

聆聽《丁丁歷險記》的弦外之音

郭俊逸

緣系上舉辦「比利時季」活動之故，來自比利時天主教大學的歷史學教授 Paul Servais到校專題講授關於《丁丁歷險記》（Les Aventures de Tintin）的講座。短短兩個小時的演講當中，Servais教授深入淺出、多面向地介紹了作者Hergé生平起伏，《丁丁歷險記》中諸多人物特質和內容意涵，以及歐陸漫畫的歷史背景，並將Tintin視為一個「現象」，嘗試在歷史脈絡下探討《丁丁歷險記》躍為全球暢銷讀物之生成、後續影響和文藝創作上的地位與價值。二戰後，《丁丁歷險記》的閱讀對象已廣布於各文化的各年齡層中，突破了兒童青年讀物或比利時文化產物的舊框架，但也因讀者日增，《丁丁歷險記》與Hergé近來也蒙受種族歧視之批評，Servais教授在演講中多次提到Hergé本人雖為保守的天主教徒，然而他並不認為作者在創作時有預設性的立場與文化偏見；相反地，他認為在二戰後歷經纏訟的作者在面對作品時則是抱持更為謹慎的態度，嘗試在諸多觀點角力的情況下保持中立的立場。

相對於《丁丁歷險記》此類歐陸出產的漫畫，國內讀者或許更為熟識的是日式漫畫的風格。兩種迥異的風格可能導致台灣讀者在已習慣接受後者的情況下，對前者感興趣或產生共鳴的程度降低。舉《丁丁歷險記》為例，漫畫中圖像的功能是輔助文字，藉以達到推展情節之目的，因此文字、對話的數量多且畫格有固定順序方便閱讀（畫格大小固定，由左而右、由上而下閱讀）；然而日式漫畫的圖多半是主角，文字擔任配角推展情節，因此文字數量較少，也無固定閱讀之順序。另一方面，閱讀《丁丁歷險記》在某種程度上必須具備一定的知識與文化背景，否則故事中那些諷刺性的笑點會淪為無趣的闌尾。諷刺是貫穿《丁丁歷險記》的一個重要元素，它並非總是直接地傳達給讀者（讀者也非必然能如實接收其傳遞之刺點），因此讀者並不見得能夠在碰頭的當下便立即掌握它，其中至少需經過一層甚或是多層之轉折，才能將其拆解。《丁丁歷險記》便是混合著難領略和易讀雙面複雜特質，在世人眼前述說其冒險故事。

Paul Servais教授演講

Paul Servais教授演講

為了回應關於種族歧視之批評，Servais教授引《丁丁歷險記：藍蓮花》（Les Aventures de Tintin: Le Lotus bleu）一冊為例，若我們嘗試了解該冊中角色設定的用意與部分圖像背後意涵，便能在面對《丁丁歷險記》所背負的種族歧視之控訴上持保留態度。該冊故事中有一位身分是日本人的反派角色，相對於此，有一位中國人扮演著故事中的好人角色（當時西方普遍認為日本人比中國人是更為先進、開化的民族），作者在故事中安插進日本壞人的角色，與當時西方的價值觀是背道而馳的。該冊中也同樣有對於西方此意識形態的嘲諷，教授引Dupond和Dupont兩人穿著舊朝（即滿清）服裝走在中國的街上，引來後方眾人圍觀竊笑而不自知的圖像為例來說明作者在故事背後的暗示，舊朝服不僅意指晚清的專制政權，也指涉未開化的思想，但戲謔地是在故事中穿著舊朝服的人卻不是中國人，而是來自歐陸帶著刻板印象的白種人（然而，試問有多少人又不是曾對巴黎或是法國人懷抱著刻板印象下的憧憬，直到最後才撞醒呢？）。

上個世紀在電視機尚未發明和普及之前，《丁丁歷險記》系列漫畫曾是比利時等西方人認識世界的一個重要窗口，如今窗口甚多，漫畫中的冒險與發現相較之下也許早顯得索然無味或格局狹隘；然而，若回歸藝術面，圖像之創作本身無庸置疑地便有其價值存在，而今日的重、新閱讀也仍舊具有正面意義，過去先人已為這片圖文並茂的森林開鑿了多條導覽步道，但走在道路之外不見得就尋不到樂趣。究其實，此場演講令人收穫最豐盛之處，並非在了解作者與《丁丁歷險記》的歷史知識上，而是關於如何適當閱讀《丁丁歷險記》（或者是任一文本、任一文化）的態度。因文化差異而產生的偏見與刻板印象，對於他者已有先入為主的見解，陷於意識形態卻不自覺，使得閱讀與理解閉封於止步不前的窘境，在戲謔、嘲諷的表皮下，《丁丁歷險記》隱約地傳遞給讀者如此洞見。

（本文作者為中央大學法文研究所碩士生）

關於丁丁

比利時法語天主教魯汶大學（Université catholique de Louvain, UCL）歷史教授Paul Servais於4月2日上午在中央大學法文系以「丁丁，比利時，世界（Tintin, La Belgique et le Monde）」為題舉行專題演講。

丁丁是系列漫畫「丁丁歷險記（Les Aventures de Tintin）」主人翁Tintin的中文名字。漫畫的作者為比利時的Hergé。Hergé本名Georges Remi（1907-1983），他取本名兩個字首R、G的法文字母發音/er/ /ze/構成筆名，如今比真名更廣為人知。

Tintin是位具有冒險精神的小記者，1929年他與愛犬Milou一起出現在Hergé的作品「Tintin au pays des Soviets（丁丁在蘇聯）」裡，開啟了歷險記的系列，最初是以連載的方式刊登於報紙的副刊，嗣後才有專集叢書的編印。以丁丁為主角的創作一直持續到Hergé晚年；丁丁的足跡遍及非洲、美洲、亞洲世界各角落，甚至登上了月球。Les Aventures de Tintin有四、五十種不同語文的譯本流傳於全球各地。

2009年6月2日，法國著名建築師Christian de Portzamparc（1944-）【世界重要建築獎項普立茲克（Pritzker）獎1944年得獎人】設計的Hergé博物館（Musée Hergé）在UCL的所在地Louvain-la-Neuve（新魯汶）揭幕，展示Hergé的手稿及圖片。

《框》住特立獨行的游克文

蔡姵燕

西方視覺藝術從古典透視走向現代平面（還原繪畫的實質）的道路中，20世紀發展起來的抽象藝術正好標幟了現代性的表徵。兩次世界大戰前後讓我們看到了人性的偏執和工具理性化的技術演進，社會學想像力的核心；“哲學與藝術”都是在對社會建構的秩序化身體的分崩離析作各種重整反芻，如此理性的抽象思維在強調一種秩序的要求和結構同時，這些各色離心趨勢也伴隨著一些向心的態勢，有關生命態身體的行動導向（如存在主義）和現象學的觀察（以主體的視點出發），藝術傳統是如此經過現代主義的洗禮，而不是立即就躍入當代視界。經過反思階段的“臨界點”，拒絕敘事，亦即反對歷史與社會學的絕對內容，而進入多元化的當代。

其間80年代初就到現代主義發源地巴黎取經，碩果僅存之一的專業臺灣藝術家游克文（正

峰），面對世界物質性語言（文化遺產）的塑造，其中“繪畫”的天生詢喚造就他音質上形與色的敏感力。現代主義的洗禮就是一個語言結構上的轉變，就是從三維純粹化到二維點、線、面、形、色的臨界狀態。首先這種身體視覺性對於繪畫過程的介入，本身就是一種內心的擴大，「我的畫就是框，我的框就是畫，最終，我將它視為框來使用。」游克文的創作自述，說明的是這個從純粹的語言裡追求形式的『永恆結構』！一種形式語言的感染力和重要性。從過去接近自然宇宙觀“有物混成”的抽象表現主義，到現今所謂「道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。」《老子第二十一章》的道（Voie道路／Voix聲言），都是在超越表象的世界，貼近的是音樂的語言。

基本上西方抽象概念是從數學、幾何這個系

—YU KEVIN 倒影 (Daw-in), 2009, 50×50×6cm, 油料, 錄影DSC 2961

統演化過來的，像音樂的合聲，和弦豐富，核心理論在形而上的結構主義思路，當然它是精神性的。而老莊說「色多則迷」，浸透了西方抽象樂理的游克文作品更多的是音程的表現，有如德若拉所謂音樂的「勾繪剪影」：通過某種方式將其素材組織成速度、韻律、音素之間的縱向及橫向距離等聲音特徵，賦予了個體一些活動、存在和感受的方式。¹可以說我們對音樂的體驗，同時也是對自己身體存在的體會。

身體和音樂之間強烈的親和力，能夠讓人超越表象的世界，擴大與更深層實在的關連，亦即音樂讓我們和事物實在的本質相連繫，對尼采而

言，通過音樂這種方式，顯然是他主張的戴奧尼索斯精神（Dionysos）中生命力的流溢，最能充分體驗到人的感覺性。既然音樂和身體的生成力密切相關，它就不是一種純粹的社會構造，既不評價也不表徵外部世界，這種審美認知模式的相關維度，就是游克文使用的《框》，他個人獨特的語言。誠如叔本華所表述的「內在的存在，世界的自在」，面向的是“意志本身”，而不是意志的客體化表述。²音樂能夠深深滲透身體，我們似乎也聽到了《框》某種特立獨行的傾向和品位。³

（本文作者為高雄師範大學美術系助理教授）

—YU KEVIN BCR-9093 34,9×30,2×4,8cm,
密積板,壓克力,素描, 2012

—YU KEVIN BCR-9096 33,8×30,2×4,8cm,
密積板,壓克力,素描, 2012

註解：

1. DeNora, T Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000: p123 (Schopenhauer, 1966: vol. 1, p.264) The World as will and Representation, 2 vols. New York: Dover
2. 叔本華認為一切表象的存在源於兩種完全不同的形式，其一是感性和知性，其二是意志。因此世界分為兩部分：一方面是表象，一方面是意志。人們的先天認識只有時間、空間和因果律，而這些東西都只在表象間發揮作用、形成聯繫，和意志本身無關。感性、知性和意志之間不存在因果關係。所以一切表象的存在都是意志的客體化。
3. 參閱展覽資料 <http://www.itpark.com.tw/artist/index/265>