

赵 丽 著

后现代语境下 视觉素养课程理论与实践

Theory and Practice
of Visual Literacy Curriculum
in Post-modern Context

 南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

2011 计划“基础教育人才培养模式协同创新中心”项目资助

后现代语境下 视觉素养课程理论与实践

赵 丽 著

Theory and Practice
of Visual Literacy Curriculum
in Post-modern Context

图书在版编目(CIP)数据

后现代语境下视觉素养课程理论与实践 / 赵丽著. — 南京:
南京师范大学出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5651-3593-4

I. ①后… II. ①赵… III. ①视觉识别—研究 IV.
①B842.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 303268 号

书 名	后现代语境下视觉素养课程理论与实践
著 者	赵 丽
责任编辑	王 敏 于丽丽
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市玄武区后宰门西村 9 号(邮编:210016)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnyy.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京理工大学资产经营有限公司
印 刷	扬州市文丰印刷制品有限公司
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	16
字 数	270 千
版 次	2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-3593-4
定 价	40.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

英国著名视觉文化研究学者戈林·麦凯波曾说过：“何时何地，你发现你自己置身何处？！……我们就生活在影像的世界里。”在今天这样一个图像时代，我们如果没有学习过视觉文化或与视觉素养相关的知识，将可能像美国学者阿尔文·托夫勒所描述的那样成为一个“视觉文化文盲”。当代大学生作为一群思想开放、思维活跃的“新新人类”，他们乐于接受图像的知识表达方式，能快速学会使用媒介技术来表达自己的主观感受。然而，大学生的视觉观看能力与表达能力还有待加强，如何提升视觉读写能力成为他们新的“成长的烦恼”。

《后现代语境下视觉素养课程理论与实践》一书首先，突出“后现代”语境的背景内涵，将视觉素养作为青少年应掌握的必备素养，从通识教育的视角来构建视觉素养课程。学界尽管对“后现代”这一说法还存在诸多争论，但是“后现代哲学之父”让-弗朗索瓦·利奥塔尔对“后现代”中的“后”字进行了较好的阐释：“后”并不是时间意义上的“后”，也不代表“返回”或“重复”，而是指“分解”“回忆”“变形”，是“本源性的遗忘”的完成。不可否认，我们进入了一个新的时代，这个时代“所见即所得”的意义发生了变化：表征形式可以是源于现实的，也可以是超现实的、夸张的；这个时代的表征意义是多元的，脱离表征意义而独立存在。后现代思潮影响下的表征形式与意义强调多元、尊重差异、主张开放、重视平等、激发创造、否定中心和等级。

其次，该书阐释了后现代思潮影响下的视觉素养内涵，以及后现代课程观对视觉素养课程的启示。后现代语境下的视觉素养内涵突出视觉性的特

征。米尔佐夫认为,视觉性是视觉符号与观看者之间的相互作用。从所看对象的角度而言,视觉性就是使之值得被看的特征;而从观看者角度而言,视觉性就是怎么看的方法问题。视觉图像表征从形式到意义的解读由于表征与被表征背后的链接松散或中断,加大了视觉表征的解读难度,观看者的视觉能力的发展受到多重因素影响。后现代视觉观看面临挑战与创新并存的局面。后现代思潮的影响直接推动了课程研究变革。后现代课程观倾向于“过程取向”,反对“目标取向”,对泰勒的目标课程模式进行了批判,批判其对既定目标的偏执与坚持,而忽视了课程主体的需求与能动性。通过否定之再否定,对泰勒课程模式批判的再批判,我们看到了后现代思想的积极一面,辩证看待泰勒课程模式,对后现代课程朝向课程深度与意义的丰富性、课程组织的回归性、课程与文化的关联性、课程设计的严密性等方向的发展具有积极影响。

再次,该书构建了后现代语境下视觉素养课程体系。要提升大学生视觉素养的课程建构,我们必须先了解当前大学生的思维方式与生活方式。涂鸦式街头创作,对所谓“经典”事物的怀疑与批判,是当前部分大学生思维与生活方式的现实写照。从视觉素养课程发展的历时性来看,传统的视觉艺术教育课程使得当下的视觉素养课程,既保留着传统视觉“艺术”教育的要求,又凸显了当下的视觉“素养”培养。在后现代思潮的影响下,后现代视觉素养课程理念更加关注视觉素养课程知识的动态发展、强调师生之间的平等对话、让位学生个体的探究与群体的合作等。本书围绕视觉素养课程知识中的视觉表征核心内容,从传播的视角既关注学生的受者角色,使学生掌握从能指到所指的解读能力,又能使学生认识到自己已从受者向传者转变的现实,从传者的层面发挥他们的主观创造能力,培养他们从所指到能指的创作能力。继而建构出后现代视觉素养课程框架,提炼出视觉素养课程的性质——视觉性、实践性、人文性、批判性、创造性;后现代视觉素养课程

以视觉性为显著特征,解析看与被看的机制;以实践性凸显主体“看”的体验,强调看的经验积累的重要性;批判性则体现出主体对“看”的行为的反思;人文性强调主体“看”的情感,通过观看,主体对视觉表征所蕴含的文化、历史产生共鸣,形成价值判断;创造性要求主体能够通过视觉表征作品的创作,表达主体思想与意图,从而实现与他人的交流。厘清视觉素养课程目标在“认知”与“情感”领域的分类。依据认知领域的目标分类,视觉素养课程目标可以分为知道、领会、应用、分析、综合、评价。在情感领域的视觉素养目标层级中,学习者要能够达到“接受”“反应”“价值判断”“组织”“个性化”的课程要求。本书还突出基于跨学科特质的“根茎理论”与内容“层级性”的视觉素养课程内容架构。视觉素养课程内容从根茎结构质量线、生长线与衍生线三个层面梳理学科谱系知识、视觉语言的社会需求,以及受众的视觉素养层次内容。另外,本书面向不同阶段学习者的视觉素养课程创新实施、推进策略与课堂教学策略,建构“欣赏—认知”“解读—判断”与“创造—表达”三个层面课程体系,彰显视觉素养课程评价主体、对象、方法的多元性。将评价环节交予评价主体与评价对象实施,共同建构,形成最终的评价结果。该评价过程则充分体现评价目标的开放性与评价结果的发展性。

最后,随着后现代媒介技术的发展,视觉素养的内涵发展与视觉素养课程研究必然会受到影响。技术使得视觉表征的形式更有感染力与穿透力,使其内涵也更具隐匿性与丰富性。同时多媒体、虚拟现实等技术又带来教育信息化环境建设与课堂教学改革。技术对视觉素养及其课程建设与实施的双重影响,体现在视觉素养课程的开发过程与具体的课堂教学中。将“翻转课堂”教学模式、大规模在线课程与面授课程的混合学习模式等融入视觉素养课程研究中,有助于学习者提升对视觉表征的解读能力与视觉表征作品的创作能力。本书构建了视觉素养在线课程开发与设计的模型,并对已有课程“视觉文化与媒介素养”进行了再构设计。

本书作者赵丽在硕士与博士阶段的学习均由我指导。赵丽硕士学习期间在南京师范大学视觉文化研究所即开始关注视觉素养与媒介素养教育的理论、实践研究。在随后多年的学习与工作,尤其在参与“视觉文化与媒介素养”国家精品资源共享课多轮建设实践中,她始终聚焦于课程视角,坚持开展大学生视觉素养培养研究。其博士论文选题探究的是后现代思潮对当下大学生思维与生活方式的影响,建构了后现代语境下的视觉素养课程。她在研究过程中赴美国南密西西比大学访学,融合了中美学习体验,从而深度诠释了“后现代语境”与“视觉素养”,尤其是对“视觉文化与媒介素养”的课程建设,见解独到。

大学生视觉素养与媒介素养研究任重道远,希望越来越多的教育专家与相关学者能够关注这个极富挑战与创新的研究领域。

张舒予

2017年6月15日于意大利米兰

引 论	1
第一节 受众“观看”的危机及消解需求	2
一、时代回应:后现代的视觉危机亟须引起关注	2
二、素养重构:当下主体素养结构的必要补充与完善	5
三、范式转换:后现代特征对课程的影响期待回应	6
四、课程建构:视觉素养课程“由器而道”发展的需求	7
第二节 后现代语境下视觉素养培养途径	8
一、后现代与视觉性	9
二、后现代与课程	13
三、后现代与视觉素养课程建构	21
第三节 后现代语境下视觉素养课程研究设计	21
一、研究视角	21
二、研究思路	23
三、研究方法	23
四、本书框架	24
第一章 历史追溯:视觉素养及其课程的起源与历史发展	27
第一节 视觉素养相关概念	28
一、视觉文化	28
二、视觉素养	38
第二节 视觉素养课程的历史与发展	43
一、课程的内涵与发展	43
二、视觉素养课程的历史发展	46

第二章 课程反思:视觉素养课程后现代建构的理论基础及反思·····	59
第一节 视觉素养课程的存在论追问·····	60
一、“视觉”存在之追问:基于哲学、心理学与传播学的考证 ·····	60
二、从视觉工艺到视觉艺术:视觉教育发展的历时研究·····	66
第二节 视觉素养课程的认识论辨明·····	70
一、视觉素养课程认识论的界定·····	70
二、视觉素养课程认识论的“主体”解读·····	71
三、视觉素养课程认识论的“客体”演变·····	73
第三节 视觉素养课程的价值论探析·····	74
一、课程价值的三种取向·····	75
二、视觉艺术课程的价值取向变迁·····	77
三、视觉素养课程的价值定位·····	78
第四节 视觉素养课程的实践论构想·····	79
一、视觉素养课程开发模式·····	80
二、视觉素养课程实施方式·····	81
三、视觉素养课程评价标准·····	82
第三章 理念重构:视觉素养课程观的后现代建构·····	85
第一节 “后现代课程观”新解·····	86
一、基于课程开发过程的后现代课程观·····	86
二、基于课程传播方式的后现代课程观·····	92
第二节 后现代语境下视觉素养课程观的建构·····	95
一、回应普遍意义上的后现代课程思想·····	95
二、关注视觉素养课程自身的后现代研究·····	96
第四章 课程建构:视觉素养课程框架的后现代创设·····	103
第一节 理念更新:后现代语境下视觉素养课程取向与性质·····	104
一、视觉性:主体“看”的行为·····	104
二、实践性:主体“看”的体验·····	106
三、人文性:主体“看”的情感·····	107

四、批判性:主体“看”的反思	107
五、创造性:主体“看”的表达	108
第二节 目标重构:后现代语境下视觉素养课程目标的依据与确立	109
一、视觉素养课程目标的功能	109
二、视觉素养课程目标的依据	110
三、视觉素养课程目标的分解	114
第三节 内容重组:后现代语境下视觉素养课程内容的选择与组织	117
一、视觉素养课程内容的来源	117
二、视觉素养课程内容的选择	118
三、视觉素养课程内容的组织	128
第四节 实施改善:后现代语境下视觉素养课程的实施取向与策略	131
一、视觉素养课程实施的取向	131
二、视觉素养课程实施的策略	136
第五节 评价反思:后现代语境下视觉素养课程的评价取向与模式	140
一、课程评价研究的后现代解构	141
二、视觉素养课程评价取向	147
三、视觉素养课程评价模式	148
第五章 模式构建:后现代语境下视觉素养课程的开发与设计	151
第一节 视觉素养课程开发与设计的理论依据	152
一、现有课程开发模式的评析与借鉴	152
二、视觉素养课程开发的心理学与传播学依据	157
三、视觉素养课程开发与课堂教学设计的关系	160
第二节 基于受众的视觉素养课程开发模型构建	161
一、视觉素养课程的受众分析	161
二、视觉素养课程开发的模型设计	166
三、视觉素养课程开发模型的模块分析	166

第三节 视觉素养课堂教学模式建构·····	168
一、视觉素养课堂教学模式建构的理论基础·····	168
二、视觉素养课堂教学的生态圈模式建构·····	171
三、视觉素养课堂教学的生态圈模式解析·····	173
 第六章 传播共享:视觉素养在线课程开发与设计·····	177
第一节 在线课程现实需求及“课程消费文化”生成分析·····	178
一、在线正式学习与非正式学习分析·····	178
二、从开放教育资源到在线课程的发展追踪·····	179
三、受众“课程消费文化”的抵御·····	181
第二节 现有在线课程开发与设计模型分析·····	182
一、在线课程与面授课程开发与设计的比较分析·····	183
二、在线课程开发与设计的模型案例分析·····	185
三、现有在线课程开发与设计模型的特点分析·····	192
第三节 视觉素养在线课程开发与设计案例分析·····	193
一、美国视觉素养在线课程开发与设计案例分析·····	193
二、我国视觉素养在线课程开发与设计案例分析·····	200
三、中美视觉素养在线课程开发与设计的比较分析·····	202
第四节 视觉素养在线课程开发与设计的模型构建·····	204
一、视觉素养在线课程开发与设计模型的理论基础·····	204
二、视觉素养在线课程开发与设计模型·····	206
三、视觉素养在线课程开发与设计模型解析·····	208
 第七章 案例解析:“视觉文化与媒介素养”课程再构·····	211
第一节 “视觉文化与媒介素养”课程的建构、解构与再构·····	212
一、“视觉文化与媒介素养”课程的建构特色·····	212
二、“视觉文化与媒介素养”课程的解构必需·····	216
三、“视觉文化与媒介素养”课程的再构途径·····	219
第二节 “视觉文化与媒介素养”在线课程开发与传播设想·····	225
一、“视觉文化与媒介素养”在线课程开发·····	225
二、“视觉文化与媒介素养”在线课程传播途径·····	227

第三节 “视觉文化与媒介素养”课程“混合学习”模式探索·····	228
一、混合学习的内涵解读·····	228
二、视觉素养课程混合学习的案例剖析·····	230
三、“视觉文化与媒介素养”课程混合学习的设想与实践 ·····	231
结 语·····	235
参考文献·····	237
后 记·····	240

引 论

读图时代来临,“观看”不再是简单的行为,对“美”的“解蔽”,需要“明亮”的眼睛,更需要“敏感”的心灵。

——张舒予

眼睛被喻为“心灵的窗户”,它不仅仅是一个神奇的造化产物,还同时赋予了我们欣赏这个美好的世界的的能力。“看是人生存的基本形态之一”^①,观看是如此寻常的一件事,在今天这样一个图像时代,“我们就生活在影像的世界里”^②。看不等于“看见”,更不等于“看懂”,是什么遮蔽了表征背后的那个“存在”,抑或表征之后是否存在那个“存在”?这些问题使得公式“看 $\neq$ 看见 $\neq$ 看懂”得以成立。哲学家、文化研究者、教育学者等纷纷参与到这个命题的解答中,试图从“看”存在的背景、“看”的机制,给予观看者方法与策略。我们肩负教育的使命——对受众进行视觉素养培养,要想实现这一过程与理想,在后现代复杂的文化变迁与教育需求背景下,反思及建构视觉素养课程便显得十分必要。

① 周宪. 视觉文化的转向[M]. 北京:北京大学出版社,2013:64.

② [英]戈林·麦凯波. 戈达尔:影像、声音与政治[M]. 林宝元,编译. 长沙:湖南美术出版社,1999:131.

第一节 受众“观看”的危机及消解需求

生活在当下的受众时刻处于“看与被看”的环境中,这是一个不争的事实。图像时代的视觉形象如此丰富,让受众应接不暇;而遍布道路、地铁等公共场所的摄像头,以及视觉消费社会刺激受众追求外表形象的心理,使得受众又时刻处于“被看”的境地。视觉解读能力如何应对后现代主体的败落、文化的世俗化、符号的泛滥、消费社会崛起带来的价值颠覆等危机,凸显出当下主体素养结构亟须被完善。为了重拾视觉赋予受众的美好记忆,旨在帮助受众建立起应对“看”的虚伪与困惑的素养能力的课程建构成为必需。同时,我们应辩证地审视这个时代的后现代性,它崇尚自由、以人为本、打破常规与传统、引发反思、追求真理与创新。后现代使得教育理念与教育目标发生了重要转变,促成了今天教育的欣欣向荣,而承袭传统课程理念与实施方式的视觉素养课程,对于其在后现代语境中何以存在、如何存在则必须加以反思并重构。

一、时代回应:后现代的视觉危机亟须引起关注

学界尽管对“后现代”这一概念还存在争论,但是后现代思潮却真切地影响着 we 生活的时代。当下的视觉危机在后现代所反映的普遍危机中得到了映射。后现代主义大师弗雷德里克·詹姆逊指出,后现代文化是“一个如此多地由视觉和我们自己的影像所主宰的文化”^①。视觉文化是后现代文化的重要特征。具体而言,在构成“看”的机制中,媒介、符号、观看者、被看者等元素发生的后现代变化引发了这场视觉危机。

1. 媒介:权力的复制与竞争

作为“看”的机制中的重要组成部分——媒介,在 21 世纪,其发展速度之快无人能预测。媒介发展的历史起点可以追溯至原始社会的结绳记事,其现代发展则经历了前大众传媒时代的符号、口头与文字传播,大众传媒时代的印刷传播与电子传播,再到如今的新媒体时代的掌上媒介等移动传播的实

^① [美]弗雷德里克·詹姆逊.文化转向[M].胡亚敏,等译.北京:中国社会科学出版社,2000:108.

现。然而从大众传媒时代到今天的新媒体时代,这仅仅经历了人类发展历史的几十年时间而已。尽管西方历史上古登堡印刷术的发明始于15世纪,但是真正意义上大众传媒时代的来临是以大众报纸的流行为起点的。^①19世纪30年代以来,以各种媒介为载体的大众传媒和新媒体开始占据人类的全部视阈。麦克卢汉在《理解媒介:论人的延伸》^②一书的标题中即隐喻出“媒介是人的延伸”的意义。媒介成为人们获取信息的主要载体,它们企图通过占有更多的受众群体而不断相互竞争,以期获得传媒的至高霸权,然而却在冠有“合法性”与规范的头衔下,相互复制,通过“透视”“蒙太奇”等多种手法刺激受众的眼球来变相地迷感受众。真相可能迷失在镜头中,不同维度的媒介解释与辩护非但不能还原真相,反而使得简单的事实更加扑朔迷离。面对如今充斥于生活周遭的媒介,受众需要一双明亮的“眼睛”,学会正确解读其“所见”。

2. 信息:过剩的泛滥与虚构

不可否认,存在这样一个事实,技术的突飞猛进使得“知识生命”被不断缩短,“一个最具说服力的因素是不断缩减的知识半衰期。所谓‘知识半衰期’指的是从知识的习得到知识的废弃所经历的时间段。今天我们所掌握的知识中有一半是我们十年前所不知的。根据美国培训与发展协会(ASTD)的统计,在近十年中全球知识量增长了一倍,并正在以每十八个月翻一番的速度递增”^③。客观存在的知识增长事实与通过各种媒介传递而来的信息不断地涌现在受众的视线中,使受众“不能承受之轻”。而一旦出现在媒介权力的斗争之下,与之而来的信息便会有一些被简单重复着,一些被复杂虚构,还有一些则成为无关紧要的滥竽充数式的存在。受众一方面享受着丰盛的信息大餐,咀嚼知识的精髓,另一方面也在来自各方的信息中寻求虚拟的答案与刺激,从而随波逐流、人云亦云。对后者的担忧在媒介霸权的威慑下逐渐明显,因此帮助受众认识信息、筛选信息、解读信息,就如同解读媒介本身一样重要。

① 沈永言,吕廷杰.从传递到传播——一个电信业不可回避的现实[J].通信企业管理,2005(10):53-55.

② [加拿大]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2011.

③ Gonzalez, C. The Role of Blended Learning in the World of Technology[DB/OL]. <http://www.unt.edu/benchmarks/archives/2004/september04/eis.htm>, 2014-11-10.

3. 符号:能指与所指的断裂

在看的机制中,符号无疑是构成表征的基本元素。语言学家索绪尔提出,“用符号这个词表示整体,用‘所指’和‘能指’分别代替概念和音响形象”^①。具体而言,能指是指符号的形体(音和形),所指是指符号所要表达的意义。因而,对符号的解读具有双重意义。受众对视觉传达及表征使用的符号解读,受到多种因素的影响,这种影响来源于构成整个符号传播链条的各个节点。从传者的初衷,到媒介的干扰,再到受者的自身理解,对同一符号的能指与所指的认知,不同的受众产生不同的理解。在保持能指与所指基本联系或所见即所得的基础上,在后现代思潮的影响下,对符号的解读鼓励受众自我的创新与想象,这种个性化认知的形成是一种积极的学习过程。然而在一些恶意而为的曲解意图下,能指与所指的断裂极易混淆视听,带来认知的误区,造成受众对原有信息的误读与误解。诸如对雷锋精神的曲解等“恶搞”之举、对历史文化的歪曲解读、对英雄人物的形象抹黑等,阻断了能指与所指的意义联系,造成了不良的社会与文化影响。而要解决这类问题,就要从传播链接的各个节点提升视觉素养,以保持有效的能指与所指的链接。

4. 受众:视觉解读能力的提升

大众传播的发展,使得传者与受者不再是单向的传播模式,受众期待与信息、传者的互动,以此来了解视觉表征机制。这一需求促进了大众传播模式的发展,如今受众的声音逐渐占据了媒介传播的各个空间,受众渴望表达自我、展现自我的需求得到了响应。这对于媒介传播机制的解蔽与视觉信息的解读极为有利。在新媒体时代,这种互动使得受众不再处于被动接受的劣势地位,而获得了视觉解读的主动权。在对视觉所见的解读中,受众的视觉解读能力——视觉素养获得了新的定义。它已不仅仅被定位于审美素养的范畴,而是包含了对所见的所思与所想。在这种新的传播模式下,受众又成为传者的重要组成部分,他们对所思所想的表达,通过视觉表征展现给其他受众。受众角色的变化导致受众单方面的视觉素养的提升关乎整个传播过程,开始影响大众传播环境。

^① [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔. 普通语言学教程[M]. 高名凯,译. 北京:商务印书馆,1999:102.

二、素养重构:当下主体素养结构的必要补充与完善

2002年,美国教育部联合苹果、思科、戴尔等公司,共同提出“21世纪的学习技能”这一概念,从四个方面解读了21世纪学生应当具备的具体技能(如图0-1)^①。第一,需要学生掌握如英语、艺术、政府与公民教育等与21世纪的主题相关的核心知识,这是基本的要求。第二,学习与创新技能逐渐被作为一项重要的能力标准,来衡量学生们是否已经为应对日益复杂的生活和工作环境做好准备。创造力、判断力、沟通和协作能力都是将来学生们需要具备的基本能力。第三,学生要具备信息、媒体与技术素养。当下人们生活在科技和媒体都极发达的环境中,海量信息的访问、科技工具的快速更替、个体的贡献和协作能力都达到了一个史无前例的高度,信息素养、媒介素养、ICT素养等被认为是必备素养。第四,学生的生活与职业技能。在视觉感官主导的图像时代,信息、媒介与技术技能成为21世纪学生的必备素养之一,与学习和创新能力并重。

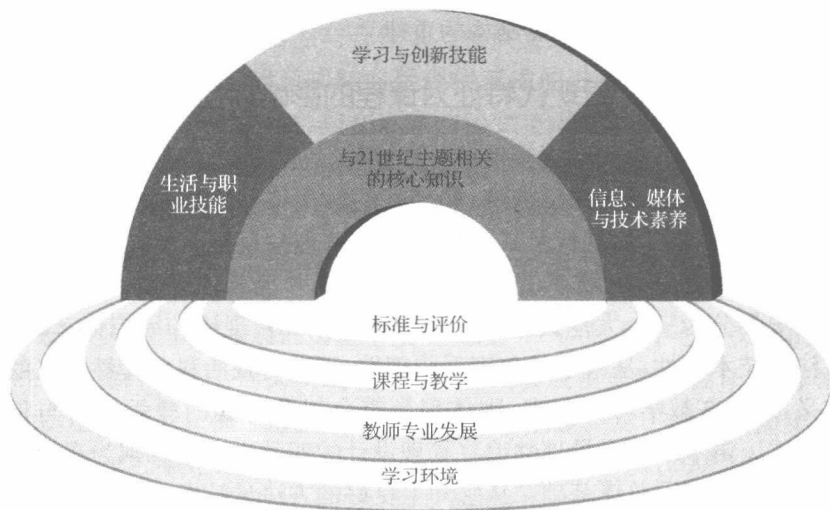

图0-1 21世纪学生的学习和支撑系统^②

^① Partnership for 21st Century Skills. (2010). 21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation[DB/OL]. http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf, 2011-06-05.

^② Anderson, J. ICT Transforming Education-A Regional Guide[M]. Bangkok: Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2010.