

「視丘影像美學2021」的教育理念

自1985年創校的30幾年來，一直專注在「專業攝影教育」的視丘攝影藝術學院對「攝影」與「專業」有下列這些與眾不同的「看見 perspective」與「願景 Vision」：

- 1/不論是「攝影3.0版時代」以前傳統被稱為「專業攝影師 professional photographer」、「攝影記者 Photo Journalist」、「報導攝影家 Documentary or Reportage Photographer」、「街頭攝影家 Street Photographer」、「攝影藝術家 photo artist」，甚或攝影4.0版時代之後新興的「影像傳播專業人才 Image Information communicator」，攝影術發明後的一百八十幾年來陸續出現的；這幾個看似不同的「專業、志業」，其實都可以用傳統的「專業攝影 professional photography」這個名詞來歸納。
- 2/而「專業攝影」這個行業的核心價值，也是它在眾多不同行業中最大特質就是：「**創造美感、買賣美感**」。即便「攝影這個行為」看起來好像比較與「被攝對象物或被攝事實如何被忠實記錄下來」有關，與「美或不美」似乎比較無關，但是當「專業攝影師、攝影記者、街頭攝影家、報導攝影家」這些人同聚一堂，同儕之間互相比較看誰厲害時，最終仍然是由他們在工作上最終所得畫面的「美感與創造性來決勝負」。
- 3/視丘1985年創校以來，累基36年專心聚焦在「專業攝影教育」經驗，深深體會到：不論是「美感」或「創造」其實都與「藝術、創造」這兩個觀念息息相關。
- 4/視丘認為：「藝術與創造」的本質，主要立基於創作者對宇宙萬物中發生的一切事物持有「與眾不同」的「觀點 viepoint」與「看法 perspective」以及「敢於與眾不同」的「勇氣與膽識」。
- 5/視丘以為：創作者「與眾不同」的本質，其實來自創作者與身邊絕大多數人不同的「差異」與「距離」。
- 6/同樣的，視丘30餘年來專心聚焦在「專業攝影教育」經驗深深體會到：「**創造力**」的泉源其實來自一個人最原始、最直覺的「**感受力**」這項素質。

- 7/視丘認為：唯有你具備最原始、最直覺、最與眾不同的「感受力」這項素質，你才可能進而擁有與眾不同的「觀察力」與「想像力、聯想力」以至於「創造力」。
- 8/具備了與眾不同的「觀察力、想像力、聯想力」之後，如果再用視丘獨特的「創造力專業素養 professional disciplines for creator」咀嚼消化從文學、繪畫、音樂、電影等「博雅教育 Liberal Arts」而來的世界藝術史大師經典作品成為養分，再將自己獨特的「想像力」再現出來，才可能擁有與眾不同，而且是源源不絕的「創造力」。
- 9/視丘獨特的「藝術專業素養」是由：訓練同學對一切事物進行「本質性、架構性、系統性、歷史源流性」思考以及積極培養同學在學期間透過大量「閱讀跨領域藝術大師作品、文字書寫、口語表達」，最終具備「思考力、消化力、融合力、組織力、再現力」等能力組成。
- 10/也因此，視丘向來堅持的教育理念，就是：要把學生當作「一流的藝術家」來訓練，才可能讓學生在日後成為「一流的專業攝影師」。
- 11/視丘認為，不是只有能夠從無到有創造出藝術作品的人才是藝術家。只要能夠用自己的心眼、自己的獨特觀點「欣賞 appreciate」隱藏在萬事萬物中的「美與其背後的形而上意義」，人人都是「藝術家」。因為，能夠用自己的心眼、自己的獨特觀點去欣賞任何事物（不一定是藝術品）的「美與其背後的形而上意義」的人，他的「每一次欣賞行為本身」就是正在創作一件稱為「從欣賞中再創作」或「觀者與對象物間進行親密互動與溝通」的藝術作品。
- 12/在把學生當作「一流的藝術家」來訓練的過程中，視丘認為，藝術創作過程中的主要判斷，一定要憑直覺。
- 13/視丘認為，和影像藝術創作有關的「主要判斷」有兩種，在攝影4.0版時代之前，影像藝術創作的「主要判斷」曾經是：「按下快門那一瞬間」。但是在攝影4.0版時代之後已經變成了：「從影像資料庫中『挑選影像』以及對『如何使用照片』的判斷」了。
- 14/視丘認為，影像藝術創作時「與主要判斷有關的直覺」則來自下面兩種訓練：
- a/大腦長短期記憶庫中貯存的博雅教育相關資料的廣度與深度。
  - b/在直覺判斷後，對自己當初的直覺判斷進行不斷的理性思考與分析。

15/「視丘影像美學2021」課程的主要課程目標，就是訓練同學成為具備用直覺進行一切主要判斷能力的「一流的藝術家」。

16/影像理論家劉易斯·巴茲 (Lewis Baltz 1945–2014) 這麼說：「任何人都會拍照，但困難的是：如何思考它們，組織它們，同時試著用某種方式使用它們好讓某種意義從它們之間被結構出來。這才是藝術家真正創作的開始。 “Anyone can take pictures. What’s difficult is thinking about them, organizing them, and trying to use them in some way so that some meaning can be constructed out of them. That’s really where the work of the artist begins.”」雖然身處不同時空，但是劉易斯·巴茲這句話正與視丘對當代攝影教育的理念不謀而合。

17/視丘以為劉易斯·巴茲這句話的重點有三。

a/劉易斯·巴茲這句話明白指出攝影4.0版時代的特徵，就是：人人都會拍照，而且網路上充斥著任你合理使用的影像，與攝影或影像相關的藝術創作已經從「拍照＝攝影創作」的時代進化到「思考影像＋使用影像＝影像藝術創作」的時代。

B/劉易斯·巴茲這句話也明白指出在2021年今天，「解讀影像」才是影像藝術創作的起點。時代既然已經進化到「使用影像＝創作」的時代，創作者要懂得「如何使用影像」、「在影像群之間結構出某種意義」的前提，當然是他得要先理解自己「所要使用的影像到底承載著哪些訊息？」也因此，「解讀影像、閱讀影像」或巴茲所說的“thinking them 思考它們”都是“視丘影像美學2021”這個課程的核心價值。

c/請注意，巴茲在句中使用的是 thinking of “them” 而不是 thinking of “it”這樣的字眼，就向我們指出今天攝影已經從原先「一張傑出的照片＝一件攝影藝術作品」的時代進化到「用影像群共構出一件影像群體＝一件影像藝術作品」的時代。

18/橫看成嶺側成峰，從第一到第十層，「視丘影像美學2021」具備由淺入深的十種不同面向，但終極目標這個課程就是訓練同學學習如何「視覺思考 visual thinking」的課程。

a/**粗淺表面的第一層：這是一個關於「世界暨台灣攝影史」的課程。**

您將會學習到從1839年到2021年今天182年來整個「世界暨台灣攝影史」裡面最重要的300多張世界攝影大師的經典作品。這個課程將讓你清楚認識到整個世界攝影史發展歷程中，先知先覺的大師們對攝影本質的思考（攝影藝術思潮）是如何向前推進」的。

b/**再往下第二層看，這是一個關於「影像美學」的課程。**

透過對視丘攝影藝術學院精心挑選的300多張世界攝影大師的經典作品的研究，您不僅可以學習到「視覺美感」、「影像美學」是由哪些條件構成，您甚

至還可以認識到，一張能夠進入藝術殿堂，可以傳世的攝影藝術經典作品應該具備哪些「影像美學」的必要條件。

c/**再往更下第三層看，這是一個教您學會「如何解讀影像」的課程。**

透過每堂上課前及課堂上對每位同學自己挑選的 3~5 世界攝影史經典作品的解析、討論，您不僅可以學習到「一張影像可以承載多少不同面向的訊息」，您甚至還可以認識到：這些繁複多元，而且與我們在現實世界的存在狀態緊密相連的「諸多訊息」是到底是來自：「影像的本質」、「圖像本質」、「視覺本質」、「藝術的本質」、「訊息傳播的本質」、「訊息的本質」、「生命的本質」等七種本質的其中哪幾項？

d/**再深入往第四層看，這是一個教您學會「如何多元解讀影像」的課程。**

透過每次課堂上每位同學對 3~5 張世界攝影史經典作品的解析、討論，以及老師在課堂上針對同學的口頭報告提出來的問題及討論，您不僅可以學習到「如何解讀影像」，您更能清楚認識到：「作者、觀者、攝影行為、（作為訊息軟媒的）影像、視覺、被攝主體」等六個主角如何「在觀者的觀看中」相互作用，更能體會到我們對世界的觀看只有立場、觀點的不同，而且不會有標準答案的。這個課程其實就是一個讓您學習如何「**多元解讀影像 multi-perspective image interpretation**」，因此可以「幫助您日後針對不同的「影像傳播對象與目的」，如何脫離作者困境從自己或他人的影像資料庫中，精準挑選出「合目的 on demand」的影像的實作課程。

e/**再深入地往第五層看，這是一個教您學會「如何觀看」的課程。**

透過視丘針對整個課程的學習目標從世界攝影發展史182年來出現的海量影像中精心挑選的300+張世界攝影大師經典作品的解析報告提問討論，您將學會理解世界殿堂級攝影大師「如何思考攝影、如何思考世界、如何思考人生」的課程。

透過您將會學習到這些先知先覺如何「思考攝影這個媒材 media」來「再現」他們對世界、對人生的思考。

因此您不僅可以看到他們對攝影（或稱影像）這個「思想再現媒材」的思考與操縱技術，您也可以清楚明白，他們如何思考他們所面對的世界、他們的人生。

f/**再往更深的第六層看，這是一個為了提升您的「感受力 Sensibility」而特別設計的課程。**

這是一個走在時代前沿的非典型藝術教育課程。是「專精專業攝影教育」的台北視丘攝影藝術學院集45年專業攝影教育經驗之大成的精華課程。

這個課程，由兩個三部曲構成：課前每位同學的「挑選、觀·看、解讀書寫」是第一個三部曲。課堂上「口頭報告、老師提問、同學討論」是第二個三部曲。

透過視丘精選的300+世界攝影史大師經典作品、透過每次上課的這兩個三部曲的反覆交織，無形中，您對生命中一切事物的「感受力」就會不斷被提升，

被精進。最後，您肯定會發現，您對生命中任何事物的「視覺美感」已經成為您的本能！

g/再往更深的第七層看，這是一個讓您可以清楚明白「影像之於人」是何等重要的課程。

透過整個系列所有課程，您將可以清楚理解到攝影術是為人類取得影像而有的最早訊息科技 Information Technology。而「影像 image」是人類藉以「擬真 Simulation 現實」所需也常用的五種「訊息軟媒 information soft media」中訊息「傳播效率」最為優秀的一種。「影像」其實就是另一訊息軟媒：「圖畫 drawing」的自動化版本。

而，人類使用訊息軟媒的最高境界就是創造形而上內容來滿足人類在精神生活上的需求。

透過整個系列所有課程，您不僅將清楚明白「整部攝影進化史」是如何從「攝影1.0版時代」進化到如今「攝影4.0版時代」；攝影思潮如和與人類文明同步的進化史。更因此清楚明白影像之於人是何等重要。

h/再往更深的第八層看，這是一個教您學會如何「視覺思考 Visual Thinking」的課程。

透過視丘精選的300+世界攝影史大師經典作品、透過每次上課的這兩個三部曲的反覆交織，無形中，您對生命中一切事物的「觀察力」已經與以前截然不同。您的觀察力不僅巨細彌遺，而且您還能夠透過眼前一切事物狀態的「形而下外觀」看見「隱藏在其中的形而上意涵」。

也因此，您會發現和同一個年齡層的同儕相比，面對同一場景，您常常可以「看見他們看不見」的細節和內容。您對一切事物背後隱藏的形而上意義也有更深的理解與體會。

上完這整個系列課程，您已經具備「從萬事萬物的表象中，『看得見別人看不見的』更深的意義。對您而言，生命的意義已經不再一樣」。

i/再往更深層的第九層看，這是一個可以教您學會「如何思考」的課程。

透過整個系列所有課程，您將清楚看見；應該也可以學會182年來遍佈世界不同語言、不同地域、不同時代的殿堂級攝影大師，他們是如何透過「攝影術這個媒材」，透過他們的創作來「思考現實世界、思考人生」。

您也將清楚明白，這些大師能夠成為名留青史的殿堂級大師，都是因為他們具備獨立思考的能力，都具備走自己不同道路的膽識和勇氣，都具備洞察世界、洞察人生的世界觀、哲學體系。

透過整個系列的課程，相信您將學會「如何思考」的能力。因為整部世界攝影史其實就是這些先知先覺對「攝影的本質」、「影像的本質」、「視覺的本質」、「訊息的本質」、「真相與擬相的本質」、「生命的本質」的思考結晶。

j/再往最深層的第十層看，這是一個奠定您紮實的「創造力」基礎的課程。

透過整個系列課程，藉由班上每位同學對大師作品的挑選、解讀、書寫、分享、思辯、腦力激盪的反覆演練過程，這個課程主要目標就是培養同學對美好

事物的「直覺感受力」，進而提升每位同學的「觀察力、聯想力」，對一切事物的「形而上本質」進行深刻思考的「視覺思考力」與立基於獨特觀點、獨特思想體系的「思考力」。

當同學對萬事萬物擁有與眾不同的「觀察力、聯想力、思考力」，「創造力」自然就垂手可得了。這樣的創造力絕對與我們面對未來由人工智慧驅動的機器人時代，人類唯一能夠勝出的關鍵性能力：「Learn, Unlearn, Relearn」的學習力三態息息相關！。

19/未來學者艾文·托佛勒 (Alvin Toffler 1968–2016) 這樣說：「**21世紀的文盲，將不會是那些不會讀與寫的人，而是那些不會學習，不會丟掉舊包袱，不會再學習的人。** “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”」

20/針對艾文·托佛勒這句名言，視丘有下列六點看法：

A/1995年當時的因特爾 Intel 副總裁安迪·葛洛夫 (Andrew S. Grove 1936–2016) 就已經提出1990年代是世界文明以十倍速向前突飛猛進的「十倍速時代」的觀察。以十倍速速度向前推進了三十餘年後的今天，人類文明到底以多少倍速前進，應該不難想像。

b/眾多科學家早已宣告2030年代將是「人工智慧 AI 驅動的機器人」取代人類大部分工作的時代。**2021年今天，我們可以預見對人類而言，理性已經走到盡頭，和人工智慧相比，人類可以賴以為生的也只有感性與無中生有的創造力。**

c/顯而易見，面對不可預知的將來，未來將要遇見的各樣事物處境，人們最需要的就是「創造力」。而，創造力的泉源是「感受力」，有了感受力之後，才會擁有隨之而來的「觀察力」與「想像力、聯想力」。

d/「視覺思考 Visual Thinking」教育，在歐美先進國家的 K12 (小學到高中) 教育早已行之多年，也實際證明這類教育可以大大提升學生的敏銳「觀察力、學習力」以及「批判性思考能力」。

E/視丘以為「觀察力、學習力、批判性思考力」正是艾文·托佛勒口中的「學習力三進程 Learn, Unlearn, Relearn」的根基。

F/就像杯子裡的舊水不全部倒掉，新的水就進不來一樣，艾文·托佛勒口中能夠在未來面對全新局面時具備「再學習力 relearn」的前提是人們要能夠先把腦袋裡面的舊包袱「unlearn 全部丟掉」。

自1995年人類文明進入十倍速時代之後，最需要 Unlearn 能力的族群莫過於喜好攝影的人。尤其是那些在2010年代開始的「攝影4.0版時代」之前就已經認識攝影、學過攝影的人。因為和之前的三個時代相比，「攝影4.0版時代」根本就是全新的領域。「攝影4.0版時代」之前，一張傑出的照片等於一件攝影作品，攝影家在被攝事物前面按下快門叫做攝影創作。從「攝影4.0版時

代」開始，要「一群、許多張」經過藝術家精心挑選、編輯、組織過的影像群才等於一件影像創作作品（Photobook, Photo Installation, Photo Theatre 都是「攝影4.0版時代」才有的全新影像藝術形式）。從「攝影4.0版時代」開始，攝影家「在被攝事物前面按下快門只是採集影像資料」而已。創作者多元解讀影像，挑選眾多的影像，在眾影像組織成具備脈絡性意義的影像整體，才稱為影像創作。

21/視丘攝影藝術學院是一所「打破一般藝術教育框架的非典型」藝術學院。包括「視丘影像美學2021」這個課程，視丘日夜間部所有課程都是奠基於：1/「Learning by doing 做中學」、2/「Practice before theory 用理論原理來與班上全體同學共同討論班上所有同學作業」、3/「Study of Nature 向大自然學習」的三大教育理念進行的課程。

22/視丘相信，不論是「文字書寫」、「口語表達」、「（不同媒介的）藝術表現」甚至是「肢體表達」都同屬於「將抽象意念用具象媒介」「再現 Representation」出來的層次。儘管媒介不同，但核心的「再現原理 theory of representation」都是共通的。

也因此，先「用文字 word」將自己對大師作品閱讀所得的感受用「文字書寫 writing」的形式表達出來以及上課時將自己對大師作品的閱讀心得「用口語陳述 oral statment」出來。都有助於每位同學將來用直覺將自己感受到的美感用影像表現出來。視丘相信，一切藝術作品都是人類大腦對所得資料綜合處理後，進行形而上思考所得結果的某種再現。

事實上，大腦是將「從五官六感收集而來的」一切訊息與大腦長短期記憶庫貯存的既存資料進行「資料綜合處理」然後下達結論的訊息處理器。當我們開始將腦海中「還沒有任何形狀、邏輯」的抽象感受，試著用具象的文字或口語「轉譯、再現出來」的過程中，大腦都在進行「結構、修辭、邏輯」的工程。

源自古希臘；又被稱為全人教育 Well-Rounded Education 的博雅教育最基礎、核心的三學（或三藝 trivium）：「文法、修辭、邏輯（辨證）」正與視丘強調同學要先「書寫心得、口語表達」以便為日後的影像創作表現奠定基礎的教育理論不謀而合。

23/1956年美國教育心理學家班傑明·布魯姆（Benjamin S. Bloom 1913–1999）在芝加哥大學提出著名的「布盧姆分類學 (Bloom's taxonomy) 理論」，他把教育者的教學目標分類，以便施教者更有效

的達成各種教學目標。布盧姆分類學理論由下而上，將知識分成以下三個範疇：1/態度範疇 Affective Domain，2/技巧範疇 Psychomotor Domain，3/認知範疇 (Cognitive Domain)，儘管每一範疇對應於學習層次不同，但是較高層次的「認知範疇」可以對應學科內較複雜的內容，亦距離對該學科的「精熟、通達、Mastery」距離較近。

1956年的布盧姆分類學在2001年被修訂成為：「教學、學習和評估分類法 A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment.」這個分類法將「認知範疇」學習目標由下而上，分成以下六種層次：1/記憶 Remembering，2/理解 Understanding，3/應用 Applying，4/分析 Analyzing，5/評價 Evaluating，6/創造 Creating。

同學透過「視丘影像美學2021」的上課方式文件所提同學在上課前和課堂中將要進行的「兩個三部曲」的上課方式，以及「視丘影像美學2021」閱讀心得書寫內容與方法文件，所提要求同學如何書寫閱讀大師作品影像的心得及其內容，相信同學就會發現這個「視丘影像美學2021」課程其實就是整個布盧姆教學、學習和評估分類法的完整且徹底的實踐。這樣的徹底實踐，正是朝向最終讓班上同學擁有對世上一切美好事物具備與眾不同的獨特感受力、觀察力、鑒賞力、想像力、聯想力；進而擁有源源不斷藝術創造力的終極目標而設計的獨一無二的課程。