

高等学校教材

遠上人書
青龍寺
自北魏末
始創為
禪宗
淨土宗
我人修
期年自
華南
華南

Visual Culture and
Media Literacy

视觉文化与媒介素养

张舒予 主编

(附赠教学课件)

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

教育部社会科学研究重大攻关项目
“国民艺术素养教育研究”课题成果

江苏高校优势学科建设工程资助项目

南京师范大学优秀教材出版基金资助

Visual Culture and
Media Literacy

视觉文化与媒介素养

张舒

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

图书在版编目(CIP)数据

视觉文化与媒介素养/张舒予主编. —南京:南京师范大学出版社, 2011. 8

(优秀教材)

ISBN 978-7-5651-0486-2/J · 130

I. ①视… II. ①张… III. ①视觉艺术 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 168974 号

书 名	视觉文化与媒介素养
主 编	张舒予
责任编辑	王 涛
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
印 刷	江苏省高淳印刷股份有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	20.75
插 页	3
字 数	463 千
版 次	2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷
印 数	1—2 000 册
书 号	ISBN 978-7-5651-0486-2/J · 130
定 价	45.00 元

出 版 人 闻玉银

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

序

“视觉文化与媒介素养”作为课程名称对很多人而言可能是陌生而新鲜的,因为在我们的传统课程体系里从来没有这样的课程。同时,对上过这门“视觉文化与媒介素养”课程的学生而言又是熟悉而亲切的,因为曾经上课的体验是令人印象深刻而难以忘怀的。人们不禁好奇:这是一门怎样的课程?这门课程是怎么诞生的?课程的内容是什么?课程追求的教学目标是什么以及通过怎样的教学方法来实现教学目标?我想,这本教材的公开出版将对以上问题给出充分翔实的回答。

“视觉文化与媒介素养”是南京师范大学教育科学学院张舒予教授率领视觉文化研究团队历经10年设计开发持续建设的新课程。课程建设历经了“从无到有、从有到优”的过程,在教学改革探索、运用教育技术、提高艺术素养、实现素质教育、培养又博又雅人才目标方面取得了一定的成果,产生了良好的学术影响与辐射效果。

“视觉文化与媒介素养”课程的开发设计顺应时代需求,以“博雅”理念为指导,以现代教育技术为支撑,以中国优秀传统文化与现代媒介文化为素材资源,从“视觉观看”与“媒介解读”这个独到的角度切入,建构课程内容,探讨教学方法,旨在提高大学生的视觉素养和媒介素养,培养符合社会发展需求的博雅之人才。在当今的读图时代和媒介化社会中,人类文化与教育领域的内容不断丰富深化,信息载体样式不断演变,传播形式不断变革。与之相适应的教育改革新需求不断产生,大学生的知识与能力的内涵与标准与时俱进,这就需要不断开发新的教学资源与更新教学方式加以培养。“视觉文化与媒介素养”自2001年面向教育技术专业研究生和2004年面向全校本科生开设以来,课程建设实现了一年一个台阶的进步,受到广泛好评,获得了一系列荣誉称号与奖励:2003年出版专著《视觉文化概论》,2004年设计开发出视觉文化专题网站(www.fromeyes.cn),2005年评为南京师范大学第十三届教学成果二等奖,2006年入选为南京师范大学首批“博雅课程”,2007年被评选为南京师范大学校级精品课程,2008年被评选为江苏省省级精品课程,2009年被评选为国家级精品课程,2010年获得南京师范大学第十五届教学成果特等奖,2011年获得南京师范大学优秀教材出版基金。

为进一步支持课程教学,在原有的视觉文化专题网站(www.fromeyes.cn)的基础上又设计开发出针对具体教学需求的课程网站“视觉文化与媒介素养”(<http://kc.njnu.edu.cn/sjwh/default.aspx>),并不断充实完善,建设丰富的特色学习资源。课程网站有力地支持学习者更好地学习、训练与提升视觉素养和媒介素养,促进大学生通过网络媒介平台更好地交流和共享学习体会与研究成果。课程网站点击量目前已经达到236万余人次,注册用户达到2千多人,课程论坛讨论主题丰富、交流热烈,有时高达500余人同时在线讨论切磋,使用者范畴远远超过了选课学生,其影响已经扩展到其他学校和社会人群。

《视觉文化与媒介素养》立意高远、内容丰富、构思独到、形式新颖,是由文字、多媒体课件与专题网站共同构成的立体化教材,这不仅在现代化教材建设方面做出了有益的探索,同时也为这门新课程和推广奠定了基础,为选用教材的任课教师提供了极大的方便与有力的支持。

“视觉文化与媒介素养”课程具有以下特色:

课程目标追求——素养培养与博雅理念相结合

课程目标既立足于信息时代、读图时代大学生的视觉素养与媒介素养培养,又体现在与博雅理念的结合,促使大学生在学习相关知识、提高能力的同时,提升自身广博、典雅的气质与内涵。素养培养与博雅理念的结合丰富了课程目标,使之更适合大学生发展所需。

课程内容建设——传统文化与现代文化相融合

课程内容建设注重传统文化与现代文化的融合。当代大学生的传统文化自觉意识逐渐淡薄,而时代的发展要求我们既学习与获取丰富的现代文化,又不可忽视与丢弃璀璨的传统文化。课程教学通过文化自觉意识唤醒、精神家园生活体验、文化修养素质形成,使大学生的视野贯穿古今中外,提升大学生批判和接受现代文化的能力以及继承和发扬传统文化的自觉意识。

课程资源开发——文本表征与视觉表征相整合

课程资源开发在丰富课程内容的基础之上突出形式设计,将内涵与形式有机结合。课程资源的设计以教育技术为支撑,依据视觉心理学、认知心理学等教育理论基础,通过多种视觉表征形式呈现内容。文本表征与视觉表征的整合可有效促进大学生对信息的感知和理解。

教学方法更新——主题活动与混合式学习相结合

教学方法突破传统教学法,依据课程特点和大学生特征进行更新,将主题活动与混合式学习相结合。主题活动促进大学生对知识的获取和深层认知,混合式学习培养学生自主探究、团队合作等能力。主题活动与混合式学习的结合有利于大学生综合素质的提升,为今后走向社会迎接挑战做准备。

课程实施特色——理论与实践并重,现实与虚拟结合

课程实施过程中为大学生创设现实学习环境 with 虚拟学习环境。在现实学习环境中通过课程讲授、小组讨论、实地观摩等方式促进大学生对知识的获取,加强大学生之间的相互交流;在虚拟学习环境中通过课程网站、BBS、Blog 等激发大学生的学习兴趣,提升大学生的自主学习能力等。现实与虚拟的结合为大学生知识的获取、能力的提升提供了更广阔的平台,有效地扩展了大学生的知识结构,提升了艺术素养与综合能力。

2009 年我主持申报的“国民艺术素养教育研究”课题获得了教育部社会科学研究重大攻关项目立项,张舒予教授加盟了我们“国民艺术素养教育研究”课题队伍。她率领视觉文化团队不仅承担了子课题“资源与平台建设”任务,精心设计开发了“国民艺术素养教育网站”(http://www.artedu21.mobi/),同时在理念上自觉将“视觉素养与媒介素养”纳入到“艺术素养”的广义概念范畴之内,实践中将大学生的“视觉素养与媒介素养”教育视为“国民艺术素

养教育研究”下的一个有机部分,并在已有的视觉文化研究与精品课程建设的前期成果基础上进行了一些新的整合与探索,从大学教育这个维度探讨具有我国特色的艺术素养教育的理论与实践,为构建我国国民艺术素养教育的理论框架与实施策略做出了可喜的具有特色的贡献。她主编的《视觉文化与媒介素养》立体化教材成为“国民艺术素养教育研究”课题出版较早的成果之一。我因而欣然提笔专此作序。

滕守尧

2011年9月2日于北京

前言

“视觉文化与媒介素养”是在视觉文化理论研究成果指导下创造性设计开发的新课程。课程开发基于这样的认识：在当今信息时代影响人们接受信息的重要相关因素中，视觉化的表征形式和传播媒介的支撑作用非常突出。“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。视觉素养与媒介素养成为当代青年的必备素养，对未来教师尤为重要。视觉素养教育在媒介时代被赋予了新的更加丰富的内涵，与媒介素养教育产生了不可分割的关联。我们应当突破仅在艺术领域研究视觉文化与视觉素养的局限，站在信息社会发展需求的高度，思考大学生的视觉素养与媒介素养培养。

课程的教学以已经开发运行的视觉文化网站为平台，创设了恰当的媒介环境和现实环境。通过精心设计与二度开发，将传统文化资源与素材转化成丰富的教学案例，成为新颖、美好，有利于文化素质发展的现代化学习资源。

“视觉文化与媒介素养”课程，自 2004 年作为面向南京师范大学全校本科生的文化素质教育公选课和教育技术学本科生专业选修课以来，受到广泛好评，获得了一系列荣誉与奖励：2006 年入选南京师范大学首批“博雅课程”；2007 年入选南京师范大学校级精品课程；2008 年入选江苏省省级精品课程；2009 年入选为国家级精品课程；2010 年获得南京师范大学优秀教学成果特等奖。课程的文字教材、教学多媒体课件与课程网站一直在教学实践中使用，通过长期收集到的教学反馈，反复精心修改，不断努力完善与丰富。

一、本教材有以下主要特点

1. 内容上既有基本素养的知识阐述，又有优秀民族文化的实践体验

信息时代下，媒介素养和视觉素养逐渐成为大众必备的素养，将民族文化的体验与素养的培养相结合，不仅使优秀的民族文化得到传承和发扬，还为素养的培养提供支撑。教材分为上、中、下三篇，三篇之间有着密切的联系并不断进行交融，体现了从理论到实践的应用。上篇阐述视觉文化与媒介素养的基本概念，使学生了解相关知识，奠定基础。中篇介绍生活中不同类别视觉文化对象特征与价值，根据学生已有的经验和知识，感悟生活中的建筑、雕塑、陶瓷、服饰等视觉对象包含的内涵，透过现象看本质，了解先人的生活情趣品位和历史的来龙去脉，提升视觉素养。下篇讲述了通过各种媒介所传递的视觉文化对象的特征与价值，使学生了解书法、绘画、摄影、电影等视觉信息所传达的内涵，帮助学生掌握不同媒体的特点和作用，通过感受精神家园，唤醒文化自觉意识，了解媒介与文化的内在联系，提高媒介信息的接受、评估和创造能力，从而提高媒介素养。（教学内容呈现如图 1 所示）

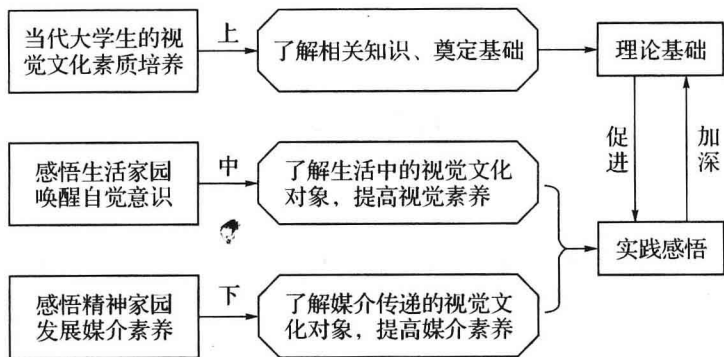

图1 教学内容呈现图

2. 结构上将内容进行合理分类,通过不同的模块,体现循序渐进的引导

教材的组织根据内容进行合理安排,按照教学设计的方法,主要分为5大模块。模块1以先行组织者的形式出现,利用引导性的文字或图示引人入胜,引导注意,促进有意义的学习。模块2是主要的学习内容,此模块内的知识分为三个层次:“知识模式 Knowledge of Fact”、“理解模式 Understanding of Interpretation”和“能力模式 Ability of Evaluation and Action”。知识模式主要突出知识与史实的讲解,理解模式主要突出对知识的应用与提升,能力模式则突出对内容的欣赏与联想。三个层次层层递进,不断提高能力的发展。模块3主要是问题的提出,通过提出不同的问题促进学生对知识的思考和掌握,问题也主要分三种类型:知识型、理解型和评价型。知识型问题主要考察对知识的记忆、了解,理解型和评价型问题则体现对知识的理解应用与欣赏、联想等能力,体现了主观价值的判断。模块4主要是课堂交互活动与实践训练,使教师和学生之间能进行较好的互动,从而提高学生学习的积极性,激发学习的兴趣。模块5主要是提供资料卡、课外阅读参考书目以及网络资源,为学生的进一步学习提供参考。(教材结构框架如图2所示)

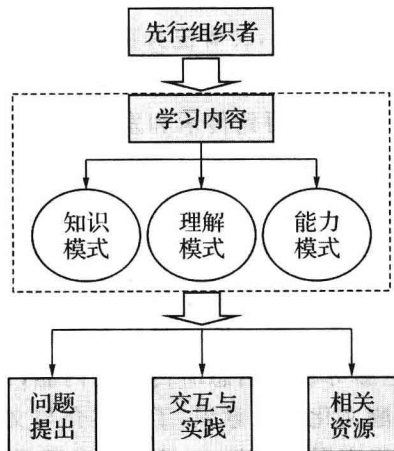

图2 教材结构框架图

3. 形式上除了文字教材,另有附加光盘,包含丰富的多媒体教学课件

教材的形式设计在依据教育理念,遵循教学设计的基础上,又充分体现了应用现代教育技术的特色。教材内容不仅以文字的形式加以描述,而且利用多种媒介呈现教学内容,图文并茂,充分激发眼睛与心灵的共振。教材的附加光盘中,具备多种媒介形式的内容,既有静态的又有动态的。有形象具体的图片,也有含蓄但意义深刻的示意图。图文并茂、动静结合的表现形式可以激发学生学习的兴趣,并提高对知识习得的效果,使学生在接受知识的同时通过对图像的观看更好地去品味其中的含义,通过多种媒介传递信息可以促进更好的理解媒介与文化的关系,从而为媒介素养和视觉素养的提高奠定扎实基础。(教材体现形式如图3所示)除了文字教材和包含每一章节内容的多媒体教学课件附加光盘以外,更具体详尽丰富而不断更新的课程信息与资源还可以通过访问国家精品课程“视觉文化与媒介素养”网站 <http://kc.njnu.edu.cn/sjwh/default.aspx> 进一步了解与获取下载。

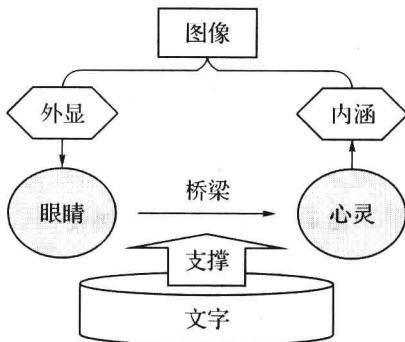

图3 图像文字作用图

二、《视觉文化与媒介素养》的课程建设与教学实施努力具有以下特色

1. 教学改革追求:理论建构与实践研究并重

“视觉文化与媒介素养”课程的开发、设计、建设与实施既是南京师范大学视觉文化团队多年努力的研究成果,也代表着大学教师顺应时代需求而产生的一种对教育改革创新目标的精神追求与责任感。课程的设计开发理论建构与实践研究并重,使得课程建设具有了更深厚的基础、更丰富的内涵和更高层次的目标,形成了课程建设的系统工程。

如图4所示,课程的教学改革目标追求充分体现在课程的设计开发与实现过程之中。首先制定课程目标:课程目标旨在培养大学生的视觉素养和媒介素养,即对视觉信息和媒介信息的选择、理解、批判和应用等能力,并提高学生的博雅气质。其次设计课程内容:课程内容的选择依据时代特点,体现传统与现代的结合、历史与现实的跨越,使大学生在学习时既能够欣赏与批判现代文化,又能够继承与发扬传统文化,丰富知识、开阔视野。继而开发课程资源:课程资源的开发建立在课程内容的基础上,通过多种可视化表征的形式传递丰富的文化与审美信息,促进大学生对内容的感知、体验、理解和应用。最后,设计教学方法并进行教学实践:教学方法以主题教学为主,采取现实环境与虚拟资源相结合的混合式学习方法,培养自

主学习、协作学习与合作学习的能力。

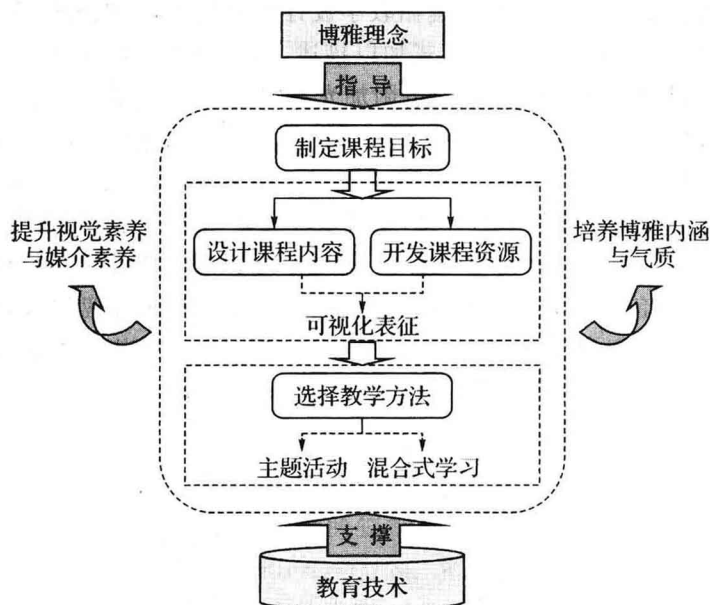

图4 课程的设计开发系统

2. 教学过程实施:探索应用新型课程模型

通过教学实践探索,建构了基于博雅理念的“视觉文化与媒介素养”课程模型(图5)。课程模型分三个层次:基础层——先行组织者,用来帮助大学生有效获取新知识;核心层——知识、理解和能力,代表课程的内容、资源的开发等,引导学生获取知识、促进理解和提高能力,三者层层递进,相互促进;提升层——自我意识,意味着课程的目标不仅是能力的提高,更是文化自觉意识的唤醒与博雅素质的养成。课程模型在教学应用过程中取得良好效果,得到师生认可。

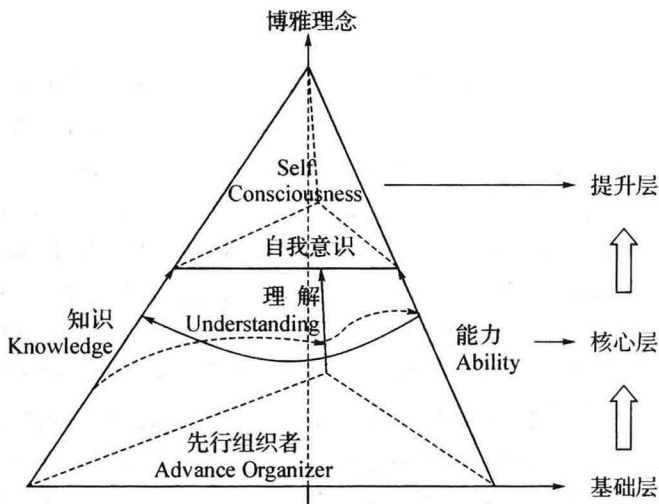

图5 “视觉文化与媒介素养”课程模型

3. 课程资源建设:构成立体化、动态化教材体系

课程建设实践过程中,将课程内容的设计、课程资源的开发、教学方法的选择围绕课程目标展开。课程内容、课程资源与课程方法之间相互渗透和促进,共同达到课程目标。四者构成一个有机体,为课程的可持续发展奠定了扎实基础。

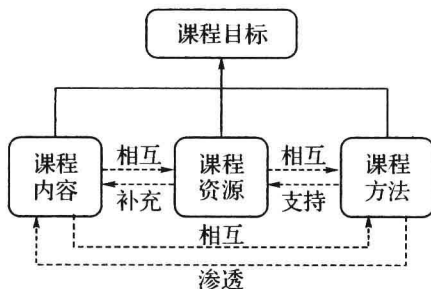

图6 课程建设四位一体

本书的主要读者对象为大学生、研究生和教师。经过近10年的努力,南京师范大学的“视觉文化与媒介素养”的理论研究与实践成果,已在国内产生积极的学术影响。南京师范大学视觉文化研究所接受来自高校的访问学者,培养了一批硕士、博士、博士后,共同持续深入该领域进行研究。国内开设相关课程并借鉴采用“视觉文化与媒介素养”课程网站的高校逐步增多。随着研究的深入,社会需求还将逐步扩大。

将历史传统资源与现代传媒资源相结合,开发成有益于当代青年素质成长的优秀教学资源,对于编写者既是追求的目标,又是极大的挑战。教材的写作与教学实践应用虽然历经数载,也在坚持不断改进完善之中,但因为涉及的内容范畴广阔,我们为此努力付出,却难免有失误之处,敬请各位专家与读者批评指正。

编者

2010年9月23日

目 录

序	1
前 言	1

上篇 当代大学生的视觉文化素质培养创新

第一章 研究视觉文化与媒介素养的时代意义	3
第一节 视觉文化与媒介素养提出的时代背景	4
第二节 视觉符号的结构方式与功能机制	7
第三节 媒介演变与媒介素养	13
第二章 读图时代“看”行为的变迁与意义	19
第一节 东西方“看”行为的历史变迁	20
第二节 读图时代“看”行为的特点	25
第三节 读图时代“看”行为的忧虑	28
第四节 读图时代“看”行为的意义	30
第三章 读图时代人的必备素养:媒介素养、视觉素养	33
第一节 “视觉性”素养	34
第二节 媒介素养概念解析	36
第三节 视觉素养概念解析	40
第四节 视觉素养与媒介素养的关系	43
第四章 从眼睛到心灵:视觉文化素质的培养途径	48
第一节 培养策略:视觉素养与媒介素养的侧重与融合	49
第二节 培养方法:有效搭建眼睛与心灵之间的桥梁	53
第三节 资源开发:选择、转化与使用三个维度相得益彰	59
第五章 信息时代的知识表征	65
第一节 信息时代知识表征的类型简介	66
第二节 信息时代知识表征的特点分析	70
第三节 信息时代知识表征的运用策略	72
第六章 知识可视化理论与应用	76
第一节 知识可视化概念内涵	76
第二节 知识可视化研究框架	80

第三节 知识可视化工具及其应用	88
-----------------------	----

中篇 感悟生活家园 唤醒文化自觉意识

第一章 中国古建筑:可以看见和触摸的历史	97
第一节 中国古代建筑外形特征	97
第二节 中国古代建筑外形中的文化意义	103
第三节 审视当今的“新”建筑	105
第二章 陶瓷:水、火、土交融的升华	109
第一节 陶瓷的起源	109
第二节 瓷器起源于中国的原因	113
第三节 陶瓷的外显和内涵	116
第三章 雕塑:石头的歌吟 凝固的舞蹈	122
第一节 认识雕塑	123
第二节 从雕塑看历史变迁	128
第三节 中西雕塑重要时期作品对比鉴赏	134
第四章 剪纸:民间刀舞下的平面影像	140
第一节 民间剪纸的造型特点	141
第二节 民间剪纸的符号表达系统	143
第三节 民间剪纸的发展与未来	152
第五章 服饰:随生命而流动的视觉艺术	157
第一节 中西服饰文化之异同	158
第二节 服饰文化的历史价值	159
第三节 服饰文化的当下意义	169
第六章 饺子:龙的传人特色宴	175
第一节 追根溯源明饺子身世	175
第二节 “兼容并包”品饺子文化	181
第三节 娓娓道来,饺子驰名中外	185
第七章 月饼:中国人的诗意美食	188
第一节 初识月饼	189
第二节 月饼蕴含的中国传统文化	194
第三节 品鉴月饼美味,体会博雅志趣	199

下篇 感悟精神家园 发展现代媒介素养

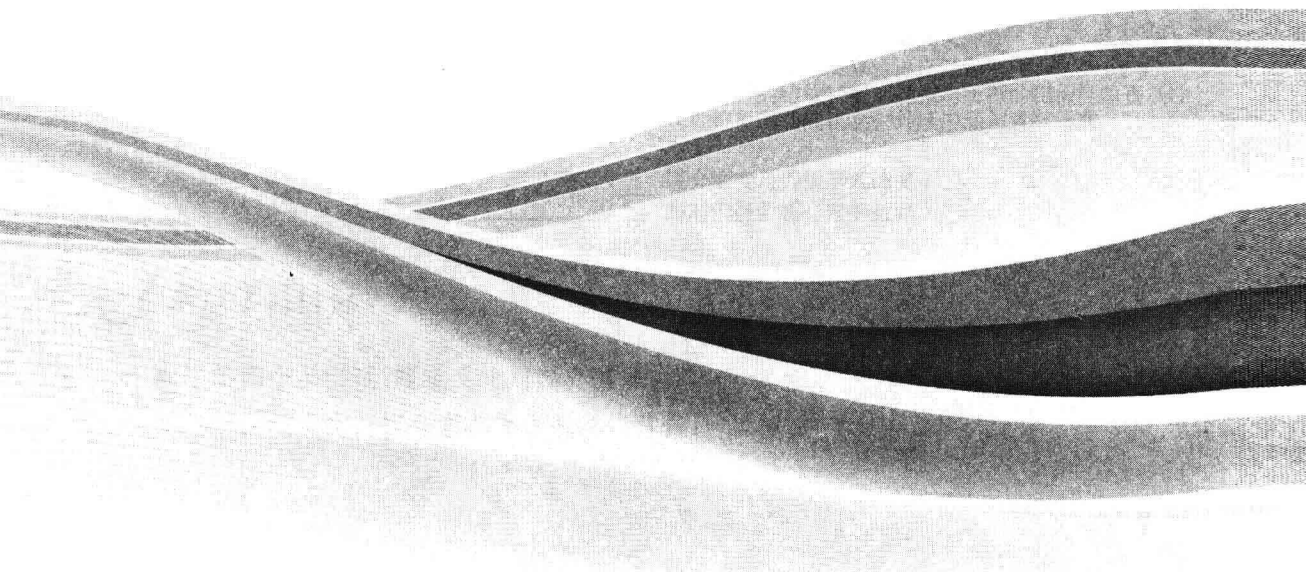
第一章 水墨画:中华悠久的传统绘画艺术	205
----------------------------------	-----

第一节	中国绘画艺术的独到传统	206
第二节	中国绘画艺术与民族文化传统	214
第三节	中国绘画的媒介解读	220
第二章	书法:华夏精神的本质直观	225
第一节	书法的源流、构成与风采	226
第二节	书法与历史文化	230
第三节	笔墨的意义延伸	234
第三章	摄影:光影的瞬间 永恒的定格	238
第一节	摄影艺术与视觉素养	238
第二节	摄影图像的解读	240
第三节	摄影在图像素养培养方面的价值	250
第四章	影视:光影中的时光之舞	252
第一节	影视艺术基础论	253
第二节	中国影视艺术发展历程	259
第三节	影视艺术的价值	267
第五章	FLASH:网络时代的新艺术	274
第一节	FLASH 内容与形式的特点	274
第二节	透视 FLASH 的本质内涵	280
第三节	FLASH 的发展方向	285
第六章	现代设计艺术里的民族要素与应用	289
第一节	现代设计艺术	290
第二节	现代设计艺术中的民族要素及其应用	294
第三节	民族化优秀设计案例赏析	301
参考文献		308
后 记		313

上 篇

当代大学生的视觉文化素质培养创新

阐述视觉文化与媒介素养的基本概念,分析读图时代和媒介文化环境下的“观看”行为特点,剖析视觉素养、媒介素养、信息素养的概念内涵及其三者关系。

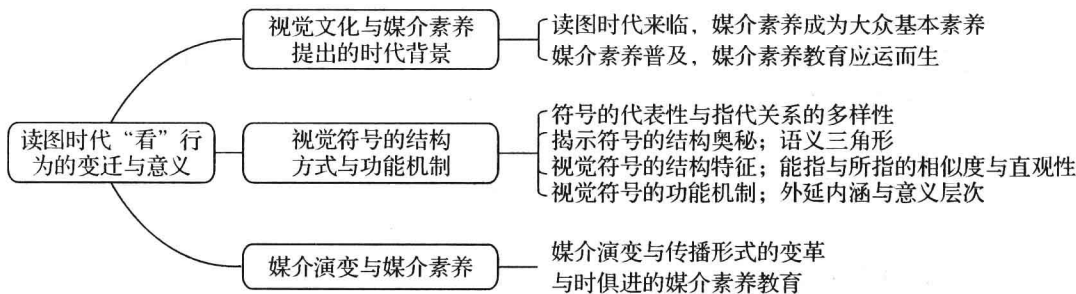
第一章 研究视觉文化与媒介素养的时代意义

自人类文明开始,视觉表达就被当成人类沟通与传播的一个重要途径与技巧。无论东方还是西方,远古的洞穴岩画和原始部落的图腾壁画等遗迹,都默默证明着视觉表达样式的诞生远远早于语言和文字。人类创造了语言和文字以后,抽象文本文化成为主流,视觉表达退而成为只是加强生动性与直观性的辅助手段。21世纪,数字影像高度发达,多媒体和互联网日渐普及,促成了“读图时代”与“媒介时代”的到来。视觉文化成为当今文化的主要形态,以视觉图像为主的视觉语言的作用日益突显。以视觉表征和媒介技术为重要特征而构成的“媒介文化”成为一种新型交流沟通系统,正在对人类的传统语言体系与阅读习惯进行着深刻而广泛的变革。直观地思考、批判地解读图像并能够应用可视化技术呈现信息的能力,已成为现代公民的关键性的技能与素养。“技术将允许人们在一个更高的水平上交流,我们都将成为精通图像的人。”视觉文化以及与之密切相关的视觉素养和媒介素养成为教育工作者必须关注的一个新的重要的研究领域。

为培养学生在读图时代与媒介时代的新素养,本章内容紧扣读图时代和媒介文化环境下的“观看”行为特点,阐释视觉文化内容与形式之间的内在逻辑关系和媒介传播的特征与影响。

内容结构图

本章学习目标

- 了解两个关键词,视觉文化与媒介素养;
- 了解视觉文化与媒介素养提出的时代背景;