

老照片與臺灣視覺文化

陳秋瑾*

摘要

家庭照片具有私領域和公領域二個層面。本課程主要透過臺灣家庭老照片的敘事，影像符碼的詮釋，增進年輕學生體會社會的多元性。課程主要包含四個步驟：一. 相關文獻探討和學理說明，以建立學生整體的概念；二. 相關的研究案例分享；三. 學生尋找適合的家庭老照片並與參與者做深度訪談；四. 經由交互的討論回饋，增進學生對臺灣視覺文化的理解。

關鍵詞：家庭老照片、視覺文化、通識教育

*臺北市立教育大學視覺藝術學系教授

老照片與臺灣視覺文化

陳秋瑾

我在臺北市立教育大學教授通識課程「老照片與臺灣視覺文化」已經有幾年的時間，最初的源起是個人在撰寫《尋找台灣圖像：老照片的故事》（陳秋瑾，2010）一書之前曾陸續發表多次短篇小論文，在國內外學術研討會中得到一些迴響，因為老照片呈現出社會共同的記憶，就像流行歌曲一樣，同一個世代的人有同一個世代的集體記憶，集體記憶讓社會的個體有所連結，經過時間的淬煉，產生共同的懷舊情懷，而具有共同的時代意識。這種懷舊情懷讓很多人在研討會之後主動要提供他們家族的老照片給我參考，這是一個正向的回饋，促使個人持續在「老照片」的範疇中研究，目前另外一本著作《新娘禮服的傳統和演變：臺灣婚禮老照片紀事》正在付梓中，期待這些研究能夠對過去的臺灣視覺文化有一些的整理，能夠勾起上一個世代的懷舊記憶，並提供年輕世代對過去的理解。

因為這些研究，因緣際會在學校開起「老照片與臺灣視覺文化」的通識課程，在個人三十多年專門課程的教學中，另有一番體驗和收穫。

依據 Gillian Rose (2007) 之見解，視覺影像 (visual images) 詮釋大抵可分為三個層面，一為技術性的 (technological) 層面，指的是視覺影像產出的方法，包含技術和相關設備、材料，如從油畫、電視到網際網路等；二為構成的 (compositional) 層面，指的是視覺影像被製造出來時的策劃，包括視覺影像所呈現的形式和內容，例如構圖、顏色、明暗、對比、拍攝的物像

等，這是視覺影像立即可見的部分；三為社會的（social）層面，指圍繞在視覺影像週遭的經濟、社會、政治、文化、慣行等，透過週遭一切，理解視覺影像如何被看見和被使用。

以上三個層面中前二個層面比較偏向於視覺影像的本身，就是影像如何被製造，以及如何被看見的部分，第三個層面則是形構視覺影像的意義，觀看者必須對相關社會文化有所了解，把視覺影像置放在社會文化脈絡中，才能夠對視覺影像之意義有深刻的理解和詮釋。

攝影作品屬視覺影像的一環，單獨一張攝影照片所呈現的內容有時候可以一目了然其意義，但有時候雖能望圖生義，卻難以理解其內在深刻的意義，必須經過相關背景如人、事、時、地、物的說明，或是攝影者在什麼動機、情況下去拍攝的，將其置放回拍攝時的社會文化脈絡中，才能夠有較深刻的理解。

因為老照片的視覺影像橫跨了技術、構成、社會等三層面，也就是包含了科技、藝術和社會三層面，而且貼近日常的生活，利用老照片的視覺符碼了解「我是誰，我從何而去」，增進對自我的了解和建構對過去生活歷史的理解，性質符合通識課程跨領域整合之目標，所以決定在學校開設「老照片與臺灣視覺文化」的通識課程。

通識課程和系裡的專門課程性質有很多的差異，學生來源多元，必須講得通博才能引起他們的興趣，課前準備必須花多一點的時間，但是相對的回饋也很大，學生在做他們期末報告時所提到的感動是我課程回饋最多的部分。

這個課程的規畫前十週主要為講課，經由影像閱讀相關理論到實際案例的分享，讓學生在理論和實務中得到一些了解和印證。實際案例分享主要包括家

族、學校、婚禮、社會變遷等主題，從以前蒐集的老照片以主題和時序編列，讓學生理解過去生活的形態，所謂「一張照片勝過一千個字」，或是「眼見為憑」、「百聞不如一見」等，影像符碼詮釋我們已成歷史的生活。

十週的講課接著就是第十一週的期中考測驗，之後就是為了學生的期末報告做準備。經過簡單的研究方法說明後，每位學生必須回家尋找相關的老照片至少三張，年代越久越好，至少是他們出生以前的照片，例如有些學生會拿阿公阿嬤的結婚照片，有新郎和新娘單獨的結婚照片、家族友人和新人的團體合照，有時候加上婚禮進行中的照片，有時候是新人小時候的照片等，增進主題的完整敘述說明；有些學生會找來家族每年過年全家福大合照，以看出家庭成員的變化，包括身體形貌和服裝的變化，甚至包括世代間的差異；有些則是長輩小時候學校團體照或大頭照等，看出當年學校生活的情形，如制服、髮型、經濟狀況等，有些團體照甚至整班學生都沒有穿鞋子，對照出今昔的不同；有些會找到家鄉某一場景不同年代的照片，看出建物變遷、風景外貌之改變等……。學生找來的照片五花八門，大部分是從他們家族中找來的，但也有少數例外找不到照片的，例如九二一大地震受災戶，或是以前家裡曾經遭受變故等，這些學生則以找尋親近友人、師長協助或是以公共照片替代。

除了老照片文本外，學生還必須至少找一個報告參與者訪談，例如以阿公和阿嬤的結婚照為主題，若是阿公阿嬤還在，直接找他們訪談，若是他們都已經過世了，就找他們的兒女或兄弟姐妹等親人訪談。訪談內容主要包括「人、地、時、事、物」幾個要項，例如照片中有哪些人？在哪裡拍攝的？什麼時候拍攝的？為了什麼事拍攝的？照片中出現了哪些物件？除此之外照片中有沒有特殊的故事？有沒有相關佐證的物件？當時的時代背景如政治、經濟、風土

人情為何？

除了老照片和參與者訪談外，若是能找到相關的文物佐證更佳，例如有位學生帶來阿嬤以前在菜市場賣菜的秤竿和秤錘，跟現代慣用電子秤的同學解釋以前如何秤東西，如何心算價錢等；也有學生帶來阿公以前當新郎的西裝，阿祖時代的戶籍謄本，家裡以前的老相機，媽媽年輕時的阿哥哥裝、喇叭褲和迷你裙，老唱片、老布料、成績單、獎狀、畢業紀念冊……等。學生驚訝於目前老態龍鍾已經發福的阿嬤以前只有二十吋的腰，居然有那麼清秀的臉龐；爸爸媽媽老是吹噓以前他們很會念書，居然是真的；阿祖生養了十五個小孩，長大成人只剩五個，以前認為是天方夜譚的傳說，居然也是真的；以前學生人數很多的學校，照畢業團體照時擠得滿滿的，現在居然減班減人到快要關校了；以前可以撈魚捕蝦戲水的河流，現在竟然污濁灰黑，沒有人敢下去玩；……。

從第十四週到第十六週共三次讓學生把他們的研究上台每人做五分鐘的學期報告，學生們製作簡報檔，來自不同家庭不同地區同學分享了他們的生活故事，由常民生活的累積，學生建構他們對臺灣視覺文化的理解，也讓他們和過去的生活產生連繫。這個部分經常讓我學習很多，因為學生來自不同市鎮，甚至有海外來的僑生，不同的民情風俗，讓以前書本上閱讀到的故事，居然就在身邊周圍產生，例如查某嫻、螟蛉子、童養媳、纏小腳、四合院、大灶蒸年糕、河邊洗衣服、樹下乘涼講古、男尊女卑、……等情景或現象，居然都還是近百年內發生的。

第十七週讓教學助理整理學生的簡報檔，把學生們相近的主題以時序排列，跟學生做整體性的報告和討論。例如以不同時期的結婚照為例，可以看出

結婚禮服的演變、新郎新娘的肢體語言、臉部表情、髮型……的轉變。個人過去十年間的研究加上學生的報告，從臺灣婚禮老照片中可以發現如下現象¹：

一. 臺灣新人接受西方禮服的過程

大體而言，新娘服飾從 1920 年代傳統紅色的鳳冠霞披採漸進的方式接受西方白紗禮服，改變的第一階段是高跟鞋，第二階段是頭紗和捧花，第三階段是洋裝式剪裁禮服，第四階段是全套的白紗禮服。從傳統到西化的過程出現東西服飾混搭的現象，第一階段鳳冠霞披搭配西式有色高跟鞋；第二階段中式衫裙或旗袍搭配西式高跟鞋、頭紗和捧花；第三階段幾乎是全套的西式服飾卻保留傳統紅色喜事的色彩文化而有粉紅色或花色禮服；第四階段最終接受整套白紗禮服，但仍難以接受西方白色的禮鞋，代之以紅色系或深色之有色高跟鞋。新娘在接受西化時間上有個別差異，但遲至 1950 年代中期，全套的白紗禮服已經成為臺灣新娘的表徵。

從蒐集的老照片來看，新郎禮服沒有東西混搭的現象，但有潮流之改變，這潮流改變的界線不明顯，而且重疊性很大。新郎禮服主要為借的、租的和訂做的。在 1920 年代，新郎時興穿大衣式的福鏤庫外套，漸次在 1920 年代末出現斜襟的日間禮服，間有少數出現背後開叉的燕尾服，最終在 1950 年代多數人穿西裝。福鏤庫外套、日間禮服、燕尾服等，幾乎都是黑色的。但是西裝顏色則呈現多樣性，有灰色的、淺咖啡色的等，似乎除了結婚當天穿著以外，婚後還可再利用是訂做的主因。

¹ 有關這部分的發現，個人已經整理成完整的報告，書名為《結婚禮服的傳統和演變：臺灣婚禮老照片紀事》，目前正在出版中。

二. 臺灣新人接受西方禮服的過程中存在著性別差異

新郎和新娘接受西方禮服的過程中存在著性別差異，新郎比較早接受西式禮服，而且是一開始即全盤接受，包括西服（褲）、襯衫、領帶（結）、皮鞋，沒有東西方混搭的現象，譬如長袍馬褂配西式皮鞋或中式衫配西褲等。

新娘接受西式禮服較新郎慢，而且採漸進式分階段進行。接受西式禮服男女性別有異涉及到性別地位、社會互動、表層和深層同化的掙扎等因素。臺灣早期的傳統男主外女主內，男性學歷和就學率均高於女性，男性是家庭中現代知識的來源，代表著家庭水準提升和現代化的領頭者。西方服飾有對西方文明的嚮往、現代化、知識化的象徵，是接觸到外在世界者如和出國留學或是和社會互動的結果，顯示的是屬於社會賢達之士，所以男性較女性容易且快速接受西方服飾。

臺灣早期女性纏小腳被禁錮在家中，跟外在世界的接觸要透過男性間接的傳導；稍後經日本政府的勸導，廢除纏小腳，開始上學的比率增加，但是學成後還是回到家中，頂多做做洋裁，少有到社會工作的，若有工作，也多在結婚時就辭職了。結婚後最大的責任是相夫教子，操持家務，生活形態封閉保守。所以女性在接受外來服飾時態度較為保守，多數人不敢斷然全盤接受，整體發展以採取漸進方式作為轉變。

另外一個影響新娘選擇禮服的因素是長輩的觀念，在二十世紀初臺灣開始接觸西式禮服時，有些長輩認為結婚是喜事，應該呈現喜氣洋洋的歡樂氣氛，不喜歡新嫁娘穿得渾身白素素的，覺得不吉利。到了1930年代以後若真要穿白紗，身上至少也要帶一點紅色討吉利，例如紅色系的高跟鞋、頭花、胸花或

捧花等。因此之故，新娘花了約三十年的時間（1920-1950 年代）從紅色鳳冠霞披轉換成白紗禮服，但仍保留了一點點紅色以象徵喜氣。

除了婚禮照外，其他在家庭照、學校照、當兵照等方面也都各有不同的發現，在此就不再一一敘述。倒是從學生的報告中對訪談的過程發現有二個共通性值得提出來反思的：

一. 為了做報告，多數學生必須回家鄉找老照片和訪談，學生的家人尤其是長輩如阿公和阿嬤都非常高興乖孫（女）居然對他們過去的生活感興趣而顯得非常高興，覺得這是很有質感的聊天，而且受到尊重，祖孫之間已經很久沒有這樣密切而深入的談話了。

因為生活形態的改變，有些家庭年輕人與長輩之間幾乎僅剩下日常的問候，難有深談交心的機會，為了做此報告，促成學生有機會與長輩深談，對親子溝通美事一樁。但對社會上親子間的疏離現象卻是值得反思的地方，老人回家看電視，年輕人回家打電腦已經變成社會的常態現象，如何增進親子有質感的溝通其實需要經營的。

二. 部分學生和長輩之間語言產生斷裂，無法直接溝通，例如阿祖或阿公和阿嬤只會講臺語，孫子輩只會講國語，訪談時需要有人當翻譯解釋，例如透過爸爸媽媽或伯叔阿姨等雙向的說明，造成聊天時的隔閡，這是親情溝通之間的最大遺憾。

母語的流失造成親子間溝通不易是值得反思的，為什麼我們不能多語共存？從訪談中可以發現語言是文化的載體，借助語言的理解才能對過去生活有深入的體會，例如有學生問阿嬤為什麼拍結婚照時不笑呢？因為對他們年輕世

代而言，搞笑多表情的結婚照多的是，為什麼阿公阿嬤表情那麼嚴肅？阿嬤回答說：「又不是肖要嫁」，有部分學生就不能理解其深澳的意義。

總而言之，經由「老照片與臺灣視覺文化」的通識課程，若能增進學生對臺灣過去的生活有一些體會，則個人深感慶幸。

參考文獻

陳秋瑾 (2010)。《尋找台灣圖像：老照片的故事》。臺北：國立歷史博物館。

陳秋瑾 (出版中)。《結婚禮服的傳統和演變：臺灣婚禮老照片紀事》。臺北：
藝術家。

Rose, G. (2007). *Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials*. 2nd ed. London: SAGE Publications.

Old Photographs and Taiwanese Visual Culture

Chiu-Jhin Chen*

Abstract

Family photographs reveal phenomena that exist in the space between local and national culture. In this study, I examined narratives through interpretation of Taiwanese old family photographs. Throughout the signs in old photographs, the students from the younger generation will be able to gain an understanding of the culture diversity. There were four major steps throughout the course: The first step was using literature review to build the theory framework as the research foundation for the students; secondly, I shared several examples of research that I had conducted; thirdly, each student conducted in-depth interviews based on several family photographs with her/his participants; lastly, through the student feedbacks the students gained an understanding on what Taiwanese visual culture is.

Keywords: old family photograph, visual culture, general education.

* Professor of Visual Arts / Taipei Municipal University of Education

