

數位時代中攝影美學教育的拓展

溫偉廷

國立臺灣師範大學圖文傳播所研究生

一、前言

十九世紀至今，攝影已超過百年歷史，在此發展歷程中，攝影從單純的紀錄工具轉變為視覺藝術的呈現，並與美學議題產生了共鳴。Benjamin (1998) 曾言：「將來的文盲是不懂攝影的人，不是不會書寫的人。但若一名攝影者不知道如何解讀自己的照片，豈不是比文盲更不如？」此論述或許可理解為，從拍攝影像到觀看，到解讀的攝影影像感知歷程，或許已成為數位時代下的必經之路。

Sturken 與 Cartwright (2013) 指出：「當代社會是一個書寫與影像文明並置的黃金時代。」可說在大量影像所構成的數位時代，讓影像擁有了能夠傳達思想的面貌，並滲透在日常生活之中。然而，影像的閱讀並非流於表面「直接的」(literal) 圖像觀看，若是經過輔助過的觀看，如教育歷程中的美學形塑，便能夠讓解讀影像超越其本身的二維樣貌，更深層的挖掘出影像的本質底蘊。在數位時代的背景下，視覺影像已然不同於傳統視覺性的形式，產生了根本上的變化，而「攝影」這項媒介所持有的獨特特質，便有益於引導美學的形塑與展現，進一步能創造出新的文化與價值觀。

二、美學教育中攝影的展現

在目前的美學教育逐漸轉向後現代的當下，教學安排已逐漸重視生活經驗與文化脈絡的探究，美學教育在視覺化的數位時代下，對於學生在影像的建構以及形塑價值時，有著引領學生面對大量的影像資訊做解讀、批判，進而內省的使命。Baudrillard (1998) 認為：「我們所生活的世界，資訊愈來愈多，意義愈來愈少。」由此體會隨著影像資訊的爆炸性增長，批判性思維的重視，對於攝影影像解讀與辨析能力培養顯得不可或缺。

在十二年國教藝術領域課程目標中談及：1.增進對藝術領域相關知識與技能之覺察、探究、理解；2.發展多元媒介與形式從事藝術與生活創作；3.提升對藝術與文化的審美感知、分析及判斷；4.培養主動參加藝術與文化活動的習慣，體會生命與藝術文化的關係與價值；5.傳承文化與創新，增進與自己、他人、環境之多元與永續發展(教育部，2018)。而在攝影融入美學教育時，可藉由攝影教學，引導學生挖掘隱藏於影像背後的意涵，如影像中的時代生活背景所導致的文化體現，與人文地理脈絡的釐清，並逐漸養成學生對於影像本質的主動探究，這是攝影教學所能夠連結到的美學素養教育價值，也因此，數位時代下攝影教育再也不是傳統的器材知識傳授，更多的是培育對於影像本質的感知能力與永續學習。

展覽往往以特定的主題為核心展開，這樣的展覽能夠突顯作品的藝術性和表達力，還可通過藝術家的視角呈現特定的社會問題和文化議題，從而引發觀眾的共鳴和思考。如「2023 台北雙年展：小世界」探索了人類社會和自然界中微觀世界的美學和情感，而攝影在這樣的展覽裡扮演了獨特的角色，攝影獨特的藝術轉化特性，將現實中不可見的元素轉換為可閱讀，如當中歐宗翰《觀景者》攝影作品，影像中的望遠鏡，以拍攝人物肖像的方式被留在圖像中，是藝術家試圖引發思考。即人會想用望眼鏡得知自己所處於宇宙的哪裡，人也會藉由攝影，觀看自己與環境的位置與關係（歐宗翰，2013）。攝影美學教育通過參觀和分析主題展覽，幫助學生深入理解攝影藝術的多樣性和深度，而體會其特點與價值。

三、數位時代下攝影教育的延伸

（一）整合攝影技術與美學知識

將攝影技術與美學知識相結合，除了教導學生使用攝影設備和後期製作軟體，更要引導他們理解攝影的美學理論和展述方式，這需要教師具備豐富的攝影知識和實踐經驗，能夠在教學中將技術和美學做出互助結合，幫助學生更好的理解攝影藝術的本質。

（二）推動多媒體的結合

隨著數位技術的不斷發展，攝影已經不再僅限於靜態影像，而是與影片、音頻至動畫等多媒體形式相結合，攝影教育可以延伸到這些多媒體的融合，教導學生如何運用攝影技術來創作多媒體作品，從而豐富表達方式並拓展創作的想像力與潛力。

（三）結合社交媒體平台

在數位時代，如何有效地利用社交媒體平台來展示和分享作品已成為當下的趨勢之一，攝影教育延伸到社交媒體時，不僅可以拓展作品的觀看群眾，還能夠促進學生與其他攝影愛好者的對話，讓社交媒體成為一個學習交流的重要場所。

（四）數位素養培育

數位素養培育是指在數位時代中，培養對於數位技術、數位資訊和數位環境的認知、理解和應用能力。因攝影與數位技術已密不可分，教導學生如何有效地搜索、篩選、評估和應用數位資訊，以及了解數位安全的重要性，該如何保護在網路上的隱私和個人資訊，這包括了避免在公共平台上分享個人隱私信息等。更

進一步的了解數位世界的倫理準則和法律規定，如尊重他人的版權和隱私，以及避免侵犯了他人的權益。

四、結語

在數位時代中，攝影美學教育面臨著新的挑戰和機遇，一方面，數位工具的普及讓攝影門檻降低，使得更多人能夠輕鬆進入攝影領域，並且快速掌握攝影技巧，但同時也增加了對專業知識和技能的需求，因此攝影美學教育需要在傳授技術的同時，注重培養學生的創意思維和專業素養。

另一方面，數位時代複雜數據的視覺化（visual complexity of information）成為了二十一世紀重要的特點之一，當接收到大量數位影像時，如何解構影像背後的數據成為了關鍵的命題，因在難以辨認何為高質量作品與資訊時，需要教育者強化對美學品質的培養及引導，幫助學生有效地識別、評估與理解影像，並同時加強對於資訊真實性的警覺，讓學生更好的應對數位時代的挑戰。

總體來說，在數位時代的攝影美學教育中，我們必須適應瞬息萬變的環境，並將其視為提升教學品質的契機，數位工具的普及為攝影領域帶來了更廣闊的學習機會，同時也提出了更高的要求。因此，教育者應當善用數位技術，結合傳統與創新的教學方法，同時注重培養學生的技術能力和美學素養，透過攝影藝術，可以啟發學生的自我表達，並更深入的理解這個充滿資訊的世界，最終培育出具有創造力和專業性的影像傳播者，使他們能夠在數位時代中茁壯成長。

參考文獻

- 洪凌譯（1998）。**擬仿物與擬像**（Jean Baudrillard原著，1981年出版）。臺北：時報文化。
- 教育部（2018）。**十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校-藝術領域**。取自<https://www.rootlaw.com.tw/Attach/L-Doc/A040080081018500-1071023-1000-001.pdf>
- 許綺玲譯（1998）。**迎向靈光消逝的年代**（Walter Benjamin原著，1981年出版）。臺北：臺灣攝影。
- 陳品秀、吳莉君譯（2013）。**觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論**（Marita Sturken和Lisa Cartwright原著，2009年出版）。臺北：臉譜。

- 歐宗翰（2023）。觀景者（一件持續發展中的作品）。取自<https://www.taipibiennial.org/2023/tw/content/swj-1>

