

萬華社區大學自然與人文講座 NO.12

講題：從版畫到漫畫：談圖像閱讀

講師：淡江大學通識核心課程教學組主任 馬銘浩 教授

各位學員，大家好：

今天要和眾人聊的是「圖像閱讀」的問題，主題是「從版畫到漫畫－談圖像閱讀」。這個主題從古代到現代都是非常重要的概念，只是我們都忽視了，不僅不明白它的重要性，甚至還加以打壓。

在我們小時，只要看漫畫都會被父母親責備，被認為不是個好小孩，但是我今天所要傳達的概念即是：漫畫是很重要的。它不僅可以談到教育，可以增加自己的思考深度，甚至也可以增加生活的能力。

圖像閱讀－框架思維的跳脫

很多的朋友都在問我，為什麼我會從文學領域跨到圖像的相關研究呢？我現在是淡江大學通識教育中心的主任，也是中文系的教授，所研究的是文獻學，但，我可能是研究古典文學中，最不甘寂寞的人。我覺得文學並不是少數幾個人圍起來寫文章而已，文學應該要對古代、對當代、對現在要有啓示作用，所以我也一直在思考，當我們閱讀古代的材料時，應該如何對現在產生作用？尤其一般人對中文系教授的感覺，可能就是一把年紀、長袍馬褂，拿個毛筆顛顛抖抖的寫字，我也寫書法，但我從來不是這樣，既有的印象總是給我們太多的框架。

經典固然相當重要，但它的意義並不是在於熟記而已，而是要能對當下生活、未來生命產生意義，這才是經典。我在研究李杜詩時，也強調詩中所給我們的，並不是只有背熟的文句，而要重視之中的自我生命反省，進而對生活產生積極的意義。當我在閱讀古代文獻時，發現之中有很豐富的圖像，但是我們在正式的教育體系裡，似乎對圖畫都不太重視。從文獻的角度來看，「圖」和「書」應該是在一起的，我們講「圖書」，應該要有「書」就有「圖」，可是今天我們看到的古代書籍，幾乎只有「書」沒有「圖」。為什麼這些圖片會不見了呢？我們前任教育部長提出了閱讀工作的強調，但只是在「文字閱讀」的層面，而忽略了「圖畫閱讀」的培養。

我們並不是要培養每個小孩子都變成畫家，就如我自己在教授書法時，我也常告訴學生，我並不是在培養書法家，但是繪畫和書法是否可以對你產生作用呢？而之中的意義又在哪裡？至少我認為，這是在刺激個人的想像力和創造力。我常會畫五個空格給我女兒，講完一個故事以後，要她用畫畫來表現，而她的畫總是能超越我的想像極限。

激發無可取代的創造力

現今的教育總是要我們強記，包括現在的九年一貫和多元入學方案，很多

老師只是給學生一個範本，卻沒有給他們最重要的聯想力。如果圖畫可以放入閱讀之中，我們的人生其實會非常快樂，而且充滿想像力！這幾年，台灣常常在談「知識經濟」的口號，但是，只要把半導體弄好就是「知識經濟」了嗎？請不要忘記這些科技的來源仍是美日大國，不管我們怎麼賺錢，都只是一種「代工」，跟多年前的紡織代工是一樣的，只不過這是「半導體代工」，而以前是「勞動代工」，如此而已，而代工的危機就在於隨時可以被取代。當我們無法掌握創造力時，就不能稱之為「知識經濟」。

教育是否具有創造力？是否可以給出新的思考方向？是否可以想出很多很好的意見呢？各種行業其實都是「知識經濟」，只是看你如何發揮想像，如何運用包裝。談「知識經濟」最重要的就是教育，如果教育沒有奠基好的話，這樣的經濟是隨時會瓦解掉的。如果要談教育，圖像的閱讀就非常重要了，而這就是我們今天所要談的主題。

「圖像閱讀」的議題，在西方已經漸漸有人開始重視了，而在台灣還沒有人真正開始研究，竟然是我以一個中國文學的背景來思考這個問題，所以我也很希望可以與各個不同領域的學者一起來開發，看是否能找到更好的圖像書籍，以提出教育的重要基礎，也讓各位在生活週遭可以實地的產生一些影響。基本上我希望今天的談話，可以引發大家的想像和思考，而這就是一個圖像閱讀，具有強烈的概括性可以帶來更多創造的源頭，很可能下一個比爾蓋茲就是在座的各位。

圖象是最真實且直接的本能

從人類文明來看，人一定是先學會畫畫，才會思考寫字，「字」是有了知識系統之後，才發明出的一個符號，不管是中國或西方，都是在知識系統建立後，才有文字產生，但是畫畫是人的本能。現在古墓裡所找的資料，大部份都是繪畫，文字所占的比例相當少，這是因為識字的普遍率並不高，在這種情況下，文字的閱讀就沒有意義了。就如在大陸，部份地方都還是不懂文字的，像在四川的某個小地方，他們無法和我們一樣用寫字的選票，所以投票當日，三個候選人就坐在投票所，然後準備三種水果，全鎮鎮民集合來投票，就是拿水果投給某一個人，雖然不懂文字，但他們發展出自己的模式。

畫畫絕對比圖書還要早，而且圖畫的思考一定比文字還要敏銳。當我們還沒有學習文字時，看到圖片會被感動，在腦中首先產生刺激的，絕對是圖畫。在中國古代，非常早之前就有圖像，只是把中國和西方比較起來，中國的知識份子發展得比較快，所以中國的神話沒有西方發達。在中國可能是知識份子較為重要，所以在宗教的發展沒有那麼普及，而文字的重視就顯得比圖畫更重要了。在印刷術還沒有發明以前，所有的書籍都是用手抄的，最早的書是有圖有書的，可是讀書人可能只會抄書，但是不見得都會畫畫，於是就把圖畫去掉了，唐宋以前的書中附圖，十之八九都不見了，因為在傳抄時不會繪畫，而主動把它給去除了。

圖片能夠留傳下來，最重要的就是版畫。版畫一開始也是被定位在宗教的

層面，傳教必須講究技巧，想許多方法，不能一進來中國就講大道理，主要先讓大家可以接受。所以佛教在傳入中國時，本來爲了要讓大家把佛祖的護身符帶回去，但以前沒有印刷術，於是就先在石頭上刻好佛祖像，就可以蓋在紙上，讓民眾帶回去，最早的版畫就是這樣來的。

版畫帶動起圖像閱讀

（圖片介紹）最早的版畫，先刻在石頭上，再蓋在紙上，再一張張裁開給大家帶回去，這就是最早的版畫。但這在畫的內容和精緻度上並不是很重要，因爲來求佛祖畫的人，所求的是平安，都是宗教目的，因此版畫在這時最大的意義就是「大量流傳」，而且可以「複製」，這是兩個最重要的意義。除了能夠真實的看到接近原件的作品，還可以便宜的大量去印，所以直到唐末，版畫出現了以後，圖像閱讀才在民間產生了積極的迴響。

儘管以前有很多的畫家，可是一直都是小眾的。但自從版畫發展之後，畫才慢慢變成大眾的。有了版畫之後，產生了幾個重要的意義，首先，書籍裡的插圖就變得非常豐富，有些說明寫了許多的文字，還不如一幅畫來直接的呈現。

因此，插圖在中國古代圖書裡是相當重要的，因爲印刷術的方便，使我們了解古代書籍時，科學的、民生的資料，就格外的方便了。比如《天工開物》就能給文字很強的佐證。圖畫就是另闢管道，可以解釋很多文字無法完全說明的東西，有位教授，在研究以前的農業史，所靠的就是版畫，實地畫出農具和作物，就可以完全了解他們的生活狀況，可以做爲了解圖書的依據。

版畫另一個目的就是「娛樂」，全世界最早的撲克牌就在中國，是明代所畫的「水滸葉子酒牌」，將《水滸傳》裡的一百零八條好漢畫成紙牌，寫上價錢，在喝酒時可以拿出來丟。之前我從布拉格到匈牙利，匈牙利也說他們是全世界最早的撲克牌發明者，他們的紙牌真的很精緻，但是有許多地方和中國的「水滸葉子酒牌」很相像，如果說他們是最早的發源地，其實是值得懷疑的。

故事情結的鮮明立現

另外還有宋代的說書，現在所流傳的話本小說，諸如《三國演義》、《水滸傳》等等，都不是最早的版本。「說書」是說故事的人在台上說，有一個簡單的腳本，台下的聽眾拿的是以圖片爲主，很多文章他們根本看不懂，對於章節的描寫都是靠圖片，每個人去的時候繳一點工本費，拿的都是圖片本，因爲教育不普及，無法以文字寫出。

雖然故事的情節只是由圖片來組成，但是兩張圖片就很有效了，找出最重要的部份畫出來，圖片的形象在聽故事的人看來就很深刻，大家就可以很清楚的了，因爲這個圖畫可以給人很深刻的概念，這也是連環漫畫的觀念來源。我現在也是這樣，有次我女兒上完畫畫課回來，說要和我玩遊戲，只給她一個男生、一個女生、一個小孩，總共三種人，要畫出十個人，編上號碼，她就開始講故事了，說明畫中人物彼此的關係，以及她爲什麼會這樣子畫。而當她在講故事的時

候，就開始啓發她的想像力和創造力，同樣在繪畫的時候就會觀察了。這時也啓動了教育，學習在家裡如何互動，如何將所學和家人一起分享。

前一陣子在流行「鄭和下西洋」，講到了麒麟和長頸鹿，於是我就要女兒畫長頸鹿，但是她所畫的長頸鹿脖子很短，她說：因為它偷懶，不想把脖子伸出來。這是她的想像力，無關乎科學的問題，對錯並不重要，重要的是能夠透過這樣的方式來思考。

版畫對教育的啓示作用

版畫原來是很通俗的，但在閱讀的過程中，就產生了積極的作用，可以由畫中知道故事的演變，而且產生了許多圖畫書。我在教小孩子唸書時，喜歡先看圖，再看字的，文字可以慢慢學，但是創造力重要多了，圖畫書可以刺激我們的思考。以前在報上的插圖，是畫者依文字來作畫的，我在學校的課堂上剪了一個抽象的圖，要他們「看圖說故事」，但是大學三年級的學生，思想卻是非常的狹礙，幾乎都是相同的思考而已。我們從小到大的教育，都只在找唯一的答案，卻不去思考可能的答案。

而版畫也給中國的繪畫教育帶來很大的作用和啓示，就如今天看張大千的畫作，很少有機會可以看到原跡，但如果用相機照下來，或是以版刻的方式，大家就可以看到了。繪畫中最重要的就是臨摹大師作品，現在有很多人在畫水墨畫，可是不管如何，旁邊一定有圖，如果沒有示範是很難達到效果的，古代就是有版刻來作，所有的畫譜都是圖多於文字，看圖比文字要來得重要。我剛開始在學畫時，畫植物畫了半年，畫鳥畫了半年，之後回到畫室裡面，老師要我開始作畫，在沒有實物的情況下作畫，所以中國人才說「胸有成竹」，之前先將所有的竹子畫過了，回到畫室以後，各種竹子的樣態隨我編排了。但是並非所有人都有機會到戶外寫生，於是就要靠畫譜，才能臨摹自然山水等作品，版畫也就由此產生了積極的重要功能。

版畫還有一個重要的功能，就是民間的「年畫」。小時侯我住在萬華西藏街，牆壁常會滲水，我們就蒐集很多月曆紙來貼，而且是喜氣洋洋的，這之中文化概念的形成，就已經產生意義了。就如在婚喪喜慶時，只要圖片一貼出來，所有的概念都有了，大家也都懂了，大家都認同這個概念，而且可能還會產生超出其外的聯想。因此，圖片在民間一直有很大很積極的功能，我們常常在用，只是我們不知道已經使用到它而已。

每年過年時我都會寫春聯送給朋友，今年我準備兩張紅紙給我的小孩，一個一年級，一個幼稚園中班，要他們畫過年的樣子。女兒畫的是我們一家四口，後面繞了很多人，但都是只有頭出現而已，因為每年會有很多學生來跟我拜年；而我兒子就畫一個小朋友在點鞭炮，另一個小孩在吃糖果。我就把這兩張圖貼在門口當春聯，有「迎春」的觀念，而且大家一看就懂了。

圖像的豐富想像空間

年畫之外，廟裡所張貼的畫也是，廟會的活動時，都會有一些圖畫像出現，而這時就產生了宗教的功能。有一次我帶兒子回萬華青山宮，但是他不敢進去，一個幼稚園中班的小孩，竟然告訴我：氣氛好嚴肅哦！神像也是一個畫像，這是自然的反應，造成了這個效果，這是再多的文字也不可能有的，而且是直接的震撼力。

文字就沒有圖像這樣的功能，因為文字需要經過解釋。由文字來傳達必需具備一些條件：第一，要先會認字；第二，認得的字必需要夠；第三，要具有深度，懂得文字裡所要表達的意涵。而圖畫直接性的表達，在民間其實是有很大的效果，而文字裡是否具有圖畫的效果呢？有。只是文字的圖畫效果是比較偏向知識份子的。

我們一直也很希望把文字裡的圖畫效果帶到民間來，而最富有圖畫性效果的就是詩，可是目前似乎還沒有看到可以把詩中意象畫得很精采的。就如我們很熟的詩：「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅，孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」這四個句子中還帶出了連環的圖像，把繁複的熱鬧，用一個「絕」、「滅」就全部否定掉了。之中具有時間的動態性，而它要談的是孤寂寧靜的景像，一個「獨釣寒江雪」，本來就是「醉翁之意不在酒」，「雪」字一出現，它的時間以及意象就出現了，也才知道為什麼會「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。」就用一場大雪全部覆蓋了。這是整個時間的進展，從有到無，到自我享受的寧靜，在我們的腦中也可以產生這樣的意象，感受及另一份感想。

連環漫畫也可以產生出詩一般的境界，目的和方法是一樣的，因為並非每個人都可以由文字讀懂。即使我自己在教詩詞，卻仍不贊成現在的詩詞教育，現今的國、高中教育，遇到古典詩詞的課程，只是背一下作者、解釋，其實很多詩白話翻譯出來，反而就沒有境界的感受了，詩是不需要翻譯的，是要用圖畫式的意象去連結起來的，但是很多人在從事詩詞教育時，卻放棄了最重要的這條路，還從文字來解釋文字，如此一來，只會掉入更深的文字障礙中，那無法掌握住圖像所帶給我們的意境和感受，當我們試著以圖像來開拓時，在生命境界才可以有更多的特色和體會。

版畫有全世界最精采的技法

版畫是否是彩色？還是黑白的呢？版畫有彩色的，不過最早是以單色、黑白為主，它的製作過程就和印章一樣，在木板上刻上相反的圖像，而版畫就是有多個連環圖畫，或是文字圖，一塊塊的貼起來，但是如果只有圖畫蓋上去就是單色。到了宋代時開始有雙色的版畫，加上紅色，用來印鈔票，宋代叫做「交子」。但是真正精采的彩色版畫，是在明代萬曆年間，有一套《十竹齋書畫譜》。

《十竹齋書畫譜》就好在技術上的「餛版法」和「拱花法」，這是全世界公認最精彩的水墨拓印法。假設需要用到五十層顏色，就要餛五十次，而且每一次顏色要上得很準確，而且位置也要很準，在《十竹齋書畫譜》中有很多的套版，幾乎看不出來是版畫，還有渲染的效果。「拱花法」是用上下兩塊版壓出的浮雕，

可以用手摸出凹凸，而且有層次。後來把這種「餛版」、「拱花」拿來做箋譜，文人常在書信往來中使用，現在在北京琉璃廠的「榮寶齋」還可以買到。

但是這種「餛版」、「拱花」的版畫法，到現在卻日漸沒落了，這即是因為印刷技術的改良。傳統的方式不夠便利，無法大量流傳，改良變為石印本，可以印很多次不會壞掉，但是就不能「餛版」了，只能單色印刷。石版印在中國流傳的時間很短，後來西方的印刷術傳入，很快的導入今日的鉛版印刷。

在清末，那時很多西方科技進到中國，只是為了快速和大量。民國以後，木版版畫到現在，走向極端的衰微。版畫多是民間工匠所刻，這也比較符合大陸的思想，為了發揚工農兵思想，大陸所提倡的已不是精緻的版畫，所以在美學角度來看，可能是比較不值一看的。而在台灣，這幾年對版畫更是不重視了，而為何如此重要的版畫會不受到重視呢？第一，因為印刷技術的改良，用電腦科技就可以達到很好的效果；第二，繪畫工具的不同，越來越多豐富的媒材可以使用；第三，現在對圖像概念也不同了，不再是單一的文字和圖片，感官刺激也多於圖像概念。

台灣現在書籍的特色

我們所接受的刺激日漸多樣化，而電影的刺激是最多樣態的。現在的恐怖片大多是利用突然的聲音造成效果，而以前的驚悚片，是一點一滴導入情境，看完以後還會一直讓你回想，這是手法的不同。近代版畫成了一種純美學、純藝術，在我們的生活裡的作用降低了，包括之前講的年畫也不用版畫了，時代總是隨著科技的進步，生活方式也和以前大不相同，但是版畫這樣的技術，是很值得我們保留下來的。

其實現在圖像書的功能和之前也差不多，只是方式不太一樣，內容和表達方式都更豐富了。有些人很愛看插圖，或是筆記書，號稱可以和作者對答，在書中留了很多空白，可是你可能並不是針對之中的文字去買的，於是現在的書籍變得很注重包裝和插圖。又如現在的八卦雜誌，圖像足以說明一切，文字變成是在解釋圖像了，又像居家裝潢的書籍，講得再多，也不能沒有圖片，甚至各種買賣的型錄，也都要靠圖片來加強說明，圖像會給人直接的刺激，文字不足以造成的震撼。漫畫也是一樣的概念，漫畫是很強的創造力源頭，早期從事漫畫創作的幾乎都是在反政府，現在不見得。全世界漫畫發達的國家是：美國、日本、法國，日本幾年前的前一百名繳稅者，至少有十位是漫畫家。而台灣有全世界一流的漫畫代工，卻沒有一流的漫畫產業。

漫畫滿足了我們的想像力和慾望，滿足我們所找到無法達到的東西，也在之中找到了抒情的管道，我們也很需要這樣的方式。像蔡志忠的漫畫，可以把深入淺出的道理讓大家知道，《老子》、《莊子》同樣的道理，他卻可以用很簡單的漫畫方式呈現出很深奧的義理。

漫畫產業的扶植與培養

我們不否認，現在台灣的漫畫環境並不好，全世界也有許多充滿色情和暴力的漫畫，但不能因為如此，我們就說漫畫不對，我們可以去扶植好的漫畫，甚至培養漫畫產業。藝術和觀光，是台灣未來重要的兩個產業，而藝術產業中，最重要的即是創造力，現在我在淡江大學的通識課程裡，開全國先例，開設唯一的漫畫課程，全國收播，是可以直接遠距教學，希望能為漫畫帶入另一層思考。

因為漫畫裡面有無限的創造力，每個漫畫家都有之中的理想和理念在表達，可是並沒有太多人願意一個字一個字的去看書，所以，文字和漫畫哪一個影響力大呢？還是漫畫的影響力大，當我們去接受某種哲理時，漫畫是非常重要的管道，這也就是「圖像閱讀」。「圖像閱讀」就是不把話說死，因為文字常常會把話說死了，圖片具有很大的空間，可以引發聯想、激發生命，文字所能含概的面向是較單一的，不像圖像可以去引導我們的生活規範，也可以在之中產生教育的功能，甚至於協助我們去認識自己，只是現在大家並沒有跨出這一步，但沒有跨出去，並不等於就不重要了。

教育要加強圖像閱讀，雖然圖像缺少基礎和理論，但是否會變成一種實驗了呢？而我要問的是，我們是否承認圖像閱讀是很重要的呢？如果是的話，我們現在所做的，就是開發的工作。開發是件很重要的事，「圖像閱讀」就是在協助開發想像和潛能，我們可以在生活教育中帶入，其中有無限的可能，我們的社會總是在找標準答案，想要把人給一致化，而一致化只會帶來毀滅，共產思維不就是如此嗎？這可以重新讓我們思考，「圖像閱讀」不見得是一個學科，都可以在協助我們自己去開發潛能，甚至是以前從來沒有開發過的智能和夢想。

無限可能的延伸

這個領域，現在還是零，還有待更多有心人一起走下去，而我們是否可以從古代、從現在找到更多可能性，以協助我們未來過得更好。我所希望傳達的就是這樣的觀念和理想，我們的世界不該是唯一的，有更多的可能性就是一件好事，台灣現在無論對政治和經濟都是極端的價值觀，每個人都有其可能性，在「圖像閱讀」裡，我們可以找到很多的線索，並不一定要在短期間建立起偉大的學理，但是重要的是可以帶到我們真正的生活裡。

如果學員們要問我學理或方法，我只會回答：我不知道。但我願意提出自己的想法和大家分享，我也會在有生之年全心建構這個領域，一個學術要成就起來，本來就不是五、六十年能看到的，但當我發現這之中的重要性時，願意提出來和更多的人分享，到目前為止，我們也相信，這是應該要被證實的。

我們可以適當的讓小孩看漫畫，並且陪著他們一起選擇好的漫畫，圖畫有無限的可能，也可以透過這樣的活動，一起去溝通和討論，這是很重要的親子互動。而我們每個人也都可以動筆去畫，能用簡單的圖像來表達自己的概念，這是很愉快的事，也是一種默契的培養，全世界的知識不是只有文字而已，文字只是其中的一環，而圖像卻可以延伸出無限的可能。

【問題討論】

學員提問：現在所提倡的「全腦開發」，是否也是利用圖像的觀念，來開發大腦的記憶或思想？

講師回答：

在大腦裡管圖像的要比管文字的多很多，我們都只讀文字，卻很少使用到對圖像的接觸，所以我們大腦裡有部份都還沒用到，非常可惜，不用的話就受不了刺激。

我舉個我自己的例子，我在雙園國中就讀時，智力測驗，我考了八十六分，被分到放牛班，但是全校第一次段考下來，我考了第一名，校長在旁邊看我重新考一遍，但是仍是八十多分，不得已就把我放到中段班，結果下次段考，又是全校第一名，所有相關老師、督學當場又看我考了一次智力測驗，還考三份，但是最高九十三分，最低五十多分，我真的很認真的考，但對這些就是沒概念，他們沒辦法，才把我放到好班。

人到了某一個階段，自然就會開竅了，當然我們要有適當的協助，開竅以後，自己想要學是擋都擋不住的，就像我在學書法時，是一股無法停下來下的迷戀。我們不要把小孩子逼成通才，但是要找出他們的專才，通識的部份是有概念就可以了，重要的是如何在這個架構之上，找出他一輩子可以開發的方向，我們不要幫他們決定自己的路途。就像我以前選擇讀中文時，全家還開會討論要如何養這個弟弟，因為中文系在傳統印象裡並不是很好找工作，但事實上我卻有很多很好的機運，從事的領域也越來越廣泛。因此，我們即是在協助孩子找到他自己的性向，找到他自己的專長。

最後舉這個例子，希望能和大家分享，也即是在，如何去幫助你的家人？如何幫你自己？如何利用圖像去開發你們的潛能。