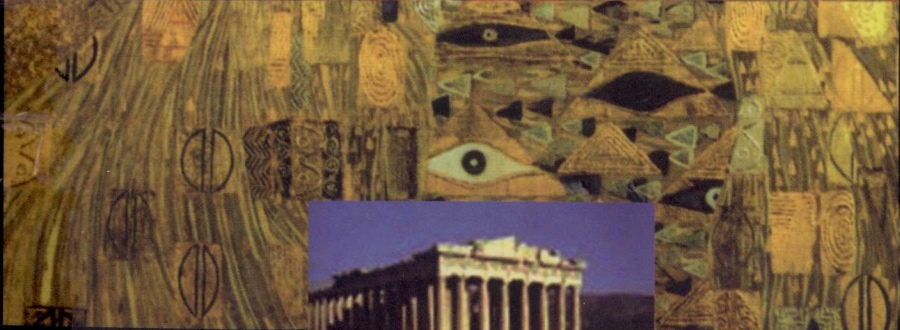

张舒予等 著

视觉文化 概论

欣悅仰之間以爲陳
能不以之興懷况脩短

张舒予等 著

视觉文化 概论

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉文化概论/张舒予等著. —南京: 江苏人民出版社, 2003

ISBN 7-214-03727-0

I. 视... II. 张... III. 视觉—文化—研究

IV. G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125458 号

- 书 名 视觉文化概论
著 者 张舒予等
责任编辑 李 湛
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京雄州印刷有限公司
印 刷 者 南京雄州印刷有限公司
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 12
字 数 327 千字
版 次 2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷 2004 年 4 月第 2 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-03727-0/G · 1364
定 价 28.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

『序』

张舒予教授把这部书稿送到我这里，希望我能对视觉文化表示一些意见。可是我的研究范围相当狭隘，对于最近几年令人目不暇接的新学科兴起并没有特别的留意。记得十来年前，有位名画家来复旦访问，无意中说起办学什么的，我问他是否想办一所艺术学院，他纠正说，现在国外称之为视觉艺术学院，教学的范围更加广些。《视觉文化概论》书稿我认真读了一遍，与其说是为了写序而了解内容，不如说是自己先偷偷学习，免得说出外行话来贻笑大方。“视觉文化”显然比视觉艺术又进了一步，内容范围更加宽广。作者把它定义为：“将以图像符号为构成元素、以视知觉可以感知的样式为外在表现形态的文化统称为视觉文化。”所以视觉文化不只是视觉艺术，“凡是人们可以通过视知觉感受而直接获取信息与解读意义的文化样式都可以纳入视觉文化的范畴。”“除了绘画、雕塑、建筑、工艺品、戏剧、舞蹈等传统的视觉艺术样式，摄影、电影、电视等大众传媒渗透于日常生活，人类经验比过去任何时候都更视觉化和具象化了。多媒体计算机网络的普及更使这种视觉经验无所不在。”作者从信息技术教育和民族文化遗产的角度出发，将静态艺术样式、动态艺术样式和网络视觉文化等作为主要研究范围。这样，本书所研究的目标、对象与范围大致清楚了。

“视觉”当然是指人所具有的认知世界的功能。既然世界进入到处处以视觉表象符号作用于人类认识感官的时代，诉诸感性的具象性符号大于诉诸理性的抽象认知符号，人的解读图像的功能就相应地变得更重要，视觉功能开始占据文化欣赏的

主要位置。“视觉”在这里不是指一般意义的“看”和“读”，而是特指解读某种具象性的对象。流行音乐当然不属于视觉文化，但是当周杰伦在舞台上演出时，含糊不清的歌词和又唱又跳的动作使人们的“听”的功能退让给视觉的欣赏表演。一般的图书以文字为主，不属于视觉文化的范围，但读图时代的到来，以至于蔡志忠的漫画及其模仿者把各种经典文本都漫画化了，那就算是视觉文化所关注的对象了。所以我觉得研究者把研究范围从“视觉艺术”扩大到“视觉文化”是符合社会文化信息发展的实际需要的，也是社会发展到今天这种状况对文化研究者提出的要求。“视觉文化”本质上是动态的，随社会发展而不断摄取和变换研究对象，进而扩大研究范围，而不仅仅是传统意义上的“视觉艺术”的扩大。事实上这不断发展变化更新着的各种社会文化现象都不是纯艺术范围，甚至是与传统精英艺术相对立、起到破坏消解作用的因素，就如漫画对于经典名著、广告对于诚信伦理、流行歌手对于传统音乐，等等。人文精神在现代社会的普及“化”的过程中必然也会改变自己的传统面貌，甚至面临消解自身的危险。这是一个相生相克的过程。研究“视觉文化”应该把这样一种过程作为研究和关注的对象，并提出解决这些矛盾的方法。作者对此是有所关注的。但我觉得这并非是教育手段的问题，而是“视觉文化”取代“视觉艺术”过程中人文精神所必然要遭遇的尖锐挑战。

作者显然注意到了这一挑战。这也正是这部书稿书写的内在张力所在。传统视觉艺术的精英文化个性与现时流行的大众文化、视觉文化之间本身就存在着鸿沟，要解决视觉困惑就需要对视觉经验的本身演变过程有全面的了解。人类以视觉认知世界的最初阶段是对大自然的观赏，认知自然是一切视觉文化研究的雏形和发端。当艺术家在创造视觉艺术时，首先是经验了面对大自然的直接感受和个人联想。海德格尔在《艺术作品的本源》中说到对艺术作品有良好领悟的希腊人是用 $\tau \epsilon \chi \eta$ 来表示技艺和艺术的，他解释说这个词并非指技艺也

非指艺术,“ $\tau\acute{\epsilon}\chi\eta$ 这个词毋宁说是知道的一种方式。知道就是已经看到,而这是在‘看’的广义上说的……对希腊思想来说,知道的本质……即存在者之解蔽”。我不太了解古希腊的语言与哲学之间的关系,根据海德格尔的话来理解,事物的本质即存在于它的表象之中。事物存在着,但如果我们没有感受到它的存在,那它对我们来说就是处于遮蔽状态(并非不存在),当人们感觉到它的存在,那一定是通过感觉它的表象来确定它的存在,谓之解蔽。人对事物从遮蔽到解蔽的认知过程的一个主要动作就是“看”。因此在古希腊的 $\tau\acute{\epsilon}\chi\eta$ 里,看与知的两重意义是同时存在的,“看”也包括了认识。换言之,丰富的视觉经验本身也包含了理解能力。我很喜欢古希腊词 $\tau\acute{\epsilon}\chi\eta$ 的含义,它有点像汉语里的“发现”一词,这里“发”为启发、打开,打开事物的外观而使事物的本质被看见,“现”、“见”在古汉语里相通,不仅意为“被看见”,也意为某物显示自己的存在。因此在“发现”这个词义里,事物被看见与事物本质的存在也是同时并存的,即看与知是统一的。

为什么古代希腊人的视觉与认知能够很自然地达到统一?我想,其实对于事物本质存在的确认是观看者主体的认识结果。在人类初期阶段,自然界的生命现象在人们眼中是以完整的形态呈现出来的。每一棵树、每一块石头都是有生命的活体,都那么生气勃勃地存在着。中国古诗有“数息树边身”的描写:诗人休息的仿佛不是自己的身体,而是与树的生命气息相通的那个身体,诗人自身反而超脱出来静观这一自然现象,通过“看”而达到了对对象的本质存在的把握。优秀的艺术家总怀有赤子之心,像婴儿一样睁大眼睛去观察各种事物,无疵无瑕。他呈现的是事物本来面目和本质存在。所以就传统的视觉艺术创造而言,“看”是艺术家认知世界的极为重要的方式。“看”的艺术家和被“看”的自然对象在艺术创造中是同一的。但是,随着现代科学技术的发达和市场经济观念的介入,被“看”的对象逐渐由自然属性进入社会属性,再进而变成商品。视觉艺术不再是单纯

的艺术品，也不再是艺术家的人文精神的寄托。时代使人发生了异化，就好像儿时的每一样东西都比年长以后的任何东西与我们更接近、更亲切，因为儿时心灵单纯，眼光也就明亮透彻，生命的交流与沟通就能够实现。古代希腊艺术不就是反映了人类的童年时代与物的亲密无间的关系吗？可在现代社会中，当视觉艺术过渡到视觉文化的时候，凡·高的名画可以被翻印成粗制滥造的画片到处装饰，优秀电影可以盗版成模糊不清的画面大量出售，毫无个性的庸俗模仿建筑物耸立在路边，穿着漂亮的流行歌手在舞台上狂蹦乱跳……被观看者的生命价值到哪里去了？更可悲的是，现代人已经无法再重返人与自然的无间交流的境界，名山名水的自然风景区都被改造成“文化”：到处是假造的寺庙名胜、人为规定的旅游交通线路、招摇撞骗的购物消费……树已不再是树，石也不再是石，所有的物都成为旅游消费的商品。今天视觉文化的现实图景，物的形体与精神是分离的，制造这种文化产品的动机来自商业的利润，制造者本身的人文精神与理解经验的能力从何而来？这就是当代“视觉困惑”之所在。

解决“视觉困惑”的问题就不能不强调主体的存在意义。任何时代总有自觉抵制文化沦为纯粹物质意义的人，这是一群关注于人类精神发展的人。他们形成了从古希腊为源头的那种看与知统一的视觉传统。他们既创造了人类最优秀的视觉文化，又总结出人类观看世界的基本法则。我注意到书中介绍两个视觉文化的研究范畴时，作者表示本书所研究的范畴是“从人的主体性出发，将人的视觉素养发展作为研究对象”。我认为这是相当重要的一环，只有对人类面对视觉文化所采取的各种态度进行完整的梳理，方能有效地讨论作为客体的视觉文化发展的利弊与意义。

这正是从视觉艺术到视觉文化的过程中所必须面对和研究的问题。同时也规定了这门学科研究者所必须具备的素质：既如实地呈现出视觉文化对当代社会、审美、教育、艺术、消费、

休闲等领域势不可挡的渗透和影响，同时也清醒地看到并指出读图时代对人们精神生活的巨大负面效应，探讨如何以知识分子的人文精神去影响和改善视觉文化的现状。视觉文化终究是指人与艺术、人与社会文化之间的关系，是人类的精神产品，既包括了精英传统，也包括了大众文化中的新兴文化和科学技术现象。这是各种文化因素在社会发展中互相冲突、消长，以及自我变化的动态过程。研究者把握了这样一种过程，并加之于自身的社会责任与人文修养，用人文精神来解读各类视觉图像，重新调整和刷新人们的视觉经验，不断在实践中解除视觉困惑，便有可能使这门新兴学科从不成熟中慢慢发展和充实起来。

陈 思 和

2003 年 12 月 21 日于上海黑水斋

第一章 关于视觉文化的研究 /1

- 一 什么是视觉文化 /1
 - (一) 文化与艺术 /1
 - (二) 视觉文化 /7
- 二 为什么研究视觉文化 /15
 - (一) 视觉文化研究——时代的呼唤 /15
 - (二) 研究视觉文化,改善我们的生存环境 /18
 - (三) 研究视觉文化,改善我们的教育环境 /24
 - (四) 研究视觉文化,将民族挑战转化为机遇 /30
- 三 怎样研究视觉文化 /34
 - (一) 研究对象与范畴的确立——视觉的和民族的 /35
 - (二) 研究方法的确立——解构与建构 /39
 - (三) 研究目标的确立——创造与体验新文化 /55

第二章 中外视觉文化发展概要 /65

- 一 西方视觉文化发展 /67
 - (一) 古希腊艺术——存在本体的自然艺术 /68
 - (二) 中世纪艺术——神学本体的宗教艺术 /69
 - (三) 文艺复兴艺术——真善美相和谐的古典之美 /72
 - (四) 18—19 世纪——启蒙、理智和浪漫 /76
 - (五) 现代艺术——从逻辑本体走向现代主义 /80
 - (六) 20 世纪后期——迈向后现代 /85
- 二 中国视觉文化发展 /93
 - (一) 观物取象的中华民族文化 /93
 - (二) 中国历史和西方历史的比较 /96
 - (三) 中国的主要视觉艺术类型 /100
- 三 后现代的视觉文化 /104

- (一) 后现代文化 /104
- (二) 后现代视觉文化 /106
- (三) 辨析后现代“走极端”的谬误 /110
- (四) 中国当下的视觉文化研究 /113

第三章 视觉文化接受的心理机制 /117

- 一 视觉文化接受的心理基础 /117
 - (一) 视觉信息的感知 /117
 - (二) 关于视觉形象信息的思维与记忆 /123
 - (三) 注意——视觉信息的选择性接受 /126
- 二 视觉文化接受的心理过程 /129
 - (一) 思维——对视觉空间的反思 /130
 - (二) 视觉思维过程的分析 /135
- 三 视觉符号的意义接受 /138
 - (一) 语言符号的意义解读 /138
 - (二) 视觉文化符号的意义解读 /140

第四章 视觉文化的传播特性 /147

- 一 图像符号的特征及图像阅读的意义 /147
 - (一) 图像符号的特征 /147
 - (二) 图像符号和话语符号的二元对立 /149
 - (三) 图像符号在阅读领域的表现和地位 /150
 - (四) 图像阅读的特征 /151
- 二 视觉传播的流程 /156
 - (一) 传播者 /158
 - (二) 传播媒介 /162
 - (三) 受传者 /163
 - (四) 外界影响因素 /165

三 视觉传播的效果及优势 /165

(一) 视觉传播的突出表现 /165

(二) 视觉传播的效果分析 /166

(三) 视觉传播盛行的社会因素 /176

(四) 视觉传播的多元发展 /178

第五章 静态视觉艺术样式特征与结构要素 /181

一 静态视觉艺术的主要样式类别 /182

(一) 绘画 /182

(二) 雕塑 /184

(三) 建筑 /187

(四) 摄影 /189

(五) 书法 /190

二 静态视觉艺术的结构要素 /192

(一) 线条 /192

(二) 明暗 /193

(三) 色彩与色调 /194

(四) 空间 /196

(五) 构图 /198

(六) 对比 /198

(七) 对称 /199

(八) 均衡 /199

(九) 节奏 /200

(十) 西方现代绘画流派 /200

(十一) 摄影艺术流派 /202

三 静态视觉艺术的民族特性 /206

(一) 建筑艺术比较 /206

- (二) 雕塑艺术比较 /207
- (三) 中国绘画艺术特色 /209
- (四) 摄影艺术比较 /211
- (五) 中国书法发展概要 /213

第六章 动态视觉艺术样式的形态要素与结构特征 /216

- 一 动态视觉艺术样式的分类 /216
 - (一) 动态视觉艺术的渊源 /216
 - (二) 动态视觉艺术的样式 /219
- 二 动态视觉艺术样式的形态要素 /222
 - (一) 演员表演 /223
 - (二) 画面构成形式 /224
 - (三) 蒙太奇 /231
- 三 动态视觉艺术样式的结构特征 /235
 - (一) 视听结合的艺术魅力和传播效果 /235
 - (二) 虚拟环境下的视觉造型艺术 /236
 - (三) 新闻的写实与艺术的创造 /238
- 四 动态视觉艺术样式的民族性体现 /240
 - (一) 用影视语言体现中华民族文化艺术内涵 /241
 - (二) 用影视语言体现中华民族文化内容 /243
 - (三) 用影视语言体现中华民族文化风格特征 /244

第七章 网络时代的视觉文化 /248

- 一 视觉文化:视觉艺术与信息技术的融合 /248
 - (一) 科技进步与媒体兴起 /248
 - (二) 媒体转型与视觉文化 /249
 - (三) 视觉艺术与信息技术的高度融合 /251
- 二 网络视觉文化特性及影响 /255

(一) 网络视觉文化特性 /255	
(二) 网络视觉文化的影响和变革 /258	
三 网络视觉文化与民族文化 /265	
(一) 网络传播与文化冲突 /265	
(二) 我国民族文化的传承与传播 /270	
(三) 世界各国的民族文化保护 /277	
第八章 视觉文化在教育中的价值体现 /282	
一 视觉文化在教育领域的缘起 /282	
(一) 传统教育中“言语主义”教学的弊端 /282	
(二) 视觉文化在教育中应用的思想渊源 /284	
二 教育媒体嬗变过程中的视觉文化 /288	
(一) 视觉信息在教学中的感知特征 /288	
(二) 视觉文化在教学应用中的个案分析 /290	
三 视觉文化与素质教育 /293	
(一) 视觉文化对教育的冲击 /293	
(二) 视觉文化对视觉素养培养的呼唤 /295	
(三) 视觉文化与审美教育 /299	
四 视觉文化教育价值反思 /301	
(一) 人文精神的失落 /301	
(二) 兴趣培养的误区 /303	
(三) 注意的非本质化 /304	
(四) 学生素质发展的偏废 /304	
五 视觉文化与语言文化在教育中的融合 /305	
(一) 方法论上的统一 /305	
(二) 教育实践中的融合 /306	

第九章 视觉文化与本土发展 /308

- 一 视觉文化与国民教育 /308
 - (一) 视觉文化挑战传统国民教育 /308
 - (二) 视觉文化的国民教育功能 /312
- 二 视觉文化与国民经济 /319
 - (一) 文化与经济一体化的产物——文化产业 /319
 - (二) 视觉文化在文化产业中的作用 /322
 - (三) 视觉文化与信息革命的互动——文化信息产业 /327
 - (四) 扬长避短——利用视觉文化发展我国文化产业 /330
- 三 视觉文化与城市建设 /333
 - (一) 视觉文化与城市精神 /334
 - (二) 城市建设新方向——文化旅游 /337
 - (三) 城市建设的新理念与新策略 /339

第十章 让中国的视觉文化走向世界 /341

- 一 加入 WTO 后的挑战与机遇 /341
 - (一) 民族文化的国际挑战 /341
 - (二) 传统文化的现代挑战 /344
 - (三) 中华文化的当代机遇 /346
- 二 加入 WTO 后中华民族文化的世界传播 /353
 - (一) 发现东方与文化输出 /354
 - (二) 视觉文化传播新策略 /358
 - (三) 提高汉语在世界的普及程度 /363

第一章 关于视觉文化的研究

描述、分析、解释和评价,学术研究中这四个步骤的每一步都含有不同的意义。我们力图通过这四个步骤对视觉文化提出作为信息技术教育工作者的思考和阐述。

一 什么是视觉文化

要交代清楚本书所要研究的“视觉文化”究竟是什么,必须同文化和艺术这两个重要的概念联系起来。因此需要首先探讨文化和艺术的一些相关概念与知识。

(一) 文化与艺术

文化及其研究

关于文化的定义及其研究的理论在不同文献上有着各种不同研究角度的学术界定。《辞海》对文化的定义为:“广义指人类社会历史实践过程中所创造的精神财富和物质财富的总和;狭义指社会的意识形态以及与之相适应的制度与组织机构。是一种历史现象,每一社会都有与其相适应的文化,并随着社会物质生产的发展而发展。”^①英国著名的人类学之父泰勒在他 1871 年发表的著作《原始文化》中将文化定义为:人类全部知识、信仰、艺术、道德、法律和习俗等的复合体。按此定义,研究文化实质成为对整个社会的综合性研究。

英国学者雷蒙德·威廉姆斯(Raymond Williams)提出“文化唯物

① 《辞海》,上海辞书出版社 1990 年 12 月第 1 版,第 1731 页。

论”的观点,认为把文化只理解为知识与想象的产物是不够的,文化不只是单纯的观念形态的东西,而是构成和改变现实的主要方式,在构造物质世界的过程中起着能动的作用。文化是一个“完整的过程”,文化的意义和价值不仅在艺术和知识过程中得到表述,同样也体现在日常行为中。“从本质上说,文化也是整个生活方式(culture as a whole way of life)”,^②孙中山也曾说:文化是人类为了适应生存要求和生活需要所产生的一切生活方式的综合和他的表现。^③ 按此定义,研究文化实质成为对人类自身生活状态与行为方式的研究。

文化也可泛指一般知识。任何知识都需要某种特定的符号系统来记录与呈现。如汉语文化即以汉语为表达符号的知识体系,英语文化即以英语为表达符号的知识体系。英国的结构主义学者特伦斯·霍克斯博士指出:我们生活在符号的世界里,而且生活在处处都是符号的世界里,对这种处境的日益增长的意识已经使现代人的视野发生了急剧的变化。^④ 符号是人类创造的信息载体,是文化的体现。可以说,人类所创造的一切文化,都是通过不同的符号方式而呈现的。符号文化学代表人物卡西尔说:人的本质乃在于“符号活动”,其外化与实现即为文化结晶。文化形成的过程也就是人自身的创造过程。文化的本质与人的符号性本质是同一的。^⑤ 按此定义,研究文化可以转化成为对文化的符号进行研究。

本书在理论上将主要取如上第三种定义:在符号文化学的范畴内展开对视觉文化的研究,并更多地关注视觉文化在教育和生活领域给人们带来的深刻影响。

“文化”这个概念在当今人类的实际生活中有着更为丰富的多义性含义。在曾经很漫长的历史传统中,对于大部分人而言,文化似乎

② [英]R. 威廉斯:《文化与社会》,吴松江、张文定译。北京大学出版社1991年版,第403页。

③ 陈华文:《文化学概论》,上海文艺出版社1985年版,第7页。

④ [英]特伦斯·霍克斯:《结构主义和符号学》,上海译文出版社1997年第1版。

⑤ 王国炎、汤忠钢:《“文化”概念界说新论》,载《文化研究·人大复印资料》,2003年第8期,第3~6页。

是与日常生活分离的某种象牙塔之中的东西。然而当今时代,“文化”已成为社会生活的内在组成部分,是社会重要的建构性因素。“文化”所涉及的意义与价值发生在所有社会活动领域,如教育、媒体、娱乐、生产、商业、国际关系等等。文化成为所有这一切之间的复杂互动。文化不仅进入到人类的日常生活,也渗透到社会生活中的所有实践层面;文化内化于个人的精神风采与行为习惯,内化于对世界的理解与国家管理方式之中。亨廷顿的“文明冲突论”似乎被现实验证:在当今世界的各类冲突与变更之中都包含着某种基本而深刻的文化因素的作用。世界充溢着一种深刻的“文化焦虑”。“文化研究”因而成为学人关注的新的研究领域。

当代中国的“文化研究”至少蕴涵三重层次:本义、广义和狭义。本义层面上的文化研究是传统学科意义上的人类学研究;广义指一般性的对社会精神产物的关注和评析;狭义则特指借助文化研究方法(Cultural Studies),对日渐兴盛起来的大众文化现象进行理性批评分析的文化行为。

当代生活的巨大变革使得传统学术和传统学科面临巨大挑战。现实向文化和学术提出了重新解释的迫切需要。“文化研究”作为一种对社会文化进行广泛而深刻研究的跨学科方法,正在兴起并发展成为当今学术界中的一种“显学”。由于当今文化的形态出现从“文本”向“图像”的转向,视觉文化研究自然成为文化研究中极其重要的组成部分。

本书在广义的文化研究范畴内专注于视觉文化这一特殊领域的研究评析,并深思如何通过视觉文化研究开辟民族文化研究的新空间与新途径。

艺术及其研究

本书力图研究的“视觉文化”中的“视觉”二字不是指那种简单的“看”,而是一种“有意味的看”,是对那些“有意味的形式”的一种主体性和自觉性的“视觉鉴赏与意义解读”。这种“鉴赏与解读”的对象不仅仅局限于艺术,但必然与艺术发生某种紧密的关联。