

透視非線攝影之美感

The Aesthetics in Non-linear Photography Art

蕭仁隆 Jen-Lung HSIAO

非線文學與藝術研究工作室自由作家

發現非線攝影世界

當攝影藝術進入藝術的殿堂後，被稱為第八藝術。然而隨著相機的攝影技術不斷革新，這具有相當便利和可複製性的藝術，在藝術拍賣市場上評價卻不高。如今，隨著去年柯達公司宣布破產後，正式結束光輝的底片攝影歷史，進入數位攝影的新紀元。「非線攝影藝術」(Non-linear Photography Art)則是在數位攝影後，從非線文學理論的十七點特性中體認出來的攝影手法，有別於傳統的攝影手法和欣賞角度，乃書文以饗讀者。

非線的非線攝影藝術

數位攝影隨著使用率的普及，技術研發的日益精進，讓數位單眼相機的畫質直逼底片攝影。尤其是數位相機的方便性與即拍即看性和記憶體容量的可擴大性，終致讓傳統的攝影家紛紛放棄

傳統相機，重新接觸這個將所有可能的攝影技巧都設計在相機上的數位相機。攝影比賽的規則也逐漸開始瓦解，接受來自於數位相機的挑戰。「非線攝影藝術」正是在傳統攝影進入數位攝影後，發現到的一種新的攝影藝術表現手法。非線的觀念取自於電腦從線性運算的突破，走向非線性運算系統技術，才產生現今使用相當便利的非線性連結與非線性搜尋等等技術。目前，大眾都普遍使用非線性技術的優點而毫無所知。但自非線攝影的表現手法被發現後，攝影藝術正如文學藝術將開始以線性為區分的基礎，把傳統的攝影藝術劃歸為「線性攝影藝術」(Linear Photography Art)，除此之外的攝影手法則劃歸為「非線攝影藝術」(Non-linear Photography Art)。這是依據非線文學理論所歸納的十七項特性來檢視「非線攝影藝術」，發現非線攝影手法具有這十七項特性中的非線性、遊戲性、可重寫性、去中心性、隨意與自由性、無固定性、相互交叉重疊性、多視線

性等，所以將這個新的攝影手法稱為「非線攝影藝術」。然而，在傳統的線性攝影藝術中，其實也存在著非線攝影的手法，如所謂的動態攝影，以及早期有所謂底片成像法等，這類的攝影成像手法不太容易掌握，卻相當符合非線攝影的概念。非線攝影則將這類的攝影手法納入研究的範圍，並將數位攝影後製作的剪輯拼貼一併納入，使非線攝影得以形成有別於傳統攝影、且具有獨自特色的攝影體系。

多面欣賞非線攝影藝術

傳統的動態攝影，即是對於動作中的景像呈現，採用部分停滯和部分具有重影或運動軌跡的攝影手法，一般多用於運動中的追蹤攝影、慢速攝影等，讓所攝取的照片呈現動感。底片成像法則是早期暗房成像技術的一種顯像方式，利用相片在顯影過程中斷顯影來產生千變萬化的顯像相片，或者在暗房中將攝影素材剪輯拼貼造景。不論是動態攝影，還是底片成像法攝影藝術，攝影者都無法在拍攝或顯像的過程中，運用光圈和速度等技巧，完全掌控相片成像的樣貌，只能在成像後檢視結果，以致作品的失敗率極高，卻也成為攝影愛好者冒險嘗試的天堂。如此不確定的攝影技巧，正是非線攝影藝術讓人著迷之處，其攝影的作品特質介於具象與抽象之間，除了具有動態美感之外，尚有無法以人為方式刻劃與重複再攝的非具象之美，這正是非線攝影藝術與傳統線性攝影作品最大區別之處。至於對非線攝影藝術的觀賞，亦須建立在這個基礎上，以具象和抽象作為觀賞連結，在作品所呈現的色彩、線條和形態變化中去體會作品的意涵，如此才能真正進入非線攝影藝術作品的核心來欣賞作品。

非具象的非線攝影藝術

非線攝影的拍攝手法強調「動態」二字及具象的抽象化過程，這是從動態攝影中獲得的靈感。一般在動態攝影手法裡，攝影者可以採取固定式攝影和追蹤攝影兩種獵影手法，而被攝影者都在動態的情形下被獵影，其最終目的，都要表現作品中被攝影者動態的美感。這類的獵影手法不易對焦，常造成主體失焦難以構圖的遺憾。在非線攝影拍攝手法裡，與動態攝影的拍攝手法相仿，攝影者採取固定式攝影和追蹤攝影兩種獵影手法，而被攝影者卻不一定在動態的情形下被獵影，其最終目的都要表現作品中被攝影者動態與抽象化的美感。因為，非線攝影拍攝技巧，在攝影者與被攝影者之間，採取動靜皆宜的手法獵影，以致成像的機率更為困難。然而，非線攝影捨棄正經八百的對焦模式，對於成像的要求，不再追求影像的真實感，而是追求影像的朦朧感、不確定感、動感、抽象化和介於抽象與具象間的非具象感覺，以及多層次圖像感，即是非線攝影藝術的特質，是具有詩意特質的創作。因為作品具有詩的特質，所以呈現的攝影作品常跟命名連結，甚至觀賞者與攝影者對於同一作品會產生不同的感觸，這亦是杜象作品詩意化創作的主要涵意。

非線攝影先驅 — 郎靜山

目前數位攝影大行其道，數位相機的強大功能，已經讓傳統相機瞠目興嘆！尤其是數位剪輯隨處可得，如何造景和拼貼成為另類攝影藝術。談到拼貼藝術，當年攝影大師郎靜山就以暗房製作為技巧，獨創中國山水集錦攝影，成為獨步攝影界的大師。郎大師的集錦攝影，正是拼貼攝影的先驅，然其如夢似幻的構圖技巧，非具有相當

的攝影與暗房技術者難以及之。在數位時代的攝影技術，則可以在後製過程中輕易完成造景和拼貼，使攝影作品得到多層次的再現機會。此外，傳統相機的多重曝光技巧也是造景常用手法，這種利用多重曝光來達到攝影創作效果的失敗率亦高，卻可以得到如夢似幻的驚奇作品。這類的攝影技巧，也是非線攝影研究的範圍。因此，我們可以說，只要相異於傳統攝影的手法，都屬於非線攝影藝術的手法，在傳統攝影藝術認知之外的攝影藝術表現手法，都被非線攝影藝術所認同。因為這個緣故，郎大師的集錦攝影則成為非線攝影的先驅。然而，不論線性攝影藝術或是非線攝影藝術，正如繪畫藝術一般，寫實主義和現代主義及超現實主義等各家的畫風雖異，其目的只有一個，就是要在作品中力求表現，達到作者所認

知的美的訴求，用以感動觀賞者。只是攝影藝術一直困於線性表現手法，並未如繪畫藝術已超脫了寫實手法，追求多變的繪畫藝術表現手法。

動靜皆宜的攝影手法

為探求非線攝影藝術的表現手法，將攝影手法分為：一、攝影者靜態與被攝影者動態攝影手法；二、攝影者動態與被攝影者靜態攝影手法；三、攝影者與被攝影者皆動態攝影手法；四、攝影者與被攝影者皆靜態攝影手法；五、攝影後的剪輯拼貼創作。其中攝影後的剪輯拼貼創作屬於電腦後製作的創作，創作方式類似郎靜山大師的集錦攝影。至於所謂靜態與動態係指攝影手法而言，靜態為靜止不動之意，不須多作解釋。但所謂動態則有攝影者形

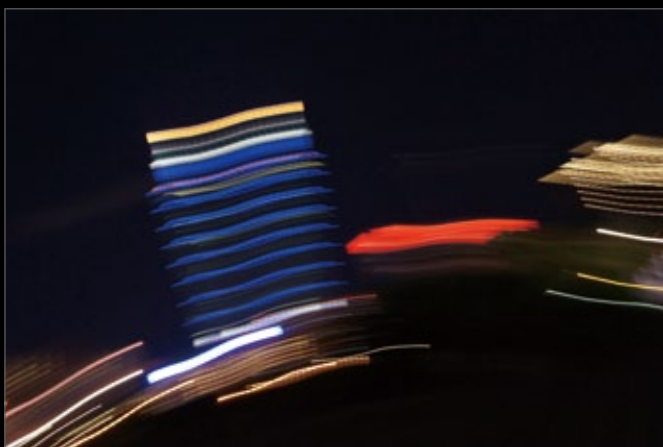
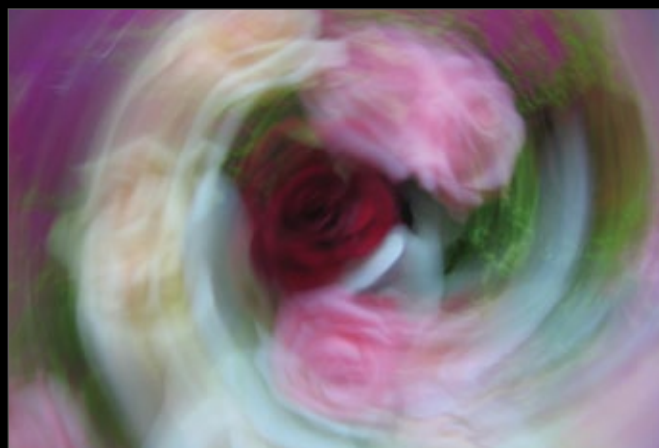
- 1 游逸
- 2 風景
- 3 泊
- 4 交融

體之動、相機操作之動和被攝影者之動的不同，不同的動態攝影會產生不同的成像效果。一般攝影者都以未被裁剪的原始攝影作品為最真實的創作，本文所介紹的攝影作品為前三者的攝影手法。第四項的攝影手法與傳統攝影手法相同，只是在非線攝影裡強調經由多層投影產生的拼貼效果之攝影，讓圖像的產生在虛實之間，而非一般的寫實攝影。至於第五項的攝影手法，一般不被攝影界所承認，但在數位藝術中，亦屬於藝術創作的一種，非線攝影藝術則涵蓋此類的創作，但僅限於攝影後的相片剪輯拼貼作品，猶如當年郎大師的暗房拼貼集錦創作。大凡經由一定程序的創作思考後所呈現的作品，都具有一定的藝術價值。所以，在線性攝影中無法被承認的攝影創作，大多能在非線攝影藝術中被賦予藝術創作的位格。

非線地欣賞作品

當明白「非線攝影藝術」創作的概念後，即可拋開傳統攝影的概念，運用非線攝影的攝影技巧來呈現莫內和梵谷以及歷來抽象派畫家、現代派畫家、超現實主義者心中所追求的美。以下即是以非線攝影的概念所拍攝的攝影作品，是沒有經過後製作剪輯等手法的數位攝影作品。在本文內刊出 16 張非線攝影之藝術作品，我們可以從中細細欣賞，並體認非線攝影藝術的美感。

「游逸」(圖 1)，原本只是一隻鴛鴦在水上游，以一般的攝影手法則求其真實，將這隻鴛鴦以高速拍攝凍結。但非線攝影則尋求水流動的波紋來襯托鴛鴦的游逸，是以靜制動的手法。「風景」(圖 2)，乍看之下彷彿如莫內或梵谷的繪畫手

5

6

7

8

9

5 台北 101 大樓變形系列

6 獵影

7 玫瑰之夢系列

8 流動的文本

9 蘭嶼獨木舟變形系列

法，實係花蓮鯉魚潭某處的岸邊倒影，藉由水的波紋產生動感，是在虛中見實的表現手法。「泊」（圖3），則是運用風景的倒影，加入水面上停泊的竹筏，構成實中有虛景；虛景之中又見實物的錯亂感。「交融」（圖4），則是利用顏色與水的流動產生動感，在顏色與水的交融之時攝下所需的影像，也可以說利用水與顏色來作畫，然後將交融變化瞬間的圖像拍下，即成為一幅深具抽象畫的作品。這種以攝影者靜態與被攝影者動態的攝影手法，只要獵影得當，都可以拍到不錯的作品。然而，這類的作品常可遇不可求，何況水的流動亦非人能掌控，其難可知。這類攝影手法與傳統的動態攝影類似，其中以煙火攝影最為常見，其次是雲霧、交通和星軌攝影等都是傳統攝影常見的作品，不在此列舉賞析。

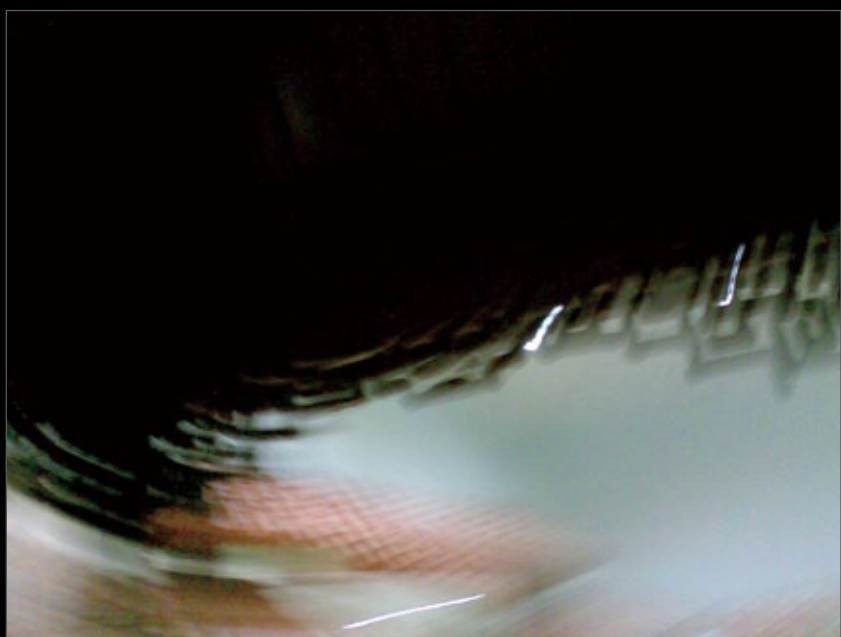
接下來圖5至圖10共六幅作品，是以攝影者靜態與被攝影者動態的攝影手法攝得之作品，但有時加入以相機前後快拉或快速轉換變焦鏡頭等方式獵影，產生了比前面四幅作品更為抽象的作品。作品欣賞說明如下：

「台北101大樓變形系列」（圖5），這是以台北101大樓為場景所作的非線攝影手法。在相機的動態變化攝影下，台北101大樓已經不再是一棟高聳的大樓，而是讓人驚豔的抽象作品。這幅作品以大樓的腰部為取景，一片一片的窗戶化成彩色的稿紙在天空飛揚，彩帶亦隨之而飛升。如此的變形手法是非線攝影所企求的一種成像方式。「獵影」（圖6），則是運用相機變焦鏡頭快拉

造成的結果，也是傳統攝影常用的手法，失敗率甚高，本來不甚特別的作品，變成聚焦性動態美感的作品。「玫瑰之夢系列」（圖7），則以捧花為攝影主體，運用不同角度的拍攝及取景，配合光圈與速度的變化，建構心中的圖本。該作品在光影與搖晃間產生似花非花的夢幻感，有的玫瑰幻化為飛奔的精靈，有的成為如雲霧般的紫色，於是釀造成為一種夢幻。「流動的文本」（圖8）同屬「台北101大樓變形系列」之一，但卻幻化為一層層飛奔的文本，而非線文本豈不是一個多層次、不斷變化及可以流動的文本？這幅作品正好可以正確的詮釋文本的流動性。「蘭嶼獨木舟變形系列」（圖9），蘭嶼獨木舟本身就相當豔麗，經過非線攝影手法後，猶如從夢幻的幽洞中竄出的幽靈船，扭曲的船身凸顯出正在變化之中的樣貌。「粉紅之夢」（圖10），人們心中都有一個粉紅的夢想，這幅作品以逐漸晃動的粉紅花朵來彰顯心中的粉紅夢想的悸動，在左上角的黃金絲帶象徵這個夢想可能的結局。

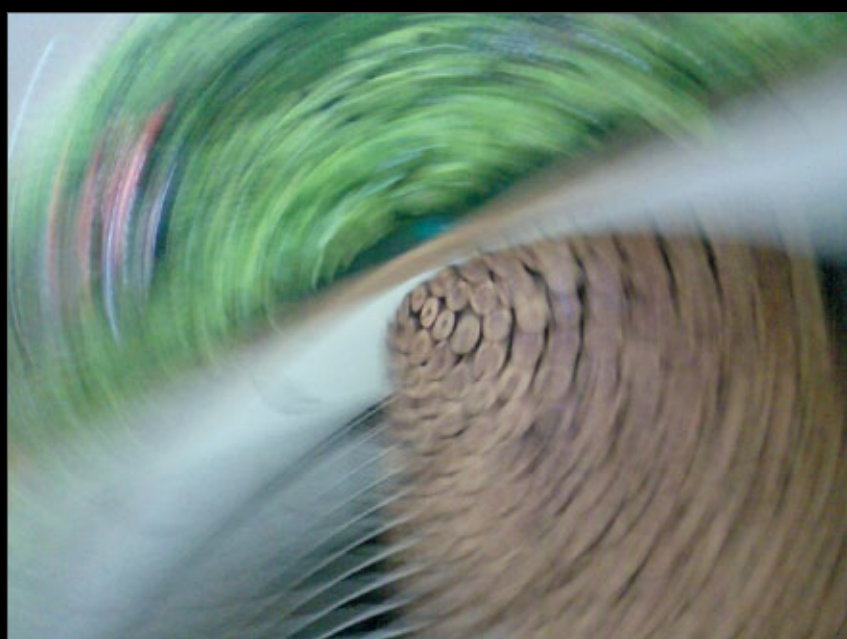
非線攝影作品強調在具象與抽象的非具象之間創作，一幅具有讓人不斷可以神思的非線攝影作品更屬難得，亦是攝影創作者不斷追求的目標。對於超脫傳統攝影的框架，展現非線攝影獨有的美學，更是創作者所企盼的目標。以下六幅作品則是往這目標努力的非線攝影作品，分別賞析如下：

圖11至圖16與前面的作品表現手法又不盡相同，「義大摩天輪」（圖11）以手動定焦配合相

機前後快速變焦手法，於是形成一幅摩天輪奇特的景象，如此的成像絕非一般傳統攝影技法所能拍攝的。「資訊世界 1」（圖 12）與「資訊世界 2」（圖 13），則僅作相機的擺動，讓龍潭七彩橋閃亮的七彩光點和倒影及隨意的閃爍創造效果，於是形成一幅相當抽象及亮麗的作品。命名為資訊世界，係片段的光點猶如數位的 0 與 1 的數碼，在依序傳遞訊息的過程中，仍會出現莫名的干擾現象，波長的大小也因調節而變化。這兩幅作品恰好可以表現資訊中的各種現象，作品就在色彩與光影中向觀賞者說話。在攝影者與被攝影者都是動態的狀態下，是一個比較困難的攝影手法，且

成像的控制完全隨機而定。「黑白之旅」（圖 14），則是有趣的街頭商品廣告，一經非線攝影後，形成仿如一幅平面設計的封面，原有的商品已經不存在了。「落櫻」（圖 15），則是拍攝一堆掉落的台灣山櫻花，但寫實的拍攝只能是一堆落花，經由旋轉拍攝後，落櫻就停留在旋轉飄落的霎那，觀賞時仍看到還在飄落的櫻花。「變形」（圖 16），則是一堆木飾品與花草的結合，經過非線攝影的手法拍攝後，形成這幅非具象且正在變形中的圖像，這在傳統攝影中是無法拍攝的。以上的作品都是攝影者如何將非線攝影的觀念運用技巧活化的創作。

10	13	15
11	14	16
12		

10 粉紅之夢
11 義大摩天輪
12 資訊世界 1
13 資訊世界 2
14 黑白之旅
15 落櫻
16 變形

突破欣賞框架的美學

以上的非線攝影作品，係非線攝影研究時的實驗作品。攝影之法千變萬化，在進入非線攝影藝術之後，各類的攝影手法將不再固守傳統的攝影藝術框架。攝影藝術正如繪畫藝術，只要能創造藝術的美即是好的作品。現今將自己的發現發表出來，用以分享此一創新的攝影手法，或可增進更為多元的攝影觀念和創作手法，期許非線攝影藝術能突破欣賞框架，創造出美學上另類多彩繽紛的攝影藝術作品。

（本文圖片攝影：蕭仁隆）

解

問題 6d

問：攝影之線性與非線性有何不同？

答：線性攝影為傳統的、制式的、固定的攝影手法。非線性攝影簡稱非線攝影，是除了線性攝影手法以外的所有攝影手法，即是反傳統的、非制式的、無固定模式的、具有動感的、非具象的或是符合非線十七種特性之一的攝影手法。