

關於圖像閱讀的一點思考

藍夜 藝文創作者

前言

閱讀是一個關乎人類習得知識的詞彙，藉由它，人們得以穿越時空的限制，縱貫古今並進而向未知探索。在資訊媒體迅速發展的今日，閱讀的形式已不侷限於文字，而有圖文並茂、電子音像、數位內容等等各種可能；是否只要有結構性地獲得知識，就可以被稱之為閱讀呢？還是一定要有文字，才能稱之為閱讀？思辨的過程，總能促使思想在天秤的兩端游移，發現或許該將「閱讀」當作動詞，做為形容人們正在進行某些行為的狀態，那麼多樣的閱讀經驗將是可能被探究的。

如此，圖像閱讀將不只是某些書店從外國引進的詞彙，將有圖有文的書籍如：繪本、漫畫等歸類為圖像閱讀，然繪本與漫畫，其實是性質不同的兩種文本，閱讀繪本與閱讀漫畫都豐富了圖像閱讀的經驗，但圖像閱讀應不僅如此！依隨著圖像本身豐富的內涵變化，圖像閱讀或許有著更多的可能性待探索。

何謂圖像？

何謂圖像？先參照維基百科的定義：圖像是人對視覺感知的物質再現。（注1）簡言之，圖像所欲指涉的是人們看見什麼；這個看見，通

常是透過「畫面」予以記錄或再現，組成畫面的是點、線、面等意象。是故，圖像是充滿畫面性的，一幅畫、數位照片、圖案、漫畫、影像都可以指稱為圖像。

圖像所傳遞的多屬視覺印象，這印象與文字描述所呈現的將有極大的差異，就如同文字有屬於文字的語彙，而圖像也有屬於其自身的語彙。點、線、面、色彩如何構成畫面？藉由這樣或那樣的線條或色塊傳達情感？在不同的文化思維下，同樣是用點、線、面創造的畫面又如何帶來水墨與油畫的差別？這些種種的問題，將是我們將焦點聚焦在圖像本身，才能展開的思考。

探索圖像閱讀的可能

若能把圖像當做主角來探究，那麼圖像不再只是文字的配角，像插圖般地用以補足或說明文字的意象，圖像將可以是圖像本身，在圖像之中將有視覺的想法或觀點被看見。

陳懷恩著《圖像學：視覺藝術的意義與解釋》，這本書有系統且深入淺出地將西方圖像學的思維演變整理出來，以歷史與思想的推演為軸線，帶領讀者有序地從起源、記號、紋章學、象徵、美學、擬像、藝術批評與詮釋等等，以至現代圖像學，圖像學與藝術學等的分野，來認識西

我們都是有歌的人

回不去的那些年，回得去的這些歌

姚謙 著

聯合文學 / 10711/271 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789863232827/855

有沒有一首歌，陪你走過喜怒哀樂、走過青春、走過起伏？每一首歌的創作都與人有關，從生活中感受，從感受裡發想。音樂和每個人都息息相關，而我們都在不同的歌裡，也用歌找到自己的人生。一首歌是先有詞還是先有曲，詞和曲又是如何互相影響，如何將心情與具體事物揉合，構思歌詞情境，找到節奏秩序？靈感從何而來，怎樣用最精煉的文字在篇幅有限的樂譜中，創造令人難忘的雋永？資深作詞家講述三十多首經典創作背後的故事。（聯合文學）

雲淡風輕

談東方美學

蔣勳 著

有鹿文化 / 10710/269 面 / 23 公分 / 450 元 / 平裝
ISBN 9789869677615/855

作者在文人山水畫思考時間的過去與未來，他在古典詩詞中找回不遙遠的傳唱歌聲，他在蟲痕鳥跡獸足之中看到天地大美，他在縱谷春秋之中聆聽長卷跋尾餘音裊裊。作者重新思考東方美學的特殊意義，在連續不斷的心的收藏印記中，回歸自然、溫文爾雅，在可有也可無之間，綻放最美麗的光亮。東方美學若要重新崛起，我們都應該從頭開始，重新做好自己的功課，迎接屬於東方的文藝復興。（有鹿文化）

方圖像學這門學問，讓人們對於圖像的意涵有更多的知曉與思索。其中有相當大的篇幅提到：象徵是圖像學最初的源起，……埃及象形文字與象形圖……（注2）用圖像來承載或轉喻欲傳達的教義，而自然開始發展基督教自身的圖像藝術……（注3）；在往後的篇章亦有詳盡的篇幅探討象徵關係的建立、譬喻、隱喻、象徵意義的建構等複雜的思維流變，影響著圖像的表現形式與解釋。透過這樣的閱讀過程，讓筆者理解：知識的建構深深地影響著人們對於圖像的表達，圖像中諸多的記號、符號，甚至是題材、形式表現等，都讓圖像不只是圖像而已；用視覺感知來描述圖像，最貼切的就如同知曉了，才會看見般；知曉，才會形成這樣或那樣的畫面表現。

不同的文化背景所形成的圖像表現不會相同，那麼東方是否也有關於圖像思維的論著？探究過往的歷史與著作，如：唐朝張彥遠撰《歷代名畫記》，書中記載：「昔謝赫云：畫有六法，一曰氣韻生動，二曰骨法用筆，三曰應物象形，四曰隨類賦彩，五曰經營位置，六曰傳移模寫。自古畫人，罕能兼之。」（注4）「……一見驚歎之，異其唯用禿毫，或以手摸絹素，因問瑛所受。瑛曰：外師造化，中得心源。……」（注5）等等，亦可見漢文化圈歷代文人們對於

畫的思考與記述；與西方複雜的象徵思維相比，東方的思想簡明許多：外師造化，中得心源，是最能描述人文思想下的東方畫作思維。除了畫作之外，民間流傳的「圖案」亦有著基本的製圖原則，像是自明清流傳至今「圖必有意，意必吉祥」之吉祥圖案裝飾（注6），如今還能在充滿傳統氛圍的寺廟建築、民居、宅第，或傳統的食、衣、住、宗教等各個層面見到，其組構圖案的方式不外乎「吉語成圖」（注7）、「諧音借意」等（注8），真的相當有意思！這構成圖案的方法，同樣也有採借象徵，然所採取的象徵方式卻又與西方迥然相異。

「平安得祿」吉祥圖案的雕刻表現。花瓶諧音平，象徵平安；竹子臺語音近得；鹿諧音祿。（藍夜攝影）

印證與對照書本中所提的觀點，將圖像閱讀的相關知識更進一步操作；象徵、譬喻、吉祥圖案、吉語成圖、諧音借意等理念縈繞在腦海中，偶然經過廟宇，抬頭看一下窗花，雕著一人

手持花瓶，身旁有竹子及鹿的圖像，不禁會心一笑，原來這就是祝福著人們「平安得祿」的吉祥圖案。在看懂圖像所欲表達的意義之後，恍然明白歷史與文化是這樣悄然傳遞著！不論再怎麼現代，人們與過去時空的關聯，人們與圖像閱讀的關聯，都是藉由知曉串起這連繫，藉由知曉讓圖像的意涵得以傳續。

於此可見，無論東西方人們對於如何構成畫面，如何觀看與表達圖像，一直都有不少思索。以圖像的性質而言，其表達是有別於文字的，且多是透過畫面呈現即時的、令人震撼的或用盡文字大概也難以描述的事物；是以企圖從圖像這個

主題展開關於閱讀的探索，應試著將圖像當做主體，掌握其本身有別於文字的特性，多方面地展開探索，而非只是片面地接受、觀看有畫面的故事，或被動地接受、表面地觀看圖像呈現了什麼，那麼才能在探索與瞭解圖像的過程中，觸及思維、文化、信仰等等更多的可能！

結語

閱讀一直是人們拓展思想的依據，當思維擴展了，圖像亦更具豐富的可能。最後，分享一段關於圖像閱讀美好且完整的經驗，做為本文的結束，而這又可以是關於圖像閱讀的開始。

讀著蔣勳導讀《黃公望 富春山居圖卷》這本書，這幅山水長畫卷，完美地呈現某一時代東方山水美學之思想，同時透露了一條河、畫家、歷史無盡的故事。在閱讀此書的過程中，深淺、

濃淡的筆觸所創造的畫作所形成的畫面，與作者的導讀融合，讓讀者透過閱讀沉浸在當下，盡可能滿滿地接收這幅三百多年前的畫所欲傳遞的一切，在這或山、或水、樹、石、屋宇、或留白的畫面中體驗著時空轉折，暨繪者創作及其美學理論的一致性；每次閱讀完此書都會對於山水畫有更深一層的體悟。

欣賞圖像之美或繪畫之美，或許不只是附庸風雅而已，閱讀也是如此，多樣的閱讀總是能帶給人們出乎意料之外的體驗，透過感知的過程，為生命、為生活增添更豐富的內涵，每個人都可以依隨自己的感受喜好，創造出獨有的體驗。

注釋

1. <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BE%E5%83%8F>
2. 陳懷恩著，《圖像學：視覺藝術的意義與解釋》（臺北：如果，2008），頁44-47，95。
3. 同注2，頁51。
4. 岡村繁譯注，俞慰剛譯，《歷代名畫記譯注》（上海：上海古籍出版社，2002），頁56-57。
5. 同注4，頁477。
6. 田自秉著，《中國工藝美術史》（臺北：丹青圖書，1986），頁403-405。
7. 殷志強，〈吉祥圖案面面觀〉，《故宮文物月刊》，15卷10期（1998.1），頁74-99。
莊伯和著，《臺灣民間吉祥圖案》（臺北：傳統藝術中心籌備處，2001）。
8. 參閱注4及野崎誠近著，古亭書屋編譯，《吉祥圖案》（臺北：眾文，2000）。

延伸閱讀

1. 田自秉。《中國工藝美術史》（臺北：丹青圖書，1986）。
2. 岡村繁譯注，俞慰剛譯。《歷代名畫記譯注》（上海：上海古籍出版社，2002）。
3. 野崎誠近著，古亭書屋編譯。《吉祥圖案》（臺北：眾文，2000）。
4. 莊伯和。《臺灣民間吉祥圖案》（台北：傳統藝術中心籌備處，2001）。
5. 陳懷恩。《圖像學：視覺藝術的意義與解釋》（臺北：如果，2008）。
6. 殷志強。〈吉祥圖案面面觀〉，《故宮文物月刊》，15卷10期（1998.1），頁74-99。
7. 蔣勳導讀。《黃公望 富春山居圖卷》（臺北：信誼基金出版社，2011）。

似是閒雲

逯耀東 著

東大 / 10710 / 214 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789571931609/855

本書輯錄了作者不同時期對於時事的感懷與慨歎，亦有多篇結合作者歷史學識背景的相關篇章，似小說般高潮迭起的故事，或是針對歷史事件做出的批判與省思，談學術生活，也談與學生的互動，字裡行間蘊含著傳統知識份子向來所堅持的歷史胸襟和人文關懷。本書是作者的生活展現，讓人看見一位老先生生活的點滴，充滿了回憶也洋溢著趣味。（東大）

八千里路雲和月

白先勇 著

聯合文學 / 10801 / 331 面 / 23 公分 / 380 元 / 平裝
ISBN 9789863232896/855

書中收集了自二〇〇二年《樹猶如此》以來，作者所發表的各類散文篇章。「輯一：家國情懷」主要記述作者的父親母親並及那個憂患重重的時代。作者走訪大江南北，追尋父親「八千里路」的歷史足跡，為民國史留下見證；「輯二：記人物」則是記述深交多年，師友之間的情誼往來。寫人敘事，真摯動人；「輯三：閱讀感懷」是這些年所撰寫的書評序文等，展現獨到的文學視野，允為近年作者最重要的散文集。（聯合文學）