

A collage of 12 artworks by Chinese artist Zhang Xiaohong. The top row includes a painting of a room with green and yellow walls, a sculpture of a nude figure, a portrait of a woman with a white headscarf, a group of nude figures on a patterned sofa, and a detail of a leg with a colorful bandage. The bottom row features a black and white abstract painting, a portrait of a woman with dark eye makeup, a figure in a red hat reading a book, a nude figure lying down, a woman in a red dress in a room with a TV, and a detail of a face.

限
18歲以下 不得購買

紀國章 著

J431
20112

**L'Aventure des images-
Photographes européens la jeune génération**

影像探索－歐洲新銳攝影家作品賞析

Contents 目錄

推薦序	誠懇的思考 有助於提昇攝影層次	黃才郎	004
推薦序	影像藝術新世紀	陸蓉之	005
推薦序	充滿生氣的當代藝術趨勢概論	白川鴻	006
自序	挑戰影像創意內涵	紀國章	007

從克勞德·賈寇 (Claude Jacquot) 的作品，探討攝影創作的原創精神與社會責任	008
從布莉姬·塔斯特 (Brigitte Tast) 的作品，探討影像藝術創作的自省能力	016
洛內·巴悠—泰名 (Lionel Bayol-Themines) 以情色呈現內心影像	024
康妮·伊寶丹 (Connie Imboden) 再造人體風景	030
寶莎克·薇若妮克 (Véronique Boissacq) 的女人故事影像	040
從貝納·布里斯汀 (Bernard Blistin) 的作品看攝影與美學	048
伊瓦娜·薇凡柯娃 (Ivana Vavakova) 的彩色塗鴉世界	056
阿拉·亞斯堤 (Allard Astrid) 的唯美影像世界	064
從奧立弗葉·克利斯提納 (Olivier Christinat) 的影像，探討未來影像創作的思考模式	070
克勞德·弗維葉 (Claude Fauville) 幻化身體影像	080
尚—保羅·摩洛 (Jean-Paul Morro) 的宗教攝影世界	088
珍妮絲·美曼 (Janice Mehlman) 的幾何影像美學	096
伏普·羅曼 (Volpe Romain) 的跨世紀影像氛圍	104
歐博塔·貝契凡尼 (Ombretta Bencivenni) 再造情境風景	112
羅貝托·巴斯提亞諾尼 (Roberto Bastianoni) 的優柔身體影像	118
雷蒙·加諾羅 (Raymond Garner) 的人體夢幻影像	124

從攝影與繪畫之間的互動，看侯隆·加斯拓（Roland Castro）的影像美學	130
克勞迪歐·馬柯茲（Claudio Marcozzi）的自然風景之光	138
從德瑞根·塔斯希（Dragan Tasic）的故事影像，省思影像創作的內在本質	144
巴堤斯·泰瑞茲（Patrice Terraz）的木乃伊影像	150
漢尼·艾麗絲與郝洛休·索曼里（Henny Allis & Horacio Sormani）的人文紀實關懷影像	158
從吉歐弗赫·傑哈第（Geoffrey Gerardy）的冥想影像，談影像藝術創作的想像空間	164
從法蘭柯·多納吉歐（Franco Donaggio）的作品，探討藝術創作的想像力	172
露西亞娜·吉拉多尼（Luciana Gilardoni）的色彩與造型哲學	180
赫曼·凡·丹·布（Herman Van Den Boom）的拼貼影像藝術	188
皮耶·路易·馬汀（Pierre-Louis Martin）融合繪畫形式的視覺影像	196
沃夫岡·律彭（Wolfgang Zurborn）的錯綜複雜影像符號	204
從琵拉·阿芭嘉與安托尼歐·阿塔利巴 （Pilar Albajar & Antonio Altarriba）的影像，探討真實與虛幻之間的想像創作	212
從薩弗葉·貝諾尼（Xavier Benony）的另類內心風景影像，探討台灣攝影創作所衍生的種種問題	218
尚·米歇爾·蘇柏（Jean-Michel Sorbes）尋找傳統攝影外的創作空間	226
從伊凡·馬帝爾（Ivan Mathieu）的影像世界，探討紀實攝影的重要性	232
荷內·巴爾索（René Barsot）的人體再造風景	240

推薦 序

誠懇的思考 有助於提昇攝影層次

留法攝影藝術家紀國章為了探討攝影創作的走向，廣泛地與當代攝影家訪談，這些攝影家的國籍有法國、德國、比利時、美國、西班牙……等，攝影家的文化背景、個性、動機、表現手法不一而足，紀國章不但能從容以對，並且提出自己的想法與他們交流。紀國章在26歲去法國留學前，曾任職聯合晚報擔任近2年的攝影採訪記者，還得過台灣年度最佳新聞攝影獎，很早就培養出來的採訪能力，讓他在這些訪問中游刃有餘。

紀國章讓我們開拓國際性的視野，我們透過他認識這些攝影家，而且好像也與他們成為好朋友，所謂「以藝會友」，四海之內皆兄弟，天涯若比鄰。他也是個文化大使、成功的策展人，舉辦過「96台北國際攝影節」、「98台北國際攝影節」、「比利時現代攝影家7人展」及「歐美現代攝影家作品展」等，充實台北市這個國際都市的內涵。

他認為，攝影及影像藝術必然走向多元化、複合媒材化、影像數位化，每位影像創作者可以發揮無限想像。而創造性的想像也自有其章法，依據勒波特的說法，創作過程有三個階段，簡言之是涵養、情的觸動、具體化呈現。這是個文雅的過程，有別於魯莽無根據的亂作。

尤其現在電腦科技的方便，衍生多樣的後製作的虛擬，而沒有真實想像的人文意趣「創作」，紀國章誠懇的思考，透過每一個不同攝影家的訪談，引申攝影的藝術論述，提醒我們很多事情。如果想在攝影上提昇層次，這本書，無疑的，是很值得我們去閱讀它的。

台北市立美術館館長

黃才郎

推薦 序

影像藝術新世紀

人類和圖象，圖象和影像之間錯綜複雜的互動，從原始時代的洞穴壁畫和巖畫開始，就處於糾纏不清的關係裡。人類的情感、宗教信仰、生活美學的文明進展，和人類所處環境四周的圖象是息息相關而且密不可分。而從1830年代攝影術精進普及以來，圖象的逼真與否，更進一步和影像的記錄難以分家。

西方藝術家自古到今便是玩弄這層三角關係的魔術師，或者扮演著撫慰這種曖昧情感需求的心理分析師。圖象，對一位藝術家而言，就像是大廚烹調美食時，不可或缺變化多端的食材，食材的選擇性愈豐富，大廚就愈有表現的機會。昔日的西方藝術家以油彩、畫布為表現各種圖象的工具，而在今日，藝術家改以各種攝影器材，表現出無窮盡美的影像美學。

從19世紀發展到20世紀的百年，影像藝術憑藉1970年代觀念藝術的崛起，起先是記錄觀念藝術創作的工具身份，隨著時光長河的流轉，影像搖身一變成為觀念藝術借屍還魂的軀殼，在歷史中更進一步僭位為本尊，終於爭得和繪畫、雕塑等其他媒材型式平起平坐的地位。進入21世紀，隨著電腦科技的發展與推進，網際網路上大量傳輸的影像，不但已經成為藝術創作相當普遍的媒材形式，同時，影像的功能也因為數位化的應用，而呈現多元化的發展。

近年來活躍於台灣影像創作和評論界的紀國章，集結他七年來的專欄文稿，出版了他採訪歐洲32位中青輩攝影家的專書：《影像探索——歐洲新銳攝影家作品賞析》。從媒材特性、表現技巧、創作形式、美學理論，到藝術家個人內在的心理狀態，這些圖文並茂的討論，雙方一來一往精闢深入的對話，廣泛搜羅了從過去到當下的影像藝術發展的各種面向。雖然本書的邀訪對象，侷限於歐陸地區，其中有一些藝術家也並不是台灣觀眾所熟悉者，但是其中所涵蓋的內容，卻是放諸四海皆準，對台灣的影像藝術創作工作者，也有相當程度的啟發和助益。

影像藝術在21世紀，不僅僅是化學反應的視覺暫留；影像藝術，不只是視覺訊息的載體，也不只是藝術家在創作時所使用的各類種媒材的選項之一，在數位科技的領域中，更是所費不貲的實驗耗材。影像藝術的複製與傳輸，在網際網絡時代的媒體萬花筒裡，當然已是不可或缺的視覺傳達基本元素。在《影像探索——歐洲新銳攝影家作品賞析》這本書裡，也包括了一些「複合式（multiplicity）」與「萬象式（myriad）」的影像奇觀，不但說明了影像藝術在本世紀已經成為創作者選用的重要媒材，同時也預言了影像藝術在這個新世紀，將是一股任誰也擋不住的流行趨勢。

藝評家

陸蓉之

推薦 序

充滿生氣的當代藝術趨勢概論

留法攝影藝術家紀國章的這本《影像探索——歐洲新銳攝影家作品賞析》，裡面搜羅的作品面向與廣度，大體含蘊攝影藝術的各種層次問題，正好可以讓我們窺探到當代藝術的發展方向與風貌。

1960年代，攝影藉著推廣到社會各階層而變得平民化，甚至成為一種中級藝術。尤其是以家庭照、旅遊照或身份證照的形式廣布；攝影因此失去了其特殊的性質。事實上，許多攝影家，尤其是美國的攝影家，繼續在1970年代表明他們喜愛這種傳統體裁的表達方式，以及因此而引出的俗套。同一時期，在歐洲，特別在法國，年輕的藝術家由前十年的美國街景照片中汲取經驗。他們漸漸脫離了報導攝影的商業限制，但保留了報導攝影的規格與瞬間性的風格。他們的志向是在畫廊裡或是在博物館中展出，而非透過通訊社將作品發表在新聞中。解除了要忠於主題的顧慮，他們富變化的取景逐漸使攝影有了自主性。

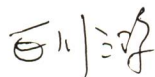
相對於這個古典攝影主義，觀念藝術家只將底片作為印記之用，而無意顧及其美感層面。這種趨勢是在法國大學中獲得喝采的結構主義之藝術呈現。攝影必須在其紀錄地位及肖像或紀念地位中，選擇面對真實。

那些拒絕傳統攝影形式的藝術家，他們一直不斷地玩弄攝影的紀錄角色，直到完全讓這一角色受到質疑。在採用其他影像或是其他既有作品作主題時，藝術家安排了對照「一種影像中的影像」，進而激發出一種小說般的性質。

對於那些拋棄繪畫、雕塑而就攝影的藝術家，相紙的平面所提供的材料是變化不大的。然而，他們利用這種缺點將貧乏的相紙變成可能十分生動的表現媒介。他們放入了設計、繪畫以及雕塑的性質，企圖顯現出奇特的照片。

這本書獻給這些不同的藝術表現趨勢。我們目前暫時無法判定作者紀國章所選擇的攝影家之作品價值高低，但可確定的是這裡所選出的作品本身都具代表價值。在藝術世界裡，名聲的形就與丟失都在轉瞬間。與其說這是本富有價值的圖錄，不如說是對當代藝術趨勢較具生氣的表述！

台灣法國文化協會主任

作者自序

挑戰影像創意內涵

幾經波折，終於可以將多年每月固定撰寫的歐洲攝影家專欄集結出書，畫上一個階段性的成果印記。回憶1994年4月的某一天下午與前攝影天地雜誌總編輯、也是台灣前輩攝影家湯思泮的巧妙結緣，而發展出長達近7年的專欄主筆，對湯公的賞識、支持與恩情，國章將永生難忘，雖湯公已遠離，而無法與我分享這出版專書的喜悅，但我還是要對待我如家屬的湯公說聲衷心的感謝，因為如果沒有您當年的邀稿與催生，或許就沒有今日的這本《影像探索——歐洲新銳攝影家作品賞析》攝影專書，謝謝您！我敬愛的湯公。

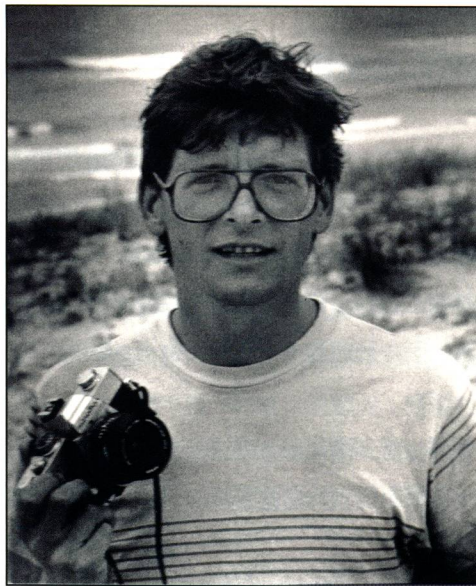
當然，這本專書的出版並不會就此畫下休止符，反而讓我有重新思考與再出發的動力與憧憬。因為我相信，我還有很大的改進空間，可以挖掘更多傑出歐洲攝影家的作品與富有潛力的歐洲攝影新秀。

《影像探索——歐洲新銳攝影家作品賞析》此本專書，乃是以歐洲地區中青輩、但其作品須兼具具有影像內涵與攝影美學者，為主要報導介紹的對象，當然富有創新、創意的攝影作品更是我要引介的對象。所以，在此本專書裡，我所介紹報導的32位歐洲中青輩攝影家們的名字與作品，對在台灣的讀者而言，或許並非家喻戶曉、也或許有許多位攝影家的名字從未聽聞，但這些因素都不會影響到，我最後選擇以影像創意內涵為其主要考量的方向。因為對我而言，傑出、創新與富有創意內涵的攝影作品是最為重要的。其次，我想要引介國人較陌生的歐洲經典區域，在當地也已有一定的知名度，且其攝影作品具有豐富的影像美學張力與見證歷史傳承的人文魅力者。

然而無數次在歐洲地區與法國中青輩新銳攝影家的尋訪過程中，不斷地從其攝影作品裡，感受到歷史的傳承與影像生命的延續，對我有著無比重大的責任與意義，似乎每一幅具有內涵的好作品，都是在一種歲月的經典見證中提煉而成的。攝影，是永遠跟著時間來挑戰，它不僅要抓住事件的每一個片段，更要接受事件發生後的長時間的時空考驗，因好的經典作品必須要能通過極短的剎那與漫長時間咀嚼消化的印記關卡，在面對這個挑戰以後，富有內涵品質的經典攝影作品就必然留存於世，供後代的我們閱讀、學習與挑戰。

當然這兩本專書得以順利出版，我要感謝的人非常多，除了當年湯公的賞識邀稿與支持外，在此，我要特別感謝典藏藝術家庭出版社簡秀枝社長與朱庭逸副總編輯的不棄與全然協助出版、執行編輯方雯玲小姐的圖文整合與後製協調，北美館黃才郎館長、陸蓉之教授、莊靈老師、全會華老師、以及巴黎法國文化協會白川鴻Christophe Bagonneau主任等學者先進提筆推薦的序文，由衷地感謝您們的不棄與撰文推薦。

Claude Jacquot

從 克勞德·賈寇 的作品，探討攝影創作的原創精神與社會責任

從事影像創作的我們，一定經常地思索著影像的本質到底是什麼？其影像內在的精神性重要與否？其構成元素又為何？以及該如何適切地選擇與掌控影像創作的方向？最後要如何地將影像完整的呈現，才容易引起注視與共鳴？甚至要如何抓住新聞媒體的胃口？……相信以上種種問號，是每一位影像創作者所經歷或即將面臨的課題。

在現今資訊爆發的高科技時代，或許已有許多人不再走過往傳統、直接的純影像表達模式，而較偏好電腦媒體後製的融合應用或與繪畫的可能的藝術情境，甚至有少部份西方的攝影家為了刻意地突顯自己的作品，而採用極富有爭議性的強烈的素材，如屍體、變性人、同性戀者……等，來呈現他們自認為的攝影世界，以期快速地達到出名的目的。

從早期的Diane Arbus（狄黛安·阿勃絲）到近代的Joel-Peter Witkin（喬－彼得·威金）等西方攝影家所呈現的影像，乃一再地採用強烈爭議性的人類屍體、性器官、變性人以及動物屍體等，以期呈現他們特有的影像語言。當然，若是站在影像創作自由的立場上，是絕對無可厚非、可行的；但倘若站在人道及宗教的立場來觀看，讓人聯想是否有為達到目的而不擇手段的心態，甚至有刻意突顯其所預料之爭議性題材，並故意引起新聞媒體的注意，而忽略了攝影既有的精神本質與影像工作者對藝術的真誠態度。

的確，當Witkin的照片在世界各地展出時，確實帶來正負兩極化的反應，但不管如何的正負兩面之極端評價，對Witkin個人而言，是成功地預知社會大眾及媒體所關心注意的話題。記得1992年，當Witkin的攝影個展在巴黎展出時，遭遇到前所未有的反抗浪潮——宗教與衛道人士的反彈，甚至有精神科醫師及部份攝影與衛道人士均共同指出，Witkin的精神思想與心理本身可能就有問題，才會拍攝如此詭異、有違道德行為、恐怖、令人難過不已的照片，作者本身就是一位精神病患、心理不健康等的負面批判；但當然也有其某方面的正面鼓勵——大膽、勇於向生命挑戰，富有崇高的攝影理想及藝術使命等的言詞；且不管其作品獲得如何的正負兩面之批判，在藝術舞台的生命裡皆屬正常、可預知的。但當Witkin的照片來台北展出時，卻似乎只有正面評論之文章出現於報章媒體，反而沒有西方先進國家如此兩極化的正常表現，這是否隱喻著台灣本土攝影生態的不平衡，與新聞媒體從業人員仍抱持著中國固有傳統的人情包袱而有所顧忌。當然，對於Witkin的大膽取材與事後刻意刮傷底片的做法，確實也讓他在國際攝影舞台佔有一席之地，只不過是一位較受爭議的美國攝影家。

出生於法國的中生代攝影家Claude Jacquot，其創作的方式，也是於拍攝事後，刻意地刮傷底片達到似繪畫而較唯美的影像呈現。當然Jacquot的攝影取材，乃是採用活生生的女性身體，其所呈現的唯美肢體語

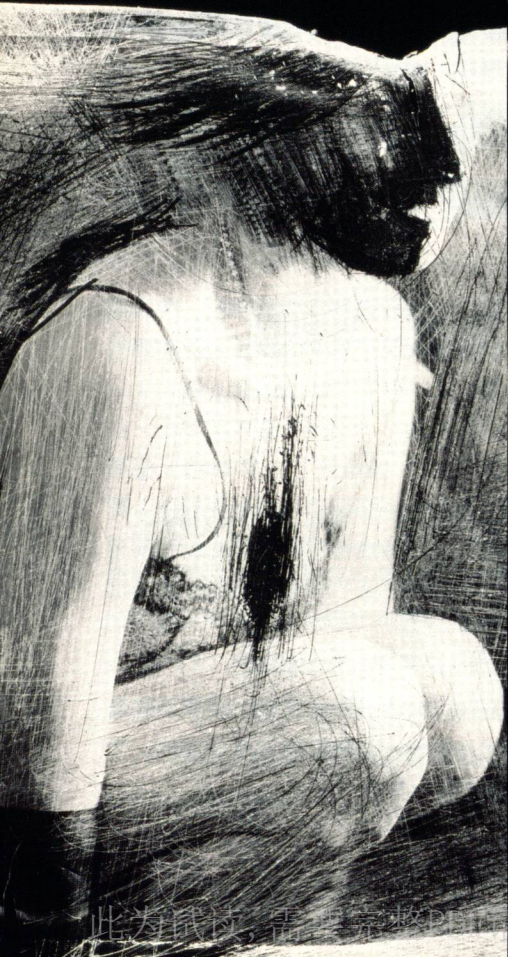
言，再融合己身的主觀創作意念，以期最後的完美呈現——美術攝影的複合媒材表現模式。

我們都知道，藝術作品是以一種神秘的方式從藝術家己身所創作出來。因為它從藝術家那裡獲得了生命，它的存在既不是偶然，也不是不合邏輯的，反而是它在物質與精神生活裡，有著一種明確而有目的的力量。它之所以存在著，是它有能力創造一種精神氛圍，人們就從這個內在的標準去判斷一件藝術品的好與壞，因為如果它的「形式」是低劣的，這就意味著這個形式太欠缺內涵，以至無法引起心靈的相應互動。

攝影是一門藝術，而藝術不是漫無目的的生產，亦不是暫時的孤立，因為它是一種直接改進和淨化人類的心靈，進而充實人類的內在精神力量。因為如果藝術不這樣做，就會出現一個無橋樑的深谷，因為沒有任何力量能夠代替這樣有活力的藝術。有時，人的心靈力量在不斷地增長，藝術的力量也會跟著發展，因為這兩種力量的聯繫十分緊密，它們相互可以得到支持。相反地，有時心靈幾乎為物質的不信任所窒息，使藝術變得漫無目的，所以我們常聽到有人說藝術只為藝術而存在。

所以，不管從事哪一種形式創作的藝術家，他必需認識到他對己身的藝術與自己所負的責任，更重要的是測準己身的位置，因為他不是某個城堡的僕人，只服務於某個高尚目的的國王。反而對藝術家本身，必須深入自己的內心深處，去發展它、昇華它，使所現的藝術作品有其真正的生命價值。更重要的是，認清自我所要走的道路，不時地檢視自己作品的原創精神，並捫心自問，是否已對自己的每一幅作品都負起責任？

藝術家生來不是為了過著愉快的生活，他更不能無所事事地活著，因為他有一項艱苦的工作要完成，而這項工作往往是沉重的十字架。

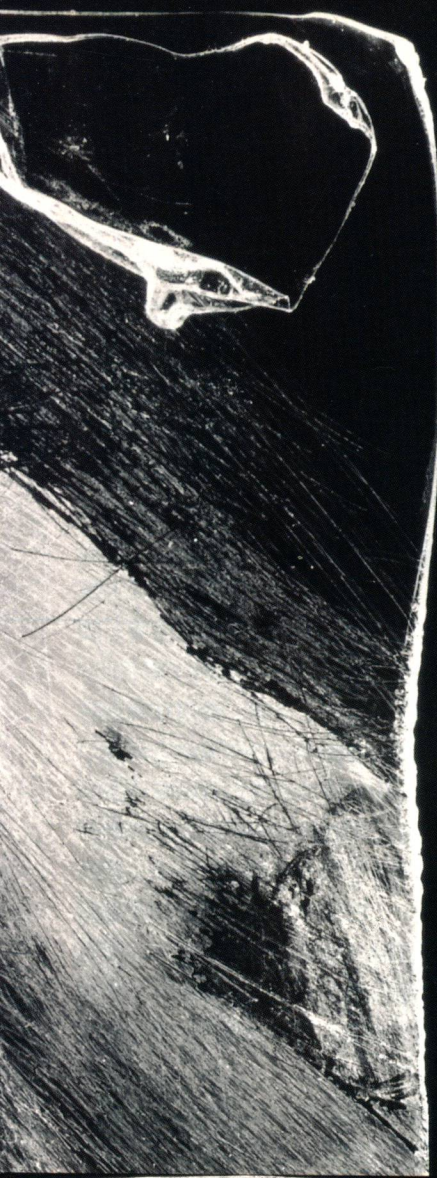

Brigitte Tast

從 布莉姬·塔斯特 的作品，探討影像藝術創作的自省能力

