

Newsletter

國立清華大學臺灣研究教師在職進修碩士學位班

NTHU

漫畫研究工作坊——

跨位讀解：視覺語境的漫畫理路與敘事構用（二）

講者：周文鵬（中原大學通識教育中心助理教授）

地點：王默人周安儀文學館大講堂

紀錄：黃靖綺（清大臺文所碩士生）

主辦單位：國立清華大學臺灣研究教師在職專班

主持人：王楷閎（清大台文所副教授）

時間：12月13日（六）10:30-12:30

協辦單位：國立清華大學臺灣文學研究所

本學期【臺灣文學經典專題】課程特別邀請中原大學通識教育中心助理教授周文鵬擔任講者，舉辦漫畫研究工作坊「跨位讀解：視覺語境的漫畫理路與敘事構用」，從漫畫閱讀與敘事技法出發，引導學員理解漫畫作為一種視覺敘事形式的運作邏輯。工作坊共分為兩個場次，皆由清華大學臺灣文學研究所副教授王楷閎擔任主持。

漫畫研究工作坊第二場於12月13日上午10:30至12:30，在清華大學人社院A309教室舉行。本場工作坊延續前一週「跨位讀解：視覺語境的漫畫理路與敘事構用」的討論脈絡，進一步深化漫畫中「語境」與「時間」的敘事機制。課程一開始，周文鵬老師先回顧上週提供的圖像解讀作業，並逐一討論學員在表單中對三張圖片的回應。通過細緻拆解畫面中的符號元素，周文鵬老師帶領大家區分符號的表層意義與其可能延伸出的隱含指涉，說明這些元素如何共同參與圖像的隱喻解讀過程。

接著，周文鵬老師聚焦於「視覺語境」的概念，指出漫畫中的語境並非單一元素，而是由「圖像」、「圖像化的符號」、「符號化的圖像」，以及「符號」本身所構成，並最終作用於受眾所接收到的閱讀效果。語境可被理解為對話者之間所共同擁有的狀況認知，例如透過代名詞進行的隱晦溝通，或是由多種周邊條件交織而成的複合意會。就視覺語境而言，視點往往從旁觀位置移向主觀經驗，使讀者在某種環繞化、立體化的認知狀態中，主動或被動地代入敘事之內。

在各類語境之中，動態語境是最困難的一種：如何在靜態畫面中表達動態，是漫畫敘事的核心難題。周文鵬老師由此提出漫畫獨有的「四時間軸」機制，說明漫畫如何藉由其有形有像、可自由翻頁的特性，使多重時間層次得以平衡與交乘。

所謂四時間軸，包含：（一）虛擬客觀時間，即作品中情節事件所存在的客觀時間，例如角色閃避子彈的瞬間；（二）實質客觀時間，即實際的閱讀時間，當資訊密度高、畫面細節豐富時，讀者往往閱讀得較慢；（三）虛擬主觀時間，指角色的心理時間，可能在極短的現實時間中展開漫長的回憶或內在對話；（四）實質主觀時間，則是讀者的心理時間，當情緒上無法立即推進敘事時，所產生的停留與餘韻。其中，

「回憶殺」可視為虛擬客觀時間與虛擬主觀時間的疊合，使故事進展、角色關係與情感變化得以被無限拉長。

隨後的課程中，文鵬老師透過多個實際案例，說明讀者在閱讀漫畫時之所以不會感覺畫面是靜止的，正是因為漫畫家善用上述四時間軸的調度。相關案例涵蓋對話框配置、狀聲詞運用、色彩選擇、框格變化、對話節奏、視覺節奏與效果線等元素。例如在《JOJO的奇妙冒險》中，漫畫家透過反色處理製造時間定格的效果；由於反色會使讀者產生不適應感，進而延長閱讀時間，也在適應與思考的過程中延遲讀者的心理時間，形成「定格」的感受。又如同一句話，若以不同字體與字體大小呈現，便會改變視覺節奏，使讀者感受到角色語氣上的差異。老師亦提及日本漫畫特有的狀聲字用法——音喻。例如「kirakira」（亮晶晶）本質並非聲音，但日語以聲響摹擬概念的慣性，卻使得日漫開發出了描寫「無聲」狀態的音喻狀聲字「shinn」（シーン），令讀者能在發聲、止聲之間，捕捉「空氣突然安靜」、「無人答腔」等微妙情境。

周文鵬老師進一步指出，看漫畫本身就是一種不容易的能力，而畫漫畫則更為困難。為此，他展示了漫畫分鏡稿，說明漫畫的實際製作流程：由漫畫家提出分鏡草稿，經編輯提供分鏡建議後，再進入完稿階段。分鏡稿的目的，並非僅用來整理創作者自身的腦內劇情，更是為了讓編輯與作者能更好地引導讀者進行順暢的閱讀體驗。

課程最後，老師留下數個思考練習作為延伸，包括《飆速宅男》中狀聲字的使用方式，例如將字母反向書寫、搭配黑白字體的差異處理；以及在沒有對白的漫畫中，應如何安放「對白」的問題。此外，老師也以《我家的英雄》為例，說明該作如何透過四個幾乎難以察覺的梯形格子，使讀者在無意識中產生緊繃感，並指出優秀的分鏡可參考《哆啦A夢》——一部幾乎不存在閱讀門檻的漫畫。

講座尾聲，文鵬老師期勉大家能持續閱讀、分享與研究頁漫，讓漫畫作為一種複雜而精緻的敘事形式，被更多人理解與珍視。

