

影像創作筆記(一)

系列影像的 概念、敘事與管理

秦興和(秦愷) 著

The Concept, Narrative,
Formation and Initiation
of an Image Series

尋找一個自己的創作模式

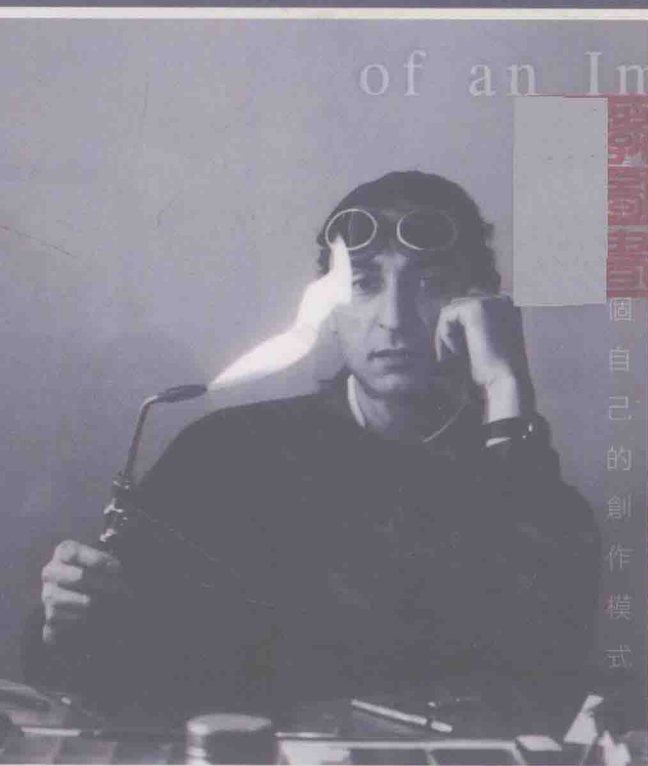
商鼎數位出版有限公司

影像創作筆記(一)

系列影像的 概念、敘事與管理

秦興和(秦愷) 著

The Concept, Narrative,
Formation and Initiation
of an Image Series

個自己的創作模式

商鼎數位出版有限公司

影像創作筆記 (一)

系列影像的概念、敘事與管理

The Concept, Narrative, Management of an Image Series

著 者：秦興和（秦愷）

發行人：王秋鴻

出版者：商鼎數位出版有限公司

網址：<http://www.scbooks.com.tw/scbook>

Facebook：<https://zh-tw.facebook.com/sunnyforearth.tw>

地址：台北市金山南路二段 138 號二樓

電話：(02)2392-3559 • 傳真：(02)2395-2249

法律顧問：永然聯合法律事務所

策劃：甯經理

封面設計：周威廷

美術編輯：黃麗珍

文字校對：莊文祺、蔡珮珈

業務洽談：邱韻樺

出版日期：2015 年 7 月

第一版／第一刷

【版權所有 • 請勿翻印】

自序

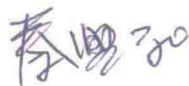
記得在德國慕尼黑攝影設計學院學系列攝影的時候(1986)，我深深被系列形式與內容吸引。當時正好 Staged Photography 剛開始盛行，加上德國著名的攝影設計 -- Fotodesign 也是以系列形式來表現的。因此，對於形式上張數的掌握與發展作了一些深入研究。

近年來，不管國內攝影比賽或是國際攝影大賽都慢慢走向系列攝影的形式，單張攝影的比賽已慢慢式微。原因出在系列形式可以說明清楚完整的故事，不再是以單一的觀點、時機或構圖來決定攝影表現的高低，而是對事件或觀念的深刻表達。

在 2015 年中華攝影教育學會舉辦的攝影比賽中，出現系列徵件時採用名詞上的爭議，例如「連作」、「組照」與「系列」用詞上的混淆。在影像創作上也有人問到，如何準備或掌握系列形式的創作……等問題。根據我長年對系列創作的鑽研，最能以用來表達作者內心看法、概念與故事的，就只有系列。因為「連作」與「組照」是小品，比較偏向事物的記錄，格局有限，而系列的描述則不限小品或記錄，常見的是利用隱喻手法來表達心中看法，在格局上很多樣，也很精準有力。

那麼，如何掌握各種張數的系列內容與敘事手法呢？什麼題材比較容易感動人心？或什麼主題才是自己拿手的？基本上視覺創作就是為了要達到視覺溝通的目的，明視性、明確性，甚至感動性，都是作品的基本要求。明視性讓我們一眼分辨出主體，明確性讓我們看得懂訊息內容，亦即說照片要能自己說話，而且要說出作者心中的話，

當一個系列作品達到看得到與看得懂的境界時，才能夠談感動性。感動性是要作品得到觀者的共鳴、會心一笑或感同身受，這些結果建立在共同的視覺經驗與視覺文化上。因此，一個視覺系列的敘事文本與內容分配就顯得非常重要。創作者可利用純熟的媒材技巧，適當的視覺構成，明確的創作意圖與精準規劃執行，讓自己獨特的觀點與想法明確地被接收到。因此，攝影系列是一個強大的表達工具，影響力與感染力足夠震撼人心。本書即將付梓，期待大家一起為系列創作共盡心力。

前言

以感動與深刻印象作為創作的原動力，再藉由媒材與形式的結合，創造出不同面貌與屬性的表現手法，來表達對這個社會關懷的感動與印象；這樣的創作過程常常是藝術家「活在當下」的一個見證。因為取材與傳達的都是對當下的生活或景物的一種感動與關懷；這樣感動與關懷除了內涵或說是文本的不同，可以引發觀看者不同方向的感動與共鳴。依據不同媒材的特性也可產生不同的解讀與體會。因此，一個感動情愫的再呈現往往可以看出作者內心的思路歷程，心性，與敘事旨趣；還可以看出作者對媒材的熟稔程度與操弄；最後還會看出作者對這兩者的結合手法拿捏；也就是敘事傳達的完整性。換句話說，透過視覺作品來傳達概念最少包含了（一）概念本身，也就是敘事文本，加上（二）敘事手法來決定怎麼陳述故事或概念，還有（三）媒材技巧的掌握，以及（四）視覺品質應用。

觀看經驗與生活體驗一直是感動與印象的媒介來源，怎麼看這個世界與怎麼活在這個世界一直是宗教界與哲學界努力要告訴世界大眾的。不管是出世還是入世，既然活在這個當下，免不了要對當下作一些判斷與反應。於是深入的觀察與體驗就成為活在當下的對策。攝影家或藝術家之所以可以創出令人耳目一新的作品，就在於觀看事情的角度不一樣與思考反應的方法也不一樣。

以不尋常角度觀看，以及以不尋常的思考方法應變就可以說是成為一個藝術家必須具備的條件。做為一個以影像傳達概念的藝術家就必須要有不尋常的觀點看出不一樣的視界，再以不尋常的詮釋方法創造出超越視界的作品。慢慢的利用構圖來突顯觀點，再利用媒材技巧來強化視覺心理，整個視覺的暗喻與明示強化深刻的主題概念，加上敘事文本與手法「概念豐富化」的擴展，讓主題概念能夠更精確藉由一系列影像來建構出明確的敘事內容。

於是「概念豐富化」的方向與面貌也開始增加，試著把深刻的感動與感受用不同的敘事手法講出來。雖然這個深刻的感動與感受多半是發現衝突性的社會問題而以諷刺的角度來詮釋這個感動與感受，但在「概念視覺化」的手法上就可以歸納出五種來表達心中所感與心中所見，包括1.隱喻，2.象徵，3.意象，4.說明，5.視覺陌生。其中隱喻與象徵最能達到諷刺效果，畫面的視覺震撼也最強，給與觀看者的印象也最深刻；其次是意象，也是使用許多視覺暗示讓影像留下廣大的想像空間與寓意，但是主題的爭議性與諷刺性就比較溫和一些，甚至有一些美感的想像。說明性手法屬於直接陳述，偶而會利用視覺暗示來突顯個人主觀；不過可以讓主題概念更加清楚作者所感受的事實。視覺陌生則是利用奇特的視覺印象來達到吸引目光的作法，如果能將視覺陌生手法的視覺心理也應用在所詮釋的主題上，就可以讓作品更有內涵。

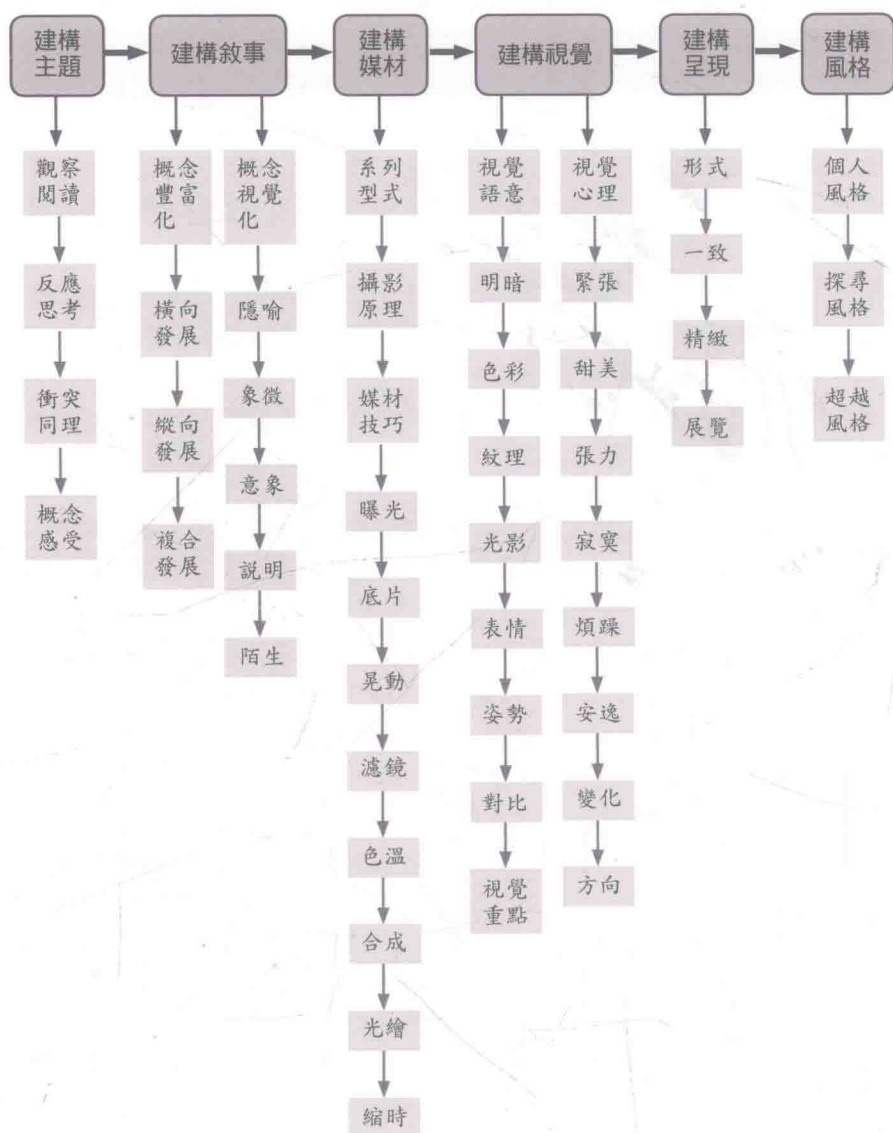
簡單的說，影像創作首先就是找尋一個適合自己發揮的主題。不過就這樣簡單的敘述裡已暗藏兩個重要關鍵：（一）自己喜歡或有感覺的主題與，（二）自己的媒材控制能力。光是這兩點或許已經相當困難的。除了主題吸引人的程度，還得考慮到自己的喜好與能耐，才能夠無怨無悔地表達淋漓盡致。這是需要自省與自我了解，許多攝影愛好者與創作者常常忽略這點。接著便是把發想出的主題予以視覺化與豐富化，視覺化需要對概念的影像預先看到與採用哪一種敘事手法。豐富化則是擴張概念成為多張的影像系列以陳述豐富的概念；然後再把這些豐富化的概念予以視覺化，類似腳本設計的把系列中的每個單張構想出來。甚至連拍攝技法與視覺構成的風貌也一併規劃與決定。

從主題發想到敘事手法，再從媒材技巧到視覺品質，都需要一個完美的執行，才能讓一個影像系列達到當初所企劃的模樣。因為影像系列的形式與內容的豐富性息息相關，愈複雜與愈大型的系列就更須詳加計畫。執行階段似乎需要一個完整的執行計畫，不管是複雜的書面計畫或只是心中的打算，都有助於完美的執行。計畫當然考慮愈全面，執行起來就愈順利。

因此，整個創作流程中一個基本概念就是創作要能預先看到作品的風貌，概念視覺化與豐富化就要看到完整系列的樣子，技法與構成運用也要能看到預期的效果，同時也要能預先看到拍完之後作品的展現風貌，甚至裱框與展場的模样。如此的預視能力就可讓創作變成一個本能與直覺，相信系列影像創作就不是一件難事。

一個簡單又有系統的影像創作流程可以歸納如下：

1. 找到一個有趣的主題或概念
2. 決定與完成視覺化的過程，例如製作腳本
3. 選擇表現媒體與所需的技巧
4. 考慮視覺構成，視覺張力與視覺心理的要素
5. 執行
6. 評估，篩選與定案
7. 決定如何包裝與展現
8. 建立風格

系列影像建構流程圖

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

影像創作筆記. 一, 系列影像的概念、敘事與管理
／秦興和著. -- 第一版. -- 臺北市：商鼎數位，
2015.07

面；公分

ISBN 978-986-144-139-9 (平裝)

1. 攝影

950.1

104012221

目錄

第一篇	建構概念	2
	壹、心有所感	11
	貳、主題的發現	14
	參、題材的收集	21
	肆、概念的轉化	31
第二篇	建構敘事	42
	壹、概念的視覺化	53
	貳、概念的豐富化	134
第三篇	建構系列	146
	壹、影像系列的形式	148
	貳、系列發展與分配	166
第四篇	建構執行	202
	壹、系列的內容企劃	205
	貳、拍攝腳本	208
第五篇	建構預視	214
	壹、曝光的預視	215
	貳、成像的預視	217
	參、呈現的預視	219
	肆、攝影作品的檢視與肆、攝影作品 的檢視與篩選能力	221
第六篇	結語—超越預視	224

目錄

第一篇	建構概念	2
	壹、心有所感	11
	貳、主題的發現	14
	參、題材的收集	21
	肆、概念的轉化	31
第二篇	建構敘事	42
	壹、概念的視覺化	53
	貳、概念的豐富化	134
第三篇	建構系列	146
	壹、影像系列的形式	148
	貳、系列發展與分配	166
第四篇	建構執行	202
	壹、系列的內容企劃	205
	貳、拍攝腳本	208
第五篇	建構預視	214
	壹、曝光的預視	215
	貳、成像的預視	217
	參、呈現的預視	219
	肆、攝影作品的檢視與肆、攝影作品 的檢視與篩選能力	221
第六篇	結語—超越預視	224

第一篇 建構概念

先從「這樣很無奈」這個系列談起……

記得二十二年前 (1992) 政府開始為大安森林公園的拆遷尋找另一個老百姓可以安居落腳的地方，選擇了南港公園美麗湖景的周圍綠地，興建了一批具有郊區風情般安靜的國宅。不過，總是有一些在原來居住地落地生根，不願搬遷的住民堅守著自己的成長記憶。然而就在執行搬遷的前一晚上，一把無名火把這些願意搬遷與不願意搬遷的房子燒光了。結果就是台北市從此有了一塊美麗的休閒綠地。相同的戲碼又在十七年前 (1997) 的 14 與 15 號公園預定地上演，從此台北市中心又有一塊足以驕傲的公園綠地。可是拆遷前夕的焦躁與紛擾著實令人捏一把冷汗 (請參考作品 -- 藍色之旅)，因為市政府早已調集大批消防車就地守著。雖然進入午夜，開始有人耐不住點火想把這些記憶一次抹平，但終究沒有釀成像大安森林公園的大火，燒掉許多人的無奈與不願。

華光社區號稱台北市最後的違建社區，終於在長達 6 年 (2007 年開始) 的居民磋商中完成搬遷的事實，看似平和的落幕，終究也是一拖再拖，中間也發生過 3 次小火災 (2008, 2011, 2013)，最後也還沒有決定這塊地的用途，就已經執行拆遷完畢。如果是公園綠地，說不定台北市民還會額手稱慶。如果賣給財團蓋大樓，那不就又……。因此本人的創作主題就是這樣一絲一點的堆積而成，長久以來對於社會變遷的關注而引發出的創作慾望，結合了無情的一把火與社區拆除議題的「這樣很無奈」的影像創作系列作品。

2013 年 12 月 31 號晚上的政論節目，名嘴批評政府與政黨都在為自身利益爭鬥，一般老百姓的生活似乎不是政府關心的對象，難怪 2013 年要以一個「假」字來代表老百姓心中的不滿與無奈。這樣的苦悶，老百姓卻要往肚裡吞，咬緊牙關繼續過日子。如此切身的感受不知在心中吶喊了多少次，終於演化成非常有驅使力的創作主題。筆者近期的影像創作就是以最近社會關注的議題之一：華光社區的違建拆除過程，當成一個表達無奈的題材與概念。

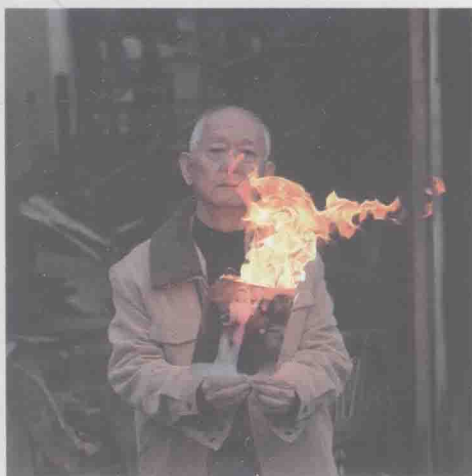
事實上要燒自己心愛的東西就是對生活、環境或未來已經陷入悲觀與絕望才會有的不得已的想法。平常人對自己心愛的東西盡其所能的保護都來不及了，怎麼會想去燒它。可是在都市更新的過程中，總是有不盡人意的事情發生，小人物總是屈服在大環境的集體意志或公共利益上，被迫搬遷已經是萬般不得已，如果房子再被燒掉，那真的是叫天不應，叫地不靈。因此這一套攝影作品就是以華光社區的拆遷現場作為小人物吶喊與不屈的舞台，默默的燒掉心愛的一切事物，作為無言的抗議與絕望的宣示。

畫面中人物大都以肖像式面向鏡頭，人物也大部分採居中位置，直接看向鏡頭做為迫切的控訴，空洞的眼神加上沒有任何表情，寫下飄盪在空中憤怒與不滿的火舌的註解。

不翻了

一個上了年紀的長者倚靠在斑駁的牆邊，空洞的眼神透露出事不關己，即使身邊的日曆已熊熊大火，似乎燒掉未來的日子也無所謂。沉重而無望。

不留了

老伯伯拿出年輕時候的婚紗照，不是要緬懷，也不是要自豪，而是放棄留戀，一把火燒了吧！沉重而無望。

不走了

可愛的小娃娃卷縮在熊熊烈火的學步車後面，再也不想走了，再也不想聽叮叮咚咚！沉重而無望。

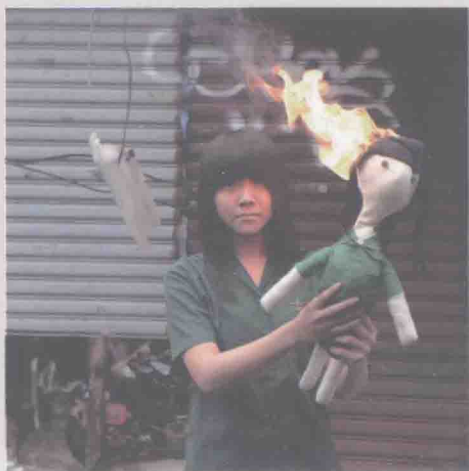
不推了

推著小孫女的寶貝娃娃！似乎等待著小孫女的歸來，可是一把火卻把心愛的娃娃給燒了，沉重而無望。

不嫁了

少女的期待在歲月流逝中慢慢退色，等待的喜悅轉眼已燒個精光，變得無所期待；沉重而無望。

不愛了

自己的化身原是充滿驕傲的呵護，也是深夜裡唯一可以談話與傾聽的對象；當決定付諸一炬時，已無所期盼；沉重而無望。

不點了

懸掛在自家的小廟，總以為盡心盡力奉祠的眾神可以為這個家圓祈福與添壽；禁不住一把無情火，沉重而無望。

不騎了

平常相依為命交通工具，悠遊於都市叢林的小綿羊；終究也陷入自焚的下場，不需再趕時間，也不再貪圖方便。放棄行動的能力，沉重而無望。

不拼了

好不容易才爭取到的獎狀，寧可在自家門口燒掉；如果一切都無法決定自己要燒什麼的話，沉重而無望。

不抱了

長久相依的小娃娃，已成為心靈相依的寄託；隨著家園的拆除而決定捨棄，沉重而無望。

不想了

家人的老照片總是能喚起歡樂與幸福的記憶，多年來一直珍藏著，卻因為家園的拆遷，而選擇放棄思念，沉重而無望。

