

影像訊息讀寫教育 Photo Literacy Education (PLE) 課程系統簡介

視丘攝影藝術學院從1985年在台北成立就提出「我們玩真的」主張，強調視丘每一個課程都建立在有根有據的攝影科學（光學、化學）理論基礎上，讓學員能夠往下紮根，向上開花結果。

10年後，1995年視丘又提出「材料與技術的盡頭，就是視丘的源頭」主張，強調「影像美學才是攝影作品價值的出發點」，同時開啟了台灣高等教育體系中最早的「視覺心理學」與「影像美學」系列課程。

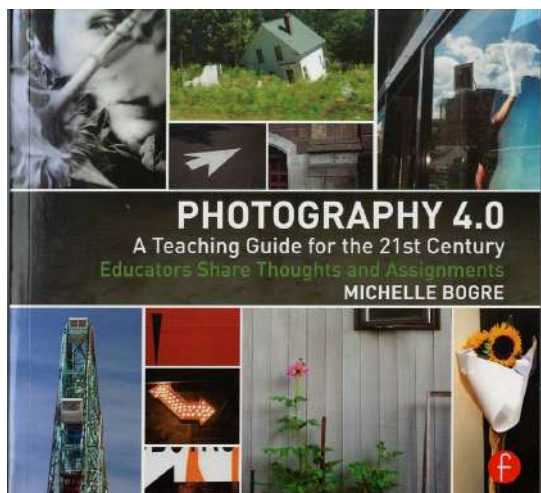
6年後的2001年視丘再次領先提出台灣高等教育體系中最早的「視覺訊息讀寫教育 Visual Literacy Education」主張，強調「攝影家應該「讓作品自己用視覺語言與觀者溝通」、「作者攝影時要用視覺語言來解構被攝事物狀態」、「攝影學生的五大不能拍」等嶄新攝影觀念，同時開啟了「影像中的視覺語言系統」的課程系統。2010年視丘整套「拿影像當作文字使用」的課程系統完全成熟，於是把原來的

「Visual Literacy Education」正式更名為簡稱為 PLE 的「Photo Literacy Education 影像訊息讀寫教育」

2012年10月視丘創辦人吳嘉寶在香港國際攝影節策展人研討會中提出攝影1.0版到4.0版時代的世界攝影史斷代觀，認為世界攝影史從2010年代開始就進入「將影像當作文字運用」的「攝影4.0版時代」。該年吳嘉寶應邀為香港國際攝影節該年主題展「平行攝影」中策展「韓國當代攝影八人展」，與日本東京都攝影美術館主任策展人笠原美智子策展的「日本當代攝影展」共同展出。平行視野與策展人研討會都是當年香港國際攝影節的重點節目。2015年長年在紐約 Parsons

視丘是活石！		
▶攝影術不斷在進化！▶視丘的攝影觀念永遠走在時代最前端！ ▶視丘的歷史就是台灣攝影教育進化的歷史！		
1985	我們玩真的！	主張「學攝影」就應該徹底學好和攝影術相關的一切光學與化學的基礎理論。攝影創作才不應該依賴作者在戶外街頭偶遇奇景的運氣。
1995	視覺心理學 影像美學 影像解讀	主張「攝影作品的價值」來自作者視覺美感的直覺反應以及觀者視覺對影像解讀時的視覺生理與視覺心理機制。▶強調作者的視覺美感的直觀與觀者對攝影作品的感性閱讀裡面，其實蘊藏著有規則可循的理性邏輯。
2001	視覺訊息讀寫教育 Visual Literacy Education	主張攝影藝術隸屬於視覺藝術領域，既然攝影藝術不應自外於視覺藝術，▶攝影作品應該自己與觀者溝通。▶兩者溝通的語言就是視覺藝術共通的「視覺語言 Visual Language」▶攝影學生學習攝影創作就應該從理解視覺語言出發
2010	影像訊息讀寫教育 Photo Literacy Education	主張從宏觀角度看攝影雖然與繪畫、雕塑、舞蹈等媒材同屬視覺藝術領域，但從微觀角度看，攝影產出的影像與繪畫雕塑舞蹈卻有不同。▶強調單張影像承載的三層訊息與複數影像間出現的第四層訊息，以此為基礎發展出訓練學生學習「將影像當作文字使用」最終能獨立進行 Photobook 與 Photo Installation 創作的完整教育體系。

攝影的進化		
攝影1.0版時代	攝影是製程、材料、技術	人像攝影
攝影2.0版時代	攝影是紀錄、見證	紀實攝影
攝影3.0版時代	攝影是藝術	藝術攝影
攝影4.0版時代	影像是文字	影像文學等形上內容的創造
攝影5.0版時代	電腦演算法解讀影像 vs. 人類大腦解讀影像	

設計學院攝影系與研究所擔任所長的 Michelle Borge 教授出版了一本她訪問全世界47位攝影教授的攝影教學方法之後所著探討邁向21世紀的攝影教學法的著作：「Photography 4.0: A Teaching Guide for the 21st Century」。顯然「2010年代是攝影4.0版時代」的觀點東西皆然。

視丘創辦人吳嘉寶自1976年從日本大學藝術學院攝影系畢業歸國後，就開始在當時的國立台灣藝術專科學校美印科、美工科（今之國立台灣藝術大學圖文傳播藝術學系、視覺傳達設計學系）展開畢生的攝影教學生涯，中間歷經輔仁大學織品系、中國文化大學印刷工程學系、印刷傳播系、資訊傳播系，以及視丘攝影藝術學院，至今（2019）已有43年攝影教育經驗。因著攝影教育者的身份，吳嘉寶必須隨時檢視「攝影是什麼？」亦即「攝影的本質」這個問題的即時變化，也因此，在台灣將近半個世紀的攝影教學經驗也讓吳嘉寶不僅實際觀察到，更親身經歷到前述攝影四個階段的進化過程。吳嘉寶的攝影教育哲學當然也與時俱進的如表一所述的做了四次的進化。

可以說，視丘攝影藝術學院的影像訊息讀寫教育體系，不僅是迎合攝影4.0版時代所需「拿影像當作文字使用」處在時代前沿 cutting edge 最前衛的攝影教育內容，更是吳嘉寶在台灣從事攝影教育將近半世紀的經驗精華開發出來的課程系統。

視丘攝影藝術學院的影像訊息讀寫教育 Photo Literacy Education 是一個博大精深且深入淺出；集完整、深刻、有效於一身；顛覆傳統攝影觀念的課程系統。

PLE整個課程系統就是：

1/「**先學會看**，自然就會拍」。「會看就會拍」意味著，作者的視覺美學來自感性直覺，而非任何有關構圖的理性教條或規則。視丘堅信**創造力來自感受力**。先學會看的訓練就是藉由「觀看時應該看什麼？」的訓練，**徹底改變同學對視覺美感的感受力**。

2/「會拍，再從同學對彼此作品的討論中學會**從觀者的角度，思考、解讀自己創作的影像**」，

3/「學會思考影像後，就能具備挑選合目的影像的能力」，**挑選照片的能力**從學習在舊報紙雜誌堆中挑選出適當的圖像進行拼貼 Collage 練習開始。

4/有了拼貼能力後，再練習從影像資料庫中挑選三張適當的

→ 1930~1970年代之間，大眾傳播媒體的主流是以美國 LIFE 周刊為代表的紙本媒體 Paper media。LIFE對開頁的尺寸是111cm x 222 cm，印刷時影像的解像力約為350dpi。因此市場主流媒體對專業攝影師的要求就是提供至少350 dpi 的高解像力色彩飽和度高的影像。

→ 2010年代之後，大眾傳播媒體主流媒體變成手機螢幕上出現的 web 2.0版，如 Facebook, Instagram等社群媒體 Social media 或具備即時推播功能的；各廠商推出的各種App。手機螢幕的尺寸是111cmx222cm，顯示時影像的解像力約為72dpi。因此市場主流媒體已經不再需要專業攝影師提供高清的影像。取而代之，市場開始對專業攝影師要求提供多變且能在瞬間觸動人心的感性圖像。

攝影4.0版時代是什麼時代

1	紙本傳播已經被網路傳播取代的時代
2	社群媒體成為政商主要戰場的時代
3	社群媒體主要以影像傳播訊息的時代
4	訊息即時推播的時代
5	用影像傳播訊息的時代
6	影像被當作文字使用的時代
8	影像無所不在的時代
9	藝術家從網路中尋找創作資源的時代
10	攝影群的時代（作者用多張影像書寫形而上內容，單張照片成為材料）
11	講究影像語意與脈絡性訊息的時代
12	Photobook的時代
13	Photo Installation 影像裝置展的時代
14	影像編輯的時代
15	影像解讀的時代
16	影像文學的時代

影像造詞 Triptych、用多張影像進行矩陣排列書寫影像詩來落實挑選照片的能力。

5/「學會影像造詞、寫詩之後，再從影像資料庫中挑選合目的的10~30張左右的影像，練習運用影像間出現的脈絡性訊息context 書寫影像散文Photo Essay」，學會用多張影像間的脈絡性訊息就是編排影像、使用影像群書寫形而上內容的能力」，

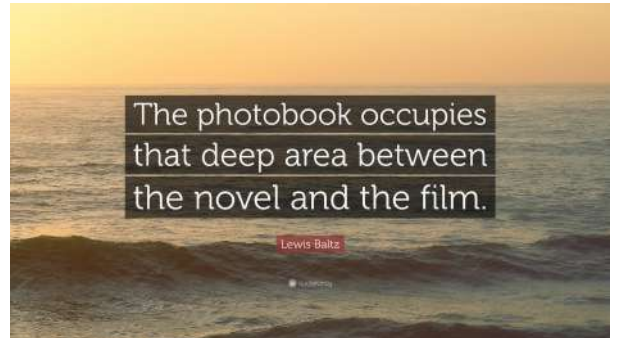
5/「最後再學習用80張左右的影像群書寫影像小說 Photobook 的方式創作影像文學內容」的順序按部就班的學習系統。

【時代背景】

眾所周知，人類文明早在2010年代初就已經進入「攝影4.0版時代」，亦即「影像被當作文字使用」的時代，也是「攝影術」進化成的「影像訊息傳播 Image Information Communication」的時代。

由於影像成為文字，於是出現各國學者都稱之為「介於小說與電影之間的全新領域」的 Photobook 攝影書。故此，這個時代也是：用影像寫小說，攝影藝術最高境界從「攝影是藝術」進化成為「影像文學」的時代，亦即「Photobook的時代」。

從作品展示的角度來看，2010年代也是攝影藝術作品展從「線性排列」展出進化成為「影像語意激發擴散式排列」的影像裝置展 Photo Installation 的時代。更是「攝影改變一切」的時代。

Bruno Quinquet : Salaryman project 2014.10 Singapore Photo Biennial

攝影4.0版時代的今天，生產影像所需的一切材料技術都已經完全自動化、透明化，不僅取得影像易如反掌，影像也已經無所不在。突飛猛進的數位科技也讓影像可以輕易的被任意修改、調整，無所不能。

網路間常駐；數量有如天文數字般的影像，已經成為礦產等待著人們發掘、下載、成為藝術家的創作資源。

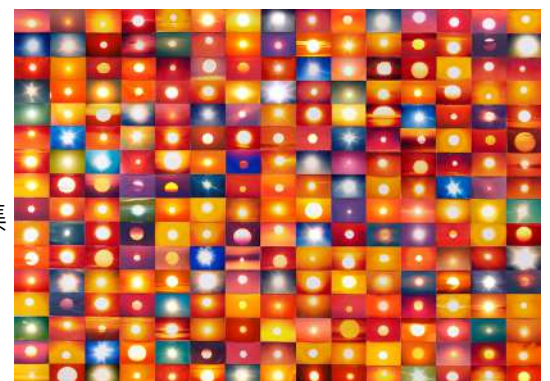
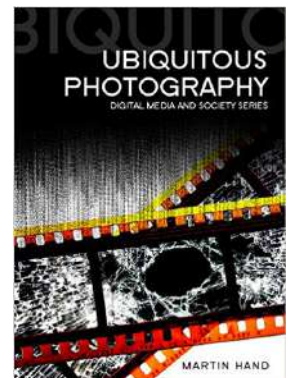
已經被歷史公認為象徵性攝影4.0版時代的藝術作品”Suns from Sunsets from Flickr, 2006”便是紐約藝術家 Penelope

Umbrico 在2006年1月26日從 Flickr 網站上下載了 541,795 張畫面中以太陽為主要內容的影像，然後從裡面挑出的 2,500 張作為創作的素材所完成的作品。

2019年今天，人們對攝影的傳統認知已經全然被顛覆。

傳統為生產影像所需各種材料、製程與技術等相關知識集合而成的「攝影學」幾乎無用武之地。

人們現在清楚的認知到，原來攝影術是為取得影像而有，影像是為了承載訊息而有，而影像訊息是為了創造形而上的內容而有。也因此與「影像可以承載哪些訊息」，影像應該「被如何使用」才能承載更深刻、更發人

1	攝影術是為了取得影像而有
2	影像是為了承載訊息而有
3	影像訊息是為了創造內容而有
4	形上內容（影像文學）遠比形下內容（紀實攝影）更能滿足觀者精神生活需求，也因此更有價值
5	影像形上訊息必須倚靠每一張影像的語意與影像群之間的脈絡性訊息

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.

Lewis Baltz 1945 -2014

深省的形上訊息的內容，亦即如何解讀照片、如何依使用目的選擇照片，如何用對的方式把照片放在對的地方，讓它和其它照片產生共鳴互相作用變成為當代影像藝術家不可或缺的能力了。

世界知名的攝影大師、理論家、攝影教授 Lewis Baltz 路易·巴茲說得好：「任何人都會拍照，但困難的是：如何思考它們，組織它們，試著用某種方式使用它們，好讓某種意義能夠在這些照片的構成中呈現出來。這才是藝術家工作的開始。」

法國南部阿爾勒國際攝影節是世界最早的國際攝影節。2011年，該節由六位策展人與當代藝術家共同撰寫了一篇宣言，在開宗明義的第一行就宣稱「從此以後我們都是稱為『編輯』的人種，我們都回收、修剪、重新混合然後上傳。

WE LOVE PHOTOGRAPHY IN ALL IT'S GLORY

A PHOTO IS A PHOTO IS DIGITAL, IS ANALOG, IS BLACK/WHITE & COLOUR, IS AN OBJECT, IS A BOOK, IS A BLOG, IS A NEWSPAPER, IS A MAGAZINE, IS A MOVIE IS A STORY, IS A STATEMENT, IS AN INSTALLATION, IS A SCULPTURE IS ALWAYS SOMEONE'S TRUTH, GETS LOST & FOUND, IS TECHNOLOGY IS AN ORIGINAL, IS A COPY, IS A REPRODUCTION, IS UNLIMITED PHOTOGRAPHY IS THE FUTURE & THE PAST - PHOTOGRAPHY IS A MEDIUM IN TRANSITION

ONE SINGLE IMAGE IS ONLY THE TIP OF THE ICEBERG

USE PHOTOGRAPHY AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE!
 NEVER DISREGARD PROGRESSION
 WE WANT TO SEE THE IMAGES WE ARE MISSING!
PHOTOGRAPHY IS TOO GOOD TO BE REGARDED AS ART ONLY!**

BECHERS VS. VIZEVAR? TILLMANS VS. LINDBERGH? CAPA VS. MEISEL? CALLE VS. ARBUS? SCHNIDR VS. FELDMANN? RUSCHA VS. BALZ? ARBUS VS. TOSCANI? LEWITZ VS. VON UNWERK? RAWAUCHI VS. ARKAP? BALBUSSA VS. PETERSEN? FELLER VS. BIRKENH? SHERMAN VS. WALDT? TEMPLETON VS. GOLLUP? MACKINTY VS. WALLEY? FRIZL/ANDER VS. GINSKY? SMY VS. BAKAS? FONTCHEBRIA VS. EPSTEIN? WUNDERMAN VS. BARNETT? KAHN VS. HARPLETHORPE? RITZLERBERG VS. COLLARATI? MUGA VS. SHIGET? SHOW VS. FREUND? MASSIM VS. MIKALOU? GRABAN VS. PENNY? AYERAN VS. HORVATH? MEISEL VS. RUFFY

!ANTIFOTO IS FOR ALL THOSE WHO WANT THIS, TOO!

我們製作影像做任何事.....我們不在編輯影像，就是正在製造影像.....我們擁有的資源是無止境的，因此可能性也是無限的.....」

2013年3月31日德國

兩位藝術家Katja Stuke 和 Oliver Sieber 發表了一篇反攝影宣言 AntiFoto menifesto 宣稱「我們都喜愛攝影....攝影是無限的。攝影是未來也是過去，攝影是隨時在轉變的媒材....千萬部要忽視攝影的進化....攝影實在是太好了，不應該被當作藝術看待而已.....。」

2019年今天，人類文明進入攝影4.0版時代已經將近十年的今天，如何解讀影像、如何依使用目的選擇影像、如何將影像用最適當的大小、形式、放在正確的地方，如何讓整件作品

裡面的所有影像各自承載的三層訊息都能夠在作品的整體中相互共鳴產生積極的意義，便是當代影像藝術家已經應該具備的最重要條件。

視丘領先全球從2001年就開始顯露雛形的「視覺訊息讀寫教育 Photo Literacy Education」就是針對當前的時代背景而設計的最完整、有效的，而且是全新的影像書寫教育系統。

NOW, WE'RE A SPECIES OF EDITORS.
 WE ALL RECYCLE, CLIP AND CUT, REMIX AND UPLOAD.
 WE CAN MAKE IMAGES DO ANYTHING. ALL WE NEED IS AN EYE, A BRAIN, A CAMERA, A PHONE, A LAPTOP, A SCANNER, A POINT OF VIEW, AND WHEN WE'RE NOT EDITING, WE'RE MAKING.
 WE'RE MAKING MORE THAN EVER, BECAUSE OUR RESOURCES ARE LIMITLESS AND THE POSSIBILITIES ENDLESS.
 WE HAVE AN INTERNET FULL OF INSPIRATION: THE PROFOUND, THE BEAUTIFUL, THE DISTURBING, THE RIDICULOUS, THE TRIVIAL, THE VERNACULAR AND THE INTIMATE.
 WE HAVE NEXT-TO-NOTHING CAMERAS THAT RECORD THE LIGHTEST LIGHT, THE DARKEST DARK. THIS TECHNOLOGICAL POTENTIAL HAS CREATIVE CONSEQUENCES.
 IT CHANGES OUR SENSE OF WHAT IT MEANS TO MAKE. IT RESULTS IN WORK THAT FEELS LIKE PLAY, WORK THAT TURNS OLD INTO NEW, ELEVATES THE BANAL, WORK THAT HAS A PAST BUT FEELS ABSOLUTELY PRESENT.
 WE WANT TO GIVE THIS WORK A NEW STATUS. THINGS WILL BE DIFFERENT FROM HERE ON...

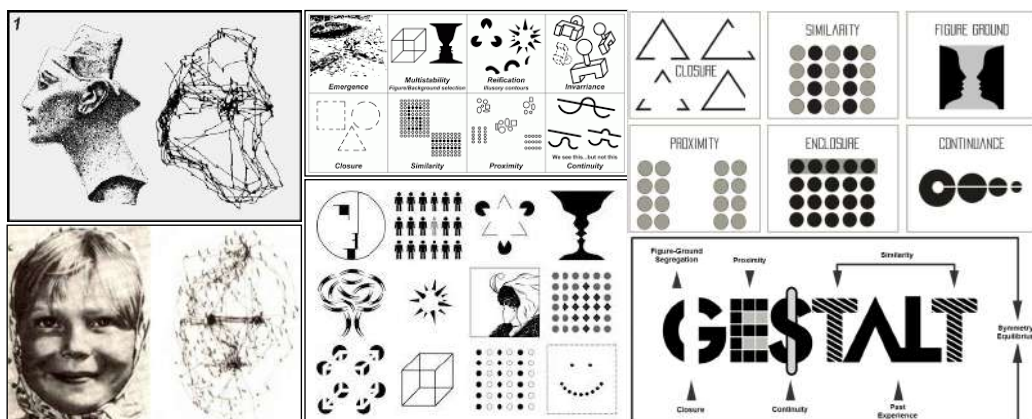
【課程特色】

1. Learning by Doing：目標導向的「錯中學」

整個課程系統要求同學在不知道「什麼才是對，什麼才是錯」的前提下，「只用自己原來的本能」先大量做作業，大量書寫：1/上課心得，2/「閱讀大師作品報告」，3/「詳讀展覽報告」。基本上，上課的主要內容就是在同學做作業、書寫心得之後，以視覺心理學、當代藝術理論等各項原理、理論、歷史發展為基礎，檢討每一位同學的作業。

2. Practice before Theory：用各種視覺原理與大師作品對照解釋你的作業

視丘認為唯有先做錯再從作業的錯誤處學習，才是真正切膚之痛的學習。所以，視丘強調同學要在上課前先用本能製作老師指定方向內容的作業。而老師在上課時檢討每一位同學作業，每一次的講解都是奠基在視覺生理學、完形心理學、認知心理學、眼動追蹤、腦神經科學、當代藝術理論、世界藝術史、世界暨台灣攝影史大師作品分析的基礎之上，而非個人多年的攝影經驗而已。也因此，當你懂得運用人類共通的視覺原理之後，你創作的影像就更能夠達到傳統攝影觀念無法達到的3大目標：1/「讓作品自己與觀者溝通」，2/攝影者能夠從觀者的角度來觀看自己的作品，又因為作者能夠純熟地駕馭視覺語言、影子的語言、影像特有的媒體語言，所以，3/作者更能使用影像精準傳遞訊息。

→視覺生理學（左上下）研究人類共通的眼球、視網膜、眼球運動、眼動追蹤、視神經傳導等視覺生理機制如何為迅速獲得視覺結論運作。完形心理學（右上下四圖）研究人類大腦如何與大腦長短期記憶庫共同處理從視覺生理機制傳遞過來的訊息。

→想要理解觀者如何觀看攝影作品（網模像的本質），作者如何觀看攝影現場（視覺像的本質）就必須清楚了解視覺生理與視覺心理機制相關的知識。

因此，當你懂得運用人類共通的視覺原理之後，你創作的影像就更能夠達到傳統攝影觀念無法達到的3大目標：1/「讓作品自己與觀者溝通」，2/攝影者能夠從觀者的角度來觀看自己的作品，又因為作者能夠純熟地駕馭視覺語言、影子的語言、影像特有的媒體語言，所以，3/作者更能使用影像精準傳遞訊息。

視丘認為只要是藝術不管媒材其原理原則都是相通的。視丘認為世界藝術史非常重要的3M藝術家作品對攝影藝術創作者最有啟發性，也因此視丘老師最常用 M.C. Esher（版畫家）、Rene Magritte（超現實主義畫家）、Man Ray（前衛多媒體藝術家）的作品來解釋同學的作品。這樣的作法也可以讓同學得到一石三鳥的學習效果：1/認識世界藝術史著名藝術家及其著名作品，2/理解世界藝術史名作的閱讀與解析方法。3/在世界藝術大師作品的對照下，更加清楚明白知道自己作品在創造思考上的盲點與尚待改進之處。

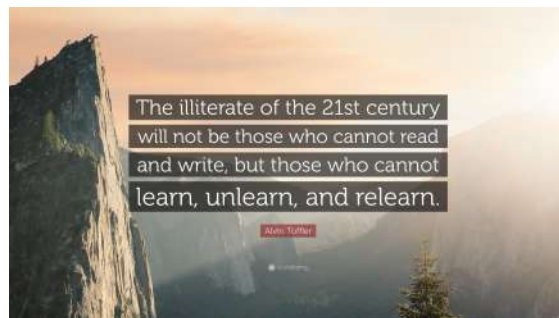
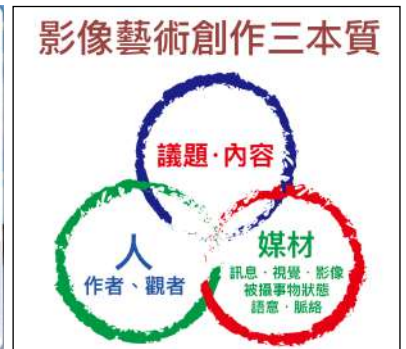
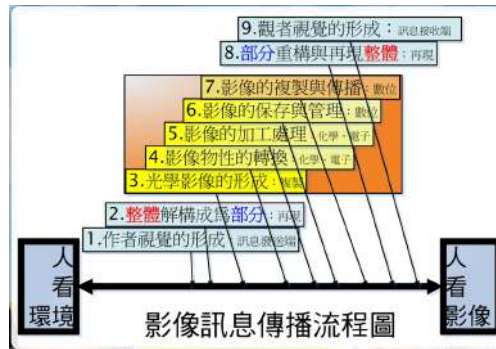
除了3M藝術家，世界藝術史上著名大師諸如美國現代攝影啟蒙三巨匠有3S攝影大師之稱的Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Edward Weston, Walker Evans, Andre Kertesz, Irving Penn, Ernst Haas, Robert Mapplethorpe, 台灣第一代攝影大師鄭桑溪、李鳴鵬、張才、鄧南光等人的代表作也最常被視丘課堂引用解釋各種視覺原理。

3. 從本質、架構、系統出發：Unlearn and Relearn

結合視丘1985年創校至今34年來積累的教學經驗與視丘創辦人吳嘉寶從1965年開始研究攝影與視覺各項現象、原理、理論半世紀來累積的經驗，視丘最擅長也最有效、最傲人的教育哲學就是：「一切從本質出發」。視丘已經將規模極其龐大、令人眼花撩亂、無所適從的各項攝影與視覺現象，歸納整理成為各種**清晰明瞭、深入淺出的「架構」與「系統」**進行教學。

鑑於1970年代以後突飛猛進的數位科技進步驅使時代以無法想像的速度顛覆傳統觀念、知識、技術，原本人們賴以謀生的職業技能往往瞬時成為時代浪潮淘汰對象。美國未來學者Alvin Toffler曾說：「**21世紀的文盲將不會是那些無法讀寫的人，而是那些不會學習learn、無法丟掉舊包袱unlearn 並重新學習relearn的人。**」

視丘認為時代會變，現象會變，但是社會與知識結構的本質永遠不會改變。所以視丘鼓勵同學一定要自我學好哲學、心理學、古典文學、歷史發展脈絡，因為這些都是人類知識能夠向前發展的根本底蘊所在。視丘「排斥傳授個人經驗，專精帶領同學探討視覺與攝影相關的種種理論、本質、架構、系統、歷史脈絡」的教育哲學，就是期盼能夠讓同學日後面臨新時代浪潮時，具備能夠勇敢「丟掉舊包袱Unlearn」能夠「再學習 Relearn」的基礎能力。

視框、圖、地
輪廓線、分離、軸心、方向、事物分類特徵、距離、張力、內聚力、對比、平衡、作用力、訊息變化、反差、比例、視覺動力、節奏、簡潔化、群化、統一、漸變、呼應、時間、空間、虛像、實像、模糊、清楚、變形、四種視覺比對、中央小高、眼球運動、視覺掃描順序、長期記憶庫、語意、脈絡、辨認、整理、解讀、同質異象、同相異質、矛盾修辭

4. 換腦手術：從「感受力」開始改造你創造力與美感判斷的本能

從學習如何分辨影像承載訊息中「知道的」與「感受到的」的差異開始，讓同學在第一階段就經過十幾萬張世界第一流（法國、義大利精品雜誌跨頁廣告）專業攝影師拍攝的圖片的視覺衝擊與視覺美學的洗禮。

第二階段再經過總數大約60個小時（日間部大約需時20週），在課堂上反覆思考、檢視、評判、討論，將近1,000多張同學和自己精心製作的黑白照片，每位同學對「影像美感的感受力」就在這種「浸泡、醃漬、沁透」的教學策略下，不斷地被向上提升提煉、精萃。

學習後，很自然每位同學對視覺美感的感受力、美感判斷力與創造力的本能都不可同日而語。

同學不但學會用世界頂尖專業攝影師通行的「攝影眼看世界」，也學會從此不再「把東西當東西看」，學會在日常生活中看得見「隱藏在見萬事萬物中」的視覺元素與視覺語言。

5. 師法「大自然」：大自然是藝術家最好的導師

視丘認為，不論是傳統定義的「專業攝影師」還是攝影4.0版時代之後才開始的「**影像訊息傳播工作者 Image Information Communicator**」，基本上他們的工作本質就是「**生產美感、買賣美感**」。

而美感的源頭從何而來？美感只能靠天生的本能嗎？當然不是！

「我有沒有天份？」、「我是不適合學攝影？學藝術？」甚至「我是女生，我適合學攝影嗎？」這是視丘最常遇見的學生的提問。

事實上，大自然就是美感的資料寶庫。從相反的角度思考，人類的美感本來就源自人類生存環境中的邏輯、秩序。也因此，只要是人，生下來都應該具備對美的事物的基本感性。

只是在東亞以大學考試為唯一前提的各國教育體系底下，人人生而具備的對美的基本感性，都被「認真準備考好大學」、「用文字思考」的前提下給徹底摧毀殆盡了。

Antoni Gaudi

如果不是來自大自然，不會有任何東西是藝術。Nothing is art if it does not come from nature.

任何事情都從大自然的偉大之書而來。Everything comes from the great book of nature.

大自然的偉大之書，永遠敞開，我們必須努力讀它。The great book, always open and which we should make an effort to read, is that of Nature.

一切都早已在大自然裡面被寫好了，人們沒有發明任何事情。Nothing is invented, for it's written in nature first.

直線屬於人類，曲線屬於上帝。The straight line belongs to Man. The curved line belongs to God

基本上視丘的教育就是幫助同學的大腦恢復生而具備的對大自然美感的感性。

美感能力的回復當然不是要你去研究達文西、米開朗基

羅的作品。而是，在日常生活中就要從大自然（尤其是沒有任何人工介入的環境裡面）的生態中汲取美感的養分。

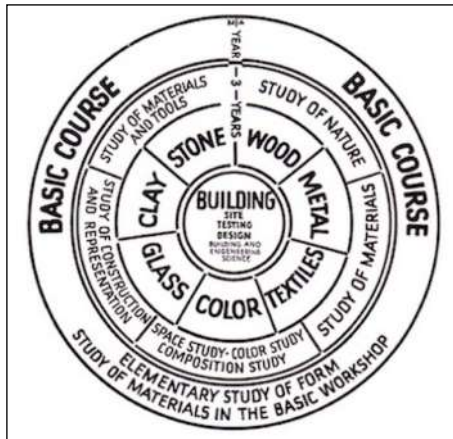
西班牙藝術大師安東尼·高第 Antoni Gaudi 1852-1927 以創造沒有任何直線或直角；有溫度的建築在歷史上留下不朽功名。高第認為：1/如果不是來自大自然，不會有任何東西是藝術。2/任何事情都從大自然的偉大之書而來。3/大自然的偉大之書，永遠敞開，我們必須努力讀它。4/一切都早已在大自然裡面被寫好了，人們沒有發明任何事情。5/人類應該從大自然中汲取藝術的養分。6/直線屬於人類，曲線屬於上帝。

世界攝影史1930年代新即物主義時代重要攝影大師德國的 Karl Blossfeld 1865-1932 也說過：大自然教導我們進入美和真諦，是人們崇高喜悅的本源。大自然的植物不僅是人們可以觀察模仿的造形的豐富寶庫，更是藝術的最高形式。

人類文明史上不朽的藝術學校包浩斯 Bauhus 1919-1933，在她的偉大課程設計系統裡面，就有「Study of Nature 研究大自然」的課程在裡面。

在PLE課程系統裡「第一階段：用攝影眼觀看世界：影像中的視覺語言及其結構班」、「第二階段：個人影像美學價值體系與影像個人風格養成班」課程中，都規定同學做作業時，只能拍攝大自然創造的物件，如：雞蛋、大蒜、洋蔥、青椒、海芋.....等。

視丘日間部的課程中，也設計了前往台灣各地深山原始林中進行三天兩夜大外拍的學習活動。

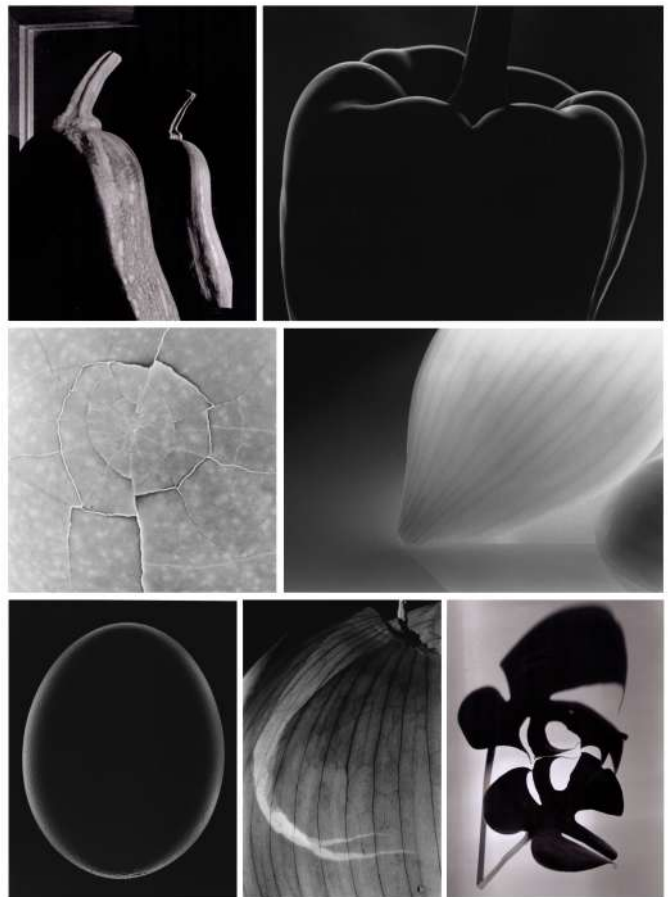

Karl Blossfeld

大自然教導我們進入美和真諦。大自然是大多數崇高喜悅的本源。Nature educates us into beauty and inwardness and is a source of the most noble pleasure.

植物(的外觀)永遠不會淪為僅只為索然無味的功能主義服務。它的樣式和造形源自邏輯和適用，並以其原始的力量迫使一切達到最高藝術形式。The plant never lapses into mere arid functionalism; it fashions and shapes according to logic and suitability, and with its primeval force compels everything to attain the highest artistic form.

我的植物照片應有助於(幫助人們)恢復他們與自然的聯結。它們應該可以喚醒人們對大自然的感受力，向人指大自然形態的豐富性，促使觀者親自觀察身邊植物世界。My botanical documents should contribute to restoring the link with nature. They should reawaken a sense of nature, point to its teeming richness of form, and prompt the viewer to observe for himself the surrounding plant world.

左上：FST54鄭立新·南瓜/右上：FST59陳天健·青椒/中左：FST56黃于真·雞蛋/中右：FST59邱史君·洋蔥/下左：FSTPLE2林信志/下中：FST59宋任遠·洋蔥/下右：FSTPLE2林怡涵·葉子

【課程目標】

1. 看得見別人看不見的：用視覺元素消化一切被攝體

如右上圖所示，視丘PLE讓同學明白：單張影像承載的訊息共有三層。沒有經過視丘PLE課程學習的人，通常只能從影像中看見第一層「生物生存本能所需的訊息」裡面的第一項：「影像的敘事劇情」。既稱為「生物生存本能所需」就意味著這樣的能力是不需要學習，只要是生物（連貓、狗、家禽、飛鳥，都是）與生俱來具備的觀看能力。

這也是為什麼喜歡攝影的大多數人只要想拍照，只會走出戶外，走上街頭拍照的原因。

也因此，沒有經過PLE教育洗禮的人，說他「當然看得懂照片」，其實他對影像的解讀往往也只限於影像承載的三層訊息裡面的第一層「生物生存本能」裡面三種訊息中第一種：「敘事劇情」；因此，他從影像中真正看得見的，也只有照片整體訊息的1/9內容而已。

PLE 教育的第一階段「影像中的視覺語言與其結構」就是從影像承載的第二層訊息開始教起。影像承載的第二層訊息不僅是「影像美感的源頭」，更是影像可以讓人在「感性層次」就無條件接受（毫無防禦抵抗的能力）；也因此成為「網路行銷的利器」，更是影像可以深入觀者記憶深處的訊息。

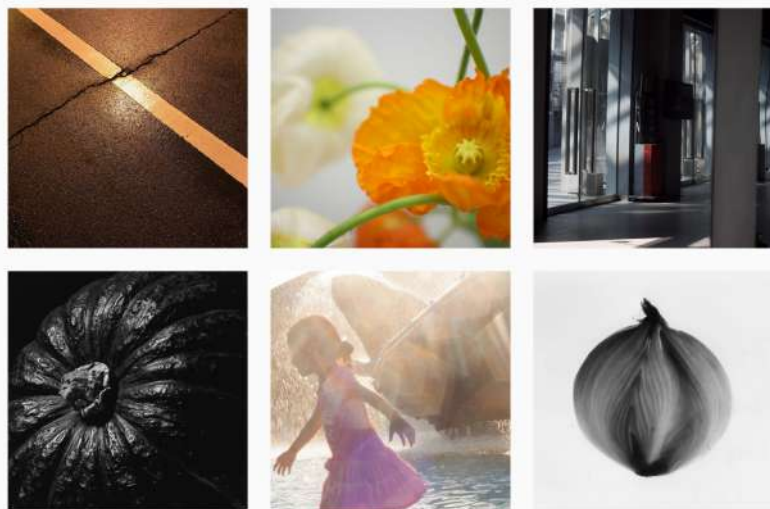
PLE第一階段訓練的核心價值就是要讓同學在日常的觀看中，就看得見隱藏在萬事萬物表象的視覺元素和視覺語言。具備了這樣能力的人就具備了「不把東西當東西看」的能力（如附圖要求同學從日常生活的景物中找出「ABC~XYZ」的練習一樣）。

單張影像承載的訊息、特徵、傳播功能

第一層	生物生存本能所需的訊息：1.1 敘事劇情、1.2 差異、1.3 特徵	知道、告知 敘事用訊息	無需學習、理性 單向、有限
第二層	影像的視覺語言與其結構	官能感受用 訊息	直覺、感性 深刻、記憶
第三層	影像的語意（符號性意義）	擴散、擴增 用訊息	互動、思考 聯想、連覺

視丘教你「先學會看，你自然就會拍！」視丘教你「要能看見別人看不見的！」
你用本能拍出來的，就自然會與眾不同

只要具備看得見「隱藏在萬事萬物表象上的視覺元素」，
在任何地方、面對任何東西，你都能拍照了。
你根本不需要出外去找大景、更不需要看天氣等晨昏、找美女才能拍照。

也因此，當你面對萬事萬物，你就具備了「看得見別人看不見的（視覺元素與視覺語言）」能夠「用視覺元素消化一切被照體」的能力了。

具備了這樣的能力，你的觀看能力就具備了作為藝術家最重要的「美感本能」了！

這也是視丘的影像訊息讀寫教育中，必須讓你先學會看，你自然就會用本能拍；從你的「感受力」開始改造你的創造力與美感本能的道理所在。

2. 學會「從觀者角度觀看自己作品」就能讓「作品自己與觀眾對話」

PLE課程系統的核心價值就是讓學員擁有「從觀者角度觀看自己作品」的「影像解讀」能力。

第一階段「影像中的視覺語言及其結構」的學習中，最重要的學習目標就是學習從歐美起源的全世界、全人類歷史在「影像傳播業界」通行的視覺語言。

也就是學習在觀看時看見隱藏在萬事萬物表象上的「視覺語言與其結構」。事實上，影像承載的第二層訊息就是「無需作者的解釋『影像自己就可以與觀眾對話』的視覺語言。

第二階段「個人影像美學價值體系與個人影像風格的建立」的學習中，**前半部**是「在上課前」「目標導向」（循序漸進、由淺入深、按部就班的作業目標）的「大量實作」。每位同學先根據自己「預先構想的圖像結構」，對著「僅限同一個來自大自然的被攝體」的拍攝，並於每次上課繳交五張以上自己親手拍攝、沖洗、放大的銀鹽黑白照片。這些實作要求同學必須在室內攝影棚運用各種光源狀態，依照自己事前計畫好的「創造性構思」完成進度指定的靜物攝影作業。

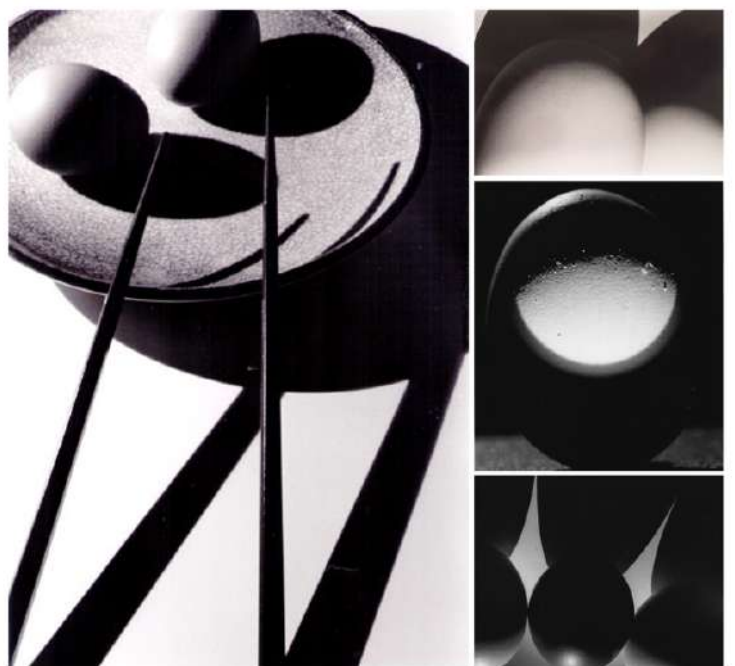
後半部是「在上課中」全班同學把自己創作的照片攤在桌上，先由全班同學對桌上所有作品進行自己認知的影像美感的評審與判斷，同時也要針對該作品是否達成「根據進度的指定影像訊息傳播內容」的目標進行評審與判斷。

評審後，老師和每位同學再根據同學自己或其他同學的判斷，根據視覺與認知心理學的理論以及世界藝術史及攝影史大師作品的前例進行比對式的深入討論。

前後共60小時（日間部大約需時20週）的

PLE第二階段「個人影像美學價值體系與個人影像風格建構班」上課時，每位同學都將規定進度與數量的8"x10"黑白照片全攤在桌上。大家一起票選練習價值判斷，事後對每張作業都進行學術評論。是視丘同學學習「從觀者眼光」回看自己作品，每位同學都可充分體認到為什麼會「作者已死」

視丘攝影藝術學院 Photo Literacy Education 影像訊息讀解教育，簡稱 PLE 課程系統。在「影像書寫文筆」訓練中，第二階段「個人影像美學價值體系與個人影像風格建構班」訓練同學「影像中的視覺語言與其結構」裡面的「影子的11種語言」的創造性書寫的範例。左：FST55陳均俞，右上：FST56邱顯然，右中：FST56施耀程，右下：FST56黃子真

討論，不僅可以認知並徹底學習到「在國際間、在歷史上」通行的「基礎影像美學」的普遍性標準，而且在逐漸建構同學的「影像創造性思考邏輯」的同時，也逐漸形塑了每位同學「個人獨特」的「影像美學價值體系」。

最重要的是，透過其他人對自己作品的評論與價值判斷，同學可以真實而徹底的學習到「從觀者的角度觀看自己的作品」，也因此逐漸學習到在創作時如何思考「讓自己的作品與觀者對話」，進而確實達到作品能夠真實的呈現自己當初的創作思考內容。

3. 學會「思考影像+影像思考」的能力

攝影版4.0時代不僅是 Photography to Photograph 的時代，更是 Images as Words 影像被當作文字使用的時代。

也因此，這個時代人人都必須懂得「影像閱讀」，同時懂得「有心人是如何利用影像三層訊息，在社群媒體中間試圖影響我們的行為。」這個我們稱為「思考影像」。

當數位科技將大眾傳播媒體從紙本（報紙、雜誌）、電波的電視整個轉移到手機螢幕上，政客商人就必須隨時準備新訊息，用更能夠在直覺層次就影響消費者的新影像向消費者推播訊息 Push Notification。

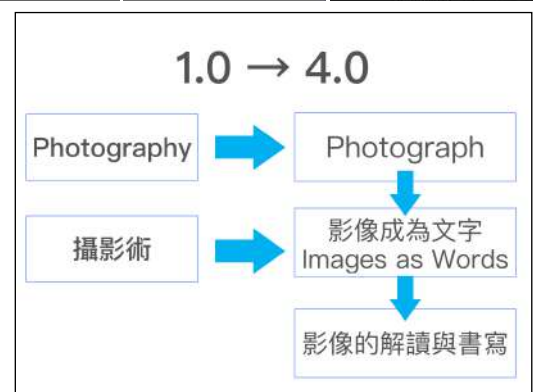
也因此，原本每年只有春夏與秋冬兩季的服飾設計，在訊息及時推播的時代，就變成

即便是相同的產品也要設法使用更多、更令人耳目一新的影像在社群媒體裡面推播。這就是當今「快時尚」、「Fast Fashion, Speed to Market」的由來。

也因此當代「專業影像訊息傳播工作者 Image Information Communicator」就必須具備「影像思考能力」！

影像傳播者如何對一個單一物件，用攝影手法可以在最快速時間內產出最多數量，而且張張令人瞠目結舌的美好影像！

或者，在社群媒體裡面「故事行銷」的當代，「專業影像訊息傳播工作者 Image Information Communicator」如何能夠用影像製作出影像故事？這些都屬於「影像思考」的範疇。

容我們再次提醒在前面已經提過的世界知名的攝影大師、理論家、攝影教授 Lewis Baltz 路易·巴茲說的名言：「任何人都會拍照，但困難的是：如何思考它們，組織它們，試著用某種方式使用它們，好讓某種意義能夠在這些照片的構成中呈現出來。這才是藝術家工作的開始。」

的確如此，當代「專業影像訊息傳播工作者 Image Information Communicator」必備的工作專業技能就是「如何思考影像」、「如何挑選影像」、「如何組織影像群」、「如何正確的使用影像」、「如何對著同一被攝體最大化的產出更多更引人入勝的影像」。

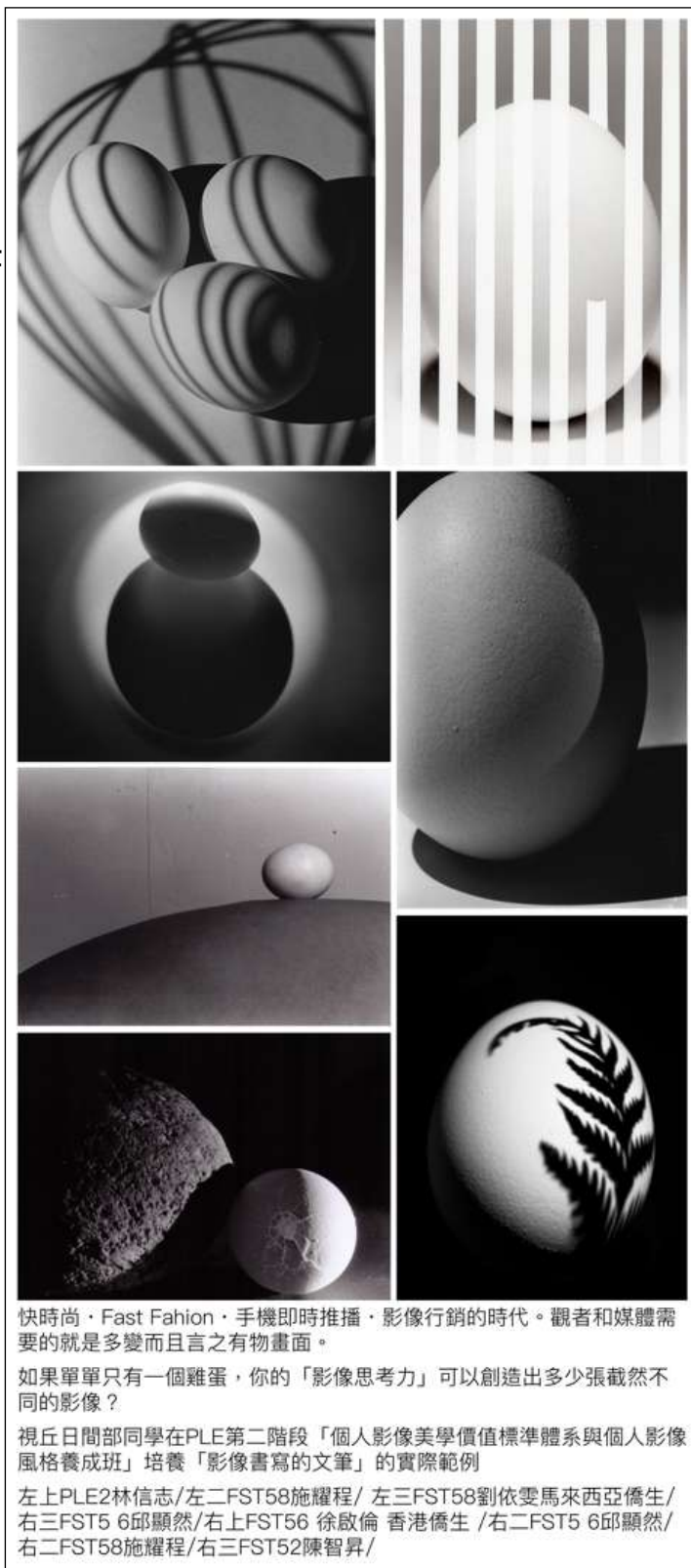
這些能力正是視丘PLE課程中藉著「影像書寫的文筆」要訓練同學具備的能力。

4. 影像書寫的文筆 Photo Eloquence

PLE課程系統最終目標就是訓練同學具備：能夠「讓自己的作品真實呈現自己當初的創作思考內容」所需的「影像書寫文筆 Photo Eloquence」的八大能力，這八大能力分別是：

- 1.運用「**優勢鏡位 Vantage Point**」準確影像敘事的能力
- 2.運用「**視覺語言及其結構 Visual Language and Composition**」經營影像美感內容的能力
- 3.運用「**影子的語言 Language of Cast Shadow**」豐富影像視覺思考內容的能力
- 4.運用「**影像媒體語言 Image Media Language**」豐富影像視覺厚度的能力
- 5.運用「**影像語意 Semantic meaning**」擴增影像訊息厚度的能力
- 6.運用「**影像間脈絡性訊息 Contextual information**」擴散影像語意的能力
- 7.運用「**圖像經典，引經據典 Classical Allusions**」強化影像訊息厚度的能力
- 8.多面向「**解讀影像 Reading Photographs**」強化使用照片書寫形上深刻內容的能力

以上八大能力中 1./2./3./4./ 項所需能力，在PLE課程系統中主要集中在第一階段「影像中的視覺語言及其結構」與第二階段「個人影像美學價值體系與影像個人風格的建立」兩課程中就已經幫助同學建立完成。5./7./8./在第一、第二階段中也有相當程度的涉獵與熟悉。5./6./7./8./ 項則在第三階段「Triptych 三聯作：影像造詞創作班」、第四階段「Photo Essay：影像散文書寫創作班」、第五階段「影像文學書寫創作班（Photobook 影像小說, Photo Installation 影像裝置展, Photo Portfolio 影像代表作選輯等）」裡，幫助同學徹底建立厚實的影像文學創作力。

【課程架構】

整個龐大且架構嚴謹的 PLE 課程共分下列五個階段：

第一階段：用攝影眼觀看世界：影像中的視覺語言及其結構班

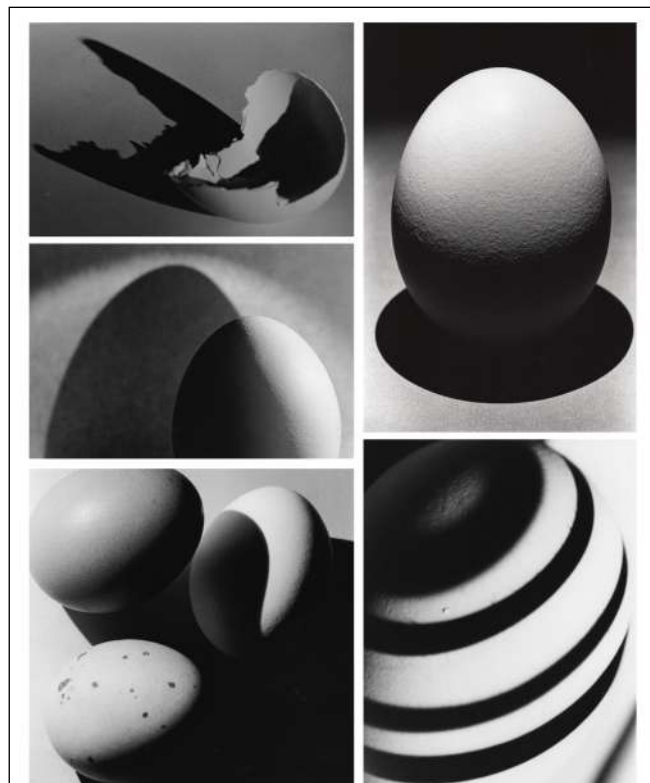
- 這個階段在「影像文學」培育領域中屬於同學學習影像文學的「識字」的階段。
- 影像要被當作文字使用，影像書寫要成為影像文學，其基礎就是攝影者必須在日常觀看中看見「視覺元素」的存在。因為影像中只有「視覺元素的明確存在」才可能讓影像成為文字，影像自己才可能與觀者進行訊息溝通。
- 這個階段，就在訓練同學在日常每時每刻的觀看中「看得見」事物表象上視覺元素、視覺語言、視覺結構的存在。
- 用輕便全自動相機或手機練習拍攝「影像中的視覺語言及其結構」表格中的87種視覺元素與語言。
- 同學從過去個人拍攝的影像作品中練習挑選符合「影像中的視覺語言及其結構」表格中的87種視覺元素與語言的每一項條件的影像，放在規定的檔案夾系統中。
- 上課時，老師就同學提交的作業逐項檢討同學對各項視覺語言的理解正確與否，同時以視覺心理學、認知心理學、世界攝影大師經典作品為例解說，讓同學逐漸熟悉用視覺語言的方式觀看世界。
- 養成同學在日常的觀看中「看得見視覺元素」的本能。

攝影4.0版時代 專業攝影師 → Image Information Communicator 應具備的專業能力	
理解影像	充分理解每一張影像承載的三層訊息，尤其是第三層（影像語意Semantic meaning）的能力
	多元解讀影像的能力
	正確挑選合目影像的能力
組織影像	書寫、構成影像間第四層訊息（影像間脈絡性訊息 Context）的能力
使用影像	用「對的大小」、「對的形式」、將「對的影像」放在「對的地方」，讓所有影像的三層訊息都能夠交叉群化，相互呼應，共構出厚實的形上內容
衍生影像	對「單一被攝體」如何用「影像書寫文筆Phoro Eloquence」最大化的衍生、書寫出更多更擴散、更富底蘊、更引人入勝、更令人驚艷、讚嘆，足以反覆咀嚼品味的影像。

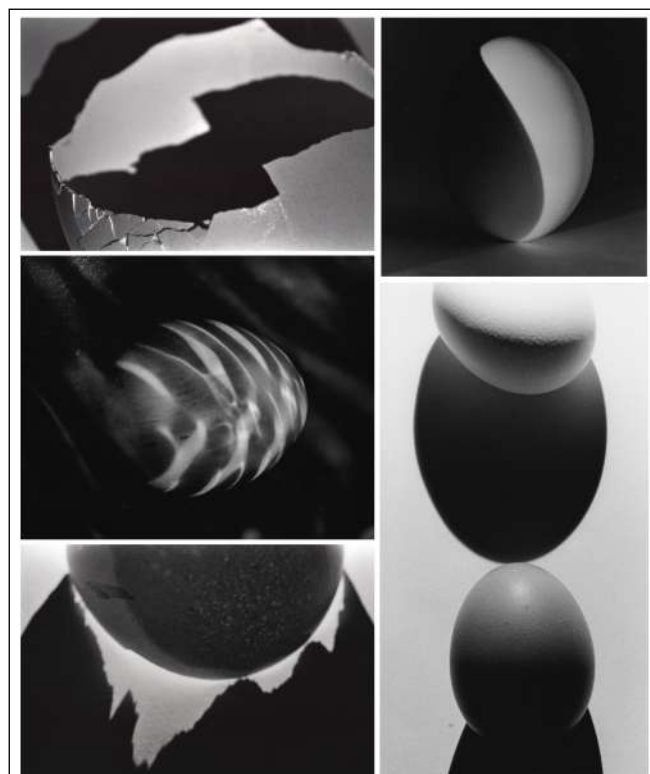
邁向影像成為文字·影像文學創作·Photobook時代 視丘影像訊息讀寫教育 PLE系統架構		
第一階段	用攝影眼觀看世界：影像中的視覺語言及其結構班	學習「影像識字」
第二階段	個人影像美學價值體系與影像個人風格養成班	學習各種「影像書法」 創造「個人書體」
第三階段	影像拼貼 Collage 與Triptych 三聯作：影像造詞創作班	用3~12張影像練習 「影像造詞」，精準使用影像語意訊息
第四階段	Photo Essay 影像散文書寫 創作班	用15~30張影像練習書寫「影像散文」
第五階段	影像文學書寫創作班 (Photobook 影像小說, Photo Installation 影像裝置展, Photo Portfolio 影像代表作選輯等)	用40~200張影像練習書寫影像小說

第二階段：個人影像美學價值體系與影像個人風格養成班

- 這個階段在「影像文學」培育領域中屬於同學學習「影像書法」同時訓練同學創造專屬自己的「個人書體」的階段。
- 這個階段要訓練同學不但在日常觀看中「看得見」隱藏在萬事萬物表象上的視覺元素與視覺語言（影像承載的第二層訊息），更要訓練同學能夠在影像書寫創作中，能夠積極的在影像中將特定影像元素或語言畫紅線般的書寫、強調出來，同時將影像訊息傳播上不需要的、多餘的、會在觀者的影像閱讀上造成干擾的其他視覺元素或語言壓制下來。
- 這個階段又稱為「靜物攝影 Still Life Photography」。這個課程要求每位同學在攝影棚或室內；單獨或混合使用點光源與面光源，以「自然物」為被攝體，用黑白軟片，沖洗、放大，依照每周規定主題製作五張8"x10"黑白照片。
- 用實際製作實體照片的方式，訓練同學學會使用各種採光技巧，在影像中依照自己原本計畫的草圖，在影像創作過程中積極控制視框裡出現的各種視覺元素的彰顯與抑制，同時對圖地關係、影調層次，與因比例變化而產生的平衡關係、視覺張力等等有所控制，最終在每個視框中建構出完美的視覺動力系統。
- 課程前半部要求同學每周依照指定學習目標，逐步製作符合（第一階段學習過）「影像中的視覺語言及其結構」表格中 87 項規格的作品。如此，每位同學就能充分理解並實際製作出符合世界攝影史著名大師作品中共通的「影像美學」標準，也將在每位同學影像創作與影像思考本能中，建構出「個人美學價值體系」。
- 課程後半部要求同學每周依照上課指定學習目標順序逐步提出符合視丘「影像中的媒體語言 Photo Media Language（攝影媒材特質）」系統表中指定的65項項目所需必要條件的五張黑白照片。這樣的訓練要讓每位同學能理解並實際掌握藉由「攝影的媒體語言」為影像創作工具，擴充自己在影像創作上的「想像力」、「思考力」與「創造力」，也將在每位同學的創作

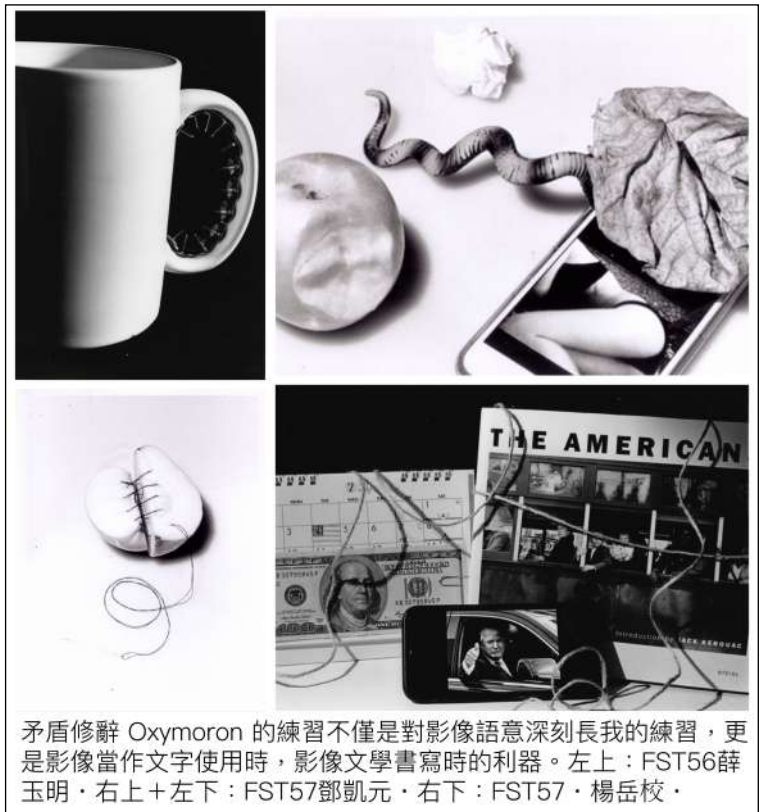
視丘攝影藝術學院 Photo Literacy Education 影像訊息讀解教育，簡稱 PLE 課程系統。在「影像書寫文筆」訓練中，第二階段「個人影像美學價值體系與影像風格建構班」訓練同學「影像中的視覺語言與其結構」裡面的「影子的11種語言」的創造性書寫的範例。左上中下：FST56黃于真，左下+右上：FST56邱顯然，右下：PLE2林居鶴

視丘攝影藝術學院 Photo Literacy Education 影像訊息讀解教育，簡稱 PLE 課程系統。在「影像書寫文筆」訓練中，第二階段「個人影像美學價值體系與影像風格建構班」訓練同學「影像中的視覺語言與其結構」裡面的「影子的11種語言」的創造性書寫的範例左上+左下：FST56邱顯然，左中：FST58施耀程，右上+右下：FST56黃于真

與思考本能中建構出「個人美學價值體系」。

- 經過這個課程的熬煉，同學等同於確實掌握並熟練了從「影像中的視覺語言及其結構」與「攝影的媒體語言」兩大系統共152種「影像創造」工具。日後在影像創作工作中，每個人都可以依照自己對各項工具的偏好，特別常用或愛用上上述152項工具中的特定幾種或幾類工具，如此，就能在日後的影像創作工作中形塑出專屬自己的「個人影像風格」。
- 整個課程大約持續20周（視班上同學平均努力程度而定），同學必須在課前依照每週指定進度製作五張8”x10”黑白照片。上課每位同學將自己創作的作品攤在桌上，先由全班同學一起依照自己的（第一階段課程已經練就）的視覺本能票選，不斷鍛鍊自己用視覺本能進行影像價值判斷。
- 之後，老師就同學提交的作業逐張檢討同學作業，同時以視覺心理學、認知心理學、藝術理論、世界攝影大師經典作品為例解說，讓同學逐漸將「思考影像」與「影像思考」能力鍛鍊成為影像創作的直覺本能。

第三階段：影像拼貼 Collage 與 Triptych 三聯作：影像造詞創作班

- 這個階段在「影像文學」書寫文筆的培育中，屬於學習使用多張影像進行「影像造詞」的階段。
- 「影像造詞」其實就是練習複數影像之間的脈絡性訊息 Context 的書寫。

- 影像承載的訊息，或影像的閱讀如果脫離不了攝影現場事物狀態的網綁，影像本身的價值就必然成為攝影現場事物狀態的俘虜，被事物狀態侷限在形而下的低層次訊

視丘PLE專修班第二階段影像拼貼作品。右/PLE1伍如婷 左/PLE2曾柏宏

息。影像創作者如果想要用書寫屬於影像文學的形而上層次內容，就得要讓自己的影像書寫進入「將影像當作文字使用」的層次。

- 影像創作者的影像書寫要能夠成為文學書寫的層次，除了影像承載的第二層訊息是最基礎的視覺語言之外，影像承載的第三層訊息：「影像語意 Semantic Meaning」其實才是影像能夠不受第一層訊息（事物分類屬性與狀態）拘限，讓影像的訊息能夠離開攝影現場，讓影像的訊息擴散，提升影像價值，讓影像的書寫進入形而上層次的最大關鍵性因素。

視丘影像訊息讀寫教育專修班第二階段影像拼貼作品。上/PLE2 張逸姿 下左/曾柏宏 下右/林信志

- 根據視丘創辦人將近半世紀的攝影教學經驗，要訓練同學在影像閱讀中，看得見影像承載的第三層訊息「影像語意」，最有效的方法就是讓同學練習影像拼貼 Collage。

- 影像拼貼課程仍然是要求同學先自行製作從報紙、雜誌、網路下載的影像中選擇二張或更多張影像或文字，將影像的全部或裁切之後的影像局部拼貼、並置成一個有意義的新圖形成為作品。上課時每一位同學至少要交出已經完成的拼貼作品五到十張不等，先由同學票選自己認為最喜歡的拼貼作品，然後才開始討論每一張影像拼貼作品。在討論中同學就可以更清楚明白影像中的影像語意是什麼一回事了！

- 影像拼貼課先從六張不同元素的拼貼開始，六張的拼貼熟練之後，逐漸從六張、五張、四張、三張，最後再進入最困難的兩張不同影像元素的並置。

- 影像拼貼課熟練的影像語意的觀察與使用之後，再開始進行從學會影像書法到影像散文書寫的關鍵性練習：三聯作Triptych的影像造詞創作。

12聯作 Polyptych 視丘日間部第45屆簡浩淳作品

- 又稱為影像造詞的影像三聯作 Triptych 創作可以這樣解釋：經由在不同時空狀態下拍攝的三（或更多）張影像並置，使得三張影像中各自的三層訊息互相交叉群化、相互呼應，在三張影像的整體中形成全新的影像語意，稱為「影像造詞」。
- Triptych 三聯作是「影像造詞」訓練的起點。也有用四張影像的四聯作 Quadriptych, Tetrptych、五張影像的五聯作 Pentptych、六張影像的六聯作 Hexaptych、七張影像的七聯作 Heptaptych、八張影像的八聯作 Octaptych..... 甚或更多張並置的多聯作 Polyptych。
- 第一步，先要求三張影像中每張影像的第三層訊息（影像語意）能夠和其他兩張的交叉群化相互作用。因為，三張影像間語意的相互群化作用可以在影像間共構出超越三張影像外觀之上的形而上訊息。因此，影像語意比較像是不同影像間的黏著劑，讓互不相屬於攝影現場的影像意義可以提升進入形上的有意義整體。
- 當三張影像的語意都能夠相互呼應共鳴產生整體之後，就要進一步要求三張照片的第二層訊息：「視覺語言及其結構」是否在「視覺元素」與「視覺結構」的層次上也能夠相互呼應交叉群化。若能，這張三聯作除了具備形而上內容之外還能具備視覺美感，就是層次較佳的三聯作。
- 因為同學必須在影像資料庫裡面挑選出彼此間既在第三層的語意可以呼應，在影像第二層的美感與視覺結構上也可以相互交叉群化的影像，確實不容易。因此，這個階段的訓練也可以說是「影像解讀能力」的訓練。同時也是「影像間第四層訊息：脈絡性訊息」的書寫訓練。

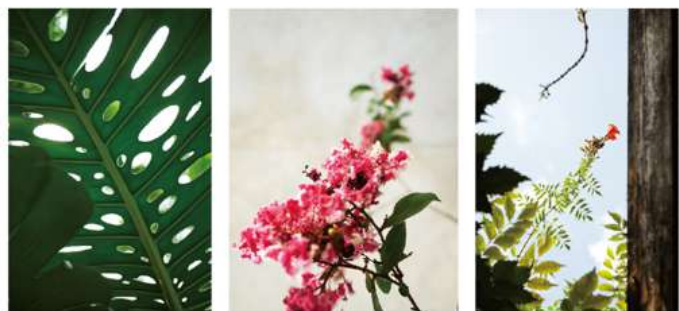
Triptych 三聯作是影像造詞 影像可以寫詩，也是影像文學的敲門磚

FST 40 施昀佑

FST 45 黃雅嫻

FST 45 梁淳蕓

FST 53 蘇庭儀

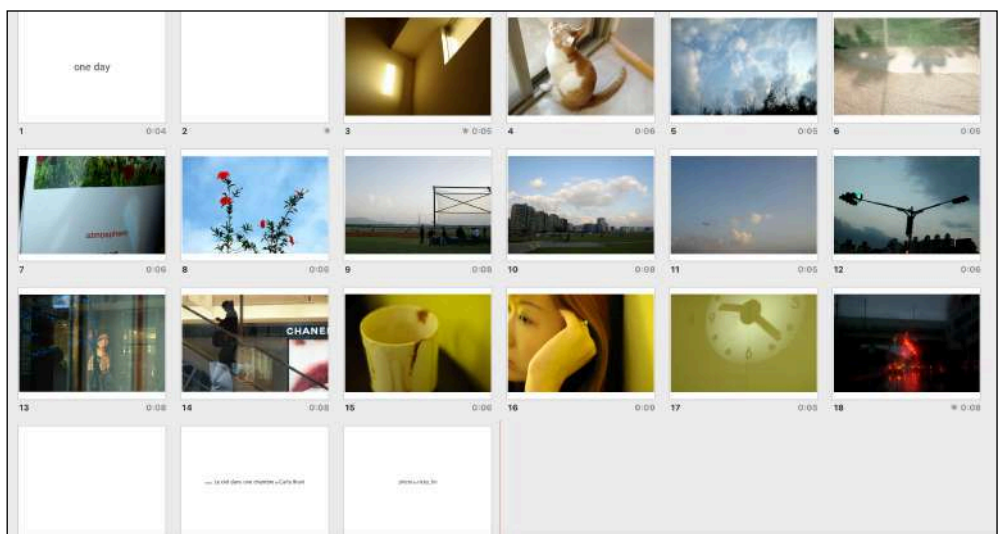

FST 45 黃雅嫻

- 每次上課同學必須繳交至少五組三聯作或三聯作以上的作品。在繳交的檔案中，必須同時將製作三聯作的 Illustrator 的 ai 檔及經壓縮過；至少2,000張以上的個人影像資料庫一並交出。
- 上課時，除了先讓全班同學一起討論每位同學的每一件三聯作之外，老師會就同學提交的 ai 檔，打開檔案，從同學的影像資料庫中選出相當數量的影像，置換同學三聯作作業中的某一張或某兩張影像，與同學討論如何改進同學的作業。
- 在逐張檢討同學三聯作作業的過程中，老師同時也會以視覺心理學、認知心理學、藝術理論、世界攝影大師經典作品為例解說，讓同學逐漸將「思考影像」與「影像思考」能力鍛鍊成為影像創作的直覺本能。
- 三聯作的練習就是影像文學書寫練習的敲門磚。三聯作算是影像造詞的話，六張以上的多聯作就會逐漸進入影像寫詩的境界。

第四階段：Photo Essay 影像散文書寫創作班

- 這個階段在「影像文學」培育領域中，屬於同學學習使用多張影像進行「影像散文」書寫的階段。
- 影像散文書寫的練習要求同學使用15~30張左右自己從前拍的影像進行編輯、配合音樂讓整體成為有意義的散文。影像散文分放映與平面兩種形式。
- 這個階段主要訓練同學：「影像語意解讀能力」，就特定目的挑選正確影像的能力，就特定目的編輯影像的能力（影像間第四層訊息：影像脈絡性訊息），影像視覺美感結構能力。
- 這個階段會要求同學製作視丘獨自開發的至少十種主題進行影像散文書寫。十數張或數十張影像要能夠書寫成為「文學」等級的影像散文，作者就必須讓所有影像的第三層訊息共構出形

而上的擴散而抽象的訊息，同時也要讓所有影像的第二層視覺美學的訊息能夠在影像間營造出令人賞心悅目、回味無窮的影像閱讀的愉悅感受。在此同時，也必須使用所有影像的第一層訊息，能夠在影像間進行娓娓道來的影像敘事結構。

- 影像散文的書寫，可以使用或不使用音樂配樂、文字、手繪圖稿、從報紙雜誌教科書中剪或撕下的既成印刷圖像。
- 這個課程所有作業在繳交時必須連同至少3,000張影像的資料庫一起繳交，以利老師在上課時有足夠的影像資料庫進行影像散文的修改。

第五階段：影像文學書寫創作班（Photobook 影像小說、Photo Installation 影像裝置展、Photo Portfolio 影像代表作選輯等）

- 這個階段在「影像文學」培育領域中，屬於同學學習使用多張影像進行「影像小說（Photobook）」與「影像演唱會 Photo Installation」書寫的階段。
- 歐美知名藝術理論家不約而的都一致認為 Photobook 就是介於小說與電影之間的全新領域。視丘認為Photobook就是使用靜態影像書寫的影像小說，也是文學的最新形式。Photo Installation 則是僅此一次，無法用任何方式複製存留的巨星演唱會等級的多元空間的文學形式。
- Photobook 影像小說書寫的練習，要求同學使用80~200張左右自己從前拍的影像進行編輯，配合文字或手繪圖像、書籍設計等形式，讓整本攝影書成為有意義的影像小說。
- 這個階段主要訓練同學：「影像語意解讀能力」，就特定目

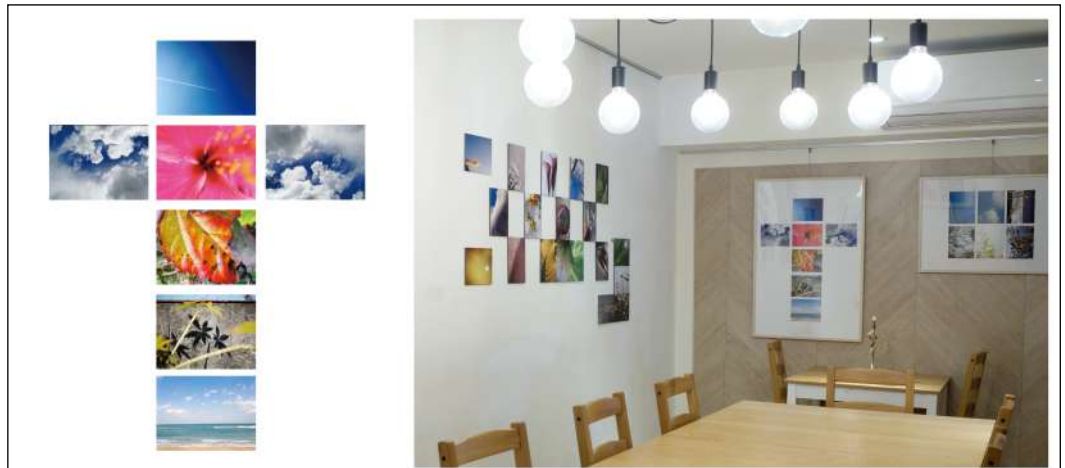
的挑選正確影像的能力，就特定目的編輯影像的能力

（影像間第四層訊息：影像脈絡性訊息），影像視覺美感結構能力。

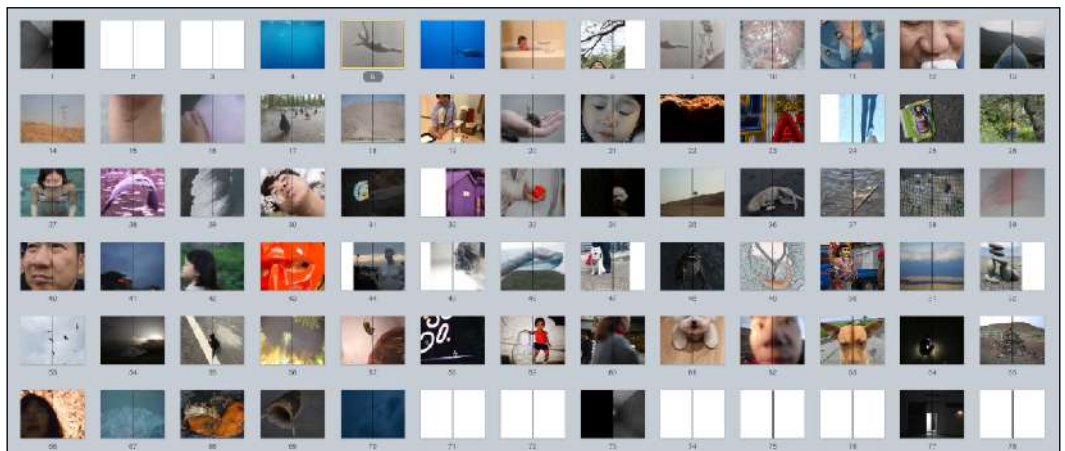
- 這個階段會要求同學製作至少三本不同主題與不同功能的 Photobook，至少一場大規模的

Photo Installation 影像裝置展，只要完成前面四項作業，同學自然會擁有自己的 Photo Portfolio 影像代表作選輯。

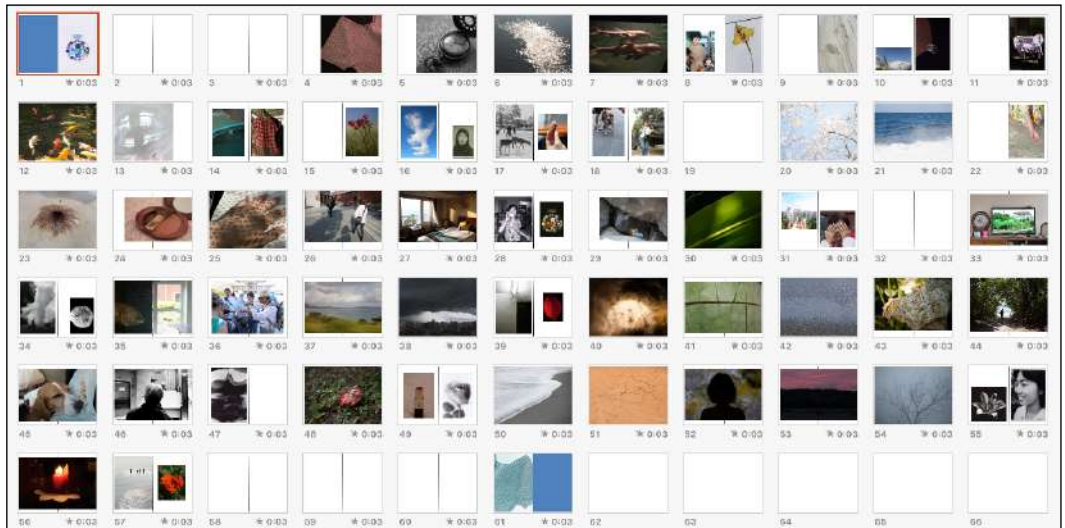
- Photobook 和影像散文的書寫一樣，比較講究影像的線性脈絡的編輯，作者必須讓所有影像的第三層訊息共構出形而上的「擴散而抽象」的訊息，同時也要讓所有影像的第二層視覺美學的訊息能夠在影像間營造出令人賞心悅目、回味無窮的影像閱讀的愉悅感受。在此同時，也必須使用所有影像的第一層訊息能夠在影像間進行娓娓道來的影像敘事結構。

FST54梁淳蕓 初。影像裝置展 201.08.20-09.21 Posse Cafe, Taipei.

78張對開頁構成的 Photobook 影像小說書寫。FST56余資寧

61張對開頁構成的 Photobook 影像小說書寫。FST56 黃于真作品

- Photo Installation 比 Photobook 的製作需要考慮更多面向（不同牆面之間的訊息互動、觀眾行進方向與路線的設計與引導、燈光、音響等Affordance 訊息的經營、Photo Installation 與

展覽簡介的設計) 的訊息互動。兩者都需要 30,000~50,000張影像的資料庫才可能完成學習目標。

- 這個課程上課內容主要由老師誘導全班同學一起討論每位同學繳交的每項作業，必要時老師會在提出理論根據的前提下，修改同學的作業。