日治時期美術設計的「台灣圖像」符號分析

姚村雄* 陳俊宏** 邱上嘉***

國立雲林科技大學設計學研究所
*yaotsun@nknucc.nknu.edu.tw
**chenjh@asia.edu.tw

***chiousc@flame.yuntech.edu.tw

摘要

本文係以日治時期美術設計中具有台灣意象之各類「台灣圖像」符號為研究對象。利用與設計相關之「記號學」(semiotic)理論,分析「台灣圖像」符號的傳達方式、運用情形與表現類型。以「歷史研究法」進行相關文獻資料與美術設計作品的收集、整理,並利用「比較分析法」進行「台灣圖像」符號的比較、分析。主要從索緒爾(Ferdinand de Saussure)符號理論,針對收集到的台灣圖像進行當時的「符號具」(signifier)和「符號義」(signified)分析;從皮爾斯(Peirce)符號區分方式,作台灣圖像的視覺符號分類,以及各類符號運作方式分析;依索緒爾之符號「系譜軸」(paradigmtic)與「毗鄰軸」(syntagmatic)理論,進行台灣圖像符號的組成關係探討;依莫里斯(Morris)符號理論的「指謂」(denotation)、「詞似」(connotation),「意涵」(signification)等三種符號意義形成理論,分析台灣圖像符號意義傳達的樣態與方式。主要研究結果如下:當時的台灣圖像符號,具有「符號具」與「符號義」之一體兩面特性;因受殖民環境影響,圖像大多屬於「肖像型」與「指示型」符號,符號運作時,會出現一個圖像符號隸屬兩種類型之情形;在圖像類型系譜中,具獨特性且台灣地域色彩明顯者,較易成為設計符號之選擇,並會有不同圖像符號的同時使用;符號意義形成方式,除部分利用「意涵」作意義表現外,大多同時並用「指謂」、「詞似」等多種傳達樣態作符號意義之詮釋,以加強台灣意象表徵與內涵意義傳達。

關鍵詞:美術設計、台灣圖像、符號

論文引用:姚村雄、陳俊宏、邱上嘉(2008)。日治時期美術設計的「台灣圖像」符號分析。*設計學報*,13(2),69-87。

一、前言

1895年日人領台之後,因政治、社會環境改變,外來文化刺激,生活型態與商業活動發展等因素影響,促使了台灣美術設計的萌芽與發展。從當時各種美術設計作品可以發現,在殖民環境特殊的社會、文化與時空背景下,與台灣相關之各種視覺圖像符號,使用非常頻繁;且這些符號均有特定的主題類型、構成形態、運用方式,以及所傳達之特殊內涵意義。因此,本研究將此種具有與台灣意象相關之視覺圖

像稱之為「台灣意象」。其次,記號學研究為現今常用以探討有關視覺傳達媒介的主要理論,可藉以瞭解視覺符號之構成、運作方式,以及符號所傳達之內容意義;因此對於日治時期台灣圖像符號之運作情形與特性,可藉由符號學相關理論加以分析、詮釋,以釐清日治時期美術設計有關台灣圖像符號之形成方式、分類方法,以及符號之間相互的關係與意義傳達之樣態。然而,由於跨學科的研究方法論,在不同的研究領域與範圍,皆有其探討重點與研究限制。因此,本文進行之日治時期美術設計的台灣圖像符號研究,將以有關「符號類型運用與符號意義傳達之關係」,作為主要探討之焦點;而進行台灣圖像符號運作分析時,僅就相關部分作符號學理論的初步探討,而未能對各個不同的層面作詳盡分析。

本文以日治時期(1895-1945)台灣美術設計的視覺圖像符號為研究對象,尤以具有傳達台灣意象之各類「台灣圖像」符號為探討重點。所以,本研究僅以作品之視覺設計與圖像題材的研究分析為主,而暫不考慮其設計表現技術與印刷製作等其他問題。本研究進行方式,先由詳細的美術設計發展文獻資料比對,設計風格整理分析,以判斷研究樣本之正確年代;進一步參考運用與設計相關之符號學理論,針對各設計作品之主題內容,分析、歸納其有關台灣意象之視覺圖像的主要符號類型與運作方式。本研究所收集的日治時期各種美術設計圖像資料,約有1000張左右,該資料來源,除多年來研究者的個人收集之外,主要透過向民間收藏家的商借拍攝,以及早期圖書的印刷圖片掃描、翻拍。目前,收集到的日治時期美術設計作品非常多樣,包括:官方發行的政令宣導、活動宣傳、產業行銷等印刷品、民間各類商業性的行銷宣傳、包裝設計,以及書籍刊物的視覺設計等。其類型更有海報、廣告、繪葉書(圖畫明信片)、截章、封面、插圖,包裝...等各種作品。雖無法涵蓋當時台灣所有的美術設計與各類設計作品的視覺符號,但藉由上述研究樣本的整理分析,或許能大致反映日治時期台灣美術設計發展梗概。本研究的設計作品樣本,以日治中期及晚期的資料較為豐富,日治初期因台灣社會環境尚未穩定及美術設計未受重視,年代久遠且資料存留不多,收集不易,致使日治早期之設計作品收集數量較少。所以,研究進行時,將參酌各類相關資料,以彌補此一缺懷,並透過對資料之彙整、研析與綜合歸納的過程,致力使整個研究能獲致較為客觀與正確的分析。

二、殖民社會環境變化與設計發展

日人治台時期,為快速推展統治政策、傳達殖民措施,以及對外宣揚日本帝國在台殖民經營成就, 於是常有各種宣傳媒體與美術設計的配合運用;隨著社會環境的變化,以及商業活動的快速發展,各種 與商品行銷相關之美術設計,也日益受到人們的重視;殖民教育的美術圖畫課程實施之後,美術設計亦 逐漸在台灣萌芽發展。所以,日治期間的台灣美術設計,係隨著各階段的殖民政策發展與社會環境而變 化發展,以下將從日人殖台政策發展背景,對日治時期各階段的社會環境變化與設計發展進行簡要的整 理與說明,以作為本文進行日治時期台灣美術設計「圖像符號」分析之基礎。

2-1 初期的安撫階段(1895-1918)

日治初期,未曾有殖民經驗的日本,對於台灣此陌生殖民地與傳統漢文化的台灣居民,尚未確立何種統治方式。於是,日本除派遣軍事將領為總督,以武力鎮壓抗日活動,鞏固殖民基礎外,為「安撫」台民,對台人原有的傳統生活與風俗習慣,除有礙日治者外,皆順應民情,予以暫時延續,一切皆以建立台灣殖民體制為首要。所以,此階段日本對台殖民方針,以「安撫」政策為主,進行漸進式的榨取台灣與同化台人。

初期的教育政策,是「同化教育」與「隔離主義」同時進行,利用語言同化,以進行殖民地人民的認同,並廣設國語(日語)學校,培養具現代化日本精神之順民,以利其殖民政策之推展。現代化小學基礎教育的設置,不僅達到同化台人、提升台民素質,更透過學校有關圖畫美術課程的開展、日人美術教師與畫家的影響,使台灣播下了現代美術發展的種子,並建立了現代美術設計的基礎。

日人領台後,除政治環境改變外,來自日本不同的文化形式、生活型態與進口商品,亦緊跟著日人 駐台而逐漸登入,此種外來的文化刺激,對傳統民間生活造成了明顯的衝擊與影響。所以,當時的美術 設計,也受日本文化之影響,例如,市面上出現日本商品包裝、廣告新鮮的視覺形式,常會引起民眾的 注意與好奇,而成了本地商店的模仿與抄襲。

2-2 中期的同化階段(1918-1937)

日治中期,日人對台殖民統治政策,也因應日本國內政局的蛻變,以及台灣民主思潮運動的興起,而改弦更張;在 1919 年派文官總督治理台灣,採取「同化政策」及「內地延長主義」,轉「安撫」為「同化」,大談「一視同仁」、「內台一如」,明文管制舊有生活習慣,希望改造台灣成為適合日本人生活的殖民領地,並有計劃地引進日本文化,灌輸台灣民眾效忠皇室及對國家盡義務之傳統日本精神(井出季太和,1997)。

因受世界民主思潮影響,此時台灣民眾亦產生了民族自覺主張,要求台灣人也應享有平等、自由的權利,而由以前的武裝抗日運動,逐漸轉為爭取平等待遇之政治、社會運動。例如,在林獻堂、楊肇嘉、蔣渭水等台灣有識之士發起「台灣議會設置請願運動」以爭取台人之政治權利下,終於在1935年舉行了台灣第一次市街庄議員選舉;到中、日戰爭初期的1939年仍延續舉辦了第二次的地方議員選舉。當時,日本官方透過到處張貼、散發的選舉宣傳海報與報章雜誌刊登的選舉廣告,以傳達對殖民地台灣之親和與開放的民主態度。

由於,此時日本殖民經營已稍有成就,為了宣揚殖民統治成果,各種展覽會、慶祝活動舉行頻繁,有建設、開發、物產、教育、文化等各類展示或表演活動。除紀念對台殖民統治而每年舉辦的施政週年紀念會外,更透過產業共進會、勸業共進會、博覽會等展示活動,以宣揚對台治理成果,及開發日貨的銷售市場、拓展商機;並舉辦教育展、音樂會、畫展等藝文活動,以教化台民、疏導緩和台日間的種族摩擦,達到文化統治之目的。為配合上述活動的舉行,常利用海報的散發張貼、報章雜誌的廣告刊登,以及販售紀念繪葉書等,作有效地廣泛宣傳。此外,對殖民教育的執行、官方美術活動的推動,以及日籍美術教師的影響下,此時台灣的美術教育已有初步成果,有些台灣畫家亦參與了當時各種美術設計工作。例如 1935 年的「始政四十週年紀念台灣博覽會」宣傳的紀念繪葉書,部分是由當時台灣知名的畫家呂鐵州、郭雪湖等人所繪製、設計。

在「同化政策」的殖民環境下,大量輸入的日本文化不僅對台灣傳統民俗生活造成很大影響,並隨著日本移民的增多,而逐漸躍為當時的「主流文化」,使得日本國內的藝術文化與設計風格也因而廣泛流傳於台灣。因此,日治中期台灣的美術設計,常呈現日本風格的模仿、中日色彩的融合,此種設計表現甚至成為當時的流行。

2-3 晚期的皇民化階段(1937-1945)

1937年中日戰爭爆發後,日本全國進入所謂「戰時體制」,並隨即推行「國民精神總動員運動」, 以喚起全民的備戰情緒與愛國情操。殖民地台灣亦納入戰時運動體制內,當時台灣島內各城市、街頭到 處懸掛、張貼用以激勵民眾發揮愛國精神的各種宣傳旗幟、標語。此時,日本國力消耗甚鉅,亟需台灣加入戰局支援作戰;同時,為求穩定殖民地秩序、掌握人心,避免台人藉機群起反抗,於是進一步加強對台「皇民化運動」的推行,全面實施激烈日本化之同化政策。為使台灣民眾脫離與中國大陸相聯繫之傳統生活方式與思想,乃積極推展日本文化於台人生活當中,藉此根除一切中國傳統文化思想,以達普台皇民化之終極目標。於是,從1936年起,恢復了派任武官總督治台,推動「工業化、皇民化、南進基地化」的殖民統治政策,結合台灣人力、物力作為日本對外侵略之後援,將台灣納入帝國戰爭之動員範圍,作為實現「大東亞共榮圈」之南進跳板。

為因應戰時需求,日人統治者乃利用海報、壁報、紙芝居(連環圖畫)與戰爭刊物的發行,以發揮傳達戰時政令與激勵愛國士氣的宣傳效果;或舉行各種戰爭展覽會,以加強島民對前線戰局的認知與帝國戰爭的參與感。例如,戰爭期間「皇民奉公會」曾發行「戰時生活強調」、「金屬特別回收」、「響應戰果」,「防空強調」…等主題的宣傳壁報,舉辦「戰爭歷史畫展覽會」、「支那事變博覽會」、「時局一支那大展覽會」,「時局一兵展覽會」與「國防大博覽會」等(臺灣總督府,1944),透過有關戰爭主題的展覽活動與海報、廣告等宣傳媒體的配合運用,使後方台民對戰況有所瞭解並凝聚愛國意識。在此時空環境下,許多美術、攝影與圖案工作者,亦配合戰時國家動員政策,於1941年組成了「台灣宣傳美術奉公團」,以從事「皇民奉公會」各項官方宣傳活動之設計,包刮:製作宣傳海報、壁報新聞與街頭巡迴宣傳展(皇民奉公會中央本部,1944),例如,林玉山、藍蔭鼎、陳春德、李石樵等台籍畫家,當時皆曾參與過海報、漫畫、書籍插畫等戰時宣傳品設計的工作。

在日治末期的「皇民化運動」與「全國總動員」戰時環境下,各類官方宣傳品大多呈現濃厚日本風格,有些設計還特別呼應時勢表現戰爭色彩,連一般民間的商品廣告或包裝設計,亦受到此種戰爭氣氛影響,而有各種戰爭語言的運用。

三、台灣圖像的符號具與符號義

依據索緒爾符號學理論分析,符號乃是以「符號具」(符徵)和「符號義」(符旨)的兩面性,作為表裏一體而成立的;亦即任何一個整體的符號,都同時兼具有符號具與符號義。符號具,指用來表示具體事物或抽象概念之各種符號,是一個物質化的媒介物,如:語言、文字、聲響、影像,造形…等;符號義,則是符號具所表示的具體事物或抽象概念之內在意義,它並不是「一個事物」,而是此「事物」的內在表現。兩者不僅分別具有符號之「外延意義」(Denotative meaning)與「內涵意義」(Connotative meaning),彼此並形成一種非自然的、任意(arbitrary)的關係,根據所存在之社會、文化環境的脈絡變化,而形成不同的符號意義;所以,符號具與符號義是一種約定俗成的關係(Saussure,1966)。

因此,日治時期美術設計中用以傳達台灣意象之各種視覺語彙,若從符號意義的觀點加以探討,或 許亦能發現其具有符號具與符號義之兩面特性,並可透過符號所具有的外延與內涵意義之運作,以完成 各視覺符號在各作品中所欲扮演之角色與意義傳達之目的。所以,以下將從符號具與符號意層面,分析 日治時期美術設計之台灣圖像符號的表現方式與內涵意義。

3-1 台灣圖像的符號具

符號學家卡西爾(1990)說:「藝術並非僅為一種沒有具體方式的一般表現,而是一種有某種特殊媒介的表現。…一位傑出的藝術家,並不把他的媒介看作一種外在的、無要緊的材料。藝術裡的語詞、色彩、線條、空間形式和構制、音樂聲調,都不僅僅是再現的技術手段,它們本身就是藝術的條件,是創

造藝術活動的根本環節。」由此可知,語詞、色彩、線條、空間形式和構制、音樂聲調...等媒介,為藝術符號形成的基礎,透過這些符號外在的具體構成,傳達符號內在的蘊含意義。所以,欲瞭解日治時期 美術設計中有關台灣圖像符號的意義,則需先分析構成這些符號的媒介物,也就是針對形成這些符號的 符號具進行詳細探討。

從設計作品資料的整理分析,日治時期美術設計的台灣圖像主題,可歸類常用之視覺圖像,包括有:動物、植物、建築景觀、風景名勝、傳統風俗民情、原住民,以及台灣地圖等各種獨具台灣特色之主題,並透過上述主題設計運用時的圖像造形,以構成台灣圖像符號之符號具。因此,以下將分析各類主題之視覺符號的符號具形成方式與造形特色:

- (一)、**動物主題符號**:當時美術設計中常用的動物主題圖像,包括有:台灣農村賴以耕作的水牛、黃牛, 見圖 1,農家生活中貓、狗、豬、羊、雞、鴨、鵝等家禽、家畜,見圖 2;農村田野常見的白鷺絲、烏鶖、 麻雀等飛鳥;以及台灣山區特有的山豬、梅花鹿、獼猴、帝鴙等野生動物。此類圖像符號的表現方式, 除了部分利用攝影照片外,大多以寫實插圖、圖案化繪製、雕刻版印等方式設計,其圖像造形主要以表 現各動物的視覺特徵為原則。
- (二)、**植物主題符號**:當時美術設計中常見的植物主題圖像,包括有:甘蔗、水稻、茶葉、甘藷、香蕉、 鳳梨等台灣主要的農產作物;西瓜、木瓜、龍眼、荔枝、柑桔等水果與檳榔、椰子等熱帶植物;還有台 灣到處可見的蝴蝶蘭、茶花、鳳凰花、夾竹桃、朱槿等熱帶花朵。植物主題的圖像符號表現方式,也與 前述動物主題符號類似,除了少數的攝影照片外,大多是以寫實插圖、圖案化繪製、版印雕刻等方式, 此外,並有用作畫面裝飾的邊框圖案或底紋插圖設計,見圖 3。
- (三)、建築景觀主題符號:當時常用的建築圖像符號類型非常多,其中,以沿襲自大陸傳統的閩南式建築最為常見,包括有造形特徵明顯的建築外觀、屋脊與建築結構裝飾;外來西方文化影響的洋樓建築,諸如高聳的拱廊、陽台、細部裝飾等;總督府建築、鵝鸞鼻燈塔、台灣神社等具有特殊政治意義的官方建築;或是嘉義北回歸線標塔、台中公園雙亭等地標性建築;以及具有殖民化建設象徵的重大建設工程,如港口、橋樑、電線鐵塔、工廠等建築。此類符號的設計表現方式,通常利用建築的整體外觀或局部特徵,以構成符號具之視覺形象,並以圖案化的造形設計最為常見,但也有些建築圖像,比如重大建設工程、港口、橋樑等,則是透過攝影照片作忠實的表現,見圖 4。
- (四)、風景名勝主題符號:當時常用的風景名勝圖像符號,除官方指定的「八景」、「別格」、「十二勝」等特殊名勝外,還包括台灣的高山峻嶺、田野風光,以及異於日本、而別具特色的觀光景點,見圖5。這些圖像符號的表現,除以攝影照片、畫家寫生,或是圖案化的景觀特徵描繪外,日治時期流行的鳥瞰式地圖,則是當時非常普遍的表現手法,例如,吉田初三郎、金子常光等知名的日籍畫家,即詳細繪製了不少台灣各地風景導覽的地理圖志。
- (五)、傳統風俗民情主題符號:常用於當時美術設計之傳統風俗民情符號,有民俗中的宗教儀式、廟會節慶、宗教器物、神祇造形;民間日常生活的食衣住行等生活器物、工作器具、傳統工藝、孩童玩具等各種傳統器物造形,見圖 6;描繪民間傳統的工作、娛樂、休閒等各種生活百態與傳統農耕、海上漁撈等生活方式;以及各種台灣百姓人物與日人理想的殖民地百姓造形等;還有,具歡樂、吉慶象徵的傳統吉祥裝飾圖案等。除傳統生活型態、人物與宗教節慶等圖像,有時會利用攝影照片表現外,其餘大部分以圖案化的設計最為常見。
- (六)、**原住民主題符號**:當時常使用的原住民圖像符號,有特殊的台灣原住民人物造形、生活型態、生活器物、裝飾紋樣、工藝產品,以及原住民地區的自然產物(圖7)。這些圖像符號的表現,除利用攝影照

片、插圖描繪、圖案化設計外,更有許多以原住民器物或工藝品的裝飾紋樣或圖騰,作幾何圖案的設計 表現,運用於底紋或邊框裝飾中。

(七)、**台灣地圖主題符號:**台灣地圖主題的圖像符號使用,通常以形狀特殊、易於識別的台灣島嶼地圖 最為常見。有的是詳細標示出地理位置,並有辨識功能的地圖;有些則是以圖案化的台灣島嶼輪廓造形 設計,作為設計作品的畫面裝飾,見圖 8。本研究所收集的圖像資料中,即有 80 餘幅的設計作品出現了 「台灣地圖」主題之圖像符號,例如,日本官方發行的「皇太子行啟台灣」、「始政四十週年台灣博覽 會」等活動紀念繪葉書,有許多張是利用台灣地圖為題的設計,以傳達日本帝國對台灣島嶼殖民統治的 象徵意義。

圖 1: 「台北物產共進會紀念」 繪葉書 1908

圖 2:「台灣文學」 封面 1941

圖 3:臺灣銀行廣告 1930's ■ 4:基隆港繪葉書 1930's

圖 5:「台中州教育」 封面設計 1935

圖 6: 「黃異珍」糕餅 包裝標貼 1920's

圖 7: 「台灣樟腦」包裝標貼 1930's

圖8:「台灣遞信」 封面設計 1941

3-2 台灣圖像的符號義

經上述有關台灣圖像符號之符號具探討,對這些符號具之形成方式與運用情形,有較清楚的瞭解後; 以下,將進一步針對該圖像之符號義加以分析,以期對當時美術設計中各種台灣圖像符號的使用與意義 傳達有較完整的瞭解。符號學中,與符號具對立的符號義,即是指各種圖像符號所欲表達的概念與內涵 意義。符號意義的產生,與符號所存在之社會脈絡與環境背景有密切關係,且與符號具之間,形成一種 任意、非自然的關係。殖民統治的特殊環境與時代背景,不僅促使當時台灣美術設計產生了獨特的形式 表現與風格發展,更使得各種有關台灣圖像之視覺符號使用普遍,透過這些符號而形成了特殊的符號傳 達概念與內涵意義,例如,日本與台灣殖民從屬關係強調的符號象徵意義,以及台灣農業經濟特色與殖 民開發的符號意義,皆是此階段主要的符號意義傳達重點。若進一步加以詳細分析、歸納,則可發現當 時各種台灣圖像符號之主要傳達意義,包括有下列幾項:

- (一)、**殖民地台灣的農業特色:**透過各種與台灣農業生產相關的產物、農村生活、生產環境,以及與農家或田野相關的動物、植物等圖像符號之符號具運用,以傳達殖民地台灣的農業生產特色,並藉以宣揚日本在台殖民的農業經營成就,見圖 9。
- (二)、**殖民地台灣獨特的生態環境**:利用帝鴙、獼猴、蝴蝶蘭等殖民地台灣特有的野生動物、植物,以及當時日人列為「台灣天然紀念物」的保護動物、植物圖像符號之運用,以強調台灣獨特的生態環境,以及殖民統治者對台灣生態環境之關心態度,見圖 10。
- (三)、**殖民地台灣的自然環境特色**:利用台灣特有的熱帶水果與檳榔、椰子等熱帶植物,以及明亮的陽光、色彩分明的自然景色等圖像符號,傳達出殖民地台灣的熱帶環境特色與「南國風光」的自然景觀, 見圖 11。
- (四)、**殖民地台灣的傳統生活意象**:藉由台灣傳統的閩南式建築圖像符號,以及傳統民情中的宗教民俗、 生活器物、日常型態、百姓人物、傳統紋飾與象徵吉祥的動物等圖像符號的運用,以表現出殖民地台灣 所具有的傳統生活意象,見圖 12。
- (五)、**殖民地台灣特殊的居住環境特色**:以傳統閩南式建築圖像符號,或中、西、日式風格建築雜陳並列的各種圖像,傳達殖民地台灣的傳統居住型態,以及特殊的居住環境,見圖 13。
- (六)、**殖民統治的特殊政治意涵**:以當時殖民統治最高機構「台灣總督府」的建築圖像符號,作為日人對台殖民統治之政治象徵;利用台灣神社建築圖像,作為對台統治的最高精神象徵;鵝鸞鼻燈塔建築圖像,則是用以象徵著日本國土的極南端,以及日本帝國「南進」之前哨站與眺望台(柴山愛藏編,1925),見圖 14。
- (七)、殖民地台灣現代化的進步意象:利用寬廣的街道與電線桿直立排列之都市景觀,傳達殖民地台灣的都市化、現代化生活意象;藉由重大的建設工程、港口、橋樑、鐵塔、工廠等建築圖像,表現台灣的進步與現代化,以及日人在台經營建設之成就,見圖 15。
- (八)、**殖民地台灣島嶼的地理環境特色**:透過海上漁撈生活型態的畫面,以及台灣島嶼的地圖造形,說明了殖民地台灣島嶼四面環海的地理環境特色、強調日本國土極南的地理位置,以及對殖民地台灣之領土擁有,見圖 16。
- (九)、**殖民地台灣的原住民文化特色**:利用台灣原住民的人物造形、生活型態、生活器物、裝飾紋樣、工藝產品,以及原住民居住環境的自然產物,傳達殖民地台灣所獨有的原住民族群及其文化特色。

從上述有關日治時期「台灣圖像」符號之符號意義分析發現,某種符號義不僅是由特定的符號具所形成,各種不同類型的符號具亦可形成相同的符號義,例如,透過農家動物、田野飛鳥,以及農作產物等不同符號具的運用,皆可同樣形成「殖民地台灣的農業特色」之符號義;並且,同一個符號具,有時更可形成多重的符號意義,例如透過水果產物圖像,可以傳達「殖民地台灣的農業生產」、「殖民經營的農業成就」、「台灣的熱帶環境特色」等不同的符號義。此種有關「台灣圖像」符號的符號具與符號義之多重意義的傳達情形,正是索緒爾所謂:「符號具與符號義之非自然、任意的關係」。也就是依符號的運作脈絡,而有不同符號意義的產生;依設計作品之意義傳達需求,而有不同符號具的選擇使用。

所以,若從當時設計作品的機能、目的以及各種視覺圖像題材之使用情形加以考察,可進一步整理 成下列「台灣圖像之符號具與符號義運用關係表」。從下列圖表可以發現,作為符號具之各種圖像,皆 是殖民地台灣異於日本且獨具特色的主題;所形成的符號義,則是當時日人統治者所欲傳達的特殊內容, 並以「強調殖民地台灣意象」之表徵,作為各符號之最終意義,透過台灣特有的產物、族群、環境、地理特徵,以及百姓生活型態,傳達日本帝國對台灣殖民之事實宣示,以及對殖民地台灣經營成就宣揚之內涵意義。

圖 9: 「全國記者大會 紀念」繪葉書 1916

圖 10: 阿里山博物館 紀念戳章 1930's

圖 11:「台灣鐵道の貨物」 封面設計 1932

圖 12: 「民俗台灣」 插圖 1941

圖 13: 繪葉書封套 1925

圖 14:「台灣遞信」 封面設計 1939

圖 15:「台南市產業要覽」 封面設計 1938

圖 16:「始政 10 週年」 紀念繪葉書 1905

表 1:台灣圖像之符號具與符號義運作關係表

圖像類型		符號具 signifier	符號義 signified	作品圖例
	物	水牛、黃牛	台灣農業生產一殖民地台灣意象	「台北物產共進會」繪葉書 (圖1)
		貓、土狗、豬、公雞、	台灣農村生活-農業台灣-殖民	「台灣文學」封面(圖2)
		鴨(台灣傳統家畜、家禽)	地台灣意象	
動		白鷺絲、麻雀、烏鶖(台	台灣田野-農業台灣-殖民地台	「全國記者大會」繪葉書(圖9)
		灣田野飛鳥)	灣意象	
		帝鴙 、台灣獼猴、山豬	台灣稀有特產—殖民地台灣意象	阿里山博物館紀念戳 (圖10)
	物	稻米、甘蔗、茶葉	台灣農業生產一殖民地台灣意象	「始政10週年紀念」、「始政15週年紀
				念」繪葉書(圖16、17)
		香蕉、鳳梨、西瓜、	台灣特有熱帶水果、台灣農業生	「台灣鐵道の貨運」封面、台中車站紀
植		荔枝、龍眼、柑桔、	產一殖民地台灣意象	念戳章、「台灣勸業共進會」、台灣帽
		木瓜、椰子		子外銷、「台灣博覽會」海報(圖11、23、
				24 \cdot 25 \cdot 26)
		蝴蝶蘭、鳳凰花、	台灣特有花卉、台灣獨特生態環	台灣銀行廣告(圖3)
		夾竹桃、朱槿	境一殖民地台灣意象	

表 1: 台灣圖像之符號具與符號義運作關係表(續)

圖像類型	符號具 signifier	符號義 signified	作品圖例
	傳統閩南建築	台灣傳統生活意象、台灣居住環境殖民地台灣意象	「台灣情調」繪葉書、「台灣勸業共進會」、「台灣博覽會」海報(圖13、24、26)
建築景觀	台灣總督府建築	台灣最高政治中心一殖民統治者	台北車站紀念戳章、「台灣勸業共進會」、「台灣博覽會」海報(圖18、24、 26)
	台灣神社	台灣最高精神信仰中心日本天 皇	「始政40週年紀念」繪葉書(圖19)
	鵝鸞鼻燈塔	日本國土的極南端-進略南洋眺 望台	「台灣遞信」(圖14)
	重大建設工程、港口、 橋樑、鐵塔、工廠	殖民地現代化的進步意象—殖民 地台灣意象	基隆港繪葉書、「台南市產業要覽」封 面 (圖4、15)
国目有账	台灣八景、別格、12勝	殖民統治者之風景塑造—殖民地 台灣意象	「始政40週年紀念」繪葉書(圖19)
風景名勝	台灣山脈、田野風景	台灣的特殊地理環境、獨特的自 然風光-殖民地台灣意象	「台中州教育」封面(圖5)
	宗教民俗	台灣的信仰文化、台灣傳統生活 意象-殖民地台灣意象	「台灣の少女」封面(圖21)
風俗民情	傳統生活器物	台灣的生活方式、台灣傳統生活 意象-殖民地台灣意象	「民俗台灣」插圖(圖12)
	農耕生活型態	農業生產、台灣的生活方式—殖 民地台灣意象	「台北物產共進會紀念」繪葉書(圖1)
	漁撈生活型態	台灣的生活方式、台灣的海島地 理環境-殖民地台灣意象	「始政10週年」紀念繪葉書 (圖16)
	台灣百姓人物	台灣的生活方式-殖民地台灣意 象	大甲車站戳章(圖20)
	傳統裝飾紋樣	台灣傳統生活意象—殖民地台灣 意象	「黃異珍」糕餅包裝標貼(圖6)
原住民	原住民人物、生活型態	台灣原住民族群特色-原住民的 治理成就、殖民地台灣意象	台灣樟腦包裝(圖7)
	原住民生活器物	台灣原住民族群特色-原住民的 治理成就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)
	原住民裝飾紋樣	台灣原始文化-原住民的治理成 就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)
台灣地圖	台灣島嶼的地圖造形	台灣島嶼環境說明、台灣地理位 置強調、殖民地台灣意象、日本 國土極南端、日本南進政策跳板	「台灣遞信」封面(圖8)

資料來源:本研究整理

四、台灣圖像的視覺符號分類

有關解釋符號的意義傳達方式與分類,雖然當今有許多符號學家提出了不同的理論學說與區分方式,其中以皮爾斯依據符號與其傳達對象之關係(即符號具與符號義之間的關係),將符號區分為「肖像性」(Icon)、「指示性」(Index)、「象徵性」(Symbol)等三大類型之符號分類方式,由於係一種較為明確、系統化的歸類,所以,普遍成為現今各界藉以用符號分類研究之主要方法,此三種類型符號分別有其不

同的表達方式與傳達過程。肖像性符號,指符號與其代表的事物具有「形象類似」的特性,使人可以經由目擊而直接瞭解符號所代表之意義;指示性符號,指符號與其代表的事物存有一種邏輯的「因果關係」,可以利用推理而瞭解其所代表的意義;象徵性符號,指符號與其代表的事物存有「約定俗成」的通則,須經由學習才能瞭解符號的內涵意義(何秀煌,1965)。因此,以下將利用皮爾斯記號理論有關符號區分的方式,探討日治時期美術設計「台灣圖像」的符號分類,以瞭解在特殊的殖民政治環境下有關「殖民地台灣意象的強調」、「日人對台殖民統治經營之宣傳」等特殊意義的傳達,是透過何種視覺符號類型的運作。

雖然,依據符號與其傳達對象的關係,可以將符號區分為上述三種不同類型,但由於符號運作時, 肖像、指示、象徵等三個符號層面並非完全獨立、分離的,三者會依符號運作之脈絡關係,彼此而有互 相跳躍、融合。所以,有些作品的意義形成,並非僅是某種單一符號類型的使用,有時可能從「肖像」 過度到「象徵」、「指示」過度到「象徵」,或從「象徵」過度到「指示」,隨著運作之脈絡關係而變 化,例如日治時期美術設計中常見的香蕉、鳳梨等水果圖像,可以從「肖像符號」傳達的「台灣特有熱 帶水果」、「台灣農業生產」等意義,過度到「象徵符號」而引申為「殖民地台灣意象傳達」的象徵意 義;台灣農村常見的水牛、黃牛圖像,則從「指示型符號」所傳達的「台灣農業生產」意義,過度到「象 徵符號」而引申為「殖民地台灣意象」的象徵意義。

所以,以下將依據上述有關「台灣圖像」符號具與符號義之運用關係的分析結果,進一步從「台灣圖像」符號的運作過程探討各種符號之分類,而將日治時期美術設計的「台灣圖像」符號整理為表 2 所列之各種不同類型。由於,這些視覺符號大多是由造形突出、台灣意象特徵明顯的圖像所構成;且在殖民政治的社會環境影響下,各符號皆具有其特殊的象徵意義。所以,從符號意義形成的運作方式分析,可將日治時期美術設計的「台灣圖像」區分為:(1).Icon—Symbol;(2).Index—Symbol 等兩種符號類型的運用,也就是依傳達目的不同,分別從「肖像符號」及「指示符號」過度到「象徵符號」;其中,以外在符號形式與內在符號意義之間有具體形象關係存在之「肖像符號」較為常見,透過這些符號所具有的直接可目擊瞭解之意義形成特性,以達到較佳視覺傳達效果。

由於,在殖民威權統治下所形成的視覺符號,常常會反映出特殊的社會環境與時代背景,所以,日治時期美術設計中的各種圖像符號,雖然,大多是由台灣色彩明顯、易於辨識之符號具所形成,其中卻蘊含著特殊的深層意義,藉著此種具有台灣特色之視覺符號的使用,以完成有關「台灣意象傳達」以及「殖民經營成就宣揚」等具有特殊政治意涵的既定目標。也就是說,各類台灣圖像符號雖皆存有大家熟悉的具體形象,但本身卻有其欲傳達的另一層內在象徵意義。因此可以發現,當時各種台灣圖像雖多數屬於「肖像」與「指示」的符號,但為了完成其特殊內涵意義的傳達,在符號運作時,皆分別從「肖像符號」及「指示符號」過度、轉變成「象徵符號」;亦即符號運作時的需求,同一圖像符號可能出現隸屬於兩種不同類型之情形,透過此種各類符號彼此轉變的靈活運用方式,以充分發揮符號意義傳達與顯現之效果。

表 2:台灣圖像之符號分類表

符號類別	符號具	符號運作方式	作品圖例
Icon—Symbol	稻米、甘蔗、茶葉	台灣農業生產一殖民地台灣意象	「始政10週年紀念」、「始政15週 年紀念」繪葉書(圖16、17)
「肖像型符號」 過度至	香蕉、鳳梨、西瓜、荔 枝、龍眼、椪柑、木瓜、	台灣特有熱帶水果、台灣農業生 產—殖民地台灣意象	「台灣鐵道の貨運」封面、台中車 站紀念戳章、「台灣勸業共進會」、
「象徵型符號」	椰子		台灣帽子外銷、「台灣博覽會」海報(圖11、23、24、25、26)

表 2:台灣圖像之符號分類表(續)

符號類別	符號具	符號運作方式	作品圖例
on—Symbol	帝鴙 、台灣獼猴、 山豬	台灣稀有特產—殖民地台灣意象	阿里山博物館紀念戳 (圖10)
肖像型符號」	蝴蝶蘭、鳳凰花、 夾竹桃、朱槿	台灣特有花卉、台灣獨特生態環境— 殖民地台灣意象	台灣銀行廣告(圖3)
過度至 象徵型符號」	台灣八景、別格、 12勝	殖民統治者之風景塑造—殖民地台 灣意象	「始政40週年紀念」繪葉書(圖1
	台灣山脈、田野風景	台灣的特殊地理環境、獨特自然風 光—殖民地台灣意象	「台中州教育」封面(圖5)
	農耕生活型態	農業生產、台灣的生活方式—殖民地 台灣意象	「台北物產共進會紀念」繪葉 (圖1)
	漁撈生活型態	台灣的生活方式、台灣的海島地理 環境-殖民地台灣意象	「始政10週年」紀念繪葉書 (16)
	台灣百姓人物	台灣的生活方式一殖民地台灣意象	「台北物產共進會紀念」繪葉 (圖1)
	傳統裝飾紋樣	台灣的傳統生活意象-殖民地台灣 意象	「黃異珍」糕餅包裝標貼(圖6)
	原住民人物、 生活型態	台灣原住民族群特色-原住民的治 理成就、殖民地台灣意象	台灣樟腦包裝(圖7)
	原住民生活器物	台灣原住民族群特色-原住民的治 理成就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)
	原住民裝飾紋樣	台灣原始文化-原住民的治理成 就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)
	台灣島嶼的地圖造形	台灣島嶼環境說明、台灣地理位置 強調、台灣意象、日本國土極南端、 日本南進政策跳板	「台灣遞信」封面(圖8)
-	水牛、黄牛	台灣農業生產—殖民地台灣意象	「台北物產共進會」繪葉書(圖
	貓、土狗、豬、 公雞、鴨子(台灣家 畜、家禽)	台灣農村生活-農業台灣-殖民地台灣意象	「台灣文學」封面(圖2)
	白鷺絲、麻雀、烏鶩(台灣田野飛鳥)	台灣田野-農業台灣-殖民地台灣意象	「全國記者大會」繪葉書(圖9)
dex—Symbol	傳統閩南建築	台灣傳統生活意象、台灣居住環境- 殖民地台灣意象	「台灣情調」繪葉書、「台灣 業共進會」、「台灣博覽會」 報(圖13、24、26)
指示型符號」 過度至 象徵型符號」	台灣總督府建築	台灣最高政治中心一殖民統治者	台北車站紀念戳章、「台灣勸 共進會」、「台灣博覽會」海報(18、24、26)
《 (以至1) 加]	台灣神社	台灣精神信仰中心一日本天皇	「始政40週年紀念」繪葉書(圖1
	鵝鸞鼻燈塔	日本國土極南端一進略南洋的眺望台	「台灣遞信」(圖14)
	重大建設工程、 港口、橋樑、鐵塔、 工廠	殖民地現代化的進步意象—殖民地 台灣意象	基隆港繪葉書、「台南市產業 覽」封面 (圖4、15)
	傳統生活器物	台灣的生活方式、台灣的傳統生活 意象殖民地台灣意象	「民俗台灣」插圖(圖12)

資料來源:本研究整理

五、台灣圖像符號形成的兩軸分析

根據索緒爾所提出用以探討符號意義形成之兩軸組成關係的符號學理論,可以瞭解符號意義的決定,與符號存在之環境脈絡,以及與其他符號之間的互動,有著極為密切的關係。各種符號主要的組構方式,皆包括「系譜軸」(paradigmtic)與「毗鄰軸」(syntagmatic)。系譜的選擇,影響了符號型態的形成;毗鄰關係的安排,更左右了符號意義的傳達(Fiske, 1997)。因此,以下將藉用索緒爾的符號形成之兩軸關係理論,進一步針對日治時期台灣美術設計之各種台灣圖像符號進行分析,以瞭解當時設計作品,各種視覺符號形成之系譜與毗鄰兩軸關係的建立與運作情形。

5-1 系譜軸分析

「系譜軸」是由一組彼此有類似特質的符號所組成,例如,同是文字、數字、主詞,或是動詞,但 彼此之間仍有明顯區別,這些相類似的符號常會依使用之需求,作更換或替代的運用。所以,有時一個 相同符號意義的傳達,可能會有許多不同符號系譜使用的選擇,以及符號形成的方式。從本研究所收集 的日治時期美術設計作品分析,可以發現當時常用的各種具有台灣特色之視覺符號,不僅可傳達出殖民 地台灣之農業生產特色,台灣不同於日本的產物、環境、文化、生活,族群之特殊性,以及塑造殖民統 治權力象徵的各種符號意義;並且,進一步完成有關台灣意象的傳達,以及殖民統治經營成就宣揚之最 終目標。因此,為了清楚瞭解日治時期美術設計之各種符號系譜的運作情形,以下將試從當時台灣圖像 符號所傳達之各種主要內涵,分析各種意義形成之符號系譜的選擇方式與使用情形。

(一)、台灣農業生產

形成台灣意象之圖像主題非常多樣,而當時最常用於美術設計中的,則是與農業生產相關之圖像符號,尤其台灣農業生產之相關題材,更是時常出現於官方宣傳設計品中。除了台灣所具有的傳統農業社會與農作物,可用以強調殖民地台灣的農業生產特色,宣揚日人殖民經營之農產成就外,「工業日本,農業台灣」乃是日本殖民治台的基本政策,所以與台灣農業相關的各種題材,廣泛用於當時的各種設計作品中,作為台灣意象之傳達。

當時,用以傳達台灣農業生產的視覺符號,通常是與農業相關之生產型態(農耕、採茶...)、生產環境(田野景觀、田間飛鳥...)、生產工具(水牛、黃牛、犁、牛車...)、生產作物(稻米、甘蔗、茶葉、香蕉、鳳梨、甘藷...)等相關系譜軸加以選擇運用。由於,此類農業圖像皆具有相同的性質與意義,可供作設計表現之符號運用的選取、替換。例如,透過水牛、黃牛、犁、牛車等台灣早期農村主要農業生產工具的視覺符號運用,即能傳達以農業生產為主的台灣社會環境,塑造出農業台灣之明顯意象;然而,運用四季盛產的豐富農作物符號,也同樣能帶來農業台灣之明確訊息,尤以產品質、量均佳的稻米、甘蔗、茶葉等作物,四季盛產的熱帶水果,最常作為設計運用之視覺符號,見圖 17。

(二)、台灣環境特色

殖民地台灣特殊的自然環境與人文景觀,都是日本島內罕見的,所以日治之後,即吸引了日人的注意,並成為畫家或設計師描寫、創作的對象,以及殖民統治者用以對外宣傳的題材。可供作台灣環境特色表現之視覺符號系譜,包括有:風景名勝(台灣八景、山脈、溪流...)、稀有動物(帝鴙、台灣獼猴、梅花鹿、穿山甲...)、特殊植物(熱帶水果、熱帶花卉...),以及人文建築景觀(傳統閩南式建築、西式洋樓、台灣總督府、台灣神社、紀念碑、鵝鑾鼻燈塔、北回歸線標塔...),見圖 18。例如經殖民統治者所主導選出的「台灣八景」,即成為當時日人對外宣傳台灣觀光之主要景點,而常見於各種觀光導覽手冊或繪

葉書;具有濃厚南國熱帶環境色彩的檳榔、椰子樹、香蕉樹,更是台灣植物圖像系譜中最常出現的視覺符號,普遍運用於各種美術設計中;總督府建築、台灣神社、紀念碑、鵝鸞鼻燈塔等建築物系譜,由於其具有特殊政治象徵意涵,因此也成為殖民統治者用以作為政令宣導、殖民權力象徵或強調特殊政治意圖之宣傳設計的符號選擇,見圖 19。

(三)、台灣傳統生活意象

台灣居民異於外來日方統治者的傳統民族習性與生活型態,亦可作為殖民地台灣意象之表徵,而成為日治時期美術設計常用的視覺符號。這些傳統生活與文化的符號系譜,包括,傳統的生活型態(農耕、採茶、漁撈、編織...),見圖 20、傳統的生活器物(食衣住行器物、傳統工藝...)、民間文化活動(遊藝、節慶...)、生活習俗(宗教、信仰、習俗...),見圖 21,以及傳統裝飾圖案等。例如 1935 年日人舉辦「始政四十週年紀念台灣博覽會」,為配合活動宣傳造勢,即從台灣傳統民間節慶及遊藝活動系譜中,選擇舉辦最具普遍性與代表性的「迎媽祖」、「扒龍船」等活動,並在海報、報紙等媒體中擴大宣傳(蘇文清,1998);此外,傳統生活型態系譜中的漁撈生活,不僅可以呈現台灣百姓農耕之外的另一種生活樣貌,更可用以傳達出殖民地台灣之海島環境特色,因此成為各種美術設計常用的視覺符號。

(四)、台灣原住民文化

異於日方統治者及漢族之台灣原住民族群,由於對其生活習性、文化背景不了解,使其蒙上特殊的色彩。具有原始部落文化特色的台灣原住民,不僅成為日治時期繪畫及美術設計用以表現台灣意象的題材,當時並被日人稱之為「高砂族」,而成為殖民統治者強調殖民地台灣特色之宣傳主題,或用以宣揚其對台灣理蕃開發之成就。當時常用的原住民圖像系譜,包括有:各族群的原住民人物、生活型態(狩獵、捕魚、歌舞、祭典...)、生活器物(武器、工具、器皿、服裝、飾品...),見圖 22、裝飾紋樣(圖騰、編織、雕刻、泥塑...)等,以及原住民居住環境特有的動植物(山豬、猴子、鹿、檳榔...);例如,紅頭嶼(蘭嶼)雅美族海上捕魚的生活型態與造形突出的獨木舟雕刻,即成為日人宣傳設計中常用之視覺符號;在原住民各種裝飾紋樣中,由於百步蛇圖騰造形特殊而成為用以象徵台灣原住民最普遍的視覺符號。

(五)、殖民治理成就

日人為傳達對殖民地台灣統治經營與開發建設之各項成就,除了透過各種設計與媒體大力宣傳外,並時常以具象徵意涵的台灣圖像符號,作為設計表現的主題。當時,可用以表現殖民治理成就之視覺符號系譜,有台灣盛產的農作物圖像(稻米、甘蔗、茶葉、熱帶水果)、歡樂安定的民間生活圖像(節慶活動、文化活動、商業活動...)、現代化進步的建設圖像(重大建設工程、港口、橋樑、鐵塔、冒黑煙工廠...),以及理蕃開發成就表徵的各種原住民圖像。尤其,由官方發行的活動宣傳或政令宣導之美術設計,最常出現此種用以傳達日人對台殖民經營成就之圖像符號,例如:「皇太子行啟台灣」紀念繪葉書,其中即有數張利用台灣盛產的稻米、熱帶水果,作為設計表現之圖像主題。

綜觀以上各類符號意義之系譜軸分析,可進一步歸納以下有關「台灣圖像」符號運用的特點:(一)相同圖像類型之系譜,具獨特性且台灣地域色彩明顯者,較易成為設計符號之主要選擇;(二)設計作品之主要目的與傳達意圖,會影響符號系譜之選擇、運用,符號系譜之選擇更會左右該設計之表現與傳達;(三)設計進行中,有時因特殊的符號意義傳達需要,會同時使用不同類型的圖像符號,所以,各種符號系譜會同時共存,並互相影響。例如,台中車站紀念戳章設計,同時使用了具有台中地標象徵之「日月亭」建築符號與傳達台灣意象之香蕉樹符號,見圖 23;「台灣勸業共進會」宣傳海報,則出現了傳統牌坊建築、香蕉樹,以及總督府建築等各種不同系譜的圖像符號,以作為日人對台殖民經營成就之宣揚,見圖 24。

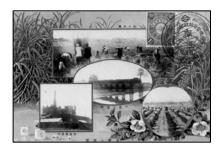

圖 17:「始政 15 週年紀念」繪葉書 1910

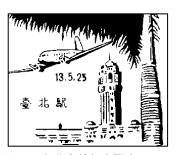

圖 18: 台北車站紀念戳章 1938

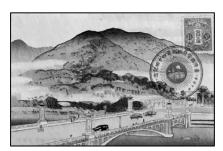

圖 19:「始政 40 週年紀念繪葉書

圖 20:大甲車站戳章 1932

圖 21:「台灣の少女」封面 1941

圖 22: 原住民主題的商品廣告 1930's

圖 23:台中車站紀念 戳章 1932

■ 24:「台灣勸業共進會」 海報 1916

圖 25: 台灣帽子外銷 1940

圖 26:「台灣博覽會」 海報 1935

5-2 毗鄰軸分析

符號「系譜軸」構成單位決定之後,符號組成關係的「毗鄰軸」則是決定符號意義的重要關鍵。如羅蘭巴特(1992)對於符號形成方式的描述:「一旦垂直組合(系譜軸)的組織單位被決定,那麼剩下的工作,就是根據水平軸(毗鄰軸)的組合關係,而被決定的是結合規則和排列規則」,即是任何符號的產生,皆是從系譜軸當中選擇適當的符號之後,再經由毗鄰軸彼此組合,方能成為有意義的型態。雖然,每個符號本身都有其特殊的意義,但符號結合可以自由變化,一旦將這些符號放在一起時,新的組合將可能產生新的意義。

綜觀日治時期美術設計「台灣圖像」符號的使用,由於所處特殊的殖民環境背景,使其具有特定的 傳達意圖、目的,所以,便影響設計表現時的符號運作,而形成了某種特殊的符號毗鄰組成關係。因此, 若從當時的美術設計作品加以分析,則可大致歸納下列有關「台灣圖像」符號之毗鄰關係的組合情形:

- (一)、**以傳達主題為中心的符號構成**:雖然在日治時期的美術設計作品,常有多種不同系譜之圖像語彙、 視覺符號同時並存的現象,但與傳達主題相關的圖像符號,通常是設計表現的主要重點。例如,從「台 灣草帽外銷」的宣傳海報,可以發現宣傳主題「草帽」仍位於畫面中心位置,下方並有象徵「外銷」的 商船圖像,以及背景用以傳達台灣意象的香蕉葉符號,利用明顯具有台灣色彩的景色、人物與香蕉葉等 圖像符號,作為產地台灣之意象強調,並藉以傳達產品地域特色,見圖 25。
- (二)、日人對台殖民之傳達主軸:透過具台灣色彩之視覺符號的運用,不僅可加強台灣意象的傳達,更 突顯了台灣殖民地的角色地位,以及日人對台殖民統治之事實。從當時各種設計作品,可發現隨時皆有 關於殖民地台灣之視覺符號使用,透過此類符號毗鄰軸之組合關係,宣揚日人對台殖民經營成就,並進 一步鞏固殖民統治領導中心。例如,在「始政四十週年紀念台灣博覽會」宣傳海報,透過畫面上方高聳、 雄偉的總督府建築與下方低矮的傳統閩南式建築、香蕉樹等視覺圖像之組合關係,傳達出日方統治者高 高在上之威權氣勢,並對外宣示日本帝國主義勢力擴展、侵略的雄心,見圖 26。
- (三)、殖民統治者觀點的符號脈絡:正如前述有關符號意義形成的分析,符號具與符號義之運作是一種任意、非自然的關係;也就是根據符號所存在之社會、文化的環境脈絡變化,而形成不同的符號意義。 所以,日治時期台灣特殊的殖民社會環境與時代背景,亦是影響符號意義形成的重要因素。並且,在殖 民威權統治之社會機制下,美術設計常會為統治者所運用,作為政令宣導、政府產業促銷、殖民成就宣 揚之工具。因此,設計作品的視覺符號系譜選擇,以及視覺符號組成之毗鄰關係運作,皆是在殖民統治 者觀點的系統脈絡中形成。此種特殊的殖民環境背景,不僅影響當時設計作品呈現觀點之符號運作,更 因而形塑了此階段台灣美術設計特殊的風格面貌。

六、台灣圖像的符號意義傳達方式

語言學中認為一個術語(Term)要形成一個觀念(Concept),或一個用詞要形成意義,皆須經過某種脈絡的運作,所以,要傳達某種訊息,或一個視覺符號要轉換為某種意義,亦須經過特殊脈絡的運作傳達,方能順利完成。依據符號學家莫里斯(C.W. Morris)「語意學」的理論研究,符號意義傳達的樣態、方式,有「指謂」(denotation)、「詞似」(connotation)、「意涵」(signification)等三種。指謂,即符號直接所指的事物,「父親」此語的指謂,即是直指「那個人就是父親」;詞似,指與符號相似或對等、類比的事物,「父親」此語的詞似,即是「爸爸」;意涵,指可用來形容符號之特徵或形容詞,「父親」此語的意涵,即指「雙親中男性那一位」或是「媽媽的丈夫」。上述三種意義傳達的樣態,並不是單獨獨立、互無關聯的,彼此之間具有如下的關係:一個語詞「指謂」那些具有這一語詞「意涵」的事物;一個語詞「意涵」著那些被這個語詞所「指謂」的事物所具有的特徵;當彼此的「指謂」或「意含」相等時,一個語詞則「詞似」另外一個語詞(Barthesz,1992)。也就是說,符號運作時,三種意義傳達樣態會相互影響,以完成符號意義傳達之目的。並且,有些符號意義是無法依靠某種單一方式獨力完成,而必須使用兩種以上的樣態同時運作,才能發揮符號意義傳達的最佳效果。

若運用此種符號意義形成之樣態理論,進行日治時期美術設計之「台灣圖像」符號分析,則可發現在殖民環境特殊的時空背景下視覺符號的運作,除少數使用單一樣態的意義表現外,大多是同時運用兩種以上的樣態進行符號意義之詮釋,例如,利用美術設計的台灣地圖造形符號,除能直接「指謂」殖民地台灣的地理位置與海洋環境特徵外,並能透過「意涵」方式,以傳達日本國土的極南端,以及日本南進跳板基地之特殊政治意義。

因此,從日治時期美術設計作品「台灣圖像」符號的使用情形加以詳細分析,亦可歸納、整理出下表所列各種符號意義形成的主要方式。由於,當時的美術設計通常具有「殖民地台灣意象傳達」或「殖民統治經營成就宣揚」之內涵意義,所以,設計作品中符號意義的形成方式,除了部分僅利用「意涵」外,大多同時並用「指謂」、「詞似」,甚至「意涵」等多種傳達樣態的運作模式,以加強這些內涵意義之表徵。因此,會有一件作品同時產生多重意義且並存,形成豐富的內容意義傳達之情形。例如,透過畫面中的香蕉、傳統牌樓、總督府建築等圖像符號的「台灣勸業共進會」海報,不僅可直接「指謂」、「詞似」殖民地台灣的熱帶環境色彩以及農業生產特色,並且同時「意涵」日人對台殖民成就宣揚之特殊政治意義,而形成了同一件作品具有多重符號意義並存的現象,見圖 24。

表 3: 台灣圖像之符號意義傳達方式分析表

表 3:台灣圖像之符號意義傳達方式分析表 			
符號意義傳達方式	符號運作方式	作品圖例	
	稻米、甘蔗、茶葉台灣農業生產殖民地台灣意 象	「始政10週年紀念」、「始政15週年紀 念」繪葉書(圖16、17)	
Denotation Signification	香蕉、鳳梨、西瓜、荔枝、龍眼、椪柑、木瓜、椰子一台灣特有熱帶水果、台灣農業生產—殖民地台灣意象	「台灣鐵道の貨運」封面、台中車站紀 念戳章、「台灣勸業共進會」、台灣帽 子外銷、「台灣博覽會」海報(圖11、22、 24、25、26)	
(指謂、意涵)	帝鴙 、台灣獼猴、山豬台灣稀有特產殖民地台 灣意象	阿里山博物館紀念戳 (圖10)	
	蝴蝶蘭、鳳凰花、夾竹桃、朱槿台灣特有花卉、 台灣獨特生態環境殖民地台灣意象	台灣銀行廣告(圖3)	
	台灣八景、別格、12勝—殖民統治者之風景塑造— 殖民地台灣意象	「始政40週年紀念」繪葉書(圖19)	
	台灣山脈、田野風景台灣的特殊地理環境、獨特 的自然風光殖民地台灣意象	「台中州教育」封面(圖5)	
	台灣島嶼的地圖造形-說明台灣島嶼環境、強調台灣地理位置、殖民地台灣意象、日本國土極南端、 日本南進政策跳板	「台灣遞信」封面(圖8)	
	農耕生活形態農業生產、台灣的生活方式殖民 地台灣意象	「台北物產共進會紀念」繪葉書(圖1)	
	漁撈生活型態台灣的生活方式、台灣海島的地理 環境殖民地台灣意象	「始政10週年」紀念繪葉書 (圖16)	
Connotation	台灣百姓人物一台灣的生活方式一殖民地台灣意象	「台北物產共進會紀念」繪葉書(圖1)	
Signification	原住民人物、生活型態—台灣原住民族群特色—原 住民的治理成就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)	
(詞似、意涵)	原住民生活器物台灣原住民族群特色原住民的 治理成就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)	
	原住民裝飾紋樣台灣原始文化原住民的治理成就、殖民地台灣意象	原住民主題的商品廣告(圖22)	
	水牛、黃牛一台灣農業生產一殖民地台灣意象	「台北物產共進會」繪葉書 (圖1)	
	貓、土狗、豬、公雞(台灣家畜、家禽)—台灣農村 生活農業台灣殖民地台灣意象	「台灣文學」封面(圖2)	
	白鷺絲、麻雀、烏鶩(台灣田野飛鳥)—台灣田野— 農業台灣—殖民地台灣意象	「全國記者大會」繪葉書(圖9)	

表 3: 台灣圖像之符號意義傳達方式分析表(續)

符號意義傳達方式	符號運作方式	作品圖例		
Connotation	台灣總督府建築一台灣最高政治中心一殖民統治者	台北車站紀念戳章、「台灣勸業共進會」、「台灣博覽會」海報(圖18、24、 26)		
Signification	台灣神社一台灣最高精神信仰中心一日本天皇	「始政40週年紀念」繪葉書(圖19)		
(鵝鸞鼻燈塔—日本國土的極南端—進略南洋眺望台	「台灣遞信」(圖14)		
(詞似、意涵)	重大建設工程、港口、橋樑、鐵塔、工廠—殖民地 現代化的進步意象—殖民地台灣意象	基隆港繪葉書、「台南市產業要覽」封面 (圖4、15)		
	傳統裝飾紋樣傳統生活意象殖民地台灣意象	「黃異珍」糕餅包裝標貼(圖6)		
Signification	傳統閩南建築一台灣傳統生活意象、台灣居住環境 一殖民地台灣意象	「台灣情調」繪葉書、「台灣勸業共進會」、「台灣博覽會」海報(圖13、24、 26)		
(意涵)	傳統生活器物一台灣的生活方式、台灣傳統生活意 象—殖民地台灣意象	「民俗台灣」插圖(圖12)		

資料來源:本研究整理

七、結論

本文利用符號學理論對日治時期台灣圖像符號進行分析研究之後,可歸納以下主要研究結果與心得:(一)當時美術設計的台灣圖像符號,若從索緒爾符號義理論分析,可發現具有「符號具」與「符號義」之一體兩面特性。其符號具主題,包括,各類明顯具台灣地域色彩的視覺符號;符號義,則以「殖民地台灣意象傳達」與「殖民統治經營成就宣揚」的表現為宗旨;(二)從皮爾斯符號學理論的符號區分方式進行台灣圖像分類,則發現因受殖民環境影響,台灣圖像符號雖大多屬於「肖像型」與「指示型」符號,但為了完成其特殊內涵意義傳達,符號運作時,一個圖像符號可能會出現隸屬於兩種不同類型之情形,透過此種各類符號彼此轉變的方式,以充分發揮符號意義傳達與顯現之效果;(三)依索緒爾符號組成關係兩軸理論,進行台灣圖像符號分析,可發現相同圖像類型之系譜中,具有獨特性且台灣地域色彩明顯者,較易成為設計符號之選擇;有時因特殊的符號意義傳達需要,在作品中會同時使用不同類型的圖像符號;(四)以符號意義形成樣態理論進行台灣圖像符號分析後,得知在特殊殖民時空環境下的美術設計,常會有「台灣意象傳達」或「殖民統治經營成就宣揚」之內涵意義,所以,符號意義的形成方式,除部分利用「意涵」作意義表現外,大多同時並用「指謂」、「詞似」等多種傳達樣態作符號意義之詮釋,以加強台灣意象表徵與內涵意義的傳達。

因研究篇幅所限,無法以所有記號學的各家理論進行台灣圖像符號之詳盡分析,若從莫里斯符號學理論對符號研究範疇所區分的「語法學」、「語用學」、「語意學」等三部份,綜觀本文所進行的日治時期美術設計台灣圖像符號研究,有關台灣圖像的符號具與符號義探討、台灣圖像的符號分類,以及台灣圖像符號意義的傳達方式分析,應屬於「語意層面」的符號研究;至於,探討台灣圖像符號體系中各符號組合關係與意義形成的兩軸分析,則可歸於「語法層面」的符號研究;其次,有關台灣圖像符號具與符號義的探討中,特殊殖民統治環境如何影響符號具形成與符號意義傳達的分析部分,則做到「語用層面」符號的初步研究。所以,本文雖以符號學理論進行早期視覺符號的研究嘗試,但也為台灣設計史研究開拓了新的方向。

參考文獻

- 1. Saussure, F. (1966). Course in general linguistics. New York: Mcgraw-Hill.
- 2. Barthes, R. (1992)。符號學美學。(董學文、王葵譯)。台北:商鼎。
- 3. Cassirer, E. (1990)。 符號、神話、文化(羅興漢譯)。台北:結構群。
- 4. Fiske, J. (1997)。*傳播符號學理論(Introduction to Communication Studies)*(張錦華等譯)。台北:遠流。
- 5. 井出季太和著、郭輝編譯(1977)。日據下之台政。台中:台灣省文獻會。
- 6. 何秀煌(1965)。 記號學導論。台北:水牛出版社。
- 7. 林品章(2003)。臺灣近代視覺傳達設計的變遷。台北:全華出版社。
- 8. 星野克美等(1998)。符號社會的消費(黃恆正譯)。台北:遠流。
- 9. 陳其澎(1985)。建築與記號。台北:明文。
- 10. 皇民奉公會中央本部編(1944)。皇民奉公會實績。台北:臺灣總督府。
- 11. 鹿又光雄編(1939)。始政四十週年紀念臺灣博覽會誌。台北:臺灣總督府。
- 12. 臺灣總督府編(1944)。臺灣年鑑。台北:臺灣總督府。
- 13. 蘇文清(1998)。 始政四十年台灣博覽會宣傳計畫與設計之研究。未出版碩士論文,國立台灣科技大學工程技術研究所設計技術學程,台北市。
- 14. 柴山愛藏編(1925)。臺灣之交通。台北:臺灣交通研究會。

An Analysis of "Icon of Taiwan" in Graphic Design in the Japanese Colonial Period

Tsun-Hsiung Yao* Jun-Hong Chen** Shang-Chia Chiou***

Graduate school of Design, National Yunlin University of Science & Technology

* Yaotsun@nknucc.nknu.edu.tw

**chenjh@asia.edu.tw

***chiousc@flame.yuntech.edu.tw

Abstract

This study investigated the symbols of "icon of Taiwan" in graphic design in the Japanese colonial period. The authors utilized the theory of Semiotic to analyze the way of communication and application of the symbols of "icon of Taiwan". A document research method was employed via the arrangement and collection of documents and graphic design works for the comparison and analysis of the symbols of "icon of Taiwan". In this study, the theory of semiotic of Saussure was used to analyze the signifier and signified of "icon of Taiwan" at that time. Moreover, the semiotic theory of Peirce was employed to deal with the visual symbols classification of the graphic designs, and the manipulation of various kinds of symbols. Then the theory of paradigmtic and syntagmatic of Saussure were used to explore the composition relations of "icon of Taiwan". Based on Morris's semiotic theory of denotation, connotation and signification, the visual symbols' meaning and communication way of "icon of Taiwan" were analyzed. The main findings are as follows: The "icon of Taiwan" had the "signifier" and "signified" characteristic at that time. Because it was affected by the colonial environment, its image mostly belonged to the "icon" and "index", and might have features of these two types of images. It was easy to become a design icon, and represented different images at the same time, if it had obviously unique and Taiwan local color characteristic. In addition to the function of "signification", most design employed "denotation" and "connotation" to make annotation of the icon significance, and strengthened the Taiwan image attribute and the meaning communication in terms of the icon significance mode of formation.

Keywords: Icon of Taiwan, Graphic Design, Japanese Colonial Period, Symbol