
台灣文學作品圖像轉譯的期待與挑戰——以圖像版《天橋上的魔術師》、《一桿秤仔》、《北港香爐人人插》為例

The expectations and challenges of Taiwanese literature in image translation— with *The Magician on the Skywalk*、*A Lever Scale*、*The Incense Burner of Lust*

范凱婷*

Kai-Ting, Fan

(摘要)

近年來在台灣文化部對漫畫的獎勵與補助政策之下，台漫產業迎來了新的一波高峰，許多優秀的作品與人才也應運而生。依照文化部所頒佈的獎勵要點來看，其目的在於「鼓勵國內漫畫產製量能，豐沛臺灣原生文化內容」，頗有透過獎勵漫畫產業的創作與出版擴大台灣文化的推廣與受眾版圖的意味。以此之故，近年台漫作品不乏有台灣的文學漫畫版的型態，因著文化部的補助而順利出版。然而補助政策下眾人最為關心的，漫畫圖像與文字作品之間的轉譯是否真能達到推廣台灣文學作品的預期效果？過去讀者閱讀，文學作品以文字呈現時，讀者藉文字想像文中描述情節的畫面，以此與作者達到心領神會的交流，然而換作漫畫家將情節具象在畫格之中時，文學作品還能保留原來的狀態嗎？亦或是轉譯之初，繪者就已然確定要作有別於原著的自我詮釋？為了能更真切的了解讀者對於台灣文學轉譯漫畫作品的看法，本次研究發放相關問卷調查，以期從市場面了解圖像轉譯後的台灣文學作品是否達成了文化部當初獎勵的期待？以及這樣的漫畫轉譯成效如何？都值得我們持續的關注與探析。

關鍵詞：圖像轉譯、台灣漫畫產業、台灣文學

(Abstract)

In recent years, thanks to the awards and subsidies provided by Taiwan's Ministry of Culture to comics, Taiwanese comics have experienced new developments, and many outstanding works and talents have joined. According to the government's awards, its purpose is to "encourage domestic comic production capacity and enrich Taiwan's native cultural content", which means to expand the promotion of Taiwanese culture and the audience by rewarding the creation and publication of the comic industry. In recent years, there has been a comic version of Taiwanese literature, which was successfully published due to subsidies from Taiwan's Ministry of Culture. However, what everyone is concerned about under the subsidy policy is whether the translation between comic images and text works can really achieve the expected effect of promoting Taiwanese literary works? In the past, when readers read literary works in text, they used the words to imagine the scenes describing the plot in the text, so as to achieve understanding communication with the author. However, when cartoonists embody the plot in the picture frames, the literary works can still be preserved. The original state? Or was it that at the beginning of the translation, the artist was already determined to interpret the work differently from the original work? In order to more truly understand readers' opinions on Taiwanese literature-translated comic works, this study issued relevant questionnaires in order to understand from the market whether the Taiwanese literary works after image translation have met the Ministry of Culture's original expectations for awards? And how effective is this comic translation? All deserve our continued attention and analysis.

Keywords: Image translation, Taiwan comics industry, Taiwan literature

1. 引言

台灣近年參考世界各國在文化內容產業的推動模式後，自 2019 年成立「文化內容策進院」。文策院以行政法人形式存在，並作為政府推動文化政策時與民間業者之間的對接橋樑。著力於推動文化內容產業的發展，同時關注市場性內容、IP 內容與科技跨業應用，並鼓勵文化內容業者運用臺灣原生文化元素，推動文化內容產品的開發與產製。[1]其中關於台灣原生文化元素與內容加速運用上，以「一源多用」的概念為主，將具台灣文化的 IP 內容運用在多種不同的文化產業上。如作家江鵝的散文集《俗女養成記》的故事 IP 被改編電視劇，後續藉由文策院的資金挹注而翻拍續集。近年來有越來越多的台灣戲劇、電影取材於現代台灣作家的小說作品。無獨有偶，台灣漫畫產業也在此一源多用概念下迎來了一次新的創作能量。例如由文策院接手，原為中研院「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」的《CCC 創作集》，藉由專家學者收集台灣文史、民俗宗教、社會生活等素材提供圖像創作者發想創作題材使用，計畫後續文策院將原本以紙本發行的刊物改成數位線上平台，並開發「CCC 追漫台」APP，以利後續更多元的內容應用。

長期以來推廣台灣文學的文化單位及學院也亟欲想藉由內容產業的推力，將台灣文學推廣給更多新的讀者分享。在文化部鼓勵原創台灣故事的風潮下，台灣文學作品被改編成漫畫的亦不在少數。例如：台灣文學之父賴和的小說作品〈一桿秤仔〉已被轉譯成圖文作品。漫畫版的《一桿秤仔》由阮光民繪製，此作品文圖轉譯是由南十字星文化工作室提出「台灣經典短篇小說圖像系列」計畫，計畫負責人楊傑銘發想的動機：「是希望將台灣日治時期與戰後第一代重要台灣作家的作品，以漫畫圖像小說形式呈現。……該系列特別之處，在於同時附錄阮光民與學者的跨界對話、《一桿秤仔》小說全文線上看以及為男女主角譜寫的〈相思〉單曲音樂，讓讀者有更多元跨界的方式接觸到台灣經典文學作品，也試圖讓這樣的跨界合作，產生更多在教育上、商業上的多元效益。[2]」除此之外，將台灣文學作品直接作為文圖轉譯的創作還有阿推、小莊所繪製的《天橋上的魔術師》、靜宜大學台文系與柳廣成合作推出的漫畫版〈北港香爐人人插〉，以及「台灣經典短篇小說圖像系列」後續的第二作品楊遠〈植有木瓜樹的小鎮〉等。

在台灣文學文圖轉譯作品逐漸增加的過程中，不禁讓人反思文字跨向圖像的轉譯過程中，是否解構了小說原著作家透過編碼文字所傳遞給讀者的訊息？或是將文字描述的情節具象化後，成為轉譯者的一種閱讀與詮釋？再者，以最終目的推廣台灣文學作品而言，經歷過閱讀市場真空期的台灣漫畫創作及出版是否真能如願呢？為釐清以上問題，筆者以圖像版《天橋上的魔術師》、《一桿秤仔》、《北港香爐人人插》三本作品為分析文本，透過其與小說文本之間的圖文比對作初步的探析。

2. 台灣文學作品圖像轉譯類型

如上節所述，台灣文學轉譯成圖像出版的動機最終在於擴大閱讀群體，在此概念下，台灣文學的圖像轉譯不僅是對文字內容加以具象化的圖像描繪，轉譯的動力更是來自於將作品做跨媒介的推廣。而在眾多的轉譯媒介中選擇漫畫（此處的漫畫指的是以敘事為主的連環圖畫 manga，非單幅或四格漫畫），文字工作者汪彥君分析是基於漫畫的視覺化效果相較於原本的文字閱讀經驗更為直觀與具象；再者漫畫的閱讀門檻較低，自由的詮釋空間可以幫助讀者打破「文學」給人的距離感。此外，將作品轉譯成漫畫可能吸引到潛在的讀者進而達到推廣的目的。[3]

處理文字與圖像的轉譯並不只是將文字的內容一字不漏的畫成圖像，在過程中要將文字敘事轉成圖像敘事，依靠的是圖像創作者擷取文字轉化圖像的功力。例如：作品中提到：

特莉莎長得太高，全班只有一個男生比他還高，那就是我。他的瞳孔渾圓，有著長而且黑的頭髮，肩膀細小，腿又長得驚人。穿上體育短褲時，背影就完全讓人有一種他不再是小學生的感覺。[4]

文中描述了特莉莎的外型和散發出的氣質與眾不同，寫了特莉莎的身高、瞳孔、髮型、肩寬、腿長等細節，卻沒有精準的說明身高幾公分是高，瞳孔渾圓的程度是直徑幾公分的圓，長黑髮是及肩或是更長……，這些人物外型細節並非作品主軸，文學創作者毋需交待清楚，且更多時候是藉由文字的模糊或是陌生化的描述，引起讀者更多的閱讀想像。圖像卻不是如此，特莉莎的人物

* 淡江大學中國文學系兼任助理教授

特徵、「不再是小學生的感覺」這些文字敘述該如何圖像處理，都時圖像創作者所關心的，且每個人對文字描述內容的想像可能也不盡相同。

換言之，文學創作之初，作者可能在文字描述的情節之下有其言外意，這些言外意會因為不同讀者的解讀與詮釋產生不同的理解概念，因此台灣文學作品的圖像轉譯有可能因為轉譯繪者的閱讀經驗而影響轉譯的結果。因此，文、圖轉譯不單純只是平行轉換的情況下，本文以圖像版《天橋上的魔術師》、《一桿秤仔》、《北港香爐人人插》三本作作品為範疇，試著分成以下三種轉譯模式。

2.1 敘事者角度的轉譯

漫畫轉譯雖然不是將文學作品一字不漏的刻畫，但有時也需要依照文本呈現作者可能的意圖給讀者。因此作品敘事者角度的轉譯，即是以原作作者敘事的角度出發，在漫畫敘事上盡量還原文字版本的內容，基本保留作者本意與文字描述時的重點。

例如《天橋上的魔術師》中小說各篇章講述主角因家人在中華商場做生意而住進商場內的舊日生活記憶，其中〈唐先生的西裝店〉是講述主角家店舖隔壁的西服裁縫師傅唐先生和店裡貓咪的故事。文章開頭從主角哥哥店裡出現一隻流浪貓開始，流浪貓天性警戒怕人，只願意躲在冷氣風管和天花隔板之間。而這隻貓的出現讓主角想起唐先生和他的貓「貓咪呀」，起初也是流浪貓，也是害怕陌生人，而時常躲在天花花隔板中，因此沒有人知道唐先生店裡有貓。直到主角一次和同伴玩躲貓貓，發現唐先生店門沒鎖闖入後才發現唐先生與貓咪呀的互動。唐先生工作時候貓咪呀就在旁邊靜靜的看著，有時唐先生揮動剪刀貓咪呀也會出聲回應，剪刀的裁布聲成了他和貓咪互動的暗號。直到有一天，貓咪呀不見了。唐先生動員了所有商場裡的小孩幫忙找尋貓咪，最後甚至把店舖裡的天花隔板都請人敲空，也沒看見貓咪呀的蹤影。原本神采奕奕的唐先生因為貓咪呀的失蹤而失去了生活重心，主角最後一次看著唐先生是他坐在傾頹的店舖中，工人拆著天花隔板，他拿著裁縫剪刀發出喀擦喀擦的聲音，希望能再看到貓咪現蹤。失去貓咪的隔年唐先生也去世了。

漫畫版的〈唐先生的西裝店〉繪者小莊基本上將小說裡的字句透過旁白畫框的方式填進畫格中，若是人物對話則以對話方式呈現。如下圖情節小說原文即是：

那是一隻長毛的白貓，身上幾乎沒有任何雜色的白

貓，貓就像一張白的影子坐在桌上，看著唐先生用扁扁的，像彈吉他用的 Pick 那樣形狀的粉餅在布版上畫著線。有時候唐先生會停下手，看著貓，貓也看著他，就好像彼此用眼神在詢問對方什麼事似的。然後唐先生突然開口問貓：「你覺得怎麼樣？」我的心頭突地一跳，全身緊繃，因為貓看起來真像一副想要回答的表情。

貓真的回答了。

當然沒有。牠只是喵了一聲，用綠綠的眼睛看著唐先生，側面看去的嘴巴彷彿在微笑。[5]

圖（一）〈唐先生的西裝店〉片段[6]

敘事者角度的轉譯大致與原著小說作者的敘事一致，因此也較能忠實反映文字文本中的情節。不過這樣的轉譯似乎也少了一些變化，甚至畫面上的旁白可能因為文字過多而造成閱讀上的負擔。

2.2 閱讀者角度的轉譯

2023年適逢小說《北港香爐人人插》出版二十五週年，靜宜大學台文系策劃了轉譯小說成漫畫的計畫，邀請了香港漫畫家柳廣成擔任繪者。在漫畫出版後記中靜宜台文系主任黃文成提到作為一個香港人，柳廣成並

沒有 1980 年代的台灣生活經驗，因此對於這本小說的過去或是作者李昂了解甚少。[7]但也正因為如此，柳廣成在轉譯的時候，可以用更純粹的閱讀者視角梳理小說故事，藉由一個讀者的眼光，試著探尋文字之下作者所欲表達的內容，同時轉譯於漫畫作品中。

《北港香爐人人插》小說出版之時引起相當大的社會騷動，其中同名篇章描述一名戒嚴時期參與黨外運動的女性林麗姿，如何透過自己的身體慰勞黨外男性同伴並與他們建立關係，林麗姿如此犧牲，但她所周旋的男子們卻給了她「北港香爐」的譏諷，甚而在一場黨外人士的婚禮上，嘲諷與麗姿有過關係的男人可以坐上「沒有十桌，也有四、五桌」，來標舉她是個水性楊花的女人。小說的後半林麗姿成為了立法委員，在一次討論婦女政策白皮書的會議場合，林麗姿詰問會議中的女性們：「女人為什麼不能用自己的身體來作為顛覆男人、贏得權力的策略？」以此收束整個故事。

柳廣成在閱讀小說原著時即發現，其中有許多今昔交錯的時間軸線，需要讀者花心力去理解故事主、支線的關係，若是將今昔交錯的敘事手法放在漫畫太多次，會造成讀者的混淆。[8]因此漫畫轉譯的內容做了時間順序的調整，例如小說開頭提到一場反對運動人士最常提到的「世紀婚禮」，婚禮的主角之一是江明台，接著簡單介紹江明台的養成與求學歷程。然而在漫畫上需要藉由事件的演出來凸顯主角的背景，因此漫畫的故事就從「世紀婚禮」事件開始，江明台的養成與求學歷程反而是比較後面的敘事。此外，文中有許多林麗姿自我情慾的描寫，柳廣成一開始想要擺脫自己身為男性的眼光與主觀意志，單純想忠實還原原著。但創作到中期後，柳廣成認為反而應該保留讀者「男性凝視」的視角，在他的閱讀歷程中他認為：「小說中極具意識描寫一眾角色以男性凝視為本的雜誌話題[9]」，因此在漫畫版的文本中，林麗姿的獨白有時伴隨著男性視角所描繪的女性胴體，相較於原著中只是文字的獨白更加突顯小說中女性身體觀的主題。

2.3 詮釋者角度的轉譯

當解構主義大家羅蘭·巴特提出「作者已死」後，以讀者為主體的作品詮釋成為作者本意之外，另一個評論作品的面向。此時的讀者並不只是單純的閱讀作品，而是在閱讀作品後結合自己的生命歷程及視野，再將作品重新梳理反思的一連串過程。因此不同的詮釋者對文本可能會有不同的詮釋，強調不同的文本內涵。因此詮釋者角度的轉譯相較於前兩者有更大的情節變化，也可能因為轉譯者的主觀感受，而詮釋出有別於原著的多元樣

貌。

2022 年前衛出版社的「台灣經典短篇小說圖像系列」第一卷以台灣文學之父賴和的作品，〈一桿秤仔〉作為轉譯成漫畫版的首部曲，繪者是擁有多次漫畫轉譯經驗的漫畫家阮光民，在漫畫版中多處可見阮光民對原著故事中人物性格的詮釋以及文中可能的言外之意。

賴和〈一桿秤仔〉故事開展於日治時期台灣農村，秦得參為了一家生計而在過年前想做市場賣菜的生意，卻在市場引起日本警察的注意與刁難，藉故以他用來稱斤兩的秤仔有問題為由，三番兩次阻礙秦得參買賣，最後直接將他帶進警察局。由於快要過年了，加上秦得參市場生意的成本都是妻子向娘家借來的錢，原本就拮据的家庭，現在連自己的保釋金都要妻子想辦法，再加上秦得參認為自己沒有犯錯卻被日本警察欺壓，為何要向警察低頭。因此秦得參在保釋之後，除夕的半夜襲警自殺，以此明志。

在阮光民轉譯的漫畫中，可見其詮釋者意志的加入。例如原著中秦得參妻子的性格著墨甚少，但在漫畫版中從秦得參病後需要籌錢做生意、秦得參遇到警察找麻煩鬱悶難消到以一個婦人之姿到警局保釋秦得參，她始終是一個堅忍而溫柔的形象，阮光民利用了援助情節中沒有的對話突顯了秦妻的性格。在作品後的跨界對談紀錄中關於轉譯阮光民提到：「漫畫更在乎用圖像來說故事，我也是比較擅長以人物形象、動作來推進故事，而將對白作為輔助工具。〈一桿秤仔〉文很短，比較像旁觀者的角度去講一個故事，所以有很多地方沒寫那麼細，這裡剛好是我可以發揮的地方。[10]」由此可見繪者將自己放在作品詮釋者的角度對作品進行轉譯。

3. 台灣文學跨界推廣之挑戰與困境

如前所述，無論產、官、學界都亟欲想擴大台灣文學的閱讀群眾，希望能有更多人了解台灣的作家與作品。而本文討論的轉譯作品大多也是想藉由漫畫的圖像特性，讓漫畫的閱讀群眾也能從漫畫作品接觸台灣文學。然而，這樣的成效究竟有多大？漫畫轉譯改編的效果是否如預期？筆者為能探查閱讀市場接受的喜好，初步設計了一份問卷作為調查依據。

本次問卷共回收 141 份，受訪者為大學各學院科系就讀學生，男女比約 56:43，年級以大一 43.3%最多，其次為大四 29.1%、大二 13.5%、大三 12.8%、其他 1.4%。

3.1 問卷基本資料與閱讀習慣調查

在漫畫閱讀的頻率、類型喜好與閱讀載體上，這一組題目大致能描繪閱讀市場上目前漫畫讀者的閱讀頻率、

喜好類型與閱讀載體。受測者以一年 1 至 10 本的比例最高有 52.5%，其次是 20 本以上 19.9%，值得關注的是沒有閱讀漫畫的比例也有 12.8%。在閱讀喜好類型上，前三名分別為：少年冒險（71.6%）、少女戀愛（46.8%）、科幻機械（34.8%）。不過選擇其他類型的也有 24.8%，顯示既有的漫畫類型之外仍有市場空間，以台灣文學作品轉譯的漫畫來看可能即是此種難以定位的類型。閱讀載體上，將近八成的人已轉成線上 app 閱讀，單行紙本閱讀雖是第二高但卻也只佔了 39%，以此想見以紙本發行的作品可能無法快速有效的在大學生間推廣。

表 1 問卷基本資料表一性別

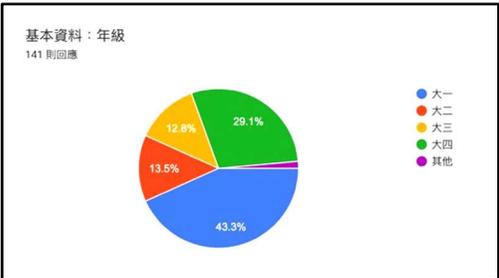
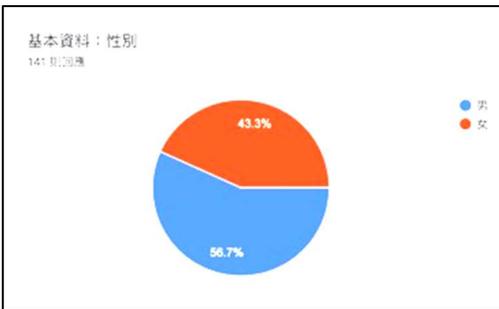

表 2 問卷基本資料表一年級

表 3 漫畫閱讀習慣調查（頻率）

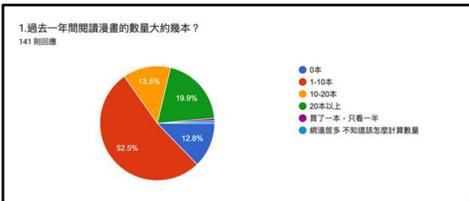

表 4 漫畫閱讀習慣調查（類型）

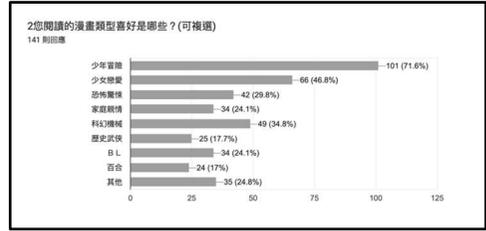
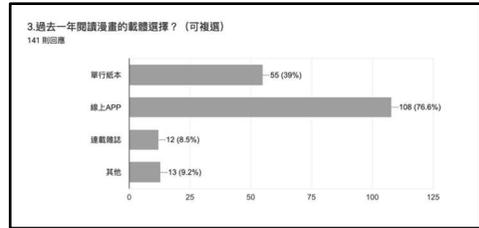

表 5 漫畫閱讀習慣調查（載體）

3.2 作品知名度調查

接著在台灣故事的推廣上，近五年來文學原著被改編成影視的的作品能見度，受測者大致認為能見度普通，可見文策院這幾年加速內容產業的跨域整是有了些成效。關於原著轉譯成電影或電視劇的作品而言，觸及度大多有近五成或是超過五成的比例聽過、看過那些原著轉譯的戲劇。這些數字背後看似因跨域整合的轉譯打開了作品的能見度，然而詢問受測者是否認識這些原著作品時，仍有高達 22.7% 的人選擇以上皆無，這個人數高於聽聞或看過《北港香爐人人插》原著的人數。由此可見，雖然文化部與文策院相當努力的制定政策與補助資金，在市場讀者面而言仍然有努力空間。影視作品尚且如此，漫畫的轉譯作品普及度就更有努力的空間了。本文所設定的三本台灣文學圖像轉譯作品，有高達 75.2% 的人完全沒有聽聞過任何一本轉譯作品，實屬可惜。

表 6 台灣特色故事翻拍知名度調查

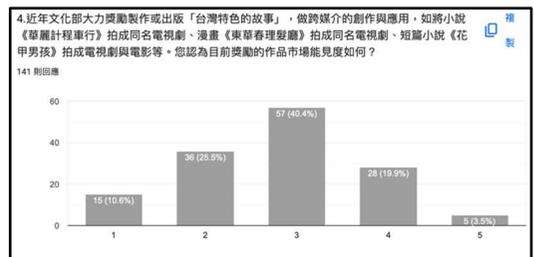

表 7 台灣文學作品知名度調查

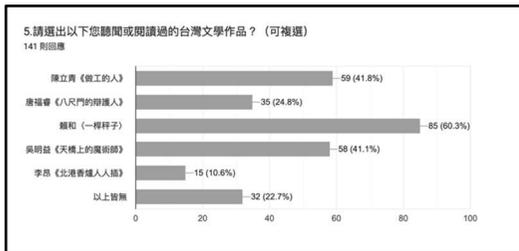

表 8 台灣文學轉譯影視作品知名度調查

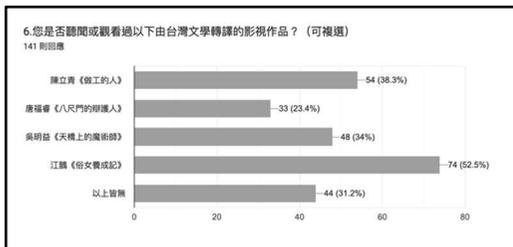
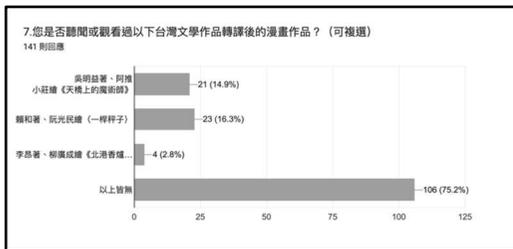

表 9 台灣文學轉譯漫畫作品知名度調查

4. 結語

在文化部的出版補助與文策院的跨域內容整合推動下，台灣文學與台灣漫畫碰撞出獨特的、屬於台灣風格的漫畫轉譯作品。前所討論：賴和的〈一桿秤仔〉，李昂的〈北港香爐人人插〉、吳明益的《天橋上的魔術師》跨越時代的三部作品透過圖像轉譯後，無論從敘事者、閱讀者、詮釋者的角度，繪者轉譯都能給予原著讓人耳目一新的樣態，若以推廣台灣文學作品而言，單看作品本身確實是精彩的作品。然而在市場面向而言，以漫畫閱讀載體而言紙本已非大專學生的首選，因此若只有紙本可能有其先天推廣的弱勢，再加上題材的難以歸類可能也讓這些圖像版作品更難普及於大眾，這也正是台灣文學作品圖像轉譯的挑戰與困境。

文 獻

[1] 文化內容策進院官方網站: https://taicca.tw/page/faq_23

(檢索日期: 2024. 3. 15)

- [2] 賴和《一桿秤仔》圖像版問世 阮光民操刀, 中央廣播電台網站: <https://www.rti.org.tw/news/view/id/2168726> (檢索日期: 2024. 3. 15)
- [3] 汪彥君:〈台灣漫畫—文學主題的互涉可能〉,《台灣出版與閱讀》, 110 年第 3 期, 2021 年 9 月, 頁 154。
- [4] 吳明益:《天橋上的魔術師》(台北: 夏日出版社, 2019 年 12 月), 頁 129。
- [5] 吳明益:《天橋上的魔術師》(台北: 夏日出版社, 2019 年 12 月), 頁 179。
- [6] 小莊:《天橋上的魔術師圖像版》小莊卷(台北: 新經典, 2019 年 12 月), 頁 159。
- [7] 漫畫版《北港香爐人人插》(台北: 大辣出版, 2022 年 11 月), 出版後記。
- [8] 原著李昂、柳廣成繪: 漫畫版《北港香爐人人插》(台北: 大辣出版, 2022 年 11 月), 原著序。
- [9] 原著李昂、柳廣成繪: 漫畫版《北港香爐人人插》(台北: 大辣出版, 2022 年 11 月), 繪者序。
- [10] 賴和原著、阮光民繪《一桿秤仔》(台北: 前衛出版社, 2023 年 5 月), 頁 203。

〈作者略歷〉

范 凱婷

2007年台灣國立花蓮教育大學畢業，2011年淡江大學中國文學系研究所碩士畢業。2018年淡江大學中國文學學系博士畢業，獲文學博士學位。現任教於淡江大學、馬偕醫護管理專科學校、台灣國立台北教育大學。