

看圖說畫：主題書製作與視覺文化探索

Picture Book Story-Telling: A Visual Culture Inquiry

圖10.1 「麥當勞帝國」· P. Scanlan © 2008

本文之主旨在於研究大學生對所處的視覺環境的反應與看法。透過製作主題書的活動，觀察學生如何看與解讀所見的世界，如何將這些收穫轉化為創作的題材。學生在接受一系列視覺文化與美術教育的基礎課程之後，進行主題書的製作，其目的希望學生能夠獨立選擇並定義所見的視覺現象，搜尋一系列的圖片或照片以反映此現象、並從影像中分析或歸納出的敘事記錄。主題書的基本構成元素包括具有文化意義的影像、符號、訊息與文本。本篇選取六位美國大學生所製作的主題書為樣本，蒐集的資料有：學生製作的主題書原件、每一位作者所撰寫的簡介、以及每本主題書中每一頁的數位檔案。根據上述資料，研究者使用文件分析法檢閱每一本主題書之選題理由與證據、作者處理影像與文字的能力、表現技法、以及作者在製作過程中所表現出來的視覺文化。在主題書完成時有一發表會，學生除了闡述個人的作品，亦觀摩他人作品，進而能從不同觀點看文化現象，整個活動則促進學生對視覺環境與文化的理解。

在2007年美國美術教育年會的一場專題講座中，加拿大籍的jan jagodzinski 教授驚人地陳述：今天的人們其實像犯人一樣生活在大型的視覺監獄之中——人們靠著既有的知識、經驗、文化背景、甚至是偏執的態度來解讀他們看到的現象，許多的歧見與誤解就因這種本位的成見而產生，有趣的是，他們並不自覺是被困在偏執的視覺煉獄裡。隨著傳播媒體與網路帶來超乎人們所能消化的大量資訊，jagodzinski認為美術教師必須去思考「圖文影像的美學進化 (the aestheticization of the wor(l)d picture)」問題 (jagodzinski, 2008)。影像通常具有敘事與傳遞訊息的特性，於是解讀影像 (reading images) 在當代的教育中便是一種常見的認知手法 (Efland, 2001)；Freedman (2003a) 也說今日的學生能輕易地讀懂影像的含意，並比他們年長的世代更懂得運用影像與他人溝通。為了順應視覺學習的新潮流，許多學者建議美術教育的重點，應從強調傳統的純藝術或主流藝術的教學內容，轉移到以視覺文化為主的課程架構 (Freedman, 2003a; Duncum, 2006; Keifer-Boyd & Maitland-Gholson, 2007)。這樣的轉變使美術教師能將各種形式的視覺物件 (visual products) 帶進教室與學生一同品評與討論，開拓視覺學習的疆界；比起傳統課堂只介紹大師的作品，這些視覺物件能讓學生激盪出更豐富的感受。

緣起

視覺文化融入美術教學所引起的爭議之一，是美術課會逐漸變成紙上談兵，只探討影像中的意義而不是從前強調動手製作或宣揚純藝術的價值 (Freedman, 2003b; 2007)。然而，當美術活動涵蓋了社會、文化、政治、以及其他領域的議題時，學生正進行一種複雜且整合式的學習，它不但能激發學生批判性的思考能力、理解與反省的能力、也觸及到他們藝術的表現與表達能力，尤有甚者，這樣的教學還能幫助學生統整各科的知識，活化他們的思想 (Walker, 2001; Freedman, 2003a)。大多數的視覺文化研究都偏向理論的探索或視覺文

化在美術教育的定位問題，討論教學上的運用與教學法的文獻較少 (Mizsoeff, 1999; Freedman, 2003b; Duncum, 2006)，可能是視覺文化的範疇太廣泛，在實務方面大多數人仍處於摸索與試驗階段。學生到底能不能「動手」學習視覺文化呢？

研究目的與問題

本文是一篇探討視覺文化教學案例「主題書製作」的個案研究。目的在檢測學生如何觀察與發現生活周遭有意義的視覺現象 (visual phenomena)，他們能否將視覺的感知轉變成有邏輯脈絡並具有藝術表現形式的「書」，以及那些視覺與文化因素會影響「書」的內容。Gude (2007) 曾表示，當代的美術教學應該朝向以學生為中心的取向，而非固守學科取向或媒材取向。從學生感興趣的角度切入，能使美術學習活動輕易地與學生的生活、經驗、知識與感受相結合，因此產生對周遭眼見事物敏銳的觀察力與判斷力。本研究以「書」為題，讓學生有機會深入探索他們所處的生活圈，使他們的學習觸角延展至在地文化的視覺現象；主題書的製作也使學生有機會表達他們對影像的理解並表現他們處理影像的手法。多位學者認為，「觀想與敘說視覺物件」是認識視覺文化的基本原則 (Mirzoeff, 2002; Elkins, 2003; Rampley, 2005)，本教學案例所設定的目標符合此原則。

在日常生活中，「圖片、影像或視覺物件的存在價值不只是『被看到』，而是蘊含著故事或是有意義訊息，其價值正如同文字一樣，我們可以透過閱讀了解它們」(Schirato & Webb, 2004, p. 81)。視覺認知在今日有著複雜而多元的含意，Elkins (2003) 解釋，視覺認知不是簡單的看懂或領悟影像而已，它亦代表著探究影像多層面意義的過程，包括：影像反映出的事實、其重要性與特殊性、以及其文化背景與內涵……等等。本個案研究的第一個問題是：學生平常都看到些什麼？那些視覺訊息能引起他們的話題？

視覺文化學習的基礎，是學習的內容與場域和實際的生活產生多方面的連結，使知識與感知由生活中發展出來。視覺文化常與社會議題結合在一起，它的定位與價值則會隨著不同文化立場而有不同的詮釋結果；人們因觀點不同也會有不同的理解 (Krug, 2002; Freedman, 2003a)。Schirato & Webb (2004) 曾分析人們的視覺敏感度，項目包括人的注目焦點、取捨的動作、以及這些行為之間的關係，他們發現「人們目光的界限和焦點，取決於對他們有意義的事物之上」(p. 14)；「任何一種看法和其生成的意義，都是人們在文化脈絡底下的產物。……我們看到的事物，並不是一個客觀的存在，而是我們主觀的、經過分析與衡量之後所認定的一個存在。……我們認識的世界因人的不同而有不同的意義與想法」(p. 15)。基於上述的觀點，本個案研究的第二個問題是：學生將那些文化意涵放進他們製作的主題書中？

「書」在一般的認知中是結集成冊的文字，有時則附有插圖或其他影像；韋伯字典也闡釋書為寫成的知識集。書是一種作者與讀者雙方溝通的媒介—作者可以充分地表達；讀者則可以恣意地想像。當讀者進入書中的故事時，他們便有機會深入地了解並想像人物、場景與事件之間多重的關係；這種文字與圖像思維整合的閱讀活動，充分地彰顯書的溝通功能 (Sweet, 1997)。本研究選取「書」的定義為，由學生運用所收集到的資料，經過創作與編輯的程序而成為多頁的冊子。在「主題書製作」教學案例中，學生需要發揮組織能力，透過文字與影像的記錄，以及故事性的串聯，將看到的視覺現象用書的形式表現出來。由於書的內容限定在與學生平日生活有關的範圍，他們呈現出的結果即是他們對周遭現象與文化的反應或反省，藉此亦可檢視他們解讀環境的能力。

從學習的角度來看，Eisner (1994) 曾說學生有能力去建構、解讀與深入探索許多知識形態的意義。不少研究也顯示，視覺的辨識力可以提升學生在學習上的效果與成就，甚至可以將藝術與其他學科的知識與經驗整合起來 (Pitri, 2007; Whitener-Lepanto & Harroff, 2002)。Pitri (2007) 解釋道：「藝術的表達與文字或語言的表達類似，它透過圖像傳遞訊息，當圖像的內容被賦予意義時，這樣的表達方式其實也是一種語言。… [教師應該鼓勵學生並提供機會讓他們發展] 接收與傳送視覺訊息的能力，並且幫助他們開發多樣的自我表達技術」(p. 34)。

視覺故事可解釋為，一個結合文本意象與圖像表現的故事；在本教學案例，學生則選用具有特殊意義的圖像，來訴說他們的視覺故事。故事是「已發生的

National Taiwan Arts Education Center

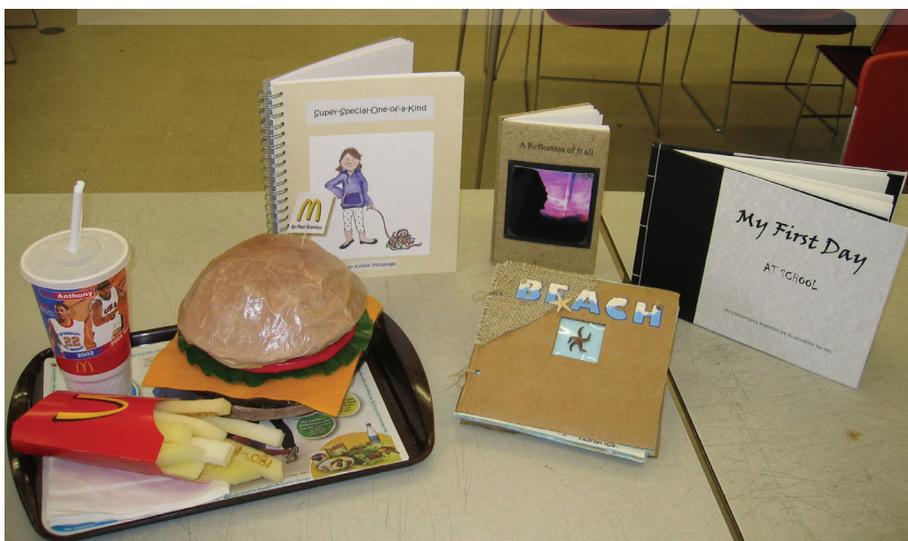

圖10.2 2008年春季班新書發表會一隅，2008年攝

事與說故事者的結合」(Toolan, 1998, p. 1)；故事也被形容成「解釋社會與文化之規範、價值或意識形態的傳播形式」(Friedman, 1998, p. 8)。Schirato & Webb (2004) 則提出形成故事的基本元素，包括：情節、說故事者、故事中的主角、場景、事件、以及故事發展的因果關係，除此之外，視覺故事通常還包含某種文化的脈絡與意涵。「我們在構思故事時，會考慮到如何安排那些基本元素？故事要給誰看？讀者會在什麼樣的情形下看這個故事？還有，這個故事要有怎麼樣的弦外之音？以上這些思考的重點其實都維繫在我們自己的文化脈絡之中」(Schirato & Webb, 2004, p. 83)。

主題書的製作程序

在進行主題書單元之前，學生先接受一系列視覺文化的思維訓練，以培養他們對眼見物敏銳的感受力與判讀力，進而有能力談論與鑑識影像的內涵。這些訓練包括：分析明信片中的圖像、描述當季新聞雜誌中之圖片、或是將不相關的圖片編成一個故事…等多種活動。在這些識別與解碼的練習中，學生逐漸產生嚴謹的判斷眼光，也能夠討論所看到的圖像。因此，進入「主題書製作」教學單元時，不少學生馬上浮現想做的題目，並胸有成竹地規劃資料蒐集的來源，可見得他們已累積不少觀察事物的心得。

主題書製作的教學單元是針對本研究之需求而設計，以便了解學生興趣的取向、他們如何選擇文化議題、以及他們如何探索與闡述該議題。本研究所需的資料分為三大類：主題書之內容、書中之脈絡、與書之呈現效果等。學生在一系列視覺文化思維訓練之後，著手製作一本以他們個人喜愛的議題為基礎的手工書。手工書除了要具備影像與文字之外，並且要透過圖文來探討有爭議性之社會或文化議題；由於學生是書的主人，他們全權決定書的主題、內容、頁數、結構、表現技法和呈現方式。雖然整個單元設計是以學生為中心，一些關鍵的製作步驟還是要詳細地提供給學生，以增加製作上的效率。主題書的製作程序如下：

一、主題之訂定

學生先選擇一個大方向來思考主題書的範圍，此方向通常是較寬廣的議題，比如：生命的探索，心情的波折，或是最近個人、社會、或政治的現象等等。在確定範圍之後，再進一步歸納出可探討的議題或想法，然後設定書的主題。

二、主題之研究

學生根據自己訂定之主題進行深入的研究，除了界定書的核心精神之外，還要藉由相關文獻的閱讀與整理，提出所選主題之重要性或其價值；同時，學生要蒐集與主題相關的視覺資訊或資料。

三、意義之串聯

學生分析所得之文獻與圖片資料，利用辯證法將它們組合成有關連且可呈現主題的內容。

四、圖像之製作

學生需要自製主題書所需之圖像，表現方式可以是：插畫、漫畫、繪畫、攝影、剪紙、電腦繪圖……等等。若他們要使用一些現有的或印刷品上的圖片，則可用拼貼的手法製作出新圖像，此目的在使學生超越既有圖像的限制，而能用創作的態度處理它們。

五、故事之編纂

學生將前面四個步驟所蒐集到的材料，匯整成有情節或有個人風格的故事。這裡所指的故事如橋樑般，將作者的意念與文字、圖像連結起來；或者說，將個人的與文化的意識連結起來。

六、脈絡之經營

學生用藝術和文本的手法編輯主題書，使該書的故事能呈現清晰的來龍去脈。

七、新書之呈現

學生在主題書完成之後舉行新書發表會。每位作者簡單地介紹自己的書與製作的心路歷程，同儕間則進行一次作品評賞，他們針對每一本書的主題內容、組織邏輯、表現手法、創意與巧思、以及呈現之水準進行詳細的審查。

在2007年美國北伊利諾大學的春季班，有十六位美術教育系的學生參與了此主題書製作的教學單元，其中有六名學生所製作之作品被選為本研究分析的樣本。取樣的程序首先是檢視每一本書的主題與其表達之視覺現象的密切程度，然後評估該書在呈現與闡釋文化或文化跡象時，是否彰顯該文化的特色。這裡使用內容分析法 (content analysis) 進行樣本分析，所涵蓋的三大範圍包括：

1. 主題內容：書之主題與其定義、作者之創作自述、圖文故事、書中探討之文化議題或文化現象。
2. 脈絡結構：圖與文之間的相互關係、圖文與故事間的關連、作者與所選之主題 (或文化) 間的賓主關係。
3. 整體效果：書之整體設計與創意、製作的技術與表現手法、以及書之內容的獨特性。

以下先列出研究者對每一樣本所做的單獨分析，再進行綜合討論。

研究結果之分析與討論

< 樣本一 >

作者：C. Schirmer

書名：七項致命罪行 (Seven Deadly Sins)

創作自述：這本書介紹基督教中七項致命的罪行。每一項罪行都顯示出惡魔邪惡的程度，我則將象徵該罪行的色彩與野獸安排在每一頁中。這本書殘破的外觀與零散的內頁是呈現「逐漸惡化」的效果，也暗示人的身體也會日趨腐敗的事實。

作品分析：

主題內容	議題：宗教信仰中的罪行
	故事：以視覺圖像闡釋中世紀盛傳之人的罪行
	文化跡象：用當代的眼光看宗教的罪行
脈絡結構	Schirmer以四頁的篇幅表達一種罪行，在每一頁中利用拼貼的手法將多樣的動物圖像、色彩與文字組合起來以表現所代表的罪行。本書之靈感來自古代宗教書籍用圖文故事來教化信徒，故以象徵和隱喻的方式展現主題。
整體效果	本書是從一本舊的精裝地圖集改造而成，原本的印刷內容被廣告顏料與拼貼圖像所取代。Schirmer在每一頁中都悉心繪製背景的色彩以配合該頁的角色與罪行的含意，也使用適當的美工技術來營造本書的氣氛。

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

圖10.3、10.4 「七項致命罪行」之外觀與內頁，Seven Deadly Sins by C. Schirmer © 2007

狗

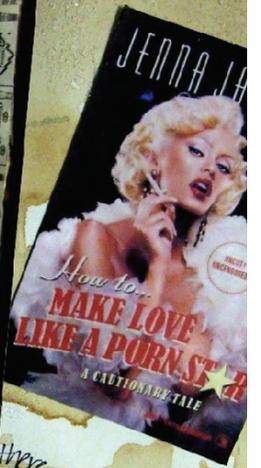
BE DELICIOUS

It is a sin directly against one's neighbor since one man cannot overabound in external riches, without another man lacking them.

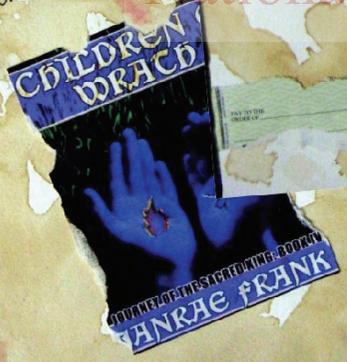
FATAL GREED
A novel by Robert Lander

RENY
MILK
33.99
level
24.99
23.99

There occurs a special intimacy whereby the venerated species of LUST.

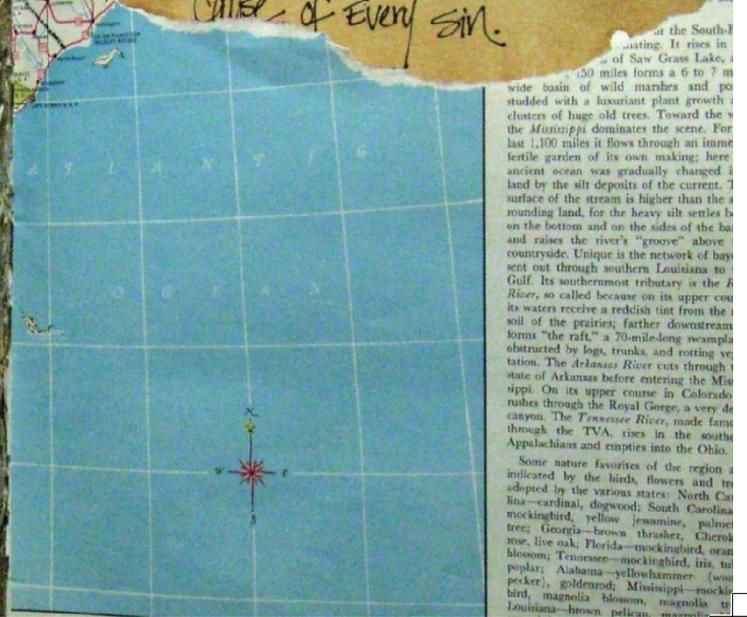
The name of passion... A passion of the sensitive appears good in so far as it is veiled by reason, where as it is set set the order of reason, as

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

Inordinate self-love is the cause of every sin.

The seven deadly sins are a classification of vices that were originally used to instruct followers concerning fallen man's tendency to sin.

Some nature favorites of the region are indicated by the birds, flowers and trees adopted by the various states: North Carolina—cardinal, dogwood; South Carolina—mockingbird, yellow jessamine, palmetto; Georgia—brown thrasher, Cherokee rose, live oak; Florida—mockingbird, orange blossom; Tennessee—mockingbird, iris, tulip; Alabama—yellowhammer, (wood pecker); Louisiana—magnolia blossom, magnolia tree; Louisiana—brown pelican.

< 樣本二 >

作者：E. Allmendinger

書名：名人塔羅牌 (A Celebrity-Image Tarot Deck)

創作自述：我決定製作一副塔羅牌，其靈感來自於我從名人的影像中印證容格心理學中的性格原型。性格原型指的是人類因內在或外在的狀況，而在思維、感知或行為上所表現出來的反應，這些原型通常是站在個人與社會的角度來描述人的事件或經驗。在媒體上曝光的名人通常會被塑造成一種刻板印象，觀眾甚至簡化或曲解了他們的性格，這些刻板印象與性格原型恰好形成有趣的對比，因為一個是浮面地解釋人的性格，一個是深入地挖掘性格的本質。製作這本書讓我有機會仔細思考人們著迷於被媒體追逐的名人的原因，並了解到人的故事其實從有歷史以來就一直在重演。

作品分析：

主題內容	議題：名人的迷思
	故事：用塔羅牌的含意探討人的性格原型
	文化跡象：常曝光的名人給一般人的刻板印象
脈絡結構	每一對塔羅牌都有一張是用文字描述一個性格原型，其內容轉載自真正的塔羅牌；另一張則是名人照片的剪貼，其組合方式是根據該性格原型所需的個性來尋找符合條件的名人照片與背景圖案；每一張牌的背面則貼上圖案相同的色紙，以增加其完整性與統一性。性格探索是Allmendinger最近的興趣所在，利用名人照片則是她對著迷事物的自我反省。
整體效果	這副牌是用比一般的塔羅牌大八倍的卡紙製成，它也是一副完整的牌可實際操作。Allmendinger花很多心思篩選名人的照片，使他們給一般人的印象與牌中描述的性格原型能夠連接在一起。Allmendinger用一塊印度風格的布巾將塔羅牌包起來，增加了神秘感。

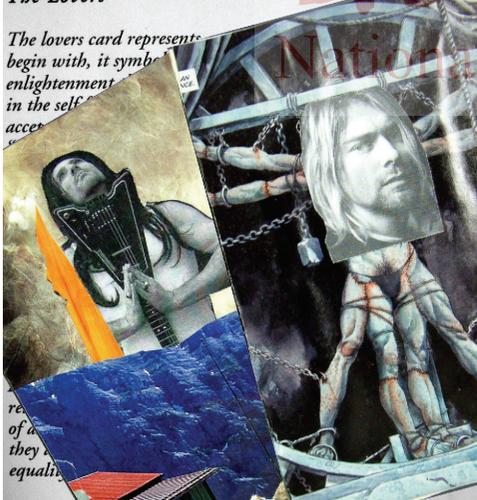
► 圖 10.5、10.6 「名人塔羅牌」之外觀與內頁，A Celebrity-Image Tarot Deck by E. Allmendinger © 2007

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

The Lovers

The lovers card represents the beginning of a relationship. It symbolizes enlightenment and the self-acceptance.

The Hermit

The hermit stands alone, looking down. He represents the withdrawal from the world. He has an overview of the mountain that he is climbing with a lantern. In his other hand, he holds a staff. The mountain symbolizes higher consciousness. The lantern represents ideas and wisdom.

The Chariot

The Chariot represents the human body as your vessel to move through the world. It is in charge, but the canopy is the ultimate decider. It is about leaving the chaos behind and moving forward.

Jung's Archetypes and the Tarot
-By Ellen Allmendinger

Carl Jung was the founder of Jungian psychology. He was a contemporary and student of Freud. His work focused around explaining the human unconscious through dreams.

appear in mass media through all cultures and eras. They are the "ways of thinking, feeling, and behaving that are common to all human beings, internal or external conditions" (Jayanti, 2015). These archetypes represent the human experience on both a personal and societal level. They are embedded in storytelling. They reflect aspects of the human psyche, such as the hero, the madman, the wise man, or the mother. Media personalities are often simplified, or even

< 樣本三 >

作者：K. Cook

書名：我們穿什麼？ (What We Wear?)

創作自述：這本書是在討論什麼樣的外在條件會塑造出什麼樣的人。我做了一個迷你的四層衣櫃，裡面裝有轉印自食物、自然景色、人造必需品與奢侈品圖片的紙衣服、髮型與配件。同一類圖案的衣物集中放置在一個抽屜中，在每一個抽屜的底部則印有一段文字，說明女人在這個抽屜所尋找的角色或身分。所有的紙衣服與配件都可以任意搭配穿在紙娃娃身上，因而引申出「穿什麼，像什麼」的想法。

作品分析：

主題內容	議題：衣著代表身分
	故事：女人可以靠著穿著改變或掩飾性格
	文化跡象：生活條件與自我身分的選擇
脈絡結構	Cook將生活條件中食物、自然、必需品與奢侈品的圖案，印在女人注重的穿著外觀上。同類型的衣服、髮型與配件被放在同一個抽屜中，並在抽屜底部以文字說明這是人的一種需求，這些可以替換的衣物正是女人隨著流行趨勢改變自己的手段。
整體效果	Cook很細心地用純手工製作出一個迷你的木頭衣櫃，其他衣物與配件等亦以縮小比例的方式製作，八吋高的紙娃娃底部則有一個簡易的腳架讓它能夠站立，也方便衣物的更換。當讀者動手把玩紙娃娃時，社會與文化認同的議題便隨著衣物的組合與更換產生出來。

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

圖10.7、10.8 「我們穿什麼？」之外觀與內頁，
What We Wear? by K. Cook © 2007

< 樣本四 >

作者：L. Henry

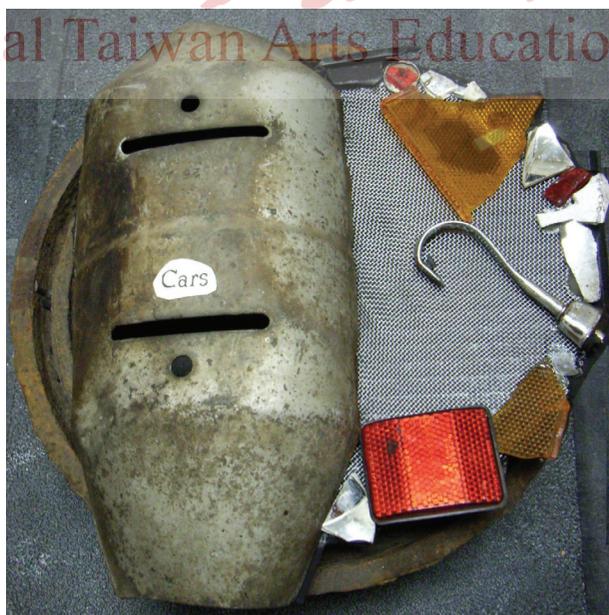
書名：人與汽車 (Automobiles in Human Life)

創作自述：我的書所涉及的議題包括：汽車怎麼進入人們的生活？它如何改變人類的社會？它在那些文化中變成了必需品？汽車象徵著身分與階級，它不但改變了我們的社會，還是支持消費主義者剝削的工具。

作品分析：

主題內容	議題：汽車對人類社會的影響
	故事：人與汽車的關係
	文化跡象：當今社會的消費行為
脈絡結構	本書的每一頁都用幾個關鍵字來闡述今日社會與汽車的關係，即是一種消費現象；頁與頁之間並沒有順序或直接的關連，暗示著消費行為的隨機性與差異性。Henry是用很主觀的手法編輯本書，以表達許多個人的觀點。
整體效果	這本書的外觀就像是一個工業產品，因為Henry用現成的車輪鋼圈和一小片排氣管當作書的外殼，並裁剪數張圓形鋁製紗網當作內頁。汽車的圖案和相關的內容混合手繪和轉印的技術，將它們畫在紙上再貼在紗網上，表示人們有汽車的生活。讀者當翻閱此書時，會有金屬厚實的觸覺感受。

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

< 樣本五 >

作者：R. Presti

書名：記憶旅行箱 (Memory Suitcase)

創作自述：書的面貌非常多樣，有些看起來根本不像是書，我的書就是一只旅行箱。這個旅行箱裝滿了我在北伊大求學第一年的故事，每一篇故事之間並沒有直接的關連，而且許多是我個人日記式的回憶。我將平日事物拍成照片，照片的背面用文字透露一些線索，讓讀者用隨機翻閱的方式，看到一本用通俗風格寫成的自傳。

作品分析：

主題內容	議題：我的生命歷程
	故事：在大學城的生活點滴
	文化跡象：從朋友、活動、日常生活中探索個人印記
脈絡結構	以照相的方式，將生活中的人、事、物記錄下來並輔以文字說明，每一張照片訴說著一個心情故事，若將所有的照片集合在一起，就成為Presti在大學城生活的整體記憶，也是作者對自己最近生活的回顧與反省。
整體效果	Presti製作了一只縮小尺寸的旅行箱當作書的外殼，突破了傳統的形式，並融入當代藝術盛行的互動概念，讓讀者可以參與她的「旅行」。除此之外，Presti刻意用偏藍紫色調印製照片，產生老照片的效果以暗示「歲月」的痕跡。這本書以隱喻取勝—旅行箱的設計帶領讀者走入大學生活，箱子中則裝滿看到與被傳頌的故事；作者放進旅行箱的照片與故事，則傳達了她在美學上的感受。

圖10.11、10.12 「記憶旅行箱」之外觀與內頁 · Memory Suitcase by R. Presti © 2007

< 樣本六 >

作者：Z. Wisser

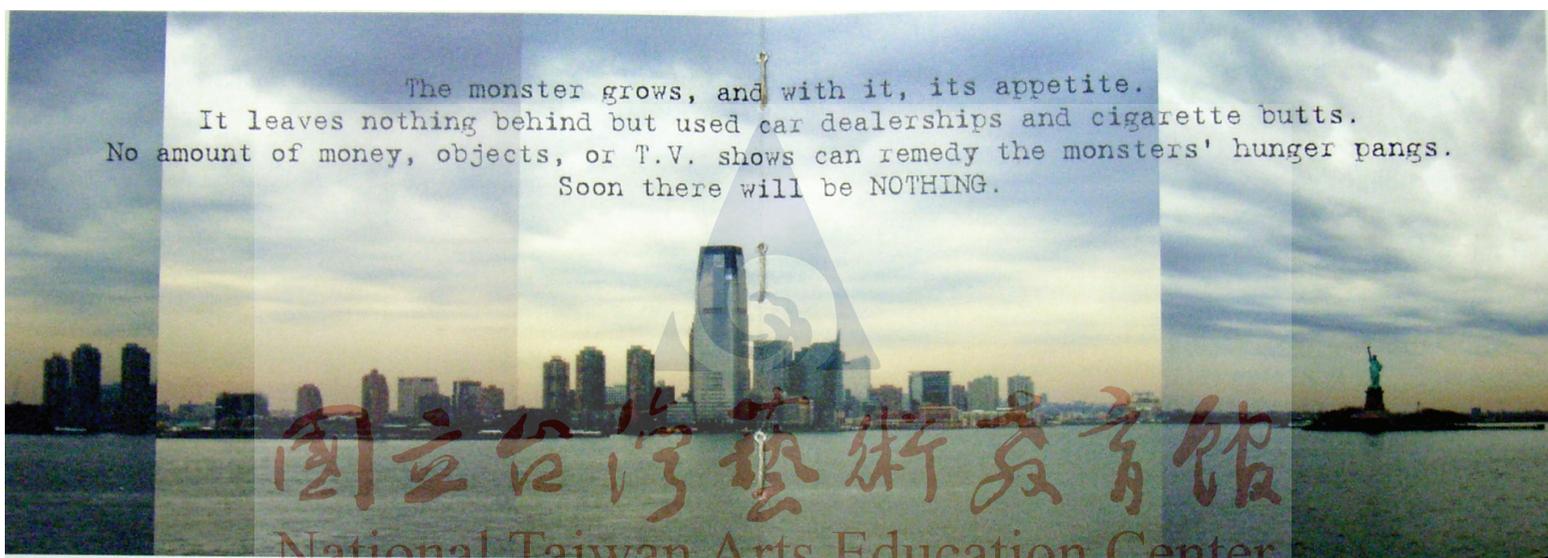
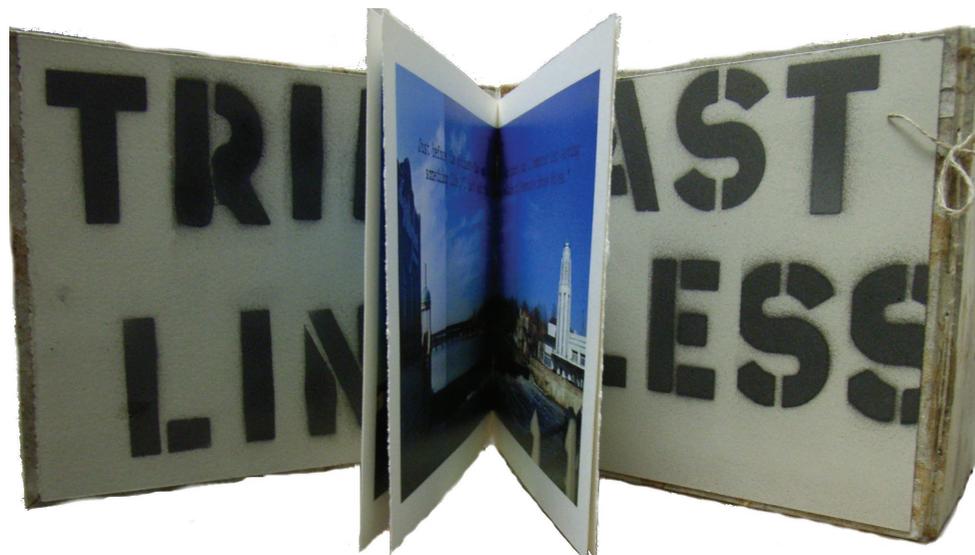
書名：水桶中的兩滴淚 (Two Tears in a Bucket)

創作自述：我經常會到城市裡逛一逛，以擺脫平時生活在鄉間的平淡無味。在最近一次造訪紐約市中，我很驚訝地目睹自然環境被改造成大都會的慘狀。這本書表現我對生活環境惡化的無力感與消極意識，隨著大都市不斷地向外圍擴張，鄉間的自然風貌正面臨前所未有的危機，我不禁為我的周遭感到悲哀。

作品分析：

主題內容	議題：居住條件
	故事：都市、郊區與鄉間生活的比較
	文化跡象：不同地區的視覺環境
脈絡結構	Wisser用兩段引文來描述他對生活在都市、郊區與鄉間的感受，兩個系列的照片則是製造城鄉之間的對比—紐約的城市景觀和家鄉的小鎮風光。整本書所透露的重要問題是：「我是誰？我在那裡？」，即是作者最近思考的生命存在問題。
整體效果	這是一本製作精美的手工書，Wisser用屏風的原理將內外頁各編成一套故事，一冊呈現城市，另一冊則是鄉下。作者運用電腦繪圖軟體，將三處拍攝回來的照片，編輯成有蒙太奇效果的影像，增加創作的趣味。

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

國立台灣藝術教育館
 National Taiwan Arts Education Center

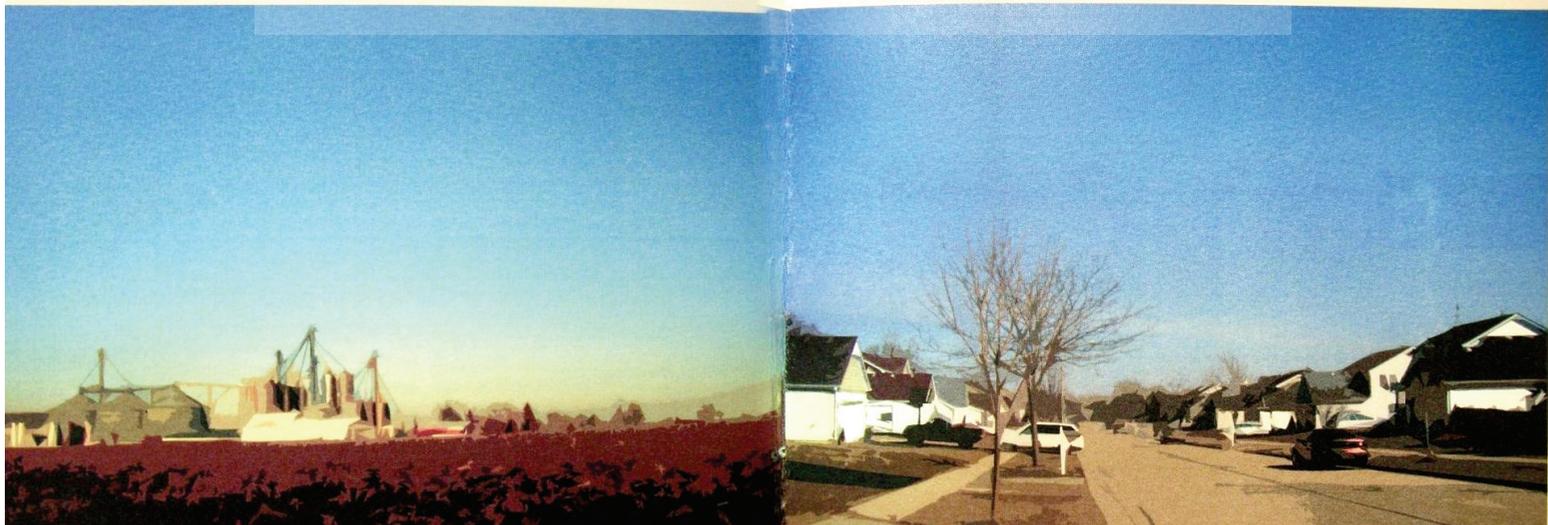

圖10.13、10.14 「水桶中的兩滴淚」之外觀與內頁，Two Tears in a Bucket by Z. Wisser © 2007

接下來根據上述六份樣本與本研究的兩個研究問題進行綜合討論。在六個樣本中，作者所選擇的主題內容呈現出一個線性的趨勢：從非常個人化到非常一般化，也就是學生看到的世界可能是微觀自己，也可能宏觀天下；他們關心的話題，大致上與他們的生活經驗與環境結合在一起，不論用宏觀或微觀的態度，他們都能清楚地表達個人的想法。例如：「記憶旅行箱」和「我們穿什麼？」的作者以自身的經驗和微觀的態度製作主題書，分別用旅行箱和衣櫃裡面裝的內容，探討「我是誰？」的問題。「七項致命罪行」和「人與汽車」則是客觀地探討社會上的問題，雖然兩本書的圖像與文字是由作者主動選擇的，他們卻是站在公眾的普世價值立場來發表意見，以喚起讀者的共鳴。另外兩本書的定位則是在個人化與一般化之間，「名人塔羅牌」利用現實社會中的名人圖像為主角，但是所探討的內容卻是個人化的性格原型；「水桶中的兩滴淚」則將個人的心情，抒發在對城市、郊區與鄉間不同的觀感之中。

六個樣本呈現的另一個線性趨勢則從脈絡結構與整體效果中歸納出來：從純粹用視覺的圖像敘事到倚重文字的表達手法，也就是有的學生純粹用視覺思考的方式，去理解文化議題，有的則用文字思考的方式處理，亦有人混合使用兩種思考方式，得到不一樣的收穫。「我們穿什麼？」和「水桶中的兩滴淚」是兩本幾乎沒有文字的書，完全靠圖像說故事，讀者可以輕易地從圖像中解讀議題。反之，翻閱「七項致命罪行」和「人與汽車」時，讀者就需要仔細讀每一頁的文字，才能懂得圖像的意義或象徵的符號。「名人塔羅牌」和「記憶旅行箱」則將圖像和文字的比重分配得相當平均，也就是說，這兩本書的圖文是緊密結合的，讀者必須兼讀兩者才能懂得書中的精神。

整體而言，每一本書都成功地呈現主題內容與圖文之間的密切關係。當研究者分析每一本書探討的文化意涵時，發現每一本書多多少少都涉及到身分認同的問題，其原因可能是這個年齡層的學生在創作時常以「我」為軸心，於是衍生出個人角色與定位的思辨，而在書中浮現上述的議題；Walker (2001) 則解釋，「身分的辨識」是創作題材中的一個大方向，中學以上的學生非常喜歡探討這類的題目，因為他們想要知道自己在社會上能扮演何種角色。於是，學生們藉著本主題書製作的單元，從文化探索的角度去挖掘自己的角色；這六個樣本所歸納出來的文化議題皆屬於一般性的內容，並未談及地緣、民族或國籍之類較特殊或較敏感的內容。然而，在題材與影像的選擇過程中，他們極度地仰賴自己熟悉的母文化或次文化，等於是藉機會回顧自身的文化。

結語 主題書製作單元所得到的多元結果令人驚喜。學生相當在乎且用心地透過他們自製的書來「發聲」：有些學生用這本書來檢視自己，有些學生則關心外在的現象；有些書蘊含豐富的個人情感，有些書的內容則顯得客觀中立。學生會使

圖10.15 主題書完成品之縱橫分析圖，2007年繪製

用多層次又複雜交錯的圖文結構，讓討論的議題或描述的故事有多元的想像空間，已超過本單元設計時所預估的水準。他們在影像的選擇、故事的編寫、書的設計與形式、以及整體呈現水準等方面都展現了創造力。透過這個單元，學生已有能力獨立經營自己有興趣的文化研究議題，也學習到人們看世界的觀點是那麼的不同。主題書製作讓學生有機會探索他們周遭的文化，並練習用自己的方式去認識它們；在這個單元之後，學生有很高的興致繼續學習視覺文化。

本文的主要內容曾發表於一場學術研討會中，許多教師驚訝於大學生能夠做出高水準且有內涵的手工書，這應該與我多年發展「主題書製作」教學單元有關。幾位基層老師對本教學單元有興趣，希望我能提供完整的教案，其實現成的視覺文化教案對其他教師的幫助並不大，因為當教學的對象改變時，教案的內容便要全盤調整，以符合實際狀況與條件。我建議老師們從探討「為什麼要製作主題書？」的動機入手，先建構教學藍圖，再以行動研究的方式與學生一起嘗試製作過程的甘苦，這樣才能發展出成熟的教案。

有一位小學老師則認為這樣的教學單元所涉及的範圍太廣泛，小朋友在各方面的能力尚不完備，不適合在小學施行。經過一番辯論之後，這位老師同意，如果能整合其他領域的學習，使「主題書製作」變成一個年級各領域共同的學習議題就有可能成功。我則進一步強調，這一個教學單元並非獨立存在的，它需要許多先期的視覺文化思維訓練，讓學生建立批判的視覺思考習慣，然後切入此統整式的教學活動。希望本文的的案例能帶給教師一些啟示，期能開發出更多有創意又符合時宜的教學內容。

附記