

藝術與科技學習化身研究計畫

藝術與科技學習化
身研究計畫

安赫莉斯·索拉

講師

馬德里自治大學

E-mail: angeles.saura@uam.es

克莉斯蒂娜·莫雷諾

講師

馬德里自治大學

E-mail: cristina.moreno@uam.es

摘要

本篇藝術研究報告旨在探討藝術教師的藝術與科技專業發展。報告援用麥克魯漢 (McLuhan) 與馬克·普倫斯基 (Marc Prensky) 理論概念，同時回顧與身分認同議題相關之藝術工作坊文獻。本研究以 Escaño、Zafra、Acaso、Agra 與 Eça 等人進行案例研究為討論重點，嘗試提供一種全新的藝術教育方法，將網際網路與社群網路應用在藝術教師的藝術與科技專業發展工作上。

AVATARS 化身國際展是由 UAM : PR-007「藝術教育數位資源」研究小組的安赫莉斯·索拉所策劃，於 2009 年六月舉辦，主題在探討網路身分的概念。AVATARS 是個人自畫像的集體巡迴展，最初是在教師藝術家網路平台 E@ (<http://www.arteweb.ning.com/>) 集思廣益，由教師與藝術家共同協力合作，採取類比與數位兩種形式展出。來自 12 個拉丁美洲國家的 120 位藝術家提供作品，促成這個虛擬常設展。而後評選委員會選出若干作品，在馬德里和其他城市進行平面輸出。Pedro Villarrubia 負責設計活動海報呈現所有參展者的作品，每個國家還可依據不同的展覽背景與資料，調整海報內容。巡迴展在世界各地大學與藝廊展出。展覽目的在舉辦工作坊與藝術教師會議，以便進一步發展線上合作計畫。

關鍵詞：藝術、教育、數位資源、化身

前言

「化身」是指我們在網路透過各種社群網路互動時使用的代表影像 (Saura, 2009)。網路瀏覽者的代表影像可能不只一個，有時候會因個人利益因素而頻繁更換。這些普遍以二次元與方形格式出現的影像，通常是具體或抽象的照片或圖畫。只要我們透過電子郵件、聊天室或視訊會議等方式在網路上聯絡其他使用者，這些影像就會出現在我們的個人資料欄。

現在幾乎每個人都有網路上大頭貼。我們得有心理準備，隨時會有人把我們的名字標示在派對或其他活動照片上，讓其他人認出我們。這些影像具有情緒性意涵，表達我們的某個面向，從某種程度而言，它們證明了我們的存在 (Saura, 2011)。

「那些尚未發現或選擇不參與這場後設媒體盛宴的人，那些不存在網路世界的人、那些認為網路吸乾真實生活血液而拒絕參與其中的人、那些捍衛自然存在的人，他們都錯過現代生活的重要面向，因為缺席網路世界，等於從你的時代缺席」 (M.J. Abad, 2010)。

研究顯示教育在現代社會發展進程發揮了正面的力量。我們生活在一個複雜、不確定的世界裡。藝術家總在構思複雜的表現模式，而教育前線也發展出各種結果尚未明朗的藝術計畫。藝術家有許多方式可以為教育貢獻心力 (Acaso, 2009)。

現今的藝術教師已經可以自然接受虛擬的工作環境，在這個環境裡，數位影像是藝術教學與溝通、社會納入與排除過程的重要元素，而我們在這個虛擬環境裡的個人身分就是化身 (圖 1)。

圖 1 Nicolás Vilamitjana 的化身，2010

AVATARS 化身展覽計畫

以下為 2010-2012 年，「藝術教育數位資源」(UAM: PR-007) 研究團隊執行的藝術與教育研究計畫摘要。

AVATARS 是這場國際集體巡迴自畫像展的名稱。展覽的策劃工作完全是透過 *E@: Educación artística 3.0* 社群網路平台，在網路上集思廣益而成，該網站網址如後 www.arteweb.ning.com。(圖 2)。

圖 2 E@, www.arteweb.ning.com

這項計畫以藝術形式為主，目前仍在持續發展中。透過此計畫，我們得以探討藝術家團隊如何透過網路參與集體活動。

這是一個鼓勵參與和想像的網路社群，身為其中一員，我們努力培養自己的數位技能 (Asensio, 2011)。成員透過 NING 社群網路交流知識。這個網路平台是專為發展文化、藝術與學會學習 (learning-to-learn) 技巧而設計。如今已經證明這個網路平台能夠協助藝術教育工作者培養 ITC 技能，在討論藝術時不需真正提及 ICT。

E@ 社群網路是安赫莉斯·索拉於 2010 年一月創立。索拉為西班牙馬德里自治大學藝術教育系師資培訓與教育計畫講師，教育背景是馬德里康普斯頓大學文科博士與西班牙空中大學 (UNED) 教育資訊科技系理學碩士。

另一項更大型的跨院校研究計畫 *Interterritorialidades 2.0* 也應用了 E@ 網路平台。計畫最初成員只有來自巴西、智利、古巴、西班牙與委內瑞拉的九位講師 (Saura, 2010)，贊助單位為馬德里自治大學並與 Banco de Santander 合作，目前計畫仍在進行中。截至 2012 年一月一日，E@ 網路平台已創立

兩週年，傳播範圍至今仍繼續擴展，連結來自 35 個國家的 1500 多位教師與藝術家。

AVATARS 展覽探討的是個人與公民的影像。表面上是對身分進行批判反思；但展覽真正的目的是鼓勵教師採取實際行動，促進專業、藝術與學術的討論。Pedro Villarrubia 負責設計活動海報來呈現所有成員的作品，每個國家還可依據不同的展覽背景與資料來調整海報內容（圖 3）。

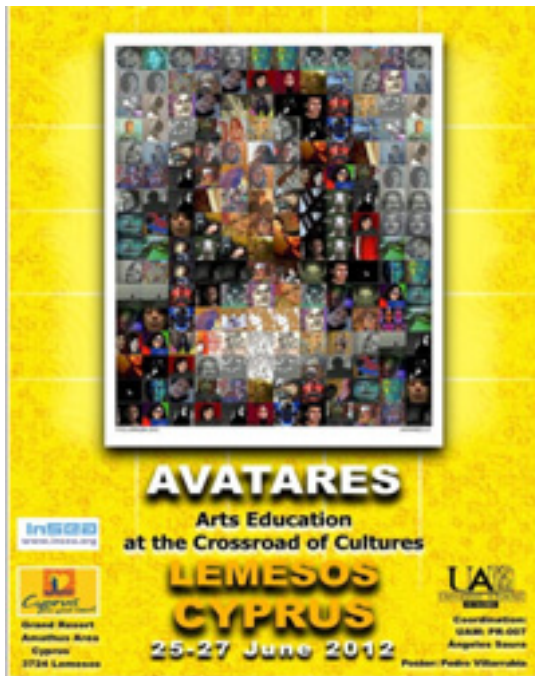

圖 3 Avatars；賽普勒斯的海報展 (2012)

本文探討的主題之一，是藝術教師是否需要透過藝術研究計畫，發展終生學習過程。這項計畫運用素描、繪畫、雕塑、攝影與影像等藝術創作過程，同時融入完全由網路開發且充分利用資訊科技基礎建設的科技方法。

這是一項跨文化計畫，在此計畫中，每個人都同等重要、同等活躍並受到同等重視。藝術家進入一個全新的共同空間，相互連結在一起。雲端是他們的連接平台、全新的藝術生活空間。這裡不是博物館，反而更像是一間虛擬工作坊，藝術家在此一起工作，一起孕育與繁殖作品。

計畫目標很簡單。我們要求藝術家構思自己的網路化身影像；他們可以利用藝術與科技方式創造自己的化身；然後再透過電子郵件寄給虛擬展覽的統籌

人員，由統籌人員將影像張貼至網路平台中，連結至數位媒體。結果便出現雙重網路存在與雙重經驗：無論虛擬或現實，每個人都能從中獲得某些訊息。

在藝術教育師資培訓過程中，類比格式始終比數位格式普及。因此，美術與工藝學院教師一直關注與可塑性和視聽表現相關的問題，卻未認識到現實是存在於虛擬社會環境的社會組織 (Saura, 2005)。

資訊傳播科技 (ICT) 的重要性已大幅提昇，在我們生活中扮演重要的角色。在網路隱身十分困難。拒絕擁有網路化身影像，幾乎等於在表明反文化立場。收到電子郵件的同時，我們也會收到訊息發送者的大頭貼，此外，還可以連結至他的生平和專業資料。這對於每個人都具有重大意涵。一個簡單的影像就能引起許多人注意，對影像主人產生各種幻想與看法。新藝術實踐與新形式集體傳播和社會活動系教授、賽維利亞大學虛擬文化與虛擬世界傳播學家 Remedios Zafra 指出，在虛擬世界的旅行中傳統護照已無用武之地。

「線上使用者需要的不只是一張半身照」 (Zafra, 2010)。

社群網路上的個人照傳遞哪些訊息？我們在社群網路上用來呈現自己的影像是本藝術計畫的研究目標。這些影像提供資訊並揭露使用者真相與假象。沒有人真如身分證大頭照醜陋，也沒有人真像化身影像可愛。我們已經認命接受老是醜化我們的身分證大頭照，但我們會花時間和精力，不厭其煩地尋找最理想的影像張貼到網路上，這些影像為我們開啓和關閉的通道比身分證大頭照還多。

現在談論資訊時代帶來的巨大改變已嫌落伍；我們生存的傳播社會，現正全速進入數位化時代。這些改變影響了我們對科技的看法，也影響我們如何將科技運用至特定的教育應用情境，藉以培養文化與藝術職能 (Caballero, 2009)。

藝術教育網路 2.0

「學習如何學習」意指透過網路培養求知技能，將資訊傳播科技融合至日常事務，改變以各學科課程內容為主的教學模式。我們需要多元化的教學環境，讓所有社群網路成員都有機會扮演重要的角色。為了順利整合這項全新教育科技，我們不能單靠數位科技，還必須調整教育工作者與學生的角色，並且重視這些調整與資訊和經驗之間的相互關係，才有辦法達成教育改革目標 (Brea, 2010)。在馬德里自治大學，我們在大致保留原有教學框架的前提下，建置了

全新的虛擬教學環境，並逐步引進全新科技，同時採用最新的傳播知識模式，以今日的科技來構思未來的課程 (Marín, 2010)。脫離了傳統教育的框架，教師等於失去結構性教學的工具。創意學習長期侷限於藝術學科之中，我們所處的視覺文化藝術教育領域特別需要面對其中不確定性，並將其轉化成可預期、可預見的力量。

我們應該將藝術教育視為瞭解自我與世界的過程 (Hernández, 2008)。現在只注重培養藝術學科的手工技能，是否合理？我們不能以訓練中小學學生或教師的方式，訓練專業的工匠或藝術家（圖 4）。

圖 4 UAM; 馬德里, 2005

反映個性的影像建立了我們在網路空間的存在。過去有許多利用藝術影像達到宣傳目的的例子。影像可以在第一眼創造情緒感染力。例如，在馬德里近郊 Real Sitio de San Idelfonso de Segovia 皇宮的花園裡，有一座以神話主題建造的噴泉。由於花園為國王所有，噴泉主題描繪的許多神話故事都可說是政治宣傳。皇宮花園景觀噴泉裡的海神雕塑（圖 5）也發揮了突顯皇權地位的作用。派修斯等英雄，或阿波羅等神祇，形同國王的不同化身。

圖 5 海神噴泉 西班牙，賽戈維亞

如今自畫像已經不是史詩般的生平紀念碑。每次互動與評論，我們的大頭貼都會同時出現，成為我們網路身分的視覺象徵 (Asensio, 2011)。有些使用者從頭到尾只使用一個大頭貼，有些人則喜歡在網路世界的不同階段，不停更換大頭貼，更新或重新定義自己。想要反映自己的心情，仍得倚賴定型化的圖示符號。數位時代大量資訊不斷流動，而參與者也不停改變身分。習慣使用個人創意工具的藝術家可以用藝術方式，設計和更換自我表達形象 (圖 6)。

圖 6 化身案例；2012 賽普勒斯工作坊

身分影像對社群網路造成的影響，已成為不少大學的研究專題。勞動市場也出現一種新職業，專門負責研究策略與管理所謂的線上影響力 (online impact)。密西根大學的 Joseph B. Walker 教授認為，在臉書上擁有較多迷人好友者，比較容易獲得好感 (El País, 2012)。

許多網路使用者習慣上傳年輕時或身材沒走樣前的照片。杜克大學心理學與神經科學教授 Mark R. Leary 也在研究自我網路影像編輯所牽涉的因素。有些人想要令人難忘，有些保守的人則從不更改大頭貼，不過每個人或多或少都會隱藏一些事實。在網路世界裡，不同於現實的理想化影像才是常態。

本藝術研究的問題與假設

1. 以藝術家教師的創意為基礎的學習方法能否正面影響文化與藝術技能的發展？
2. 藝術活動可否促進數位技能的發展？

研究計畫方法學

本研究採用的應用方法學以共同創作與共同參與活動為基礎，並按照以下五個階段來發展：參與、啟發、構思、整合與實行。

這五階段流程又以三個主要研究階段為基礎

- 生產：透過網路視聽傳播，使用探索性的研究技術，並藉由教師獲得半結構性藝術活動資訊。組織化身創作工作坊，利用對比與數位的技術製作化身，由此發展出多項有關參與者的表達與創意的研究提案。
- 驗證：我們使用藝術研究技術，呈現教師的藝術創作與一系列針對學生的實驗測試，觀察他們參與的程度、對品質的觀感和對計畫的創新與策略發展解決方案的滿意程度，進一步確認化身概念及其特質。
- 應用：化身概念的定義及其變化。建立觀察站檢視常設虛擬展，利用我們的社群網路作為溝通平台（24 小時／每週七日），由各國教師提供代表性範例，同時納入持續改善流程，不斷更新展覽內容。不同領域都出現趨勢與最佳實踐成果（教育觀察站）。

最後值得一提的是，這項國際計畫的操作流程與策略，是在馬德里自治大學的中等教育碩士課程與幼兒及初等教育教學的學位研究架構中進行，並結合我們在 IES 皮亞傑（與其他機構）各國同仁的課程內容。各國教師團體都以

這套方法學為研究目標。因此我們的提案盡量利用實體（學術性）環境的每次曝光機會，希望建立一個專門的國際培訓課程或工作坊（圖 5）來傳播知識。值得注意的是，實體環境（透過訪問不同城市的方式）舉辦的專家會議是為日後的網路合作奠定基礎。

計畫的初步發現

首先，我們在設計化身的過程，思考個人身分問題。創作這些影像時，沒有其他人提供任何指示。觀察眼前的作品，我們發現大家在回應「我是誰？」這個問題時，會從下面幾個方面來思考：我的工作、職業、性別、感情、我喜歡的事物代表了我……，網路使用者常以這種方式來回應，但我們（藝術家）許多人提出的問題是：「我永遠都不會改變嗎？」 只有一位同事能談論我，因為每個意見都有其代表的影像（圖 7）。也可能某一天我會對另一個人有不同看法。你必須選擇，用任何影像都可以，但藝術家教師選擇他們想要的影像來呈現給其他教師與學生。於是，個人的反思便昇華為集體的倫理思考。

圖 7 Claudia Winter 的化身（智利，2012）

這項充滿企圖心的計畫仍在進行中。透過化身藝術計畫，我們的目的在推動下列事項：

- 從後現代視覺文化的視角，增進藝術教育知識與理解力的學習。
- 利用當代藝術策略，發展藝術教育實踐者的新技能。
- 藝術教育領域的教師與調查人員彼此交換知識與經驗。
- 發展跨文化技能與尊重不同形式的表現與知識。
- 協助歐洲與美洲各地的藝術教育研究者建立有意義的合作關係（圖 8）。

圖 8 化身工作坊，Viseu (2011)

計畫目標

本計畫的發展基礎為 2009 年聯合國教科文組織教師能力標準（2012 年 6 月 1 日下載自：<http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php>），以及藝術與科技發現廣泛散佈的現象，和高等教育環境的科技傳播國際化現象。提供未來學生最可能需要的技能資訊給教育工作者；協助銜接藝術家的技術訓練以及其作品社會層面之間的距離，思考今日社會的需求並蒐集與分析藝術家教師在日常專業工作中的實際範例；提供客觀方法驗證創意能力，以期改善正式與非正式教育環境的教學過程，鼓勵各國人士積極投入參與。

本項計畫包含以初步研究成果為基礎的案例研究，這些研究結果取自西班牙、巴西、古巴與葡萄牙等地的導航實驗。其目標在深入調查、證實與分享這項全新概念策略至其他歐盟與美洲國家，這些地區的研究者已經和本計畫的主導開發者展開合作，例如，英國、義大利、賽普勒斯、哥倫比亞、阿根廷、哥斯大黎加、波多黎各和巴拉圭等國。

未來展望

本藝術研究下一個階段將遵循下列設計步驟來發展：第一步；針對攝影、影像與網路（生產階段）工作坊的質性研究。第二步；量化證實。進行參與者調查（驗證階段）。第三步；針對不同工作坊進行績效監控（實行階段）。

結論

我們這群教師、研究者與藝術家結合以上各個面向，藉以增進藝術教育；身為教師與訓練者，我們不僅是要教學、創作、策展，還得鑽研美學、藝術評論、社會學或心理學等多重領域的知識。

本研究集結不同學門與專業背景（藝術、設計、人類學、教學）的跨學科研究團體，因有各國人才參與，計畫進行得十分順利。這群藝術家教師、社會公民及 E@ 社群網路成員，利用他們的自畫像與化身、真實自我與發明的自我、個人與團體組織，現身在大家面前。

我們的化身已經日漸成長，開始跨入真實世界。他們造訪了賽戈維亞、卡拉卡斯、哈瓦那、里約熱內盧、戈亞尼亞、馬德里、托萊多、奧蘭多、布卡拉曼加、孔布拉、布拉幹薩、波爾圖、維塞烏、米蘭德拉、麥德林、巴拿馬、哈恩和塞普勒斯等地。我們將繼續與小旅行箱裡的化身一起環遊世界。每到一個目的地，我們都會邀請當地藝術家教師參加展覽。我們希望持續發展這項計畫，並改善策略，讓每個人都能學會，同時探索跨領域的新管道，擴大對人類互相瞭解。只要每位成員在自己的教學工作繼續改良這項計畫，它便會一直存在。有趣的是，我們的化身已經侵入了真實世界，旅行到我們本人都不曾到達的遙遠他方。透過下列網址，我們便能從雲端觀察這一切：
www.arteweb.ning.com

參考文獻

- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Catarata.
- Asensio, M. & Asenjo, E. (2011). *Lazos de luz azul*. Barcelona: UOC.
- Brea, J. L. (2010). *Las tres eras de la imagen*. Barcelona: Akal.
- Caballero, S. (2008). *Tránsito digital en el ámbito educativo*. Revista Iberoamericana de Educación.
- Hernández, F. (2008). *Espigadores de la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- Marín, R. (2010). *Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: Temas, tendencias y miradas*. Educação, Porto Alegre, 34(3), 271-287, set/dez.
- Saura, A. (2005). *Uso del diseño y la imagen tecnológica en las presentaciones multimedia para la comunicación audiovisual. Aplicación para la enseñanza artística*. Tesis. UCM.
- Saura, A. & Naranjo, R.; Méndez, A. (2009). *Desarrollo de competencias en clave Web 2.0 para la educación artística*. Relada 3 (1), 37-45. Madrid: ADA.
- Saura, A. & Sardelich, M. (2010). *Interterritorialidades en web 2.0. Posibilidades para la formación continua del maestro de educación artística en el contexto latinoamericano*. Revista Iberoamericana de Educación Nº 52/3.
- Saura, A. (2011). *Innovación educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual. Líneas de investigación y estudios de casos*. Sevilla: Eduforma.