

美学与美育研究译丛

教授视觉文化

[美] 凯丽·弗里德曼 ◎ 著

朱越峰 ◎ 译

TEACHING
VISUAL CULTURE

Kerry Freedman

中国社会科学出版社

美学与美育研究译丛

教授视觉文化

[美] 凯丽·弗里德曼 © 著

朱越峰 © 译

TEACHING
VISUAL CULTURE

Kerry Freedman

中国社会科学出版社

图字：01 - 2014 - 5414

图书在版编目(CIP)数据

教授视觉文化 / (美) 弗里德曼著; 朱越峰译. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 3

(美学与美育研究译丛)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7767 - 9

I. ①教… II. ①弗…②朱… III. ①视觉艺术 - 艺术美学 - 教学研究
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 051472 号

TEACHING VISUAL CULTURE

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 王 影
责任印制 何 艳

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 75
插 页 2
字 数 185 千字
定 价 55. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

杭州师范大学美育与文化传播协同
创新中心、浙江省高校人文社会科
学重点研究基地（艺术学理论）
美学与美育研究译丛编委会

译丛主编：杜 卫

译丛副主编：陈 星

学术顾问：彭 锋

编委会委员：陈净野 刘 晨 徐 承

冯学勤 凌玉建 唐卫萍

“美学与美育研究译丛”卷首语

主编这套丛书出于一个十分朴素的动机：为不那么“热闹”的美学和美育界介绍一些有价值的研究著作。在全球化时代，知识也如同资本，正以前所未有的速度进行扩张和整合。而人文领域之中，出身于不同文化背景的研究者，也在不断调整和反思自身的知识结构，力图在历史的洪流之中找到一个绝佳的视角，以此把握住个体的历史位置。多元的话语系统正是在这种强烈的文化交流诉求当中获得持久的发展动力的。不同的思想就意味着不同的话语系统。而不同话语系统的相遇，最为基本也最为有效的沟通方式之一便是文化经典的翻译。近代以来，中国学术界兴起过多次引介国外学术著作的浪潮。从洋务派提出的“师夷长技以制夷”、“中学为体、西学为用”开始，西方的思想文化著作如潮水般涌入中国，蒋梦麟曾生动地描述：“要想吸收这种文化，真像一顿要吃好几天的食物。”进入20世纪80年代，伴随着新一轮的“西学东渐”，学术界开始大规模地出版各类“译丛”著作，或者说，这些译介出版活动，以及由此引发的思想讨论几乎伴随着中国社会的现代转型进程，并在其中扮演着重要角色。

就美学和美育研究的历程而言，来自不同地区的文化经验和立场，在不同的历史阶段，曾向我们投射反思传统的多重“他者”的目光。从蔡元培第一次提出“以美育代宗教”，教育界和文化界就兴起了“美育热”，“美学”在20世纪20年代成为高等学校的重要课程。这一时期，编译和引介的相关著作不仅开阔了国人的

眼界，也大大刺激了立足本土化问题意识的研究。随着 80 年代的“美学热”而推出的译作，更是缔造了一代学人的学术视野。如今，我们所处的历史环境已经发生了很大的变化，更多的学人走向国际学术界，与来自世界各地的研究者展开交流和对话，学术界关注的问题较之以往也更加深入。因此，针对问题精耕细作，推出学术精品也成为各类“译丛”的目标。“美学”和“美育”研究的热潮褪去并不意味着研究的止步，一些重要的问题也渐渐沉淀下来，反而为研究者提供了一个更为理性的空间。追踪美学、美育研究的知识地图，集中引进最新以及在研究方法上有独到之处的研究成果都在本译丛所推介的范围之内。

这套丛书的出版是跨文化交流的成果。在此，我们要对所有帮助这套丛书出版的编者、译者、出版者表示感谢。希望能够得到读者的批评和支持。

美学与美育研究译丛编委会

2015 年 6 月 30 日

致 谢

在此书撰写过程中，我由衷感谢给予我支持的各位人士。首先我要感谢教师学院出版社的 Brian Ellerbeck 和其他工作人员，他们对此书的出版给予我许多指导。同时，我还要感谢撰写期间明尼苏达大学和北伊利诺斯大学对我工作的支持。

一些阅读部分或全部书稿的同事也为我提供了许多好的建议，在此我也深表谢意，他们是：Paul Duncum, Arthur Efland, Patricia Stuhr, Deborah Smith-Shank 和 Kevin Tavin。同时我还要感谢 Karen Schuler 和 Mei-Ioc Chan，他们帮助我进行参考文献的整理、文本的编辑和索引的审核。当然，我也要感谢那些使我的思想在实践中得以实现的学生。最后，我将最诚挚的谢意献给我的丈夫和同事 Doug Boughton，是他的鼓励和理解使我能够完成此书的撰写。

前 言

本书是艺术和教育在所有层面上的交叉。在某种意义上，艺术就是教育。艺术具有交际的功能，能帮助人们认识通过其他方式无法接近的世界的全貌。一本有关视觉艺术的专著能教授人们如何从表面看待世界。许多视觉艺术的实例都具有外观品质，人们无须经过正规学习就能认识。这些视觉品质与我们的生物处理系统相互作用，使人类适应于全新的视觉环境，自早期人类历史以来，一直生存于此。如今，我们已能快速地处理现实的图像，甚至连孩童也能诠释这些表面的视觉品质。然而，视觉品质并非界定为视觉形式的艺术和文化作品。只有能见、能诠释的基本形式才具有学术研究的价值，这种说法也不符合事实。而且人类有着令人惊叹的创造力，创作出许多图像和客体，成为别人观看、产生新意义、评价的对象。虽然创作事物的潜力取决于我们的大脑，但创作、理解、评价、批评所需的技能和概念却是依靠学习获得的。

如果没有很好的引导，人们要想学会创作并对视觉艺术的复杂性进行充分的反应几乎是不可能的。除非能得到别人的教授，否则人们可能永远不会超越停留在图像表面和每日所见的设计客体的窘境。每当学生对他们的视觉体验有了更深刻的认识，他们就能以批评的眼光看待外观的表面，并反映视觉艺术的重要性，以此来构建文化、社会，甚至是个体身份认同。遗憾的是，大多数人在步入青少年后就再也没有接受过正式的艺术教育，而且许多

人根本就没有得到过视觉艺术的教授。

艺术教育的缺乏之所以成为人们关注的焦点，不是因为视觉艺术在历史上一直就很重要，也不是因为视觉文化作为人类表达的形式而显得重要，而是因为当代许多文化都呈现视觉的特性。全球文化正快速地从基于文本的交际转向铺天盖地的图像。人们可以在电视、博物馆、杂志、电影院、广告牌、电脑、大型购物中心等地方看到视觉文化的存在，而它们对人们的影响也不可阻挡。学习视觉文化的复杂性正逐渐成为人类发展的重要环节，有关艺术和教育的观念改变也就成为必要。

本书讨论在当代民主社会中，作为全球文化组成部分的视觉文化应该教授什么内容，可分为两个部分。前半部分关注在教育中理论化艺术。理论为实践提供了基础和理据，同时通过实践，理论也能得到构建。艺术教育研究领域需要理论的一种社会形式，因为原理既能引导，又能挑战实践。

在教育中理论化艺术十分困难，这是由于它涉及实践的两大经常冲突的形式——艺术和教育。前者探索的是可预测的学习结果，而后者探寻的则是无法预测的事物。然而，艺术教育中理论的潜在贡献是影响深远的，使我们对理论公开的、严肃的思考变得十分重要。就历史的视角而言，作为一种人们思考和讨论艺术的方式，理论对艺术共同体显得尤为重要。就宏观艺术文化而言，理论正变得越来越重要，因为技术使图像的影响变得明显。在 20 世纪，常基于实证研究的教育理论，已经不断影响实践，正如实践影响理论一样。有了探求的两大丰富理论基石，艺术教育似乎已被理论化为：课程只是孤立的、基于技能的自然延续，而不是一种以丰富概念框架为基础的形式。尽管艺术教育语境下的机构局限性不断混淆理论的广泛影响力，理论化的抗争还是应该持续，因为这能维护住使学生受益的专业领域。

第一章阐述作为专业领域的艺术教育，它影响教育的所有层面；同时，这一章还将艺术教育视为社会生产的一种形式，依附

于视觉文化较大的象征性实践。事实上，视觉文化创造、反映个体和社会的自由，对其特性和影响的思考在民主教育中是非常重要的。如何使人们在机构内外了解艺术在文化身份认同、政治性经济和个人发展中的形成过程也变得十分重要。

第二章在论述理论的同时，重心转向课程中的美学，涉及对理论的重新思考，包括视觉艺术和艺术教学中形式和内容关系。当代艺术课程必须解决后现代美学的问题，但这在适应性极强的现代体制结构的语境下难以实现。教育者对这些冲突的反应会在各种层面上创建艺术的未来。课程是一种借自科学探索的艺术形式，但是美学教育有助于我们对科学教学中忽视的内容有所认识。后现代美学的新实用主义是一种为艺术教育服务的美学标准。

视觉艺术和教育的哲学与历史基础对教授视觉文化至关重要。部分哲学基础已在第二章中论述。第三章主要阐述历史基础，同时也涉及艺术史领域和其他教育机构后现代环境的变化。从教育的视角来看，历史不是过去，而是有关过去的故事，记住这一点很重要。在过去所有教育层面，故事大多来源于西方，并以风格历史的方式再现，很少触及艺术最重要的社会和文化问题。社会思考的重要性，包括创作者和观众，在由人的思想、图像和文本不断作出的社会诠释面前，在艺术教育中往往受到忽视。视觉文化的社会历史也就被视为艺术的更丰富的教育再现。

第四章有关艺术，学生发展和认知的关联，主要论述有关艺术认知处理，分布认知和建构主义学习理论中的感知和意义之间的关系。这些学习的视角使认知的社会特征处于核心地位，对视觉文化教与学的认识构成非常重要的贡献。

本书的后半部分在前述章节讨论的基础上将观点应用于实践。第五章论述的是学校内外艺术的诠释和再现。对教授视觉文化方法进行重新评价的一个重要原因是视觉形式间的界限正在破裂，新的作为学习基础并导致课程开发新挑战的诠释模式即将产生。本章还强调概念的分析，因为它们能为课程开发提供基础。

第六章阐述大众教育中课程观念能赋予艺术教育活力的方式。同时，作为文化再现的一种形式，有关课程结构和问题的观念也在本章中作了特别的强调。教育中民主原则的维护也通过与传统观念相反的方式进行论述，为的是强调能为学生提供文化资源的方式。从视觉文化的视角来看，文化资源是一个非常宽泛的概念，不仅涉及高雅文化的意识，还牵涉一般视觉文化的责任感。

第七章重点论述书中所述有关教学的视觉技术。技术，相较于文化的文学形式，更容易让人们接触视觉文化。从教育的视角来看，视觉技术对人的影响深远，对学生认识无处不在视觉文化形式至关重要。

第八章是本书的结论部分，主要阐述在作为民主过程的学生创作和批评中，批判性反思的重要性。本章还实例论证了一些视觉艺术成为有影响力的表达、交际和身份认同建构的方式。

由于本书的对象是有着不同专业知识背景的学生和专业人士，故力求将重心放在理论应用的方式上，而不是单个理论家作品的分析上，希望以此将两部分内容很好地联结起来，同时印证在多层面对进行分析的思想。

本书尝试批判当前有关课程的一些观念，并试图重新关联在课程中分离的许多视觉艺术形式和思想之间的联系。这种分离体现在教育的任何层面，也通过视觉艺术领域的机构得到例证。其实，这种分离不仅存在于小学、中学和大学，而且还存在于别的文化场所，如博物馆、社区规划、网络等艺术教育中，长期以来一直问题颇多。基于媒体技术差异的科目界限如今也一度变得意义不大，因为许多专业艺术家经常变换媒体，而艺术对大众艺术的分离也减少了研究它们关联的机会。视觉文化知识的发展取决于所有层面的良好基础，包括形式、思想和视觉文化过程之间的关联和区别。

目 录

第一章 专业领域：在教育中理论化视觉文化	(1)
视觉文化、教育和身份认同	(2)
话语关系和文化协调	(3)
阐释共同体	(5)
理论化专业领域	(6)
批判社会理论基础	(6)
界定知识场域	(8)
构建社会实践的其他社会理论：艺术教育史中的经验	(10)
近代史体系：作为艺术教育奠基石的启蒙运动	(11)
现代性反对：以性别为例	(12)
现代艺术和后现代主义回应的奠基石	(12)
打破界限和教学观念	(15)
挑战形式界限	(16)
挑战客体界限	(18)
挑战学校主体界限	(19)
小结	(20)
第二章 在美学中发现意义：形式、感觉和认识之间的	
相互依存	(24)
审美经验的多层面性	(25)
现代主义美学的基础	(26)
课程中的现代主义美学	(28)

象征主义的摒弃和形式主义的出现	(29)
20 世纪中期艺术批评中的形式主义和表现主义	(31)
意义和视觉文化：通过相关知识进行关联	(33)
想象力的跨学科特征	(34)
形式和延伸意义	(34)
现代观点：新美学	(36)
跨越文化边界	(38)
美学和意义的构建：实用主义和新实用主义观点	(40)
小结	(43)
第三章 艺术的社会生活：过去和现在关联的重要性	(44)
过去和新的艺术史	(44)
课程的新历史	(48)
时间/空间概念	(49)
语境和品质	(50)
创作和观看语境的重要性	(51)
品质的判断	(53)
语境在判断中的重要性	(56)
来回反复：时/空并置	(58)
与隐喻有关的问题	(58)
视觉化的过去和未来	(60)
小结	(64)
第四章 艺术和认知：认识视觉文化	(65)
走近视觉文化：形式、感觉和从认识到学习的关系	(66)
学习情感的重要性：期待的实例	(67)
作为意义产生的认知处理	(69)
意义和记忆	(71)
艺术发展的心理生物概念	(73)
年龄阶段发展	(73)
专家新手发展模式	(75)

艺术发展的社会学视角	(77)
社会学习和视觉文化	(77)
作为知识重构的学习：诠释和批判性反思的融合	(79)
认识艺术的社会方式：建构主义、社会性共享认知和	
分布式认知	(81)
社会历史心理学	(81)
建构主义：社会性建构知识	(82)
分布式认知	(84)
情境知识：发展观念和有关艺术的错误观点	(86)
小结	(87)
第五章 诠释视觉文化：为课程构建概念	(89)
诠释，语境和延伸意义	(90)
找出潜在的假设：把语境作为视觉文化组成内容	
来进行再现	(91)
形成关联：暗示和多层意义的构建	(93)
批判性反思：关联知识的自我意识	(94)
后现代概念和视觉文化	(96)
文本、意象和“图像”	(98)
作为说教形式的视觉再现：以广告为例	(101)
文化和个人诠释	(102)
观众的概念	(102)
艺术图像：大众媒介中的艺术实例	(104)
小结	(107)
第六章 作为过程的课程：视觉文化和民主教育	(109)
后现代课程	(110)
课程理论的变化	(111)
课程过程的五种状态	(112)
在课程结构中再现视觉文化	(114)
计划和设计的课程形式	(116)

社会责任和教育领导力	(120)
课程关联, 认知关联	(121)
意识到概念链接	(123)
概念冲突的重要性	(125)
课程中的文化碎片	(127)
小结	(130)
第七章 艺术教育: 技术性图像, 艺术品和共同体	(131)
作为视觉文化内容的技术	(131)
孩子在哪里观看艺术? ——电脑游戏的美学	(133)
艺术的真相是虚拟的品质: 以《女巫布莱尔》为例	(136)
学生对艺术和技术的使用	(138)
在屏幕上创作	(139)
观看艺术: 作为观众的学生	(141)
视觉化电脑制图	(141)
教授的电脑化图像	(142)
电视: 国家课程	(144)
儿童电视	(145)
电视和后现代美学	(146)
小结	(148)
第八章 致力于视觉文化: 学生艺术创作和评价	(149)
评价: 从喜爱到认识	(150)
适用于教授视觉文化的评价	(151)
制定“其他”标准	(155)
批评和共同体	(156)
批判性创作和观看	(156)
同伴和自我评价: 群体批评方法	(157)
艺术中的小组认知和评价	(160)
小组学习和评价之间的关系	(162)
评价共同体	(165)

学生小组评价	(165)
代表作品集评价的合作形式	(166)
观察和录像	(167)
小组评价问题概要	(168)
小结	(169)
术语对照表	(170)
参考文献	(182)

第一章

专业领域：在教育中理论化视觉文化

在后工业化发达民主国家，视觉艺术通过大众传媒、购物商场和娱乐公园、本地雕塑公园、互联网、时尚和家具设计等媒体，逐渐走入大众生活，为人们所了解。一度被视为人类文化产品中最优秀、高高在上的视觉艺术现正成为日常生活的一个组成部分。视觉艺术正通过其表现形式和对社会问题的影响不断得到发展和扩张，而这些社会问题，就其本质而言，所涉及的范围远远超出“社会”，如生态学和自我观。随之而来的是，视觉艺术成为政治话语文化转向、社会交际、文化认同的基石，而这些现象都是后现代社会的特征（Jameson, 1984, 1991）。通过社会环境和机构（包括教育机构）中广泛的文化和人际交流，这种转向正在不断上演。正是由于视觉艺术的说教性，先前不被认为具有教育功能的环境也具有了教育功能。作为一种符号形式，视觉艺术的即时性、记忆性和感官性使它极具感染力，而这种感染力也包括说教力，不仅教授我们去解码信息，还促使我们在信息模糊时了解这些信息。

视觉艺术是视觉文化的主要组成部分，而视觉文化全部由人类创造，通过视觉或视觉化来塑造我们的生活方式。这里使用术语视觉文化不仅在效果上提供了一个视觉艺术的语境，还指明了大众艺术与艺术形式间的关联。事实上，视觉艺术包括艺术、原始艺术、广告、流行电影和录像、民间艺术、电视和其他表演、住宅和服装设计、电脑游戏和玩具设计，以及其他视觉创作和交际的