

1. 楊哲一「兒童攝影的教育與親子學習」講座

因去年籌備第一屆「浮光影藏—攝影集專題展」中有讓實習生針對教育活動做發想，讓我們覺得孩童的攝影教育在當今台灣體制內教育是缺席的，因此特地邀請深耕兒童攝影教育多年的楊哲一到好地下跟觀眾分享他的推廣經驗。

楊哲一開場提及他與工作團隊執行的「邊境童話：小小攝影家的異想世界」攝影公益計畫，從一開始如何篩選志工到面對偏鄉孩子的攝影教學上讓他體會到孩子的潛力真是無限可能，只是缺乏一個管道而已，而他也發揮作研究的基礎，會與這些孩子保持聯絡，追蹤他們未來發展，他也笑說其實文化是最低成本潛力最大的方式去外交，但政府不注重實在可惜。未來某一天某個小島國家的總統或許小時候就跟台灣有點淵源也說不定，楊哲一的思考方式讓台下許多觀眾都對這樣的藝術計畫，有了公益之外更深一層的了解。

楊哲一還舉了受邀於新竹美術館 10 周年展參展的「夢想家計畫」，從創作過程邀請孩子對他拍攝的毛胚屋上色外，也讓孩子署名簽合約，重視著作權，哲一強調攝影教育中把孩子視為一格獨立的人是很重要的，大人不要仗著自己是成人就干預孩子創作，這原則秉持著他受邀到宜蘭學校當駐村藝術家帶領孩童攝影社課一樣，不管孩子要入社或退社都要簽寫同意書，而每堂課拍攝完，孩子也需要向大家發表作品，說明自己拍攝的內容，比照正式藝術家創作論壇的形式，目的是要孩子為自己的決定負責與重視的每一張發表的照片。

以上的分享讓現場修教育學程的學生與家長都有了新的反思，認為過去的想法都是在協助孩子，忽略他們為一個獨立的個體，化仁國小的林淑英老師與校外社團老師李治德也有前來現場交流提問，詢問到相機的取得、設備維護等行政問題，如募集而來的相機充電線與電池型號問題，還有如何在一學期的社團課培養出孩子對於攝影的熱情，都是教學現場正面臨的問題。

2. 「Delete Park - symbiosis」楊雅淳創作個展

這次邀請了楊雅淳於台北朋丁舉辦的「Delete Park - 抽象化目標 - Refrain」，因好地下場地空間展牆格局，雅淳除了「delete park」、「Retrain」、「抽象畫目標」系列外又多展出日前與朋友們於頂樓展「Thomas at Roof」展出過的「陽台上的肉身」，讓本次個展又增添新的樣貌。

開幕茶會時，觀展的觀眾都對攝影跳脫平面形式的「Retrain」非常感興趣，雅淳座談時說道：「我就是要顛覆大家以往對攝影的想法，問出『這樣也算是攝影?』的問題。」，這是從繪畫背景轉向攝影創作的她不斷在突破自己與打破觀眾認知的課題，雖然自己不是有理論基礎的創作者，但是她發現在「delete park」系列中她鏡頭下那些毀壞的場景、物件在鏡頭框取下產生另外一層的詩意，朋友對她說日本有一派的觀點跟她的作品理念呼應，稱為「侘寂」，是一種以接受無常和不完美為核心的日式美學，這樣的經驗讓她覺得非常有趣，理論家與創作者都用自己擅長的方式解釋或傳遞觀念給觀眾。

當初好地下邀請雅淳來展覽，除了是當時對她在台北朋丁的作品形式所吸引，覺得把她的作品帶入花蓮能夠替封閉的攝影環境注入不一樣的視野，因大眾對攝影幾乎是美人美景的概念，雅淳的作品把毀壞後的公園當作鏡頭解構的對象，對花蓮大多觀眾是新鮮的觀展體驗，而那些經過擷取後分割的畫面，觀眾也能透過影像練習圖地關係、形狀、色塊等視覺元素的閱讀，而不單純只是被照片中的拍攝對象吸引。

例如我們在展場觀察觀眾的反應，都對這次展覽的作品形式感到非常好奇，會提出很多疑問，因為這對他們觀看其他攝影展的經驗，或是對於攝影展的想像很不一樣，有些人會提出看不懂的反應，但這是我們樂見的，因為就是因為藝術家打破他們的既定認知，反而能讓他們重新拾起好奇心去感受作品，就像旅人到陌生國家會將原有的文化價值觀暫時拋下，重新去探索與感受一樣。覺得這次展覽讓觀眾能有這樣的回饋與反應讓我們非常開心，透過展覽讓觀眾打開閱讀影像的各種可能性，放下成見，願意多花些時間沉澱在展覽中，開心初次邀請來的攝影家個展就能有這麼多的回應。

3. 黃亞紀「淺談攝影與當代藝術市場的交融」講座

黃亞紀為Each Modern 亞紀畫廊（前身為亦安藝廊）負責人，經營藝廊四年期間被媒體評論為「最年輕也最有氣質的畫廊」，因攝影展策畫的品質很好，讓許多人誤以為是專門推廣攝影作品的藝廊。本次邀請到亞紀來跟花蓮觀眾分享攝影在當代藝術市場的發展與現狀，現場觀眾人數眾多，吸引了不少創作者與未來有志投入藝術產業中的東華大學碩士班研究生。

講者先從國際攝影市場的現況與趨勢切入，說明當代藝術市場整合攝影市場時，須將攝影市場中看重的藝術家親自沖印與稀珍以及當代藝術市場中的限量以及媒材不再是重點等觀點多重考量，也提及藝廊展覽跟美術館展覽定位策略的不同，藝廊的目的是商業與營利，也須針對藏家的屬性不同、藝術家的資源控制到找出市場規則跟預測未來趨勢找出生存法則，她笑說：「我每天睜開眼醒來都是在想怎麼賺錢」，有時候藝廊資金周轉時都是靠先前留的藝術品轉賣，才讓藝廊持續生存到現在，也讓在場許多觀眾大嘆藝廊生存的辛苦。

提到如何營利，亞紀藝廊在開幕展覽「森山大道 — Radiation」中做了與藝術家開發商品最好的示範，藝廊協助森山大道將作品以燈箱形式呈現，讓光在攝影當中的意義更加凸顯之外，也讓原本黑白作品的對比更加鮮明與強烈，森山大道的作品以燈箱形式呈現是全球第一次發表，過程中不斷與藝術家討論，以及尋找製造商上的技術思考都完整跟現場觀眾分享，會後還有觀眾詢問作品的價格與藝廊營收問題，也有藝術產業工作者提問畫廊如何與藝術家在商業上合作又搏感情又取得信任，此次的講座讓花蓮許多觀眾打開對藝廊營運的好奇，也促使花蓮攝影創作者去思考使用媒材上的限制與優勢，讓創作者從市場角度開始去問自身創作內容與形式的問題覺得是很好的啟發。在觀眾回饋當中有觀眾提及燈箱作品透過投影片觀看已經非常震撼，很期待親臨展場，也很開心這次能夠聽到展覽的幕後花絮。

4. 侯鵬暉「日本攝影展覽文化發展軌跡與現況」講座

兼具影像研究者與藝術家身分的侯鵬暉，目前也擔任「Lightbox 攝影圖書室」的駐日代表，而日本攝影書出版社赤赤社來台交流時，侯鵬暉也會擔任即席翻譯，從留學到現今頻繁的與日本攝影圈接觸，邀請他來演講這題目給台灣觀眾一個借鏡，再適合不過。

相對於台灣，日本在攝影產業的發展較為完整，舉辦攝影展覽的歷史也比台灣早好幾年，講者研究戰後到寫真美術館成立期間的攝影展覽歷史研究(1945-1995)，開頭也在投

影片中放置了攝影展覽生成時會需要的條件，如核心人物(攝影家與美術館研究人員)、展覽的場所(藝廊、美術館、攝影節)、需要的支援(評論家、媒體編輯、攝影團體指導的幹部)，以及最後展覽結束時，會以何種形式記錄的「定型」，如攝影圖書館、攝影家作品集、著名展覽圖錄。

日本攝影展覽的發展講者分為四個階段，第一階段為戰後十年(1945-1955 年)攝影展舉辦的地點與數量變化，其中以小西六與松島兩家藝廊分別在 1954 年與 1951 年開設時，讓日本攝影展覽的數量急速上升，在 1957 年時小西六藝廊舉辦的「10 人的眼」攝影聯展為重要的展覽代表，參展者有當今日本具有重要地位的攝影大師，如細江英公、東松照明等人。第二階段發展中海外的攝影家展覽於 1956-1970 年期間數量逐漸變多，大都是由日本百貨公司舉辦相關展覽，當時知名百貨公司如日本橋高島屋、銀座松屋、新宿京王、池袋西武、澀谷西武，國立近代美術館的攝影展覽數量還不及這些商業公司。

1978 年開始有專業的攝影藝廊成立，攝影展覽的展出期間較長，以月為單位，不像先前藝廊以周為展出單位，最後一階段 1986-1995 年官方美術館開始對攝影展覽有更多投入與建置，如 1989 年橫濱美術館設立攝影展覽室、1990 東京都寫真美術館的開館都讓民眾感受到在日本攝影已是項專門的藝術創作，官方單位也願意投入經費與人才去保存攝影作品與研究推廣。

有趣的是日本這些攝影發展過程一開始是先由民間的攝影愛好者與商業空間推動，政府方面的政策或補助可說是沒有，到民間蓬勃發展成熟後政府才於近代成立專業攝影博物館，這點可以與台灣近期攝影圈呼籲文化部要成立攝影文化中心作個對應與分析。最後侯鵬暉推薦了《日本寫真年鑑》給大家，裡面除了收錄每年日本舉辦的攝影展覽外，也有一些日本攝影圈對於當今重點展覽的討論，非常適合對日本攝影有興趣的愛好者與展覽研究者參考，講者也在最後將自己認為 2017 年重要攝影家的展覽筆記與心得分享給大家，分別是志賀理江子、小松浩子、藤岡亞彌，除了影像內容吸引人之外，展場的呈現與大膽實驗是講者最推薦的地方，他也鼓勵大家未來有機會一定要到現場看展覽。

5. 「浮光影藏 2—台灣當代藝術家」攝影作品集專題展

本次攝影書展我們與 Lightbox 攝影圖書室保持合作，在跟 Lightbox 的討論之下，共選了 101 件的書籍，聚焦在台灣當代攝影家的範圍，目的是為了讓去年來過書展看過各國經典攝影書的觀眾能夠更認識台灣的創作者，也呼應當初 Lightbox 成立目的，是為了要推廣台灣攝影文化，我們也更希望繼 3 月楊雅淳的個展後，能讓台灣優秀的年輕攝影家被看見，除了 Lightbox 選書中有許多新秀的 Zine（內容與形式都自由的獨立出版品），例如我們挑了魏欣妍與陳翔的作品，還另外邀展了一些優秀年輕攝影家自製的珍貴手工攝影書，例如何沐恬、周芳仔、蘇厚文、李佳祐的作品都被我們特別放置在需要戴手套翻閱的「聖書區」。

我們田調台灣的當代攝影家資料中，也參考了許多攝影圈前輩如陳伯義、吳嘉寶、陳敬寶、許哲瑜提出的書單，也思考從 Lightbox 借出的書大多都集中在北部的創作者，因此除了參考陳伯義的書單之外，我們也放上了 5 本「交陪」的雜誌，因為策展人龔卓軍除對蕭壟附近的歷史爬梳作為基底研究，參展藝術家家中也有許多南部的攝影家作品一同展

出，期待南部攝影圈的藝術家也能被看見。

再來我們也為了接軌第二期計畫中的凝聚在地創作者的目標，本次展覽也展出在地攝影家與創作者的作品，包含汪曉青、田名璋、陳炯詒、鍾順龍、黃東榕，其中陳炯詒為東華大學藝設所以攝影媒材創作的學生，黃東榕為「報導者」特約記者，曾經在好地下藝術空間舉辦個展，使用拍立得相機創作，期望花蓮的攝影創作者可以藉由好地下的平台被看見，更能吸引一群志同道合的影像創作者投入第二期計畫的創作者交流活動。

在本次的開幕茶會上，見到了許多在地從事攝影工作的在地人，黃韻以及林柏蒼都是25歲上下的年輕攝影師，兩人各自都有接案與創作，黃韻還開了攝影工作室，其中也有包含暗房教學，先前也有替我們日本駐村藝術家赤鹿麻耶工作坊擔任翻譯，很開心之前的合作連結到後續好地下的攝影活動，都能慢慢串聯花蓮攝影社群。

除了花蓮攝影社群的經營，我們也很注重在地孩子們的攝影教育，2018年6月宜昌國小資優資源班的師生在花蓮的松園別館舉辦「我們的花蓮，我們的大海-世界海洋日 宜昌國小海洋攝影展」，我們為了讓孩子對於攝影有更多可能性與了解，積極與宜昌國小陳信光老師接洽，邀請孩子來看攝影書展，也籌備了教育導覽活動。讓孩子接觸其他拍攝議題的當代藝術家，如關心流浪動物的杜韻飛以及調查閒置空間的姚瑞中，希望透過與孩子拍攝主題有相關的創作者，引起孩子對攝影還能用來表達甚麼，會後孩子還送給我們他們作品的明信片，老師也在粉絲頁留言：「謝謝好地下給宜小的小屁孩一個這樣的機會，這是我們的榮幸與驕傲，也是一次很棒的藝術體驗，再次感謝。」，我們希望當代攝影是可以透過不同推廣方式讓各年齡的觀眾認識的，期待此次交流在這群孩子的心裡能夠種下對攝影的愛好，未來成為藏家或創作者，奠基更多攝影觀眾。

6. 朱盈樺「攝影的書寫與想像」講座

朱盈樺此次講座主要是分享她於台北美術館2016年舉辦「舞弄珍藏」展覽擔任客座策展人的經驗，北美館這次展開的實驗典藏展邀請了策展人郭昭蘭、藝術家朱盈樺以及建築師蕭有志三人個別策畫三個展間內的展覽。

朱盈樺在「寫真筆談」的展間中，映入眼簾的是放置12台像是西洋鏡的設備，透視孔洞看見的畫面是擷取出了老照片中的影像元素，畫面會隨著觀看時間拉長，浮現出更多細節，就很像人類觀看時無法一次將照片裡的細節全部閱讀完一樣，需透過視線游移，再將收到的符號串聯起來去解碼作者想要傳遞的內容是甚麼。除了透過機具的內容設計，策展人最主要是想透過「影像書寫」來延伸觀眾對於這些作品的想像空間，「邀請八位不同領域的創作者，針對挑選出來的十二件典藏攝影作品，以『書寫』的方式進行閱讀與編排。」（出自策展論述），書寫者的文體有分鏡圖、小說等，讓觀眾在閱讀作品時很難不被影響，因展場文字故意製作的很大，不像一般展覽說明牌的小字，會讓人有種混亂感，這些作品彷彿如網路上的文章附圖，隨著不一樣的文章內容而有了新的詮釋，也試圖讓大部分觀眾在對於攝影的「客觀」呈現上，增添了遊戲性的「誤導」，使觀眾去思考影像與符碼間的轉換與閱讀。

在講座中盈樺為了能讓聽眾更理解她在北美館的策展，也特地準備了展覽小手冊發給觀眾，上面除了八位創作者對於作品「再詮釋」的短文之外，也有將館藏的20件作品以

幾何形狀與線條依照比例重新繪製成簡化的畫面，不禁令人聯想到印象派畫風，引導觀眾能夠以單純影像的美學結構去觀看，體驗不同的影像閱讀方式。會後也有觀眾發問展場加入了重新書寫的文字，是否會影響觀眾閱讀原作影像？講者回應她認為不至於造成壓縮到原作影像的閱讀，因為大師作品本身太耀眼，還怕旁邊的文字會被稀釋，但筆者認為策展人應考慮到對於不是影像研究專業的觀眾來說，典藏作品對觀眾來說如果沒有先天背景知識，作品對觀眾而言就真的如文章附圖，觀眾會先閱讀完文字後再去看作品，會失去一開始自己單純對於一件攝影作品激發的美學觀點與想像，但此次展覽以北美館典藏展的作品閱讀來說是非常有趣的嘗試。

7. 陳敬寶「回返」攝影工作坊

工作坊教學目標希望學員先了解一張照片如何生成，再透過藝術家介紹紀錄攝影與編導式攝影的差別及相關作品，最後再由學員一同輪流當拍攝團隊的工作人員，協力完成各自的「最○○的一件事情」編導式作品，因好地下先前已跟里長合作過，所以非常了解社區的歷史文化，本次工作坊我們與主計里的張憲聰里長以及花蓮 40 年的春秋大飯店執行長王貞云一同合作，希望透過與社區的合作與宣傳，讓里民也能延續敬寶老師「回返計畫」的創作理念，讓學員將珍貴的兒時回憶透過攝影再現。

第一天課程敬寶老師特地從台北開車下來花蓮車上載著放大機、照片烘乾機，以及相紙顯影、停影、定影藥水，打算讓大家了解暗房沖洗的過程。課程一開始帶領學員自製針孔相機，實際拿到社區當中拍攝後回到與我們合作的春秋大飯店沖洗照片，敬寶老師將地下室改造成簡易暗房，許多學員都是第一次有這樣的體驗，還有學員帶著孩子來參加，敬寶老師任教於鄧公國小，對於孩子的引導教學非常有經驗，也很親切又有耐心，很快就跟學員們打成一片。大家在顯影時看到照片影像浮現的瞬間都露出驚喜的表情，孩子們都趕緊聚集於顯影盆旁，每個人都迫不及待想看自己的成品，那畫面非常溫馨又可愛。

結束了黑白古典暗房課程，第二天的理論課敬寶老師介紹了許多優秀的攝影作品，也跟學員分享自己從早期拍檳榔西施到後面轉向以歷史記憶作為創作方向的作品，最後發下學習單請學員針對「最○○的一件事情」去描述故事與定格畫面，作為隔日的拍攝腳本。王執行長的大力支持下，學員皆可隨意使用飯店內的家具與任何空間進行拍攝，王執行長的妹妹也有全程參加此次的課程，她雖非相關藝術背景出身，但是對於課程的熱情與積極從互動中就可發現，她拍攝腳本為親戚幼時睡著在飯店門口的場景，因為家族與孩子們都視大廳的紅色地毯為遊戲的空間。張里長也將小時後想開火車的願望拍攝出來，看著輸出的作品里長非常滿意，在開幕茶會上一直向來觀展的里民介紹他的作品，也非常大力讚賞敬寶老師的專業。

我們將作品成果展展示在社區中春秋大飯店外牆上，讓更多里民在社區散步時，可以前來看展，又因為在室外空間，沒有開放時間的限制，更能接觸到更多觀眾。在邀請敬寶老師來到社區辦理工作坊時，我們知道老師「尋常人家」的作品，是一系列走入常民家中的拍攝計畫，也認為此次合作會促成敬寶老師再度前來拍攝自己的創作計畫，不出所料敬寶老師說暑假要再來一趟花蓮，要將里長居住於娼妓街對面發生地趣事拍攝出來，能夠促成藝術家與社區雙向的交流，覺得此次的實驗活動非常有開創性。

8. 曹良賓「朝向一個攝影展的完成：從創作概念、實踐到展呈」

本次講座曹良賓前來好地下分享剛於TKG+Projects四月底結束的「想像之所 Become / Taiwanese」展覽，曹良賓講座開始時先簡單介紹了自己與營運的「Lightbox 攝影圖書室」，在交付麥克風給台下觀眾自我介紹，有來自東華大學英美系的王君琦老師與學生，還有做原住民研究的王人宏老師，也有台灣文化學系學生是對於忠烈祠研究感興趣而來的。

講者一開始先放了展場照給觀眾看，讓沒有觀展過的聽眾可以對展覽空間有初步的瞭解，並同時說出自己為何拍攝了這系列作品，他說曾經在黨國至上的教育環境底下長大，他也曾經為這些烈士犧牲的故事動情，但長大後媒體資訊發達接觸了很多隱藏的歷史，發現曾經被蒙蔽被欺騙覺得有些羞愧，決定用創作去追問這一系列關於台灣殖民歷史與國民黨凝聚台灣人民族意識的過去。

當他起身做這題目的研究時，曾經與日本的攝影家清水玲見過面，當時清水玲先生在台北國際藝術村駐村，創作的裝置以自身對台灣建築和日本殖民時期的歷史作為研究基底，所以詢問了曹良賓關於日本殖民台灣的一些歷史，但曹良賓不太熟悉，也認為身為台灣人應該有責任知道這些，所以決定要把這段台灣的殖民歷史釐清。這個契機點加上對於國民黨洗腦教育的反省，促成他以忠烈祠為拍攝主題的系列創作，清水玲先生給了他很多靈感跟建議，讓他非常感激。

忠烈祠除了作為國民黨宣揚自身傳說與烈士英雄事蹟的歷史記憶乘載之所，也是將日治時期遺留於台灣的神社再延續後的產物，同樣都是統治者形塑台灣人如何成為心目中良民與國族意識的場域，但曹良賓在作品展出上以燈箱作為裝置，都是以常民的影像作為拍攝，現今的忠烈祠成為婚紗攝影與動漫角色扮演的外拍場地，或是家人出遊的觀光景點，燈箱的另一面則是日治時期歷史的老照片，曹良賓想藉由聚焦常民探求這些過去歷史對他們而言代表甚麼？不給強烈的創作者個人觀點回應，而是希望觀眾透過影像去思考，展場也放置了許多相關歷史文件與書籍讓觀眾可以翻閱。

講者最後也將自身思考創作問題的心智圖提供給大家參考，主要分類有：「影像敘事」、「問題意識」、「展呈方式」，王人弘老師看完也稱讚曹良賓的研究方法很完整也很合理，也認為他這樣跨學科去做研究很令人佩服，好地下期待未來有更多跨領域的藝術家來這裡演講，可以讓除了藝術學科以外，更多不同研究背景的觀眾進入空間，了解當代攝影的範疇非常廣大，刺激人們對於傳統攝影的思考與突破。

9. 鍾易庭「繪畫與攝影的同質與差異」

鍾易庭為「Ex Lab」的負責人，平時開授攝影理論的課程，因考量花蓮觀眾吸收當代攝影理論課是否能消化，所以先指定講者以「繪畫與攝影的同質與差異」來做為講題，讓花蓮觀眾對於一樣皆為平面且靜態的繪畫與攝影作品有更深一步的了解，並能分辨其中差異。

講者以開場先解釋攝影與繪畫的差異，攝影是取決於捨棄框取鏡頭之外的世界，而繪畫恰好相反，是鎖定甚麼該放入畫框當中，由畫家刻意安排畫中心點至兩旁的人或物。再

者並舉例了詩人波特萊爾、哲學家班雅明、哲學家羅蘭·巴特、作家蘇珊·桑塔格、藝評家約翰·伯格等五人著作來與觀眾介紹在攝影史上有名的評論者是如何看待攝影這門藝術的。

首先波特萊爾持較悲觀的態度，他肯定攝影的紀錄性，但認為它只需要為繪畫服役即可，因為當時大眾取得達蓋爾攝影術發明時，都將攝影視為一種工業化產物，大眾缺乏藝術創作的想像力，而只是取得影像讓攝影淪為大眾化的娛樂工具，讓波特萊爾嗤之以鼻。隨後講者針對其他四位評論者對於畫家與攝影師的差異做介紹並引用原文給觀眾閱讀，並也介紹人在美國留學時看到藝廊展出的攝影家作品，並誇讚其顛覆媒材特質，嘗試很多立體作品，並不會線性掛於牆面，但現今新的保守黨執政，影響藝術市場走向，大多攝影作品又單純回到平面線性排列的布展。

最後鐘易庭也跟大家分享國外有名的影像評論者給大家作為書單參考，分別是傑佛瑞·巴欽與列夫·曼諾維奇，也提醒觀眾如果演講過程中有甚麼對影像理論感到枯燥或艱澀不懂地方，有可能是自己詮釋問題，請不要離這些有趣的評論家而去，講者演講過程中相當親切，也時常提醒聽眾有看不懂的原文段落可以提出，但可能這攝影理論領域對於花蓮觀眾較少討論，所以現場發問的人很少，不過有聽眾在回饋單上反應講師說的很清楚不用擔心。