

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（一）

講者：周文鵬（中原大學通識教育中心助理教授）

主持人：王楷閔（清大台文所副教授）

地點：王默人周安儀文學館大講堂

時間：12月06日（六）10:30-12:30

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

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，開辦了一場生動的漫畫研究工作坊——「跨位讀解：視覺語境的漫畫理路與敘事構用」。此工作坊共分為兩個場次。第一場工作坊於12月6日上午在王默人周安儀文學館B1大講堂舉行，由清大台文所王楷閔副教授主持。

工作坊開場階段，王楷閔老師提到本次工作坊的契機。近年ACG產業在台灣逐漸受到重視與推動，然而學界也同時觀察到愈來愈多讀者對漫畫的閱讀形式不熟悉，甚至坦言「看不懂漫畫」。因此，特別邀請漫畫領域的研究專家周文鵬老師，帶領大家理解漫畫的圖像製作與技法。

周文鵬老師首先指出，過去讀者看不懂漫畫的原因，有時確實來自漫畫家的分鏡安排不佳；但在電子閱讀興盛後，尤其手機條漫逐漸主流化，許多早期紙本漫畫所依循的繪畫與分鏡技法，對今日讀者而言反而變得更不容易閱讀。以《獵人》作者富堅義博的長期拖稿作為幽默開場，周文鵬老師談到酷拉皮卡「一直卡在船上」的流行梗。但為何即使富堅久未更新，只要他一出手，讀者仍永遠願意等待呢？原因可能正是因為富堅是個深刻理解漫畫本質的漫畫家。從《獵人》著名的「九連黑」、看似潦草卻極具效果的畫風、以及《幽遊白書》的多個案例中，周文鵬老師帶領大家近距離觀察漫畫家如何以近似幻術的方式調動讀者的情緒、感覺與感知。

在漫畫這個媒體之中，畫面所帶來的效果往往比精細程度更為關鍵。例如另一位知名漫畫家久保帶人的作品《死神》中，畫面常是大片黑或白，有時完全不畫背景卻能使角色彷彿置於心靈交流的時空。相較之下，台灣已故漫畫家鄭問以水墨、西洋油畫、複合媒材乃至數位繪圖，創作高度精細的畫面，展現高度藝術化的技法；然而在《東周英雄傳》中，這種極度追求精細的方式，反而可能使讀者的閱讀節奏受阻。

周文鵬老師接著說明，漫畫是一種需要同時運算、解釋圖像、符號與文字的敘事形式。其中，圖像是一種重現機制，召喚視覺系統進行具象理解；符號則是一種替代機制，是約定俗成的抽象指涉。在畫技、運鏡、走格、符號、效果線、對白等要素之中，本場最核心的討論聚焦於「符號」。老師以「靈光一現」的燈泡符號為例，指出它之所以成為常見表達，是因為能在黑暗迷霧中呈現被照亮的意象。

尷尬時常用的汗珠、漫畫中的效果線，也都是漫畫家長期試錯後與讀者形成的默契。隨後老師展示了更多符號的應用，包括漫畫的動態線、emoji、顏文字等，呈現符號在不同形式中的多樣呈現與閱讀效果。並形成所謂的「擴用」與「縮用」。此處所指的「擴用」，是指圖像本義之外，透過其核心邏輯，連結至視覺內容或物件之外的意義表達，使符號意義在不同語境中產生延伸。例如在 LINE 的表情貼圖中，「認真進行清潔工作」的圖像，不僅可用於實際清理環境的情境，也可被轉用於如清除電腦中的木馬程式，或與損友斷絕關係等非字面意義的溝通場合。至於「縮用」，則作為與擴用相對的操作方式。

講座最後，周文鵬老師提供三張圖像作為思考材料，請在場聽眾回去思考，作為下一週工作坊討論的鋪墊。本場講座在清晰的節奏與豐富的示例中告一段落，亦為即將展開的第二場演講預留了充足的思辨空間。