衣物和运动用品的地方,拥有很好的声誉。基本不需要进行任何促销。除此以外,现在各大商场都有摆放街机游戏的游戏机厅。最早关于街机游戏厅的新加坡报道是 1979年,书中也记载每台机器的价格是4000新币,并且也需要给当时的文化部 1000新币作为押金。电子游戏也开始非常蓬勃,电脑卖 750 新币,游戏 75 新币。

紧接着是书中关于商场与想象的构写部分。商场里的空白墙壁以及空地都被用来摆放艺术品或者绘制上图画,例如在 Plaza Singapura 一楼墙上画的"Memories of Plaza Singapura"。除此以外,商场也会举办一些艺术表演。商场也被大量运用在电影电的设定里。例如邱金海(Eric Koo)在 1995 年拍摄的剧情

长篇电影《面薄佬》(Mee Pok Man),利用了陈旧的欧南购物商场来呈现城市的一种荒凉。导演唐永健(Kelvin Tong) 1997 年的作品《吃风》(Eating Air)利用加东购物商场的楼梯,呈现幽闭恐惧症的题材。同时也少不了前几年好莱坞大片《疯狂富豪》(Crazy Rich Asian)中利用滨海湾金沙购物商场刻画富贵奢靡的景象。除此以外,带有不同文化气息的店铺也入驻商场,例如文礼商场有日本一条街,香港旺角等。

最后是商场与社群的部分。除了作为电影电视中的场景素材,商场的空间与社群之间的联系也不可忽视。1980 年代的商场已经有了鲜明的定位和特色,去哪里购物和你是怎样的人是联系在一起的。喜欢摄影的人会去半岛购物中心或者是柏龄大厦。要看书或者印刷书局就会去到百胜楼。珍珠坊是重视价廉物美的妈妈婆婆去的,乌节路是追求潮流的年轻人去的。当年在购物中心流连忘返穿着奇装异服的青少年,喜欢霹雳舞,也讲究时尚,聚集在购物商场而得名,成为了一个时代的记忆。这些社群的特点都被记录在电影和电视剧,甚至是歌曲里。1987年的电视连续剧《边缘少年》反映并且刻画了一群过于注重物质的年轻人的一些基本症状和商场青少年的犯罪问题。电影《逛街物语》选用了有电影氛围和符合人物设定的商场,例如选择选择 TANGS 是因为有一种很暖的家庭氛围。2015年的电影《Centrepoint Kids》更是回应了《边缘少年》的刻画。新加坡著名词曲家梁文福在1986年为水草三重奏创作的新谣"Ah Ben Ah Ben"里则是刻画了喜欢街舞和时尚的远东少年们,不只是反映了当时受到流行文化影响的远东少年的行为,同时也批判了消费主义。

这本书将新加坡商场的发展史通过收集前人回忆,历史图片,和旧报章的方式,把商场的历史描写在文章内,并且详细叙述了若干商场的建设以及其独特之处。书中在讨论商场与社群之间的关系时也使用了电影,电视剧,音乐等方面的内容来支持其说法。新加坡商场发展至今已成熟化,但是由于网购平台兴起,许多年轻人已经逐渐习惯网上购物,许多实体商店也因此而导致客流量减少而关闭。在网购便捷的年代,作为主要消费场所的新加坡商场重要性逐渐降低,商场的主要意义或许会面临新的改变,成为新一代历史文化以及集体记忆的留存地。

走进文图的语法大楼:《文本与图像:图文分野的批判性介绍》书评

林诗丛*

书名: Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide

作者: John. A. Bateman

出版社: Routledge

出版年份: 2014

英国语言学家、符号学家约翰·贝特曼(John A. Bateman)撰写的《文本与图像:图文分野的批判性介绍》(Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide)一书,是了解文图关系的经典入门读物。该书总结了1930年至2010年近八十年间,西方学者对文图关系的界定与相应理论发展。书中讨论了社会符号学、视觉传播、话语学说、心理语言学、广告和视觉说服的修辞学方法以及认知隐喻理论,探索了多模态的各种方法,对文本-图像关系的方方面面进行了广泛的、跨学科的调查。除了理论讨论,本书还对图画书、漫画、广告、教科书等材料进行章节讨论。

约翰·贝特曼生于 1957 年,现为德国不来梅大学应用英语语言学专业教授, 开设有基于语法的文本分析、多模态研究、英语语言文化等课程。他所带领的团 队致力于多模态理论的开发与应用,在电影、戏剧、游戏、图像小说、漫画、图 画书领域皆有涉猎。遗憾的是,这本 2013 年由 Routledge 发行的教科书尚未翻译 成中文。书中对文图关系的大量梳理,细致严谨的理论框架,对各学科所有关心 此问题的研究者皆有启发。

文图关系作为近二十年来全球人文学术的热点话题,反应了当代包括图片和 文字在内的人工制品的盛行。从报纸到儿童图画书,再到技术手册和科学文本, 人们对不同学科中视觉和语言呈现的信息之间的关系重新进行了科学讨论和思

^{*} 南洋理工大学人文学院博士候选人

考。其间,文与图究竟对应着什么?英文语境中,"文"可以是文本(text),文字(word),符号(sign)。"图"可以是图片(picture),投影(projection),感官数据(sense data),精神想象(mental imagination)等等。分析文图关系第一步便要明确概念。书中,贝特曼将"text"确定为书写文字,将"image"界定为二维层面、静态、可以视觉感知的图像。文图关系即为"书面文字和视觉文本的关系"。

然而这种划分可能造成的一个问题是,我们如何理解"书面文字作为一种图像"的存在?书法笔迹行云流水,既是文字又是图像。当代艺术设计中,文字的图像属性更是被重视。此时书面文字与视觉图像是同一文本。针对这种情况,贝特曼指出文图关系就演变成符号属性的关系——从语言学属性考虑,我们关注它的拼写、语法、字词字义;从视觉属性考虑,我们关注它的颜色、位置、笔触。在讨论不同类型的属性时,我们实际在处理不同符号模式制造意义的方式。符号模式帮我们聚焦在物体的某种属性上,从而建立某种解释。

从词汇、发音、字义的传统语言学分析到话语理论、符号系统、文本语境的综合探索,越来越多的人要求将语言学扩展到语法和句子的边界之外,以处理文本和真实的交流实例。面对无所不在的单词图像组合,不同领域的学者,从艺术史到语言学,从广告研究到儿童文学研究,从文件设计到哲学都表现出极大的兴趣,但没有一个单一的学科拥有我们解决问题所需的所有钥匙。贝特曼指出当下各学科和文图研究的关系,如同海浪与海底:"不同的学科很可能提出不同的问题。……类似的见解往往在各自的传统中被重新、反复和单独地达成。……整个文本-图像关系领域是一片波涛汹涌的大海,许多波浪遮蔽了视线。个别方法是在这些波浪的波谷里的小船。很可能有海流和风向将许多小船推向同一个方向,但在海平面下我们看不到它们。这意味着我们需要在这个问题上拉开一些距离,以便认识到有用的比较和重大的差异。"(页 12)因此,作者撰写本书的目标是列出文本图像关系发挥核心作用的关键领域,开发描述和解释它们的最重要的框架。

全书共分为三个板块:文图关系、视觉语境、认识框架——试图回答三个问题: (1)文图关系是什么, (2)传统语言学的分析方法如何应用/移用于图像

分析, (3) 搭建何种理论框架对文图复合物进行系统性分析。这三个问题反映了贝特曼对当下文图研究的认识:尽管处理文字-图像材料更为时髦,更有吸引力,但比起传统的语言分析,难度更大。这是因为,与其说分析一种(已经非常复杂的)符号学模式,不如说是分析几种(已经相当复杂的)符号学模式以及它们的组合。本书便是从三个路径:"纯文本分析","图像的移用分析",再到"文图合并的多模态分析"来回应上述问题。

文图关系的基本理论开拓者可以追溯至罗兰·巴特(Roland Barthes)。他的"锚定"(anchor)与"传递"(relay)概念较早关注到文与图的权力关系,指出文本和图像不仅普遍共存,而且共同决定整体意义。具体而言,锚定是文本在图像的多重含义中选出特定指称,体现了文本作为创作者(也就是社会)对图像的控制权,此时文图关系呈不平等状态。当文本和图像作为一个整体中必然独立但又相互依赖的部分、平等站在一起时,巴特称文本与图像的关系为"传递"。德国语言学家贝恩德·斯皮尔纳(Bernd Spillner)则对巴特的立场进行了延伸:巴特只考虑了文本对图像的优先权变化,斯皮尔纳则开启了优先权可能是一种更普遍区别的可能性。即一种符号学模式总是有可能决定另一种模式所传达的意义,不只有文字征服图像,图像也可以决定文本的多义性。不仅如此,斯皮尔纳还关注到受众在接受过程中,对材料的解读会受到文图关系的影响,因而提出文图关系的分析框架需要纳入受众研究。(页 39)

全书第二模块"视觉语境",主要从视觉叙事和视觉说服两个角度,从传统学科已有的分析方法提炼文学作品,视觉图像,文图混合物的共同特性。以系统功能语言学的社会符号学理论观之,语言和图像都存在某些非常普遍的以交流为动机的区别,共享一般的组织特征。第一个被详细检视的领域是"叙事"。作为一种典型的涉及语言的文化实践,叙事无所不在——有声语言、书面语言、固定或移动的图像、手势等物质在传递信息时都遵循一定的叙事策略。小说家爱德华·摩根·福斯特(E.M. Foster)将故事定义为按时间顺序排列的事件的叙述。情节是强调因果关系的事件叙述。当故事中两个事件发生时间上的联系,第一个事件可能并没有真正导致第二个事件,但读者仍然会获得一种感觉,即除非第一个事件发生,否则第二个事件可能不会发生,这两个事件有某种联系。这种强烈的联系感

是叙事模式作为一种解释模式在非故事性领域也得到应用的原因之一。(页 64) 在图像中,当视觉形式产生了明确或隐含的 "线",视觉矢量就会出现:如一排 排相似的物体、肢体或其他突出的边缘及线性物体的方向、描述的运动、目光等 暗示的。它们对视觉性结构的贡献被称之为"视觉转折框架"。另外"聚焦"也是叙 事中的重要术语,指信息在讲故事时如何受到限制。叙事理论家热奈特定义的三 种聚焦形式:内部聚焦(着眼于思想和情感),外部聚焦(着眼于人物的行为、 行为、场景)和零聚焦(叙述者无所不知,不受限制),在图像叙事中也获得了 充分的发展。

第二个被详细检视的领域是"修辞"。所谓修辞,即信息传递的效率/说服力的强弱,受到它如何被传递的影响。爱德华·麦考利(Edward F. McQuarrie)和大卫··格伦·米克(David Glen Mick)在相当长的时间内一直致力于将修辞特征应用于视觉和文本-图像的组合,如广告文字。他们指出修辞既可以在语言材料的语言形式上体现,也可以在语义差异上体现。前者如重复的声音,重复的词,重复的句法结构或短语,以至于句子结构的颠倒。这类修辞几乎不需要理解所讲的内容——感知所预示的模式已经存在于语言材料本身。这就解释了为什么它们在童谣和其他幼儿使用的语言形式中很常见。后者则有替换、相似、相反三种语义差异。替换,例如夸张、反问、部分指代整体。相似,包括比喻的喻体和本体,同音异义词,一语双叙。相反的情况如悖论。(页 123)麦考利和米克指出广告中的文本分析是将文学修辞法移用至图像解读中并分析文图的呼应。以晕车药广告为例:图片内一盒晕车药被放置在汽车后座,药盒左右两侧由安全带连接。图像内的信息将"安全带提供安全保障"的隐含意义自然转移到晕车药上。这样的视觉隐喻比文字有更深远的影响,因为视觉感知的建构是偶然、不经意且主动的,并非被告知。

全书第三模块,建立文图关系的认识框架。由前文已知,叙事学、修辞学、 艺术批评和视觉心理学已经提供了相应的分析术语(如"重量""平衡""运动"), 为跨文本和图像分析提供比较基础。这一部分,贝特曼从多模态内聚力、认知隐 喻理论、语法建模、话语建模、文本语言学、语用学等学科梳理出文图关系的多 种建模可能性。以多模态内聚力为例,应用语言学家哈利迪和鲁凯亚(Halliday & Ruqaiya Hasan)在《英语的衔接》(1976)一书中提出"内聚力"(cohesion)一词,将文本中某个元素需要另一个元素解释时后者发挥的凝聚力称为文本中的必要衔接。常扮演凝聚力的元素有指称代词、重复词、常见搭配等。随后罗伊斯·泰瑞(Royce Terry)指出联运互补模型(intermodal complementarity),表明非语言元素也具有凝聚力。图像中的视觉元素也遵循语义转折语法结构。两相比较,视觉和语言涉及的语义转折都涉及参与者、参与过程、参与情境,构成独立于任何"结构性"组织的多模态凝聚关系。在这些框架中,通常会发现较大的语言文本中的单个短语与页面上其他地方的单个图像元素发生联系。因此"联运"概念适用于任何可以在语言/视觉单元间得出的对应关系。

书中还专门设立章节分别介绍了图画书、漫画、广告三种媒介相关学者对文图关系的具体讨论。较有创发性的观点,如贝特曼认为图画书的定义应符合三条: (1)必须依赖文图关系,因此排除了无字书和纯文字书, (2)以页码/翻页为基础的媒介, (3)文图松散的结合。第一、第二点,区分了图画书与系列静态图像和电影,第三点区分了图画书与漫画书、插图书。贝特曼对图画书的定义有别于儿童文学研究者从文学角度出发的定义,更以文图关系和物质形态为考量。此类小巧而新颖的启发性结论在书中层见迭出,此处不一一。

论及多模态分析框架在应用领域的实践,书中还介绍了情境模型、眼动研究、语料库建设等方法。其中眼动研究实现了认知心理学家对人类阅读时眼球运动轨迹的技术捕捉,从受众角度精确观察读者在阅读文图混合物时的大脑反应,成为近年来备受关注的研究趋势。实验原理是人的眼球在定点获取信息,页面上的"之"字形线条代表眼球的移动,线条末端的圆圈表示眼睛的定位。圆圈的大小表示眼睛停留在某一点的时间长度。同一篇信息文章,文图排版方式不同,传递信息的效率也不同——眼动研究表明区块式排版在读者注意力方面几乎是完全失败的,因为眼球在信息无差别并列的情况下没有停留,只是扫视了一下。而连续性排版因为前后信息连贯,重点清晰,具有逻辑性,更容易引起人的综合眼球运动,促使读者在阅读同一篇文章的情况下获取更多信息。这说明有组织地设计多模态文本能够极大提高读者的信息接受程度。未来的眼动研究,还可以分析读者在阅读文图混合物时的阅读单元、测试不同文化语境下的阅读习惯("从上到下"、"从

左到右")对信息获取效率的影响等等。

随着文本的物质性和互动性受到越来越多的关注,本书对文图关系的梳理和理论介绍仅完成了最基础的文献整理工作,尚未涉及应用。日常交流中的多模态文本,如口头用语、手势、身体姿势、视觉再现工具(Power Point, Keynote, Prezi),文本演示动画等等将如何受益于多模态修辞结构理论?面对不断增加且日益复杂的研究对象,我们不仅需要思考如何建立新的研究方法,更需要思考建立新方法的必要性——其他已经在关注这些新型复合文本的学科是否需要新的研究方法?新的研究方法将带领我们去往何处?文图理论和各个学科的关系是什么?本书留下的众多疑惑,值得各位学人共同思考。

文图学会大事记(2017-2022)

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	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

文圖學報 Journal of Text and Image Studies

第二期	(2022年)	12 (1)
-----	---------	--------

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	孔令俐主持
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 孔令俐 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

文圖學報 Journal of Text and Image Studies

第二期	(2022年)	12 (1)
-----	---------	--------

第一级 (2022年12)	1 /			
11月2日	《东张西望:文图	衣若芬	新加坡国家	与八方文化
	学与亚洲视界》新	蔡佳敏	图书馆	创作室合作
	书发布会			
12月6-8日	新加坡台湾电影	王嘉阳	艺术之家	与新加坡台
	节:台湾电影中的			北代表处合
	女神			作
2020年				
1月17日	艺术品修护工作	林伦全	YH 元亨	
	坊		Conservation	
1月23日	导览香雪庄特藏	衣若芬	新加坡亚洲	
	展		文明博物馆	
5月6日		云威铭	线上	与 Sophia
	作自我成长工作	杨慧芳		Course
	坊-1	123.157.2		Works
	77			Educational
				Group 合作
5月13日	疫思艺想: 艺术创	云威铭	线上	与 Sophia
	作自我成长工作	杨慧芳		Course
	坊-2			Works
				Educational
				Group 合作
5月20日	疫思艺想: 艺术创	云威铭	线上	与 Sophia
	作自我成长工作	杨慧芳		Course
	坊-3			Works
				Educational
				Group 合作
5月27日	疫思艺想:艺术创	云威铭	线上	与 Sophia
	作自我成长工作	杨慧芳		Course
	坊-4			Works
				Educational
				Group 合作

交圖學報 Journal of Text and Image Studies 第二類 (2022年12月)

多三號(2022 平 12)	儿童绘画心理	莫忠明	线上	与 Sophia
- /		云威铭		Course
		王嘉阳		Works
				Educational
				Group 合作
7月5日	画纸上的小人国:	云威铭	线上	与 Sophia
	从孩子的绘画听	杨慧芳		Course
	见画外之音-1			Works
				Educational
				Group 合作
7月12日	画纸上的小人国:	云威铭	线上	与 Sophia
	从孩子的绘画听	杨慧芳		Course
	见画外之音-2			Works
				Educational
				Group 合作
7月13日	乐可人人-1	王嘉阳	线上	
		莫忠明		
		黄碧誉		
		衣若芬		
7月19日	画纸上的小人国:	云威铭	线上	与 Sophia
	从孩子的绘画听	杨慧芳		Course
	见画外之音-3			Works
				Educational
				Group 合作
7月27日	乐可人人-2	王嘉阳	线上	
		莫忠明		
		黄玉		
		衣若芬		
7月26日	画纸上的小人国:	云威铭	线上	与 Sophia
	从孩子的绘画听	杨慧芳		Course
	见画外之音-4			Works
				Educational
			15.1	Group 合作
8月8日	乐可人人-3	王嘉阳	线上	
		林纯隆		
		衣若芬		

交圖學報

Journal of Text and Image Studies 第二朝(2022年12月)

第三題(2022年12) 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	穆军	线上	莫忠明主持
	界》线上发布会	王嘉阳		
1月30日	"The	李逸	线上	衣若芬主持
	Neuro-Image: A			
	Deleuzian			
	Film-Philosophy			
	of Digital Screen			
	Culture"导读			
2月9日	数位人文的文与	邱诗雯	线上	衣若芬主持
	图			
2月27日	"Music, Thought,	邹佩颖	线上	李逸主持
	and Feeling:			
	Understanding the			
	Psychology of			
	Music"导读			
3月16日	达志通欲: 朝鲜译	罗乐然	线上	衣若芬主持
	官与朝鲜燕行使			
	的使行			
3月27日	"How	林诗丛	线上	邹佩颖主持
	Picturebooks			
	Work"导读			
4月24日	"Sexual	孟嘉杰	线上	林诗丛主持
	Visions: Images of			
	Gender in Science			
	and Medicine			
	Between the			
	Eighteenth and			
	Twentieth			
	Centuries"导读			

交圖學報 Journal of Text and Image Studies 第二類 (2022年12月)

第二號 (2022 平 12) 5月1日	《春光秋波: 看见	衣若芬	线上	王嘉阳、莫
	文图学》导读会	VYH M		忠明主持;
				2021 世界
				书香日活动
5月29日	"Ecocriticism and	纪鸣凤	线上	孟嘉杰主持
	the Anthropocene			
	in			
	Nineteenth-Centur			
	y Art and Visual			
	Culture"导读			
6月23日-7月	The Story of		线上	南洋理工大
22 日	Shapes Cindy			学台湾文化
	Wang 的几何进			光点计划
	行式,线上展览			
6月25-26日	台湾与东亚的文		线上	南洋理工大
	本 · 图像 · 视听			学台湾文化
	文化国际学术论			光点计划
	坛			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
		m - 10	75.1	港公开大学
6月27日	"Flowering Plums	罗乐然	线上	纪鸣凤主持
	and Curio			
	Cabinets: The			
	Culture of Objects			
	in Late Chosŏn			
7 日 11 □	Korean Art"导读	一大人	44: L	カ ササナ
7月11日	The Story of	王怡璇	线上	衣若芬主
	Shapes Cindy			持;南洋理
	Wang 的几何进			工大学台湾
	行式,专题演讲			文化光点计
				划

文圖學報 Journal of Text and Image Studies 第二親(2022年12月)

7月31日	"The Animated	黄馨媛	线上	罗乐然主持
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Bestiary: Animals,	Z\^B\/\%		~ \4.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Cartoons, and			
	Culture"导读			
8月28日	"Exquisite	任哨奇	线上	黄馨媛主持
	Moments: West			
	Lake And			
	Southern Song			
	Art: 导读			
8月29日	《四方云集:	莫忠明	线上	南洋理工大
	台·港·中·新的绘	罗乐然		学台湾文化
	本漫画文图学》新	朱维理		光点计划
	书发布会	孔令俐		
		衣若芬		
9月25日	0-1 with a	凯莉 Ken	线上	莫忠明主
	microphone — 从			持;南洋理
	无到有 百灵果与			工大学台湾
	台湾 Podcast 产			文化光点计
	业起飞			划
9月26日	"Photo Poetics:	孔令俐	线上	林诗丛主持
	Chinese Lyricism			
	and Modern Media			
	Culture"导读			
10月30日	"Cinema and	安爽	线上	孔令俐主持
	Experience:			
	Siegfried			
	Kracauer, Walter			
	Benjamin, and			
	Theodor W.			
	Adorno"导读	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	45.1	. N. 1. S. 1.
11月27日	"Taste and the	许磊	线上	安爽主持
	Antiques, The			
	Lure of Classical			
	Sculpture			
	1500-1900"导读			

交圖學報 Journal of Text and Image Studies 第二期(2022年12月)

第二期(2022年12)	4)	1	1	
12月26日	"Power-up: how	张天熠	线上	许磊主持
	Japanese video			
	games gave the			
	world an extra			
	life"导读			
2022 年				
1月29日	"The Divine	郭一	线上	林诗丛主持
	Nature of Power:			
	Chinese Ritual			
	Architecture at the			
	Sacred Site of			
	Jinci"导读			
2月26日	"A Comic Studies	夏元格	线上	郭一主持
	Reader"			
	导读			
3月26日	"Chan Before	刘怡	线上	夏元格主持
	Chan: Meditation,			
	Repentance, and			
	Visionary			
	Experience in			
	Chinese			
	Buddhism"导读			
4月30日	"Modern Theories	崔玲	线上	刘怡主持
	of Art 2: From			
	Impressionism to			
	Kandinsky"导读			
5月26日-5月	"东亚文图学与文		线上	东吴大学主
27 日	化交融传播"国际			办, 南洋理
	学术研讨会			工大学中文
				系、文图学
				会协办
L	1	1	1	

文圖學報 Journal of Text and Image Studies

第二期 (2022年12月)	第二	- #	(2022	年	12	A))
----------------	----	------------	-------	---	----	-----	---

第二號(2022年12)		恵 夕 だ	4 1 . L	出水十十
5月28日	"Painting and	唐冬莅	线上	崔玲主持
	Private Life in			
	Eleventh-century			
	China: Mountain			
	Villa by Li			
	Gonglin"导读			
6月17日	"绘本大观园"之	游珮芸	线上	莫忠明主持
	"台湾原创绘本的			
	新风景"讲座			
6月17日	"绘本大观园"之	衣若芬	线上	李逸主持
	"认识文图学、从			
	绘本认识你自己"			
	讲座			
6月17日	"绘本大观园"之	王淑芬	线上	林诗丛主持
	"从读绘本到创作			
	绘本"讲座			
6月18日-6月	"2022 年文图学与		线上	新加坡南洋
19 日	东亚文化交流"线			理工大学人
	上国际学术论坛			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:	刘芝茜	线上	唐冬莅主持
- /	Inner Revolution	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	and Politics of			
	Psychotherapy"			
	导读			
7月15日	"文图学节——透	衣若芬	线上	草忠明主持
, , , , , , , ,	视新加坡绘本"系	VV H JJ) / /1 <u></u> 1/4
	列活动之《什么是			
	会本?》讲座			
	坛平:			

交圖學報 Journal of Text and Image Studies 第二類 (2022年12月)

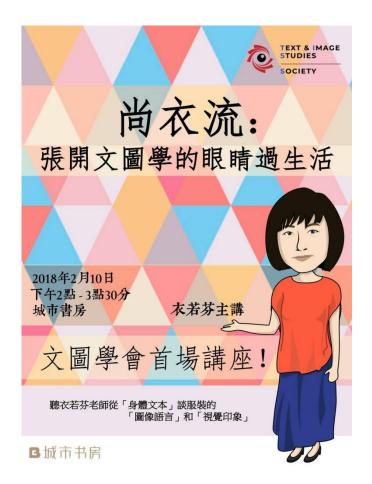
第二號(2022 平 12)		++ :土 11	44: L	工書加予社
7月15日	"文图学节——透	林诗丛	线上	王嘉阳主持
	视新加坡绘本"系			
	列活动之《读绘			
	本·看世界·品人			
	生·助成长》讲座			
7月16日	"文图学节——透	穆军	线上	莫忠明主持
	视新加坡绘本"系			
	列活动之《图文教			
	学,做学生阅读的			
	向导——以<小轩			
	的折叠世界>为			
	例》讲座			
7月22日	"文图学节——透	阿果	线上	李俊贤主持
	视新加坡绘本"系			
	列活动之《你不可			
	不知的新加坡绘			
	本: 阿果绘本里的			
	图画密码》讲座			
7月23日	"文图学节——透	虎威	线上	黄淑君主持
	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》			
7月30日	"The Embodied	梁睿成	线上	刘芝茜主持
	Text: Establishing			
	Textual Identity in			
	Early Chinese"			
	导读			
8月9日	"转译和变形:陈	衣若芬	艺术之家	杨婉婷主持
	志锐,周德成,洛	陈志锐	(The Arts	
	夫的诗书画艺"对	周德成	House)	
	谈会			
8月9日	《诗魔洛夫诗书	衣若芬	艺术之家	
	影像展》导览		(The Arts	
			House)	
1	1	1	I .	

文圖學報 Journal of Text and Image Studies 第二期(2022年12月)

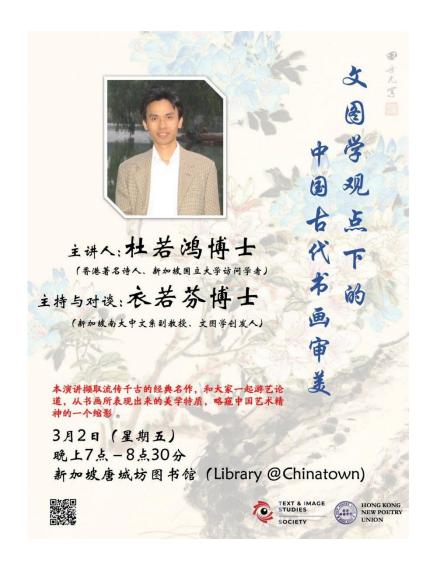
第二期(2022年12)		T	T	
8月27日	"Space in Art History"导读	梁艺馨	线上	梁睿成主持
8月28日	《自然步道带给 城市的礼物—— 以香港、深圳和台	刘克襄	线上	衣若芬主 持,台湾文 学学会主
	北为例》讲座			办,南洋理 工大学与文 图学会协办
9月24日	"台湾ジャニーズ ファン研究"导读	郑可欣	线上	梁艺馨主持
10月29日	"The Singapore Mall Generation: History, Imagination, Community"导读	关慧华	线上	郑可欣主持
11月26日	"Picturing the True Form: 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
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

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"讲座海报(2019年5月4日)

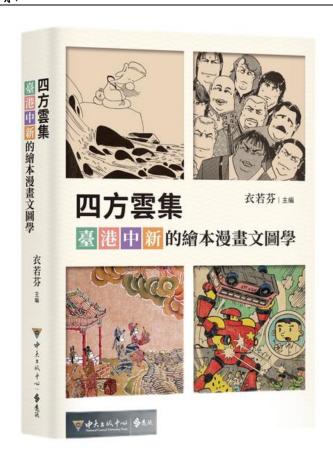
《东张西望:文图学与亚洲视界》新书发布会(2019年11月2日)

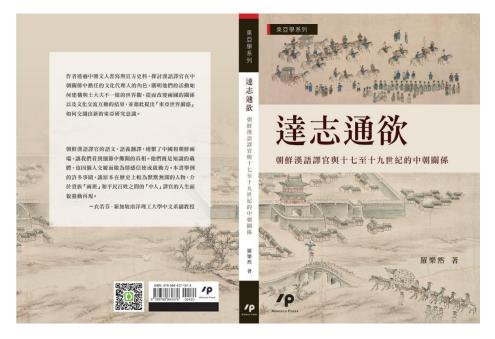
2020年"疫思艺想: 艺术创作自我成长工作坊"活动

2021 年"乐可人人"活动

衣若芬,罗乐然,朱维理,孔令俐,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》

联合留报

2022年6月13日 星期一

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术院、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",南大中文系副教授农若芬主讲"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)

"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)

"文图学节——透视新加坡绘本"活动

"转译和变形: 陈志锐, 周德成, 洛夫的诗书画艺"对谈会

《自然步道带给城市的礼物》讲座

"声色万象: 文图学 2022 年新书秀"活动

"声色万象: 文图学 2022 年新书秀"活动介绍

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,策划玩寻宝游戏,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)

本地青年组成的民间艺文团体文图学会将于 2022 年 12 月 4 日下午 3:30 在新加坡国家图书馆 16 楼举行"声色万象:文图学 2022 年新书秀"。届时将以丰沛创意介绍今年出版的两本新书,分别是《五声十色:文图学视听进行式》与《大有万象:文图学古往今来》,以庆祝文图学会成立四周年。

本次活动突出"新书秀"之"秀"的主题,旨在呈现耳目一新的视听盛宴。内容包括两本书的编辑过程、主办线上国际会议的经验分享、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:超乎想象的"南腔北调读经典",

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, 所有演出者都是 90 后和 00 后的新加坡在读学生,精彩可期!

《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,内容有古典文图学、广告文图学、文图叙事、文图视听、艺术与设计。《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,内容有古代美术与美学思想、东亚文化交流、影视文化、文图艺术与创新、图像与叙事。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。

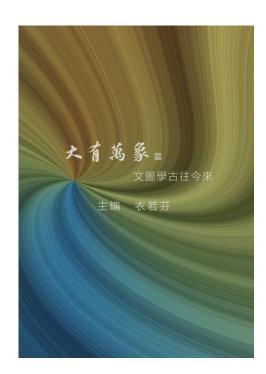
欢迎公众关注文图学会官网(https://www.tiss.info/)、Facebook 和微信公众号报名参加。

衣若芬主编《五声十色:文图学视听进行式》

Prism of Possibilities: Text, Image and Audiovisual Culture Studies

Singapore: Text and Image Studies Society, 2022.

衣若芬主编《大有万象:文图学古往今来》

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

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

文图学会官网

文图学会微信公众号

