

專營：銅鑼灣

視不識

Decoding Coded Codes: Teaching and Learning Visual Culture

覺文化教與學

王士樵 著 SHEI-CHAU WANG

視不識：視覺文化教與學= Decoding coded
Codes : Teaching and Learning Visual
Cultues / 王士樵著. -- 初版. -- 臺北市：
藝術館，2008. 12
面；公分. -- (藝術生活系列；15)
參考書目：面
ISBN 978-986-01-6673-6 (平裝)

1. 視覺藝術 2. 影像文化 3. 藝術教育

960.3

97023940

藝術生活系列 15

視不識：視覺文化教與學

Decoding Coded Codes: Teaching and Learning Visual Culture

出版機構	國立臺灣藝術教育館
作者	王士樵
出版者	吳祖勝
審查委員	林谷芳、林國源、張柏舟、張曉華、劉豐榮
總編輯	蕭炳欽
執行編輯	王鳳翎
視覺總監	王士樵
美編排版	鄭富榮
英文校對	Ildikó Carrington
中文校對	王輝煌、蔡鈴代

館址	臺北市南海路47號
電話	(02) 2311-0574
傳真	(02) 2312-2555
網址	http://www.arte.gov.tw
初版	2008年12月
印刷	生輝製版印刷有限公司

展售處 五南文化廣場臺中總店／臺中市中山路6號
(04)2226-0330
五南文化廣場台北分店／臺北市銅山街1號
(02)3322-4985
網路書店：<http://www.wunanbooks.com.tw/>

GPN 1009703715

ISBN 978-986-01-6673-6 (平裝)

視不識

Decoding Coded Codes

視覺文化教與學

Teaching and Learning Visual Culture

王士樵 著

SHEI-CHAU WANG

2008

館長序 Foreword

《視不識》一書是本館於2007年舉辦藝術生活叢書徵稿活動三件獲選作品之一，能從眾多的稿件中脫穎而出，當然值得推薦。本館舉辦這項活動的目的，一方面是出版優良的藝術生活讀物，供各級學校師生之課外藝術學習使用，一方面則是透過公正客觀的評選，鼓勵藝術教育專家學者，投入藝術學習輔助教材或課外讀物之創作，以嘉惠大眾，建構優質的藝術學習環境，提升國人藝術與人文的素養。

本書作者王士樵教授目前任教於美國北伊利諾大學，繼2005年出版《另類視界觀》之後，王教授再度結合了親身研究及教學的經驗，從目前廣受藝術教育學者討論的視覺文化教育思潮出發，介紹以視覺文化作為藝術學習主軸的教與學的案例，誠可為九年一貫藝術與人文領域教學難題提供一些新解。全書圖文並茂、理論與實務兼具，相信對於中小學藝術教師或社會大眾來說，是一本很好的藝術教育與學習的參考書籍。

國立臺灣藝術教育館隸屬教育部，職掌我國藝術教育之研究、推廣及輔導業務，藝術教育出版品的開發與推廣，則是重點工作之一。目前本館之藝術教育出版品除了發送至各級學校外，各出版品的內容亦刊登於本館所建置的「臺灣藝術教育網」(<http://ed.arted.gov.tw>)，提供民眾瀏覽，以均衡城鄉藝術教育資源的差距，達到全民藝術教育的目標。

吳祖勝

2008年11月20日

目錄 Contents

3	館長序 Foreword by the Director of National Taiwan Arts Education Center
4	目錄 Contents
6	中英文摘要 Abstract
8	您看見了嗎？從一個燈箱廣告談起 Have You Seen It? Say Something!
	藝術・社區・環境 The Arts, Community, and Environment
18	視覺文化在那裡？ Where is Visual Culture? An Introduction
24	廟會與視覺文化 Taiwanese Temple Festivals and Beyond: A Visual Cultural Perspective
34	地方慶典與文化主題展示活動 Illinois Festivals and Visual Learning
56	城市新景象：變化中的芝加哥 Visual Changes in a City: Chicago's New Images
42	「美國女孩」娃娃專賣店的文化現象 American Girl Place: A Popular Cultural Phenomenon
62	小朋友的大觀園：美術館中的教育服務 Visual Playground: Learning in Art Museums
74	中學教室外的美術課：鐵工廠與醫院壁畫 Nontraditional Art Classrooms: A Blacksmith's Workshop and Murals in a Hospital
	視覺・文化・教與學 The Visual, Culture, and Teaching and Learning by Shei-chau Wang and Contributing Authors, Shipu Wang, Li Qun, and Jui-Ching Wang
82	〈特別收錄〉都市叢林裡的視覺學習：廣告看板（王士園） Shipu Wang, Emptying Superficiality: Teaching Visual Literacy through the Use of Billboards
88	看圖說畫：主題書製作與視覺文化探索 Picture Book Story-Telling: A Visual Culture Inquiry
106	藝術教與學的積極面：兩個荷蘭的案例 Positive Attitudes toward Teaching and Learning Art: Two Dutch Examples
116	〈特別收錄〉我形我塑－實習教師的視覺文化創作課（李群） Li Qun, Creating Personal Visual Culture: Examples of Lessons from Student Teachers
126	藝術夏令營觀察報告 An Arts Camp Observation

- 132 〈特別收錄〉視覺化的音樂學習（王瑞青）
Jui-Ching Wang, Learning Music through Visuals

科技・藝術・作品集

The Arts, Technology, and Portfolios

- 144 大學生運用數位媒介進行視覺學習之研究
College Students' Behaviors in Applying Digitized Media in Visual Learning: A Case Study

- 162 電腦科技與視覺藝術的學習
Computer Technology and Visual Art Learning

- 174 打分數以外的學習表現：作品集在藝術課堂上的角色
Beyond Grades: Portfolios in Art Classrooms

- 186 數位作品集在視覺文化教學中的發展回顧
A Review of the Development of Electronic Portfolios for Visual Culture Learning

- 200 您有部落格嗎？網誌在美術教育上的應用
Please Visit My Blog: Weblogs and Art Education

- 216 **參考文獻**
References

摘要

本書之宗旨在探討視覺文化概念運用於藝術教與學活動的多層面向。知(常)識、經驗與觀點是人們解讀「視/世界」的基礎，然而並非每一個人都能輕易或清楚地辨識出眼前視覺或文化的現象。許多教師與藝術愛好者對當代的視覺(創作)環境感到新奇，希望與學生/同好分享或共同探索此一視界，但是，在各個教育場域中教學者遇到的首要考驗即是「如何入門」的問題。「視不識」一書以敘說案例的方式，提供一些透過創意、想像力和批判性思考等方式接觸視覺文化的建議；本書亦收錄多則教學案例，以闡述「觀察、實踐與理解」為一套完整的「學習包裹」。作者期望本書的內容能引起讀者對周遭人、事、物之敏銳觀察，進而發展出個人解讀視覺文化的理念。

在「6Cs學習包裹」的架構下，本書以脈絡 (context)、理念 (concept)、內涵 (content) 與構成元素 (component) 分析視覺文化的本質；以創意 (creativity) 與連結 (connection) 討論視覺文化與人或環境的關係。認識一個視覺或文化的物件或現象，其過程通常始於觀者憑著個人的認知加以歸類、編碼，經過辯證與分析之後，這個物件/現象即具有意義；當觀者將其認知解構，並重新建構出個人的看法時，這個物件/現象與觀者之間就有新的關係，此乃本書名為「視不識」的意義。視不識亦引申為建立宏觀的氣度、尊重文化的殊相、以及認真觀照世界的精神。

本書收輯十九篇文章，並依照「發現問題、研究與分析問題、實驗與解決問題、討論與呈現結果」之學習循環順序編排內容，全書共分為三個部分，第一部分「藝術·社區·環境」，主要描述生活中的視覺文化現象以及藝術文化與社區間的關連；第二部分「視覺·文化·教與學」，介紹多樣的視覺文化學習場域以及教學策略，第三部分「科技·藝術·作品集」，討論電腦應用於藝術教學以及數位化學習的作用與成果。近幾年來，以推廣的角度討論視覺文化教學的中文文獻為數不多，本書應可提供此方面的參考。

Abstract

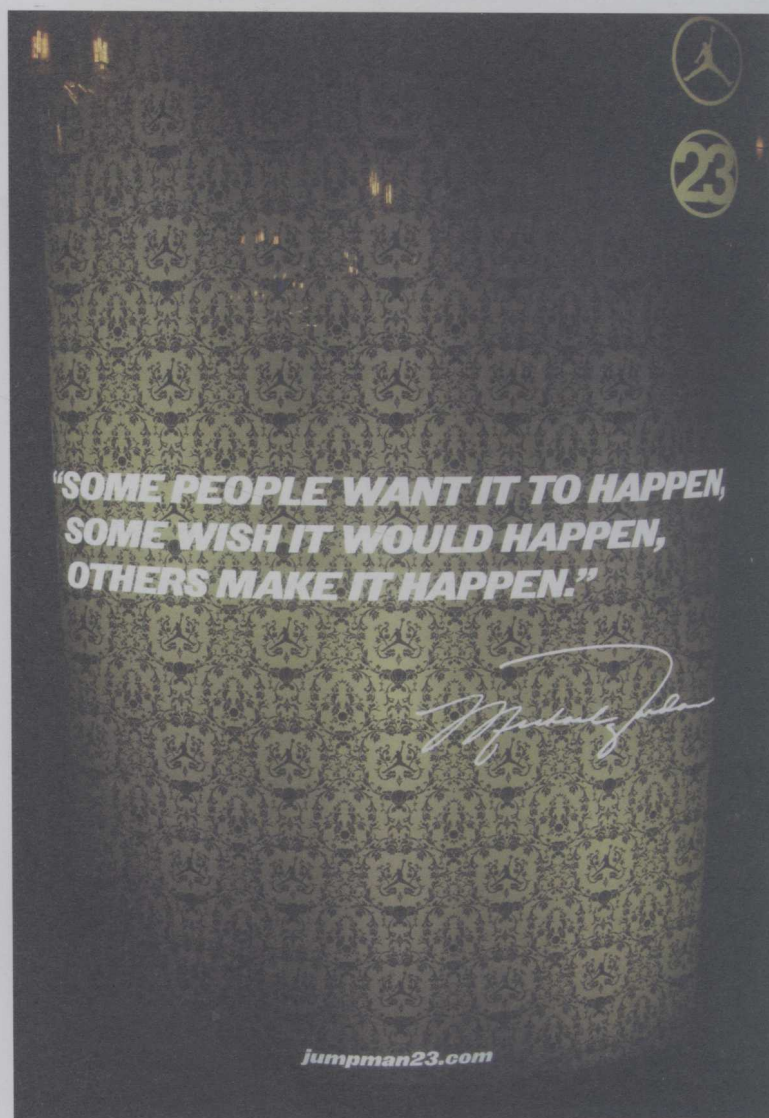
The purpose of this book is to promote the concepts of visual culture for teaching and learning the arts. Knowledge, experience, and perception are the bases of understanding or interpreting what is seen; however, can everyone see any visual/cultural phenomenon and understand what is happening? Not really! Many teachers and art lovers are interested in how to engage the contemporary visual world, which includes everything related to “the visual,” and how to share/discuss their inquiry with students and others. But it is challenging to get started in various educational settings. This book provides multiple perspectives for exploring some examples/situations and introduces some possibilities for understanding the visual world with imagination and creative/critical thinking; furthermore, some ideas for lessons are included to demonstrate the combination of seeing, doing, and knowing in a package of learning. The author anticipates that readers will be motivated by the contents of this book and develop their unique ways to encounter visual culture in their own daily lives.

This book discusses a 6-Cs package: context, concept, content, and component as the basic structure of teaching or learning visual culture, and creativity and connection as the action of interpreting visual culture. The process of understanding a visual or cultural product/phenomenon usually begins with categorizing codes related to the person who sees it. These codes then become the evidence on which the person establishes his/her cognition and analyzes the context, concepts, contents, and components in the visual or cultural product/phenomenon. Decoding these codes and applying creativity and connection to them personalize the meaning of the visual or cultural product/phenomenon and the value of cognition. This is where the title of this book, *Decoding Coded Codes*, comes from. To extend its meaning, the readers are encouraged to develop a holistic view of the world, to appreciate the cultural uniqueness of individuals, and to think and see the world critically.

Nineteen articles are included in this volume, and its arrangement follows the circle of learning: discovering the problems, researching and analyzing the problems, figuring out and practicing the solutions, and discussing and presenting the results. The book consists of three sections. The first section, “The Arts, Community, and Environment,” introduces several observational reports about existing visual/cultural phenomena and discusses the relationships among the arts, culture, and communities. The second section, “The Visual, Culture, and Teaching and Learning,” includes some case studies in various classroom settings for reviewing possible teaching and learning methodologies to deal with contemporary visual/cultural issues. The third section, “The Arts, Technology, and Portfolios,” focuses on the use of technology in art instruction and considers the changes it has produced in teaching and learning art. In recent years, very few articles and books on the aspects of practice and advocacy in visual culture have been published in Chinese. This book begins to fill this need.

您看見了嗎？從一個燈箱廣告談起

Have You Seen It? Say Something!

2008年三月我到紐奧爾良 (New Orleans) 參加美國美術教育年會，由於會議的地點緊鄰密西西比河的河濱商場，空檔時段自然會去閒逛，順便沉澱一下腦中豐富的聽講內容。在這個以遊客為主的商場裡，有許多店舖是專賣紐奧爾良在地的零食、明信片、音樂CD、裝飾品、食物模型、幽默玩具、路易斯安那州 (Louisiana, 紐奧爾良所屬的州) 的特產以及一些看了就知道是從美國南方來的紀念品。遊客們能透過這些店舖的展品感受此地的特色；如果知道一點本地的歷史，看了這些東西就可以勾勒出這裡的文化。我因為是舊地重遊，對於這個城市的文化元素已有基本的概念，逛一逛主要是復習曾有的視覺經驗順便尋找被遺漏的驚喜，果然有一個燈箱廣告讓我的眼睛為之一亮。

這個燈箱廣告陳設在商場入口處的屏風上，由於它座落在背光的一面，又是青銅色與白色相間的色調，既含蓄又不起眼；一眼望去，它像是一片有著歐洲典型裝飾風格 (Art Deco) 的布花，我直覺的聯想紐奧爾良地區曾是法國屬地，保有歐洲風味的圖騰可以反映該地區的歷史，但是我無法馬上看懂它的宣傳目的。畫面中央有一段反白的文字，上面寫著：SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN, SOME WISH IT WOULD HAPPEN, OTHERS MAKE IT HAPPEN. 意思是：有人要它發生，有人希望它能發生，有人則使它發生。引申為：別人想做或做不到的，我做到了。這是一句振奮人心的話，令人恍然大悟的卻是這句話下面的署名：Michael Jordan (麥可·喬丹)，我因為認得喬丹簽名的字跡而駐足。

喬丹飛人鞋

◀ 圖1.1 喬丹23代飛人鞋燈箱廣告，2008年攝

▶ 圖1.2 喬丹23代飛人鞋燈箱廣告 (局部)，2008年攝

在美國提到喬丹，即使不關心體育消息的人也都知道這號人物，他除了在籃球場上的天賦與功名之外，也代表著卓越、英雄、流行、品味與品牌、行銷、努力與成功等象徵美國精神（或一種美國文化）的形象（icon）。有了喬丹的名句與簽名，這個廣告要推銷的產品應該很清楚了；其實不然，它的版面基調是極簡的設計，所有的訊息都以最少的元素呈現，甚至沒有展示出任何產品的圖像。廣告的右上方有一枚喬丹飛身扣籃的剪影印記，此印記是1985年喬丹與耐吉公司簽訂合約，出產第一代喬丹飛人鞋就開始使用的商標（trademark）；另有一個印記是喬丹著名的球衣背號23。除此之外，只剩廣告的下方一個網址，內容為「jumpman23」——今年正好是飛人鞋第23代又與喬丹的23號球衣相互呼應。解讀這張廣告除了要有些基本的「喬丹常識」之外，還要將版面中每一項訊息串在一起，才能明白構圖中的巧思。

再回顧這幅看似布花的背景，其植物的造形、連續的圖案與對稱的佈局都很符合歐式裝飾風格，藉以彰顯飛人鞋已是一種「典範」；然而，巧妙之處在於每一組圖案的中心有一個與右上角商標相同的喬丹飛身扣籃剪影，並有大小不同的籃球圖形鑲在圖案對稱軸的位置。如此一來，我先前對這幅廣告以地域文化聯想的觀點就不成立——它不只是單純的復古設計，設計者運用傳統圖案的手法來強調價值與品味，卻幽默地將運動符號融入圖案中，實際宣傳的卻是品牌與形象；意即，此廣告不是在賣一件產品，而是在賣喬丹的名氣以及他所代表的價值。很多人也許不打籃球，卻會花錢購買飛人鞋，應該是被這種多層次的「認同感」所吸引。

圖1.3 日本大阪熱鬧的道頓堀透露出何種文化氣息？2004年攝

我們換一個時空環境來思考。如果這個廣告展示在讀者每天出入的街口，您會多看它一眼嗎？您看到了什麼訊息？常識（知識）、經驗與視野是人們解讀眼見物的依據，習慣與好奇心則是人們是否看到事物的條件，假設我們對籃球界的喬丹沒有概念或者不用幽默感與想像力來看世界，甚至對這一類的陳設視而不見，那麼這件「視覺產物 (visual product)」對我們就沒有意義；即便如此，我們卻不能否定它存在的事實，以及它帶給某些人有趣的訊息，甚至是美感經驗。當我們走進一個陌生的環境，是否能敏銳地辨識出不同的人文、風俗、溝通形式與文化價值？我在美術教育努力想做的事，就是探索如何從多元視點來觀看世界，進而使解讀「視界」成為生活中的一部分。

事實上，我們一直在使用眼睛觀察並判斷事物，然而在討論到美感或藝術的時候，很多人就會退縮，認為那是受過訓練的專家才能發表意見的領域 (Freedman, 2007)。美術教育在過去的幾十年間，不論它的地位是「藝能科」、「可有可無」、或是精英教育之美術資優班，任教的老師大多以現代主義的法則與常規來解析視覺物象，他們認同一個美術認知的標準並安分地把該教的東西教給學生，最為人所知的「學科取向美術教育 (Discipline-Based Art Education, 簡稱DBAE)」即是一種科學化、有系統的教學法，充分反映上述標準化的特性，然而學得這種美術知識和經驗來看世界，往往會受限於好與壞的二元價值，批評家認為這是一種形式與框架的束縛 (Danto, 2003)，演變到最後就是人們學了一組有刻度的標準，拿這組的標準去衡量世界，有些人可能因狹隘的視野而產生偏見或誤解，有些人則用不會或不懂來逃避，結果藝術變成少數人能享受的「專業」。

若由受過DBAE訓練的教師解釋上述燈箱廣告的例子，應該會以設計的原理與原則切入，分析整個版面的構圖與組成元素，再輔以設計史中相同形式的作品來印證視覺的風格或品味，學習者的確能透過此模式學到一些概念與道理，不過這樣的模式是線性的一即是有統一刻度的標準。我們今日面對的視覺現象與知識環境，很少是單純的線性結構，而是呈現複雜、多層次、多面向的結構（或者稱包裹式的結構package）—每一個影響解讀視覺物件的成分是相輔相成的，如果沒有深入地探討多元的脈絡 (context)，我們並不容易看到一件視覺產物的全貌；事實上，創造者對於觀者有沒有看到或看懂全貌並不在乎，觀者可以從欣賞、感受而衍生出自己解讀的意義或發酵出新的思維感想，因此視覺經驗應該沒有標準答案，人的知識、經驗、感受力與想像力都影響了觀看時的反應與觀看後的結果。Keifer-Boyd與Maitland-Gholson (2007) 就以視覺物件、製作者與觀者三個端點所構成的三角形來解釋彼此之間的脈絡關係，他們希望學習者嘗試從三方面去解釋一個視覺現象，以消除「一言堂」(線性) 的偏

差，然而，他們傳達的概念還是停留在多條線所構成之平面化的知識脈絡，施教者仍然掌控學習的步調與範圍，這樣並無法完全超越先前所批評之形式的框架。在建構脈絡的認知之前，我們至少需要從觀念 (concept)、內容 (content) 與組成元素 (component) 三個角度蒐集並分析看到的東西或現象，然後藉由創意 (creativity) 與聯想 (connection) 將分析出的結果重新組合，變成我們能理解的脈絡，因此，解讀物象的主動權是在學習者而非施教者，歸納出來的脈絡也是「對我產生意義」—此即符合強調「殊相」而非「共相」的後現代精神。

我刻意使用六個英文字母「C」開頭的字，來解釋脈絡的包裹觀念，也代表它們是一個集合式的構造，這是在視覺文化教與學中一直在研究的重點—如何將重疊且難辨疆界的「視界」，變成可以學習的包裹，雖然常會遇到挑戰與瓶頸，卻也得到許多的樂趣，我對喬丹23代飛人鞋的燈箱廣告一再地推敲，就是在探索它的脈絡。我們把場景移到葡萄牙的Coimbra，此城是葡萄牙第一所大學的所在地，在中午休息時間，我看到一位白鬍子先生穿著黑大衣戴著鴨舌帽低頭坐在科學院的外面打盹，順手將這個畫面拍下來。從人物的裝扮與背景牆面上三幅主題分別是生物、物理與數學的浮雕作品看來，這張照片的故事內容應該很完整，但是它只算是一幕旅遊的記憶；我緊接著再按一次快門，拍一張近距離的畫面，意在顯示主角與背景浮雕的對應關係，在這一張照片我加入了自己的意念 (構圖)，讓背景烘托出主角不是單純地打瞌睡而是在沉思，這代表「我」在映象中賦予一個新的脈絡。

圖1.4 葡萄牙Coimbra大學科學院外，2006年攝

不少人批評過分強調脈絡與思辯的訓練，會忽略了動手創作的必要性與意涵，其實，完整而充實地建立脈絡，更能彰顯創作的價值。日本藝用解剖學者布施英利做了一場精彩的示範教學（梁若琦譯，2008）。他首先請小學六年級的學童畫一條魚（等於是實驗教學的前測），每一位學生都畫出線條與造形非常類似的概念魚，畫完之後布施教授帶大家去遠足順便釣魚，一路欣賞自然美景與垂釣之樂，再將釣到的魚帶回教室。教授發給小朋友解剖工具，透過說明與引導要小朋友一步一步地跟著劃開魚的表皮、肌肉與內臟，徹底的觀察並認識魚的「全貌」。在解剖結束時，教授帶領全班為獻出生命的魚們默禱，表示感激之意，然後他搬出一個魚缸，裡面有著悠游自在的魚，小朋友無不發出驚喜的讚嘆，感覺「活著真好！」

布施教授知道時機已成熟，於是請小朋友忘記跟魚相關的所有經歷，再畫一條魚（當作實驗教學的後測）。結果小朋友把魚的姿態、生長的环境、身體構造與細節，甚至想像中魚的情緒都畫出來了，大家都驚訝於一個短暫的親身體驗能夠強烈地改造人們表達的深度與內涵。遠足、看魚、釣魚、解剖魚、葬魚、再看活著的魚，這一系列活動包括了生物、自然、社會、生命教育等學習領域，就是建構脈絡的基礎，布施教授最後用美術創作來總結，不但展示了教學上的布局，也消除了批評後現代的美術教學「光說不練」的疑慮。

經營一場既精彩又豐富的藝術教學活動，教師需要付出許多時間與心血，並搭配各種外在條件才可能得到正面的效果；如果教師抱著「趕進度」或「交差了事」的心態來授課，往往會得到老師與學生都不滿意或不愉快的結局，這就是美術學習吸引人的地方——它需要營造一個空間，讓活生生的人「看到」要學的東西，布施教授的教學印證了這個論點，我編寫這本書，亦基於此一我們如何用靈活的思維與視覺經驗，解開「看不到」與「看不懂」的盲點，然後將得到的線索經由辯證與實驗（創作），組合成新的知識、常識或經驗，進而提升我們觀察事物的敏感度與判讀能力。

在《另類視界觀：新世紀的視覺經驗》一書（王士樵，2005）出版之後，我持續記錄許多觀察、學習與傳達視覺文化的經驗，以增加教學上的深度與廣度；在研究與寫作的工作中，我注意到基層教師與入門者遇到的主要難題，在於不知如何得到啟發進而懂得使用視覺文化題材，很多實習教師在規劃教案時，往往以從前教授提供的例子或曾經受業的教材當作基礎，設計出四平八穩的課程，它們都實際可行卻缺乏突破性的新意與挑戰性的活力，其原因是大多數人無法跳脫出學習與思維的慣性，不敢大膽地運用創意。因此，我用平實的筆調，編寫這本《視不識：視覺文化教與學》，希望以分享的態度，將脈絡的概念隱藏在

文章中，使讀者不會看了文章照著去做，而是看了文章之後想做些改變；如果讀者因而產生新的見解，提出高明的主張，是本書所期待的貢獻。

「視不識」此書名是從「見山是山，見山不是山，見山又是山」的論述發展出來：我們在解讀視覺現象時，往往在加註、分析與申論的過程中支解了此現象的原貌，然後再拼湊出我們認可的理解形式，我們是否看見了視覺現象的全貌呢？此乃本書之定位。本書內容分為三個部分：第一部分「藝術·社區·環境」，以個案的方式介紹我們生活中的視覺文化現象以及藝術文化與社區間的關連；第二部分「視覺·文化·教與學」，將讀者帶進教學現場，經由教學案例介紹多樣的視覺文化教與學，第三部分「科技·藝術·作品集」，從電腦應用與數位化觀點，討論藝術教學上可能與必要的改變，最後檢驗視覺文化教與學在學生身上發生的作用與成果，以及教師得到的回饋與啟示。文章主要整理自我近三年發表的論文與專欄作品，編排則依照一般學習的程序—由發現問題（現象）開始，經由辯證、實驗與分析，進入討論與成果展示，最後完成一個完整的學習循環。在編寫本書的過程中，我發現有三片拼圖無法獨立完成，於是取得王士圍、李群與王瑞青三位學者的同意，特別收錄三篇他們的文章，使本書的脈絡連成一氣，在此致謝。

感謝國立臺灣藝術教育館吳祖勝館長與藝術生活叢書評審委員的賞識，讓本書得以出版。長期以來，藝教館蕭炳欽主任、王鳳翎、陳怡蓉、胡雅娟等三位小姐以及師友月刊主編徐藝華小姐給我許多學習與進步的機會，是本書的重要推

手；我的家人、朋友、學生、同事與我在專業領域上的交流，都是寫成本書不可或缺的元素，他們是幕後功臣。書中仍有疏漏之處，尚祈各方先進前輩不吝教正。撰寫本書許多篇章的機緣，是因為我對一些現象的大開眼界而展開深入的探究，希望讀者也能藉此超越時空的限制，走進當代文化的「視界」。

◀ 圖1.5 西班牙Salamanca城中觀光禮品店的櫥窗，是否呈現出該國的文化特色？2006年攝

▼ 圖1.6 沉思中的智者，2006年攝

