

不可怠慢的兒童攝影教育

A Subject Not to Be Slighted: Children's Photography Education

王怡婷 | Yi-Ting WANG
台北市國語實驗國小教師

地球村的居民 — 數位孩子

人人都知道我們正處於「資訊爆炸」的時代，那麼資訊如何快速發展才稱得上「爆炸」呢？在 YouTube 一段 2007 年便廣為流傳的影片〈Did you Know?〉，由一位美國教師所製作出來關於未來教育的短片中，說到：「交友網站 MySpace 在 2006 年 9 月時有一億六千萬個註冊使用者，如果 MySpace 是一個國家，它會是世界上第十一個國家。每個月 Google 必須處理 27 億次搜尋。每天傳輸的手機簡訊數量已經超過全世界人口總數……。」如今，只限定 13 歲以上才能註冊使用的全球最大社交網絡服務網站 facebook，在 2010 年 7 月已擁有超過 6 億活躍用戶了，並且急速增加。

我們可以試著從 facebook 所提供的功能裡頭感受被數位養大的孩子每天需要閱讀哪些資訊，塗鴉牆（留言板）、禮物、市場（免費發布的分類廣告）、戳（讓用戶能引起別的用戶的注意）、狀態（顯示現在在哪裡、做甚麼）、活動（通知朋友們將發生的活動）、開放平台上的應用程式（第三方軟體開發者可以開發與 Facebook 核心功能整合的應用程式）、標識語言（定製應用程式的外觀）、視訊、域模型（顯示系統所管理的資訊）、技術架構，這些訊息使用了大量的動態影像、靜態影像、符號與文字，且強力感受到用戶極力想把自己推銷出去或者建立獨有的自我存在感，他們利用分享或自創的影像、符號與文字，有目的性宣傳或無明確目的「戳一下」，以建構出自己的數位面貌獲取更多用戶的關注。

在「資訊時代」裡，數位化拉近了世界的距離，使整個人類社會成為一個共同體，便是麥克魯漢所說的「地球村時代」。「地球村時代」是多感官、多媒體、整體性的快速傳達模式，這種的模式，確實全面影響人類的生活與觀念，在藝術表現與教育上，也產生了極大的轉變。

資訊時代攝影特殊性的地位

Mary Warner 在《攝影與攝影批評家：1839 年至 1900 年間的文化》中指出：攝影可以被視為過去和現代、自然和文化、創造和發明的結合體，既是藝術、魔術，也是科學。……攝影是重要的社會和文化符號，它折射出藝術和社會變革諸領域中的現代性和變化。（郝紅尉、倪洋譯，2005）

Michel Foucault 認為攝影的發明與使用已對藝術與社會有著極大的影響，她已預測攝影對於社會的幾個重要的觀點：攝影被社會各階層廣泛接受，經過攝影可呈現出虛幻或逼真的客觀性。（盛繼潤、黃少華，1999）。

麥克魯漢是數位文化的先知先覺者，他說：如果未能把握照片和其他新的或舊的媒體的關係，不太可能瞭解這個媒體。（林志明，2002，p. 41）他認為資訊時代是個聽覺與觸覺及感官交互作用的時代，而攝影是一種和觸覺特別相關的視覺使用，它並非以口語為內容，而是外在世界本身，它打亂了視覺空間分析式的視覺習慣，改變了人類溝通的方式。攝影的機械可複製性夾帶著數位化的強大力量，與文字、符號、其他影像和聲音交互作用之下，麥克魯漢開始呼喚「新的看事物方式」才能因應變遷、複雜、即刻性的多重媒體展現。

攝影從人們因機械複製性缺乏獨一性而探討其藝術性，到「數位靈光」是否存在的疑慮

中，已悄悄改變人們的思考方式。

資訊時代的攝影教育走向

資訊時代是個新人文時空的誕生，代表著平常的感知與行動習慣面臨巨大的衝擊。這是歷經現代主義的一統化，晚現代主義的純粹化和後現代主義的去中心化，重組而成的新人文時空，它一統化異於現代化主義的蠻橫，有著更密切的溝通、交流，透過網路世界達到「地球村」的統一和諧。但在統一的外表下，隱藏著比以往更濃密、旺盛的因子，普及到每個人的生活中，而創作藝術者的角色不再是少數人的特權，「素人藝術家」如雨後春筍，改變了原有的藝術概念，美學新主張也相繼產生。

張榮森認為資訊時代生活與觀念上的改變，影響藝術的轉變：藝術將朝多元化方向發展、作品的成品觀被藝術觀所取代、形式多元化、科技觀念導致藝術革新、藝術的內容更加豐富、觀眾與藝術作品合一之觀念更加盛行、平衡觀之發展使得藝術需求增加、藝術層次更深入、科技發

展使得遙感藝術、群體藝術盛行等。（張榮森，1985，pp. 87-89）

在資訊時代占有特殊位置的攝影也進入了「後攝影世代」（post-photographic era），是指：傳統「化學攝影」（photochemical）在二十世紀末搭上數位化列車後的「數位攝影」（photo-digital），以其成像快速、操弄容易與再製方便等諸多優質，成為 e 世代最普遍的圖象生產方式。（游本寬，2003，p. 152）數位攝影教育，不應只侷限傳統美術、攝影單純的數位藝術再應用，必須深沉地面對數位藝術的本質，並思索攝影行為在其中的角色為何？（游本寬，2005，p. 12）

簡易型數位相機的出現，讓攝影成為全民運動，無需將大量的時間拿來學習傳統攝影內容，只要專注在影像本身的取得與內容探討。吳嘉寶以為：數位化攝影的來臨，所謂攝影教育便是教育人們如何認識視像、掌握視像以及學習視像處理技術的最基礎教育。（吳嘉寶，1966）

資訊時代台灣兒童攝影教育之未來發展

近年來藝術教育轉向後現代主義著重社會脈絡的研究，藝術創作教學逐漸擺脫媒材一技法的限制，轉而強調與生活經驗的結合觀點較多元化，重視生活經驗與文化議題的探討。後現代教學觀偏重個別化「經驗式」、「互動式」與「參與式」教學法，強調學習動機。（郭靜芳、陳明和，pp. 54-55）

就台灣國中小九年一貫最新 97 課綱與 92 課綱做比較，在藝術與人文部分：「主題統整」已鬆綁，重視各項藝術形式本身的特質差異、注重階段化、系統化；教師需具更專業的藝術教育素養；教材範圍與基本學習內容要項統整成「表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四面向，做為視覺藝術、音樂、表演藝術共同統整的範疇。

這是推動兒童攝影教學的契機：數位攝影減少了大量的時間學習傳統攝影內容，可專注在影像本身的取得與內容探討上，也讓兒童在資訊時代面對「影像

化」、「視覺化」、「虛擬化」、「符號化」的生活有更多的了解；數位攝影與傳統創作素材更具「經驗性」、「互動性」與「參與度」，更吻合現代人生活與社會的需求。攝影教學應系統性、階段性的呈現在兒童面前，讓兒童的藝術素養與人文生活是同步、相通、可用的。

以混齡社團發展出的攝影教學

筆者與張建偉老師於民國 98 年成立台北市國語實驗國民小學美術創作研究社，社團成立的宗旨是希望在既定的美術課程外，對於美術創作有興趣的學生，提供加深加廣的學習內容，利用課餘的時間，提升美術涵養素質。社團學習的內容分為兩大部分：一是傳統媒材的創作，二是數位影像創作。數位影像創作的教學內容包含攝影、影像處理、數位藝術創作、影像閱讀及簡單的設計課程。以下就攝影與數位藝術創作兩個部分加以說明。

教學理念

George Barr 在《Take Your Photography to the Next Level》一書將攝影的內在精神有了淺顯具體的陳述：攝影不是設備的問題，也不必然是曝光前或曝光後所運用的任何技術，而是藝術與技術之間那近乎瞬間的連結，決定了攝影的層次。（許家宜，2009，p. 9）游本寬也說：無論是攝影者或是電腦繪圖者都不難發現，一種創作者的內在精神性或外在創作表現力，卻無法從簡單的按鍵處理中給取代。（游本寬，1995，p. 175）

筆者設計攝影課程便是秉持著這樣的精神：攝影作品的成功不在於相機的等級、技術的高低，而是攝影者的創作理念。因而利用低階的輕便型消費相機，也可以進入藝術的創作世界裡。在這樣的理念下，為了讓社員有機會體驗藝術創作的整個流程，使縝密思考快過快門的按壓，促使絢麗的數位攝影回歸藝術的本質，美術社攝影創作初體驗開跑了！

表 2-1 課程設計分項細目表

視·我的世界				
單元名稱	植物與人物攝影	光之舞	品牌徽章	南門市場紀實
屬性	攝影基礎學習 影像處理	攝影基礎學習 影像處理 主題創作	攝影基礎學習 影像處理 主題創作	攝影基礎學習 影像處理 主題創作
單元教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解傳統相機與數位相機的差異。 2. 學習使用簡易型數位相機。 3. 靜態植物與人物的構圖、光線、視角的練習。 4. 影像後製處理（色階、對比、光線曲線、美編等）。 5. 了解攝影時應注意的禮節與安全。 6. 作品分享與賞析。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解攝影是：光與感材間相互的結果。 2. 會選擇使用簡易型數位相機內建的場景模式。 3. 構思畫面並執行完成預想的作品。 4. 影像後製處理（色階、對比、色彩、光線曲線等）。 5. 選取、組成連幅作品。 6. 加上新詩創作，完成文字與影像結合的完整作品。 7. 作品分享與賞析。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能依照主題思考出自己的夢想並寫出自己的創作理念。 2. 構思想呈現出的影像初貌。 3. 能完成攝影前的準備。 4. 能做自己作品的模特兒。 5. 能利用影像後製處理完成作品（使用濾鏡、去背、合成）。 6. 作品分享與賞析。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能在外拍前完成拍攝前準備。 2. 能簡單明白紀實攝影的特殊性。 3. 能用心觀察所看到的人、事、物。 4. 了解攝影時應注意的禮節與安全。 5. 影像後製處理（色階、對比、色彩、光線曲線、美編等）。 6. 作品分享與賞析。
節數	持續增加中	八節	八節	六節

單元教學活動與成果

表 2-2 「植物與人物攝影」單元教學活動與成果分項表

教學成果	<ul style="list-style-type: none"> • 單元名稱／植物與人物攝影 • 教學設計理念／利用學生活動環境中的靜態植物與人物，來學習攝影基本的操作技巧、構圖、光線、視角等練習，再運用光影魔術手免費軟體後製處理。 	 <p>高年級 張語曼</p>	 <p>高年級 陳庭瑞</p>	
	 <p>中年級 臧雨儂</p>	 <p>高年級 魯映彤</p>	 <p>中年級 陳昱霖</p>	 <p>中年級 蕭宇赫</p>

表 2-3 「光之舞」單元教學活動與成果分項表

教學成果	<ul style="list-style-type: none"> • 單元名稱／光之舞 • 教學設計理念／光之舞系列作品是來自筆者剛接觸單眼相機，初明白光與感光顏料、底片間關係的靈感。藉此單元希望社員們也能有「光繪底片」的經驗，希望透過這樣的活動，讓年級小小的社員們看到攝影有更優於人類眼睛的技能，攝影並不是快門按壓一件簡單的事，它雖是工具，更是人們表達說不出抽象內在最佳的代言人。
	 <p>光之舞系列 光之舞系列 光之舞系列 光之舞系列</p> <p>孟可涵 林煌</p>
	 <p>光之舞系列 光之舞系列 光之舞系列 光之舞系列</p> <p>孟可涵 林煌</p>

表 2-4 「品牌徽章」單元教學活動與成果分項表

教學成果	<ul style="list-style-type: none"> • 單元名稱／品牌徽章 • 教學設計理念／Logo Design 創作元素包含面速力達母、角色扮演 cosplay 和夢想。面速力達母的商標於 1951 年拍攝了家喻戶曉的美國童星秀蘭鄧波兒的甜美無邪臉龐而成，「小護士」誠懇溫柔的形象深入人心。在形式上，品牌徽章欲藉由面速力達母的商標架起創作者與觀賞者間的橋梁，利用熟悉感提高觀賞者的興趣。在內容上，創作者可具體提出自己的夢想，或將抽象的感受利用角色扮演的形式呈現。因此所有的創作者都需在創作前有深入的思考與拍攝的準備，這樣就可以達到課程設計的目的——拍照前先學會「想」。
	 <p>我扮演的是有錢人，為什麼我要扮成有錢人呢？因為有一句話說得好，錢不是萬能，沒有錢萬萬不能。而且有了錢我會有一種滿足感和優越感，所以我就扮成了有錢人。圖中我右手拿著真鈔，左手拿著假煙，是不是很像真的大富翁呢？ 六年級 李冠豫</p> <p>我想當一位服裝設計師，因為自己可以設計漂亮的衣服，所以我非常喜歡這個職業，希望可以讓大家喜歡我的衣服，也希望可以開一家好的商店，這樣就是我的夢想。 三年級 洪珮軒</p> <p>我一、二級的時候，常常跟陳昱霖一起玩、一起惡作劇，有許多人被我整得很生氣。我像一個頑皮的魔法師，隨時隨地在人群中玩耍。 三年級 李昱瑾</p> <p>我今天扮演的是考古學家，因為我想發現新的恐龍化石，也想要學別的知識，更想把恐龍骨頭帶回家呢。順便賺一些錢，這樣一定會成為鉅富的。這項工作代表的意思是努力，因為這項工作必須努力才會成功。 五年級 黃辰園</p>

表 2-5 「南門市場紀實」單元教學活動與成果分項表

教學成果

高年級 黃柏翰

中年級 何皓翰

高年級 林曉彤

高年級 蔡宜庭

· 單元名稱／南門市場紀實
· 教學設計理念／紀實攝影 (documentary photography) 應該傳達某種訴求，才能和風景、人像或街景照片有所分別。所記錄的事情應該比隨手可得的即興照片 (Snapshot) 具有更多的意義，應該透露被攝者更多的心境而不只是形似。紀實照片能說出我們世界的一些事情，並且促使我們重新思考人與環境。(李文吉，2004，p. 27) 「南門市場紀實」是國語實小學生利用攝影從事社會人文關懷最初的感動。藉此課程，希望帶動同學們用心觀察、真誠對待生活周遭的每一個角落。

高年級 蔡明宏

高年級 曹育禎

教學省思與未來走向

以混齡社團發展的攝影教學，有其優點與困難處。優點在於社團授課時段集中也比一般小學單節時間長（寒假三天、暑假八天，每天三個鐘頭），因此課程設計較有彈性，學生密集性上課，對於課程連結性有很大的幫助。而混齡授課，學生在理解能力與影像後製技術性上會有差距，其中低年級學習最為吃力。混齡授課最大的優點是，學生因年齡層不同所關注事物的角度有異同，對於學生多面向的學習有其助益。

本社團在數位影像創作的教學內容包含攝影、影像處理、數位藝術創作、影像閱讀及簡單的設計課五種分項課程。此五種課程多交叉混合授課，彼此相輔相成，其目的期盼學生打開各種感官，用心感受多變複雜的訊息，從中找出屬於自己的真理。

對於未來，可以嘗試將「教學法」取代以教師為權威角色的「教學」，就 Brent Wilson 所說：關於學習議程的提議及活動，社群中任何人都可以表示意見，可以採用任何文本。……是各種關係的網絡，包括教師及其興趣，以及學生及其興趣。（Brent Wilson, 2003, p. 131）因此，開闢以學生為中心的課程，由學生在一定的範圍內討論創作的形式與主題，提升學生的自主性，讓教授者有機會成為學習的協助者，使學生真正進入他們的世界核心，是本社團未來的重要發展。

影像教育從小學做起

1839年，法國畫家 Daguerre 發明銀板攝影法，正式創立了攝影術，攝影的發展至今不過

一百七十多年，卻因乘著科技的風展翅飛翔，處處影響著人們的生活。數位化後的攝影夾帶著強大複製性與傳播性，人們習慣利用自創、他創的影像來架構自我的數位面貌，且用心經營，人人皆有機會成為被人們關注的「創造者」。面對如此大的讀取、創作需求，教育是必要做點什麼。

檢視國中小藝術與人文教育用書中，攝影不像傳統創作媒材被分段、有系統的介紹給學生，即便有少部分的單元提及，也只是機械性的理論或者取景構圖而已。筆者認為如此普遍被使用的創作媒材應立即建立起有系統的教育內容，讓教育真正落實於生活中；而攝影教育宜擴及至影像教育層級，讓學生對於影像的解讀、探索、省思、批判與創作有基礎的理解。

■ 延伸閱讀

- Brent Wilson (2003, 12月)：視覺文化教學法的三大場域：尊重學生的興趣與影像。國際藝術教育學刊, 1-3, 107-142。台北市：國立台灣藝術教育館。
- 〈Did you Know ?〉未來教育。2010年3月18日，取自 <http://www.youtube.com/watch?v=xj9Wt9G--JY>
- Arthur Rothstein：紀實攝影（李文吉譯，2004）。台北市：遠流。
- 林志明（2002）：影像與傳播——閱讀麥克魯漢。師大學報：人文與社會類——藝術專刊, 47（1），41-56。
- 吳嘉寶（1996）：救救攝影吧！建立國內攝影教育，已是刻不容緩。2010年3月24日，取自 <http://mail.fotosoft.com.tw/book/papers/library-1-3005.htm>
- Mary Warner Marian：攝影與攝影批評家：1839年至1900年間的文化（郝紅尉、倪洋譯，2005）。濟南：山東畫報出版社。
- Gisele Freund（1974）：攝影與社會（盛繼潤、黃少華譯，1999）。台北：攝影家出版社。
- George Barr：拍照前先學會想（許家宣譯，2009）。台北：天下遠見。
- 張榮森（1985）：光電科技與第三波藝術現象。收錄於《雷射藝術特展》，87-89。台北市：台北市立美術館。
- 郭靜芳、陳明和（2004）：新課程與教師成長：九年一貫人權教育課程綱要之分析——以後現代教育哲學觀點為例，21，49-56。台北：研習資訊。
- 游本寬（2003）：美術攝影論思。台北市：北市美術館。
- 游本寬（2005）：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, 9（5），11-24。台北市立美術館。
- 游本寬（1995）：論超現實攝影——歷史形構與影像應用。台北市：遠流。