

教育部教學實踐研究計畫成果報告

Project Report for MOE Teaching Practice Research Program

計畫編號/Project Number：PHA1100694

學門專案分類/Division：人文藝術學門

執行期間/Funding Period：109/8/1-110/7/31

溫古知新，暗房巡禮——

『攝影概論』課程結合傳統暗房古典沖印的教學實踐計畫

攝影概論

計畫主持人 (Principal Investigator)：姜麗華

執行機構及系所 (Institution/Department/Program)：國立臺灣藝術大學通識中心

成果報告公開日期：立即公開

繳交報告日期 (Report Submission Date)：2022 年 7 月 15 日

一. 報告內文 (Content)

1. 研究動機與目的 (Research Motive and Purpose)

(1) 教學實踐研究計畫動機

雖然早期的攝影作品，因為相機的機械性不被認為是藝術，然經過多年的抗衡，攝影從輔助繪畫的工具，到了 1855 年起各地開始舉辦攝影展肯定其藝術價值並被典藏。至今二十一世紀面對攝影，我們不僅需懂得以藝術的角度閱讀與觀賞影像所顯現之美，數位影像取代傳統攝影成為語言的時代亦來臨。筆者綜觀當前攝影與繪畫的界限早已模糊不清，甚至藝術家跨界將不同媒材混搭運作，毋庸置疑，靈光 (aura) 消逝後的攝影已具有藝術的形式。同時，鑑於當今數位時代科技的發達，幾乎人人皆享有拍照的便利性，莫霍利-納吉 (László Moholy-Nagy, 1895-1946) 與班雅明 (Walter Benjamin, 1892-1940) 所預言的時代來臨了，現今文盲不是指不會寫字而是不是攝影的人，而且攝影影像被普遍應用，已經可以將「攝影作為藝術」的辯論，改變為「藝術作為攝影」。(姜麗華, 2020: 35) 然而，作為臺灣藝術大學的學生，未來的藝術創作者，如何面對這樣的境況？作為藝術大學的教師，又該如何傳授視覺文化的美感與藝術教育？如何透過教學現場的行動研究，即時了解不同科系的學生，他們各自的學習需求與學習成效？學生對於課程安排的內容之學習情況及收穫，是否如教師和選課學生原有的期待？

再者，藝術創作的基礎，通常需要經過相當的藝術人文教養，2002 年澳籍教育學者保羅·鄧肯 (Paul Duncum) 是最早對視覺文化藝術教育 (VCAE) 搖旗吶喊的先驅，他提出視覺文化是指日常生活經驗中產生的視覺影像，其根源與作用於大眾消費者的生活有關。而視覺文化藝術教育教學範疇包含大眾藝術與精緻藝術，重視對生活中影像的解讀與批判。(張勤道, 2011: 5) 因此，攝影教學的內容，不能只是認識攝影器材、鏡頭與軟片；或是針對機械性操作，如：光圈、快門、景深、焦距之運用，抑或是光線的操控等應用，應該融合視覺文化之內涵，以發展更符合藝術大學學生需求的攝影教學課程。

在這六年來教授「攝影概論」課程設計主軸多依據學科取向的藝術教育，兼顧「藝術鑑賞」與「藝術創作」兩個層面，甚至提升「鑑賞」在藝術教育中原有位階，課程內容含括攝影簡史、美學與藝術評論。然而面對當今影像化時代，藝術教學範疇從視覺藝術擴充至視覺影像，在人手一機的年代，似乎人人都可以是攝影家。因此，攝影藝術創作不應只停留在技巧的傳授，也不應只是欣賞精緻的攝影作品，在藝術大學高教的體制中，針對當代視覺文化藝術教育中的攝影教學，教師應該扮演怎樣的角​​色？教授內容與如何執行才能符合現代學生所需，是筆者冀望在此教學實踐研究計畫中發現與發展的動機。

回歸教學現場，開設在美術學院的「攝影概論」課程一學期 2 學分，上下學期合起來共計 72 小時，在有限的授課時數裡，定難翔實解說各種不同的攝影風格與近 180 年(若以 1839 年起算) 攝影歷史的演進，衍生各種攝影風格，僅能淺顯介紹重要的時期與代表性的攝影家及其作品。另外，來自不同學系的學生有各自的專才與偏好，同一教材如何滿足各自所需？為了解決教學現場面臨的問題，同時提升教學品質與促進學生學習興趣與成效，本課程必須有大幅度的調整。

因此，筆者擬定本計畫「溫古知新，暗房巡禮——『攝影概論』課程結合傳統暗房古典沖印的教學實踐計畫」，預計將教學課程內容範圍擴大並且不受授課時數的限制，學習環境也不限於學校教室裡，引導學生課後繼續研讀課程相關資料，利用非預定上課時間進行校外參訪教學。筆者將教學、研究對象鎖定為藝術大學之大學部學生，同時研發更適合於此課程使用之教材教法。本計畫預期成果，將可以提供對於攝影教學的教師，

更豐富多元之視覺文化藝術教育的教材，提供對於進行攝影創作的學生，結合其深化的藝術人文素養底蘊，善用古今中外的各種技術（不限制在攝影技術），並且活化攝影這項媒材。

（2）教學實踐研究計畫主題及研究目的

本計畫研究主題「溫古知新，暗房巡禮——『攝影概論』課程結合傳統暗房古典沖印的教學實踐計畫」，主要因應現今教學場域上面對的挑戰，期待能透過既有課程的突破與創新，進而規劃巡古訪今的課程內容與實驗實習，同時研發配合此課程的新教材，構築一門深耕人文素養的藝術鑑賞課程與具有實驗性與多元跨域的藝術創作課程。就此，筆者將就三大面向說明本計畫之研究目的：

第一、教材內容多元跨域

為了深化學生藝術涵養，透過不同單元的教材設計不同的學習回饋單，並鼓勵回饋單內容撰寫優良的同學上台分享所寫所思，深耕同學們視覺文化藝術的底蘊。另外，不同單元主題涉及各種攝影風格，根據學生的專才領域，教導學生學習拍攝不同形式風格的創作作業，以達到多元跨域的可能性。

第二、研發創意攝影教學

結合坊間實務創作課程，讓同學在邊學邊做的過程中，反思在現今數位時代下，舊有的攝影媒材可以如何進行創意的發想與表現手法，反映出當代攝影藝術潮流的新藝術，擺脫慣習的創作模式思維。

第三、多種學習評量依據

透過參訪工作坊，除了期待激發學生創作能量之外，學習評量的依據增加加分的選項。例如回饋單選擇都書寫，或是積極參與校外參訪課程活動表現優異，讓自主學習的態度也是評量的依據。

2. 文獻探討（Literature Review）

筆者在研擬此教學實踐研究計畫前，思考筆者在教學現場所面臨的困境與挑戰，以及參閱了許多攝影教學相關的研究文獻，將探討的問題與研究方向歸納成三大面向，以符應本研究計畫的研究內容與架構：（1）攝影教學（2）攝影藝術創作（3）行動研究。筆者將梳理以上三大面向的主要發現，並就既有的研究基礎上，交叉比對解決問題與應對的教學革新，期許對未來的攝影教學教材能有所貢獻。

（1）攝影教學

以攝影為主要教學內容，包括認識攝影成像暗箱的基本原理、攝影術的演進、攝影器材的轉型與應用、攝影簡史、攝影美學、攝影藝術鑑賞、解讀與評論影像、使用攝影作為媒材的創作等教學活動，除了攝影基礎能力的學習之外，在當今視覺文化當道的時代，數位修圖軟體比比皆是，製作一張美圖輕而易舉。尤其自 1990 年代以後，視覺文化思潮傳入藝術教育界，主張藝術教育教學疆域應自「視覺藝術」擴充至「視覺影像」，並檢視視覺影像在每一個社會框架中的意義，以符合今日學生所處的環境，（趙惠玲，2005）視覺影像成了今日攝影教學必要的範疇。因此，筆者檢視過往執行的學科取向，進行反思與調整，攝影教學不再只停留於技巧與媒材的傳授，也重視影像意義的探索解析，以及融合視覺文化藝術教育之鑑賞策略，進行影像鑑賞並教導評析的方法，以提升學生對影像的敏感度和閱讀能力。

國內教育學者陳瓊花表示，視覺文化從字義解釋應包括「視覺」與「文化」二層面的意涵，應是文化顯現在視覺形式的層面，才可稱為「視覺方面的文化」，其中概括各種視覺影像與意義，亦即視覺影像所客觀存有的屬性及其可能衍生的意義。（陳瓊花，2003：260）面對當今世界愈來愈視覺化，教育學者鄧肯 2002 年指出由於缺乏引導，學生常忽

略視覺影像本身的意識形態，也無法理解如何解讀影像背後的意涵，一旦個體的信念或價值觀有所被影響，其行為較易相應發生自發性的改變，學校藝術教育應培養學生面對生活中的繽紛影像時，能檢視自身的意識形態，建構自身的主體性，表現自主性行為而非被影響，是視覺文化藝術教育的主要目的。

因此，當代的攝影教學，應該擺脫一言堂的傳授方式，著重在教學研究與學習經驗的回饋與分享，以及課程內容與時俱進的同時，溫古知新以呈現多元跨域的創新理念。故以學習回饋單的方式讓學生課後之餘，再度回想課程內容進行相關資料的研讀，並延伸其他問題的探究，而且聘請專業領域不同，攝影實務經驗豐碩的業師，共同傳授個人獨特的攝影表現技法，促使學生養成獨立思考並書寫其想法，進而表現其自主性的行為，建構自身的主體性。

(2) 攝影藝術創作

攝影的發明源自於針孔成像的暗箱原理，經過不斷的研發，配合光學技術及化學材料的改良，終於得以成功永久保存影像，從此攝影開啟視覺文化的新篇章，正如約翰·伯格 (John Berger, 1926-2017) 指出：「我們無法確切指出油畫盛行時期結束於哪一年。直到今天還有人在畫油畫。不過印象派已侵蝕了傳統油畫觀看方式的基礎，立體派更將它徹底摧毀。大約同時，攝影則取代了傳統油畫的地位，成為最重要的視覺影像來源。」(吳莉君譯，2010：101) 然除了機械性的精密寫實之外，攝影的藝術卻受到質疑。當時西方藝文人士對攝影術的發展產生兩極的態度，其中較具代表性的反對意見，例如德國的「萊布尼茲報」認為應該及時對抗來自法國的惡魔技藝，指出「想留住影像的意圖，就等於是在褻瀆神靈。」(許綺玲譯，1998：14) 又如法國詩人查理·波特萊爾 (Charles Baudelaire, 1821-1867) 生前留下許多被拍攝的肖像照，卻在 1859 年沙龍展所撰寫〈現代觀眾與攝影〉文中說：「在這可悲的日子裡，有一門新工業崛起，使人們的愚蠢信仰走火入魔[.....]，人們相信藝術必是——且只可能是——自然的準確複製[.....]。」(許綺玲譯，1998：52-54) 反對言詞中，卻說明攝影具有精確留住影像的功能。攝影術發明初期，也有人欣然接受這「前所未有」的印相過程，譬如 1840 年法國畫家保羅·德拉霍許 (Paul Delaroche, 1797-1856) 第一次看見達蓋爾的攝影作品，即宣稱「從今日起繪畫已死」(法語：À partir d'aujourd'hui la peinture est morte)，亦有人善用攝影技術繼續為繪畫服務，譬如攝影黃金時代的蘇格蘭藝術家希爾 (David Octavius Hill, 1802-1870)，他原來是一位傳統的畫家，因為籌備巨幅的新畫作太複雜，他為了更精確作畫和蘇格蘭化學家兼攝影家羅伯·亞當森 (Robert Adamson, 1821-1848) 合作攝製肖像，最後竟然意外的成為維多利亞早期重要的人像攝影師。

西方藝術史上應用攝影術作畫有所考據的知名人物，除了上述以照片畫肖像聞名的希爾之外，夏爾夫 (Aaron Scharf, 1922-1993) 在《藝術與攝影》(Art and Photography) 書中著重記載藝術家運用相片作畫的事蹟，他指出素描能力一流的新古典主義畫家喬·奧古斯丁·安格爾 (Jean Auguste Ingres, 1780-1867)，可能是最早 (約 1841 年他從羅馬回到巴黎時) 使用達蓋爾照相術完成委任的肖像畫，1840 年代安格爾與攝影師納達 (Felix Nadar, 1820-1910) 合作之後，肖像畫變得較暖調且富有金屬般的色彩，接近達蓋爾照相術銅版的色調與帶有紋理表面的精確度。甚至在 1850 年至 1859 年之間，法國寫實主義先驅居斯塔夫·庫爾貝 (Gustave Courbet, 1819-1877) 鼓吹利用攝影相機才能製作極度客觀化的寫實圖像。同期間，寫意主義攝影師如居斯塔夫·勒·葛雷 (Gustave Le Gray, 1820-1884) 等人，則企圖模仿古典西洋繪畫風格，從創作構思開始到完成作品，嚴謹的講究畫面的布局結構，以及利用光線表現繪畫基礎的素描關係和輪廓的勾勒，企圖在照片裡注入主觀的精神。此時的寫實繪畫極力朝向客觀化，而寫意攝影卻刻意主觀化，在當時這兩種互為矛盾的反常思維，引起眾人紛紛討論對於再現自然與真實的要求，以及攝影與繪畫應扮演的角色。尚普夫勒里 (法國評論兼小說家筆名 Champfleury, 本名 Jules Fleury-Husson, 1821-1889) 強調達蓋爾照相術只是機器，藝術家不是機器，更不能

把事物也變得像機器，他聲明：「人類對自然的再現，將絕不會是一種再製或模仿，它將總是一種詮釋。」(in Scharf, 1986: 137) 他並且公開支持庫爾貝的作品，反駁那些指責寫實主義是缺乏想像力的言論，不能因為精確再現自然就被稱為攝影。然而受到連續攝影術(Chronophotography)影響的馬塞爾·杜象(Marcel Duchamp, 1887-1968)和未來主義翁貝托·薄邱尼(Umberto Boccioni, 1882-1916)、賈柯末·巴拉(Giacomo Balla, 1871-1958)吉諾·塞維里尼(Gino Severini, 1883-1966)等人，在畫面上表現運動的樣態。不可諱言地，攝影催生了印象畫派著重光影與色彩的表現風格，與未來主義者描繪運動的軌跡，沸沸揚揚開啟藝術的現代主義之門。

時序來到1888年喬治·伊曼士(George Eastman, 1854-1932)創立柯達公司，研發生產價格低廉口袋式柯達一號相機，打出家喻戶曉的廣告口號「你只需按下快門，其餘交給我們」(You press the button, we do the rest.) 適逢巴黎世界博覽會之際推出，將近有51,000台相機被使用，有了民生需求，攝影因此進入了公眾的視野。同時，引發更多人以攝影作為創作的媒材，強調純粹的記錄自然，反對利用暗房合成的寫意攝影，刻意區分攝影與繪畫的差異。也有些人刻意把攝影做得不像攝影，尤其是曼·雷(Man Ray 本名Emmanuel Radnitzky, 1890-1976)和莫霍利-納吉領導當時在德國包浩斯學院(Bauhaus School)的成員們，創造許多實驗性的作品，以新視角的照片傳達機器的美學，攝影在藝術中扮演的角色，突破僅供參照的配角，躍昇成為主角之一(與其他媒材同等重要)，甚至夏爾夫在其書中指出，納吉相信「攝影的技術和精神直接或間接的影響立體主義」，我們從巴勃羅·畢卡索(Pablo Picasso, 1881-1973)1911年一幅屬於綜合性立體主義(Synthetic Cubism)的靜物畫作上，可以觀看到他已經直接使用類似藤椅的照片進行拼貼創作，這樣的創舉使得藝術界開啟各式各樣的拼貼形式，包含後來的未來主義者卡洛·卡拉(Carlo Carrà, 1881-1966)與反藝術、反形式的柏林達達成員，如：羅爾·賀思曼(Raoul Hausmann, 1886-1971)、喬治·格羅茲(George Grosz, 1893-1959)、約翰·哈特菲爾德(John Heartfield, 1891-1968)等人，他們大約在1916-1917年創造「照相蒙太奇」(Photomontage)，應用攝影拼貼的形式變得無奇不有，包括正、負片的剪輯拼貼，天馬行空不成比例的拼貼等手法，促成攝影變成主要的創作媒材，不再僅是為繪畫服務的工具。

距今支持攝影成為藝術的人，還有吉賽爾·佛瑞德(Gisèle Freund, 1908-2000)在《攝影與社會》書中指出，依當時的趨勢，攝影可分成兩大潮流：一、攝影師的影像可以作為表達的工具，主要關注人類與社會的問題；二、攝影可以作為實現個人的藝術觀點，說明了攝影是項創作。佛瑞德以達達主義者約翰·哈特菲爾德和超現實主義者曼·雷等人的作品，說明他們如何應用攝影進行藝術創作，以及讚譽納吉是首位替攝影建立理論、創立影像美學的人。(Freund, 1974: 187-192)另一位法國攝影史學者安德烈·胡野(André Rouillé, 1948-)在《攝影，紀實與當代藝術之間》書中，直接談論攝影如何可以作為藝術、探討各種攝影藝術的形式、藝術攝影的媒材與技術以及藝術評論等議題，(Rouillé, 2005: 309-608)毫不含糊地肯定攝影就是當代藝術。以上這些攝影家或評論家林林總總的說詞，如同莊靈在〈攝影與繪畫〉一文中指出，我們固然利用攝影的獨立屬性於新藝術的多元性的表達方式之內，但事實上，攝影本身已經是一種相當完美的藝術表現形式。雖然攝影在精神上得之於繪畫，而在表現上卻為純然獨立的藝術形式，因為攝影特有的「慢快速率」(Low Shutter Speed)與畫筆和油彩製造的效果截然不同，應用濾鏡的效果、使用重疊和強反差等多重複合攝影技巧，完成不具有繪畫感的純粹攝影作品，讓攝影在未來多元性綜合藝術領域中，擔當一項重要的角色。(莊靈, 1973.3: 105-109)不僅如此，當代攝影的內容，無論是設計化的寫實性、抽象化的純粹性與觀念化的精神性，已不亞於繪畫的形式。康台生指出二十世紀後半段攝影藝術的形式發展，隨著數位時代的來臨，科技與傳播的快速發展及後現代主義思潮的衝擊，已成為複合媒材的表現技法之一。(康台生, 2001)如今，無論攝影作品是否具有傳統藝術獨一無二「此時此地」的靈光，皆已是獨立自主的創作媒材，不僅於為傳統繪畫服務，也具有複製其他藝

術的功能，攝影儼然成為多重角色的當代藝術。有鑑於此，即使臺灣目前大專院校還在猶豫是否需要設置獨立的攝影學系，筆者認知到當代攝影藝術教育刻不容緩，更認知到現今讓學生接觸更多元的攝影視覺文化是當務之急，尤其在藝術大學更應該培養學生，經由攝影藝術創作表現自己獨特的創意和美感。

(3) 行動研究

行動研究 (Action Research) 重視實際問題的解決，因此格外要考量相關的情境。行動研究的研究目的，不強調理論的發展及研究結果的普遍應用性，而是一種針對特定的時間、地點及情境中的問題特性，而配合相關教育理論所結合的一種研究設計。行動研究的循環階段為：計畫、行動、觀察、反省。實務工作者先尋找一個研究起點、問題，釐清問題或困難所在的情境，發展行動策略並付諸實踐，並有不斷反省、檢視行動的循環過程，最後公開行動策略知識，亦即教師行動實踐知識。行動研究即是教師同時扮演「教學者」與「研究者」兩種角色，在教學情境中，覺察、瞭解教學實務問題，針對問題進行探究，進一步研擬相關策略，落實於教學實務中，並透過省思、回饋與修正等方式，達到解決問題之目的，用以改善教學，進而增進教師專業及效能，以實踐其教學理想。(張德銳，2007：237)

具體言之，行動研究的發現可按個別實行的情形，施予評鑑。論其目標不外在於改進學校的實務，以及把研究的功能與教師的工作結合，藉以提升教師的素質，改進教師的研究技巧、思維習慣，促使強化教師的專業精神。因此，本攝影教學的行動研究包含教學現場與學習環境與學生攝影藝術創作的表現成果。筆者結合課程內容的改善，增加學生填寫學習回饋單的選擇；透過實際執行視覺文化藝術教育的鑑賞課程，在過程中觀察學生的反應與學習成效，並適時鼓勵與培養學生獨立書寫藝術評論的能力。另外，本計畫將利用周末帶領學生赴校外實際體驗古典攝影技術與傳統暗房課程，上下學期三堂課皆超過原授課時數（將原本 2 小時延長 4 小時），並且設計問卷調查與研究分析學生對於這些課程內容的想法或建議、以及參訪不同工作坊的心得或收穫，並檢討這些課程是否有助於藝術大學的學生創意發想。本行動研究經由和不同專業教師進行跨域連結的參訪體驗課程，以及與攝影家交流創作經驗，筆者不僅是教學者，也是學習者兼研究者，具有教學相長的效應，而且還是長期漸進的攝影教學進程：從古典造相、寫實照相到數位造像。期許經由這些課程的安排與本計畫之檢討與分析，可以調整教學方向及提升教學的品質，進而提高學生學習的成效，促進學生自主學習的能力，更冀望促使學生善用攝影作為其創作媒材之一。

3. 研究問題 (Research Question)

本計畫基於上文所述內容，提出以下研究假設作為本研究之問題意識。因生源來自不同學系，選課學生對攝影的知能程度不一，多元跨域的攝影教學能否滿足所有學生的期待？他們從課程內容的收穫或啟發為何？學生透過視覺文化藝術教育能否獲得鑑賞的能力並有助於其個人的藝術創作？能否找出學生在學習與藝術創作的問題與困難？本課程實施行動研究，教師對於攝影教學活動設計，是否符合當前的學生學習環境所需，其學習成效能否達到預期目標？

4. 研究設計與方法 (Research Methodology)

(1) 教學設計與規劃說明

本課程上下學期針對九個單元共設計了十八份的攝影作品鑑賞回饋單（具體回饋單表格可參閱附件一：攝影學習回饋單），為了深化學生藝術涵養，獎勵優良書寫學習回饋單的學生。以及研擬 110 學年上下學期各參訪一個暗房工作室，讓同學有機會學習製作針孔攝影的暗箱、體驗底片沖片、放大印相的過程和利用放大機進行實物投影。如果這學年的學生反應踴躍，預計持續在下一個學年將安排至實際拍攝現場參觀，以及第三

學年參訪特殊的古典技法製作照片和坊間照相館如何輸出影像，達到結合坊間實務創作，增加校外參訪實驗的課程。筆者將進行問卷訪談調查研究學生的學習成效與學習取向，針對藝術大學來自不同科系的學生群，怎樣的課程內容更有助於他們創意的發想？期待能激發學生創作能量，調查研究課程設計的得失。具體規劃說明如下：

第一、深化學生藝術涵養，優良學習回饋單給予獎勵

針對本課程共有九個不同主題單元，筆者教學設計了每單元攝影作品鑑賞回饋單各有兩份，同學可以二選一也可以兩份都寫。而每一份皆有四幅圖像，同學書寫鑑賞心得時可以不需要按照圖的順序來撰寫，可以自由變化次序自己想要如何梳理內容，僅對書寫字數設有四百個字的下限，沒有上限，甚至也可以聯想其他作品的圖像一起討論，也就是說圖文並陳的方式呈現也是可行。同時每一份回饋單另有與該單元相關的延伸問題，例如：「攝影作品鑑賞回饋單-1-O. G. Rejlander、H. P. Robinson 和郎靜山」中列出四幅圖像（請查閱圖 1 的 QR Code）讓同學自行發揮，而屬於「攝影術的濫觴與發展」課程單元的延伸問題為：「試說明你對寫意（Pictorialism）攝影的看法為何？」讓同學們根據課堂上筆者的講述之外，可以課後上網或去圖書館查閱相關資料，絕不可以一字不漏的抄襲。同時，筆者說明也可以直觀的方式表達自己主觀的看法，抒發自己對作品的觀感與印象，自由地展現各自的鑑賞能力。



圖 1 攝影作品鑑賞回饋單-1-O. G. Rejlander、H. P. Robinson 和郎靜山的 QR Code



圖 2 攝影作品鑑賞回饋單-1-Alfred Stieglitz 的 QR Code

同樣的，在同一個單元針對直接攝影設計的回饋單「攝影作品鑑賞回饋單-1-Alfred Stieglitz」則是同一位攝影家不同的四張圖像（請查閱圖 2 的 QR Code），此份回饋單的延伸問題為：「美國攝影師 Alfred Stieglitz（1864–1946）倡導的「直接攝影」（Straight Photography）的意義為何？」同一單元兩種攝影風格，讓同學有所選擇自己較為感興趣的內容。在說明書寫重點時，筆者強調沒有硬性規定字數的限制，也鼓勵同學可以抒發已見，闡述自己的觀點無論是反對或贊同，創見才是最重要的內容，進而培養學生獨立的見解與思考。其他所有回饋單的四張圖像，因篇幅圍限，無法一一列出，筆者已上傳至臉書社團「110 學年攝影概論」，在此僅能以下列表 2，將緊扣主題的每個單元的延伸問題列出。

表 1 九個單元的延伸問題

	主題單元名稱	延伸問題
上學期	攝影術的濫觴與發展	試說明你對寫意（Pictorialism）攝影的看法為何？ 美國攝影師 Alfred Stieglitz（1864–1946）倡導的「直接攝影」（Straight Photography）的意義為何？
	攝影的蒙太奇	試說明你對超現實攝影的看法為何？ 美國攝影師 Man Ray（1890–1976）倡導的「光畫」（Rayography）的意義為何？
	攝影作為紀實	試論紀實攝影中決定的瞬間（The decisive moment）是否為首要條件？ 匈牙利籍美裔攝影師 Robert Capa（1913–1954）紀實攝影作品的「真實性」的定義為何？
	攝影作為觀念（一）： 以觀念出發	試說明你個人對於文字與影像結合的攝影作品看法為何？ 試說明你個人對觀念攝影的看法？

	攝影作為觀念(二): 以扮裝出發	美國攝影師 Cindy Sherman (1954 生) 透過「扮裝」自我, 所形成角色扮演的意義為何? 試說明你個人對「編導式攝影」(Fabricated Photography) 的看法為何?
下 學 期	人像與人體攝影	試就人像攝影的功用、形式與風格, 說明個人的想法? 試說明對於人體的呈現是否應遵守唯美主義?
	地景攝影	略述對臺灣地景攝影表現手法與形式的想法。 試分析拍攝地景攝影的構圖是否有一定的規則可循?
	攝影作為媒材	法國藝術家 Christian Boltanski (1944 生) 攝影作品中, 所呈現的「死亡」或「記憶」的意涵為何? 試說明你對透過裝置手法所呈現之攝影作品的看法為何?
	影作為擬像	試說明你對攝影作品經過數位修圖的看法為何? 英國藝術家 David McKean (1963 生) 數位攝影作品中的擬像 (Simulation) 意涵為何?

筆者試圖藉由這些延伸問題的課程設計, 培養學生獨立思考的能力。以上每份回饋單皆會選出優良書寫至少 5 位同學, 除了邀請這至少 5 位學生上台分享書寫內容與經驗之外, 學期末會給予獎品獎勵以資鼓勵。

第二、結合坊間實務創作, 增加校外參訪實驗的課程

本課程計畫將在上學期安排周末的時間赴校外教學參訪, 由萬一一老師帶領針孔照相機製作與暗房體驗課程, 因為是周末的時間較為自由, 同學不受限於原本 2 小時的課程, 萬老師預計製作針孔相機、施作與沖洗照片的時間將花費至少 4 小時, 最後進行作品討論與分享。萬一一老師暗房體驗課程主要內容如下表 3:

表 2 針孔照相機製作與暗房體驗課程

課程內容	說明	自備工具
1. 製作暗箱	噴黑漆等乾燥	餅乾盒、圓形方形皆可。
2. 針孔攝影史	介紹針孔攝影範例與香山附近景觀	
3. 針孔照相機施作與拍照	製作針孔; 以相紙感光拍攝: a. 藝站陽台 b. 香山車站 c. 天后宮或財神廟	
4. 沖洗照片	經過顯影、急制、定影與水洗	吹風機
5. 掃描成品	掃描負像與反轉正像	儲存 line 群組
6. 討論作品	創作經驗分享	

本課程計畫下學期則由光影手工暗房工作室主持人曾啟峰老師帶領學生進行黑白銀鹽影像製作展演, 曾老師為臺灣藝術大學「攝影概論」課程的學生安排沖片課程與放大印相課程, 課程內容如下表 (表 4, 表 5)。同樣是利用周末彈性上課時間, 不受限原有 2 小時的限制。曾業師預計每一堂課程的內容皆需要至少 2 小時以上的時間, 由於場地限制分成二組輪流實習, 一天總共 4 小時以上, 課程從銀鹽底片與藥水簡介開始, 對 E 世代的學生們來說, 可說是引導他們回到很難接觸到的古早攝影環境, 更能感受為何日本攝影師杉本博司認為數位攝影不是真正的攝影, 因為這些影像的完成並沒有經過暗房藥水的處理, 同時期待經由這些課程安排學生能比較銀鹽和數位影像畫質與像素的差異, 也能善用不同媒材特性。

表 3 黑白銀鹽影像製作體驗沖片課程內容

40 分鐘	黑白銀鹽底片與藥水簡介 1. 歷史簡介 2. 使用化學藥品安全須知 3. 沖洗底片設備介紹 4. 藥水調製與沖片準備
10 分鐘	休息
50 分鐘	1. 底片沖洗流程介紹 2. 底片沖洗實際展演與說明 3. 底片保存與管理 4. 底片掃描處理流程操作與說明 5. 數位負片製作流程介紹與數位銀鹽應用介紹。
20 分鐘	討論與發問

表 4 黑白銀鹽影像製作體驗放大印相課程內容

40 分鐘	黑白銀鹽相紙與印相簡介 1. 銀鹽相紙種類介紹 2. 相紙沖洗藥水調製與放大準備 3. 放大設備與暗房環境介紹 4. 放大準備
10 分鐘	課間休息
60 分鐘	1. 印樣 contact print 製作 2. 多重反差相紙曝光控制與反差調整實作與展演 3. 永久保存紙張水洗與保護調染展演與說明。 4. 簡易無酸裝裱展演。
20 分鐘	討論與提問

本計畫課程規劃至校外教學以結合坊間真正的實務創作，並彌補美術學院沒有暗房設備的不足，增進同學「做中學」與「學以並用」的學習成效，業界的經驗難能可貴，學生從其中必能獲益良多。

第三、激發學生創作能量，調查研究課程設計的得失

本校為臺灣歷史最悠久的藝術大學，教學目標即在培養各類型的藝術家，所以本課程的目標也設定在能激發學生藝術創作能量，因此每學年（通常下學期）邀請一位藝術家進行專題演講。本學年規劃上、下學期是在傳統暗房進行古典造相（製造相片）的課外課程，為了多元學習，下學期特意安排應用數位暗房的藝術家進行專題演講，預計邀請國家攝影文化中心搶救攝影資產諮詢會委員暨台灣攝影博物館文化學會前理事長洪世聰蒞校演講，講題：「藝術銀行購藏《後設與換位》系列—有巢氏去背殼」。洪老師曾

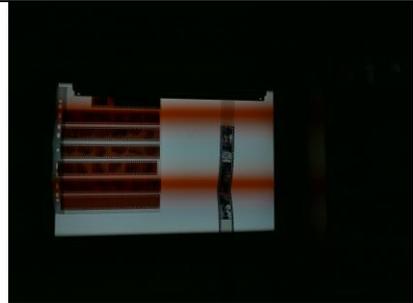
榮獲第一屆 TIVAC365 傳統攝影獎首獎、「2018 宜蘭獎」優選，策畫過無數攝影聯展與舉辦過數場攝影個展，近年頻頻獲得國立台灣美術館藝術銀行典藏其作品。他擅長利用數位軟體處理影像，以「後設與換位」的概念，將日常居住空間裡的建物去背，完成擬像的超真實影像。他的創作具有傳統與數位兼備的特質，經由將創作經驗分享能對不同學系，不同偏好的學生有所助益。

其次，下學期末將設計一份調查問卷（攝影概論學習成果問卷）調查研究本課程設計的得失，並作為筆者行動研究與改善課程重要的依據。本計畫實際應用於課堂教學之實施時間為 110 學年度，上下學期共 36 週，每周上課 2 小時，因安排周末至校外參訪 3 次皆會超過 4 小時，故超出原本總時數 72 小時。

5. 教學暨研究成果 (Teaching and Research Outcomes)

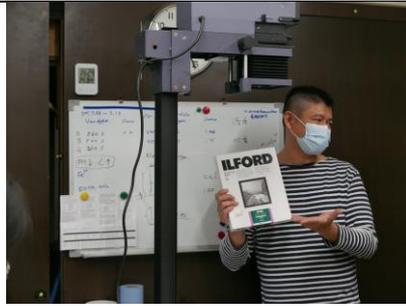
(1) 教學過程與成果

本課程為學年課，因受到疫情的影響，課程改採遠距線上上課。因應疫情滾動調整課安排，將原訂上學期至新竹（無法搭乘遊覽車一起前往）校外教學延後至下學期 111 年 5 月 22 日，上學期則改為光影手工暗房，分別於 110 年 10 月 17 日與 10 月 24 日下午一點至五點進行沖片課程與放大印相課程。曾啟峰老師安排的課程從銀鹽底片與藥水簡介開始，現地製作傳統底片的沖片與印相，對當前 E 世代的學生們來說，可說是引導他們回到很難接觸到的古早攝影環境，同學頻頻發問，也引發學習的樂趣。從下列這些照片依序說明課程進行的內容與概況。

		
傳統底片歷史簡介，當天拍攝的膠卷	沖片藥粉介紹	沖洗底片設備介紹
		
說明使用化學藥品安全須知	介紹烘乾底片機	查看沖片結果



講解印相過程



銀鹽相紙種類介紹



印樣 contact print 製作



底片沖洗流程介紹-印相用的顯影、急制與定影液



底片沖洗實際展演與說明-印相中



同學可以錄音與拍照記錄



講解與拍照記錄-1



講解與拍照記錄-2



繼續調整印相數值



講解放大機的內部結構



講解數位印相-1-數位負片製作流程介紹與數位銀鹽應用介紹。



講解數位印相-2-底片掃描處理流程操作與說明

下學期雖然同樣受到疫情影響，所幸未達三級警戒。參與針孔相機的同學雖人數減量，但熱情依舊。從早上八點集合，八點十分全體準時到達出發。一路遊覽車上，我們全程採實名制固定座位的梅花座，經過一個半小時的車程安全抵達香山火車站萬一一老師的藝站工作室，休息片刻後，除了讓同學認識針孔攝影史，萬老師講解如何自行製作傳統暗箱（camera obscura）的噴漆與鑽孔，在等待乾燥的過程中，同時進行實物投影的

演練。所有同學自備的餅乾盒製作完成，共用午餐後，先在香山車站附近試拍，檢討曝光時間與拍攝角度。之後搭乘遊覽車前往新竹香山濕地、天后宮等地，邊玩邊拍。大家輪流自行沖洗照片，經過顯影、急制、定影與水洗，並將個人創作經驗分享與作品互相觀摩檢討。下午5點起程回板橋，6點半安全抵達學校，同學們依依不捨道別。



萬一一工作室課程海報



講解製作針孔相機



同學自製針孔相機



香山車站附近試拍



香山車站附近試拍



香山濕地邊拍邊玩



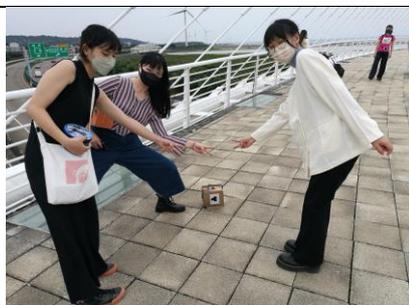
等待曝光



撕開膠布準備曝光



互拍曝光過程



邊拍邊留念



學生請益萬老師



聆聽萬老師介紹與分享

下學期按照原訂計畫第 11 週進行專題演講，邀請應用數位暗房創作的藝術家洪世聰，講題：「藝術銀行購藏《後設與換位》系列—有巢氏去背殼」，無奈受到疫情影響學校採遠距線上上課，致使洪老師於 111 年 5 月 24 日親赴臺灣藝術大學教研大樓 208 教室（原本實體上課的教室）分享他個人創作多年的經驗。雖然沒有學生在現場聆聽，但是在線上學生的出席率高達九成，也有同學主動向洪老師提問創作思維的過程，是否有遭遇何種困難。



講者藝術家洪世聰
進行遠距線上專題演講

(2) 教師教學反思

這學年因受疫情的影響，打亂一些課程原有安排的形式，不僅是實體操作改為線上觀摩，無法強制學生全體參與校外教學，實至可惜。學期末原申請在國際展覽廳舉辦教學成果的展覽計畫，也被迫取消，改為線上與利用教室空間進行同學創作作品展呈。所幸同學學習的熱誠不減，對於這學年校外課程的內容，深覺有趣，給予相當多正面的回饋。

個人在教學現場感受到學生學習使用攝影作為創作媒材的企圖心，甚至有同學希望能有一對一學習創作的可能（他也明白這是一種奢望）。現今臺灣大專院校皆未設有攝影專門學系，研究者開設兩個學分的課程也僅能傳授一鱗片甲的攝影相關知識，難以滿足畢業後可以做為一技之長的專業技能。

研究者根據 32 名學生學期末填寫的「攝影概論學習成果問卷單」，統計分析本門課程的學習成效與教學成果，有事先告知所有同學這份問卷是為了瞭解同學對於「攝影概論」課程的意見與感想，以作為將來增修本課程的參考，請大家依據自己的感受來回答問題，使本課程內容能更加適切並有助於進行教學研究，並不會影響他們的學習成績，同學得自由選擇是否填寫。從修課人數 42 名，回收率 76.2% 中，32 名學生填寫的調查問卷答案裡，研究者將分成四項說明（參閱附件二：攝影概論學習成果問卷分析）：

(A)、這門課上下學期共設有九個主題單元，同學最喜歡的單元（可複選），量化的統計結果分析如下：「人像與人體攝影」單元共有 20 位同學勾選、「攝影的蒙太奇」單元有 16 位、「攝影作為媒材」與「攝影作為觀念（二）」單元分別皆有 12 位、「攝影作為觀念（一）」單元僅差 1 票有 11 位勾選、「攝影術的濫殤與發展」單元有 8 位、「攝影作為紀實」單元有 7 位、「地景攝影」單元有 6 位、排名最後反而是「攝影作為擬像」單元僅有 5 位。研究者察覺多數學生在表現人體或人像的作品，有更多創意的表現，以紀實攝影類作為作業減少許多。從這些數據值得觀察是當今正是數位修圖時代，同學反而僅有少數喜歡「攝影作為擬像」這個單元，修圖炫技的作品不再吸引更多人，多數人喜歡懷

舊古樸與動腦發揮創意的單元。(B)、本課程安排的校外教學參訪活動，同學最喜歡的場次(可複選)，量化結果「暗房底片沖洗」佔 26 人次、「暗房放大印相」有 10 人次，第三則是「針孔相機製作」只有 8 人次，可能是因為疫情參與人數相對減少。這樣的結果讓研究者感到吃驚，本以為底片的時代已經過時，同學卻對沖洗底片興趣濃厚。至於針孔相機製作雖然很簡易，但是要能得到正確曝光值與構圖精準(沒有觀景窗)，就不是一件容易成功的事。

(C)、本課程設計的內容對同學個人的藝術創作是否有助益，量化結果得到絕對的肯定，全體都認為是有助益，主要指的單元有：攝影的蒙太奇、攝影作為媒材、攝影作為觀念、人體攝影、人像與人體攝影、地景攝影、攝影作為觀念、校外教學、專題演講與攝影史。具體對其個人的藝術創作助益，請參考表 7：「攝影概論學習成果問卷單」四項學習成效回答內容。

(D)、整體而言，同學在本課程的學習收穫程度為何？在五個選項中，回答「非常有收穫」有 22 名、「很有收穫」有 8 名、「有收穫」2 名、「普通」0 名、「沒有收穫」0 名。68.75% 的學生感到非常收穫，25% 的學生感到很有收穫、6.25% 的學生感到有收穫。雖然過半的學生感到「非常有收穫」，然而不到七成學生的結果(68.75%)，讓研究者深思還有許多空間需要努力。

(3) 學生學習回饋

本課程設計著重在校外教學與專題演講的安排，整理學生填寫的「攝影概論學習成果問卷單」有關校外教學參訪活動與專題演講的回答內容如下(表 6)：

表 6：有關校外教學參訪活動與專題演講問卷回答的內容

Q：校外教學(上下學期)參訪活動的學習收穫為何？或是給你甚麼啟發？或是有何建議？	Q：本課程安排的專題演講的活動學習收穫為何？或是給你甚麼啟發？或是有何建議？
我第一次親眼看到底片沖洗，覺得很酷。讓我第一次接觸到底片相機，也讓我發現許多注意事項，拍攝底片及沖洗是件困難的事。講師都很有耐心和細心講解。	參與一些專題演講，可以讓我更仔細傾聽創作者的想法，從中更理解作品背後意義及創作者為何運用此手法、探究的內容等等。
這些校外觀摩我非常喜歡，將攝影課能夠帶到傳統且實際應用層面上。	專題演講也是一個接近專業攝影創作者，深入瞭解的好方法。這些演講帶給我對於攝影生態有更多了解，也能聽到老師實際與攝影工作者對於攝影的深入討論，能更快發現自己攝影的問題。
底片一直都是我很感興趣的話題，我只有在網路上看影片或是資訊去了解，透過這門課堂，實際的去觀看現場，看著暗房底片所有的過程，對於我來說就像一門讓我激動不已然後又期待已久的魔法課，那一次師傅在教學實際操作所有的底片，都讓我猶如置身在一個魔法世界，底片黑黑的一個一個跑進神奇藥水裡，然後最後搖身變成一張張清晰的影像，就像魔法一樣，當天還剛好突然一個大地震，更讓我感覺刺激有趣，真的有種身在冒險以及危險有趣	吸取經驗

神秘的魔法世界，透過此次的底片魔法之旅，讓我更了解底片技術，未來有機會會想要嘗試看看底片相機~	
上學期的暗房底片沖洗整個流程都讓人很興奮，在一旁看老師示範的時候也覺得很新奇。	專題演講中提到許多有趣的觀點，和他自己對於攝影作品的很多看法，讓我覺得創作一件作品一定會有更多值得思考、轉化的地方。
對於針孔相機製作部分，我覺得這個經驗非常難能可貴，而且實際操作過比想像中還有趣。雖然從製作相機本體到洗照片出來，其中的不確定性很高，但我想這正是針孔相機的醍醐味。如果有想要顯現的特定效果，得在一開始就注意好，才不會洗出來跟想像的差異很大。	可以聽到講師製作作品時的構思是如何的，這點收穫很大。
能實際操作，比書面的講解更易使我了解，例如暗房的沖洗，透過一次的體驗，讓我對此步驟更清晰且明白。	專題演講除了能認識不同講師的思維模式，更能跳脫既有的知識與概念，十分喜歡。
無。	得知了不同的創作方式、思考方式。
參加了上學期的暗房校外教學後，學習到了底片沖洗和放相的技術，對於底片攝影的創作發展有了更多的啟發，也了解到底片攝影和數位攝影的差異之處。	沒作答
透過針孔相機實作讓我體驗到了暗房操作以及光影和時間給相片帶來的不同效果，是在書本上學不到的特殊經驗，以前的我難以想像一個戳了洞的餅乾盒是如何成像的，經過實務了解後更加佩服前人的智慧。	許多優秀的攝影師分享創作歷程，學習到很多關於創作思路的經驗，讓我更知道要發想一件作品並且將其轉化為創作。
了解到沖洗照片的過程如何進行以及需要的設備有哪些。	有點無聊，引經據典橫貫古今睡意連連。
這次參加的自製針孔相機校外教學的收穫就是實際操做平常上課提到的暗房操作，我覺得實際體驗過後就有比較深刻的印象。除此之外自製的針孔相機也是一個很特別的體驗。	這次的講座聽了藝術家是如何解釋自己的作品，從中我學到一件作品是會和藝術家本人有絕對關係的，不論是生活經歷或是興趣。而我覺得這對我思考自己的創作也很有幫助。
覺得可以在課堂上外學習到更多實務知識，而且可以真的實地到平常沒有機會去到的地方。	無，沒有機會參與到專題演講。
針孔相機跟實物投影超有趣~	了解很多攝影基本概念~
更瞭解底片在暗房是如何被沖洗的。	了解到藝術銀行作品典藏的相關訊息。
本身就有在拍底片，通過暗房沖洗，可以看到平常底片是怎麼出來的。步驟其實蠻多的，要洗的好看也是需要技巧。藥劑調的不同，泡的時間不同，或是不小心有閃光燈造成沒有影像。很多因素都會導致照片出來的成效，在這	可以看到其他人是怎麼思考攝影創作，我也很喜歡老師分享的藝術家們。會開始思考攝影更多的可能性。

堂課學到很多，很有收穫。	
知道了很多以前不知道的東。以前是即使知道都不會去接觸的，可以趁著上課接觸覺得很好！	有些時候可以從別人的經驗上汲取他們的成功之處、教訓，比起上課或是自己摸索更快速。
了解一直都不清楚的照片沖洗過程	無。
針孔攝影機看似簡單，製作手續卻非常繁雜，出來的成像也充滿許多驚喜，洗出照片的時候有一種新鮮刺激感。	覺得很有意思，捨棄繁雜多餘的東西，進而造就出一個簡單明瞭的畫面。有時候在外拍照的一張照片也可以後製，取捨需要的部分來構成理想畫面。
對沖洗底片有基礎的認識。因為自身是美術系，版畫方面的課程也有許多相關相似的流程，讓我在面對這類課程時更加得心應手。	因故請假而未能聽到專題演講。
實際體驗難得的傳統照相技術。親眼看到及實作更能了解平常課堂講的內容。	了解專業攝影工作者的攝影觀點。網課的聲音有點小聲（即使自己電腦音量已開到最大還是很小聲），建議講者可以靠近麥克風。
實際了解過程。	同樣實際了解過程。
由於現在數位時代太過於發達，大家基本上都把照片存在手機裡頭，很少有人會去沖洗相片，藉由老師這次安排的戶外教學，讓我們大開眼界，看著底片是怎麼一步一步的變成相片的，實在是令人驚奇，亦是難忘的回憶。	老實說，我並不是很喜歡那位講師的作品，審美各有志嘛，抱歉了講師，你很好，只是我不喜歡，留白的方式我覺得太突兀了，不過也是蠻創新的想法啦！我還是喜歡麗華老師的作品，比較溫和雅致。
第一次進入暗房，了解到了機器的大概用處和操作，底片要如何沖洗才正確，錯誤的示範等，明白到要玩底片相機，背後真的真的很不容易。	沒作答
覺得最後一次的校外教學（針孔相機製作）沒有參加到有點可惜，但中間幾次去的都覺得很不錯，對攝影又有新的認識。	沒有別的建議
非常喜歡光影暗房工作室那次戶外教學，了解到許多底片沖洗內部的經驗、故事，認識實際操作，包括藥水調配、沖洗順序及技巧等等。後來甚至在自身系上的訪談作業也再次前去工作室向曾老闆學習相關知識並留下影像紀錄，希望珍貴的技术不會被時代沖淡，被數位完全取代。	因為疫情未有機會參加專題演講活動，非常可惜。
除了滿滿的新奇感之外，還激發蠻多心裡的感動，實體去觀看製作沖洗過程，不止於課堂上看影片的感受，我覺得很喜歡。	為未來的自己增加信心和一些想要去達成的想像。
進到暗房並觀看操作，對暗房環境有進一步的認識，步驟、材料上也更明白如何執行。	當天因家中有事故無上線聽課。
之前只有淺略的聽過照片沖洗的方式，能有機	無

會進入真正的暗房參與沖洗照片的過程是非常特別的一次經驗。	
那是我第一次看到底片沖洗，以前的我不懂為什麼愛攝影的人啟發他們的都是在暗房看到底片顯影的瞬間被吸引，進而掉進了熱愛攝影的坑，但那次參與校外教學，我親眼目睹了那個瞬間，我明白那種很新鮮很神奇很有趣，從來沒有在其他事物中體會過的感受。	我很喜歡洪世聰老師分享的講座，那堂課讓我想到了之前看的一檔展覽，也是在說社會中沒有被注意到的小角落或是比較不被重視的區塊，在洪老師的作品中可以發現他對於影像觀察入微的敏感度以及他對作品呈現的堅持，而作品背後的理念也很吸引我。
第一次體驗如何沖洗底片，很新鮮，很有趣。	原本陌生的領域，也經由老師的演講，逐漸清楚明朗。
之前都不知道洗照片的流程，知道之後發現拍照片真的是一回事，洗照片又是另一個回事了，也可以融入一些技巧在洗照片裡。	每個人對世界的觀察角度都不一樣，會想認識更多特殊攝影的藝術家們!!
這次暗房底片沖洗活動是我第一次了解到底片的沖洗，一職都有在拍底片，此次活動打開了好奇心，系上有一個作業我們也特別回光影採訪，覺得這次活動打開了另一扇我對底片世界的大門，很難過時間上無法參加下學期的戶外教學，原本也很有興趣。	每次的演講都會給我不一樣的思考模式，在那一瞬間有「原來可以這樣想」的驚奇，是很一瞬間的。

整理學生填寫的「攝影概論學習成果問卷單」關於學習成效回答的內容如下（表7）：

表7：「攝影概論學習成果問卷單」四項學習成效回答內容

Q：各單元裡學習收穫為何？或是給你甚麼啟發？或是有何建議？	Q：本課程設計的內容對你個人的藝術創作是否有助益？（請說明是哪些單元或活動或其他）	Q：你對本課程需要改進的內容為何？	Q：在學習中你遇到的問題或困難為何？
讓我更清晰了解攝影脈絡及種類，攝影是一個很廣的世界，不單純只是限制於直接拍攝的手法。也讓我從中學到非常多的拍攝想法及手法。	攝影作為媒材	無。	對於老師的期中期末，等到自己要去創作時，常常會沒想法，不知道如何下手。自己本身作品比較缺乏想法。
我真的非常喜歡攝影課的上課內容，每次上課都能聽到新的攝影創作概念，有時甚至是無法理解，卻非常感動的。也影響到了我之後創作的很多層面，非常謝謝老師。	最有助益的還是課程上攝影史的介紹，對於攝影作為觀念特別感興趣，因為也與系上進行的創作相	還好。	還好。

	關。而攝影作為媒材是我個人特別的喜好，看到很多創作的展成方式。		
讓我學習思考攝影的過程，我過去的攝影風格都主要只拍攝風景或是旅遊照而已，上了這堂我已經期待已久的攝影課堂，在一年中，我的攝影風格已經有突破了，我以前不喜歡拍人，現在我愛上了拍攝人物，並且在攝影的過程中，多了許多信心，相較以前我更勇於去嘗試新的題材，在思考理念想法上更多自己的感受，本來想說我只是想像一個不太可能的作品，但我最後做到了，並且突破了自己，在攝影作品上面多了一份自己身為藝術家想要創作及創造自己的東西理念及想法分享給大家。	是	底片活動讓我想起版畫中的藍曬，未來會想要創作底片及版畫藍曬的結合。 蒙太奇讓我學會剪貼照片合成，讓我精進剪輯技巧。	無~~~
這堂攝影課讓我們除了攝影的技術以外認識到很多有名的、特別的攝影師和作品。 我認為能在大一就有這個機會修到這堂課很幸運，不只課程內容豐富也有創作機會，讓我首次有了認真地拍攝經驗。	有，如果沒有來上這堂課，這一年我應該都只會著重在平面繪畫的領域，我認為學習攝影對於取材、構圖和學習不同媒材的使用都很有幫助。	沒作答	在攝影這方面的技巧都還很生澀，有時候有想法但不一定有實踐的能力。
我最有印象的是介紹超現實攝影的部分，他打破了我之前對攝影的想像，原來攝影也是可以做出這種不太真實而奇妙詭譎的感受。	課堂上分享各個不同主題、不同攝影形式的呈現都讓我有更多在創作上的思考空間，拓展我的視野，再加上有實際自己製作作品並發表的環節，很有助益。	無。	不知道怎麼樣才是一個好的創作，只能照自己的喜好和感覺。
我覺得能更了解攝影的發展史外，亦更理解攝影的其他樣態。我認為以主題是的講解，能讓我更有組織的學習，例如：旁觀他	透過以照片認識攝影家，不但能以其視角猜測其是怎樣特	感覺可以帶領學生實際使用相機拍攝，或許不用很多堂	我覺得大部分是技術上的問題，且無從了解如何攝影~~~

<p>人痛苦，這個單元我覺得特別有啟發性與思考性。</p>	<p>質的人，更能觀看作者本身觀看士球的模式，令我有更多對於看待事情的方式與體會。</p>	<p>課，大概教導我們如何攝影，我想會使課程更有趣且學生也會對如何拍攝或攝影是什麼更有想學習的意願。</p>	
<p>對攝影這個世界有更深入的了解。</p>	<p>從來沒有以攝影為媒材創作，以攝影為媒材，需以不同的思考方式去構想創作，起初對我來說是蠻困難的一件事，由於這是不熟悉的媒材，但經過幾次回饋單繳交以及創作攝影作品以後，不斷地練習此媒材的創作構想方式，現在已經慢慢地有抓住感覺，並不會像剛開始一樣困難，且對我來說這是個很好的創作表現方式。</p>	<p>對於攝影、相機的操作方式或是基本應用，技巧之類不熟悉的同學來說，此課程有點過於深入，剛開始會有點難以適應，應增設一堂基礎課程。</p>	<p>剛開始選這堂課的主因是因為，我認為影片跟影像在某種方面有相似的地方，加上自己又蠻喜歡拍照的，所以才嘗試來上這堂課，但後來發現我其實對攝影的照片還蠻無感的，很多時候都完全看不懂，對我來說這是另一個世界，寫回饋單時，剛開始完全都沒有想法，但現在進步了很多，欣賞攝影作品跟欣賞畫作一樣，都有方式，現在的我感覺有稍微找到那個方式了。</p>
<p>從人體攝影的單元認識許多攝影師，看到了更多不同的觀看視角，對於自己的攝影幫助很大。</p>	<p>是，每堂課的攝影風格介紹都有讓我更了解自己喜歡的拍攝主題或技術能有更多的發展可能性。</p>	<p>我認為期中和期末的作品發表，可給台下同學一些時間給予意見回饋，相信老師及同學的建議雙重輔助才能使作品更加進步。</p>	<p>無。</p>

<p>透過老師對各種攝影方式的介紹讓我更深入了解攝影本身的意義，時間與光影彷彿都讓每張照片每個瞬間都變得特別且獨一無二。</p>	<p>攝影概論對我而言不只是關於攝影，更是一堂在設計學院無法上到的創作發想課，老師十分用心分享攝影作品及經典著作，對我自身的藝術創作充滿助益！</p>	<p>沒作答</p>	<p>沒有靈感的時候不知道該如何開始</p>
<p>了解到攝影的多面向，以及各個創意表現的手法。最大的啟發應該是攝影是用來表達一種精神或者批判。</p>	<p>上課介紹的各個攝影家的表現手法，讓我對創作形式又有更深一層的了解。活動也使我得知該如何進行操作。</p>	<p>沒作答</p>	<p>報告時的腦力激盪令我受挫有點大。</p>
<p>每一個單元都有更認識關於不同類型的攝影作品和藝術家，也可以從這些介紹的過程中了解藝術家的想法、生命歷程和不同的創作方式，我覺得讓我在創作之前會思考比較多，也有比較多想法。</p>	<p>最後的書籍欣賞和校外教學</p>	<p>沒作答</p>	<p>我覺得比較困難的事是在我想到創作主題之後卻拍不到理想中想要的照片</p>
<p>我覺得對我來說學到了非常多，無論是對於攝影史上非常經典的攝影家、攝影作品、攝影理論等都有更深入的了解。</p> <p>但有會覺得可能課程設定是「概論」的關係，所以有些還滿有興趣的主題跟攝影家、攝影作品時突然就打住了，只講了大概的介紹。</p> <p>有的單元一次講了很多位攝影師，有時候有點無法一次吸收這麼多作品。</p> <p>覺得老師也可以試試每個單元教完後都出一份作業，以該單元為主題做小作業拍攝，然後隔兩週檢討。這樣好像對於學習成效來說可以很扎實的學到每種手法，</p>	<p>這學期地景攝影也讓我對於風景照的概念有更不一樣的想法，尤其是認識了 Ansel Adams，真心欽佩他。</p>	<p>得班級人數可以再更少一點，五十人有點太多，這樣無論是上課發言或是互動上也會讓我更有膽量去互動。</p> <p>希望可以更多機會跟老師有強迫性的一對一討論？（聽起來很怪，但強迫性的好像真的會更有參與感與膽量</p>	<p>覺得有時候做期中期末時，變得為了拍而拍，有時候真的太沒有靈感了。但其實偶爾硬逼自己去創作，好像真的能做出點什麼。</p> <p>有些作品有點對於我自己來說是沒有感受的，但是為了交出作業、為了說點什麼而還是做出來了，只是那些主題性的詮釋上好像是投機取巧似的，變成再「創作」創作理念。</p>

雖然可能會造成小負擔，但這樣可以聽到老師對於每份作品的見解，又可以有動力去拍攝不常接觸的主題。			
可以認識很多平常未接觸的攝影領域的藝術大師	是	沒有～	有時候目標設太高達不到想要效果～
更瞭解攝影的一些歷史	老師分享的攝影集，有些對於繪畫能有所應用和啟發。	沒有	疫情的攪局，讓我少無法參加最後一個校外教學。
觀念攝影給予我在攝影創作上有很大的影響，我後來製作了兩組系列式攝影的創作。比起繪畫可能攝影更能表達出我腦中的構思。	是	無	在攝影上的創作會需要更多的思考，以及畫面的編排。但是通過跟老師討論可以更知道自己思考上的盲點在哪裡。
從以往的只是喜歡攝影到現在知道了攝影發展史、攝影流變。我想跟美術史之餘藝術家一樣重要。而且也知道了很多攝影家，我覺得很充實。	確實可以更加讓我思考作品的創新性，思考方式好像也會有變化。	我覺得很好，當初也是聽從學長姊的推薦所選的這一門課。小缺點就是線上上課還是會有意點小不便，但整體很好。	主要應該就是創作時會遇到一些問題。舉例沒有靈感或是天氣氣候等導致的困難。
簡單來說就是可以更了解攝影這項技術的發展與如何進行應用。	了解繪畫與攝影之間是有相互參與的可能。	沒作答	無
有些人像攝影很有意思，蒙太奇是我最喜歡的手法。	開始對攝影蒙太奇有所接觸並喜愛，並且從老師介紹的一些照片中提升的自身對攝影的美感與共鳴。	目前沒有想法，覺得很棒。	好像沒有耶！只有在處理攝影作品畫面的時候會思考比較久而已
收穫最大的部分在蒙太奇和編導攝影的部分，我以前都是直接攝影或是紀實攝影，在創作時也傾向於這類題材，這兩個單元擴展了我在創作素材上的範圍。	已在上方題目中說明過。	無。	個人創作時想做的東西和最後做出來的常常會有差異。
了解攝影的發展脈絡，還有各種概念。也比較看得懂現代的一些攝影作品。	攝影作為媒材，以及專題演講	點名時間可以再縮短一些	對哲學流派以及一些美術專有名詞不太熟悉，所以上課有時聽不太懂，或是會

			困惑。
了解脈絡	是，無	沒作答	無
最多的當然就是認識超多藝術家及他們的作品啦！雖然我每次都記不起來，但老師總會反覆提到，久了自然就記起來囉！	單元六：人像與人體攝影。 由於我這幾次的作品大多是關於人體攝影，只是在下學期聽了老師的這堂課後，有不一樣的想法，也嘗試更多樣化的拍攝方法，碰撞出耀眼的火花，真的是大有收穫。	整體上來說簡直無懈可擊啦！我個人很喜歡主題式的教學方法，但有時候一次太多藝術家會記不起來，會有點混亂，不過總體來說是非常棒的課程哦！	好像沒有欸，特別喜歡老師放手讓大家創作的感覺，而且針對不同的作品老師也會給予讚美與肯定，不會因為喜好不同而有所偏差，讓容易受傷的我們有更多的自信去創作，這點真的是非常感謝老師！！！！
我認為攝影作為媒材最為大開眼界，因為除了馬賽克以外，我沒怎麼接觸過有攝影元素演化的立體藝術作品，作為學習雕塑的學生，認為非常有趣。	是的，我以前沒怎麼接觸到攝影這領域，回看現今藝術環境和市場，沒有攝影是活不了的，藝術品宣傳、網上展覽等然藝術品數位化，全都靠攝影支撐。	希望能有一些小組的作業，讓同學們可以多交流想法，因為大家都是新手，可以多彼此學習。	沒作答
了解很多平常沒有在注意的攝影作品。	是	我覺得可以適當有中間下課。	要找模特兒是比較麻煩的，加上又有時間限制，但找到拍完還是覺得很有進步與成就感！
老師非常認真準備各單元的內容，介紹非常多藝術家的作品，給予創作上很多養分，最喜歡的是各次成果發表（期中或是期末呈現）老師總能給予具體且獨到的建議使得受益良多。	是	無，很謝謝老師的用心。	通常是創作上的困難，但多數能於課堂或是討論中得到解答。
在無論何時，更加細膩的去觀察四周圍的畫面感，越來越覺得生活值得被記錄下來。	版畫製作的PS版，題材我就連接了紀實攝影作品，用版畫的方式製作照片的感覺，用壓印	沒有特別想法。	本身就是一個很喜歡思考的人，不會太意識到對他來說是困難或問題，或者是生活中早有更加急迫的事情總是追著

	<p>機時施力不均產生的壓痕，讓我瞬時聯想到膠片不小心被曝光到的樣子，也同時向版畫老師分享我的發現，攝影創作和我的美術意識強烈的交融在一起，密不可分。</p>		<p>我，導致並沒有太多的心力去思考這個問題。</p>
<p>攝影不單純以紀錄作為主要用途，能夠融合畫面以外，自己的觀點成為創作的媒材。觀念攝影是在課程中最喜歡的單元，在觀看作品後也嘗試進行創作。課程中介紹的攝影師在瞭解後也影響我的創作與美感。</p>	<p>是，同上題。</p>	<p>無。</p>	<p>無。</p>
<p>攝影作為媒材這個單元讓我印象深刻，因為這是之前不曾想過的創作模式，課堂上老師也以討論的方式去跟大家介紹這個單元，而不是強加這個觀念，讓我們有更多的空間去思考，謝謝老師！</p>	<p>在「攝影的蒙太奇」、「人像與人體攝影」及「攝影作為媒材中」學習到如何真正的去創作攝影作品，也了解到其實有很多創作方式可以嘗試。每次和老師討論創作方式的時候老師也能給很多很好的建議，因為個人作品需求，這學期對photoshop 這個程式也更加熟悉，相信之後在創作的表現手法上能更多元。</p>	<p>無</p>	<p>想到可以創作的主題，但有時候會因為技術上的問題使得作品在呈現上還有很大的改善空間。</p>
<p>我很喜歡老師在地景藝術那個單元分享給我們的攝影作品書，雖然地景藝術不是我最喜歡的單元，不過那本作品書的內容帶給我蠻多創作上的靈感的。</p>	<p>我認為對我在創作上最有幫助的是人體攝影那個單元，因為我在繪畫的創作上也很常</p>	<p>老師的課都很有深度，每個單元都會先讓我們了解這個命題的意涵以及發展，再帶我們</p>	<p>在發想自己的作品走向的時候，有時候會比較沒有頭緒，不過通常想出一個小主軸和老師討論後，就會得到不同的</p>

	以人物作為主題，不過在老師介紹玩這個單元後，我對於人做為題材有了不同的見解。	介紹一些以這個內容為主題的藝術家，不過有時候課程上會有點趕，後半段藝術家的部分就會比較快速帶過，不過這個部份我很喜歡，所以如果能夠，可以建議老師稍微調整上課進行的節奏，謝謝老師。	想法，所以原則上對於課程學習上，沒有什麼困難。
課程中帶給我許多書本上學不到的東西，包括如何取景、如何創作。	是	無	無
這是我第一次那麼正式的學習攝影的歷史還有各種不同的攝影技巧，攝影有很多眉角我之前都不知道!我覺得這是我這學年最愛的課程之一，而且攝影也可以沿生很多創作。	是	沒有，我覺得很棒!	有的時候在作業製作上會有點猶豫，但可以找老師討論這點好喜歡~而且老師也會給有建設性的答案!
我了解到了人像攝影的發展史，也從歷史中得到了很多靈感，因為本身就對人像攝影很有興趣，所以上的特別開心。	是，人像與人體攝影、地景攝影、攝影作為觀念	覺得很棒了，是我在藝大三年上過最好的攝影課，理論和實務上都學到很多。	每次創作前或展覽前總是要想很久才想得到主題。

以上內容，將做未來研究者改善教學與課程設計的參考重點，本課程設計期望能幫助學生進行創作，得到許多肯定的答案，例如「要找模特兒是比較麻煩的加上又有時間限制但找到拍完還是覺得很有進步與成就感!」、「在發想自己的作品走向的時候，有時候會比較沒有頭緒，不過通常想出一個小主軸和老師討論後，就會得到不同的想法，所以原則上對於課程學習上，沒有什麼困難。」等等，同時，非常謝謝這 32 位同學非常認真參與各項活動與回答問題。

研究者課程設計九個單元，每單元各 2 份攝影作品鑑賞回饋單，總共 18 份，讓同學自由書寫，有 3 位同學每單元都願意填寫兩份，內容充實有見解，請參見附件一：書寫優良的攝影學習回饋單。囿於篇幅有限，僅挑選十份作為代表。

6. 建議與省思 (Recommendations and Reflections)

這學年因為疫情之故，讓許多同學無法參與實體的校外教學，當時曾考慮過延期(暑假或下學年)舉辦，但礙於計畫執行有期限的限制，無法延長至學期結束甚至是下學年，故建議是否能較彈性的時程規定。

二. 參考文獻 (References)

(1) 中譯書

- Badger, Gerry 著, 施昀佑、黃一凱譯,《攝影的精神：攝影如何改變我們的世界》(The Genius of Photography: How photography has changed our lives), 台北：大家出版社, 2011 年。
- Barthes, Roland 著,《明室—攝影札記》, 許綺玲譯, 台北：台灣攝影工作, 1997。
- Benjamin, Walter 著, 許綺玲編譯,《迎向靈光消逝的年代》, 臺北：臺灣攝影, 1998。
- Berger, John 著,《觀看的方式》(Way of seeing, 2005), 吳莉君譯：台北：麥田出版社, 2010 年。
- Cotton, Charlotte 著,《這就是當代攝影》(The Photograph as Contemporary Art), 張世倫譯：台北：大家出版社, 2011 年。
- Damisch, Hubert 著, 董強譯,《落差：經受攝影的考驗》(La Dénivelée : A l'épreuve de la photographie, 2002), 桂林：廣西師範大學, 2007。
- Fortes, Susana 著,《等待卡帕》(Esperando a Robert Capa), 葉淑吟譯, 台北：原點出版社, 2011 年。
- Marien, Mary Warner 著,《改變攝影的 100 個觀念》(100 Ideas that Changed Photography), 甘錫安譯, 台北：臉譜出版社, 2013 年。
- Rothstein, Arthur 著,《紀實攝影》(Documentary Photography), 李文吉譯, 第三版, 台北：遠流出版社, 2012 年。
- Sagor, Richard 著,《行動研究實作指引》, 鄭博真譯, 台北：華藤文化出版社, 2008。
- Sontag, Susan 著,《論攝影》, 黃燦然譯, 台北：麥田出版社, 2010。
- Sontag, Susan 著,《旁觀他人之痛苦》, 陳耀成譯, 台北：麥田出版社, 2010。
- Wells, Liz 等著, 鄭玉菁譯,《攝影學批判導讀》(Photography : A critical Introduction, 2000), 台北：韋伯文化, 2005。

(2) 中文專書

- 江明修著,《公共行政：研究方法論》, 台北：政大書城, 1997 年。
- 林佩璇著,《學校課程實踐與行動研究》, 台北：高等教育出版社, 2004 年。
- 姜麗華著,《臺灣近代攝影藝術史概論》, 台北：五南出版社, 第二版 [2019], 2020 年。
- 張照堂著,《影像的追尋》上下冊, 台北：光華叢書, 1988 年。
- 張德銳等著,《教學行動研究實務手冊與理論介紹》, 臺北：高等教育出版社, 2007 年。
- 姚瑞中著,《台灣當代攝影新潮流》, 台北：遠流出版社, 2003 年。
- 郭力昕著,《書寫攝影—相片的文本與文化》電子書, 台北：汪達數位, 2016 年。
- 郭力昕著,《再寫攝影》, 台北：田園城市, 2013 年。
- 潘世尊著,《教育行動研究—理論、實踐與反省》, 台北：心理出版社, 2005 年。
- 鄭意萱著,《攝影藝術名人集》, 台北：藝術家出版社, 2010 年。
- 鄭意萱著,《攝影藝術簡史》, 台北：藝術家出版社, 2007 年。
- 蕭瑞麟著,《不用數字的研究》, 台北：五南出版社, 四版五刷, 2020 年。
- 劉瑞琪著,《陰性顯影, 女性攝影家的扮裝自拍像》, 台北：遠流出版社, 2004 年。
- 趙惠玲著,《視覺文化與藝術教育》, 台北：師大書苑, 2005 年。

(3) 期刊論文

- 朱孟哲,《情境模擬式教學應用在行動學習：以攝影教學為例》, 國立雲林科技大學, 資訊管理系碩士論文, 2013 年。
- 李雅雯,《運用攝影教學融入鄒族學童生命教育之研究》, 南華大學, 視覺與媒體藝術學系碩士論文, 2012 年。

- 宋如峯，《針孔攝影—暗箱的現代透視研究》，世新大學，圖文傳播暨數位出版學研究所碩士論文，2009年。
- 呂品瑩，《數位攝影教學應用思辨思維及圖像敘事之研究》，世新大學，廣播電視電影學研究所碩士論文，2018年。
- 洪佩欣，《經驗的聆聽、凝視與回觀—我在沈昭良的攝影課上》，國立中央大學，學習與教學研究所碩士論文，2010年。
- 姜麗華，〈靈光消逝的攝影是藝術嗎？解析華特·班雅明的〈攝影小史〉〉，《雕塑研究》，第21期，2019年05月，頁1-42。
- 莊靈，〈攝影與繪畫〉，《雄獅美術》，第25期，1973年3月，頁104-113。
- 張勤道，《「攝影不只是拍照！」視覺文化藝術教育概念融入國民中學攝影教學之行動研究》，國立彰化師範大學，藝術教育研究所碩士論文，2010年。
- 康台生，〈我國學校攝影教育的回顧與展望〉，《新世紀藝術教育理論與實務國際學術研討會論文集》，台北：國立台灣師範大學美術學系，2001年。
- 陳瓊花，《視覺文化的品鑑，第四屆海峽兩岸美術交流研討會論文集》，香港：香港美術教育協會，2003年，頁32-43。
- 楊美娟，《食。藝——手機攝影教學與創作》，吳鳳科技大學，應用數位媒體研究所碩士論文，2018年。
- 黃獻育，《國小中年級視覺藝術教學：以圖像敘事運用於攝影教學》，臺北市立大學，視覺藝術學系視覺藝術教學碩士學位班，碩士論文，2017年。

(4) 外文資料

- Duncum, Paul, Visual culture: Developments, definitions, and directions for art education, *Studies in Art Education*, 42 (2), pp. 101-111.
- Duncum, Paul, Clarifying visual culture art education, *Art Education*, 55 (3), pp. 6-11.
- Gisèle Freud, "La photographie, expression artistique", in *Photographie et société*, Paris : Seuil, 1974.
- Moholy-Nagy, László, *Peinture Photographie Film et autres écrits sur la photographie*, Traduit de l'allemand par Catherine Wermester et de l'anglais par Jean Kempf et Gérard Dallez, Jacqueline Chamon, 1993, pour la traduction française, Paris : Gallimard, 2007.
- Rouillé, André, *La Photographie, Entre document et art contemporain*, Paris : Gallimard, 2005.
- Scharf, Aaron, *Art and Photography*, New York : Penguin Books, 1986.
- Weaver, Mike, *The art of photography, 1839-1989*, New Haven and London : Yale University Press, The Royal Academy of Arts, 1989.

三. 附件 (Appendix) (請勿超過 10 頁)

附件一：書寫優良的攝影學習回饋單

**因篇幅有限，不得超過 10 頁，故僅就書寫內容上傳 10 篇。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：這是一幅重點強調人體部位，一個特定姿勢的側面，畫面中將整個彎曲的人體變形壓縮在一個畫面中，雖然不見頭，但整個比例是不對的，所以被變形過。畫面中心是聚焦於皺摺內較黑，邊緣就柔和，偏白色。強調中心皺摺給人的感覺，也扭曲的意味，讓我感受出擠壓、壓迫的感受，感覺快被壓扁的感覺。

圖 2：作者運用哈哈鏡的手法將一個裸體變形，兩隻腿的粗細都不同，身體也變小，整個畫面被腿佔了一半的比例，畫面給我的感受是很滑稽、很有趣，是一個大膽及創新的挑戰不再是一成不變。畫面中的人特地用手遮住重要部位，且人的眼睛是往上看，而不是注視著前方，讓人不禁再想他到底在思考什麼。背景也被變形而成模糊。畫面很有衝擊性。

圖 3：畫面中運用拼貼的手法，融合攝影及繪畫，有點像立體派的感覺，將身體變形及裁切強調，重新組合成新的一幅作品。畫面中的女人的臉神情緊閉，彷彿在享受什麼！姿體動作被重新組合成很有動態感，姿勢非常誘人，也很大膽。

圖 4：這是在一幅強調踮腳尖動作的作品，畫面中只有腳這個部位，主題非常明確——就是腳。畫面中的細節非常多，把腳的細毛及腳指甲拍的一清二楚。這明顯是一雙男人的腳，畫面中右邊的腳上還有傷痕，腳指甲也不規則的破損，皮膚也不滑嫩，感覺這雙腳經歷一些風霜的歲月。

延伸問題

試說明對於人體的呈現是否應遵守唯美主義？

唯美主義：唯美提倡「為藝術而藝術」，強調超然於生活的純粹美，追求形式完美和藝術技巧。藝術的使命在於為人類提供感觀上的愉悅，而非傳遞某種道德或情感上的信息。唯美主義者認為藝術不應具有任何說教的元素，而是追求單純的美感。他們如痴如醉的追求藝術的“美”，認為“美”才是藝術的本質，並且主張生活應該模仿藝術。主張藝術只為本身的美而存在，即為藝術而藝術。認為審美的標準應不受道德、功利、社會風氣等影響。

我認為人體攝影可以不用遵守唯美主義。唯美主義是主觀的，大眾普遍認為何謂美，就是好看的事物。上述人體變形的攝影，並沒有遵守唯美主義，但其畫面卻呈現新奇、獨特、滑稽的效果，給人帶來不一樣的感受。雖然變形的人體好像失去物體本身原有的純粹、單純，但卻啟發另一種思維，而不是一成不變的美，藝術可以是自由的，不一定要遵循某種主義，也不一定要符合大眾口味，這樣不但限制藝術的發展，也限制創作者的發展。所以我認為人體攝影是可以用改變原有物體形狀及特徵，運用獨特新奇及誇張的手法去呈現。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：此畫面的背景是空白的，凸顯出畫面中的人物，畫面中人物的神情給我的感受事彷彿是看透人間冷暖的無奈感，且帶有堅韌不拔的感覺。畫面中人物五官非常立體。皮膚也較粗糙，是經歷過風霜，且作勞力活的人。名稱是紅魚，表示此人應該是漁民身份。身上穿著的服裝也很特殊、質樸，彷彿告訴讀者們，這是一個特殊少

數民族的服飾。是不是想傳達出受政治及社會中強勢力量脅迫的壓制下，還是想保留自身族群的文化。神情中傳達出是以自己種族為驕傲，不畏懼！

圖 2：畫面中的女性背景為草叢，讓我感受出她是一位大自然中的精靈，身穿白衣，服裝非常整潔、單純，給人非常唯美的感覺。周圍的樹葉襯托出畫面身穿白衣女子的仙氣，彷彿一位美麗的精靈降臨人間巡視。女子的頭飾也非常美麗，運用花朵點綴，很符合在樹叢中的氛圍。女子的肢體動作讓人感覺她是非常有自信的！女子的神情，我認為有點不是很開心。感覺有點孤傲，顯示出自己是女神，不屑一顧的感覺、傲視群芳。但整幅畫面是唯美的，氛圍不錯！

圖 3：畫面中一位男子閉緊雙眼，姿勢是準備跳入某處的感覺。他的面目猙獰又有點滑稽，會讓讀者仔細想摸索他到底在幹嘛！畫面中，作者有在用畫筆加工，將原本全裸的部位都遮住，只剩下頭和手，雖然有塗抹的痕跡但身體的姿態依然顯而易見，外圍輪廓依舊清楚知道畫面中男子跳起的姿勢。運用姿勢及神情傳達給讀者作者想說的，這是一幅值得回味的作品。

圖 4：畫面中的女人面目受了很多傷，很像被家暴。周圍運用黑來襯托受傷的臉，讓人很震驚，也很有強烈視覺效果，不禁心疼這位女士。會想知道為何受那麼重的傷，讓人一看就記得這張臉。畫面中，女人的臉部受傷瘀青，且一隻眼睛腫起，讓人垂憐！但另一隻未受傷的眼睛卻直挺挺的盯著觀者，彷彿告訴觀者她是一位堅強的女性，不畏懼暴力，也不需要人家同情。而且口紅也有特地塗抹大紅色，給人堅強的形象。

延伸問題

試就人像攝影的功用、形式與風格，說明個人的想法？

人像攝影：通過攝影的形式，在照片上用鮮明突出的形象描繪和表現被攝者相貌和神態的作品，它是被攝者自己的影像寫真。人像攝影與一般的人物攝影不同：人像攝影以刻畫與表現被攝者的具體相貌和神態為自身的首要創作任務，雖然有些人像攝影作品也包含一定的情節，但它仍以表現被照者的相貌為主，而且，相當一部分人像攝影作品只交待被攝者的形象，並沒有具體的情節。只要是以表現被攝者具體的外貌和精神狀態為主的照片，都屬於人像攝影。人像攝影以刻畫和描繪被攝者的外貌與神態為自己的表現任務，應人物相貌鮮明。它分作照相室人像、室內特定環境人像和戶外人像三大類。人像攝影的要求是“形神兼備”。

我認為人像攝影功用、形式與風格都是非常純粹，單純以人物為主，不會有多餘的故事情節加入，只有運用人物的神情及相貌，直接傳達給觀者，讓觀者從中感受到人物當時的心情及思維。我認為這是非常考驗攝影師的拍攝技法，因為單純只拍人物，就必須拍出情感是非常難的，我感覺攝影師自身在當下拍攝時，需要讓自己進入被拍攝者的情緒中，才能顯示出這幅作品的真實情感及溫度，以及直接傳達給觀者想表達的情緒。其中我認為人像攝影最重要的是眼神，如何拍出人物眼神也是一個值得考驗的點。觀察人，都是從眼睛出發，所以想了解人物中的情緒，就應該拍出令人值得思考的眼神。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：畫面中黑佔了幾乎 4 分之 3 的比例，4 分之 1 的白反而成為引人注目的焦點。這幅拍出夜晚中的叢山峻嶺，當月亮緩緩升空，月光皎潔且明顯，在黑暗中的一輪明月。天空和山的比例各佔畫面的一半，作者利用中間的白色隔開了天空與山的界線，明顯突出山勢的險峻及尖峰稜角。畫面構圖平穩，在夜晚中拍出明顯且具有空間佈白的作品，我認為是一幅很美且很安靜祥和的作品。看了讓人神清氣爽。

圖 2:這幅拍攝國家公園的場景的作品中，作者利用背光與向光的特性，分布畫面中的黑與白，我認為效果很棒。畫面中背光的樹葉遮掩了3分之1的畫面，畫面中的地面也運用背光特性製造出黑，黑包圍住了白，讓作品中間的白顯得格外顯眼，凸顯這座國家公園的風景樣貌。構圖也拍出了遠近，近景都是背光，遠景則是向光，畫面中的空間佈局也很棒，很像一座隱藏於深林中的秘境。

圖 3:這幅作品給我的感受是荒野中的激情，在荒野中建了一座操場，讓我感受到在大自然中奔跑的速度與激情。熱情地揮灑汗水，跨越一座又一座的跨欄。讓我彷彿置身其中，奔跑在圖中的跑道上。這幅作品的景深被拉的相當遠，製造出空曠且遼闊，一望無境的空間，給人相當自在的感受。但我認為這幅作品中突顯了一種社會中的悲慘，在原始的大自然中，建造了一座人工的跑道，先畫面中也顯得有點尷尬，自然受到人為的迫害，也因為人們的需求而去破壞自然景觀，讓我不禁感慨萬分。

圖 4:這是在炎熱及艷陽高照的午後產出的攝影作品，畫面中的近景是三根並排木頭柱子，被陽光直射出的影子也讓三根柱子連結在一起。遠景則是由許多風車組成，畫面非常壯觀，我覺得好像風力發電，表示這個場景是一座風城，發電是藉由風力而成。這幅作品也利用遠近，製造出遙遠的距離，讓畫面背景製造出畫面的豐富度，不再是近景孤零零的三根木頭，襯托出主角。

延伸問題

試分析拍攝地景攝影的構圖是否有一定的規則可循？

為了拍出好的構圖，攝影者必須考慮每個被攝元素的取景、角度、方位、光線、顏色等特質，加以妥善安排後再進行拍攝。如何將構圖要素架構在畫面上，將會影響到攝影者是否能清楚地把作品理念傳達到觀賞者的眼中，進而引起相同的共鳴。

總括來說，構圖時要考慮的原則有下列幾項：

- 1.被攝主體的位置
- 2.大小、角度、前景跟背景之間的關係
- 3.光源的方向和性質
- 4.光源的明亮和對比度
- 5.遠近感的形態
- 6.水平線、地景之種類

可運用的構圖：

- 1、三分構圖
- 2、前景、中景、背景
- 3、對稱式構圖
- 4、近大遠小
- 5、遠近構圖
- 6、維持畫面平衡
- 7、曲線構圖
- 8、直線構圖
- 9、留白的奧妙

我認為畫面的平衡是很重要的，所以作者可以依循一些構圖規則讓畫面保持平衡，也能有效凸顯主題。分布黑與白之間也是很重要的，所以也是可以遵循構圖原則，做適當的留白。我認為觀看過許多攝影作品，許多地景攝影師是遵循一些構圖原則去拍攝，為了就是呈現平衡的畫面及帶給觀者視覺性優美的成品。所以當拍攝大自然萬物時，我認為是有一定規則可循的。就像當我們在繪畫時，都會思考如構成一幅平穩的圖，也會依循著一定的構圖原則去創作。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：這幅創作非常震撼，由許多黑白影像組合而成，每幅大小都一致，影像也都非常生活化。名稱《家庭相簿》，應該是作者紀錄家庭生活而去組合而成的一幅大作品。給我一種溫馨且懷念的感覺，就是要讓記憶留存於現實生活中而存在的作品，紀錄著一連串發生的有趣事件，有些照片也是類似的，只是運用不同視角去拍攝。是存留回憶的一幅懷舊作品。

圖 2：畫面中由 10 張年紀不同的階段組合而成，應該是紀錄及回想著自己 10 個階段的樣貌。但有趣的一點是每張作品的背後場景都是一樣的，不可能 10 年的場景會維持原樣，這會讓人懷疑這其實不是作者本人，而是藉由不同人去拍攝，而且我覺得畫面中每個人長得也不太一樣，都是不同人。這蠻諷刺的，告訴觀者這其實是假的，而不是真實的記錄自己，讓人不禁省思及好奇背後的意義。作者在作品中寫的時間及字也告訴著我們這是假的，並不是同一個人的十個階段，這值得大家關注及省思作品要傳達背後的意義。

圖 3：名稱為《紀念碑》，應該是為了悼念死去的人們，經歷過大屠殺階段的作者，運用當時被屠殺的人，做出這個裝置作品，作品擺置非常有特殊經營，就是為了呈現一個靈堂的感覺，運用這種排列圖形呈現悲傷。此裝置運用電線及燈泡，更凸顯主題及氛圍，把三個不同的人運用電線連結在一起，我認為這是牽引他們前往更好的地方，也讓讀者與他們連結在一起。

圖 4：我覺得這幅作品給我感覺很恐怖，在白布簾上投影出許多個不完整的臉，畫面中的臉都是微笑的，給我一種陰森的感覺，我認為這是一種對於未知世界單純的歡樂，但背後卻隱藏危機。背後牆上掛了大小不一的深色布，創造了對比及氛圍，襯托出前面白布的主題。布上投影的光也很特殊，並不是色彩繽紛，而是運用單一色調去投影，讓我感受到一種詭異的氛圍！不禁讓我幻想及同情，想去畫面中的人背後的故事及意義。

延伸問題

法國藝術家 Christian Boltanski(1944 生)攝影作品中，所呈現的「死亡」或「記憶」的意涵為何？

Christian Boltanski 生於 1944 年 9 月 6 日的，經歷了二戰後的掙紮，以及巴黎解放下的失序，幼小便是大屠殺、集中營倖存者的故事陪伴，因此作品深受戰事和猶太屠殺事件所影響。創作題材專注於集體記憶、死亡、創傷等的命題，早期他混合虛假和真實的童年物件、照片等素材，構成假造的自傳式作品。他繼而在創作中廣泛運用所收集的匿名者相關物件，不論是照片或衣物，均象徵某個缺席或消失的個體痕跡。

*Christian Boltanski:「我認為藝術是一種阻止死亡或者時光流逝的嘗試。藝術永遠是一種失敗的形式，你永遠無法成功，因為我們留不住任何東西。」

*Christian Boltanski:「每個人的心跳聲都是獨一無二的，卻也是最為脆弱的，隨時會與死亡一同終結。」

*Christian Boltanski:「免於記憶與希望，無限的，抽象的，幾乎屬於未來。死者不是一位死者：那是死亡。」

Christian Boltanski 想要留住的記憶，它的內容構成了他作品的文化語境；而這種文化語境恰恰又是本來就陌生的經驗，或是早已淡忘的記憶。

要如何記住一個人生存的歷史?Christian Boltanski 因為經歷過猶太人大屠殺，而倖存，此記憶影響他一生的作品。Christian Boltanski 反抗死亡，但死亡永遠在那裡，最後而是留下一種回憶，這種回憶，證明了他們曾經在那裡。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：背景運用全黑背景，特意打光在臉上，形成強烈對比，目的就是為了凸顯臉色的慘白，此的臉面目慘淡，沒有一絲血色。而且光是特地打在眼睛周圍，此人並沒有瞳孔，眼睛是全黑的，下方卻殘留下已流過的血痕，非常令人毛骨悚然。畫面中唯一有顏色的就是血痕及翠綠的新芽，形成畫面中唯一僅存的色彩。在眼睛中長出一線生機：翠綠色的新芽。彷彿告訴我們就算在壞的事還是存在的一線生機，新芽就是不斷經歷過輪迴，不斷凋零，又再重生。就算在一片了無生機的情況下，還是僅存一點點的綠意盎然。

圖 2：這是在一個月黑風高的夜晚，周圍都是在月夜下的深色，只有唯一一道光打在孕婦的肚子上，婦女的面目猙獰，我覺得身體姿勢也很疼痛，彷彿準備生產了。孕婦肚中有利用樹的影子打在肚子上，但在我看來，這像是一種痙攣，彷彿正無限蔓延，直至肚皮被撐破。畫面中孕婦的皮膚也有許多斑剝的感覺，彷彿置身於痛苦中，接近死亡的邊緣。我認為背景運用也非常合適，也製造出絕望的感覺。在了無生機、黑暗的一切中卻孕育一個即將出生的生命。形成強烈的對比。

圖 3：畫面中有一位裸身的女人，她的頭上被拼接葡萄，葡萄的藤蔓從畫面底部延伸上來，讓畫面有了連結及連貫。畫面的背景製造出一種懷舊氣息，運用一些斑駁的效果製造出畫面的氛圍。此畫作名稱為《與誘惑力有關的問題》，我認為畫面中的誘惑就是女人和食物，就是身為人的本能慾望，人對於美的事物及能飽食的食物都是禁不起誘惑的。所以我認為此藝術家運用的媒材非常合適，背景的部分製造出的氛圍，也製造出一種神秘的誘惑。

圖 4：畫面中人的肉臉只剩下嘴巴下半部，上半部被紙張取代，而雙手緊緊抓住被切割的紙張眼睛，彷彿創造新的空間。名稱為《關上一扇門開啟另一寬廣飛翔的門》，這告訴了我們只要突破這一扇被阻隔的紙門，更寬廣的世界正等著我們去闖蕩。畫面背景採用復古的顏色及色調，襯托出紙張的白，但這張紙並不是全白，而是經歷歲月的風霜殘留的黃、咖啡色系，而破損的部分，更創造出耐人尋味的感覺，彷彿這是一個易闖蕩的心門。

延伸問題

英國藝術家 David McKean (1963 生)數位攝影作品中的擬像(Simulation)意涵為何?

「擬像」發展分為四個層次：一、它是基本現實的反射 (It is the reflection of basic reality.); 二、它掩飾並曲解了基本的真實 (It masks and pervert the basic reality.); 三、它取消了真實性 (It makes the absence of the reality.); 四、它與真實無任何關聯：它是自身的純粹類像 (It bears no relation to any reality whatever: It is its own pure simulacrum.)。

我認為藝術家用擬像手法很直接傳達出內心的聲音及靈魂，雖然這都不是真實的事物或會在現實發生的事，但我認為擬像的手法直接揭露出另一種陰森或更醜陋的現實，也讓人可以多反思社會的意義。反射出內心所認為的真實，雖然是虛假的存在，但其實是存在於現實背後的陰暗面，而去模擬出來。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：這是一座位於深林中的極樂世界，畫面中是一個小型度假村，泳池看起來非常廣大，人也很多。後面一片大草地上有許多人正在愜意的野餐，給人悠閒時光的感

覺，彷彿逃離世間，躲進這悠閒自得的天堂。但作者運用數位修圖將泳池放大，讓人彷彿置身畫中的寬廣，將泳池界線延伸至圖外，讓人不禁遐想這是否真的這麼寬廣？畫面效果很成功，成功給人帶來無限寬廣的空間，也傳達出愜意的感覺。

圖 2：這是在一間超市中，超市商品擺放整齊，顏色排列也有順序性，讓人看了心曠神怡，很想進入作品中的世界逛逛、買東西。畫面延伸的感覺也讓人彷彿置身於什麼都有的超市，完全就是一間萬能無敵的超商，空間非常大！但太整齊了，我認爲在此偌大的超商，商品擺放不可能那麼整齊，根本不太可能，感覺就是透過修圖改變的，畢竟人來人往，商品不可能保持原樣、排列整齊，一定是雜亂無章。此作品會讓我一探究竟背後原始的樣貌，而不是存在於表面的光鮮亮麗。

圖 3：作者運用 12 位人，將其臉部變形改造成半人半獸。名稱《十二生肖》，將人類比擬成動物，感覺用一種滑稽的手法顯示出人類原始的醜陋。每個都是不存在於世界的生物，我認爲這蠻有特色，也讓人不禁笑了出來。每幅被改造的人類的臉，彷彿每位的特性性格都有顯示在畫面上，也很讓人感受出並不是像動物一樣沒有情感，都是有自己個性的十二生肖。

圖 4：畫面中顯示出夜店生活的魚龍混雜，畫面中有正常人，也有臉部被變形的人們。此畫面給人一種糜爛奢侈的夜生活，彷彿踏入一個不一樣的新世界。畫面中的美女都變成怪獸的臉，感覺帶有一種諷刺的意味。

延伸問題

試說明你對攝影作品經過數位修圖的看法為何？

我認爲時代在進步，數位修圖雖然方便，但卻失去原始的純粹。修完的圖繪失去較多的藝術性，也讓人不禁思考藝術是否會被機器人取代，人類原始情感的美感，會不會也慢慢被機器人冷化，不負存在？

數位修圖也是有好處，讓藝術能往更多面向去發展，藝術家們可以運用更稀奇古怪的手法去變形及容易在圖片去除不要的元素或加入新的元素，也是多了一種便利的手法去創作。數位修圖創造一個新的數位時代，讓藝術也逐漸往更新穎的地方前進，不再是傳統模式。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖一《終點》乍看之下會覺得是一張普通的攝影作品，內容大約就是一個男人和剛到站的馬車。但了解了作品背後的時代才發現這張作品的特別，作為直接攝影的經典作品，可以看到它記錄下按下快門那個瞬間的動態感，不論是濺起水花的那一刻或是馬腳的動態感，都能讓人感受到對比起寫意攝影，直接攝影一瞬成永恆的紀實概念。

圖二的《船艙》在上網查資料時看到它被譽為有史以來最偉大的照片之一，雖然我並非很了解攝影歷史以及很有攝影知識概念的人，但看著這幅照片，也確實能夠感受到他的張力。陽光灑落橫槓在畫面正中間的板子上，將相片分為了兩個世界，也確實是很不一樣的世界。這樣的感覺不免讓人聯想到上一份學習單中 Oscar Gustave Rejlander 的《The Two Ways of Life》，都是利用作品中的兩側來呈現極為不一樣的兩種世界，但《船艙》很明顯更能給人一種真實感，我不認爲這個真實只是因為時代較相近，而讓觀者從衣著或地點較能有體會的真實，而是因為這就是直接攝影的特性，靠著攝影師敏銳的感觸及照相機這台機器最重要的紀實功能去直接地完成作品，略過模仿繪畫及其過程中拼貼的加工，單純的呈現出了照片背後的真實世界。

圖三《等值》，其實最初看到這張照片時，完全看不懂是在拍什麼，透過老師的解說及網上的資料，才知道這些拍攝「雲」的作品們，也是攝影歷史上一個很重要的里程碑。

有一段資料指出，在 1922 年 Alfred Stieglitz 閱讀了 Waldo Frank 對他的攝影作品的評論，認為他的圖像的力量在於他拍攝的個人的力量。而 Alfred Stieglitz 非常生氣，他無法接受他作為攝影師卻被當成只是一個簡單的紀錄者，記錄下眼前的事物，因此他開始了一系列關於「雲」的拍攝，成為後世有名的等值系列。這樣一個故事讓我感受到「雲」作為拍攝主題，意味著攝影作品的主題更昇華為藝術，在我目前的解讀中，他證明了，攝影不僅是紀實，同時可以是抽象的藝術。

圖四《手和頂針-歐姬芙》單看這張作品確實有感到很和諧和美的感覺，不過同樣也是了解其背後故事後，對作品有了別的想法。當 Alfred Stieglitz 拍攝妻子 Georgia O'Keeffe 時，不是只拍攝了頭和臉，因為他認為 Georgia O'Keeffe 的身體，腳，尤其是手，也同樣富有表現力，這樣的概念不知在當代是否非常前衛，但即使是今天的我，看到這樣的想法也覺得相當有趣並且有道理。

參考資料：<https://read01.com/LdMEaRx.html#.YVmrz2YzZQI>

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Steerage

<https://sites.google.com/site/khvschool/Home/years/2008ke-cheng/week7>

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stieglitz

<https://www.artic.edu/artworks/66434/georgia-o-keeffe-hands-and-thimble>

延伸問題

美國攝影師 Alfred Stieglitz(1864 –1946)倡導的「直接攝影」(Straight Photography)的意義為何？

我覺得直接攝影 Straight Photography 一詞中的 Straight 就已經將其意義表達得很清楚，Straight 應該有直接的，率直的意思，表示攝影應該回歸其「攝影」的本質，應是對比了當時非常流行的寫意攝影，這種有點模仿繪畫，額外加工的攝影方式。在這樣的觀念下，可以看見 Alfred Stieglitz 認為並倡導攝影是一種獨立的藝術，不依附在任何其他的藝術之下，脫離其他藝術的限制。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1：櫥窗這幅作品我認為想傳達的想法非常多，利用櫥窗玻璃的反光性及反射性，投射出豐富的畫面。拍出了原本櫥窗內的展示西服及假人，透過玻璃的反射性投射出外面的世界，建築物及風景也特別吸引我，世界外的人也被投射進入畫面，和櫥窗的假人形成鮮明的對比，生命及無生命的物像給人想像。假人中的表情詼諧，活人的表情憂鬱，讓我感受到，雖然假人被關在櫥窗中，雖沒得到自由，但不用去面對現實社會的摧殘，活在只屬於自己的櫥窗。但真人在外面的世界，也過得並不快樂。形成一種莫名的傷感！

圖 2：空蕩蕩的無人街頭，陰森森的氣氛，空氣中瀰漫著煙霧。明顯的斑駁建築物，給我的感受是一個原本優美的建築經過歲月的摧殘、戰爭的洗禮，讓建築物留下不可抹滅的痕跡。畫面中的構圖非常平穩，也很能襯托主題，利用背景模糊及主題清晰的手法，還有主題佔了畫面的三分之二，也很能凸顯細節。

圖 3：電光場這幅作品，雖然是一道閃電，利用一條最粗的軸線，分支出許多小閃電，非常有特色。給我的感受我認為這就像人體中的心臟，被許多血管包圍著，需要被保護著，就像血液不停的串流在我們身體中，當心臟驟停時，需要用电擊傳訊電力至人體中，拯救一顆停止跳動的心，也讓人有想活下去的堅持，讓心臟重新跳動甦醒。也像神經引領著我們的身體，每根神經都牽動著我們的動作！

圖 4：劇場這幅作品，給人一種無限延伸的感覺，感覺得到其實這是一個廣大的表演廳，是一個盛大的表演，光打在舞台上，顯示出舞台的重要性，也顯示出表演者的光榮時刻是多麼難得及美好。周圍利用一圈黑影圍住中見到舞台光，凸顯主題性，構圖

也很對稱，物件都是彼此對稱且非常平穩，中心變成最顯眼的布幕，黑白分佈非常恰當，有一種從隧道進入另一個世界的感覺！

延伸問題

試說明你對超現實攝影的看法為何？

超現實主義攝影是興起於 20 世紀 30 年代的一種形式主義的攝影流派。這一流派的攝影家認為，用現實主義創作方法表現現實世界是古典藝術家早已完成的任務，而現代藝術家的使命是挖掘新的、未被探討過的那部分人類的“心靈世界”。他們刻意表現的對象是人類的下意識活動，偶然的靈感，心理的變態和夢幻，以剪刀、漿糊、暗房技術作為主要手段，在作品畫面上將影像加以堆砌、拚湊、改組，任意的誇張、變形，創造一種現實和臆想、具體和抽象之間的超現實的“藝術境界”。

超現實主義是人類的一種純粹的精神無意識活動。人們可以用無論是口頭、書面還是其他方式來表達思想的這一真實過程——在不受理性的任何控制、又沒有任何美學和道德的成見時的思想之自由活動。

我的看法是：利用拼貼後製的手法，顯示出真實的內心世界，潛意識牽動著創作，何嘗不是一件好事呢。感覺可以從作品創作出自己意想不到的世界，也讓現實與夢融合在一起，非常自由，且隨心所欲。感覺能進入自己內心最自由的那塊，探究出屬於自己的故事！也能有許多超乎現實的影像，我認為是不錯的攝影手法。在一個無憂無慮的意識下創作，沒有任何理性的束縛，非常自在且難得！

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1: 畫面用一個漸進式的手法拍攝，剛開始畫面中我認為是菊花當尾巴的物件若隱若現，會讓人想一探究竟，當女生慢慢掀起裙擺時會更引起人的好奇心，會想知道到底是什麼東西放在屁股那個位置。但最後全掀起後，就像撥開新娘的面紗一樣，告訴人所有的答案。也會讓人思考那到底是什麼東西，我覺得是菊花，象徵著我主觀認為是屁股吧？

圖 2: 運用一位織布婦人的背影當作畫面中心，旁邊用織布線輔助，讓人沈浸在當時婦人織布的情境中，特地不拍正面，拍背面，給人一種認真不被打擾的感覺，感受到婦人沈浸在織布的快樂當中。也帶出了織布對於他的人生有多麼重要，走過婦人多少的青春歲月。織布線的五顏六色也帶給人一種青春活力，譜出一首正在進行中的織布曲。

圖 3: 外籍新娘的議題，一直是被社會所討論的，作者用一張原始照片是外籍新娘牽著自己的孩子，畫面是很溫馨，但又有點心酸。底下配上被染上不同單色的照片，照片中還寫上了外籍新娘的嫁到台灣的心得及經歷，讓人會想仔細去了解他們的故事，也能有同理心去對待她們，人人都是平等的，都有屬於各自的人權，誰都不能被剝奪權利。

圖 4: 圖 4 和圖 3，作者用了相同手法去呈現，都是在訴說背後的故事，但這幅給了我勇氣及鼓勵，感覺是在訴說一個幸福的農村愛情故事，記錄著年輕時這對夫妻如何相遇及珍惜的故事，也帶出當時他們遇到的社會情況，彼此如何扶持。右手邊的故事的字是要反著看的，讓我覺得這個想法很酷，也會更吸引我去閱讀及了解。

延伸問題

例如：試說明你個人對觀念攝影的看法？

是以圖像來闡述一個概念的攝影類型。探索訊息如何透過影像傳遞，我認為觀念攝影較主觀，因為透過自身思考後，去後製。這些影像中的概念都是事先構思而成的，依照作者本人的意念進行畫面的拼接。所以我認為觀念攝影能直接傳達出創作者的想法，而觀眾較能直接接收訊息。

由於觀念藝術中的媒材是依照創作者主觀認定是傳達觀念所需而選用的，這也意味著，觀念攝影所注重的是創作者意圖表達的觀念本身，相較於以攝影作為媒介且注重美學表

現的創作類型是不同的。因此在有些觀念攝影的創作當中，看不到一般人所謂的「美的畫面」，是由於觀念攝影的重點在於「去除藝術的特徵以接近更純粹的藝術」。

請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下

圖 1: 作者自己裝扮成一個電影角色，好像自己走入了電影的世界。圖中一個女的正蹲在拿東西，而且姿勢非常的豪放，完全不在意別人眼光，非常光明正大。但她的眼睛不知道是怎樣，她的眼睛並不是注視著物品，而是盯著上方，我猜測是門口，盯著有沒有看到這一幕，但她的眼神非常兇狠，好像要把人吃了似的，有點憤怒。畫面給我的感覺就是這些物品都是我的，誰都不能碰。想是一位佔有慾很強的女生。

圖 2: 畫面中作者扮演著一個白髮蒼蒼的人，非常的滄桑。給我的感覺是他即將死亡，而且發生了一件不好的事，她躺在長滿青苔的地面上，而且衣服及身體都非常髒亂，有可能是被人性侵，死不瞑目。她的眼神傳遞給我的感覺是有許多悲傷的故事，對社會徹底的失望。但想到自己就這樣委屈的死亡，有許多冤枉及憤怒的心情，無處發洩。

圖 3: 畫面中是由髒亂不堪的廚餘及物品散落組成，還有一坨貌似是噁吐物的東西，這是一幅非常髒亂的畫面，但畫面中想傳達的感覺不是肉眼所見的髒亂而已。我看到一副墨鏡中折射出的人物，作者像是食物中毒臉色發青的倒在地上，就是因為吃了這些食物才發生的。感覺已經發生了一段時間，但沒人發現，食物都發霉了，這種惡臭從畫面傳出來，我都覺得噁心，但那位人物的背後心酸又有誰能感受到呢？

圖 4: 作者是在模仿一幅名畫，她進入古代名畫的世界，並扮演一位男性的角色。她用一副不屑及傲嬌的眼神鄙視著我們，讓人感受出她有無比的高尚，作者臉上厚重的妝容，讓我一度以為這也是一幅油畫作品，但這其實是一幅攝影作品，我覺得手法很不錯蠻細緻。作者用一種詼諧的方式讓名畫動了起來，瞬間有了靈魂。

延伸問題

美國攝影師 Cindy Sherman (1954 生) 透過「扮裝」自我，所形成角色扮演的意義為何？

美國女攝影師辛蒂·雪曼(Cindy Sherman)，以辨識度極高的扮裝作品，為世人所知。她將自己扮裝成為受害者、挑逗者、性感偶像、惡魔等多變的形象，從女性自拍開啟了女性意識的覺醒。

她隨著角色的擬仿，重新思考真實與虛假之間的辯證關係，更重要的是，她解構了女性在社會制度的框架下，所背負的種種刻板印象與枷鎖。嘗試從角色的扮演與擬仿中，探討真實/虛假、認同等議題。讓觀眾可從中檢視對自我身分與性別的認同。

我認為扮裝的意義是，重新思考社會對自我的影響，透過一個虛假的形象傳達出自我意識。讓自我暫時逃離現實中，來到一個屬於自己的虛擬世界、自己創造的世界，是一個自我意識極強的手法。但在這個扮裝的世界是自信的且無拘無束，可以從中探索並了解自我，重新對社會下新的定義。

附件二：攝影概論學習成果問卷分析

根據「攝影概論學習成果問卷單」統計分析學習成效與教學成果，分成四項說明。

(一)、這門課上下學期共設有九個主題單元，同學最喜歡的單元（可複選）統計人次如下：

單元名稱	人次	單元名稱	人次	單元名稱	人次
攝影術的濫觴與發展	8	攝影作為觀念（一）	11	地景攝影	6
攝影的蒙太奇	16	攝影作為觀念（二）	12	攝影作為媒材	12
攝影作為紀實	7	人像與人體攝影	20	攝影作為擬像	5

(二)、本課程安排的校外教學參訪活動，同學最喜歡的場次（可複選）統計人次如下：

場次名稱	人次	場次名稱	人次	場次名稱	人次
暗房底片沖洗	26	暗房放大印相	10	針孔相機製作	8

(三)、本課程設計的內容對同學個人的藝術創作是否有助益？

答案	人數	答案	人數	回答是，指那些單元
否	0	是	32	主要指的單元有：攝影的蒙太奇、攝影作為媒材、攝影作為觀念、人體攝影、人像與人體攝影、地景攝影、攝影作為觀念、校外教學、專題演講與攝影史。

(四)、整體而言，同學在本課程的學習收穫程度為何？

收穫程度	非常有收穫	很有收穫	有收穫	普通	沒有收穫
人數	22	8	2	0	0