

第四章 文字與圖像的互文關係

本論文第二章探究《交換日記》文本定位時，將它界定為伴隨大量插圖的隨筆作品，是以上一章旨在就文字內容所呈現的當代問題，及其多向文本的表現手法，作一探討。本章則將就插圖入手，探討文本中插圖的形式功能，以及插圖與文字間的互動。

有一段玫怡描述她應邀參加某電視節目錄影的經過，她原以為一切都已在電話邀約時「打聽清楚了」，卻不料到了現場卻頻頻出狀況，為了強調當時的「意外」，作者在自己腳邊畫了一攤「水」，又以半頁的版面畫出自己被裝扮後的模樣。（見附圖 4.1、4.2）這樣的畫風，正是新世代偏好的誇張與無厘頭，大眾文化的風格也是此文本大受喜愛的原因之一。

第一節 插圖的形式與功能

首先必須解釋在本節中的「插圖」所指稱的，包含手繪的圖與照片等以視覺為第一先入感受的書面呈現。其次，因為《交換日記》的兩位作者都不是美術科班出身的，所以在討論其繪畫時並不從其繪畫成就的面向切入，同時本論文也非藝術討論的取向，所以在本節中的論述都以插圖對於文本的意義與所形成的論述形式做探討。依此，暫且將插圖根據其敘事、抒情以及單純的幽默嘲弄為區分作一了解。

一、敘事性質

在第二章的討論中已經提到，《交換日記》中雖然是以文字敘述擔任主要表達功能，但是插圖的存在使許多文字表達不易、情緒抒發不便的部分更為清楚、更具感染力，作者所欲表達的意念藉由視覺的效果可以使讀者更為直接、清楚地接受。

在增強敘述性的插圖上，最具代表的應該是 D.I.Y 的敘述片段了，在大塊出版社對此書的推薦中，兩位作者的 D.I.Y 創意與經驗是重點之一。第一集中，張妙如有一則傳真內容是介紹她的 D.I.Y 經驗。因為電腦體積太大，所以她在一般型桌子下加裝滑軌式的第二層桌板，以彌補桌面空間的不足。藉由兩頁「作法」的插圖，妙如將製作步驟詳細地畫出來，使讀者清楚了解敘述的內容，因而使說明達到一目了然的效果。這樣的「解說圖」因為一來是作者自己的經驗，二來是強調讀者可以「按圖索驥」，自己嘗試動手，在解說中，隨時將資訊用箭頭或局部放大說明的方式進行，還不時提醒讀者可

以在何處作出變化以因應個人需要或者增進美觀，不斷強調它的簡單、容易上手，十分詳盡且具有說服力。(見附圖 4.3、4.4)

因為父親對中醫頗有研究，徐玫怡耳濡目染之下也略通一、二，在《交換日記》中她數次提及刮沙與穴道按摩，也是藉助插圖的方式才能使閱讀傳真的讀者及一般讀者了解她敘述的內容。如第一集中她因為身體不適回台南請父親調理；¹妙如到東京旅遊，玫怡建議她利用穴道按摩消除走路過多的酸痛；²經痛時按摩的部位；³感冒時「洩火氣」的穴道⁴等等。

另外，許多與方位有關的敘述如果有了相關的地圖或位置說明圖，都能讓文字敘述的內容更為具體。如第一集中有一天妙如與先生想要改變家中的陳設，所以妙如又搬家具、電腦又在牆上鑽孔，使電話線能連同電腦一起移至預定位置，從下午三點開始動工，但是在兩次嘗試後都覺得不妥當，最後又回復到原來的擺設位置，一切安頓後已經是凌晨四點了。在敘述混亂與忙碌的工作時，因為有了圖面的解說，所以雖然「搬來搬去」，讀者都還能憑著清楚描繪的位置圖跟上文字的描述。⁵兩位愛好旅遊的作者也經常利用插圖畫出「地圖」來說明她們的經歷或計劃，如第七集中有一則是玫怡說明她在法國居住地與市區的地理相關位置，藉由簡要的「地圖」配合每次換搭不同交通工具的時間，讀者可以很快掌握玫怡為何在法國的生活幾乎可算得上「足不出戶」的原因。⁶還有兩位作者旅遊時的各種狀況：第三集，在法國開車迷路，⁷第七集中妙如曾夢想住在西雅圖湖中小島的解說圖，⁸第八集妙如提到她所居住的西雅圖是美國除夏威夷之外與台灣距離最近的都市她畫出了簡圖使讀者更容易了解她的敘述，⁹第十集中阿烈得與妙如舊地重遊，再次造訪 LEAVEN WORTH 時妙如所畫的簡圖。¹⁰

也有一些敘述是不容易以文字描述清楚的，但是一畫出來，就可以解決難以表達的困境。如第一集中，玫怡有一次與家人去公園玩，公園裡有一種遊樂設施玫怡稱為「蜘蛛網」，玫怡描述了四人在「蜘蛛網」上不同的表現：父親的舒適、母親的活躍、妹妹和她的膽怯，父母二位年長者的輕鬆自在與年輕姊妹二人的緊張不安形成強烈對比，經由玫怡的文字描述很具幽默感。但是，如果不知道何謂「蜘蛛網」，讀者單憑想像實在難以了解，對於文字中的幽默也將大打折扣，所以玫怡畫出了「蜘蛛網」的樣子，這幅具體「實物」插圖的佐助，就讀者對文意的了解來說，真是不可或缺的資訊。(見附

¹ 見《交換日記》第一集，頁 188。

² 見《交換日記》第一集，頁 207。

³ 見《交換日記》第二集，頁 168。

⁴ 見《交換日記》第六集，頁 68。

⁵ 見《交換日記》第一集，頁 92~94。

⁶ 見《交換日記》第七集，頁 77。

⁷ 見《交換日記》第三集，頁 31。

⁸ 見《交換日記》第七集，頁 144。

⁹ 見《交換日記》第八集，頁 225。

¹⁰ 見《交換日記》第十集，頁 188。

圖 4.5) 另外像是第十集中，玫怡一邊餵母乳一邊寫稿的「乳牛式」姿態，有了插圖的輔助，讀者就更可以了解玫怡如何兼顧二者的困境與努力。(見附圖 4.6) 除了上述的情形可以明顯了解插圖對敘述的輔助外，其實《交換日記》中絕大多數的插圖都是與文字相配合進行的敘述，二者的交互關係將會在下一節中進行討論。

另外，在第三、四、七、八、九、十、十一等集前後及封面內頁的生活照，有些與該集中的敘述內容有關，有些則未曾在敘述中提及，這些繽紛隨興的照片也應屬於敘述的性質，它敘述了作者生活的片段。如第九集封面內頁，玫怡拍攝了許多法國住家的照片，其中又以嬰兒房的物件為最多，清楚表達出玫怡即將為人母親的欣喜與期待；(見附圖 4.7) 第十、十一集封面內頁則幾乎都是玫怡兒子小福的照片，那種身為母親的驕傲在每一張可愛小福的臉上都清楚的述說著。(見附圖 4.8) 第四集最後的九頁，妙如蒐羅了在英國旅遊時的片段，有棲身的旅店與賃租的房子，有博物館內的陳設也有英國湖區的風景，還有她與英國友人的身影，將妙如在英國的經歷以實物照片的方式再敘述了一次。

二、抒情性質

兩位作者在日記中敘述著日常生活的點點滴滴，日常生活中必定會經歷平順與挫折等不同的際遇，也勢必充滿歡樂與哀愁等不同的情緒，藉由文字記載這些際遇外，插圖則成為表達情緒的有力工具。第一集中有一次玫怡談到自己創作的過程，她畫了一幅臉部局部插圖，雙手慌亂地在眼前揮動，線條紊亂的雙眉，兩眼充滿血絲，佔據三分之一頁版面的大特寫，把她內心的不安、缺乏自信表露無遺。(見附圖 4.9) 第四集中，玫怡說自己一整年都被一種心情籠罩著，她在地面上畫了許多人，有的互罵，有的大打出手，還有三三兩兩的人們，各有不同的姿勢，而她自己騰飛在天上，並寫著「飛起來就不會相撞」，把抽象的心境用具體的圖畫表現得極為貼切。(見附圖 4.10) 當遇到心裡混亂毫無方向的焦慮時，她藉一組類似四格漫畫的插圖表現逃不出的困境：第一幅以雜亂無章的線條圍繞著緊蹙雙眉的她，外圍再以許多指向不同方向的箭頭呈現難以抉擇的混亂，第二幅她跳出一團混亂的線條，希望自己能跳脫出「當局者迷」的處境，第三幅她選定一個方向走去，遠離混亂，希望自己能以力行來解決纏繞不已的混亂思緒，第四幅則是她又陷入另一團混亂。這四幅畫除了內容清楚表現她的無助外，圖畫也顯得隨便，似乎就是因為心情的紊亂使得繪畫者無心把圖畫好一般。(見附圖 4.11、4.12) 第五集中，玫怡完成一本書的插圖工作，她把自己畫在雲朵中，強調自己完成工作的輕鬆愉快。(見附圖 4.13) 妙如以個人的異國戀情與婚姻經驗提供玫怡參考，希望幫助玫怡脫離低潮與困境，之後她反省自己，覺得自己對別人的「積極建議」會造成他人的困擾，因而感到愧疚，很想像小孩子一樣噘

啣大哭。插圖中的妙如眉頭緊蹙，兩行斗大的眼淚從臉龐滴到胸前，兩條鼻水掛在因哭泣大張的口上，兩隻手努力擦去不斷湧出的淚水，全身因激動的哭泣而顫抖著，僅僅是簡單的幾筆線條就把埋藏在心中的淚水毫不保留地傾洩在畫面上，幾乎可以撼動讀者的感情而一同流下感動的眼淚。（見附圖 4.14）收到阿列得送她一輛新車作為禮物時，妙如快樂得飄飄欲仙，圖畫中的她手舞足蹈，旁邊還有許多的花朵彷彿就是她心花怒放的滿溢。（見附圖 4.15）妙如得知她弟弟把她高中時的素描作品放在網路上拍賣時，感到丟人而想鑽地洞躲起來，她把自己的腳畫得像鑽土機一樣，身體旋轉，滿臉通紅，額頭上冒著汗水，雙手無助地揮動；（見附圖 4.16）玫怡對身處法國生活上的不便與孤單感到憂悶時，畫了幅自己蹲在地上雙手抱腿一臉憂愁的樣子，外圍以三條虛線的弧線圍住自己，充分把內心的愁苦情緒表達出來；（見附圖 4.17）當玫怡在收銀台前完全想不起金融卡密碼時，她畫出自己的背面，一頭披肩的長髮佔據極大的面積，四條直線與兩滴水珠在空白的後腦上，顫抖的手在身旁，同時，整頁的空白也非常大，把當時完全沒有任何數字概念的「一片空白」清楚地呈現在畫面上；（見附圖 4.18）感覺到玫怡心情不穩定，妙如不知該不該與她談談心事，妙如畫出自己雙腳進退兩難，雙手慌亂揮動的樣子；（見附圖 4.19）與阿烈得吵架時，妙如為了表達自己的憤怒，在大大的臉部畫上陰影線條與漫畫慣用的生氣圖示，配上細長的眼睛與大張的嘴巴，雙手握拳全身發出的怒火在頭部後方化成熊熊火焰；（見附圖 4.20）因為後院一隻徘徊不去的小烏鴉死亡，對仍未從喪父之痛的情緒中回復的妙如，是很難以自然界「適者生存」的法則來看待此事件的，所以她流下心有不甘的眼淚，認為自己沒有盡力幫助那隻小烏鴉，在流淚的她旁邊，另外畫下一條曲折綿延的線條，線的下方，她還附註為「誠實的一撇」，嘗試傳達的是她內心難以言喻的感傷，對生死事件的無奈，對人力有限的不甘，對無法使時間倒流不能選擇「再來一次」的憾恨。（見附圖 4.21）

三、幽默嘲弄

《交換日記》非線性的敘述中，常常有創意十足的喜感與「天外飛來一筆」的幽默。

在敘述中，兩位作者善於運用創意，將典故或民俗等生活常識轉換為令人會心一笑的插圖。妙如形容自己平常不愛說話的程度「近乎自閉」，卻曾經因為逃避工作而一反常態地與人閒聊許久，所以在書頁角落，她畫了自己的頭部，而舌頭長到可以旋繞，令人立即聯想到以「長舌」形容好說話的人。（見附圖 4.22）妙如也會以「老天爺」或「神明」之類的角度來嘲弄自己的行為，在第五集中，妙如說因為自己的行為導致艱難痛苦的心理路程，所以神明以「快遞」送給她一整箱的「苦果」，對她說「這是妳自己種的，妳自己要解決！」然後妙如盤坐地上面有難色地啃食著「苦果」但一旁放了一大

盆的糖，而且想著明天要換成奶油，即使吃著苦果仍可以選擇較不「悲情」的方式承受，巧妙地把佛家的因果觀念輕鬆幽默地展現在畫面上；（見附圖 4.23）在結束第一段婚姻後，妙如曾暗自決定不想再婚，但姻緣卻又再度找上她，妙如幽默地說上帝不過是去喝了個下午茶，她竟然又結婚了，插畫中的上帝一臉無奈嘆著氣，手上還有沒吃完的下午茶點心，妙如則一臉垂涎地覬覦著上帝手中的點心。（見附圖 4.24）除此，在其他各集中也都有類似以神、佛、上帝與妙如父親魂魄等形象「插科打諢」的插畫。¹¹當網路連線的功能提高時妙如興奮地以登山「攻頂」形容自己宛如站在聖母峰頂而有「高處不勝寒」的感動；¹²為了撥出時間出國遊玩，妙如努力工作，她形容自己像在面前掛了紅蘿蔔的馬。¹³玫怡提到自己曾經出過的糗恨不得挖個地洞鑽進去。¹⁴玫怡曾經有一段時間的髮型從後面看像一口鐘，她畫了狗狗用嘴咬住鐘錘的拉繩擊出噹噹鐘響，還唸出「夜半鐘聲到客船」的詩句。¹⁵妙如在篇末提及運動，緊接著畫貓咪說「我不運痛，也不喝奶粉，冬天正是睡覺天！」明顯來自於某牌奶粉廣告的點子。¹⁶年輕時的妙如對愛情的美好以夕陽下在沙灘追逐著的王子公主來表現，充分顯示年輕女孩對愛情的浪漫憧憬與不切實際。¹⁷結婚一年多仍未煮過完整的一餐，插圖中慚愧的妙如臉上布滿汗水，並在自己的眼睛部位畫上黑色方塊，借用電視為保障隱私而做「馬賽克」處理的方式。¹⁸在繁忙緊湊的工作後，玫怡畫了一幅自己跪在地上雙手合十祈禱的樣子，旁邊註明是「老少女的祈禱」，祈禱老天爺可以讓她順利的完成接下來的工作。¹⁹玫怡有一天在看足球賽，一名球員在球賽快結束時突然倒下，不久就宣布死於心臟猝死，另玫怡頗有感觸，畫了幅她站在江上舟中的插圖，旁邊還引用李白的詩句「輕舟已過萬重山」。²⁰尚未習慣異國生活的玫怡一度有嚴重的思鄉情懷，在插圖中為她的茶命名為「思鄉烏龍茶」同時又借世界名著《飄》自稱為女主角「好思家」。（見附圖 4.25）妙如自認為與丈夫阿烈得是火爆型夫妻，常常吵的不可開交，在插圖中她把他們倆比擬成電玩中互打的角色。（見附圖 4.26）妙如一直認為自己的英文程度很糟，常常造成在西雅圖生活的不便，但是有一天聽到挪威籍的阿烈得與一位妙如的朋友 DANA 在電話中「雞同鴨講」的情形，令她頗感「安慰」，她把自己畫成嫦娥的樣子，把喵咪「北鼻」畫成玉兔，旁邊文字註明著：「原來我…並不孤獨呀…並不是只有我一人來自月球……」。（見附圖 4.27）在論及自己

¹¹ 見《交換日記》第一集，頁 87；第五集，頁 198、199、200；第六集，頁 153；第七集，頁 12；第八集，頁 50；第九集，頁 135。

¹² 見《交換日記》第一集，頁 112。

¹³ 見《交換日記》第一集，頁 170。

¹⁴ 見《交換日記》第二集，頁 9。

¹⁵ 見《交換日記》第二集，頁 100。

¹⁶ 見《交換日記》第二集，頁 122。

¹⁷ 見《交換日記》第二集，頁 173。

¹⁸ 見《交換日記》第二集，頁 199。

¹⁹ 見《交換日記》第六集，頁 194。

²⁰ 見《交換日記》第七集，頁 150。

不善與動物相處時，玫怡說充其量她只能與長輩處得好些，在插圖中她成了中國民間故事裡的「四娘」，還特別註明：「背景都要熬中藥，還要一支扇子！」。(見附圖 4.28) 爲了一趟歐洲旅行的計劃，阿烈得提出許多另妙如氣結的要求，反反覆覆的變動使草擬計劃的妙如更是忍無可忍，首先她在腦海中形成以中國功夫的騰踢攻擊阿烈得而以雙關語寫成「攻夫」，²¹然後又出動「少林十八銅人陣」圍攻阿烈得，(見附圖 4.29) 她覺得自己像含冤的竇娥，即使下了六月雪，阿烈得也不在乎，因爲他來自挪威²²，妙如又想像阿烈得的反擊是以凶猛的「威京海盜」來對抗她的「十八銅人」。(見附圖 4.30) 玫怡提到自己對法國尚未適應而不安時，畫了三個不同姿勢的自己說：「住這裡也不好！住那裡也不好！那是什麼毛病？」然後一旁的狗狗說：「請五洲製藥研發斯斯安住藥丸！」²³借用廣告詞製造幽默趣味。玫怡知道妙如因爲許多事情同時在一段時間內要忙，於是畫了自己「江湖女俠」的樣子盤做地上「吸取日月精華」然後爲妙如隔空「灌氣」，借用一般武俠電視電影的手法來營造笑果²⁴。第十集一開始時，妙如因爲取消了家用型電話，所以嘗試以手機連結傳真機才得以與玫怡進行《交換日記》的工作，但是多次的嚐試都不成功，她以嘲弄的口吻，說自己的想法太天真，就像是想把南瓜加上馬，並不能變成「南瓜馬車」一樣，妙如又把兩隻貓北鼻與許多畫成了「灰姑娘」故事中的兩位壞心姊姊，把阿烈得畫成了王子，將她的挫折仍十足趣味地呈現²⁵。第十集中，玫怡對阿福的日常行爲有許多的不滿，她雖沒有明白告知，卻在心中「給他『記警告』」，將學校對學生管教的方式援引成爲她對阿福不滿情緒的處理方式，插圖中一臉不悅的玫怡說：「三支警告→一個小過。三小過→一大過。三大過→翻臉!!!」對於熟悉台灣學校制度的讀者而言，必然會引起會心一笑²⁶。妙如在西雅圖家的後院有一池塘，因爲照料不易，還有野生動物會闖入捕食池中的魚兒，使魚兒受傷死亡，妙如有幾次埋葬魚兒的經驗，在第十集中，她以「黛玉葬花」故事與之相比，沖淡了感傷的敘述，形成另一種幽默的閱讀。(見附圖 4.31) 第十一集中妙如敘述購得一隻雙時區手錶卻不知如何設定，在戰戰兢兢地嘗試中，她不時加入〈長恨歌〉的詩句，營造「笑果」。²⁷

兩位作者還會極具創意的將書中的人物或角色畫成不同的扮像、造型等營造喜感，第五集中妙如提到當她的電腦出現一些問題時因爲她實在不知如何是好只能「隨便亂搞」來解除心中的無助，她把自己畫成一個道士，供桌上則放了電腦，右手持劍左手搖鈴，單腳跛地，十足幽默。(見附圖 4.32) 第六集開始，玫怡創造了自己「江湖大娘」造型，以本名諧音取名「眉姨」，

²¹ 見《交換日記》第八集，頁 118。

²² 見《交換日記》第八集，頁 134。

²³ 見《交換日記》第八集，頁 173。

²⁴ 見《交換日記》第八集，頁 203。

²⁵ 見《交換日記》第十集，頁 5、7、8。

²⁶ 見《交換日記》第十集，頁 124。

²⁷ 見《交換日記》第十一集，頁 66~67。

第一次登場是面對一隻超市買來的全雞，看著雞頭、雞的眼睛，她「下不了手」，想把雞頭斬斷卻又技術不佳，弄得慘不忍睹，看著插圖中的「眉姨」一臉劍眉鷹眼，卻手持菜刀雙腿顫抖的樣子實在令人捧腹。²⁸之後每回「江湖大娘——眉姨」出現時，總有著不同的「道具」或「配件」，以因應不同需要或製造不同效果，妙如想要剪髮卻三心二意時，就借用「眉姨」手持剪刀與吹風機²⁹「眉姨」還曾翻滾、³⁰掃腿、（見附圖 4.33）甩髮，（見附圖 4.34）腰配中國結、³¹雪天翡翠、³²髮插翡翠簪、³³腰繫萬金腰帶、³⁴背上掛著配劍。³⁵玫怡在形容自己奮力工作時把自己畫成「大力女」、³⁶「鐵鎚娘」、「馬梯女」、「電鑽姨」、「鐵鋸母」。³⁷玫怡在法國因為搬家時連連不順，她化身成為傳統戲劇中的「苦旦」，「哭訴」事件的經過。（見附圖 4.35、4.36）

在「江湖大娘——眉姨」之後，妙如也為自己創造了一個「『廟爐』居士」的角色，並且還加註說明，「居士」是指「居住在家沒事幹的人士」，第一次出現時，因為正在嘗試烤麵包，所以廟爐居士手持桿麵棍，頭帶廚師帽。（見附圖 4.37）在談到人們對生活適應的能力時，她成了一位隱居山中的道士，手持團扇，腳旁有一爐火，爐上壺中正冒出陣陣白煙。³⁸

妙如住在西雅圖公寓中時，有一回見到鄰居昏倒於門口，一陣忙亂，另一位鄰居報案後，她躲在門後透過「貓眼」窺視警察處理過程，她把自己畫上一身偵探裝扮，頭戴鴨舌帽手上拿著煙斗與放大鏡，嘴上蓄著短鬚，還穿著格子褲，自己命名為「福爾摩喵」，把自己好奇的心態作了令人發噱的嘲弄。³⁹在西雅圖買了有大片庭院的住宅後，妙如經常耗費假日照料庭院，玫怡把她畫成了台灣傳統農婦的裝扮：頭戴斗笠、袖套、寬鬆花褲子、手持鐮刀，⁴⁰妙如也用相同的手法來戲謔自己的「農婦」生活。⁴¹妙如還會以身穿芭蕾舞衣、⁴²跆拳道服、⁴³貓服、⁴⁴歐洲仕女、⁴⁵外科手術醫生、⁴⁶女王、⁴⁷孫

²⁸ 見《交換日記》第六集，頁 80~81。

²⁹ 見《交換日記》第六集，頁 92。

³⁰ 見《交換日記》第七集，頁 274。

³¹ 見《交換日記》第六集，頁 170。

³² 見《交換日記》第八集，頁 173。

³³ 見《交換日記》第六集，頁 205。

³⁴ 見《交換日記》第七集，頁 229。

³⁵ 見《交換日記》第八集，頁 221。

³⁶ 見《交換日記》第八集，頁 192。

³⁷ 見《交換日記》第九集，頁 70、71。

³⁸ 見《交換日記》第七集，頁 144。

³⁹ 見《交換日記》第六集，頁 87。

⁴⁰ 見《交換日記》第八集，頁 171。

⁴¹ 見《交換日記》第九集，頁 216；第十集，頁 152、153、167。

⁴² 見《交換日記》第八集，頁 17、21、22、38；第十集，頁 20。

⁴³ 見《交換日記》第八集，頁 44、118。

⁴⁴ 見《交換日記》第八集，頁 157。

⁴⁵ 見《交換日記》第八集，頁 216。

⁴⁶ 見《交換日記》第八集，頁 217。

⁴⁷ 見《交換日記》第九集，頁 173。

悟空、⁴⁸歌手、⁴⁹公主、⁵⁰「林族馬」、⁵¹恐龍、⁵²比丘尼⁵³等裝扮出現，大都是「無厘頭」式的笑點。當阿烈得出現令妙如十分厭惡的行為時，妙如就會把他畫成「討厭鬼」，一個阿烈得的頭部下接著鬼魂的身軀。⁵⁴妙如答應要煮晚餐，阿烈得卻第一天就晚歸，妙如非常氣憤地咆哮，隔天阿烈得就準時回家吃晚餐，妙如把阿烈得畫成一隻可愛的綿羊。⁵⁵因為對寵物貓咪的過份關切，而忽略了對阿烈得的關照，妙如把阿烈得畫成了遊民，一身補丁、手拄手杖，外加乞討用的鋼杯，極具戲劇效果。⁵⁶

在第三章第二節論及《交換日記》所呈現的非線性多向文本的特色時，曾提及文本中經常使用寵物角色貓咪和狗狗製造嘲諷戲謔的效果，它們往往在出其不意之處突然蹦出一句話，或者指出作者的謬誤，或者對某個話題的反諷。妙如有一隻寵物貓名叫「北鼻」，第一次出現是在《交換日記》第一集中，妙如一時興起將牠的腳印印在傳真上，⁵⁷之後妙如曾一度把「北鼻」的可愛睡相畫成小插圖放在傳真上，⁵⁸玫怡可能因此而畫出一個虛構的狗狗——後來名為「五金」——與妙如的寵物相呼應，五金出現的第一次就對玫怡發出嘲諷，⁵⁹在玫怡一再利用五金造成嘲諷效果後，妙如也起而效法，在北鼻第四次出現時也對妙如的行為嘲弄一番，⁶⁰自此，兩隻「紙上寵物」的角色就幾乎確立下來，直到第十集時，出現另一隻寵物貓的角色，是阿烈得送給妙如的禮物，取名為「許多」。除了對兩位作者的敘述作出反諷之外，牠們也是作者「自省」、「說明」、「串場」、「結語」等話語機制的重要角色，豐富了作品的敘述方式與表現手法。

當然動物角色所有的表現仍是作者的投射，所以在第五集中玫怡提到她從小就是一個很「自覺」的人，但因為過度自覺也造成她的精神緊張、敏感甚至畏縮，她在插圖中也以「五金」的身份發言說：「此人自覺到自己的自覺有點 over，而自覺要減少一點自覺！」「太自覺了！」「其實我是她自覺神經發作時的分身！」。（見附圖 4.38）概略檢視玫怡插畫中「五金」出現的時機，的確是以反觀自我或嘲弄自己行為的情形居多。妙如的「北鼻」與「許多」雖然也常常是嘲弄自己的角色，但是，相對於玫怡的自省，妙如則較偏向於幽默或無厘頭的「笑果」成分。第十集中，妙如描述自己如何嘗試利用

⁴⁸ 見《交換日記》第十集，頁 80、82。

⁴⁹ 見《交換日記》第十集，頁 81。

⁵⁰ 見《交換日記》第十集，頁 152。

⁵¹ 見《交換日記》第十集，頁 157、181。

⁵² 見《交換日記》第十集，頁 166。

⁵³ 見《交換日記》第十集，頁 166。

⁵⁴ 見《交換日記》第八集，頁 30、131。

⁵⁵ 見《交換日記》第八集，頁 70。

⁵⁶ 見《交換日記》第十集，頁 106。

⁵⁷ 見《交換日記》第一集，頁 14。

⁵⁸ 見《交換日記》第一集，頁 34。

⁵⁹ 見《交換日記》第一集，頁 54。

⁶⁰ 見《交換日記》第一集，頁 83。

手機連接傳真機，她借用「灰姑娘」故事比擬自己，發現「南瓜」加上「馬」並不會變成「南瓜馬車」，兩隻紙上寵物就畫成了「灰姑娘」故事中的兩位壞心姊姊。⁶¹另一次在提及自己努力維持異國婚姻時，她說自己的理由是仍愛著阿烈得，於是她把自己畫成了歌者，而兩隻寵物則成了伴舞的舞者。⁶²

二位作者在創作插畫時一直不斷求新求變，也對自己或對方的插畫不時提出意見或說明。第一集妙如提及在網站上漫遊，可以從太空看地球，心有所感地畫了一個小小人形，並且說：「人好小，世界好大」玫怡回應並重畫了該插圖，但是認為自己畫的沒有妙如的比例與筆觸無法把精神表現出來。（見附圖 4.39、4.40）玫怡在第一集末畫了個在檜木桶浴盆內享受泡澡的樣子，妙如在回覆中也對玫怡的插畫讚賞了一番。（見附圖 4.41、4.42）妙如把自己畫成「盛裝的淑女」，以營造幽默效果，玫怡對此插畫讚賞不已還重複畫了一次。（見附圖 4.43、4.44）玫怡在陳述上電視錄影扮成瑪歌皇后時，畫了個佔據半頁的畫像，在幾天後，她為自己那幅畫的豪放筆觸感到欣喜，認為是個人意外的收穫。（見附圖 4.45）第二集玫怡曾畫一個超人飛行姿勢的自己，特地標注說明這是第一次嘗試這樣的角度。（見附圖 4.46）第二集末玫怡又畫了一個她的跪姿並且在下方出現一個她的頭像說：「啊！跪姿，真難畫」。⁶³第七集玫怡畫了「五金」戴墨鏡人立的姿勢，並在插圖旁標註這是新姿勢。（見附圖 4.47）妙如也畫了個「北鼻」的側面人立姿勢。（見附圖 4.48）玫怡在第八集的「致讀者」中畫了一個「掃腿」的插圖，旁邊加註說：「立體效果很難化哩！」。（見附圖 4.33）爲了第八集的封面，玫怡想要畫個俯視角度的自己與早餐桌，於是用拿 PDA 從頭頂拍照再據以繪製圖畫。（見附圖 4.49）玫怡畫了個「五金」側面「雙手」抱胸的坐姿，還在旁邊特別註明「新動作」。⁶⁴妙如畫「北鼻」盤腿坐姿。⁶⁵在插圖中，兩位作者習慣性使用方形的大嘴來表現大聲吵架、驚訝等情況，還有以跪坐地上、身體側臥用手撐地的姿勢來表現挫敗、無奈等心情，（見附圖 4.50、4.51、4.52）在多變的插圖中，仍有某種相同的元素在其中，形成一種作者表現的手法或風格。

以上對插圖的探討，僅就圖畫本身進行論述，至於其中所涉及的「互文」手法——利用典故名言、生活常識等，因爲顯而易見且欲與下一節所將論述的「圖、文互文」相區分，故不另闢討論。

第二節文字與圖像的互文關係

⁶¹ 見《交換日記》第十集，頁 7。

⁶² 見《交換日記》第十集，頁 81。

⁶³ 見《交換日記》第二集，頁 210。

⁶⁴ 見《交換日記》第八集，頁 83。

⁶⁵ 見《交換日記》第八集，頁 214。

因為影音圖像刺激的增加，使得語文能力普遍下降是眾所周知的，過去我們讀「書」，現在我們讀「圖」，除了原本已經充斥生活的電影、電視、廣告等圖像外，電腦網路的迅速擴張、佔領，使情況更形明顯。部分學者認為，圖像視覺也能表達深刻思想，可以成爲一種視覺思維的方式，以現在社會發展的狀況來看，甚至可能成爲未來人們重要的潛能；另一部份的學者則堅信，文字比圖像更能表現深刻的思想，更具有形而上的超越能力，圖像最終還是得藉文字說明，文字因爲領悟性而真正能震撼人心。

文字比起圖像，其能指更爲廣闊、權威；圖像比起文字則更爲生動、直觀。毫無疑問，圖像如果與文字相結合，必然能產生更大的閱讀和傳播魅力。不論是先有語文後有圖像的蔡志忠中國經典漫畫系列，或是先有圖像後有文字的《老照片》，⁶⁶都證明了圖像與文字可以互相的轉化。

近年來大量「圖文書」出現在書籍市場上，後現代的文化語境有很大的影響，讀書人因而不再生庸風雅，轉而追求閱讀時的輕鬆與適意。其次，網路製作方式的啓示，使得圖文並置乃至互相轉換都變得十分自然。再就是排版及印刷技術的提升，當然也是這一現象的重要推手。而電腦、電視等多媒體的普及，更促使現代人愈來愈習慣圖文共同傳遞資訊的形式。

「圖文混排」技術的出現使圖像不再作爲「附錄」，而是穿插行文之中，圖文之間的呼應與對話便變得十分迫切。時下圖文並置的著作已經超越了只將圖像作爲擺設，而是努力尋求圖文之間的互相闡釋與積極對話。陳平原在《文學的周邊》一書中提到，圖文書的製作由淺入深可能達到四種不同的境界：一是，視覺效果的「圖文並茂」，並置的圖文間不必然有其聯繫；二是，圖像確實有助於讀者對文字的理解，如，爲前人的著作配圖；三是，圖像乃論述時必不可少的重要證據，如，地圖、肖像等；四是，圖文之間互爲因果，互相闡釋，互相論證，對圖像資料的解讀構成全書的重要支柱。⁶⁷好的圖文書，應該同時能展現文字的內涵與深化圖像意義，使作者的立意提升。

在這些圖文並置的書集中，報載翻譯爲「散文漫畫」(Comic Essay)的這類作品既非先有文字後有圖像的「以圖配文」，也非先有圖像後有文字的「以文解圖」，而是在創作時由作者同時繪圖並撰文，所以這類作品的創作者必須同時兼具書寫與繪畫的雙重能力。在〈散文漫畫 Comic Essay 襲台〉的報導中提到：「去年在日本興起的新閱讀風潮「Comic Essay」創作體，作家不僅有圖像繪畫實力，還有抒情散文內涵，他們將創作空間延伸到傳統漫畫的線條框外……」⁶⁸同一篇報導中，引述了數位相關人士的看法，認爲這類作品的敘述空間大於過去以圖像爲主的繪本或漫畫書籍，同時「具像化」的繪圖則比起純以文字敘述的書籍更爲深刻、真實。在另一篇網路報導中介

⁶⁶ 山東畫報出版社，1996年開始刊行。

⁶⁷ 見 陳平原 著，《文學的周邊》，北京：新世界出版社，2004年7月第1版，頁215~216。

⁶⁸ 見《蘋果日報》2006年2月7日E1版。

紹到：「Comic Essay 因具有圖像表達的優勢，在許多文字難以表現之處，使用簡單的圖例就讓讀者一目瞭然，不必多費唇舌，有時甚至可以製造出意外的笑點，或是適切表達出某一種心境氛圍。」⁶⁹《交換日記》正是這一類作品的代表。以下就《交換日記》中，文字與圖像間如何互動、如何形成對話作一觀察。

圖文合作關係展現圖文互動下可能產生的幾種意義來源，分別是讀者對文字的詮釋、讀者對圖像的詮釋、以及圖像和文字互動之後產生的新詮釋結果。Agosto 以添加和相對來描述圖文間的合作情況，添加意指圖文彼此添加資訊，一方彌補另一方的不足，共同傳遞完整故事；相對則是圖像和文字傳達的資訊彼此有落差。添加、相對二者再細分，又可能出現數種不同的效果，表列其變化如下：⁷⁰

表 4.1 圖文互動關係

互賴的敘事手法 Interdependent storytelling	添 加 augmentation	出乎意料的組合 irony	讀者預期和敘事結果之間的矛盾，表面和真實之間的矛盾，陳述方式和實際意義之間的矛盾，出乎讀者意料之外的發展和組合
		幽默 humor	圖文相互輔助更加凸顯敘事中的幽默情節
		暗示 intimation	利用文字說故事，畫面則提供視覺上的線索，彌補文字沒描述到的敘事情節
		奇幻表現 fantastic representation	文字或圖像的奇幻表現，但必須藉由圖文之間相互搭配閱讀，讀者才會瞭解這些畫面或文字只是故事主角腦中的幻想

⁶⁹ 見《時報悅讀網》

http://www.readingtimes.com.tw/books/book_detail.asp?pclassid=FA&prodid=FA0312&descid=37670

⁷⁰ 引自 蔡宛珊 撰，蕭湘文教授 指導，《成人讀者對圖畫書的解讀：以幾米作品為例》，世新大學傳播研究所碩論，2005年1月，頁30~32。

		轉 換 transformation	「添加」是圖或文互相增添意義，主軸可能在其中一種媒介上，另一種媒介扮演補充資訊的功能；但轉換則是指這種圖文之間相互合作的關係又創造出全然不同的故事
	相 對 contradiction	諷刺 irony	表現相對的資訊，達到諷刺效果
		幽默 humor	圖文不一致傳達的幽默感
		揭發 disclosure	讓讀者知道書中主角不知道的事實

以下就《交換日記》中常出現的圖文互動，根據其效果的不同，分別論述。

一、文、圖互足

文字抽象與廣闊的涵蓋力是使意念表達較圖像可行的論述方式，然而，當論述的進行需要更確切的具像才更足以說服或明瞭時，圖像的呈現與補足就成了重要的輔佐。所以即使學術性的書籍仍得適時提供圖片以利於論述的進行。反觀以圖像為主的描述，雖然較具像，但是圖像所蘊含的意義或呈現的企圖仍須文字闡明才能使觀看者與敘述者更有效溝通。

在上一節歸屬於具敘述功能的插圖，應該都算是這一類，因為文字表達上所欠缺的具像效果，使讀者在理解上出現困難或不確定，有了插圖的互補，便可協助讀者更易於接受作者意欲傳達的內容。如電腦桌改裝 D.I.Y. 加入插圖的解說，強化了讀者對敘述中實物相關位置的瞭解。(見附圖 4.3、4.3) 在第一冊中玫怡提到與家人前往公園使用公共設施，在繩索架設成的攀爬設施上，家人的感受各不相同，文字敘述中玫怡寫到：「…身為年輕的我、和我妹，也不甘示弱地跟著爬上去……沒想到我媽身手矯健，一下子就爬到最中央點，然後竟使勁地上下彈跳，(跳躍點離地約 2 公尺) 因為媽媽大跳不停，爸也有鼓勵之意，我和妹只好說：『好多蚊子喔！快回家吧！』才終於暫停『蜘蛛網震撼之旅』。」⁷¹ 玫怡在敘述中插入了圖像，(見附圖 4.5) 把她稱為「蜘蛛網」的設施以圖繪作了清楚的輔助說明，同時把家人在設施上的表現、動作清楚的交代，於是，二代之間不同態度的對比，藉由插圖有了

⁷¹ 見《交換日記》第一集，頁 192~193。

更為突出、明顯的展現，幽默嘲弄的效果也更能充分傳達給讀者。另外如玫怡的「乳牛式」工作法，（見附圖 4.6）必定使讀者有「一目了然」之感。其他如穴道圖、地圖、位置說明圖等也都是與文字形成互相補足的效果。

在各冊中不時出現的照片，給予讀者的是視覺的、直捷的訊息，而這些視覺的影像就必須配合以文字描述事件才更足以與讀者達成溝通的目的。在雜誌型態的《m&m MOOK1 來我家》玫怡所寫的「開場白」中，她說：「我放了一些以前為報社畫的專欄漫畫，加上以照片報導自己的部分生活，算是彩色版立體化的交換系列。」⁷²這些繽紛多樣的照片在各冊中有不同的安排，但是不論置於書中或前後，絕大多數都可以在書中得到這些照片的文字敘述的參考，因為有了文字敘述相佐，即使雜亂拼貼看似混亂的照片也都可以令讀者一目了然。

文字與圖像二者相較之下，文字具有較大的時序性敘事能力，圖像則較易於呈現出空間方面的資訊，是以在涉及空間概念的論述時，作者們往往會附帶以圖畫式的說明；文字與圖像二者，前者較利於線性論述，後者較利於直觀的訊息傳達，所以對日常生活的點滴作者們採以拼貼雜然紛呈的照片表現。

二、改變氛圍

玫怡曾這樣說道：「算了還是寫些好笑的事，大家才能找到一點空隙紓解這個社會中難以令人逃離的窒息。」⁷³可見作者有意圖地在創作中以幽默笑料提供讀者在紛擾不安的生活中獲得喘息的空間，所以往往在論述陷入憤怒、不平、沈悶、哀傷或憂慮時，作者便會藉著插圖的幽默或譏諷平衡文字的基調。

妙如在第七集中說出自己父親臨終時的經過，一開始她便說曾以為可以理智明慧面地對生命無常的自然現象，但是父親的過世仍在心中留下深深的傷口，所以不如盡情一吐。妙如從西雅圖匆匆返台，見到罹患肝癌的父親躺臥在醫院病榻上，形容消枯，明知醫生不會無故發出病危通知，但情感作祟下仍抱一絲希望，希望父親能夠奇蹟好轉。家人一致隱瞞父親，但因為親族不斷到醫院探望，妙如感覺父親已經推測出自己的病情，按捺不住心中的悲痛，妙如去到醫院中庭抽煙，但是情緒終於脫離理智的掌控，她坐倒在地痛哭失聲，插圖中的妙如伴著垃圾桶，腳邊是整包的香菸與打火機，張大著嘴，眼淚鼻涕誇張地汨濫出臉頰，全身因為激動而抖動不已，畫面右下則出現另一個原本在「斯文流淚」的人，左右張望，腳步猶疑，不知該不該向前去安慰妙如。（見附圖 4.53）妙如想像另一位旁觀者的心聲：「那個人哭得更傷

⁷² 見 徐玫怡、張妙如 等著，《m&m Mook (1) 來我家》，大塊文化，2003 年 4 月初版，頁 3。

⁷³ 見《交換日記》第四集，頁 143~144。

心……要不要不安慰她」。⁷⁴在異常感人的父女親情中，生死永別前的悲傷情緒下，妙如的哭泣應該是令人動容的，也應該使讀者感受難以言喻的悲傷，但是那位原本獨自落淚的旁觀者卻因為妙如「哭得更傷心」而轉移了自己的問題，企圖安慰妙如的猶疑，營造出另一種輕鬆的戲劇效果。在父親遺體移往太平間後，母親、姊、弟與妙如四人圍在遺體旁為父親頌唸佛號，但因為誤以為唸愈多愈好，每個人的速度不一，形成一片嘈雜的嗡嗡聲，直到助唸的師父趕來播放唸佛機後，大家才有了一致的節奏。在插圖中，他們母子四人面帶羞赧，心中暗想：「好多了」還嘯嘆一口氣，背對畫面的師父的「心聲」則是：「呼——剛真是嚇一大跳啊⁷⁵……每個人都在拚業績似的……」左手揮汗，吐出一口更大的氣。（見附圖 4.54）在記敘失去至親的悲痛時，妙如的這幅插圖把事情經過描繪得幾乎成了一則笑料，扭轉了充斥整個事件的哀愁氣氛。第三集中，妙如在努力面對自己行為導致的艱困時，可以想見其心中的煎熬，但是她仍不放棄幽默自己的機會，在插圖中用糖來配食神明送給她的「苦果」。（見附圖 4.23）使得文字中所流露的人生的悲情，因為插圖的「笑果」而沖淡。

在第七集的《交換日記》裡，玫怡陷入適應不良的愁苦中。在法國的生活首先因為語言不通、文化差異以致無法清楚地表達與溝通，連帶失去部分對生活的自主掌控，一再地挫折使玫怡屢屢興起離開阿福（法籍男友）飛回台灣的念頭，但是又無法斷然捨棄這段感情，反反覆覆地掙扎、矛盾。在一長段對法國生活不滿的敘述後，玫怡以插畫消遣自己，紙上寵物狗狗「五金」說：「喂」「要來這裡也是…」「自己選的吧！」玫怡則被一支匕首似的武器刺到，手腳大張，面露痛苦神色，驚叫一聲，身旁是與身體同樣大的解說詞「無法反駁這殺手鐮」再襯以光芒般的線條。緊接著玫怡更將自己扮成日劇《庶務二課》裡懦弱課長的角色，發出尷尬的笑聲，還把「五金」抱在懷中，「五金」卻抗議地說：「我不要演那隻肥貓」，（見附圖 4.55）如此一來，瀟灑四頁的低氣壓便隨之一掃而空。頻繁的法國親人聚會，使法語尚未足以應對的玫怡感到無力與厭煩，再次提出分手的要求，但又被阿福「誠意溝通」的態度安撫下來，玫怡畫自己坐在桌前雙手支頭的樣子，桌上一杯冒著熱氣的飲料，旁邊註明「思鄉烏龍茶」，右邊畫著一本書，封面的書名為「飄」，還有一位飄散長髮，身著長裙的女子，旁邊的說明則寫道：「新一代『飄』 女主角：好思家 meiyi 飾演」，（見附圖 4.25）再次以詼諧趣味的圖繪，化解個人的愁緒。由於玫怡在傳真中透露出許多在法國生活的不如意，妙如站在朋友的立場給予她許多建言，但是這些建言在措辭與態度上或許過於強烈，反倒引起玫怡的不悅，在回覆的傳真中，玫怡反駁了妙如的看法，也坦承自己並不擅於面對生命中的試煉，必須用盡方法，艱苦度過，但無論如何，她

⁷⁴ 見《交換日記》第七集，頁 56。此處應是多一「不」字，遵從原文保留。

⁷⁵ 見《交換日記》第七集，頁 63。此處應多增一字，寫成「剛剛」或「剛才」語句較順暢，遵從原文。

仍會用自己的方式去迎戰生命中每一次的考驗。玫怡畫了自己「江湖大娘——眉姨」的扮像，三幅姿態怪異、面容痛苦的「翻滾狀」，(見附圖 4.56)使原本讀來頗具「火藥味」的爭執，因為這三個奇特的人像與自我的嘲弄消弭不少。

妙如與第二任丈夫阿烈得經常爭吵，可以想見夫妻爭吵時的不快與氣憤，但是妙如總是可以用充滿喜劇甚至笑鬧劇的插圖方式把整個情形描繪得令讀者捧腹。(見附圖 1.4、3.1、3.2、4.26、4.29、4.30)

三、區分現實與想像

在《交換日記》的敘述中，兩位作者總是可以突發奇想，從現實生活事件中聯想到許多幻想／幻象。這些跳脫事實敘述的聯想，作者們就會藉由插圖將它「具像」，藉以達到幽默效果、抒發情緒或者詮釋心中的概念。

妙如發現阿烈得在電話中與朋友「雞同鴨講」難以溝通時，對自己英文程度頓時感到「安慰」。因為她覺得自己的英文程度太差，難以與人溝通，有如來自月亮／外太空，卻發現阿烈得也會有相同的狀況。為了表達她的想法，她把自己畫成嫦娥的樣子，把寵物貓畫成玉兔，再用文字註明：「原來我…並不孤獨呀…並不是只有我一人來自月球……」。(見附圖 4.27) 她以文字敘述事實經過，再將結合日常說法與神話故事的抽象聯想，用插圖表達，使文字／事實與插圖／想像兩者結合，形成另外一種閱讀趣味。

根據妙如自己的說法，她與阿烈得的相處之道，就是不斷地爭吵，每每在爭吵過程的敘述中，妙如總會出現一些出乎一般人意料的想像，例如她幻想自己擁有中國功夫可以飛踢阿烈得，⁷⁶又出動「少林十八銅人陣」圍攻阿烈得，(見附圖 4.29) 還把他們夫妻倆幻想成電玩角色。(見附圖 4.26) 阿烈得也會「變身」為威京海盜。當阿烈得情緒不佳時，妙如就會把他想像成「討厭鬼」，⁷⁷當阿烈得表現令妙如滿意時又把他想像成可愛的綿羊。⁷⁸妙如想像自己得要承擔自造的苦果，(見附圖 4.23) 想像自己對電腦「作法」，(見附圖 4.32) 想像自己是偵探、⁷⁹是公主、⁸⁰……

玫怡也常以聯想的插圖來表達抽象情緒的描述。她在看足球轉播時看見一名球員突然倒下後猝死，對生命的脆弱有了很深的感觸，畫了幅她站在江上舟中的插圖，旁邊還引用李白的詩句「輕舟已過萬重山」。⁸¹她自己也無法說明為何這個事件讓她聯想到李白的詩句，但是，她總算把心理的感觸透過聯想，再藉由圖畫來表現。心情紊亂時，她以四格式漫畫的插圖來呈現低

⁷⁶ 見《交換日記》第八集，頁 118。

⁷⁷ 見《交換日記》第八集，頁 30、131。

⁷⁸ 見《交換日記》第八集，頁 70。

⁷⁹ 見《交換日記》第六集，頁 87。

⁸⁰ 見《交換日記》第十集，頁 152。

⁸¹ 見《交換日記》第七集，頁 150。

迷混亂心情的難以排除。(見附圖 4.11、4.12) 歡喜、輕鬆時如飄在空中漫遊，(見附圖 4.13) 表達對生活艱困的掙扎，她化身為「江湖大娘——眉姨」以笨拙的姿勢翻滾，(見附圖 4.56) 思鄉的「好思家」，(見附圖 4.25) 傳統戲劇的苦旦。(見附圖 4.35、4.36)

在充斥大量插圖的文本中，讀者閱讀時可以在圖畫和文字間不停轉換，這種合作關係讓讀者分不清腦中的故事情節、情緒感染是來自於文字或來自於圖畫，圖、文之間的結合，讓閱讀過程具有獨特的韻律性。圖、文之間的合作關係是由文字引導讀者以線性方式往下閱讀；視覺圖像則幫助讀者將文字所呈現的線性、時序性資訊轉換至空間資訊，同時誘使讀者在感興趣的畫面停留品味，在這種文字和圖像的合作關係下，讀者有更大的想像空間，擁有更寬廣的詮釋自由。