

非線攝
水攝影藝術

蕭仁隆——著

兼具專業與
實驗性的攝影專書

Non-linear
Photography Art

推薦序一：從心的視野看世界



我認識仁隆已經多年，當他請我寫序文時，初看《非線攝影藝術》一書的書名彷彿是一本硬書，然而在細細品味後才恍然大悟，原來攝影可以如此地特別；奇幻地突破刻板的複製框架！仁隆所發現的非線攝影手法竟可以從傳統的拍攝手法，單純的拍攝紀錄發展到更為寬廣，更多面向的拍攝技巧和採用暗房成像法；把攝影創作的美學發揮得更加淋漓盡致！

當人類可以透過數位攝影運用於太空拍攝星體，也可以從月球觀看地球時，數位科技已經一日千里。數位科技也可運用於科技界捕捉人們無法看見的激光脈衝現象，也可以運用於繪本，更讓攝影創作以不同的手法走入藝術的世界。在書中作者也揭露了攝影創作作品已經逐漸獲得藝術拍賣市場和收藏家的喜愛，並且視攝影創作作品為繪畫之外的藝術品，承認其美學的地位。誠如作者舉攝影前輩柯錫杰所言，攝影透過创新的手法來詮釋心的視界；與傳統的繪畫一樣都是一種繪畫藝術的表達，只是採用的媒介不同而已。試想繪畫作品必須從如何選定主題，營造畫面，組織背景，以及觀察光源和整體畫面的搭配等等的構思，最後才能完成一幅繪畫作品。攝影創作何嘗不也要經過這一系列的構思，然後在按下的瞬間完成作品。因為藝術創作所貴者在於心，所以，從心的視野看世界，就會發現這個世界變得不一樣了！尤其是透過攝影的拍攝技巧來詮釋內心世界的美學，讓觀賞者也能產生共鳴的反射，就是一禎成功的攝影作品。

在《非線攝影藝術》中關於作者所創作的作品猶如其人，乍看之下似乎平實與平凡，卻可以從他的作品中領略其中充沛而豐富的內在意涵。我相當欣賞作品中的〈墨韻圖〉，想不到攝影也能呈現潑墨繪畫般的意境。那禎〈流

金歲月〉充分表現人生燦爛的輝煌感覺，而〈浮萍人生〉卻又為浮動不定的人生做了雋永的註解。在作者這些作品中，只要細細品嚐，每個人或許都有不同的感受在心頭！這正是觀賞藝術作品的妙意；只在此心中，其趣意也在此心中！

期盼仁隆在《非線攝影藝術》書中所挖掘出來的非線攝影手法，可以分享給攝影界的同好，更能帶給同好們新的攝影思維，藉以創作出心中所見更美的，更不一樣的視覺世界，並在作品中傳達一種生活的美學！

陳玉秋

2019年10月28日

寫於飄渺的拉拉山達觀農場

推薦序二：一本很特別的攝影專書



數位相機的發明才四十餘年，而真正運用數位影像技術的影像處理是近十餘年的事，拜電腦科技進步所賜，運用數位處理影像的工具和軟體，不再局限於數位相機或數位攝影機，連手機、平板都有照相和錄影功能。簡而易懂的數位照相技術和科技設備，人手一機的普及，使得數位影像的取得和運用可以更多元，再透過軟體應用把不可能變為可能。

當數位影像技術進步時，如果沒有傳統的攝影技術和經驗為基礎來打底的話，一幅完美的作品還是無法呈現在世人面前。數位影像技術除了攝影，也可以將以前紙本的黑白或彩色相片翻拍後以數位方式典藏，既節省了儲存空間，也節省了不少的金錢，還可以透過數位軟體的上色技術，將百年前的照片以接近於原色方式呈現，對於古蹟修復或歷史回顧方面是一項很重要的技術。這次《非線攝影藝術》作者所揭示的非線攝影手法不同於以往只著重靜態的風景、建築和人物拍攝手法，強調更豐富多元的動態藝術美感，除了可增加攝影者的技術挑戰性之外；還可讓觀賞者有更豐富的想像空間。

我的三叔自幼喜好讀書，進入職場後再繼續進修，而且雖已有些年紀仍繼續攻取元智資傳碩士學位，這樣的體力和精神，真的讓我動容！所以，我也效法他的精神在進入職場後重拾課本，繼續進修深造。他在工作之餘有許多文學創作並出版詩文集，上次更出版了《非線文學論》巨著。這次撰寫有關攝影創作的《非線攝影藝術》是他非線論著的第二部，也是他重新接觸相機以來，集在學期間的攝影創作，對於生活環境中所觸及的作品，以及關於中西方的攝影

發展等研究的結晶。

有興趣於攝影的讀者或是同好不妨細細品嚐玩味；這本異於一般攝影書籍的很特別的攝影專書，或許會別有一番靈動在心頭！

蕭爵增

於洄瀾108.10.26

自序：打開攝影的另一面視窗

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，攝影家們紛紛轉而學習數位相機的拍攝手法。「非線攝影藝術」(Non-linear Photography Art)正是在傳統攝影進入數位攝影後發現的一種新的攝影藝術創作拍攝手法。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，後來運用於文學和藝術創作的概念。

我在研究非線文學之餘，於民國100年（西元2011年）把玩相機中發現此一攝影技巧的可行性。當初以「閃動攝影」或「晃動攝影」為名，直到民國103年（西元2014年）發現其攝影特質與非線文學的特點有諸多雷同之處，乃定名為「非線攝影藝術」，希望為攝影藝術增添更為多元的創作技法和作品。自發現非線攝影拍攝手法後，攝影藝術正如文學藝術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」，除此之外的攝影手法劃歸為「非線攝影藝術」。本書也是自《非線文學論》出版後，第二部關於「非線」的著作。

非線攝影的拍攝手法強調「動態」二字，非線攝影的攝影作品表現常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抽象之美，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，須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，才能真正進入作品核心欣賞作品。非線攝影的特點是捨棄正經八百的對焦模式，不追求影像的真實感，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，具有詩的特質。

寫本書的動念在於希望把這個新發現提供給攝影界同好和諸多喜歡攝影的朋友，讓他們在拍攝時打開攝影的另一面視窗，採用不同表現手法的作品，然後對自己也可以拍出如詩如畫的作品而驚嘆！

《非線攝影藝術》一書的完成，首要感謝雲林科大的鄭月秀主任，是她把我帶入非線性的世界，以及台灣藝術教育館出版的《美育》雜誌；接受我首次以「非線攝影」為名發表的〈透視非線攝影之美感〉論文，也感謝所有願意幫我寫序的朋友，以及願意協助出版的出版商。一本書的問世不容易，從計畫寫書時模糊的構想到蒐集資料歷經多年，然後開始著手寫稿到完稿也有年餘。寫書期間多次面臨參考資料和思路的困境，尤其是中國攝影和台灣攝影發展史料的凌散與不足，還有攝影美學發展及名詞歸納定義問題，最後總算整理出頭緒來。因此，這本書不僅僅是談論非線攝影藝術，也談攝影美學和發展脈絡！

文末還是那句話，期盼本書問世後可以為攝影界打開攝影的另一面視窗！

蕭仁隆

於龍潭采雲居

民國108年（2019）2月14日西洋情人節

目錄CONTENTS

推薦序一：從心的視野看世界 ……2

推薦序二：一本很特別的攝影專書 ……4

自序：打開攝影的另一面視窗 ……6

第一章 非線攝影藝術概說

1.1 數位攝影新紀元	14
1.2 非線攝影藝術及特性	16
1.3 非線攝影發現及範疇	18
1.4 初探非線攝影拍攝手法	19
一、攝影者靜態與被攝影者動態攝影手法	20
二、攝影者動態與被攝影者靜態攝影手法	21
三、攝影者與被攝影者皆動態攝影手法	22
四、攝影者與被攝影者皆靜態攝影手法	23

第二章 攝影技術發展

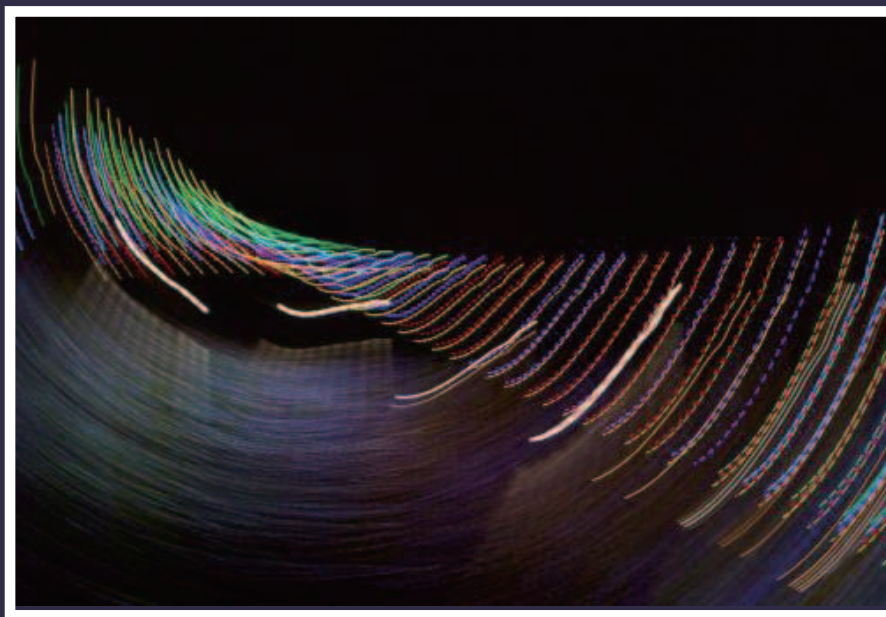
2.1 攝影技術濫觴	26
2.2 攝影技術發展初始	32
2.3 攝影技術蓬勃發展	36
2.4 數位攝影技術發展	46
CANON公司數位單眼反光相機產品現況	49
SONY公司數位單眼反光相機產品現況	49

3.1 何謂攝影藝術美學	52
3.2 攝影藝術分類與名詞釋義	59
人像攝影 (Portrait Photography)	60
風景攝影 (Landscape Photography)	61
生態攝影 (Ecology Photography)	62
民俗攝影 (Folkways Photography)	63
運動攝影 (Motion Photography)	64
藝術攝影 (Artistic Photography)	64
紀實攝影 (Record Photography)	65
商業攝影 (Commercial Photography)	66
3.3 攝影藝術美學發展	68
肖像攝影藝術 (Portrait Photography Art)	69
作畫式攝影藝術 (Pictorialism Photography Art)	70
自然主義攝影藝術 (Naturalism Photography Art)	71
純粹主義攝影藝術 (Pure Photography Art)	72
印象派攝影藝術 (Impressionism Photography Art)	72
抽象派攝影藝術 (Abstract expressionism Photography Art)	74
達達主義攝影藝術 (Dadaism Photography Art)	74
超現實主義攝影藝術 (Surrealism Photography Art)	75
現代攝影藝術 (Modern Photography Art)	76
新現實主義攝影藝術 (New Realism Photography Art)	78
堪的派攝影藝術 (Candid Photography Art)	79
主觀主義攝影藝術 (Egoism Photography Art)	80
寫實主義攝影藝術 (Realism Photography Art)	80
紀實攝影藝術 (Record Photography Art)	81

第一章

非線攝影

藝術概說



1.1 數位攝影新紀元

自西元1839年（清道光19年）目前被公認的世界上第一張照片誕生後，攝影藝術開始取代了自古以來大多數的肖像畫，以及所有畫家作畫的市場。然而，攝影藝術要到21世紀各式媒材混合的照片出現，又受達達、超現實主義藝術的啟蒙，讓攝影進入觀念藝術、地景藝術、錄影藝術等，並且開始以系列式、拼貼式、圖文式、裝置型的跨影像創作，進而豐富人類的藝術創作，才讓攝影真正進入藝術的殿堂。一般所稱的「八大藝術」為文學、音樂、美術、雕塑、舞蹈、建築、戲劇、電影等八大項，攝影則被列為第九大藝術。後經蕭仁隆於民國103年（西元2014年）撰寫《非線文學論》時，重新為各大藝術類別定位為：

- （1）文學藝術
- （2）音樂藝術
- （3）美術藝術
- （4）雕塑藝術
- （5）舞蹈藝術
- （6）建築藝術
- （7）戲劇藝術
- （8）電影藝術
- （9）攝影藝術
- （10）數位藝術
- （11）工藝藝術
- （12）書法藝術

但這第八、九、十藝術具有相當便利的可複製性，一直在藝術界有所爭執，其中攝影藝術已經進入藝術拍賣市場上，除幾個特例攝影家的作品外，一般所獲的評價並不高。如今，攝影所使用的顯影材料從毛玻璃到底

片持續百餘年之後，隨著民國102年（西元2013年）柯達公司宣布破產後，也正式結束光輝的底片式攝影歷史，攝影才完全進入數位攝影的新紀元。

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。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。傳統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。只是數位相機的可複製性和電腦合成技術的隨意可得，導致攝影比賽的評審相當不容易分辨照片的合成與否，以致曾有幾次的攝影大賽被人舉發為合成技術的照片，進而事後取消該獎項的事件。所以，如何制定數位攝影作品的評選標準和獎項，成為未來攝影比賽必須面對的課題（蕭仁隆，2014）。

1.2 非線攝影藝術及特性

「非線攝影藝術」(Non-linear Photography Art)正是在傳統攝影進入數位攝影後，發現到一種新的攝影藝術表現手法，即是「非線攝影藝術」。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。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」，除此之外的攝影藝術劃歸為「非線攝影藝術」。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」，發現非線攝影技巧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，所以把這個新的攝影手法創作的作品稱為「非線攝影藝術」(蕭仁隆，2014)。然而，在傳統的線形攝影藝術中，其實也存在著非線攝影的技巧，即是所謂的動態攝影，以及早期有謂底片成像法、暗房拼貼法等，這類的攝影成像技巧不太容易掌握，卻相當符合非線攝影的概念。非線攝影藝術屬於新的攝影藝術概念，本文即以非線攝影藝術的動態攝影藝術和暗房成像技巧談起。

動態攝影即是對於動作中的景像呈現部分停滯和部分具有重影或運動軌跡的攝影技術，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。暗房成像技巧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中斷顯影或拼貼來產生千變萬化的顯像效果。不論是動態攝影還是底片暗房各類技巧，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。非線攝影的攝影作

品表現常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抽象之美，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，才能真正進入作品核心欣賞作品。

非線攝影的拍攝技巧強調「動態」二字，這是從動態攝影中獲得的靈感。一般在動態攝影技巧裡，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。在非線攝影拍攝技巧裡，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，其最終目的一樣都要表現作品中被攝影者動態的美感。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，也可以說是具有詩的特質。因為具有詩的特質，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，這亦是杜象作品的詩意化創作主要涵意（謝碧娥，2008；蕭仁隆，2014）。

1.3 非線攝影發現及範疇

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（1892-1995）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，其失敗率亦高，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。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，並未如繪畫藝術超脫了寫實技巧，追求多變的繪畫藝術表現手法而已。非線攝影手法的發現，係蕭仁隆在研究非線文學之餘，於民國100年（西元2011年）把玩相機中發現此一攝影技巧的可行性。當初以閃動攝影或晃動攝影為名，直到民國103年（西元2014年）發現其攝影特質與非線文學的特點有諸多相同之處，乃定名為「非線攝影藝術」，希望為攝影藝術增添更為多元的創作技法和作品。至於「非線攝影藝術」之名；首先以「透視非線攝影之美感」專論刊登於國立台灣藝術教育館之美育雙月刊第200期，即民國103年（西元2014年）七、八月的期刊發表。

1.4 初探非線攝影拍攝手法

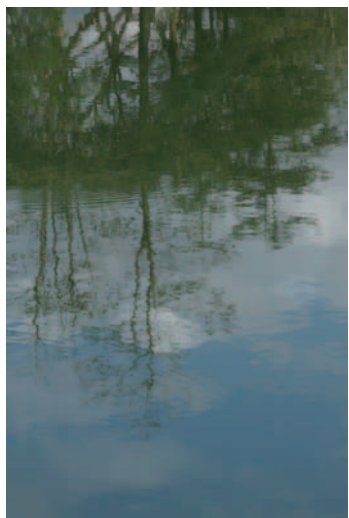
為探求非線攝影藝術的拍攝手法，將其攝影手法分為：

- 1.攝影者靜態與被攝影者動態拍攝手法
- 2.攝影者動態與被攝影者靜態拍攝手法
- 3.攝影者與被攝影者皆動態拍攝手法
- 4.攝影者與被攝影者皆靜態拍攝手法
- 5.全景攝影手法
- 6.攝影後的剪輯拼貼創作手法

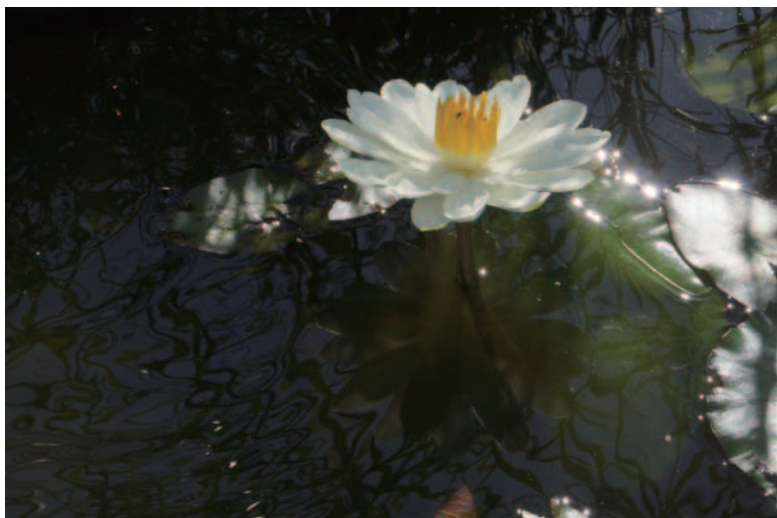
以上六項攝影手法，其中攝影後的剪輯拼貼創作手法屬於電腦後製作的創作，創作方式與郎靜山大師的集錦攝影類同，不在此章詳談。另外，尚有全景攝影手法屬於相機具備功能問題，都將在第四章非線攝影藝術拍攝表現手法中一併論述。至於所謂靜態與動態係指操作手法而言，靜態為靜止不動之意，不須多做解釋。所謂動態則有攝影者形體之動，相機操作之動和被攝影者之動的不同，不同的動態攝影會產生不同的成像效果。茲將一至四項攝影手法搭配作者的攝影作品初探說明如下：

一、攝影者靜態與被攝影者動態攝影手法

〈風景〉與〈出淤〉作品的表現不盡相同，〈風景〉在虛中見實，〈出淤〉則在實中有虛，卻都以水的流動作為表現手法。〈風景〉乍看之下彷彿如莫內或梵谷的繪畫手法，實係花蓮鯉魚潭某處的岸邊倒影，藉由水的波紋產生動感。〈出淤〉原本只是一朵白色睡蓮，以一般的攝影手法則求其真實，但藉自然的微光打在花朵上，以張顯其皎潔之姿，借微風拂動的昏暗水面形成亂影，於是讓睡蓮得到強烈的對比。這是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、交通和星軌攝影都是常見的作品。

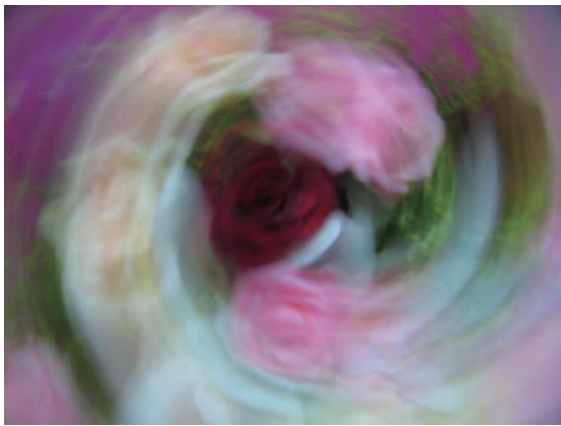


左：〈風景〉
右：〈出淤〉

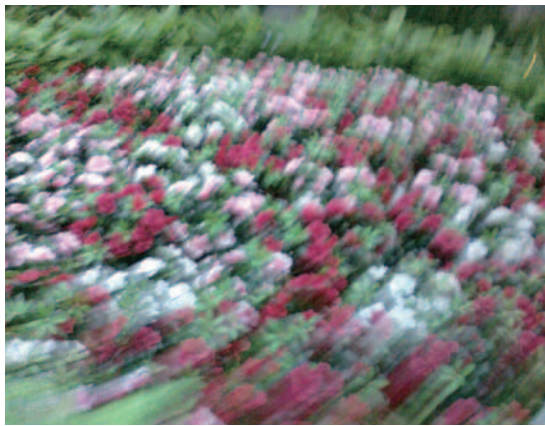


二、攝影者動態與被攝影者靜態攝影手法

〈玫瑰之夢系列〉與〈花之變形系列〉都以花為主題的創作作品，被攝影者靜止不動讓攝影者獵影，而其所產生的動感，在於攝影者必須有所行動。攝影者行動之法端由攝影者自主，可以將相機晃動以求成像，也可以攝影者自身作各種角度晃動以求成像。成像的優劣關鍵在於搖晃的角度和光影成像的快慢以及所搭配的色彩。以〈玫瑰之夢系列〉而言，原本只是一束捧花，但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幽靈，有的成為如雲霧般的紫色，於是釀造成為一種夢幻。〈花之變形系列〉則是採用整齊的花圃為造像拍攝主題，在攝影者的運動後讓整齊的花圃動了起來，就像即將飛起的萬叢花朵，她不再是花圃了！



左：〈玫瑰之夢系列〉



右：〈花之變形系列〉