

Punch@大英图书馆研究案例：James Baker，大英图书馆数字研究馆长

利用视觉证据开展研究：“阅读”《笨拙》杂志漫画

前言：解读内容

在十九世纪上半叶，讽刺漫画因印刷技术的变革而发生了转变。在这个时期，文字和图画混合在一起的商业印刷变得快速、简单且低成本。文字中插入图片的可能性大大增加，改变了我们“阅读”视觉证据的方式。乔治王朝中期和晚期讽刺漫画主要是以单页的形式印刷和售卖，与此相比，包含在出版物内、与文字一同出版发行的讽刺漫画——例如《笨拙》（Punch）杂志的漫画，内容更加丰富。在阅读《笨拙》杂志漫画以及在“《笨拙》杂志历史典藏”（Punch Historical Archive）档案库中检索《笨拙》杂志的漫画时，这些文字非常重要。但同时我们也应谨慎对待，不要因上下文文字而疏忽了图画，不要过度依赖对附带文字的阅读，不要将这些文字视作理解《笨拙》杂志漫画的唯一语境。

本研究案例将会探索如何尽可能的对《笨拙》杂志漫画进行非文本阅读以及这样做的意义。我们的出发点是，每一幅《笨拙》杂志漫画都是利用文化参照和共同语言之间复杂、非文本的相互作用来沟通读者和作者的。要解读一个构图，找到“笑点”，当代人需要这种语境知识——对重大事件、知名人物、广为流传的文字语言的了解。艺术家要留住读者，他们需要时刻留意他们的读者的所见所闻。这种沟通模式让《笨拙》杂志漫画成为一种强有力的形式，能够超越文字，总结复杂思想，说出不能直白说出的事情。反过来，必须去解读、必须去理解，又使得《笨拙》杂志漫画难于被学生研究者阅读，因为在做出解读前，他们必须获取对文化参照和共同语言、对语境的了解。环绕在图片四周的文字可能是一个明显可以开始的地方，但这种阅读

将研究和解读限定在了作者想要他们阅读的语境中。跳出这些限制很重要，因为读者对媒体的使用必然是个人化的：我们扫视一眼、我们仔细阅读、我们以非线性的方式浏览、我们与朋友讨论其中的片段，我们截取我们想要重新利用的部分，在新的语境中重新合成和使用。这些体验可能单从图画本身无法实现，但努力阅读《笨拙》杂志漫画至少可以让我们找到阅读和理解它们的各种可能方式。

敲开《笨拙》杂志大门的年历

本案例研究使用了来自《笨拙》杂志年历的漫画。年历是《笨拙》杂志首次真正意义上的商业成功案例。1841年圣诞节发行后，一周内销量就达到了约 90,000 份。这是羽翼未丰的《笨拙》杂志的起跳板，年历的销售也一直是这份杂志的支柱，通常都会超过 150,000 份——这个数字基本不受每周杂志销量波动的影响。《笨拙》杂志年历持续出版到 20 世纪 60 年代，遵循了年鉴在新年时出版的悠久传统。就像大多数的年鉴一样，《笨拙》杂志年历混合了日历和对新一年的预测。然而《笨拙》杂志的版本用幽默代替了一本正经的占星预言，幽默类型的选择意在取悦《笨拙》杂志每周保有核心伦敦读者以外的人群，通常采用传统的摄政年代漫画以满足现有的读者群。到了维多利亚早期和中期，《笨拙》杂志年历回归时代，再次采用了经典的英国式喜剧：英国城镇和乡村间的关系。

研究一个话题

Country Friend (to London Friend, who is dressed within an inch of his life). "THREE, MY BOY—COME AND SEE THIS LOVELY PIG, AND THEN WE'LL GO AND LOOK AT THE REST OF THE STOCK."

A CAREFUL RIDER.

"The Farm Yard." Punch, vol. 24, 1 Jan. 1853. Punch Historical Archive, 1841-1992.

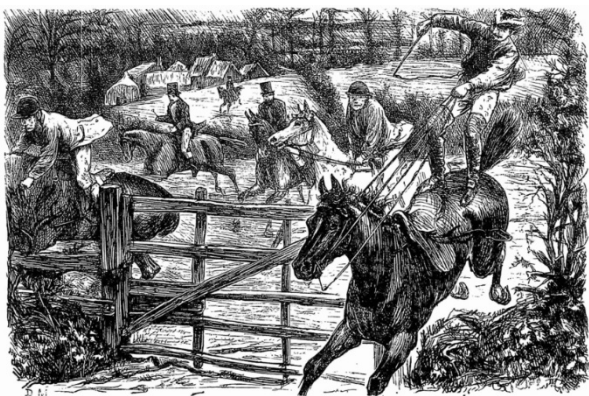
“《笨拙》杂志历史典藏”首次实现了对《笨拙》杂志年历的全文检索。要在“《笨拙》杂志历史典藏”中检索以城镇和乡村为主题的漫画，首先进入“高级检索”界面。在页面的检索框内输入“town”（城镇）和“country”（乡村）这两个词，两行之间左侧的标签设定为“and”（与）。这样才能返回所有同时包含“城镇”和“乡村”的结果。要进一步优化检索结果则在“限定条件”中勾选“Almanacks”（年历）和“Cartoons”（漫画）两项。最后，为了让检索结果的数量便于管理，修改“按出版时间”检索选项，设定一个时间范围。检索 1850 年至 1870 年将会返回 100 多条结果。需要注意这些检索结果基于《笨拙》杂志漫画周围文字的部分——标题、图题和文章，并不能检索图片本身。因此，要真正利用《笨拙》杂志漫画为一堂课或一篇论文研究一个话题，学生需要使用这些检索结果作为深入钻研的起点，每条检索结果中提供的查看整页和整期的功能，帮助学生们以这种方式开始浏览。

回到维多利亚中期有关城镇和乡村的漫画中，这次检索返

我用来讲述这个故事的每一幅漫画，如果你还记得的话，都来自于用“town”（城镇）和“country”（乡村）这两个词在《笨拙》杂志年历中检索的结果，这些漫画温和、亲切，并且使用了文字说明引导读者，而不是强加某一种解读，很少出现路标限制读者的想象。即便是“乡村”从哪开始、“城镇”在哪结束或反之，都留给读者来决定。因此，在每一个场景下，“城镇”和“乡村”都可以根据读者所处的环境重新定义，任何两个已知的地方都可以划分为城市和农村或相对而言的城市和农村。因此这些漫画的构图是模糊不清的，为当时的读者和现在的学生提供了多个层面上的可能解读。

结论

漫画周围的文字无疑是至关重要的语境，帮助理解《笨拙》杂志漫画及其在社会话语中的地位。本文仅是认为一开始就通过《笨拙》杂志文章阅读《笨拙》杂志的漫画，可能会让学生研究者在开始他的探寻时无法获得全方位的视角，也就是维多利亚中期的人们阅读这些漫画的视角。正如本文所论述的，这种方法仅能帮助我们到这种程度。因为学生需要自己用更深入的研究补充这些阅读和初步的解读，探讨图形和文本资源，探讨当时的社会-文化语境以及支撑《笨拙》杂志中如此多漫画的漫画艺术史。

COUNT DE ST. AMARANTHE ASTONISHES AN ENGLISH HUNTING-FIELD BY HIS RIDING ACROSS COUNTRY.
Edouard A. is no more a Count than you or I, or Mr. Punch, and has learned horsemanship at France's Circus, Paris, but you need not mention it to his English friends.

du Maurier, George. "Count De St. Amaranthe Astonishes an English Hunting-Field by his Riding across Country." *Punch*, 1 Jan. 1866. *Punch Historical Archive*. 1841-1992.

这些研究有时会封闭或打开探寻《笨拙》杂志当代体验的道路。例如，1866年《笨拙》杂志年历中的一幅漫画可能会让城镇和乡村常常处于对立的叙事方式更加复杂化。在这幅漫画中，一位 De St Amaranthe 伯爵站在马上，当马跳过栅栏时。一群城里人和乡下人看着这个巴黎人。这位伯爵的衣着——短上衣、带装饰物的帽子和高筒靴，和他们自己大不相同，正如他的行动一般。他是外国人，古怪、粗鄙，可能同时提醒着城镇和乡村的读者，尽管他们之间有所不同，尽管《笨拙》杂志暗示了他们之间的差别，但他们实际上有着很多的共同点。要确定是否这种视觉话语是新兴的、持续存在的或边缘化的，

要深入理解当时的人们对这种论调变化的反应，它是否出现仅此一次，这就需要对“《笨拙》杂志历史典藏”和其他历史文献的更深入研究。

引文：

Bader, James: "Working with Visual Evidence: 'Reading' *Punch* Cartoons." *Punch Historical Archive 1841-1992*. Cengage Learning 2014