

視覺文化在那裡？

Where is Visual Culture? An Introduction

讀者是否記錄過一天之中從起床到就寢，眼睛接收到多少訊息？那些訊息讓我們印象深刻？那些訊息我們視而不見？那些訊息造成心情上的變化？那些訊息促使我們學習？如果更深入地探討，我們感受到而且認為有意義的視覺訊息，是否促使我們進行思考、判斷、理解、或其他的認知活動？被我們忽略的視覺訊息，是否因我們的疏忽、慣性、或是無法察覺等原因而沒有被看見？

這裡舉一個簡單的例子：大部分的人看了達文西的名畫—〈蒙娜麗莎的微笑〉(不論是在巴黎羅浮宮的原作或是印刷複製品)，都會感受到畫中人物優雅與美妙的表情、姿態、穿著…等等，這些是畫中的主題，我們都注意到了。然而，這張名畫的價值並不只在於畫中主角的神秘感，達文西將文藝復興時期所發展出來的透視原理，利用空氣調節法的技巧(強調景物的描繪法則，是依其與觀者的距離以及空間中的水氣，造成近者清楚遠者模糊，最遠處變成淡藍色的表現手法)，巧妙地襯托在蒙娜麗莎的身後，製造出典型的義大利文藝復興繪畫風格的背景。試問，有多少人會第一眼就注意到這幅畫背景的价值？如果沒有一點藝術方面的知識或訓練，我們大概只能看到美女圖罷了。

人們每天睜開眼睛就開始接受資訊，卻習慣於依照個人特別的興趣、心情、情境與需求選擇性地「看」東西，這就是我們生活中「看見」的主題，沒注意到的就是背景。從「蒙娜麗莎」的例子可以知道，主題與背景不是絕對的賓主

◀ 圖2.1 作者於2005年八月一日在芝加哥取得的報紙《USA Today》，頭版圖片的種類包括體育、影劇、太空核與美國總統的消息等等，2005年攝
◀ 圖2.2 多元的視覺訊息隨處可見，2005年攝

關係，而是同等重要，只是人們的觀點不同而已。這樣看待世界的態度在東方藝術中的水墨畫與書法也很重要，譬如：山水畫中將雲氣、溪流瀑布、山間小徑都省略不畫，取其留白的趣味，供觀者自由想像；書法則利用線條粗細的變化，交織製造出墨黑與紙白之間多樣的空間造形，這些都是主題與背景相互搭配的高明藝術，解釋主題與背景的總和才能呈現完整的全貌。生活中被忽略的視覺資訊也是如此，它們有其意義與價值只是我們沒有注意到。

要認識視覺文化，首先需要建立上述「全觀」的態度。視覺文化廣義的解釋，應為人們眼見物的一切，這些可以被看到的物件或景像，由於人、時、地、物、事件 (events) 與環境的特殊條件而產生屬於人類文明的意義 (即一種文化的表徵)，這些意義存在的時間有的很短暫，有的則很長久。視覺文化的組成元素大致包括：純藝術、應用藝術 (包括各種設計)、流行文化以及非藝術的影音

The image shows a grid of classified advertisements under the heading 'MARKETPLACE'. The ads are organized into several columns and rows, each with a distinct title and content. Key categories include:

- LEGAL NOTICE:** A notice from the United States District Court Southern District of New York regarding a lawsuit against Edward J. Halloran.
- TICKETS:** Multiple ads for NFL, MLB, and other sports events, including 'Murray's' and 'Las Vegas Tickets.com'.
- TIMESHARE-RESALE:** Ads for buying and selling timeshares, such as 'Talk to a REALTOR before you BUY or SELL' and 'Ed McMahon's Lifestyles Live'.
- RANCHES-FARMS:** Real estate listings for large properties, including one with 1.7 million acres.
- PERSONALS:** Various personal notices, including 'VIAGRA Levitra Cialis' and 'VIA MEDIC'.
- EDUCATION:** Ads for colleges and universities, such as 'Accredited Degrees'.
- HEALTH/FITNESS:** Health-related products and services, including 'VIAGRA Levitra Cialis' and 'OPROD PAIN Rx'.
- MISCELLANEOUS:** A variety of other services and products, including 'Find Past Articles from USA TODAY' and 'Contact Research'.
- REAL ESTATE:** Listings for properties in Las Vegas and Santa Ana, California.
- MISSING:** A notice for a missing person, TYESHA RIVERA.

The ads use a mix of bold text, images, and different colors to attract attention. A large, semi-transparent watermark 'National Center for Missing & Exploited Children' is overlaid across the center of the page.

圖 2.3 即使是文字為主的分類廣告，也有版面設計的意圖，呈現一種視覺的功能，2005年攝

圖像，這樣的區分方式並非嚴格地將每一種我們看到的視覺資訊硬性地歸類，而是呈現出視覺資訊交集共生的狀況。以此推論，每一個時代的每一個地區都有其視覺文化，每一個人在每一個生命階段也會累積多元的視覺文化經驗。根據過去的教育和知識基礎，我們比較能夠辨認出純藝術、設計或是其他藝術的視覺形式與其文化的意義；但是學校教育中並沒有提供我們深入認識流行文化與非藝術視覺訊息的機會，而這些訊息在日常生活中出現的頻率與數量遠超過前述的三類，亦是呈現「當代」文化現象的重要元素。學校教育是否有義務或責任，提供學生認識多元、全面的視覺訊息的機會，以符合時代的需求？

圖2.4 許多大城市的商業中心都有爭奇鬥豔的廣告看板，圖為香港灣仔一景，可以看到豐富的視覺圖像，2003年攝

這裡以報紙來解釋視覺文化的各種元素。每一份報紙都是一個地區當時發生之各種現象的文獻記錄，除了內容多元之外，還有許多圖像來幫助讀者了解發生的事，有時圖像則具有吸引讀者的作用。這許多圖像中，非藝術的成份包括：工商版的圖表、科技版的圖解、各種社會或政治新聞的附圖、天氣圖…等等，這些都在傳遞視覺訊息，有的是提供專業知識，有的則是述說故事。流行文化則有：影劇版和體育版的明星照片、流行資訊與廣告，或是當前引起熱烈討論的事件…等等，此類的圖像通常有著即時的、特定族群喜愛的和引來風潮的特性，多少都針對「消費者」的意向而形成的。應用藝術 (或者是設計) 涵蓋的範圍就很廣泛：報紙中到處可見的版面安排、商業廣告、插畫、甚至是介紹產品或建築所附的圖片…等等，都為了傳達更充足、更貼切的資訊而產生。純藝術在此並未限於視覺藝術，而是所有的藝術表現形式裡產生的圖像與影像都屬於視覺文化的範疇，報紙的藝文版中介紹之藝術品、表演、電影…等圖片可作為代表。讀者應該會發現，即使我們仔細地將視覺文化區分為幾種類別，各類別間還是有相當程度的重疊，比如：電影海報就含有純藝術、設計、商業行銷等成分，可以見得「視覺文化」一詞並非僵化的定義，而是解釋當代整體視覺現象的一個詞彙，我們處在視覺資訊的環境，會因每一個人的觀點和切入角度不同，而產生不同的認知和理解，此為當代社會的多元的特性。翻開任何一天

圖2.5 倫敦街上的紀念品小販，您能看到文化的線索嗎？2005年攝

的報紙，我們會發現各類型視覺資訊的比例，若認真地回想，許多人應該會驚訝自己是多麼依賴視覺訊息。

如果讓一般的中小學生自由地選擇他們喜歡看的事物，我相信教科書和以文字為主的印刷物大概不會是首選，現在的孩子習慣從圖像或影像來認識世界，也就是透過視覺進行學習，譬如：他們愛看漫畫、卡通動畫，上網或玩電子遊戲，看電視，即使是互動式的學習教材或電子書都會比傳統的文字紙本有吸引力。這是時代的趨勢，電腦科技、網路與傳播媒體的發達改變了人類傳遞訊息的習慣，大量的圖像、符號、色彩與動態影像透過各式的媒介進入了我們的生活，也方便我們將「看」的觸角伸展到世界的每一個角落。這樣說來，當今的孩子應該有豐富的視覺經驗，也應有開闊的世界觀和知識觀；但是事實並非如此，許多教師便持相反的看法，認為現在的學生對文字的敏銳程度已大不如從前同年齡的學生，學生過度沉浸在各種與課業無關的視覺訊息中，延誤了學習的效率和效果。真的是這樣嗎？如果大多數的學生都習慣運用視覺能力進行學習，我們就要進一步地想：視覺文化的概念怎麼運用在教育上呢？本書將逐步探討視覺文化教與學的問題。

圖2.6 眼花撩亂的廣告，誰會駐足細看呢？香港旺角，2005年攝