

《交換日記》文字與圖像的互文研究

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

「交換日記」是一種好友之間的對話本，通常是兩個女生輪流書寫，藉由書面方式閒話，這些對話本的內容多呈現好友間的私密。然而，這樣的書面形式在網路世代中更呈現為一種「網路聊天室」的形式，由於網路的便捷，網友交往的情形更是無遠弗屆。由於網路對話講求快捷的表達，「網路語言」在語法、用字的正確性上都不注重，往往是「點到為止」，只要對方能瞭解意思即可，這樣的表達方式也影響了一般的書寫，在書面的對話中，使用不同的符號，或簡單幾筆的圖畫，用以強調情緒或「耍可愛」一番。

網路的交換日記是利用現代科技代筆交流情感，呈現一種半公開甚或是公開的形式；一般書面的交換日記則是極隱私的，但是大塊文化在 1998 年出版的《交換日記》卻是公開給讀者閱讀，且以手寫傳真稿直接出版，出版後頗受讀者青睞，至 2008 年 2 月已續出第十一集。這現象在內涵意義上透露著某些矛盾現象：第一，因為現代科技的便捷，一般書寫大多交由電子產品代勞，出版品的印刷、版面也力求精美，但《交換日記》卻以傳真第一手稿件原版刊出；¹第二，原本是好友間私密交談的「交換日記」卻公開地印行出版，讓大眾隨意閱讀，這樣的矛盾頗值得深入思考。在作品內容上，《交換日記》是二位女作者的日常交談，所涉及的範圍相當廣泛，有日常瑣事、情感變化、異地見聞、生活巧思，甚至是人生探討，龐雜、無先決次序的內容與一般書籍議題清楚、條目明晰的呈現方式大異其趣。在形式上，《交換日記》文本則出現不同的符號表徵方式，兩位女作家對話時，除了主要文字敘述外，其中夾雜許多補述與插畫，用以補充說明或加強感覺，至於補述、插圖的位置安排則是隨興所至，幾乎是有空白處就可任意插入或延伸，有時甚至圖畫性質高於文字表達。（見附圖 1.1、1.2、1.3、1.4）這種內容、形式上任意的連結、拼貼似乎正是後現代的具體呈現。

就創作文本的角度觀察，大塊文化自稱，《交換日記》為「日記手寫書」

¹ 目前出版的十一集中，第三集全書與第四集一部分是以鉛字體印刷，將於論文中討論。

首開風氣，²是以手寫原稿的面貌直接呈現的創作品。除了文字敘述外，其中有許多作者二人隨興加入的插畫、相片等，所以首先必須確立的是此文本形式上的定位問題：它到底應是漫畫？繪本？圖畫書？或該歸屬於日記？散文？隨筆？此為本論文研究動機之一。其次，就文字內容而言，因為是二位作者的「交換日記」，日常談話的內容幾乎無所不包，大多也無預設的談話次第，正因為是日常無預設的談話，其中呈現的是當代人們自然的生活樣貌、情感甚至是心理的困境。所以從中分析釐清，應能找出相應於當代人生生活面向的若干主題，藉以對當代生活進一步瞭解。此為本論文研究動機之二。再其次，就插圖而言，二位作者的繪畫如何進行意念的傳達？眾多插畫與文字間的互文關係又是如何？文／圖並置所產生的交互作用在閱讀、理解、視覺與審美上又會形成什麼效果？此為本論文研究動機之三。

就閱讀與文化消費的角度觀察，相似於新世代隨興、繽紛生活樣貌的創作，是否正是吸引年輕讀者的要因？是否可從中找出適合於新世代的閱讀模式？在《交換日記》受青睞的現象中，是否可從中觀察出年輕讀者經由閱讀《交換日記》滿足了哪些心理需求？是否有可能自其中抽離出足以留住年輕讀者的要素，不至令網路、電玩淹沒新世代青年們？偏好以電子科技代替手書的新世代，為何對手書的作品仍鍾情？是否在追求電子產品所帶來的快捷便利的日常生活中，仍隱微體察出手書對文化的影響是無法全面被取代的？或者是因為感受到手書的樣貌較諸機器、電子生硬的字體是更具生命的親和力？在續集不斷出版的過程中，出版業者也將讀者納入創作過程，藉由新世代最熟練的網路溝通，讀者可以更進一步地與創作者對話、分享，甚至一起出書。³這種閱讀／創作的共生模式是否成為持續閱讀／消費的策略與行銷手法？讀者是否自知且樂於與創作、行銷共謀？此為本論文研究動機之四。

二、研究目的

本論文的目的是，在對《交換日記》作以下幾方面的觀察分析：在形式方面，觀察《交換日記》如何同時採用文字、圖畫、攝影等多種媒材，雜揉互動，且放棄一般精美的印刷與排版編輯，而以手寫傳真稿印行，整體形式所呈現的後現代表現方式。在內容方面，觀察《交換日記》的文字如何以無中心、無始終的多向文本方式進行對話；觀察其插圖如何以滑稽、誇張的表現形式使讀者獲得愉快經驗；以及分析其文字與插圖所形成的互文關係。在閱讀方面，分析讀者藉由閱讀《交換日記》如何獲得窺視隱私的心理滿足；在與創作者更直接的接觸下，其接受／反應產生何種影響。在文化消費方面，觀察分析讀者如何由閱讀《交換日記》文本的行為，衍生成消費其周邊商品

² 見《大塊文化網站》：<http://www.locuspublishing.com/>

³ 大塊文化於 2003 年 4 月出版《m&mMook (1) 來我家》，除了《交換日記》兩位作者，另外還有她們的親友與讀者共同創作。

符碼的行爲。

筆者對《交換日記》的觀察研究，並無意於使大眾「悅」讀的文本，晉身為「文學殿堂」的一員，而是單純地對書寫文本的變化做一觀察，並嘗試探究其中所反映的創作形式與社會變遷、消費閱讀間的互動關連。在當代眾多文本形式大量出現的世代中，記錄其一斑，以填補文本創作改變歷程的一角。

其次，本論文將對《交換日記》廣受讀者歡迎的現象，就文本本身創作型態、內容與讀者閱讀、消費等面向的討論，以理論檢證現代創作與閱讀的型態，社會生活的轉變與閱讀、創作互動的關係，並期望從中檢索、論析出足以吸引新世代或青少年閱讀的模式、類型。

第二節 研究範圍與方法

一、研究範圍

以書面交友的行爲是早已存在於朋友、同儕間，除了私密好友間的「交換日記」，還有以信件往返的「筆友」，而現在最多的莫過於「網友」了。這種原本是親密好友之間私密性的文字交流，漸漸演變成與陌生人在網路空間中交友的模式，應該與新世代人們愈來愈開放，溝通聯絡的管道愈來愈多元息息相關。目前雖然已有研究者對結交「網友」，與其行爲產生的影響所做的行爲研究，但尚未有以《交換日記》為研究對象的論著，至於以類型相似的漫畫與繪本為研究對象的則為數不少。本論文將參考前人研究方法與研究結果，作為本論文的論述基礎。

《交換日記》是大塊文化出版的「手寫書」，作者是兩位年輕的女性作家張妙如與徐玫怡。1998年10月兩人首度出版手寫書——《交換日記》而大受喜愛，在大塊文化的網站上如此介紹她們：

張妙如、徐玫怡兩人皆為身兼數職的才女，除了漫畫家身份之外，還是唱片製作人、散文作家、DIY高手、家庭煮婦。《交換日記》是兩人第一次攜手合作，除在時報趣味休閒版連載廣受好評，兩人亦首開「日記手寫書」風氣。⁴

因二位作者皆具漫畫家身分，所以可以用圖／文書寫的方式自由揮灑。書中描述她們的日常生活，幽默逗趣、真情感人，書甫出版便引起廣大迴響，因而延續兩人聯手合作《交換日記》的創作，至2008年2月已完成十一本交換日記。此外還有與讀者合著的書，名為《m&m Mook》，出版公司更推出以

⁴ 見《大塊文化網站》：<http://www.locuspublishing.com/>

《交換日記》中的圖畫、文字所設計的周邊商品錢包、T恤等。

第一集出版時，大塊出版社在網站上對閱讀此書提出幾個「好處」：

基本上，讀這本書有幾個好處：1. 正大光明地「偷窺」作者的私生活。2. 知道一個可以在東京新宿和台北的友人打招呼的網站。3. 學習將普通書桌改裝成電腦桌的技巧。4. 不時開懷大笑，有益身心健康。⁵

其中第一點的「偷窺」作者私生活，正是目前臺灣社會許多人所抱持的心態，從電視中同類型的節目紛紛出現，以「八卦」為賣點的報章雜誌競相出刊，可見其盛況——滿足讀者瞭解、偷窺作者私生活成了商品賣點。

在第五集卷首的〈致讀者〉中，張妙如回顧了《交換日記》創作的歷程。⁶因第一集的廣受閱讀者喜愛，二位作者「欲罷不能」地在 1999 年 7 月推出第二集。第三集是十集中唯一有副標題的一本——「請問法國在哪裡？」，出版於 2000 年 4 月，是二位作者抗拒不了出版社送二人出國寫作的誘惑而繼續執筆合作。至此，二人生活上有了很大的變化，徐玫怡在法國長住，張妙如則先後在台灣、法國、英國、台灣之間游移，但二人之間的友誼使得「隔空交談」的情形自然持續，是以後續各集陸續出版，至 2008 年 2 月已完成十一集。⁷

在創作《交換日記》的數年間，二位作者分別歷經了許多人生重大課題：婚姻變化、喪父、生子以及在不同文化國度間移動的生活等，使得原本就才氣縱橫的創作力更增添了生命的深度與溫度。當可在對《交換日記》的分析研究中，觀察到當代人們生活的面向與作者的生命歷程。

二、研究方法

鄭明萱在《多向文本》一書中，對「多向文本」各家的定義作介紹後，提出其中兩大不可或缺的要素：一是電腦的使用，一是文本本身的非線性，她認為必須兩者兼具才能視為「多向文本」。⁸《交換日記》雖然並非全部使用電腦為工具，⁹但是在本論文的討論中，將借用此名詞及相關理論、概念，以呈現《交換日記》如何游離於一種線性與非線性的表述方式，及其語言受「網路語言」形式的影響。

互文性是利用交互指涉的方式，將前人的文本加以模仿或改寫的書寫策略。因為所有書寫必將奠基於以往的所學與經驗，所以廣而言之，凡文本都

⁵ 見《大塊文化網站》：<http://www.locuspublishing.com/>

⁶ 見《交換日記》第五集，頁 6~7

⁷ 各集出版概況見本論文第二章第三節，表 2.1。

⁸ 見 鄭明萱 著，《多向文本》，台北：揚智文化事業股份有限公司，1997 年初版，頁 6。

⁹ 《交換日記》大多是以傳真作為作者間對話的工具，少部分也以 e-mail 進行對話。

是一種互文。劉紀蕙則對不同藝術形式的引用、模仿與改寫作了許多相關研究，認為藝術文本中鑲嵌多種引文，而每一個「文本中的文本」都牽連起文化史或藝術史的環節，於是不同藝術符號系統以對位、擬諷或重寫的方式發生「互文作用」。¹⁰熱奈特（Gerard Genette）則稱之為「跨文性」，並定義為五類型：互文性、類文本、元文性、超文性與統文性。¹¹第二類的類文本指作品的序、跋、插圖、封面文字等。對《交換日記》作「互文關係」觀察研究的部分，主要便是以熱奈特所定義分類的「類文本」為立論，觀察文本中的圖像與文字如何對話、互動。在表情達意上，圖像與文字各有所長，圖像較文字表達更為生動、直觀，將圖像／文字二者並置的《交換日記》，勢將產生更大的閱讀魅力。

「閱讀反應理論」的文學批評學者們，將以往侷限於孤立文本的解釋，擴展到讀者閱讀動態過程的注意。認為，所有文學作品須經讀者的感受、體驗，才能生成文學的意義特徵，而不再是可以客觀地自我展示。這一思潮又因不同的理論基礎而有不同的觀點。金元浦先生在《接受反應文論》中對姚斯（Hans Robert Jauss）與伊瑟爾（Wolfgang Iser）的理論作了詳細的解說，姚斯以歷史的觀點與「期待視野」的論點，將讀者提升為研究的主體，伊瑟爾則明確指出，讀者在閱讀時將文本中的「空白」以自己的想像、經驗加以填補，完成文本的創作。¹²在對《交換日記》文本觀察中，亦將探討讀者在閱讀過程中的感受，與閱讀行為所產生的影響。

如果將「現代」與「後現代」兩相並看，顯然「後現代」是繼「現代」而生成的詞彙，指二者之間的先後或斷裂。然而「後現代」一詞更強調的是對「現代」的否定，是一種認知的揚棄，或是對確定的消解與質疑。在後現代文化現象中有幾點特徵，諸如：審美的通俗化、主體性的喪失、歷史性的消失、距離感的消失。除此之外，後現代展現於藝術中的明顯特徵則是符碼的混合與繁雜、反諷與戲謔、無深度平面化的歡愉……，¹³在《交換日記》文本中，我們將可以觀察到這些後現代特徵的展現。《交換日記》敘述的內容是日常的生活，敘述時所使用的是通俗、大眾性的語言及繪畫，不講求正確文字的書寫與精美的印刷版面，還大量運用了俚俗的戲謔，這些正是後現代式的通俗化審美。文本從日常生活瑣碎的片段中隨意摘取，任意拼貼，則是不講求完整、不預設主題的敘述取向。除了內容敘述的零散、書寫方式的

¹⁰ 見 劉紀蕙 著，《文學與藝術八論——互文·對位·文化詮釋》，台北：三民書局，民國 83 年初版，頁 1~4。

¹¹ 見 蒂費納·薩莫瓦約 著，邵煒 譯，《互文性研究》，天津：天津人民出版社，2003 年 1 月第 1 版，頁 18~19。

¹² 見 金元浦 著，《接受反應文論》，濟南：山東教育出版社，1998 年第一版，頁 115~185。

¹³ 相關論述可參考：葉維廉 著，《解讀現代·後現代——生活空間與文化空間的思索》，台北：東大圖書股份有限公司，民國 81 年初版。陸榮之 著，《後現代的藝術現象》，台北：藝術圖書公司，1990 年 5 月。王岳川 著，《後現代主義文化研究》，台北：淑馨出版社，1993 年第一版及張雙英 著，《文學概論》，台北：文史哲出版社，2002 年 10 月初版。

隨興、編輯的突破，都明顯拋棄了主體概念與傳統外，文本中還混合使用了多樣的媒材、利用插圖誇張戲謔，將閱讀的歡愉深度削平。同時，因為兩位作者經常在不同的空間中移動，她們零碎、拼貼的敘述也在不同的時空中游移，導致我們對空間感、時間感的混淆。是以，或許可以說《交換日記》所呈現的，正是當代後現代文化的徵候。

消費文化所指的是一種消費行為的文化，藉由社會的消費行為來描述社會現象。當我們用消費文化描述當代社會時，所凸顯的是，人們的消費行為並非基於對物質需求的消費模式，而是一種文化的消費。以往的社會階級逐漸轉向透過商品符號的交換，而成為社會階級的流動。人們利用消費不同的商品，標誌出不同的社會位置，於是文化便成為消費的對象。星野克美在《符號社會的消費》書中，闡釋法國社會學家鮑德利雅爾的觀念，明確指出商品有兩面性：

其一是商品的「物的價值」，這可說是由商品具有的品質、功能及性能之類所塑造出的價值。這些價值帶來有效益的價值，也給消費者帶來有用性的價值。其二，可稱之為「符號的價值」。這是由商品的設計、顏色、品牌，有關商品的廣告，以及也表示企業形象的企業認同等所塑造出的價值。這些形成了商品的意象，而成為消費者感性的選擇對象，可以說形成了符號性的價值。¹⁴

陳坤宏在《消費文化理論》中則提到：

消費文化會使用意象、符號與象徵性商品，都足以振奮出若干夢想、期望與幻想，進而達到浪漫式的真實性與感情的實現，以自我陶醉的取悅自己，而非別人。¹⁵

所以，當消費不再以商品的實用性為標的，而是藉由消費某種符號以換取階級族群的象徵時，便使得消費形成不同的階級族群的劃分。這些論述在《交換日記》文本中可觀察到的，就是讀者在閱讀《交換日記》時，同時是讀者，也可能成為「網站討論區」的一員，成為某一特定的族群，以及以符號為消費標的的可能消費者。在整個文本的互動中，「交換」的對象就不只是兩位作者生活的內容，也包含了公開隱私所獲得的族群認同的「交換」，以及商業行為利益的「交換」。

本論文以《交換日記》為研究對象，分別就文本本身、閱讀心理及文化

¹⁴ 見 星野克美等 著，黃恆正 譯，《符號社會的消費》，台北：遠流出版事業股份有限公司，1988年初版，頁19。

¹⁵ 見 陳坤宏 著，《消費文化理論》，台北：揚智文化事業股份有限公司，2005年二版，頁134。

消費等面向進行討論。

對文本本身的討論，又分爲文類界定與文本內容兩方面進行論述。第二章先就《交換日記》文本類型的定位作一界定，分別與以圖畫爲主的創作類型——漫畫、圖畫書／繪本與插圖的差異相比較；再與以文字爲主的創作類型——日記、散文與隨筆相檢覈，藉由與一般文本類型的比較，爲《交換日記》此包含大量圖像的日記隨筆，在文學藝術分類找出適當的定位。

第三章則就《交換日記》的內容進行分析。分別就《交換日記》對話中涉及的主題概念與多向文本敘述方式進行討論。

第四章將就插圖的形式與功能，以及文字與圖像的交互作用等方面作討論。

第五章，對《交換日記》的閱讀心理進行討論，將以姚斯的接受美學與伊瑟爾文本與讀者的交互反應理論及費什讀者反應理論爲基礎，藉以觀察閱讀在閱讀《交換日記》的活動中，產生何種反應、獲得哪些需求的滿足，以及《交換日記》的接受反應所呈現的當代窺視文化現象。在此另有一點值得注意的是，出版業者設立網站，藉由現代網路的溝通，使讀者與創作者的互動更密切，這樣直接的接觸對於閱讀活動所造成的影響有待進一步討論。

第六章則展開《交換日記》與文化消費的討論，經由消費文化的觀點與對後現代社會、文化的瞭解，對閱讀《交換日記》與其他「交換」的行爲進行探討。本章另一重點在發掘因爲閱讀／消費《交換日記》所形成的次文化團體，對「消費《交換日記》」行爲所產生的影響。

第三節 前人研究成果

有關《交換日記》系列文本的影響層面頗多，但迄今尙無人研究，而相關的研究則有從青少年閱讀影響入手的，如周代玲的《愛情的海市蜃樓——羅曼史小說對國中女學生影響之研究》、童琬芬的《青少年漫畫閱讀文化之研究——以台北都會區兩所國中爲例》、張怡婷的《個人認知風格、班級閱讀環境與國小高年級學童閱讀行爲之相關研究》、李佳玲的《影響台東師院男女學生學業成績差異之因果機制》、李美月的《高中生課外閱讀與學業成就關係之研究》、陳筑筠的《國小中高年級學童對電視卡通人物之認同與其相關研究——以桃竹苗區四縣市爲例》；以流行文化入手的有劉平君的《解構流行文化的權力軌跡試析台灣漫畫文化》、王孝玲的《流竄在女子中學的情愛漫畫——一個權力的解析》；以女性主義入手的有劉平君的《解讀漫畫 { 212235 } 城市獵人 { 212236 } 中的女性意涵》、魏延華的《高中女學生閱讀少女愛情漫畫與愛情態度之關連》；以繪本圖畫書爲研究對象入手的有葉慧君的《敘述性設計方法應用在繪本創作之研究》、張漪珮的《我與漫畫的

生命之旅》、董宛諭的《我。失語的。異想世界。——以思考歷程為導引之繪本創作研究》、許慧珍的《遠流版圖畫書《繪本童話中國》之研究》、冀文慧的《幾米繪本研究》、劉珍妮的《《台灣真少年》圖畫書研究》等。以上各篇論文論述內容大多與本論文主要研究方向大相逕庭，揀擇其中較為相關，可為本論文參考的有冀文慧的《幾米繪本研究》與劉珍妮的《《台灣真少年》圖畫書研究》等二篇，所以以下就此二篇作較詳細的說明。

冀文慧在《幾米繪本研究》中，就內在與外緣對幾米繪本作研究。內在研究部分，是以作者、作品、讀者彼此間的關連著眼；外緣部分，所涉獵的包括：傳記、心理學、歷史背景、政治、文化思潮、思想主流等。首先對「繪本」的定義、文類界定作釐清，再探討「幾米風潮」在後現代現象中形成的原因，並探究其反映的時代精神及文學特徵。其次，對作者的生命歷程與創作意涵、繪畫風格等進行探究。再其次，對作品的內涵、圖像、藝術傳達與圖文關係等作研究。最後以問卷調查的方式獲得讀者的意見。

在研究結果方面，冀文慧認為在後現代都市中人們的封閉與寂寞試圖從虛擬世界獲得滿足的想像；作者因為少年時對教育制度的不適應、年輕時追求藝術與商業行銷的衝突、與血癌的重創等形成「不安的靈魂」，藉由繪畫的創作達到「心靈治療」的效果；幾米的繪畫與文字則受到多位的國內外畫家、詩人的影響；繪本的主題則涵蓋了人心疏離、無常感慨、生命錯置、生命出口與生命探究等；在圖像設計上，以媒材技巧與形式造成其幻想意境；在藝術傳達部分則就色彩規劃與傳達表現、圖像敘述與時間節奏、空間營造與情境氣氛等三方面提出幾米個人的風格；在圖文關係中，以「以圖構思」的概念來探討幾米的創作手法，以詩意化、獨白、文學語言、間隔文字、時間性敘述等特性分析幾米繪本中「文」的部分，然後根據圖文配置、閱讀習慣所造成的圖文「一致」與「偏離」現象產生的「諷刺」關係提出見解；讀者意見部分以「自答式問卷」與「訪問式問卷」整理出讀者對幾米繪本的喜好、閱讀動機、習慣、周邊商品、圖文關係、作者及讀者的界定、角色塑造、內涵等部分的看法和意見。

在研究建議方面，提出三點建議：開拓研究領域，以期提昇國內對繪本研究之重視；進行繪本教學，連結繪本與各學科，並落實於生活中；建立資源網站分享，超越時空限制、無遠弗屆地進行意見交換。對後續研究者則建議：進行繪本在網路文化中的效應研究；探討幾米品牌與網路衍生的現象與讀者效應。

劉珍妮在《《台灣真少年》圖畫書研究》中，首先蒐集相關的資料與文獻作整合、歸納，並運用概念分析法與敘述性描述，將台灣圖畫書的源流發展與新趨勢作一綜合、剖析與闡釋。其次採用「敘事學」的方法論述，概分觀點、主題、情節三部分進行探討。

在研究結果方面，提出《台灣真少年》文本的價值與教學運用。劉珍妮認為，《台灣真少年》一書具有本土化、真善美、對台灣不同族群的人文與

文化傳承等特質。在文學性、趣味性、本土化、藝術性與教育性等方面都各有其價值。研究者同時提出此文本在教學運用上的設計與操作結果，根據教學設計的執行提出三點心得：圖畫書可以開啓教學新視窗、足以構築語文藝術教材以及開創學生生命潛能等。

本研究將採納冀文慧研究中內在與外緣二者相顧及的觀點，對《交換日記》的探討涵蓋外在形式定位，以及內容的圖像／文字並置所彰顯的主題內涵，及《交換日記》的閱讀反應等方面。其次對《交換日記》的文字論述仿效冀文慧對幾米繪本的研究方式，依內容主題分類探討，再就插畫對創作所產生的效果作討論，然後再進而論述圖／文的交互作用，以期對《交換日記》提出周延的觀察。同時並吸收劉珍妮歷史觀的研究精神，對歷時十年的《交換日記》文本作一全面綜合地分析，並探討《交換日記》所反映的當代生活現象。