

探讨讽刺作品作为一种历史传播形式：利用《笨拙》杂志开展教学

前言

很多年来,《笨拙》(Punch)杂志的全幅插画(main cuts)[1]被广泛用作维多利亚时代历史的插图,或作为11世纪到18世纪历史课程的研究案例。但《笨拙》杂志对历史更宽泛的记录却很少被研究。全幅插画仅构成这本杂志特色的一小部分,通常还伴有8到10页的文字,从整栏的讽刺小品到单行的俏皮话。笨拙先生提供了对各种历史现象的评论,从政治到社会和文化。二十世纪的《笨拙》杂志,特别是在第二次世界大战之后,受到的批评更少。“《笨拙》杂志历史典藏”首次数字化全部《笨拙》杂志的讽刺文字和图片,提供丰富的社会评论,供各类研究者鉴赏品评。本文首先将会阐述探讨讽刺作品作为一种历史传播形式的价值,然后第二部分将会思考《笨拙》杂志如何能够提高学生的思辨能力和历史研究技能。

讽刺文字和图片的历史价值

讽刺一直以来都是一种文化传统,从古希腊的剧场到当代的动画片,例如《南方公园》和《恶搞之家》。虽然讽刺作品有多种多样的形式,从舞台到印刷品、从图片到动画电影,但幽默的来源始终不变:人类的荒唐与缺点。讽刺已经成为了暴露并奚落人们的弱点、要求他们为自己的行为负责的手段。幽默的笑柄可以从政客和大臣等政治人物延伸到缺点被曝光的普通人,或者是因为他们的时尚品味,或者是因为他们的娱乐爱好等等。但重要的一点是,讽刺的来源显而易见,是为了让人们“听懂这个笑话”。对于《笨拙》这类杂志的读者而言,在一个群体中、熟悉某种比喻或延伸和拓展的笑话,是阅读体验非常重要的一部分。对于研究

这本杂志的学生而言，幽默的来源提供了至关重要的语境，用以理解为什么选择这个对象作为受欢迎和相关联的讽刺话题。正如尼尔·基诺克（Neil Kinnock）在本·埃尔顿（Ben Elton）的一次采访中指出的，“好的讽刺是对真相的夸大，它不能完全是虚构的，它需要有一些事实，然后编一编、串一串、抻一抻，直到它变得荒诞，但因为与真实存在的东西存在关联而可笑”[2]。也正是这些关联，将构成未来研究《笨拙》杂志的学生和使用数字化档案的用户开展分析的基础。

《笨拙》杂志讽刺漫画的起源可以追溯到 18 世纪印刷文化的发展[3]。讽刺曾用来调和与社会与文化变革。追溯“讽刺图画”在十九世纪的发展轨迹，显然它帮助提供了对伦敦生活的漫画记录，揭示出形形色色的城市生活体验。人们理解这种变化并向更生动讽刺形式转变的形成期就在《笨拙》杂志 1841 年创刊之前，文化历史学家 John Marriott 将其确定为 1815 年至 1845 年。但正如 Diana Donald 指出的，“当与文字相配合，即便是最简单的图片也能实现印刷文字单独无法达到的直接性和象征力量”。讽刺漫画拓展了传统的视觉干预，扩大了读者群，甚至呈现出地方事件的意义。从这时起，随着讽刺作家大量使用各种流行文化形式创作易于被读者理解的作品，文字和图片之间的关系愈发复杂。Marcus Wood 在其中找到了多种熟悉（而非经典）的讽刺形式，采用的修辞方式借鉴自“经书、年鉴、媒体广告、通俗读物、童话、童谣、游戏、诗歌、歌曲、遗嘱、临终忏悔、戏单和马戏团告示”。正如 Wood 指出的，推动这一转变的是全新的图片文字广告，它“普及、挪用和模仿不同的写作风格和构图体系”。正是这种风格的丰富多样性构成了我们讨论会的基础，以探讨如何理解讽刺作品作为一种传播形式的价值。

《笨拙》杂志的传承

《笨拙》杂志创刊于 1841 年 7 月，是一本完全不同的讽刺出版物，受到各类人群的普遍欢迎，因为它：

- 讽刺整个社会的方方面面，无论阶级或地位
- 以新兴中产阶级为目标读者
- 让熟悉的事物变得陌生，由此产生喜剧效果
- 模糊举止得当的界线
- 用传统特色和共有的参考体系鼓励老读者

19 世纪 40 年代的文化背景创造了新的阅读体验和读者群，他们能够以与十八世纪的先辈们完全不同的方式回应对城市生活的文字-视觉描写。全社会文化素质的整体提高是促成这种转变的一个因素。《笨拙》杂志挖苦整个社会，扫马路的工人与政客和中产阶级的成员描绘在一起。然而，《笨拙》杂志的独特之处在于刻意营造出的紧张感。更为重要的是，杂志透过想象出的大众的观点为中产阶级读者构建精英的形象，充分发挥出讽刺漫画的讽刺潜力。《笨拙》杂志撷取熟悉的事物——伦敦的街道和剧院，将它们变得陌生，模糊公认的举止得当的界线。《笨拙》杂志在众多期刊中脱颖而出的原因是作家和艺术家们在他们的作品中融入了各种传统和习俗，构建出如 Brian Maidment 所说的“超出漫画之外的、持久的原型故事”。这个传统一直延续到二十世纪，尤其是透过与杂志同名的笨拙先生——社会和文化变革的守护者和评论员。

将视觉资源作为历史论据的研究工作

《笨拙》杂志鲜明的视觉特性是其经久不衰的魅力的一部分。视觉资源有助于鼓励学生们探寻更深入的历史语境问题：

如果我们发现一部小说或诗歌中的一段话或描述，或一幅画作中的某些片段看起来与人们普遍认为的那个年代的样子不相一致，那么我们不能立刻推翻原先的认定，而是必须在其他资源中寻找论据，在文学资源中发现的这种差异是否的确存在其合理性。（“历史通论”，英国开放大学）

与本文一同呈现的“十九世纪《笨拙》杂志讨论会案例”，展示了我如何在我“研究方法”课的教学中使用《笨拙》杂志。作为评分标准之一，学生们被要求“简单阐述你将如何继续你的研究”。完成这项要求，学生们需证明自己了解找到一个研究主题/构建一套档案/使用一套档案资料的过程。导师应当提出的问题是：“我们如何能够帮助学生不仅仅是读者，而是成为积极参与其中的使用者？”实现这个目标的重点是向学生指出他们应对他们的文献资料提出哪些问题。构建“《笨拙》杂志历史典藏”的一个重要部分是整个制作团队对如何和为什么以某种方式整合档案资料的思考。在用户可以辩论和探讨的各类不同资源中，这种思考显而易见。[4]

讽刺作品和漫画拥有强大的视觉力量，快速吸引读者的目光，但它们的价值还在于呈现出了由生产和消费编织而成的、动态的、重要的社会和政治网络。要使用这些视觉论据，学生们需要了解它们所处的历史背景：不断变化的技术、生产和分配，互相竞争的市场和读者群，以及不同画家、编辑和出版商带入到他们作品乃至整个出版物中的活力。正如批评家 Timothy Benson 所述，视觉图像的即时性是漫画为何如此强大的原因，也是它为什么引发争论的原因。《笨拙》杂志在探讨讽刺作品作为一种历史传播形式中非常重要：

什么是政治漫画？本质上，它是一篇视觉评论，用简单几笔黑色线条总结复杂的事件或局势。报纸文章可能需要几分钟的时间去阅读，漫画在几秒钟之内传递信息。这令它无比强大……它们不仅仅呈现，它们也评论。（Timothy S. Benson, *The Cartoon Century* (2009): p. 9）

研究与教学相结合，还是研究用以丰富教学？：学生作为生产者

我相信无论哪个学科，大部分的学者在某些情况下都曾使用过档案和特藏，以拓展自己的研究。数字化档案的出现，让访问历史和珍稀文献资料如此轻松，但也带来了新的挑战。一个危险是数字化档案可能变成静态的平台，不再随着领域内新技术的出现而更新、扩充或改进。正是出于这个原因，Gale 迈出了领先的一步，任命一位学者作为创建《笨拙》杂志历史典藏的顾问之一。Gale 首次在这套档案资源中不仅仅突出产品本身，也突出了《笨拙》这本出版物所处的更广泛历史背景以及用户如何能够与产品进行互动[5]。正如《笨拙》杂志敏锐感知到社会和文化变革，从而变换着它的漫画和每周特写的风格，学者们也需要承认数字化档案不断演进的力量。资源和讨论会计划需要随着档案资源的更新和发展以及新资源的出现不断检查和修订。学生是这一不断变化场景的重要组成部分。如果作为研究者的我们需要同时成为生产者和消费者，那么我们的学生也是一样。因为只有给予他们这种能力，学生们才能够参与其中：

学习、知识、共同的产出和实践出自于对话交流中的互动、参与和反思。随着个体对他人贡献的补充、阐述、评论和质疑，他们的提问和其他人对他们的回应汇集成一条可见的河流，成为这个空间的内容和社会定义的重要源泉。（Haythornthwaite & Andrews, *E-Learning Theory and Practice* (2011): p. 92）

这里提供的讨论会案例以及利物浦约翰摩尔斯大学网站的“教与学”栏目下的案例，旨在说明如何基于《笨拙》杂志构建互动研究项目。它们的目的不仅仅是为了呈现开展维多利亚时期期刊媒体教学的学者经验，也是为了展示学者们如何能够利用他们的研究与学生积极互动，而不是仅仅出于他们自己的研究兴趣开设讨论会。我希望将我的学生们当做未来“《笨拙》杂志历史典藏”这类资源的使用者与他们互动，告诉我他们需要资源中得到些什么，以及他们对生产过程的理解会如何影响他们的消费。因此，除了我自己的笔记，我还会呈现我的学生如何响应这些任务，实现从读者向积极参与其中的用户的转变。

结论

正如本文已经开始说明的，讽刺作品是文化表达的一种模式，已经持续了数个世纪，以文字和图片提供生动且重要的文化评论资源。“《笨拙》杂志历史典藏”收录《笨拙》杂志中的各类讽刺作品，学生们将能够访问到之前从未被探讨过的、丰富多样的资料。如果更具想象力地使用这套档案，同时教师鼓励和帮助学生创建自己的元叙述和分析方法，那么《笨拙》杂志更广泛的文化价值将最终首次浮出水面。

注释：

1. Main Cut 也被一些学者称为“Large Cut”或“Big Cut”。
2. Neil Kinnock, interview with Ben Elton "Laughing at the '80s" (Channel 4, December 2011).
3. 参见 Brian Maidment, "Pencilings, Cuts and Cartoons: Punch and Early Victorian Comic Illustration" 一文
4. 例如参见 Seth Cayley "Creating the Punch Historical Archive"一文
5. 所有资源相关评论文章均可在 Gale 网站上获取

引文：

Horrocks, Clare: "Studying Satire as a Form of Historical Communication: Teaching and Learning with Punch." *Punch Historical Archive 1841-1992*. Cengage Learning 2014

案例：讨论会上的十九世纪《笨拙》杂志

前言

我在大学二年级的“媒体、文化和传播研究方法”课上使用了《笨拙》杂志，这门课是英国利物浦约翰摩尔斯大学媒体、文化和传播荣誉文学学士学位课程的一部分。学生的学习活动不仅仅包括将《笨拙》杂志作为一次文献在其中开展研究工作以及探讨这本杂志本身，还包括评价构建一套档案的过程并比较使用数字化资源与使用传统纸本资源相比开展研究的优势。

这是课程指南中对这门课的介绍：

10月4日：印刷文化和新闻产业

《笨拙》杂志档案（特藏ARC）

我们探讨印刷文化的案例是“1858年大恶臭”，它是二十多年公共卫生改革运动的转折点。社会距离和阶级矛盾的主题让大众媒体对谁应当负责清洁城市街道这个问题产生了分歧。利用收集自多家媒体的大量文献资料（来自Gale的数字化典藏以及我校的实体馆藏），该课程鼓励学生们思考曾经被运用过的各种传播策略。你也同时需要反思数字化档案和纸本馆藏相比的优缺点。

要求学生讨论的问题：

研讨会问题：

- 你对《笨拙》杂志的第一印象是什么？你认为它是什么类型的出版物？你认为它的目标读者是谁？
- 哪些包含和未包含在Gale的《笨拙》杂志数字化档案中？
- 《笨拙》杂志的实体纸本与数字化档案中的图像相比如何？
- 我们能够从创建一套档案的过程中学习到什么？数字版本相比使用纸本报纸/杂志有哪些优缺点？（注意：你将会在特藏阅览室里研究《笨拙》杂志的实体纸本，以便于你对这一点展开讨论。Gale的数字化档案将显示在主屏幕上以供比较。）
- 为什么这些额外的信息对于确定研究问题很必要？
- 利用铁路/公共卫生作为案例，你将如何继续提出一个研究问题，完成期末作业？
- 你将如何着手建立参考文献列表？结合你在数字化档案中的发现，你可以使用哪种类型的资源？
- 你将如何准备在有关《笨拙》和维多利亚时期杂志媒体的网站上发表这篇文章？
- 你将会使用哪些资料以及为什么？它如何能够帮助其他学生将《笨拙》杂志当做一项资源，用以探讨讽刺作品作为一种传播形式？

进一步的活动/评价

本课程的评分作业：从以下我们在课堂中探讨过的档案中选择一个，完成一篇论述，讨论它作为媒体、文化和传播研究论据的可能性：

- 《笨拙》杂志档案
- 大众观察数据库（Mass Observation Database）
- 利德尔·哈特服装典藏（Liddell Hart Collection of Costume，利物浦约翰摩尔斯大学图书馆）
- “英格兰的梦想”——乔恩·萨维奇·庞克档案（'England's Dreaming' - The Jon Savage Punk Archive，利物浦约翰摩尔斯大学图书馆）
- 从你对该档案的分析，找出一个适合传播研究的研究问题
- 讨论你选择的研究领域，直接引用档案中的文献或文物
- 简要阐述你将如何继续你的研究
- 提供一份辅助参考文献清单，并评论之前的相关或补充研究
- 思考你将以哪种形式展示你的发现（数字/纸质/评论文章等）

挑战与发现

这项练习通常在学生中效果良好，校外审查人也对整个课程给予了积极的评价。学生们对《笨拙》的版式以及它与报纸版面的相似性印象深刻——这是他们在单独使用数字化档案时无法深刻体会到的。我发现技术上的一些瑕疵可能不利于课程的顺利开展，特别是如果学生无法访问数字化档案为他们的讨论会做准备。同样，如果你在做现场演示时服务器故障，也会令你沮丧不已。然而，另一些网站例如 archive.org，也有《笨拙》杂志的副本，因此我建议在主站点（在这里也就是 Gale 档案库）修复前你可以参考备用站点。然而，要使用完整的 Gale 档案库是没有替代方案的，它提供了完整的版面和内容供你分析。

对于任务进展顺利的学生，还可以指引他们进入 Gale 的报纸交叉检索平台，要求他们对某一特定事件开展比较分析。我个人对“大恶臭”的研究在《笨拙》杂志中就可以很好地开展，但我建议通过更国际化的事件，例如 1851 年世界博览会，练习在多个报纸中开展研究。查看一个事件在不同出版物中的多种表述，真正帮助学生开始理解讽刺作品的细微差别以及它可以是一种多么有效的传播工具。

引文：

Horrocks, Clare: "Case Study: Nineteenth Century Punch in the Seminar Room." Punch Historical Archive 1841-1992. Cengage Learning 2014

案例：讨论会上的二十世纪《笨拙》杂志

前言

我在大学一年级的“分析文化主题和辩论”课上使用了《笨拙》杂志，这门课是英国利物浦约翰摩尔斯大学媒体、文化和传播荣誉文学学士学位课程的一部分。学生的学习活动主要是向他们介绍各种形式的喜剧，从印刷文化到单人表演，以评价喜剧作为一种传播形式的有效性。这门课按时间顺序组织，从十八世纪的乔纳森·斯威夫特（Jonathan Swift）开始，到十九世纪的印刷文化，再到以《笨拙》杂志和《侦探》（Private Eye）杂志为例的二十世纪。

要求学生们讨论的问题

20世纪40年代和50年代罗纳德·塞尔（Ronald Searle）曾为《笨拙》杂志工作。他最著名的作品是对霍加斯（Hogarth）《浪子生涯》（A Rake's Progress）的再创作，描绘了许多“现代典范”的兴衰，审视了“当今人们的荒唐和缺点”。这些作品以连载漫画的形式发表。

塞尔讽刺的另一些“典范”包括：

- 牧师
- 医生
- 大学教员
- 女朋友
- 士兵

讨论会讨论要点

- 如果你要改编霍加斯和塞尔使用的典范人物，你会在这份清单中加入哪种当代“浪子”？
- 视觉形式是如何在霍加斯和塞尔之间变化的？
- 有哪些鲜明的特点？
- 你能看到他们承载着共同的象征/主旨吗？
- 如果今天你要为类似《侦探》这样的出版物以《浪子生涯》为题撰稿，你会采用哪种形式？
- 你认为浪子这个形象是怎样从绘画改编到电视和单人喜剧中的？请举例说明。
- “浪子”这类人物受大众的欢迎对探讨讽刺作品和漫画作为一种传播形式意味着什么？

挑战和发现

任何偏向历史的课程对于专注于现代媒体课程的学生而言都是一个挑战。我们为什么要学习这些？它与我们有什么关系？通过展示讽刺主题是如何不断被重新使用和改编的，学生们开始感到自己逐渐能够胜任成为一名生产者。一项要求他们“更新”话题和图像使其符合当代 18 到 30 岁读者口味的任务，需要他们首先理解这种形式更广泛的历史意义。我过去曾使用过我自己研究项目中的各种案例，但发现使用像《浪子生涯》这样的案例，因为在不同历史时期、不同文化背景中都存在类似的人物形象，所以学生们的研究产出最为积极、有效。在“《笨拙》杂志历史典藏”中还有很多这种类型的例子，能够用来分析人类情感/名人等，用在类似的教学活动中。与十九世纪的案例一样，让学生更进一步并思考数字出版形式和纸本出版物的对比，可以是这项练习的另一个层面。在浏览二十世纪的《笨拙》杂志时，尤为值得关注的是广告开始插入到杂志的正文中，为思考这本杂志的目标读者可能是谁提供了一个良好的起点。

引文：

Horrocks, Clare: "Case Study: Twentieth Century Punch in the Seminar Room." Punch Historical Archive 1841-1992.
Cengage Learning 2014