

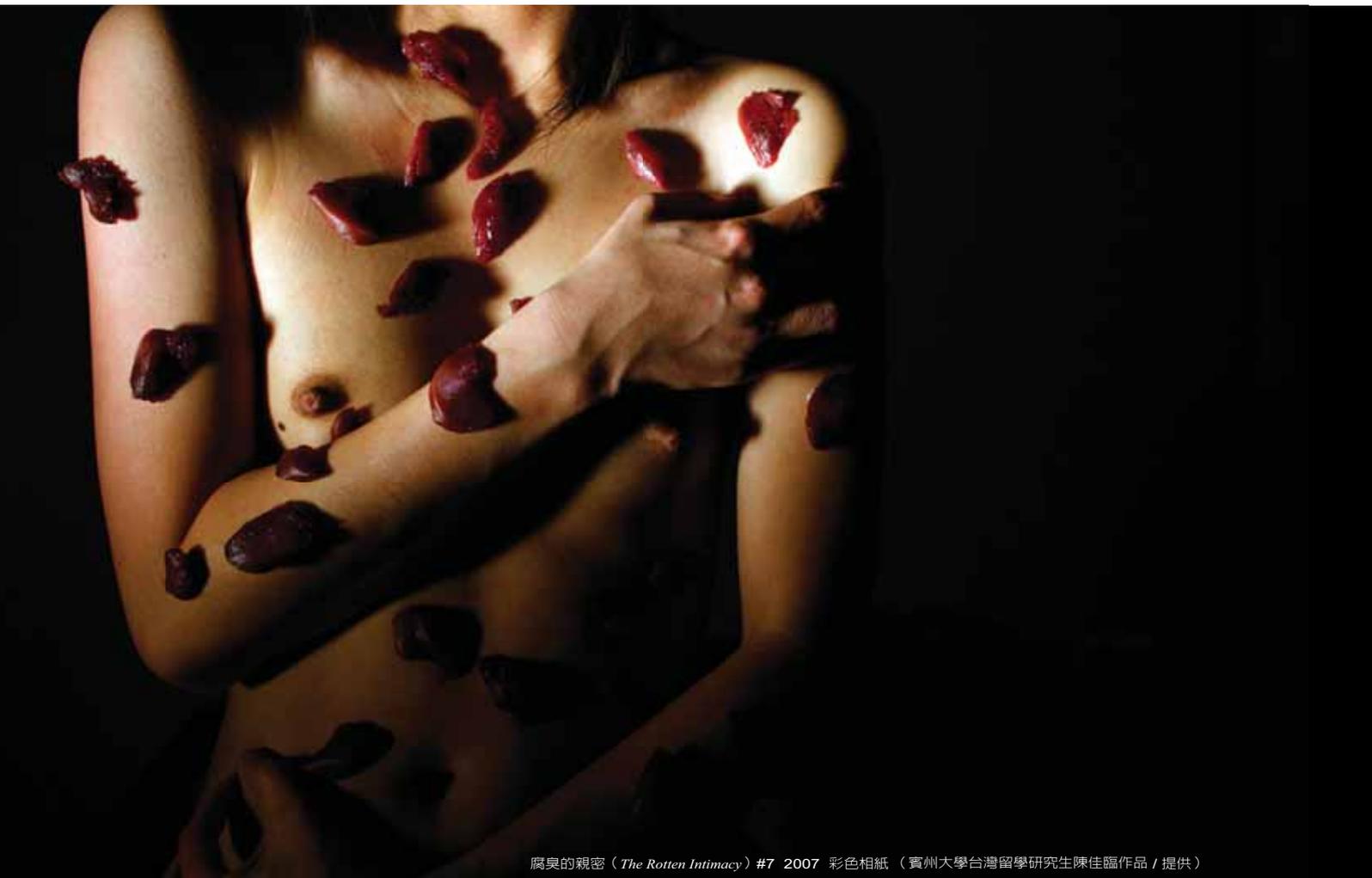
美國大學攝影教育現況 兼窺探其數位化的未來

Current Situation of American University's Photographic Education
Concurrently Look Its Digitalized Future

游本寬

Ben YU

國立政治大學廣告學系專任教授

腐臭的親密 (The Rotten Intimacy) #7 2007 彩色相紙 (賓州大學台灣留學研究生陳佳臨作品 / 提供)

Current Situation of American University's Photographic Education
Concurrently Look Its Digitalized Future

街景 (Street) #1 2005 彩色相紙 (柏森設計學院台灣留學吳宣宣作品 / 提供)

台灣學院裡的專業攝影教育，在近十年的努力之後，不但沒有令人鼓舞的成果，連僅有的世新大學「攝影組」都遭到裁撤命運。¹但從樂觀角度來看，攝影工業的數位化，或許是台灣相關藝術教育改變的重要契機。畢竟，無論對當下或最近的未來，透過影像的大眾傳播或藝術表現形式都是主流，而這方面較為先進的美國經驗，應有許多值得我們參考、借鏡處。

作者從自身的觀察與體認中，假設（全球）大學院校的攝影教育，由傳統到數位化相關問題有：（一）專業「數位攝影教師」的來源不清；（二）現有的數位攝影教學，不應僅止於拍照或輸出色彩管理，應隨其環境主流的改變，而有全新的內容。2006年在國科會海外短期研究計畫支助下，個人延續早先在地研究²，以「教學行政」、「學生的數位回應」、「攝影教師對數位科技、影像美學的再思」等三大議題，參訪美國東部幾所代表性學校，了解它們數位攝影教育的情形。其間，個人還參加「攝影教育學會」2005年東部的區域年會（2005 SPE Mid-Atlantic Conference）³，進一步側觀其他相關問題。

壹、數位影像環境的現況掃描

傳統攝影市場的快速淡出，攝影數位化對當下環境、社會、藝術，甚至專業團隊的影響，本文從以下幾大方面概述。

一、一切數位的新生代

對年輕一代而言，「類比式」訊號會是一個歷史名詞；數位訊號才是生活的一部分。美國近年來，探討八〇、九〇年代一出生，生活型態就和新科技息息相關；在學期間不但有網際網路經驗，入社會後又有高階的數位通訊設施供應等，這一批嬰兒潮和當代互動性的文章很多。再不到十年光景，這一波族群就要進入中年期。因此，美國市場在迎接「一切數位新生代」的未來，無不積極投入相關消費市場的研究，尤其是娛樂和資訊結合的產業。

傳統社會模式在科技大量投入後，所結構出新的社會連結網，明顯地重塑了新世代各個生活層面，例如：熱衷於「即時回應」、在同一個時空內進行多項工作或遊戲，或上班、上課時仍和同儕保持即時通訊等。再者，即使是小學生的電玩，也都可以透過網路和同學做非定點的同步遊戲，使得校園內學習族群的關係，下課之後仍是形影不離。上述數位社群現象，在3G傳播科技更成熟及大眾化之後，必會再開新的紀元。另一方面，圖像在數位紀元的重要性雖眾所皆知，但是文字對當代人而言，仍有其獨特吸引力，尤其即時通訊、手機裡，特殊文字使用的現象也正被熱烈地探討著。⁴

二、高畫質影像的快速崛起

近期消費性數位產品趨勢中，高解析度視聽設計的整體性發展是其中之一。⁵高畫質影像（1080dpi）不但提供更多的資訊細節，其結果還往往超過肉眼可視的經驗。這一、兩年來，電腦專用或結合電視功能的高畫質大螢幕，快速地進入一般家庭，促使以往得和大眾分享的影音活動（例如：電

街景 (Street) #2 2005 彩色相紙 (柏森設計學院台灣留學吳宣宣作品 / 提供)

影)，逐漸成了小眾甚至個人模式，進而影響相關產業的行銷。除此之外，高畫質液晶電視，還快速地和家用電腦結合，使得原本書房中的活動可以移至客廳 — 傳統工作和娛樂場所的區隔也相形消逝。

三、工業程式美學的威脅加大

數位科技對整個攝影工業所造成的巨大影響，從專業相機製造商到底片、相紙、藥水等工廠都包含在內。以柯達公司為例，自十九世紀末率先生產簡易小相機以來，百年之後早已歸納出：柔焦、低反差的婚紗照片、細緻的商業肖像，以及高反差、高彩度的商品攝影等「自家的工業美學」，並經由產品和教育推廣，讓一般大眾或專業攝影師默默地接受。近期，柯達公司為了因應數位攝影，也發展專業的單眼數位照相機，並免費提供專業影像軟體給使用者，促使全球攝影師所拍的影像，一旦套用了它的軟體，各式反差的黑白影像、高彩度的產品攝影、婚紗攝影，甚至寫真人像及報導式影像等，都將呈現高度一致性；將來（商業）攝影家所需的工作幾乎只剩下「選對適宜對象、加上好的構圖即可」。柯達的行銷方式，只是相關數位影像程式，加速抹消了各個文化的差異性。

四、似是而非的影像現況及個人影像分享

一般大眾對數位影像，可以輕易改變認知的擴散情形，可見於影響西方（甚至全球）甚大的《生活》雜誌。該雜誌復刊以來，除仍保有以「鏡像」作為生活描述的內容之外，最特別的是：在書尾，經常以極相似的兩張照片邀請讀者進行比較。《生活》看似童玩性的編輯設計，卻也凸顯了當下真實報導和「數位式影像嬉戲」並存的現象。

數位時代，不但影像擷取快速，呈現方法更是多樣，無論是網路照相簿或經由個人電子郵件寄送，數位影像和傳統照片的社會角色已大不相同。以往，拍照就是為了要保有記憶，現在，絕大部分則只在短暫觀看後，即被刪除或永久的儲存在電腦的硬體裡。數位影像和記憶舊關係的轉變，還進一步模糊了個人和公共領域界限；網路分享的對象不限於親朋好友；影像分享是數位生活的部分。

貳、數位攝影術進入當代藝術的概況

隨著數位相機的普及，它的定義也隨著改變；相機不再只是單純靜態影像的拍照機器，也有錄影和錄音功能。當下的拍照除了延用相機之外，還可經由小型掌上型電腦PDA、MP3，甚至照相手機等替代物來進行，即使它們往往因畫素太低，甚少被嚴肅以對。

數位影像的新視覺經驗來自：（一）即時預覽功能的螢幕（Life LCD），使攝影者拍照時不再躲在小觀景窗之後；（二）用之不盡的數位底片，使生活中隨機性的影像大量增加，對大眾而言，影像一律是彩色外貌，影像比例也不再只是二比三；（三）多樣的影像編輯功能，讓攝影者提升至某種程度的影像編輯人員；（四）數位攝影提供了非常完整的工具訊息（metadata）⁶，有形地保護了個人的影像權。

當下，大眾對「數位攝影」的認知是：任何經過數位處理的靜態影像結果——從數位相機直接成像、傳統影像再行掃描、電腦編輯或數位輸出。只是，藝術家即使用了「靜態影像模式」進行創作，也甚少自稱為攝影家；數位攝影家和「影像家」的當代界限十分模糊。

隨著一般大眾及媒體對影像的偏愛，尤其是彩色的「編導式攝影」，很快地成為當代藝術主流⁷。在銜接先前攝影史部分，當代「編導式攝影」承續「觀念藝術」精神；照片不再只是表演活動紀錄，而是一種獨立的創作媒材。題材方面，大多鎖定當代人的迷失、神話故事，以及深藏在人們記憶中、似曾相識的影像——意圖藉由不經意的「鏡像」觀看，喚起那些曾為大眾媒體所報導過的事件及日常生活中的普遍記憶。（Charlotte Cotton, 2004）

影像內容之外，當代攝影藝術在視覺修辭部分也有特殊性，例如：先透過科技將傳統底片高度數位化，然後再以傳統照片形式呈現。除此之外，特殊的成像及呈現材質⁸，加上巨大尺寸，彰顯了當代「數位影像家」在實材應用方面的新語彙。

即時、權充的新「過程藝術」本質

除了上述的數位「攝影現象」之外，任何具備數位流動性、不確定性的靜態電子影像者，更可見於當代前衛性的藝術。由於影像即時性原本就是傳統攝影術的重要特質之一，數位化後更藉由其快速、浮動與資訊化，讓「圖庫影像」悄悄佔據了當代的圖象世界，進而迫使圖象製造者往往放棄原創、單一的觀念，重建「善用圖庫」的新美學。在此新的數位媒介環境裡，從引用圖庫、彙編，至他人再次引用，甚或改變，這種沒有「完全定稿」的過程，使得數位（影像）藝術猶如一種「過程藝術」新面貌。

流動、易變、直接、互動和即時特質的「數位藝術」，改變了傳統藝術的製造，其呈現形式有：數位影像輪呈現，電腦螢幕呈現以及空間裝置等。較前衛、實驗型的當代藝術展覽中，典型內容包括了：錄影、雷射、網際網路裝置和電子音樂演出等，意圖強調：「數位媒體並非只是一種，簡化傳統繁瑣工作流程的工具；更重要的是，它所帶出的新表現形式⁹。」另一方面，在訊息漂浮的數位紀元中，探討其原始內容或當下的表現形式，似乎變得其次，因為數位藝術更著重溝通與傳播議題，例如：訊息與訊息間的關係為何，訊息發送者和接收者間的互動是否活躍，其中環節與「調節」¹⁰的關係是否順暢等等。

參、參訪學校個案

一、柏森新設計學院

位在紐約曼哈頓市的柏森設計學院（Parsons the New School for Design），校舍分散在市區內幾個不同區塊，是個典型的都會大學。院內課程非常廣泛，有助於學生跨領域體驗「實用藝術」。都會大學環境限制下，系上沒有大教室，攝影系目前招收二百位大學部和四十來位研究所學生，其中外國學生比例非常高，研究所大概百分之四十，大學部則超過一半以上。更令人驚訝的是韓國學生是其中的百分之六十¹¹。

柏森設計學院攝影系，有五個階段的設計課程，將（數位）攝影的應用性根植於設計範疇，是該校最大特色。該系和攝影及設計相關課程配置細目如下：

■ 大學部美術攝影專攻（B.F.A.）

「手持相機，I, II」、「色彩學，I, II」、「設計：線條到位元」（Design: from Line to Pixel）、「世界藝術和設計潮流」、「影像和設計」、「設計III：數位攝影」、「二十一世紀設計」、「藝術/設計研讀」、「攝影棚和燈光，I, II」、「觀景型相機」、「設計IV：畫素到虛擬空間」（Pixel to Cyberspace）、

Current Situation of American University's Photographic Education Concurrently Look Its Digitalized Future

「風格理論和分析」、「攝影專題」、「設計V，時間和互動」、「實驗」、「攝影史」、「世界視覺文化史」、「進階藝術史和設計研究」、「進階彩色放大」（包括數位影像技術）、「當代攝影議題」（Foucault's Pendulum）、「數位實習：燈光藝術」、「城市風景」、「專業攝影世界」、「攝影專業實習」、「攝影專題」、「攝影歷史」、「觀景相機藝術」、「著作權以及合約談判」、「專業藝術事業」、「光源的極致表現」、「表演藝術和攝影」。

■ 美術攝影碩士（M.F.A.）

為適應老師授課時間，研究所春、秋兩季幾乎只開一門「個別研究」，學生每星期和指導老師碰面，而全所共同上課時間都集中在暑假。「攝影史」採取線上教學，學生研讀指定教材之後，在特定時間和老師做線上筆談。該研究所課程雖沒有強調數位，但學生作品明顯朝向數位表現。除了靜態影像之外，學生也可以朝流動影像發展。由於系主任本身也是位律師，因此「數位時代中的智慧財產權」（Intellectual Property in the Digital Age）課程，是其他學校難有的資源。其他特殊課程還有兩個架構在新科技、工作形式、產品、流程以及作品之上的「網路專業」（Wired Studio）和「團隊專業」（Collaborative Studio）。

硬體設備方面，傳統大、中、小型照像機數量繁多，也擁有超過十部以上高階單眼數位數位相機，及中型數位機背。專業教學空間，有一間挑高非常理想的中型攝影棚做為「服飾攝影」的入門課程，再搭配業界教師個人工作室，作為進階的授課地點。傳統暗房中的放大設備相當現代化。數位攝影教育方面，由於主任深信「影像輸出是攝影創作的一部分，而不是平面設計的尾端工作，各式的顯像實驗也是教學重點之一」。因此，系上電腦設備五年前從平面設計部門獨立出來。¹² 加上，系上重視數位輸出品質，因此「彩色管理」方面有許多非常細心的考量，例如：工作環境頂光都採用標準光源、液晶螢幕，專任助教每個禮拜都進行色彩校正等，讓學校和學生在耗材支出方面明顯受到控制。全系連同系主任只有兩位專任教師，卻有四十位以上的兼任教師。因此，龐大的兼任教師群是該校另一特色，而便於就近請到業界資深人士到校授課，這也是該校位居紐約、曼哈頓的優勢。

二、賓州州立大學

當代科技對傳統藝術媒材的教育而言，也是另外一種挑戰。以賓州州立大學（Pennsylvania State University）美術系來看。除了近兩年成立「新媒體藝術」專門部門之外，在傳統的繪畫、版畫教學中也強調和數位科技結合，但成效未知。研究所攝影專攻的學生非常少，反而其他藝術領域的學生，藉由照片創作的例子很多。

該校大學部將傳統顯像技術視為進階，而在攝影作為通識課程的理念很有特色，入門二學分的「基礎攝影」學生百人以上，內容是「數位攝影」和傳統「化學攝影」並行。除此之外，還有三個學分的「網路影像」，教導學生如何應用影像成為網路溝通工具，倒是非常貼近年輕族群的生活習性¹³。藝術學院二年級以後才有專業課程，例如：「化學式攝影」、「照片年代學」（Photo Chronology）、「專業數位攝影」、「攝影書」（Photo Book）、「照片拼貼」等。其中，「專業數位攝影」學生藉「大型觀景相機」先取得大的底片後，再掃描成高階的數位影像輸出。

賓州州立大學的數位攝影教育起步得非常早，九〇年代便和柯達公司互動，開始實驗數位機背和傳統中型相機的結合。不過該校一直不是以商業攝影為主，所以學生這方面的作品平平。該校很早便有「數位掃描成像」的教學單元，兩千年初，順著全球數位影像輸出機的改善，學生在藝術性的數位影像

賓州大學位於藝術大樓地下室的高階電腦教室，由於教室嚴重不足，同一間課室得混合上好幾門課，學生預約上機作業也不容易。（游本寬攝）

賓州大學研究所专用的大型數位輸出機，目前交由學生自行管理。（游本寬攝）

表現有進層的斬獲。在2005年的全校藝術教師聯展中，還可以看到教師以數位掃描結合永久保存相紙的數位作品。

三、賓州大學

全美長春藤體系的賓州大學（University of Pennsylvania），藝術系剛被歸納於設計學院之下。學生可專攻的創作素材非常多樣，¹⁴該校藝術教育的目標在於：提供給全校學生一個藝術涵養的空間與過程，短期內也沒有準備授予藝術學士（B.F.A.）計畫。攝影專攻方面，大學部成立近二十年，研究所則是近兩年的事。所裡每年招收八位新生，今年一半以上都是外國學生，除了台灣之外，還有韓國、義大利、法國以及波蘭。

開課名稱方面，大學部和研究所沒有太大差異，主要課目如下：「城市攝影」、「攝影I」、「攝影II—照片論文」、「攝影III—視覺日記」（Visual Diary）、「攝影藝術」、「進階專題—照片為主的空間裝置」、「身體和攝影」（The Body and Photography）、「建築、風景和城市：大型觀景相機」、「肖像攝影」、「基礎彩色攝影」、「進階彩色攝影」、「新聞攝影」、「大型相機攝影和專業閃燈」等。

硬體設備方面，賓大擁有幾大間黑白和彩色暗房，研究生的暗房是獨立的，不過由於都在地下室，視覺上不是很順暢。學生實習用的各類型相機十分充足，但目前只有一間和普通教室合用的簡易攝影棚。

攝影專攻的學生中，大學部近一半使用數位創作，研究生則近八成。面對攝影數位化，所長認為金錢是一大前提。在此之前，系上繼續開兩門傳統的彩色攝影課，而大型的C-print彩色機也繼續運轉中。系上有非常多的兼任教師，加上現有的課程內容、設備來看，賓州大學希望保有相當的傳統攝影，然後逐年再增加數位相關課程。所長更認為：「當今傳統攝影的作品已相當成熟，沒有道理急於拋棄，且對學生而言，多了解一些傳統攝影，也可以增加往後數位影像的創作力」。

四、田納西大學

類似美國其他公立大學的招生情形，即使是藝術學院，前兩年是開放給全校學生修課，田納西大學（The University of Tennessee）的大學部，三年級才有繪畫、素描、版畫、媒體藝術及平面設計等專攻領域的學生出現。近年來，大學部藝術領域專攻學生增減的現象¹⁵，學校並沒有特別在意；視為某種年度的自然消長。

該院在攝影教育哲理上有其較獨特想法。幾年前，前系主任有鑒於當代媒體藝術家在科技時代有熟悉各種媒體之需，因而整合電影、錄像、攝影「以時間為基礎的裝置和表演藝術」，以及「創意聲音」等為一體，劃破了靜、動影像的傳統隔閡，將攝影、錄像以及電影結合為「媒體藝術」系（Media Art）。

從網上學生的作品來看，無論是大學部或研究所，絕大部分是動態影像，讓人覺得，靜態攝影只是「鏡像藝術」的前段養成教育。事實上，再仔細審視大學部課程內容時，也不難發現其所謂的三大媒體，都僅止於點到為止的一、兩門課，還得涵蓋創作實務及相關史學的研讀。詳細課程有：「藝術史」、「基礎（美術）媒體藝術」、「現代藝術和電影史」、「電影藝術」、「錄像藝術」、「進階攝影II」（數位攝影I）、「進階攝影III」（進階數位攝影II）。研究所課程有「攝影II, III」、「現代

田納西大學媒體藝術系進階攝影課學生，在傳統暗房外等待照片完成水洗，以便進行乾裱。（游本寬攝）

田納西大學媒體藝術系傳統黑白暗房一角，系上中、大型放大機齊全。（游本寬攝）

藝術和電影史」、「電影藝術」、「錄像藝術」、「媒體藝術專題」、「數位攝影」、「大型相機操作」、「個別研究」、「錄影藝術I, II」、「媒體藝術I, II」、「訪問藝術家研討會」等。

研究生入學前的作品必須涵蓋三個領域是該校一大特色，不過由於入學後還必須帶領大學部基礎課程，所以甚少有人能在三年內畢業。系上擁有三位攝影專任教授，一位錄像藝術駐校藝術家。專任教師授課的時數並不多，大學部基礎課程，多由研究生負責授課。傳統攝影設備方面，大小相機，甚至大型的8×10黑白放大機齊全。參訪時，新購的數位設備正值測試階段，尚未有專職的助教或器材管理人員，給人的印象是著重在影像美學的討論。動態影像部分的設備則大都老舊，數量也非常有限。

參訪前，網路資料顯現有兩門「數位攝影」，實際上仍只在籌措中。針對影像數位化一事，系上希望花較長時間讓學生澈底了解攝影本質，雖不刻意強調「數位攝影」，但允許學生使用數位方式成像。因此，目前開設「大型相機操作」，好讓學生將來可以把大底片加以掃描，產生高畫質的數位檔案。

五、拉法葉藝術學院

拉法葉學院（Lafayette College）是一個以理工為主的小型私立學校，位於賓州東邊邊界，和維吉尼亞州只有一河之隔。藝術系在一棟三層樓的藝術大樓裡，除了作為繪畫、雕塑、設計混合媒材的教學實習場所之外，還有一間規模不小的專業美術館。

藝術大樓的前身是汽車工廠，經過系主任和設計師巧妙的規劃，整棟大樓繼續保持「藝術工廠」精神。跟其他學校刻意將各部門明顯區隔的做法非常不同，該校的藝術系反而將它們盡量融合在一起，例如：數位的工作平台便分散在傳統工作室四周，刻意讓傳統和數位無明顯地區隔。

除了實質課程內容之外，更因為系主任的人脈關係，邀請紐約一帶的專業藝術家駐校是一大特質。這些專業藝術家，在學生大型工作室的四周成立個人繪畫、攝影或立體作品的工作區。由於相互間沒有隔牆，所以專業的工作室實際上是融入在教室裡，學生隨時都可以觀察到專業藝術家如何進行創作。除此之外，藝術家也經常接受學生的質詢，讓學習管道更多元化。

藝術學系對數位科技的應用，目前除了在設計專攻方面有悠久歷史之外，攝影尚未獨立。但是，多年來系主任從未間斷邀請攝影家來駐校，並在「藝術工廠」內展示最新的數位攝影藝術作品，算是另一種替代式的授課方式。

肆、參訪結果分析與沈思

全美國至少有40所獨立的藝術學院以及2000所大學授予藝術相關學士學位。¹⁶本研究從近幾年來網路上的資料收集、分析，加上在東岸為主的幾個學校實地參訪，對美國大學院校面對「數位攝影」有以下更進一步的了解。

一、應對攝影數位化的態度類型

從深度參訪中，本文以「應對數位攝影」的態度及策略，區分為四種類型：（一）積極迎上數位化型；（二）以現有力量逐步靠近型，這個是美國學校最為普遍的狀況；（三）處變不驚型，大都出現在原體制中專任攝影教師就非常少，授課內容也不多者；（四）和私人攝影機構合作型，例如：「紐約大學佈爾客伯特分校」（University of New York College at Brockport）的「藝術和表演學系」（Department of Art and Performance）¹⁷。各學校在數位態度上的差異，除了原本的屬性之外，金錢因素和教師現有的

結構等也有密切關係。

至於學生的情況，整體而言，美國大學生和台灣的情形極為類似，日常生活或是基礎的攝影課程都使用數位相機。但是單眼數位相機擁有的情況並不如想像中普遍。傳統攝影時代，學生個人設備的花費已不小，數位攝影的情形也不可能改善。更何況，這幾年來美國大學的學費高漲，對一般家庭而言，學習專業攝影當然是另一種額外負擔。

二、「數位攝影教師」的來源及其新角色

印地安那大學藝術學院在美國是歷史悠久的學校，從它最近公開徵求攝影教師的公告內容，不難看出全美攝影教育專業的新取向。一位三年合約的「助理教授」，專業背景除了要「美術碩士」(M.F.A.)之外，還要有非常積極的展覽紀錄，加上兩年大學及研究所教學經驗。授課內容方面，必須要能擔任各種程度的傳統攝影和數位影像，並且最好有錄像和裝置藝術創作的經驗。影像實際創作之外，專業理論還得再涵括：評論理論、當代議題、攝影史等。除此之外，應徵者要準備應徵信函、個人簡介、藝術創作概述、教學理念、還有二十張以上的作品。值得注意的是，這個職位還鼓勵女性和具多元文化背景者。

上述應聘教師的要求絕不是特例，過去幾年美國「攝影教師學會」所能看到的教師聘僱的可能性，攝影教師必須同時教授設計相關課程是個普遍現象。也因此，「賓州大學」的系主任便無奈的表示：「時下對攝影教師的要求真的是無限上綱；遠超過一個老師專長的定義」。

至於數位專業教師來源，賓州州立大學藝術學院院長 Gabe 認為，新世代藝術領域相關的教師養成來自兩大方面：一是從小在數位環境下長大的年輕藝術家本質；再者，就是傳統藝術家對數位媒體的融入與自習。他進一步地指出，年輕數位藝術教師也許少了些傳統包袱，影像形式上會更多新意，但年紀稍長者，卻能延續早先傳統創作的經驗，有助於帶領學生朝內容的深度發展。柏森設計學院系主任曾直言：當下(私校)已沒有任何空間聘任一位「純粹、傳統」的攝影老師，相對地，該系上現聘用兩位具「美術攝影」碩士的全職助教。他(她)們除了在傳統攝影方面有相當基礎之外，更可在數位技術方面擔任重要角色，並同時也給學生適當的美學協助。其中一位助教還開授「色彩學」課程。相類似問題，賓州大學 2006 年也聘一位該校剛畢業、年紀稍長、同時專精於傳統和數位的研究生，為攝影講師。而田納西大學藝術學院院長兼媒體藝術系主任 Paul Lee 在召聘藝術教師方面，雖強調單一媒材(例如：油畫)的專精，但也會把應聘者的數位能力視為加分。

從實地參訪或從網路資料看來，美國大學中現有師資結構還有個不可忽視的問題：小學校只有一位攝影專任老師，好一點者三位，一旦每位教師只專精某些單項(例如：「心象攝影」)時，其攝影數位化的速度就越慢。其中，如再加上資深傳統的教授愈多者，其數位化的理想更遙不可及。總而言之，資深傳統攝影的老教師未達退休年齡，又沒有龐大的經費預算，學校只好將就現有的一切，繼續教授傳統攝影的內容。

三、迎向靜、動影像合一及網路化紀元

在參加過「攝影教育學會」的 2005 年東部區域年會(2005 SPE Mid-Atlantic Conference)中，作者體驗到美國攝影教育現況的一些相關問題。兩天的研討會，教師參與的情形並不熱烈，大多是研究生，甚至連贊助廠商所擺設的攤位都十分蕭條¹⁸(只見少數的傳統攝影器材)，大不如作者十多年前學生時代參加年會的景況。其中特別值得關注的是，大會安排了龐大數量名家及學生的錄像作品，在會場中播放，充分顯示出靜態和流動影像在機器方面的結合，以及時下年輕人熱衷於 YouTube 的網上影片現象。

從影像教育的終極目標來看，「數位攝影」不應該只限於影像擷取及展現的數位化過程，而應用其科技特質，更進一步延伸攝影本質，探討影像在日常生活、藝術表現、文化承載等，各方面的新角色。數位科技對一般攝影術的衝擊在於：無論是審慎的藝術創作、實驗，或個人性的觀

察和記錄，無形中都提供攝影者更多的膽識。再者，古人有所謂「觀千劍而後辨識器，品千曲而後知曉音」，提醒了現代人在圖像創作與學習過程中，閱讀現有資料或他人作品，和自己閉門、埋頭努力是對等重要。對此，網路的便捷性，無論是研究者、教師和學生，都已深切領受到。

四、數位化過程中的人本價值追尋

學院裡，學生的藝術品味及相關技術的掌控，明顯影響個人在影像工具方面的選擇。參訪期間，作者便體認到，美國很多學校，雖已有相當完備的數位設備，但仍有相當比例的學生喜歡傳統攝影，尤其是黑白影像¹⁹。針對此，柏森設計學院攝影系主任認為；因為，傳統攝影術有很多機會讓學生得以親手參與成像過程，增加個人影像創作的成就感，進而增強對攝影的興趣。換句話說，「傳統攝影課程的價值，比較像是某種影像創作的觸媒。」這個理念同時解釋了，美國當今很多攝影系仍然保有各類型的「替代式攝影顯像術」的原因；無論是藉由底片、相紙，甚至古老的顯像技術，在數位時代中的影像教學真義是：除了讓學生了解更多的影像表現形式，或寄望這些經由雙手完成的矯飾經驗，可以銜接上電腦螢幕前的滑鼠操作之外，更重要的是，在數位時代中仍不忘掉手的特殊情感。

以往攝影大師口中常說的：「使照片漂亮的是攝影者而不是相機」。在此，我們可見：攝影教育無論現在或未來，不應一味教授影像寫作能力；只講究影像形式之美或其論述的邏輯性等，而忽略了從人本的立點去思索影像內容及其動人處。

五、藝術學院的一般現況及攝影專攻學生的特質再思

美國一般大學的藝術教育經常隸屬「人文藝術學院」，入學前不見得需要準備精采的個人作品集，反而是一般科目的表現不得太差。相對地，獨立的「藝術學院」是可能以作品做為入學依據。只是，無論何種方式，一般大學的大一新生就進入藝術系，而六年內能順利畢業者竟然不到一半！學生轉系或停學的因素雖然非常多，但實際情況卻是：有很多高中生「不知道大學後要唸什麼時，便選擇了藝術系。」²⁰

由於藝術系中的繪畫、版畫、陶瓷等領域，大都要長些時間的技術磨練，因此，小藝術家如果提早從高中或大一開始入門，後期，至少在專業技術方面會比同學有較佳的表現。但是，攝影的情況則未必是如此。此外，繪畫或音樂的學生，從小就必須到一間專門的教室裡安靜地自我工作。也因此，高中的小畫家，年長之後會選擇藝術系為大學目標似乎較易理解。相對地，什麼樣的動機會讓高中畢業生想進入攝影系的問題，的確值得多探討。另一方面，很多傳統的美術教室，觀察的訓練除了寫生之外，現在透過攝影手法也經常可見。這方面，對當下的大一新生而言，攝影早不再是值得特別強調的課題——拍照早是生活的一部分。可見，大學部的攝影課程訓練，如果不擔任生活觀察角色，它又可以擔任何種藝術創作或專業謀生訓練？這個問題從各校在「記錄攝影」和「美術攝影」的配置比重便可得知。顯然，前者是較考慮學生將來就業的可能性，而致力於「美術攝影」者，則更應該正視：即使當代藝術主流中，藉攝影活動所完成的作品比比皆是，但是並不等於相關的藝術品交易熱絡。實際情況是：市場上零星的攝影作品交易是以傳統黑白照片為主²¹。如果當下攝影系的目標在培養一位專業的商業攝影師，又如何看待當下的工商廣告攝影，不再需要大量攝影師的工作，改以設計師操刀的數位影像合成？可見，令人

痛心的是：攝影教學，無論過去或現在都難造就一位影像愛好者成為某種賺錢、謀生的工具，而其過程無論學生、學校卻都得投入龐大的設備經費！傳統攝影教室已是如此，攝影數位化之後，教育成本則是更高一設備不但昂貴，汰舊速度也更快，這對任何私立學校而言，都不是一項好投資。

伍、美國攝影教育未來的可能性

對於攝數位影教育採取觀望的學校而言，消極來看，參差不齊的現況或許在不久的將來，都會回到某個較平均的局面。畢竟，數位科技演進太快，數位攝影術的軟、硬設備，無論是高畫質影像的拍攝、編輯、儲存或輸出等，每隔一小段時日，就會出現比現在更簡易、親和性更高，並且價錢更低者。屆時，後起學校在這方面的花費，便不會像現況這般沉重。如此猶如駝鳥般的消極態度，仔細地分析，卻也是所有數位產業最真實的寫照——購買任何產品的當下就是後悔的開始！

數位攝影術，除了靜、動影像技藝逐漸融合之外，影像和其他學術的關係也急速地拓展。因此，傳統攝影系透過數位攝影如何從事藝術行為，數位攝影教導了人們什麼，數位攝影如何成為一種研究工具等議題，無不影響攝影教育未來的動向。了解上述環境現況之後，不單單是美國，而是全世界的攝影教育者，都應該時時準備為傳統攝影系的新生而努力。因此，本文試就攝影教育相關發展提出幾項可能性的思考。

一、影像設計系

攝影藝術雖有：以繪畫為基礎的「矯飾攝影」和強調單純應用「鏡像」特質的「純粹攝影」，但後者在影像修補實務方面，藉由數位影像軟體的協助，可以更簡易地完成。至於「數位式的矯飾攝影」更是無所不能，只要應用科技便能運算出更豐富層次、高度重複性的圖案等，無時不為現代人提供更多的新刺激。設計，簡單來說，是一種結合純粹藝術和生活應用的學科。數位攝影家，無論是個別美學創作，或生活中的影像應用，為了讓個人影像能更進一步地和他人溝通，透過某種邏輯性的設計是必然途徑。何況，當下的專業攝影師，數位影像的操作能力，早是必備條件。影像設計者雖不比早先七〇年代的影像家更為先進，但對於數位科技中的諸多特質，倒是有更明確的認知。

面對電腦影像的教學，波斯州立大學（Bois State University）藝術系，現有攝影教師三名，相關課程開在平面設計和攝影兩個領域，而平面設計專攻的學生，必修基礎和進階攝影。其他類似以設計為本的影像教育例子，還有柏森設計學院、北伊諾大學美術學院²²等。其中，北伊大攝影課程主要在「設計和媒體」（The Design and Media Arts）學程²³，對攝影的態度不強調其傳統性，學生可以從事各種實驗或混合媒材的應用。而值得注意的是：其課程除專業課目之外，還有九個學分的基礎繪畫和設計。

二、以「鏡像」、時間形式為主的媒體藝術系

隨著科技、美學改變，攝影系如果將來必須和其他學科結合時的選擇，柏森設計學院的主任針對此議題表示，它們較有可能的走向是：和美術或以「鏡像」文化為主的「媒體藝術」結合。至於靜態影像和其他藝術媒介碰觸方面，夏威夷大學（University of Hawaii at Manoa）是將「靜態攝影元素」

(The Still-photography component) 視爲一種藝術表現媒介，當結合其他媒體和學術訓練時，特別強調其中的時間性思維。因此，動態影像反被視爲靜態攝影的一部分；大一的基礎課程先行介紹「基礎流動影像」(Understanding Image in Motion)，二年級才是「攝影入門」。除此之外，東卡羅萊納大學藝術學程中 (East Carolina University, School of Art and Design Programs)，在攝影專攻領域裡開授「錄像藝術」。

理論上，靜態、動態影像都是「鏡像」形式，加上當下的照相機和攝影機，都具有錄製兩者的功能，可見學校教育將攝影、錄像及電影三者串聯，是必然的思維。奈何，現有三大領域早有獨立的藝術語彙和專業歷史。早在影像數位化之前，將攝影、錄像及電影合併爲一的例子是：俄亥俄州立大學 (Ohio State University)、南伊諾大學 (Southern Illinois University, Carbondale) 的電影和攝影系等。只是，這些有遠見的學校，傳統攝影經常只被視爲流動影像的基礎，師生又多受困於在校時間不足，難以深入所有的學習²⁴。也因此，寄望當下數位科技可以更簡化其間，繁複的影像、聲音編輯，師生或許才有機會真正地融合靜、動「鏡像」特質爲一體，發展更吻合新世代在聲、光、影及電玩成長經驗的作品。

三、科技藝術系

傳統攝影系如要朝藝術性發展，是不應只被淺薄地理解爲：將傳統平面、視覺藝術的數位化，或列印出螢幕裡的圖像，而是積極地思索，如何不被只侷限於傳統攝影、美術單純的數位技藝再應用，進而面對人、科技、電腦作業能力、高度調合的新結果。再者，由於「數位藝術」結合了研究、創新和溝通爲一體，其中的「不確定性」與「進行中」特質，加上教育網路化，勢必再帶動師生互動新關係。

將數位攝影提昇到科技藝術系的情況，可以參考伊利諾州立大學 (Illinois State University) 藝術學院的攝影課程。它除傳統黑白、彩色攝影之外，也有數位攝影。較特別的是：來自藝術、音樂和戲劇三個領域的「科技藝術學程」，以「有什麼新東西？有什麼可能性？當下所擁有的不見得可以持續到下個年度？」爲理念，開授多媒體設計的「數位錄影機和聲音」、「電腦繪圖」、「劇場設計」、「數位和 MIDI 音樂」、「網頁設計」。和一般的科技藝術學程不一樣，伊利諾州立大學特別著重音樂和劇場訓練；學生都必須研讀相關課程，使得以往籠統的「跨媒體設計」課程，在聲音部分有了學院式的切入點。除此之外，無論是「互動藝術」或「多媒體設計」中，也都正視其戲劇元素的訓練。

上述的討論及論述都集中在傳統攝影系，至於研究所部分，自古以來，甚少會特別限制學生只在靜態攝影中發展，反而是研究生個別的藝術認知才是絕對關係。也因此，「數位攝影研究所」是一個不必考慮的問題，倒是，將來藝術相關的研究所，也許只剩下「傳統媒材」專攻及「數位藝術並用」兩大區塊。

■ 注釋

- 1 世新大學原先在「圖文傳播暨數位出版」學系，1995年原設有印製以及攝影兩組，傳該系已決定在2007年正式結束攝影組，並將課程融入其他相關學程。
- 2 2004-5年的相關研究，〈台灣大專院校數位攝影教育適應性的觀察與省思〉。現代美術學報，8。台北市立美術館。
- 3 美國「攝影教育學會」(Society of Photography Education)是個歷史非常悠久的學術性組織，目前全美有四大區的分會，全國性會議是隔年召開。成員來自在地大專院校教師、研究生之外，也有部分的國外學者。
- 4 “The Pleasures of the Text”，The New York Times Magazine, 01.22.06, pp.15-19.
- 5 2006/02/26 民生報，「拓璞產業研究所」曾勾畫出近期消費性數位產品新趨勢中，例如：高解析度視聽設計的整體性發展，消費性的攝錄影機朝HD高解析度方向、電漿與液晶電視在 Full HD 方面的競爭白熱化、藍光與HD DVD 進入戰國時代、娛樂性電腦進入平台戰爭、次世代遊戲主機 Xbox 360 和 PS3 不僅是遊戲也是高畫質影音的播放器、在第五代 iPod 帶動下可看影片的隨身聽成為市場主流，其他的隨身娛樂也將成為重要趨勢等。
- 6 例如：相機名稱、鏡頭、感光指數或成像時間等。
- 7 《照片進入當代藝術》(The Photograph as Contemporary Art)，作者Charlotte Cotton以類似調查的方法，觀看並分析紐約、倫敦、柏林、東京等幾個重要展出的150位影像藝術家。
- 8 例如：將彩色照片先行真空處理，然後再附著在亮麗的壓克力板後面，進而框裱上厚重的不鏽鋼框等。
- 9 例如：藉數位科技傳達影像或聲音所建構出的訊息及空間。
- 10 針對「數位藝術」特殊的建構過程，英國利物浦大學學者 Sean Cubitt 更稱之為調節 (meditation)，不但視其是當今「數位藝術」最重要的目標，也進一步強調調節不一定得由人來執行。
- 11 韓國目前大專院校攝影系和研究所現有的個數遠超過台灣。
- 12 在數位輸出的研究已有一段時間，目前擁有三十座獨立工作站，分別配有20吋液晶螢幕及獨立11吋出口的小型噴墨輸出機。除此之外，還有好幾部大型的專業輸出機。
- 13 以2005年九月上旬的報導為例，全球有二千七百萬、三十歲以下為主的族群在 My Space 中註冊並擁有個人網頁。
- 14 「電影、錄影、動畫和多媒體」、「繪畫」、「彩繪與拼貼」、「雕塑」、「設計」、「公共藝術」、「版畫」、「陶瓷」、「數位影像」、「攝影」等。
- 15 現任「媒體藝術系」主任同時也是藝術學院院長 Paul Lee 明確指出，過去三年中繪畫、版畫呈現約有百分之十的成長，平面設計則高達百分之四十二。相對地，媒體藝術和雕塑方面，學生人數則有減少。
- 16 Art Academy or Academe?. The New York Times, Education Life, 1/8/06, p.16.
- 17 該系本身並沒有任何攝影專攻課程、也沒有數位藝術相關領域教師，然而，大學部和研究所學生都和私人「視覺藝術工作坊」(Visual Studies workshop) 取得建教合作。
- 18 第一天教師的個別研究和影像創作發表，第二天下午則安排四個不同學校的研究所介紹。
- 19 這樣的情形，作者只有在台灣自己教授學校的「基礎攝影」有類似現象；其他課程便甚少學生對於進階的黑白顯像術有興趣。
- 20 Art Academy or Academe?. The New York Times, Education Life, 1/8/06, p.16.
- 21 電訪Ohio University. Visual Communication系主任Terry Eller.
- 22 擁有六十位的專門藝術教師，九百位大學部學生和一百三十位研究生。視覺藝術媒體專攻的範疇包括：繪畫、畫、插畫、珠寶設計、織品設計、陶瓷以及雕塑。
- 23 這個學程教學又細分成「攝影」、「時間藝術」(Time Arts)和「視覺傳播」三大領域。
- 24 參訪田納西州立大學「媒體藝術」的問題，足為他校借鏡。

■ 參考書目

Charlotte Cotton. (2004). *The Photograph as Contemporary Art*. Thames & Hudson.