JinJin / September 17, 2009 11:57AM

[\[講義\] 視覺文化與藝術教育](#)

視覺文化與藝術教育

有視覺經驗，即有視覺文化，視覺從最通俗的「觀看」開始，由人類最自然的行為中開始發展，但自然並不代表是簡單，觀看實際上是一種異常複雜的文化行為，從出生起對世界的認知，便全部依賴這種行為。

Barnard(1988)提到對視覺文化定義是：任何人類生產、解釋或創造的視覺，而且本身具有或被賦予功能、溝通或美學價值的內容。在人類社會生存的環境中，由自然、社會體制和符號總和而成，而視覺文化正是後者的代表；它不但發展迅速，而且更成為社會日常生活中不能缺少的最主要成分。觀看四周，電視、電影、戲劇、攝影、繪畫、時裝、廣告、形象設計、網路視聽、虛擬影像等，都在提供人們觀看信息的媒介，建構視覺文化的符號系統。

在Barnard對視覺文化的定義中，包含了影像的視覺文化和文字的部份。此範圍太過於廣大，且從二十世紀起，影像科技一日千里，助長了影像對人們的吸引力。在今日，視覺文化可以說已達到主導的地位，有時甚至比文字更有影響力，直觀的畫面、光影的交織籠罩了一切，什麼都比不上一幀活動的影像有更強的視覺吸引力與感受力。

視覺文化是一門學術的領域，包含兩種相關的因素：一是專注在看的方式上(Visuality)，一是超越藝術作品的範圍，如Henderson (1999)對視覺文化的定義：看什麼和有什麼可看(What is to see and what there is to see)。視覺文化涉及社會的政治、科技、商業和美學，無法單獨研究，是深受歷史性、社會性、政治性、價值觀、科技發展等因素所影響的。

Williams (1981)說：「文化是一般性的，是一種日常經驗」Mirzoeff (1998)寫下：「日常生活就是視覺文化」。目前的社會，人們早被各種的視覺媒體所淹沒，電視、廣告、櫥窗、網路等，觸目所及皆是影像，越現代的都市越依賴視覺所帶來的各種視覺刺激，這就是現代社會文化生活的寫照，也可說是我們文化的一部份，當代文化正在變成一種視覺文化，視覺文化已變成現代社會之必須。

除此之外，視覺文化還可以橫跨不同的語言與文化。透過建構表達想像，或是情感的媒材，成為溝通的重要語言，正如在流行藝術中，漫畫、卡通、電視、電影、戲劇、廣告等，都是利用視覺影像的威力，跨越不同的時代與社會，讓人們藉由共同的視覺經驗和符號溝通，更可因此促進社會的商業經濟活動。

在視覺文化中一項重要領域的便是藝術作品，人們利用視覺藝術媒材，透過藝術型式的傳遞來表達情感，這些藝術作品不僅是人類文明的精髓，同時也是社會文化發展的基礎架構。視覺藝術作品因為具有跨越時空限制的特性，因此不但可以提供表達情感的媒材，同時亦具有建構溝通的橋樑的功能，因此成為文化交流、融合，促進社會彼此瞭解的最佳管道，透過藝術的交流、融合與分化，形成社會多元的風貌。

總括來說，視覺文化包含二件事，一、是實質的藝術作品，二、是社會中一種利害關係的主張(有形或無形的商品)。儘管研究的範圍加大，但我們更應注重在視覺形象的交流與溝通，因為這些視覺形象都是由態度、信仰、價值觀所組成的。

既然生活就是一種視覺文化，藝術品之創作也脫離不了文化。因此，在藝術教育中，藝術教育者應對我們的社會現象保持高度的興趣，去觀察、去了解，去感受，藝術教育工作者應將重點放在藝術作品，而且是由態度、信仰、價值等內涵所構築之藝術作品，並教育學生培養「好奇的眼光」，這也是研究此領域之人應具備之能力。