

2010·除夕·四草

2010年除夕，最冷的一天，來到四草，看鳥，只看到一隻落單的水鳥，好冷！

攝影創作經驗談

文、圖／陳寬祐

詩意與創意—創作的泉源

「詫異只給詩人看，詫異是哲學的開始」，詫異是心靈的感動，是創意的泉源，我能體悟這句話的意思，我稱它為「詩意」。有人用文字、用音符、用畫筆、用身體來傳達這種感動，我則嘗試用影像來述說我對這個世界的詫異。

「詩意」是一個頗抽象的概念，很難用字詞完全表達其涵意，不過我試著以下面的例子來詮釋我的看法。

在日本旅遊參觀明治神宮時，偶遇一位佝僂的老婦人緩行於參拜道上，雖然行動不若一般人敏快，但是她的精神抖擻、步伐堅毅；穿著雖簡樸，但卻非襤褸。此景與那時的環境氛圍非常契合，深深吸引我，於是趕忙按下快門，拍得這張稍縱即逝的影像。隨後幾天，這幅景像一直浮現在我的腦海，待返國後，趕快將圖檔打開，反覆觀賞又深加思索。感覺心中隱約有一個意念、一股衝動，想把它以文字或詞語方式表達出來，

於是我寫下這首「謙卑」的小詩，試圖將影像的「詩意」轉化成文字。同樣的，雖是小小的一朵花，也會有無限豐富的詩意，令人感動萬分！

一幅影像、一首詩、一曲歌等表現形式，其實都源自於相同的內容，我認為，那就是所謂的「詩意」—最原初、最澄清的抽象創意；詩意是一切創作的根本。感動來自作者面對浮生萬象的反應，有時是喜、有時是悲、有時是敬、有時

謙卑

想必定是我長年被現實生活磨苦，
為區區五斗米折腰，
不得不以近乎謙卑的樣貌，慢行於人生參道，
猶如激風吹拂的稻穗，飽滿而低垂。

則是畏，這些悸動或感悟，構成攝影最珍貴的人文價值。所以我最重視的還是攝影詩意的追求，然後企圖以影像的形式，將它視覺化、具象化。當然，我也不會輕視技術、形式的重要性，可是我更不會忘記，最好的攝影作品是毫不造作的，它使你只留意作者想向你傾訴的心情。

我並不是說文字可以完全傳達影像的意念，或是影像足以表達文詞的詩意；畢竟一種藝術只有用它自己的語言才能解釋，想要用文字來說明攝影，就像用文字來談音樂一樣困難。我只是想說，創作者應該把握、珍惜出自你心中的那份感動，它才是所有創作的泉源；其他的就留給媒介與技法去發揮了，不論你選擇影像、文字或音符。

如今，當我拍照時，雖然乍看好像都是隨心所欲按快門，但是我相當確信，我的心中自有取捨的本能，我知道為何要拍它，我也瞭解它的詩意何在。我對攝影的看法是，除非這個景像吸引、感動你，否則不要輕易按快門。「從心中走出來的，才能走進別人的心中」，貝多芬曾如是說，我也這樣認為。

知己知彼—我要拍什麼？

攝影應該有意圖，攝影者一定要先問自己「我要拍什麼？」，就像畫家在作畫之前問道「我要畫什麼？」一樣。先認識自己的需求，才能清礎面對所要拍攝的對象，才不致於無的放矢，浪費金錢、時間與精力。

找到拍攝題材，接著就要仔細研究對象。以蝴蝶生態攝影為例，這類主題的切入點很多，譬如蝴蝶的生活史、蝴蝶的種類、蝴蝶與蜜源植物等。作者應就所選擇的主題，事先充份蒐集這些背景資料，詳細瞭解對象，才能準備最適當的器材，選擇最佳的地點與時間，作最好的拍攝。

天地包羅萬象，任何題材都是攝影的好對象，但是每個人的興趣有專、能力與時間有限，

不可能樣樣涉獵。所以在學得所有攝影的基本知能後，審視自己的條件，瞭解自己的意圖與傾向後，再選擇專注的題材，努力以赴。

物盡其用—善用你的工具

《楚辭》裡有一句「尺有所短，寸有所長」，比喻人各有其長處和短處，各有所適，各有所取，其實這句話套用在攝影器材也很貼切。每一種攝影設備都有它的主要功能以及操作上的限制，任何逾越此範圍的嘗試，成效大多很渺茫；例如環形閃燈是專供近距離拍攝細小物件時使用，如果錯用於人像攝影，那麼就注定失敗。

攝影設備依其功能各自形成專門領域，如建築攝影、景觀攝影、近攝或顯微攝影、運動攝影、人像攝影、野生動物攝影、水中攝影等。每種領域有其主要的配備，當然偶有含括的器材，不過大多數是各司其職。所以，在知道「我要拍什麼？」之後，接著要自問「我有什麼工具？」或是「以我的能力，我可以擁有哪種器材？」。如果你只有適合拍攝景觀的配備，那就不要奢望用它來拍攝昆蟲的主題。

大部份的人不可能購齊所有攝影領域的器材，所以只能就目前所擁有的，選擇最適當的主題，充份發揮工具的極致機能，才是最正確的創作心態。

海納百川—生命越深厚，作品越精湛

任何一種創作過程，都猶如植物由種子萌芽、生根茁壯、枝展葉茂，最後開花結果，果實之豐歉決定於生長條件的優劣。攝影創作也是如此，作品的成敗，其實決定於作者本身所擁有的無形之人文素養，與有形之工具操控技術；前者是「養分」，後者是「農務」，兩者相輔相成不可偏廢，「根深柢固，土厚泉遠」正是此道理。所以，優秀的攝影作者，應該具備豐富的「學養」與「技術」，才可能獲得豐碩的成果。

所謂學養，並非狹隘地僅指與攝影學理相關

之知識，它應該盡可能包含更廣泛的人文、自然與社會等知識，以及個人的生活經驗、生命價值觀等。當然，攝影者不可能、也不必要完全通曉每一領域的學問，或經歷生活中每一種酸甜苦辣。我們很難畫界哪一類知識與經驗是有助於攝影，哪一種則否，所以不必畫地自限。總之，平時多吸取各種養分，不論是文學、音樂、戲劇或科學，都應涉獵，甚至多觀摩別人的作品，待有朝一日當你創作時，它就會如泉源般湧現，豐潤你的作品。

根深抵固—越是基本，越是重要

任何一種學習，基礎是最重要的，不能掌握重點的徒勞，絕對只有事倍功半之效，學習攝影正是如此。

我的攝影建立在四個主軸上—器材設備、拍攝技法、影像處理與美感原理。各有其廣遼、深邃的理論與實務，除了專門研究人員外，一般攝影創作者實在很難鉅細靡遺一窺堂奧。尤其現今數位科技日新月異，工具越來越多樣，技術越來越容易，讓許多人產生幻覺，迷失在技巧賣弄中而不自知，猶如盲人摸象無法勾勒全貌。攝影一如數學，如果不從最基礎的定義、定理、運算學起，而想一步登天，這是不可能而且很危險。

我認為，攝影確實有其深奧之處，不過初學者也不必視其為畏途，只要能提綱挈領，確實掌握最基礎、最重要的原理與原則，然後觸類旁通，如此要攝得佳作就很容易了。以影像後製作為例，若能事先擁色彩學的基本知識，那麼影像處理軟體中的「影像調整」的許多功能就一目了然了。不必好高騖遠、自亂腳步，切記，大樓平地起！

日本古代著名武士宮本武藏曾對他的弟子說過一句話：「永遠留一隻眼睛給自己」，我也一直把這句話應用在攝影創作上。永遠要保留一點空間，回過頭來沉殿、思考自己。

30 觀察天地

翕

大暑，午後燠熱，蟬叫聲噪耳，
樹蔭下池畔激風，睡眼看荷葉晃動。

驚蟄

啊！於是世界在一聲春雷中，
驚醒了許多快樂的歡呼。