

與 陳傳興／漢寶德／黃春明的對話錄

攝影美學七問

阮義忠 著

攝影美學七問：與陳傳興/漢寶德/黃春明的對話錄
阮義忠著 -- 二版 -- 臺北市；攝影家，民 89
面；19x26 公分 -- (阮義忠攝影文集；3)

ISBN 957-0328-03-7 (精裝)

1. 攝影 - 論文，講詞等 2. 攝影 - 作品集

956.2

88013031

阮義忠攝影文集之3

攝影美學七問

作 者：阮義忠

出 版 者：攝影家出版社

發 行 人：袁瑤瑤

社 長：阮義忠

製版印刷：沈氏藝術印刷股份有限公司

發 行 者：攝影家出版社

地 址：台北市重慶南路一段 61 號 10 樓 1015 室

電 話：(02) 23123320, 23890866

傳 真：(02) 23317659

總 經 銷：吳氏圖書有限公司

(台北縣中和市中正路 788-1 號五樓 TEL：02-32340036)

二 版：中華民國八十九年元月

定 價：590 元

郵政劃撥：帳號 15815753 / 戶名：攝影家雜誌社

行政院新聞局登記證·局版臺業字第 4616 號

本書所有文字與圖片非經本社同意不得轉載

封面設計／內頁編排／印製監督：阮義忠

PHOTOGRAPHERS PUBLICATIONS
BOX 39-1265, TAIPEI POST OFFICE
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 23123320, FAX: (02) 23317659

PUBLISHER/EDITOR
JUAN I-JONG
OFFICE MANAGER
NATHALIE JUAN

與 陳傳興／漢寶德／黃春明的對話錄

攝影美學七問

阮義忠 著

13958

淮阴师院图书馆 1395058

PHOTOGRAPHER PUBLICATIONS
攝影家出版社

感謝陳傳興、漢寶德、黃春明三位先生接受訪問，使本書得以完成，謹此向他們致最大敬意。

La photographie n'est pas
un accident de l'histoire
du monde, mais un
moment de sa
METAMORPHOSE -
Elle choisit la
LUMIERE
pour faire entendre
sa VOIX
J. Dieuzaide

「攝影並非世界歷史的一件意外，
而是其片刻的化身。
她選擇了光線來為她發出聲音。」

以上這句法文手跡是當代攝影大師尚·杜傑德
(Jean Dieuzaide) 寫給本書作者阮義忠，作
為與他初次會面時的贈言。右圖則是這位大師
於1958年所攝的14世紀古建築內部。這張名作
把攝影表現外在世界以及傳達內心感受的深遠
能力，做了極致的發揮。我們獲得杜傑德先生
的同意，以這幀作品做為封面；以這句話當成
卷首語，在此向他致誠摯的謝意。

總序

阮義忠

好長一段時間，我日以繼夜的埋首於「告別二十世紀」的四個展覽和四本書的大計劃中。這項工程雖是極其累人，卻又讓我感到充實與喜悅。

展覽圓滿落幕了，而書也受到佳評，銷售情況也比預期要好。這就激起我在面迎千禧年時，許了個願——再出一批新書。

說是新書，其實有部份是舊作。這回推出的「阮義忠攝影文集」一套五冊，有三冊是再版的修訂本：「當代攝影大師」、「當代攝影新銳」和「攝影美學七問」。另兩冊則是初版的新書：「攝影家西遊記」和「面對攝影大師」。這五冊書都是我在自己的攝影創作之餘，長期關心攝影潮流所累積下來的思考結晶。我從一個沒出過國門的年青攝影狂熱者，只能從雜誌、影集上饑渴的汲取攝影名家的表現風格的養份；到後來因為創辦中英文對照、並國際發行的「攝影家雜誌」PHOTOGRAPHERS International，而周遊世界各國，結識了不少大師，有幸親沐諸家風範。這之間的演變，還真的只有歸之於造化了。

「當代攝影大師」是我的第一本著作，早過我的第一本攝影專輯「北埔」。當初在「雄獅美術」連載時，是1983年的事，而結集出書則是兩年後的1985年4月。一算才真的驚覺到時間飛逝的有多快。

儘管事隔十七、八年，但現在重新校閱電腦排版的打字稿時，我卻一點也不覺得過時，彷彿它們是我前些日子才脫稿的文章，依舊親切熟稔，順暢易讀。「當代攝影新銳」和「攝影美學七問」兩書也是緊接著在雄獅美術連載的專欄。那陣子，大概前後有四年之久吧，我養成一個特別的寫作習慣，每天早上固定在台北市民生東路的一家叫「芳鄰」的西餐廳吃早餐，如果有稿子要寫，用完餐我就把資料和稿紙攤開，然後煙一根一根抽，全神貫注的寫。午餐時間，在附近上班的客人陸續進來坐滿餐廳的每個座位。我呢，一點也不為所擾，無視周遭的喧嘩，繼續寫。告一段落時，我就點份簡餐吃，然後又是一根煙接著一根抽，下筆急疾的寫，直到把整篇文章完成，我才出門，叫了輛計程車，直奔雄獅美術辦公室交稿。因為我通常都是在最後的截稿期限才動筆的，已經沒有時間讓我再拖延了。

這三本書就是同一家餐廳的同一張大桌子寫成的，有時稿子較長，非在裡頭從早餐吃到晚餐過後，餐廳打烊前才跨出門。我還真的硬是沒有破過例——寫完文章才准離開。

芳鄰餐廳已結束營業多時，而辦了二十多年的雄獅美術也已停刊了。我這個抽了近三十年的大煙槍，也把無可救藥的煙癮給戒了有八年之久。而周遭文化界的朋友、出版界的同行也都有或大或小的變化；整個台灣這個大環境更是變得令人越來越沒信心。在人、事、物全非的情形下，能夠把自己最早的三部攝影論著重新編排、設計，納入「攝影文集」裡，不得不令我感慨良多——我真是幸運，能夠一直堅持守在崗位上，實現夢想。

而執筆「攝影家西遊記」和「面對攝影大師」的寫作經驗，可真是整個顛覆了自己原來的思考習慣。因為那時我剛開始戒煙，以前手上叨根煙，就像拿著筆一樣，腦筋的念頭才有辦法變成文字。沒了煙等於我的腦和手之間的聯接神經被掐死了。我曾有超過半個月之久，每天坐在辦公桌前，寫不出幾行字，稿紙是一張張的寫了又撕……。我知道只要點根煙就能下筆如飛。但，每當就要投降的那一刻，我又把自己給拉了回來……，最後硬是靠內人袁瑤瑤的幫忙，我才克服了前所未有的寫作障礙。我們兩人坐在電腦前，由我一句句的口述內容，她將之打在螢幕上，我盯著上面的句子，再思考接下去的用詞……。這兩本書的每一行都是如此誕生的，真是慶幸我有這麼一個什麼事都肯配合、並一直協助我達成目標的太太。

這麼多年來，攝影這件事完全把我和太太的生活、工作以及興趣整個摺合在一起了。我們一起生活，一起上班，一起旅行，一起會見世界各國的攝影大師，一起出席國際攝影會議，一起參加國際攝影節的各項活動，回國之後一起坐在電腦前寫文章……，攝影簡直就成了我們共同的修行之道。現在，我們在一起的時間，已經超過彼此個自成長的歲月，而且一日比一日多。我們認識了超過三十年——比我從事攝影創作的二十五個年頭要長。不少國內外的攝影同仁或記者們都問過我相同的問題：「阮義忠，要是沒有你太太的協助，會不會有今天的成就？」

現在我要在此處再再重覆一遍：

「不可能，沒有袁瑤瑤，就沒有阮義忠。」

而這一套「阮義忠攝影文集」的五冊書，每一本背後都有另一位作者——袁瑤瑤。

如果上面那句話是和我太太坐在電腦前打字的，我是說不出口的，因為還沒張嘴就會覺得肉麻。我是坐在自己的辦公桌前，用當初在芳鄰餐廳裡寫稿的同一隻鋼筆寫的。我終於完全擺脫沒有煙就下不了筆的痼疾，我的腦和手的那條神經又通了。真好。

更好的是，能夠以這種心情迎接千禧年，以這五冊一套的「阮義忠攝影文集」獻給袁瑤瑤。

目 錄

總序	-----3
首版序	-----7
第一問〈攝影與存在〉	
與陳傳興對談影象的本質	-----13
第二問〈攝影與心理〉	
與陳傳興對談影象的創作心理	-----37
第三問〈攝影與倫理〉	
與陳傳興對談影象的創作倫理	-----63
第四問〈攝影與批評〉	
與陳傳興對談影象的欣賞與批評	-----87
第五問〈攝影與科技〉	
與陳傳興對談影象的起源與變革	-----111
第六問〈攝影與表現〉	
與漢寶德對談影象語言的特性	-----133
第七問〈攝影與人文〉	
與黃春明對談影象語言的領域	-----169
後記	-----203

首版序

阮義忠

本書的七篇對談，曾在「雄獅美術」月刊上連載了十期（1986年7月—1987年5月）。本來和我往常的論述文字一樣，慣例是由雄獅圖書公司結集出書的。但就在同時，我開始興起創辦出版社的念頭，因此一直沒有答應「雄獅」社長李賢文先生的邀約，而把書留到現在由自己的「攝影家出版社」刊行。這也就是讓很多人久久等候的原因。

在「雄獅」連載期間，這七篇攝影美學對談，引起了海內外一些有心人士的重視。除了直接投書到雜誌大加鼓勵之外，也引起海峽彼岸的熱烈關切。大陸上水準最高的「現代攝影」雜誌就曾轉載了數篇對話。而該刊主編李媚女士，亦曾回告本人：「這些攝影思辯，對資訊面不廣的大陸攝影家，產生了很強烈的思考激盪……。」

當然，這些佳評及逐漸擴散的影響，都是本書的受訪者——陳傳興、漢寶德、黃春明三位先生的精闢見解所致，本人不敢居功。

在擬定發問題目、考慮問題切入角度，及整理訪問稿的那段日子裡，我對攝影這門藝術的特質，做了長久而認真的思考。這三位受訪者，個個都提供了一個觀察攝影的新角度，讓我有機會跳開創作者的立場，去重新省視攝影與個人、社會、歷史、倫理、科技、文化、傳播……等等互動的關係。毫無疑問的，完成這七篇對談，帶給我一個更加開闊的視野。希望本書也會使一些攝影愛好者，以及文化藝術界的朋友們，與我有同樣的感受。

一般人把攝影看得很簡單，而大部份的知識份子也把攝影的藝術性看得不高。我倒是希望這本書能稍稍改變這種現象，那怕是一點點的改善也好。

同時，我也要在此感謝當時「雄獅美術」的執行編輯——李梅齡女士，要不是她緊迫盯人地催稿，以及全力的配合支援，本書不可能誕生。

——1991.11.18

陳傳興（1952年生）國立清華大學副教授／阮義忠攝於1991

第一問

攝影與存在

與陳傳興對談影象的本質

前言：攝影與神話

當筆者決定以「攝影美學七問」為書名時，一位知友這麼對我直言：

「你簡直是在搬石頭砸自己的腳！」

的確，據淺見所知——舉目當今的國際學術界上，至今仍未有一本系統性的攝影美學論著問世。有關影象本質的種種思考，都是散文式的短篇論述而已。鮮少有人嘗試為這門新藝術架構出一個體系來。

這篇文章的訪談對象——陳傳興說得極好：

「也許是攝影太普遍的緣故，有違『藝術以稀為貴』的原則，影象創作史上幾乎沒有神話可言。因此也幾乎沒有人把照相機和人的關係，闡釋成特別的創作模式，而成為所謂的美學體系。」

神話好像是藝術之母，也好像是美學體系的骨架一般，所有的創作及解說都是依附在祂上面打轉。攝影如果有些什麼神話，那就是它曾經被一些原始部落的土著，認為是可以「攝取人的靈魂」的一項魔術了。然而這個神話，很快的就在知識漸開的風氣下煙消雲散了。

當我們要重新審視攝影的一些存在本質時，這個「神話」很值得我們溫故知新一番。照相機與人的關係，最可貴的一點，就是它能留住我們的形象，以及我們生存環境的存有狀態。換句話：它能印出人文活動的軌跡。在某種意義下，它的確具有替一切存在的靈魂顯象、定義的能力，說攝影是攝魂一點也錯不了。因此本文的重點，也就放在探求影象的本質問題上。

筆者才疏學淺，之所以敢把自己對影象本質的一些思考努力，鋪述成所謂「美學」的樣態，純粹是基於自己在這些思考中，日積月累出一大堆疑惑，而希望能藉此向學有所長的專家求教，理出一條稍為明晰的思路來。總而言之，這本書，就是筆者請教高明者所得的一些寶貴啓示。而把自己受益之處公開出來。在前五問，「攝影美學」的請教對象，是從法國學成歸國，而目前任教於「國立清華大學」的陳傳興。

陳傳興赴法十年，先在「巴黎設計學院」專攻攝影和錄影藝術，並取得「巴黎第三大學」的戲劇學士及現代文學碩士（電影組）學位。而後於「法國高等社會科學研究學院」修得語言學博士（電影符號學）。

其間，陳傳興曾在一九七七年夏天，進入英國攝影家保羅·希爾（Paul Hill）和雷蒙·莫爾（Raymond Moore）的攝影工作坊裡研

保羅·希爾1941年生於英國Ludlow。除了攝影創作之外，在攝影教育上亦頗有建樹。著有攝影論述多本，最為人熟知的乃是一冊先於瑞士CAMERA雜誌連載，而後結集出書的《攝影名家訪問記》，並曾替BBC公共電視製作三個攝影系列節目。右圖乃他發表在1984年的“PHOTOGRAPHY ANNUAL”上的攝影作品「車窗」，在寫實手法上表現了令人遐思的想像空間。

