

社團法人 台灣攝影文化資產協會 會員福利_讀書會

《攝影美學—遺失與留存》

第六章 作品生成

張哲榕.導讀

一、核心概念：藝術三角 (L'Espace de l'œuvre)

本章的核心結構建立在一個「三角關係」上，認為攝影作品的完整意義並非孤立存在，而是由三方共同完成：

1. 創作者 (Creator)：不僅是拍攝者，更是生活者與選擇者。
2. 作品 (Work)：具備「未完結性」，是一個開放的系統。
3. 接受者 (Receiver)：觀者不只是被動看圖，而是透過詮釋參與了作品的「二度創作」。

二、兩位攝影師的對照：拉蒂格 vs. 莫爾德

這部分是本章最精彩的案例分析，展示了兩種截然不同的作品生成美學：

1. 雅克-亨利·拉蒂格 (Jacques-Henri Lartigue)：事後的美學

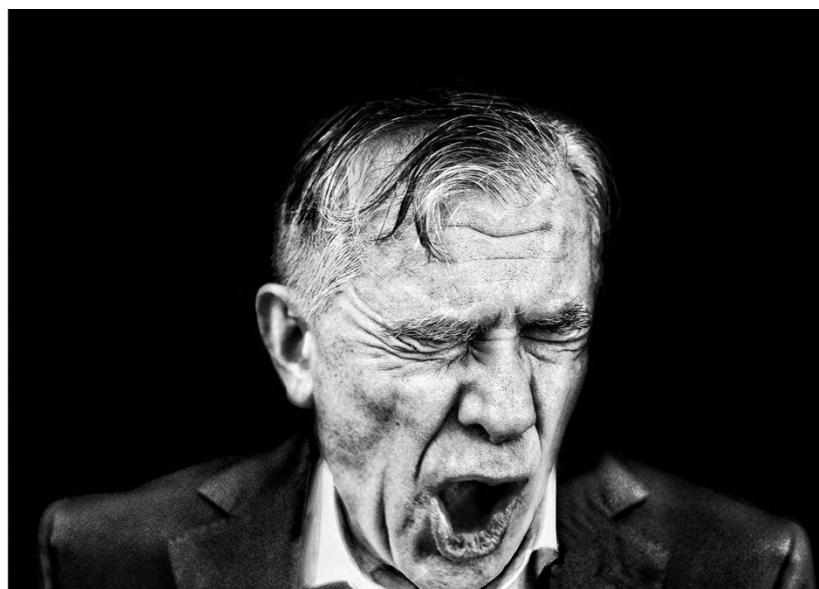
- 創作邏輯：藝術生成先於作品生成。他的一生都在捕捉幸福的瞬間，拍攝對他而言是「消除悲傷」的行為。
- 事後性 (Après-coup)：他的作品往往在拍攝幾十年後（1963年MoMA展覽）才真正被「認可」為藝術品。這意味著作品的價值是由時間、策展人和歷史回溯性地賦予的。

2. 若熱·莫爾德 (Jorge Molder)：未完結的系統

- 系統性觀看：莫爾德的照片不能單獨觀看。他強調一組照片、一系列作品之間的連貫性。
- 未完結性：他認為攝影作品是「可構成的」 (constitutable) 但始終開放。作品在創作者死後，仍能透過不同觀者的重組、詮釋而持續生成。
- 哲學意涵：受到貝克特、布朗肖影響，他的作品常涉及「遺忘」、「自我作為他者」的辯證（如《自拍像》系列中，自我是影像的載體而非主體）。

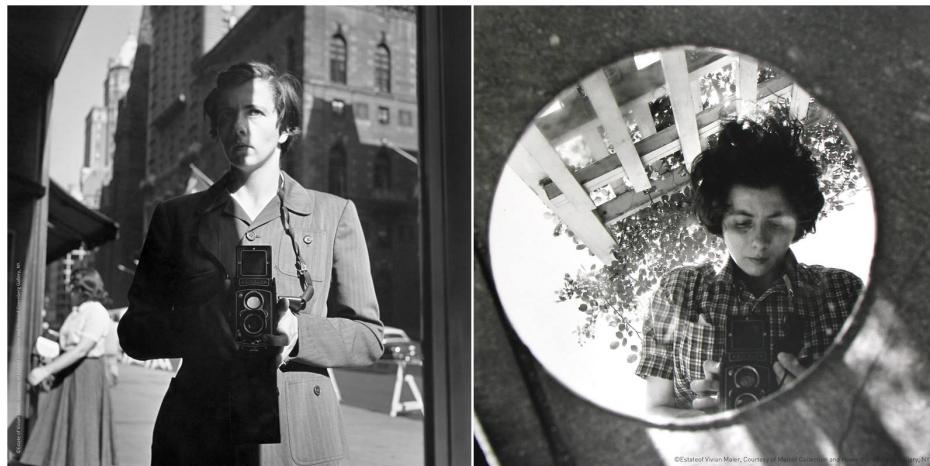

三、哲學與美學的深層反思

- 布朗肖的影響：文中引用布朗肖，指出藝術作品最接近自身的時刻，往往是我們不知道其創作情境、甚至不知道作者名字的時刻。這賦予了影像一種「詩意」。
- 語言學類比：攝影被類比為一種語言。單張照片像是一個詞或一句格言，而整組作品則構成了語法。創作者在「現實」與「表現」之間創造了間隔（écart）。
- 死亡與重複：引用弗洛伊德，指出莫爾德作品中「重複」的先決條件其實是「死亡」。透過影像的重組，藝術家在與遺忘和消失做鬥爭。

四、讀書會討論問題設計（建議提問）

1. 關於完成度：如果攝影作品具有「未完結性」，那麼攝影師何時才能說自己的作品「完成了」？是在沖洗出來那一刻，還是被掛在美術館那一刻？
2. 關於接受者：文中提到「觀者透過詮釋成為了藝術家」。你認為觀者的過度解讀，是否會背離創作者的初衷？這種背離在攝影藝術中是正面的嗎？
3. 關於事後美學：拉蒂格的案例說明了「作品可能在藝術家死後才到來」。在數位時代，無數照片被淹沒在硬碟裡，這是否意味著現代攝影更依賴「事後」的挖掘與篩選？

想到神秘的保母攝影師 Vivian Maier

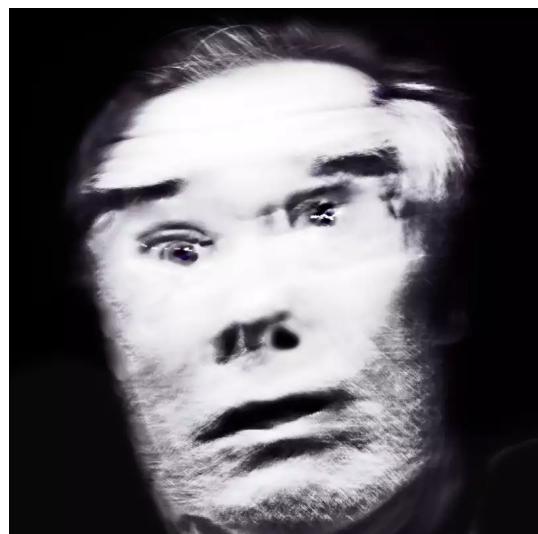
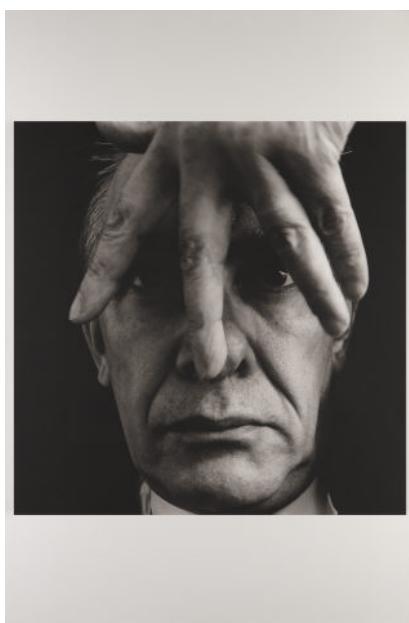
4. 關於「我」的失蹤：在莫爾德的自拍像中，「自我」被遺忘了。大家如何理解「攝影的主體並非攝影師本人，而是攝影行為本身」這句話？

總結語

本章告訴我們：攝影不只是記錄一個瞬間，而是一個動態的生成過程。它起始於攝影師對世界的介入，延伸至影像內部的組織邏輯，最終在觀者的目光中達成永恆。

播放若熱·莫爾德（Jorge Molder）的黑白自拍像作品，現場讓成員嘗試用「單詞」或「詩句」來描述單張照片，再觀察整組照片合起來時產生的「語法」變化，會非常有助於理解文中的「系統性」。

《攝影美學》第六章增補：想像力與未完結的藝術

一、核心概念增補：想像力的美學（巴舍拉爾觀點）

在這一章的後半段，作者引入了現象學與文學批評的視角，探討觀者如何透過想像力完成作品：

- 影像非現實的重現：影像不應是對世界的忠實紀錄，而應是經歷了夢境「折射」後的產物。
- 想像力的定義：引用巴舍拉爾，想像力並非「形成圖像」的能力，而是**「曲

解由感知提供的圖像」的能力**。它使我們從原初影像中解放出來，改變影像。

- 邏輯的空白：作品必須帶有一種「邏輯的空白」，讓觀者投射自身的邏輯、意識與品味。作品最終是在觀者的眼中實現的。

二、攝影作為「謎題」：從具象到抽象

- 物件的異化：引用艾倫·希什金德，當物體脫離慣常環境，進入新的關係體系時，意義的喪失反而被藝術家加工強化，呈現出物體中「消失的部分」。229頁
- 作品是組裝套件：杜瓦諾指出，現代攝影不再是完全封閉的（標示好起點與終點），而是開放的暗示。影像像是「組裝的套件」，由觀眾自己來安裝。
- 骰子的第七面：蘇德克（Joseph Sudek）的名言為攝影下了註腳：用無生命的物體講述故事，暗示著一個謎團——「骰子的第七面」。這象徵了藝術在現實現象之外創造出的超驗維度。

三、本章總結：攝影性的構成——未完結性

全章結尾強調，攝影作品的生成是永遠無法完結的：

1. 拉蒂格模式：作品生成於「藝術生成」之後（事後的認可與構思）。
2. 莫爾德模式：作品生成於「未完結性」的核心，透過不同模式展現影像直面神祕時的想像工作。
3. 結論：當創作者與接受者同時擁有想像力與自由時，攝影才真正成為藝術。這種「未完結性」正是構建藝術作品世界的關鍵。

四、讀書會延伸討論提問（針對末兩頁）

1. 關於「曲解」的能力：文中說想像力是「曲解感知」的能力。在看攝影作品時，你會刻意忽略照片「拍的是什麼（具象物）」，而去思考它「像什麼（意象）」嗎？這對欣賞攝影藝術有何幫助？
2. 關於「骰子的第七面」：你是否曾在某張照片中感受到一種「現實中不存在，但影像中確實存在」的神祕感？那種超脫物質的「第七面」是什麼？
3. 關於觀者的責任：如果影像只是攝影師提供的「組裝套件」，那麼一個「懶

惰」不願動腦的觀眾，是否就無法看見藝術作品？

給領讀者的建議

在讀書會結束前，可以用這句話做為總結：「攝影解放了迎接它的那個人的想像力。」這一章不僅是在分析攝影師如何拍照，更是在賦權給每一位看照片的人——我們不只是旁觀者，而是作品最終生成的參與者。

《攝影美學》第六章：核心要點清單

1. 作品生成的定義與「藝術三角」

- 作品生成 (Mise en œuvre)：攝影作品並非在按下快門瞬間即完成，而是一個動態、開放的過程。
- 藝術三角：作品的完整意義由「創作者、作品、接受者（觀者）」三方共同構建。
- 未完結性：攝影作品具有構成的 (constituable) 可能性，其意義始終保持開放。

2. 代表性攝影師案例分析

攝影師	核心美學觀點	詳細說明
拉蒂格 (Jacques-Henri Lartigue)	事後的美學 (Après-coup)	藝術生成先於作品生成。他的攝影實踐在多年後才被藝術界認可，作品價值具備「事後性」。
莫爾德 (Jorge Molder)	系統性的未完結性	主張照片不能單獨觀看，必須透過一組、一系列的「系統」來建立含義與秩序。
希什金德 (Aaron Siskind)	物體的異化	當物體脫離慣常環境，其原有意義喪失，取而代之的是被藝術家強化的「新關係體系」。

蘇德克 (Joseph Sudek)	骰子的第七面	透過無生命的物體講述故事，暗示現象世界之外的神祕「謎團」。

3. 接受者與想像力的作用

- 邏輯的空白：影像必須為觀者留下投射自身意識、品味與邏輯的空間。
- 想像力的本質：並非單純形成圖像，而是**「曲解由感知提供的圖像」的能力 **，使人從原初影像中解放出來。
- 影像即套件：現代攝影如同一種「組裝套件」，由觀眾自行完成最後的意義安裝。

讀書會金句收藏

「我們擁有一張沒有作品、沒有大師的傑作。」—— 費爾

「想像力是曲解由感知提供的圖像的能力。」—— 巴舍拉爾

「攝影作品的目的，難道不是為了改變圖像……並拒絕成為對於過去的忠實記憶嗎？」—— 第 230 頁