

五南出版

圖像敘事與美感傳播

從虛構繪本到紀實照片

賴玉釵 著

圖像敘事與美感傳播

從虛構繪本到紀實照片

賴玉釵 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

圖像敘事與美感傳播：從虛構繪本到紀實照片
／賴玉釵著． — 初版． — 臺北市：五南，
2013.08

面： 公分．
ISBN 978-957-11-7182-1（平裝）

1. 圖像學

940.11

102012174

1ZEE

圖像敘事與美感傳播

從虛構繪本到紀實照片

作 者 — 賴玉釵 (394.8)

發行人 — 楊榮川

編 輯 — 王翠華

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 李敏華

封面設計 — 國晶設計

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

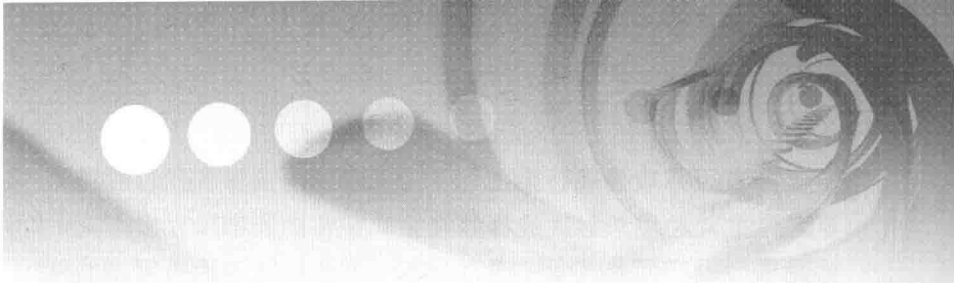
高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2013年8月初版一刷

定 價 新臺幣420元

自序

本研究之緣起，在於研究者有幾回與朋友們一塊兒讀安野光雅《旅之繪本》書系，眾人分享的角度與觀點讓我為之驚豔，從而開始思索「圖像詮釋」與「美感反應」相關問題。

安野光雅是位說故事高手，曾獲國際安徒生大獎（有繪本界「諾貝爾獎」之稱）及捷克金蘋果獎等榮譽（鄭明進，2011）。《旅之繪本》書系記述著藍衣旅者旅程，包括至中歐、丹麥、美國、英國、義大利、西班牙與中國經歷（Anno, 1977; 1983; 2004a; 2004b; 2009）。此書系由一藍衣旅人串連，融入上述各國遊歷圖景。《旅之繪本》書系為無字繪本（wordless picturebook），僅憑圖像訴說旅程點滴，留給閱聽人極大的詮釋空間。以《旅之繪本VII——中國篇》為例，該書描繪江南景色、桂林山水、北京戲園、漠北長城與絲路，引領閱聽人由南而北一覽中國風光（Anno, 2009）。

部分讀友將圖像改編成小故事，開展不同敘事視角。如某一讀友思考大江南北之故事場景，並思考何種物體能自在地飛躍諸多地景呢？他後來採取「黃土高原」之塵埃角度，將自己化身為來自高原之塵土，乘風遊遍中國後再娓娓訴說旅行經歷：

「馬兒踏著穩健步伐，飛揚，又再次順風而行，記憶中的山嵐依舊，山和水都映照著藍天，『藍』似乎成了一切故事的開端，大伙也樂於用「藍」來說故事，各式各樣的『藍』，不同的美，訴說著各自的生命故事。我的故事該如何告訴大家？我還沒有答案，只能藉著風找尋記憶的源頭，豐沛的記憶越到源頭越清晰。記憶逐漸明朗，過往印象歷歷在目，民族的征戰、生活以及曾經存在的一切。我，只是來自黃土高原，一顆承載幾千年的記憶的小小、不起眼的塵土。」

讀友因專攻書畫藝術，對安野光雅仿自國畫圖景感觸猶深，也將畫中不同色階之藍色場景融於詮釋歷程；或覺察色彩蘊染程度差異，而判斷作者應是繪圖於絹布而非宣紙。讀友表示，本書描繪土地占蠻大面積，且諸多畫面均讓其聯想「泥土」氣味。考量土地在本書扮演要角，亦讓讀友決定以「泥土」相關視角詮釋圖像。他發現本書採鳥瞰場景構圖，且由南而北描繪諸多地域；故將敘事視角訂為「黃土高原」之「塵土」，娓娓道來飛揚片刻。

讀友二也分享了《旅之繪本VII——中國篇》（Anno, 2009）體驗，但他選擇熟悉的風土民情後，並以主觀視角詮釋：

「江上的野雁與漁翁爭著水裡的魚群們，我來到了一個水鄉澤國，這裡的人們靦腆但溫暖，我看見一些人埋頭將船拉近岸邊，岸上有些農民曬著稻穀，無憂無慮的孩子們在荷花池畔戲水。」

讀友二認為本書選擇諸多風土民情，如江南蓮葉河田景像。他也對兒童戲耍場景感到深刻，由於文化背景相似，更喚起他愉悅之童年回憶，成為美感體驗之來源。

閱聽人想像多元讓人讚嘆，詮釋出一手好故事。往後再進一步接觸安野光雅之創作動機與構圖想法時，亦讓人驚嘆連連：原來圖像安排與場景皆富有深意。安野光雅感知70年代時，日本、歐洲與美國均盼合作出版繪本，促使兒童讀者能體認文化開放性及包容（Marcus, 2012）。安野光雅創作旅遊繪本實呼應此態勢，藉獨特之視覺敘事手法，在繪本中引介世界多地知識，盼兼顧文化異質性及共同性（Marcus, 2012）。安野光雅期待引介更多歐洲事物給閱聽人，故如何兼顧文化相異及普同特質，亦是創作之一大挑戰（Anno, 1978; Marcus, 2012）。他表示繪圖存在跨文化之面向：雖語言相異，但人們之間或許能心靈互通或以圖像互通（Anno, 1977; 2004a）。《旅之繪本》書系選擇無字形式，即因安野光雅相信從圖像中人們可解讀事物，如畫中人物及風景等而認識歐洲若干面向（Anno, 1977）。

安野光雅盼由「不著痕跡的教學」（teaching without teaching; Marcus, 2012: 12），提供相關場景供兒童學習。他盼望閱聽人從作品中找出歷史事件，或從繪本中發展閱聽人自身之時間軸、情節推演。

安野光雅繪製《旅之繪本VII——中國篇》時，便以張擇端〈清明上河

圖）為藍本，以黃河水道為喻，自下游描繪至上游（Anno, 2009）。安野光雅在《旅之繪本VII——中國篇》中，在邊角處便蓋上「入張擇端之堂」印章；「入堂」意為登門請教，安野光雅盼請益張擇端製作繪卷之體驗（Anno, 2009）。兒童可能當下不瞭解《旅之繪本》圖像意有所指，但或許可看圖說故事而發展出自己的文本；兒童成長後，或許可理解《旅之繪本》書系引用哪些畫作與文化意涵（Marcus, 2012）。

易言之，安野光雅繪製《旅之繪本》書系用意，原是藉圖教學以讓閱聽人認識各地地景。他敘事時亦考量旅行動線與編排，如《旅之繪本VII——中國篇》則由北而南貫串場景。除了藝術教育之考量外，安野光雅繪製時也融入自身想像以詮釋地景。安野光雅旅遊各地時蒐集豐富資料，逐一拍攝景點以作為描繪參考（鄭明進，2011）。但詮釋與再現視角或與實景相異，更能彰顯藝術創作者之特殊體認。如安野光雅欲再現中國桂林山水，以藍色調為基底盼展現綺麗風光；但對照華人眼中之桂林奇岩峻石意象或有差異。

對照安野光雅創作考量、讀圖者之詮釋後，不禁讓人好奇：圖像文本創作者考量為何？如何在圖像中置入其所體認之主題，並藉畫面邀請閱聽人一同悠遊呢？閱聽人接收圖像文本之資訊後，或有不同詮釋及體驗，而這些感動與想像從何而來？與創作者鋪陳之伏筆可有關聯？

傳播研究經歷「語言學轉向」，80年代後則有研究者倡議「圖像轉向」（the pictorial turn; Mitchell, 1994）。研究者發掘創作者如何「藉圖說故事」，或觀察閱聽人動員想像力以詮釋圖義而共構圖像敘事（pictorial narrative）。另外，閱讀教育亦興起視覺素養（visual literacy）思潮，教育者期待閱聽人能看圖、讀圖（read picture）與製圖，藉拆解圖像結構而引領閱聽人思索後設敘事，養成視覺傳播能力。

圖像學原屬藝術史領域之一環，自十七世紀以降研究者便詮釋宗教畫作、文藝復興時代名畫等，融入美學觀察以理解風格、類型史與社會文化脈絡。自70年代後詮釋學與讀者反應論興起，強調閱聽人之參與地位，市井小民也可融入圖像詮釋（iconographic interpretation）之行列，並享有自身之美感體驗。在圖像學研究中，圖像詮釋多與藝術、名畫及美感反應不分家，不禁令人好奇：處在圖像轉向情境中，閱聽人如何詮釋圖像？如何共構以圖為主之敘事形態？若有美感反應又從何而生呢？

再就學理言之，圖像敘事之研究淵遠流長，如圖像學嘗試理解「視覺

形式」與其後之意識型態；讀者反應論則融入賞析者詮釋觀點，剖析閱聽人之成長背景與美感反應之關係。但諸多文獻似無同時兼顧「藝術創作者」及「讀者反應」探析，如藝術創作者提供何種文本／平臺以召喚閱聽人涉入？閱聽人又如何憑藉自身想像與文本交流？兼顧藝術創作端及接收端之討論，實乃圖像敘事可再討論之議題。

本書盼承襲上述關懷，故以圖像敘事為例，試析敘事者設計之視覺文本及創作策略；並依此探訪閱聽人賞析圖像之反應，如何與圖像作品交流及產生何種美感反應。再如讀者反應論所述，類型在藝術創作歷程及閱聽人接收歷程均扮演要角，而美學研究者自二百年前便倡言剖析「虛構」及「非虛構」類型對美感反應之影響力，惜似甚少見於相關文獻探索。本書擬承襲美學研究及讀者反應論者對「虛構／非虛構」等相異類型關懷，擬研析虛構／非虛構圖像之召喚式結構及閱聽人如何回應文本邀請。本書關切虛構類型包括虛構式繪本，非虛構類型則包括紀實照片（家庭照片），盼比對虛構與紀實類型引發之美感反應差異。最後，本書亦融入iPad版本之互動電子繪本類型，如幾米等人的iPad作品以延伸未來研究方向。

本書共分三大篇，分別為「理論篇」、「實例分析篇」及「綜述及研究建議」。

理論篇乃介紹「圖像敘事」與「美感傳播」之核心概念。第一章〈再思「美感傳播」：閱聽人美感反應之發現〉則援引圖像學等學理，闡釋圖像詮釋及發展脈絡。本文著眼於讀者主動詮釋能力，故以讀者反應論之「美感傳播」（aesthetic communication）為切入視角，並融入圖像學討論以細緻呈現此模式。

第二章〈美感傳播與圖像敘事：藝術創作端與美感接收端之對話〉則回應上述關懷，闡釋美感反應緣自「藝術創作端」（敘事者）及「美感接收端」（閱聽人）交流歷程，亦即「美感傳播」關切面向。本書將圖像敘事與讀者反應接枝，詮釋閱聽人賞析圖像之歷程與效果，第二章則依「藝術創作端」（圖像敘事者）、「美感接收端」（閱聽人之審美發展歷程）、交流歷程與美感效果等剖析之。

就藝術創作端言之，敘事者可打造「召喚式結構」（inviting structure）邀請閱聽人參與文本世界。召喚式結構中，敘事者可鋪陳語音、語調，繼而構成語義單元，再從語義中描繪欲表現之角色與場景，最後構塑大略情節及

圖式。由於Iser等人多以文字作品為研究範例，本章則盼還原圖像敘事之召喚式結構，說明圖像乃由單幅畫作之視覺元素起始，集結為具體事物後指涉特定語境，最後再連綴成圖像序列。就美感接收端言之，本書亦援引視覺心理之實證資料，闡釋閱聽人之各階段審美發展歷程。本章從單幅圖像、無字繪本（wordless picturebook）及圖文並存繪本，說明圖像構連原則等視覺語法。圖像乃浮動且多義，需閱聽人詮釋方能體現因果關係，亦彰顯閱聽人參與歷程之重要。

實例分析篇則融入實證資料與個案討論，本書於第三章確切闡釋閱聽人詮釋圖像敘事之美感反應歷程。第四章則彙整文獻以供理論視角探索。在敘事領域中，開山祖Todorov言及虛構／非虛構類型之分野，另美學之父Baumgarten也主張虛構／非虛構作品可引發閱聽人不同反應，開展不同類型作品與美感反應之研究光譜。

第三章承襲上列關懷探索〈虛構圖像敘事與美感傳播〉，剖析閱聽人詮釋虛構圖像敘事之美感反應。繪本俗稱圖畫故事書，乃藉圖像訴說故事。本書援引強調藝術表現之繪本為例，詮釋閱聽人先前理解、繪本結構、兩者交流歷程與美感效果。第一節以兒童賞析「顛覆式繪本」（radical change picturebook）為例，說明兒童如何解讀具後現代況味之創作，挑戰何種既定之後設思維。本文援引美國凱迪克大獎、英國格林威得獎繪本為例，說明敘事者如何顛覆「三隻小豬」之故事原型；另闡釋兒童之接收及美感反應為何。第二節則探索成人讀者詮釋無字繪本之美感反應，本文以美國凱迪克大獎得主David Wiesner作品為例，闡釋敘事者融入電影框格等設計策略；並以接受圖像敘事訓練之成人為例（如【少年Pi的奇幻漂流】工作人員與導演李安、助理等），剖析閱聽人如何連綴圖像而建立賦予意義。

第四章〈非虛構圖像敘事與美感傳播：以家庭照片為例之理論初探〉則從理論式視角起始，思考閱聽人賞析紀實圖像之美感反應。本章發現閱聽人詮釋家庭照片時可引發對親人、特定時空聯想，或融入情感與構連眾多「記憶戲碼」而享美感悸動。美感反應可源自再述者之想像或錯置，衍生虛實交融之感。

「綜述與研究建議」專篇，則擬比較閱聽人詮釋虛構／紀實圖像敘事之美感反應，並提出未來可延展之探索方向。第五章〈結語及研究建議〉則說明圖像敘事與美感傳播之未來研究方向。第一節以〈閱聽人詮釋虛構／

紀實圖像敘事之美感反應差異》為題，一則分述往後解讀圖像研究可比較不同文化社群如何詮釋圖像敘事，歷史情境又扮演何種角色。二則以親子共讀為例，除援引獲得英國聰明書獎、格林威大獎、波隆那兒童畫展等得獎繪本外，並輔以「說故事媽媽」等個案為例，以闡釋圖像詮釋與共讀情境之關聯。

第二節〈未來研究方向〉建議未來可理解跨媒介圖像之轉換關係。如著名作家幾米等人繪本轉為iPad版，均說明跨媒介轉譯可為未來研究方向。本節說明繪本轉述其他類型之可能性，如幾米繪本《向左走，向右走》及《星空》除有電影問世外，今年臺北國際書展則發表iPad版本；其他如《走向春天的下午》則有改編為魔幻音樂劇或CD歌曲紀錄，亦有iPad版本發行，為華人市場首部互動式iPad電子書。iPad電子書《走向春天的下午》上市第一日，即獲App下載之免費榜及付費榜雙料冠軍，顯見互動式電子繪本頗具文化創意產業之潛力。除虛構類型外，新聞照片轉製為繪本等紀實類型亦受矚目。故圖像敘事研究或可著重「媒介」特性，並延展「跨媒介圖像敘事」範疇。

本書集結國科會研究計畫之部分成果。第一章、第三章至第五章之討論，多為國科會101年雙年期計畫〈文本召喚式結構與閱聽人美感反應：以虛構類型繪本及非虛構類型繪本之美感交流歷程為比較對象〉部分研究成果。第二章之討論，為國科會計畫99年〈再探審美視域與文本唱和歷程與反應：以兒童賞析繪本之審美愉悅為例〉之部分研究結果。

本書亦延展自THCI等期刊作品。如召喚式結構概念則擴充自〈審美視域與文本唱和歷程及反應：以兒童賞析繪本之審美愉悅為例〉（原載於《藝術學報》，THCI）。顛覆式繪本之賞析歷程則擴充自〈兒童賞析顛覆式繪本之美感傳播模式初探〉，原載於《銘傳學刊》（THCI）。而非虛構繪本及紀實照片之討論，則改寫自〈非虛構繪本敘事之召喚式結構：以紀實照片圖像故事《小河馬歐文和牠的麻吉》（*Owen & Mzee: The true story of a remarkable friendship*）為例〉，原載於《藝術學報》（THCI）。

本書之所以能完成，特別感謝師長們指正及研究伙伴之協助。特別感謝銘傳大學傳播學院院長倪炎元教授撥冗指教，讓後學受益良多。也感謝師長們、同仁們與好友們的鼓勵與關心，為筆者寫作之動力。同時亦多謝近四十位繪本研究伙伴們的情義相挺，協助蒐集資料及完成訪談逐字稿。

筆者由衷感謝家人們，鼓勵筆者繼續鑽研繪本及圖像領域。父親、母親永遠是筆者最好的顧問，妹妹及弟弟亦分享諸多資訊，伴隨筆者繼續向前。

筆者敬謝五南圖書出版公司刊行本書；也感謝維京國際、遠流出版社、三之三文化同意本書引用繪本封面，特致謝忱。

賴玉釵

2013年5月，於銘傳大學新聞系研究室

第一篇：理論篇

第 1 章	再思「美感傳播」：閱聽人美感反應之發現 ... 3
┌ 第一節	圖像轉向之召喚 4
┌ 第二節	「美感反應與圖像文本」之研究取徑與檢視 5
┌ 第三節	「美感傳播」：結合創作與接收兩端之圖像 詮釋嘗試 15
┌ 第四節	概述本書宗旨與章節安排 25
第 2 章	美感傳播與圖像敘事：藝術創作端與美感 接收端之對話 37
┌ 第一節	美感傳播之定義 38
┌ 第二節	美感傳播之藝術創作端：召喚式結構 40
┌ 第三節	美感接收端 65
┌ 第四節	交流歷程與效果 72
┌ 第五節	結語：閱聽人詮釋圖像敘事之美感傳播歷程 74

第二篇：實例分析篇

第 3 章	虛構圖像敘事與美感傳播 89
┌ 第一節	兒童詮釋圖文並存繪本之美感反應：以顛覆式 繪本為例 90
┌ 第二節	成人讀者賞析無字繪本之美感反應：以美國 凱迪克大獎得主David Wiesner作品為例 128

第 4 章	非虛構圖像敘事與美感傳播：以家庭 照片為例之理論初探	191
-------	-------------------------------------	-----

第三篇：綜述及研究建議

第 5 章	結語及研究建議	223
┆ 第一節	閱聽人詮釋虛構 / 紀實圖像敘事之美感反應差異	223
┆ 第二節	未來研究方向	227

圖目錄

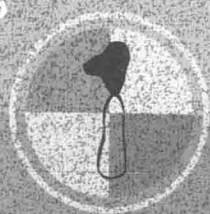
圖1-1	《莎樂美之舞》	12
圖1-2	《聖安東尼參見聖保羅》	13
圖1-3	美感傳播概圖	18
圖1-4	美感傳播示意圖	20
圖2-1	文本之召喚式結構	54
圖2-2	無字繪本之召喚式結構	62
圖2-3	圖文並存繪本之召喚式結構	63
圖2-4	圖像詮釋與美感傳播示意圖	74
圖3-1	《大野狼》乃以野狼原型為基礎之顛覆創作	97
圖3-2	《三隻小豬的真實故事》模仿報紙質感以呈現 媒介再現之觀點	114
圖3-3	閱聽人融入「媒介間互文性」詮釋美感傳播 示意圖	165
圖4-1	家庭照片與美感傳播未來可延展架構	212
圖5-1	紀實繪本《小河馬歐文和他的麻吉》封面	244

表目錄

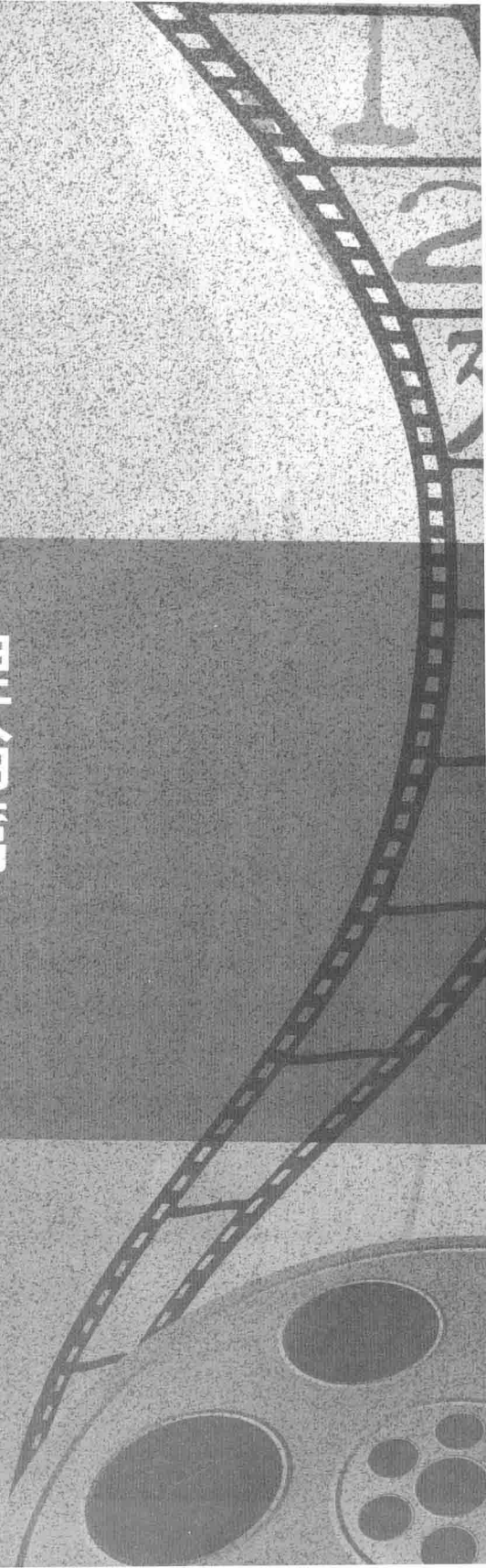
表3-1	「顛覆式繪本」書單主題與內容	111
表3-2	無字繪本得獎紀錄表	133
表3-3	David Wiesner作品之受訪者名單	148
表3-4	無字繪本深度訪談題目列表	150

第一篇

理論篇

再思「美感傳播」

閱聽人美感反應之發現

美感傳播乃關切閱聽人之美感反應從何而生，自Kant以降美感便與「無功利之精神暢快」相關，將美感與現實生活之利益關係切割（李淳玲譯，2011 / Wenzel, 2005）。本書則承襲美感之關懷，並試圖扣連閱聽人詮釋「圖像」歷程，盼進一步說明閱聽人「讀圖」之美感反應從何而生。

首章擬說明本書為何以「圖像文本」作為觀察起點，其學理脈絡為何；並嘗試梳理「圖像文本」與「美感反應」之研究取徑，再從中選擇較契合本書關切命題之學理著手，盼細思「圖像敘事」及「美感傳播」之關聯性。

下文擬由「圖像轉向」（the pictorial turn）起始，說明傳播學經歷語言學（linguistic turn）轉向；而1980年代後因圖像等視覺文本之產出豐沛，故亦有研究者倡議傳播正面臨「圖像轉向」（Mitchell, 1994）。本章申述圖像轉向後，繼之剖析探究「圖像文本」及「美感傳播」相關取徑，並援引圖像作品等實例以作深化理論之考量。

就「圖像敘事」言之，本章闡釋以文字為軸之「敘事」研究與「圖像敘事」之關聯（或殊異），以釐清「圖像敘事」意涵。

就「美感傳播」言之，本章則回溯相關研究方向，並盼