

關於《攝影課：攝影美學的養成》一書的閱後分享

張淑玲*

作者：李昱宏

書名：《攝影課--攝影美學的養成》

出版社：台北：藝術家出版社出版

出版日期：2005 年 10 月初版

頁碼：125 頁

一、前言

開始，必須很慎重的提醒各位，這只是一篇單純介紹《攝影課：攝影美學的養成》一書的讀書摘要，內文中所分享的，純粹是個人從非純藝術的角度所發想或是提出的，倘若在詮釋或觀點上有了闕誤，請見諒。

這本書是李昱宏先生所著作的攝影書，由藝術家出版社於西元 2005 年 10 月所出版，隔年西元 2006 年，同樣由**此出版社出版**了《創意攝影：美感的攝影技巧》一書。從網路上(博客來網路書店)所顯示李昱宏先生的作品，跨四大類，即：觀光旅遊類(約四本作品)、藝術類(約三本作品)、文學類(約六本作品)、史地類(約一本作品)。博客來網路書店將此兩本書歸屬於藝術類的範疇，**另外將**《歐遊的鱗爪 I》(人人出版)也歸入此類。但是，較需確認的是《歐遊的鱗爪》，分別於西元 2001、2002 年出版兩冊，**首冊歸屬**在藝術類，次冊則歸在旅遊文學攝影類的散文作品。喜歡旅行的他，到過大約三十個國家與地區，令人驚艷的是，**他**出版過五本旅行文學攝影集，如《流浪》、《英倫筆記》、《眼睛的祕境》..等散文作品。

出生於西元 1971 年的李昱宏先生，筆名 **Dusty**(源自於他在英國的狗朋友)，**畢業於嘉義縣六腳鄉工廠村的蒜南國小，在西元 2001 年畢業於英國布里斯托大學。前年任教於稻江科技暨管理學院¹，於該校應用藝術與設計學系，教授影像美學與攝影等科目。認識這本書的開始，是無意間從攝**

* 靜宜大學台灣文學系碩士班一年級。

¹ 由於避免錯誤介紹目前先生現況，於今年 9 月 28 日向學校確認後，得知李先生目前前往國外進修中。

影方面的書刊，看了幾本介紹有關攝影本子後，**激起那份想為自己在閱讀後留下些什麼的衝動**，其因素不外乎在於--它的確提供給想要深入自修攝影者，一份不論在深度與厚度都有足夠份量的攝影學習教材，甚至在閱讀的過程中，大至分章結構、小至圖片說明都可以發現，**其書的內容精微，不失其平易近人**，於是，完成了這篇小作與您分享。

二、本書大綱

本書計有十二章，另有自序、參考書目、攝影課的攝影資料三篇。以下摘錄本書目次：

自序
第一章 何謂攝影？
第二章 構圖
第三章 顏色及色調
第四章 景深、前景與背景
第五章 對稱的美感
第六章 形狀與質地
第七章 光
第八章 時間
第九章 自然主義與寫實主義
第十章 以相機說故事的技巧
第十一章 人物的素描與故事的架構
第十二章 故事的終點
參考書目
攝影課的攝影資料

三、內容簡介與摘要

攝影是一種媒介，也是科學或藝術上一門廣泛的學問。李先生在自序首段以開門見山的方式說：

這是一本針對視覺傳達及應用藝術設計科系學生所寫的攝影書。

它的大要，在明白攝影的概念而非技術上的探討，或者相機構造的

解釋及運用等等。²

既然本書主要強調攝影的創意，誠如他所言的「本書所傳授的毋寧是一種可以見招拆招的攝影心法」。是的，就是由於台灣坊間關於攝影工具書的出版多不勝數，舉凡劉亮雅等譯《如何拍好照片：柯達攝影入門》³、吳耀德編譯《自習攝影實技初步》⁴……等等。而這本書最值得推薦給喜歡攝影的朋友原因，正是在於他專門探討攝影美學，不同於時下的攝影入門。作者貼心的在每一單元下，設有教學目的與評量(如「二、內容簡介與摘要」所示)，讓讀者在攝影美學上也能夠有所啟發，最終能在運用視覺傳達及設計上有所蘄獲。字句精煉，內容深入淺出，十分適合對於攝影有興趣、甚至想在攝影作品上更有質感，使作品的深涵意象不明言而能呼而欲出者，更會是必得之而後快不可了。

以下摘要書中各章的教學目的：

第一章 何謂攝影？--攝影即在追求事物的真、美、善，先求真是一個優秀攝影者的首要任務。旨在教導學生攝影的涵義，並鼓勵學生努力追尋何謂真實(reality)。

第二章 構圖--構圖(Composition)其實沒有法則，即使有法則，也一定有例外，一個優秀的攝影者懂得利用各種手法在 2D 的平面上製造出 3D 的立體效果。旨在教導學生了解諸多影響構圖的元素，並藉由這種對稱圖的理解，激發學生對於被攝主體的創意思考。

第三章 顏色及色調--顏色及色調一樣能製造出視覺重量，顏色也是烘托氛圍的利器。旨在教導學生了解顏色對於攝影畫面的影響，了解何謂顏色的反差與對比？了解何謂暖色調？何謂寒色調？

第四章 景深、前景與背景--景深可以製造出空間感，善用前景與背景的關係，會造成意想不到的效果。旨在教導學生了解

² 李昱宏，《攝影課--攝影美學的養成》，台北：藝術家出版社出版，2005 年 10 月，初版，自序。

³ 劉亮雅等譯，《如何拍好照片：柯達攝影入門》，台北：世界地理出版，1984 年。

⁴ 吳耀德編譯，《自習攝影實技初步》，台南：王家出版，1984 年。

景深及前景與背景的關係，對於攝影畫面的構築有何影響？

第五章 對稱的美感--就向巴哈的平均律一般，攝影也存在著平均律。對稱的規律美感往往是最容易被觀者接受的，但是雜亂的場景未必就是票房的毒藥。 本章在於教導學生了解何謂對稱的美感，這種美感對於攝影有何影響？

第六章 形狀與質地--富於變化的形狀往往能製造出畫面的動感，富於變化的質地一樣也能傳達相同的感覺。 本章在於教導學生了解物體的形狀與質地對畫面的影響。

第七章 光--自然界的最佳寫手。 本章在於發展學生對於光的理解，並運用這種理解去構成畫面的氣氛。

第八章 時間--決定瞬間的快門掌握了時間的長河。 本章在於教導學生了解被攝主體如何可以用不同的「時間」來描述，以及不同的時間(快門速度)在攝影上會造成哪些不同的效果。

第九章 自然主義與寫實主義--本章在於教導學生了解在攝影上的寫實主義與自然主義，並據此發展對於攝影裡真實的追求。

第十章 以相機說故事的技巧--本章在於教導學生架構自己的模式去尋找故事，這裡所指的並非是新聞攝影，而應該是一種生活的紀錄。

第十一章 人物的素描與故事的架構--本章在於教導學生理解拍人物時所需要注意的細節。

第十二章 故事的終點--本章在於與上一節作配合，目的在於對報導的故事做一個統合。

本書用詞遣字，更常引證舉出日常生活中的例子，用圖文並茂的方式做搭配。作者書中提出「完美的攝影，倚靠兩大部分才得以完成，第一是純熟的技巧；第二是獨到的眼光(即準確了解自己攝影的意圖)。」⁵前者有賴後天之養成，後者純需天份，而初學者宜「先以宏觀透視的心情看待攝影」，除此也須有一開闊的胸襟。作者意在勉勵初學者，試著將相機做為

⁵ 李昱宏，《攝影課--攝影美學的養成》，頁7。

自己的「影像記事本」，藉此去「領略及探索週遭的世界」，透過攝影的練習，「實踐攝影美學上的理論」，並且排除跟隨流行而複製與模仿(Slavish)。倘若要成爲一名出色的攝影者，這些皆是必備的養成態度。

筆者詮釋完成完美的攝影的兩部份中，談到天分--獨到的眼光，清楚告訴我們唯有能「準確了解自己攝影的意圖」，方能成就完美，個人肯定作者這「攝影意圖」的準確了解，才能詮釋畫面上的處理技巧著手，就學如構圖、顏色及色調、景深、前景、背景、對稱美感、形狀與質地、光、時間..等幾個如上所見的美學重點。

四、結論與心得

這本書不同於一般市面上常見的攝影書，豐富而專業的內容，紮實是最大的特色。身爲一位攝影者，作者所說天份與後天養成是很重要的，後天的養成，所包含的範圍很廣，個人以爲，在擁有獨到個人「知覺」的天份之下，對於日常生活種種的留心也是很重要的，這份留心過的體會與內在淨化，必須經由一個主觀的退居到客觀的位置上，只有在眾多廣泛的生活經驗中，架構出的被攝主體與設計主題，才能夠真正擁有獨到的個人風格。

攝影如此，繪畫、書法、文學..等藝術猶是如此。朱光潛⁶在《談美》書中說到美感經驗，「就是形相的直覺，美就是事物呈現形象於直覺時的

⁶ 朱光潛，現代美學家、文藝理論家。筆名孟實、孟石。安徽桐城人。1897年9月19日生。1916年考入武昌高等師範學校中文系，次年進香港大學，主攻教育學。在國外留學期間，他又廣泛接觸西方現代文化，主要興趣在文學、心理學和哲學。當他發覺美學是這幾門學科的共同聯絡線索後，終於走上了美學研究的道路。《文藝心理學》是中國第一部系統介紹和闡述文藝心理學的專門著作，在這一領域具有開拓性的意義。書中除了提供大量西方美學史上的思想資料，介紹克羅齊的直覺說、布洛的距離說、立普斯的移情說、谷魯斯的內摹仿說等各派學說外，還從中歸納出一些文藝批評的原理，運用於分析文學現象，從而開闊了文學研究的視野和思路，在當時學術、文藝界有較大影響。根據《文藝心理學》改作的通俗讀本《談美》，曾在青年讀者中廣爲傳播。1949以後，朱光潛主要從事美學研究工作，試圖以馬克思主義指導自己的學術研究，在一系列重大美學理論問題上，提出了獨到的見解，成爲美學界一個重要流派的代表。此外還致力於翻譯西方美學名著，在批判繼承美學遺產方面，作出了卓有成效的努力。他的《西方美學史》，是中國第一部系統論述西方美學歷史的著作。（來源：智慧藏百科全書網：<http://www.wordpedia.com/>）

特質」⁷，所謂的直覺與形相，他說「脫淨了意志和抽象思考的心理活動叫做『直覺』，直覺所見到的孤立、絕緣的意象叫做『形相』」⁸。藝術，既然是作者主觀的真情流露，卻需要將藝術與人生重新關開一個距離，才能令讀者為之感動。在這樣的基底底下，方能見山是山，見山又不是山了，這便是當中最吸引人玩味的地方。

再談到所謂鏡頭會說話，該如何說話、採用何種方式說話、欲達到怎樣的目的地(詮釋的主題)、如何避免失去焦點、這些都是相當重要的。因此，這部份便牽扯到攝影在設計上的運用，它必須「經過詳細研擬的計畫」，了解「為何你選擇了你的被攝主體？」又說：「被攝主體是否能言之有物？」簡言之，被攝主體和設計主題之間必須產生直接的關係後，才能稱之為完美，這「言之有物的被攝主體」實際上也就是指決定性瞬間之作了。

再回顧到首章的教學目的來說，作者曾說道「攝影即在追求事物的真、美、善，先求真是一個優秀的攝影者的首要任務。」⁹關於真的表現，又言此乃涉及「攝影者的思考邏輯，也直接反映在其作品的氛圍裡。一張真的能反映真實的攝影作品，往往無需文字的解說，因為觀者自然能讀到攝影作品裡面真情流露的部份。」¹⁰藝術裡頭「真」的問題是無庸置疑地重要的，在此暫且撇開不需多談。這段話中，作者以為最完美的攝影作品不需有過多的文字裝飾，便能夠很自然地將照片中的被攝主體與設計主題完整地呈現閱讀者眼前。

然而，反過來倘若極為抽象的作品，一旦面臨到閱讀者的經驗不足以釐清所見的畫面狀態下，反而呈現過於抽離的無感狀態，是否該藉由文字的潤飾來提點閱讀者呢？個人淺薄的以為，**攝影作品依照對象群**，運用簡短而貼切的文字更能襯托出作品，或許有時確實是有必要的。至少普羅大眾底下，並非每個人都擁有極廣泛的閱覽經驗、美學觀點或生活歷練的，潤飾能使之達到提點的功用，將這一份份的藝術作品分享給每位對生命有

⁷ 朱光潛，《談美》，台灣：開明書店，1997年7月，二刷，頁6。

⁸ 朱光潛，《談美》，頁6。

⁹ 李昱宏，《攝影課--攝影美學的養成》，頁6。

¹⁰ 李昱宏，《攝影課--攝影美學的養成》，頁7。

所熱情的人，也提昇每個閱讀者的身心靈的狀態啊！當然，個人也同意藝術之美在於「不說破」、「未完成」¹¹的美了。

反過來談談，從閱讀者的角度，假若攝影作品是一門藝術，那麼，欣賞攝影作品這門藝術的閱讀者，也等同於在原創者之外再行創作的藝術家了。攝影家的創作經驗當然與閱讀者的經驗不同，然而，要對一張照片有一分純屬個人在深度與厚度的閱讀結果，卻是需要累積的。因此，**面對文學與藝術**，猶如 Luc de Brabandere《創意人的思考鍛鍊》書中所說「你得成為扭轉觀念的力量，成為敲出變化的鐵鎚，而不是被敲的釘子」¹²，人們無意識地成了「被敲的釘子」是很平常的，只有學習去「跳脫框架」，那麼學習攝影這等藝術，亦隨即能意識到自我天份--獨到的眼光--的獨特風格，而完全準確地理解自己攝影的意圖，成就完美的攝影藝術。

參考書目與電子資訊

1. Luc de Brabandere 著，胡瑋珊譯，《創意人的思考鍛鍊》，台北：臉譜出版，2006年，一版。
2. 朱光潛，《談美》，台灣：開明書店，1997年7月，二刷。
3. 智慧藏百科全書網：<http://www.wordpedia.com/>

¹¹ 參見 Luc de Brabandere 著，胡瑋珊譯《創意人的思考鍛鍊》，（台北：臉譜出版，2006年）第二章。

「未完成」，這個概念來自於米開朗基羅大師所謂的未完成(non finito)狀態。作者 Brabandere 從法國雕塑家羅丹(Auguste Rodin)的概念得到啓示說：「未完成代表現實面從物質轉為純粹精神本質的變化，並隨即又引述說法國數學家費馬(Pierre de Fermat)在其「最後定理」(Last Theorem)寫了一行邊註：我發現了一個真正了不起的證明，可是這裡寫不下。」所謂的「未完成」，作者是指「當未來充滿不確定性、當預測未來只是為了扭轉未來(夠弔詭了吧)--在這樣的世界裡，只想要完成正在進行的工作豈不是過於自負」、「不論如何，且讓我們著手進行該做的事情(即使無法完成)。我們唯一能夠確定的是：我們不知道未來會發生什麼事情」、「未完成是指不論未來如何，依然著手進行的意願」，而所謂「未完成」，更是對他人的尊重的態度。這裡的「未完成」絕對和「拖延」、「懶惰」、「明天再做」等延宕性的習慣無關，它是一種決定的結果。

¹² Luc de Brabandere 著，胡瑋珊譯《創意人的思考鍛鍊》，台北：臉譜出版，2006年，一版，頁36。