

講師簡介：

郭哲維（郭大爛），**DU** 攝影家，職業婚禮攝影師，擅長紀實攝影，捕捉細膩的人性，且擁有多本攝影譯著，其作品曾被刊登在 Taipei Times，經常受邀到靜宜、東海、中山醫、彰中、實踐、中正、台大醫學院、台積電、趨勢科技、DELL、艾克爾公司等舉辦攝影講座。其攝影鑽研領域從符號學跨足到語言分析、認知神經科學。在課程中大爛老師所撒下的知識網，一定可以幫助學生重新理解攝影創作。

譯著：

數位風景攝影實拍

數位攝影徹底研究---光影之 DSLR

攝影構圖編修實務講座

2013 Nikon School 攝影美學教師：

教授視覺演化，視覺心理學，符號學，影像修辭，認知神經科學

2002 中華民國攝影金像獎報導攝影類銀牌

2011 榮獲新娘物語年度最佳 20 攝影師

2011 獲苗栗社區大學優良課程學術組優等獎

2012 彰化師範大學攝影社指導教師

攝影美學的第一堂課

2014 年 4 月新版

教師 / DU 攝影家 郭哲維（郭大爛）

好照片五重奏

器材、光線、構圖、時機、呈現

適合攝齡一到兩年、並已了解光圈快門關係者。

「一隻豹之所以演化為一個成功的生存機器，
不是因為牠有強而有力的腿肌，也不是因為牠有鋒
利的爪牙，而是因為剛好這些有利於生存的基因同
時在一個生物體上出現。」

英國演化生物學家，Richard Dawkins

好的基因單獨出現是沒有用的。這套課程要傳達的就是這樣的概念，雖然我們學習攝影時有很多角度必須切入，但一張好照片實際上需要各種有利因素的同時出現。我們可以把所謂「成功的照片」當作是一套基因組的生存鬥爭，如此更能恰當地理解特殊的「攝影風格」為何被大量複製，如何廣為流傳。

修習這堂課，你需要暫時「放開」過往你對攝影的印象，因為迎面而來的，是人類累積一個世紀以來的視覺知識，緊握雙手的人將無法迎接它。

有的攝影人把拍照當興趣、對影像無所要求；有的攝影人對自己的影像卻積極要求。一般坊間的攝影課程僅止於光圈快門，或是閃燈與後製的教學，因此一旦你的攝影學習之路上遇到瓶頸，就鮮少能有深入的教學資源能助你解開心中的疑惑。如果你正在尋找什麼樣的課程可以拋開技術面，並給你深層的思考工具，大爛老師的攝影美學精研班就是最好的機會。本課程以「問題導向」為軸，以跨學科知識、大量視覺圖片為輔，論證各類攝影美學問題。

DU攝影美學是一個體系

攝影技術

圖像結構

觀者心理

文化研究

第一堂我們證明關於攝影技術的種種，
實際上是為了影像修辭的火侯做準備，
並探討影像敘事（傳遞觀念）如何可能。

第二堂談符號學以及隱喻的結構，
從現代語言學的觀點，
檢閱攝影隱喻的方式：
轉喻、換喻、諷喻，
還有心理學上的表徵（提喻）。

第三堂講視覺演化、攝影與人類文明、
影像風格的起源、觀者反應研究。

第四堂課

課程大綱

第一章 什麼是美？

為什麼人們會對大眾攝影題材感興趣？

關於大家都能認同的美，與少數人認同的美有何不同？

語言學上對於什麼是美有何見解？（維根斯坦）

科學上對於什麼是美有何研究？（荷蘭德芙科技大學）

延伸

<http://nhuir.nhu.edu.tw:8085/ir/retrieve/5638/4012001901.pdf>

<http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/hekkert/>

攝影需要學習嗎？

大自然是什麼時候都很美嗎？

攝影是為了美而存在的嗎？

請問各位大大我下個月要出國該帶什麼焦段的鏡頭比較好？
小弟受朋友委託下禮拜要幫忙拍婚禮，請問我要用什麼模式拍比較好？
第一次外拍閃燈要怎麼打才會好看？

攝影圖像是如何傳播意義？
要怎麼樣才能用照片說故事？
攝影圖像的解讀大家都相同嗎？
什麼是有fu的照片？有fu的照片有什麼特性？
敘事失敗的照片是因為什麼而失敗？

脫去美感的外衣之後，照片還能還剩下什麼？

實際觀察：台灣各大攝影網站所提供的攝影課程有何不同？

台灣大眾人像攝影：二十年前與二十年後

教學面向窄化衍生莫名其妙的觀念

1. 新手應該從標準鏡開始練習。
2. 用底片機的人比較厲害。
3. 連拍是不厲害的人才用連拍。
4. 不修圖才是徹底的原汁原味。

第三章 談光線，先從閃燈說起

現場光＝真實與自然？

為什麼我們需要光線？

閃燈是為了把主體打亮嗎？（談輪廓）

實務觀察：堅持不打閃燈的婚禮攝影師作品觀察

主體建立的方式：反差在哪裡，主體就在哪裡

了解光影（了解平面影像中的光影如何影響觀者的視覺認知）

等待光影（選擇一天之中較適當的時機來拍攝特殊場景）

創造光影（當等待無用時，就該起而行對光線進行改造）

第四章 器材與細節

相機寬容度是怎麼來的？

為什麼我們需要 HDR 與黑卡？

JPEG 與 RAW 解析度有何差別？

第五章 器材的真正精神：一切都是為了修辭

談焦段與影像修辭

再談光圈與影像修辭

為什麼需要構圖？（訊息量的給予）

焦段與構圖之間的關係為何？（前後景比例大小）

主要主體與次要主體如何設置？

第六章 再談光線：攝影圖像的立體感從何而來？

線條透視、大氣透視、景深，還有呢？

第七章 影像敘事的法則：三個層次

如何用影像敘事（四種方法）

如何用影像表達情緒（內容物與基底）

如何在照片中使用隱喻（符號學）

關於呈現：照片上下文的編排對觀者解讀之影響

Martin Parr 的作品『小世界』

觀念攝影

王慶松的大型擺拍

生活中如何應用這些技巧？

→ 1. _____

→ 2. _____

尾聲

《柯錫杰攝影美學》這樣寫著：「看一個人的照片，就知道他的心有多大。透過一張小小的照片，我們可以看到攝影家背後的精神。」

英國美學家 Jonathan Friday 在《美學與攝影》中如此寫道：「感覺與情緒常常伴隨藝術作品而產生，我們的社會環境背境，影響了我們對藝術作品的部分反應。而觀眾的經驗、理解、品位，也部分地影響藝術家作品表現的內容。」

一般人或許很難看得出來，這兩段話同樣是在講「觀眾對影像的審美經驗」。但前者是唯心論（有點像是我說了算），而且還企圖評斷攝影者的人格。後者則真正抓住了美學研究的主題：觀眾+藝術品+藝術家三者之間如何影響。

也就是說，前者是偽美學，後者才是真美學。

外國美學書籍，絕不會出現「攝影者的態度才是重點，攝影者的心有多大，他的影像深度就有多大」之類謬誤的話語。

台灣攝影師以「美學」之名著述甚多，但是鮮有認真而嚴肅的研究，充斥書籍市場的多半是攝影師個人的心得，或較為武斷的言論。

談攝影美學實際上就像是在和當代的意識型態戰鬥，你必須先把一些深植人心的謬誤語言都洗刷乾淨之後，真正澄明的架構才會漸漸浮現。■

教師 / DU 攝影家 郭哲維（郭大爛）

攝影語言，如何語言？

符號學分析與各種影像譬喻法的使用

適合攝齡 2 到 4 年，已經能夠順利掌握構圖者。

我們可以把大自然想像成一盤壯闊偉大的棋局，下棋的是神仙，我們都是觀眾。我們對棋賽規則不知情，神仙也什麼都不肯說。但只要我們看得夠專心，時間夠久，終有可能看出一點苗頭。

學習西洋棋的下棋規則，跟會下棋是兩回事。即使我們完全了解規則，不保證棋就會下得很高明。

-----費曼的六堂物理課

課程介紹：

我們需要一種科學、系統化的攝影理論，而不是自彈自唱的攝影散文。一般人對攝影理論的誤會，就在於他們並沒有真正接觸過「好的理論」。一個好的理論可以預測，可以實證，並且真正解決你手邊的問題。這場演講要說的就是這樣一種東西，一種建立在語言學上的攝影理論。

第一段 第二堂課開始前要探討的事

1. 理論的目的。
2. 我們需要攝影理論？
3. 觀察從 1988 年到 2010 年之間的台灣大眾人像攝影作品。
4. 誰需要攝影理論？
5. 攝影理論是什麼？（技術，符號，語言，完形心理，認知心理，認知神經）
6. 相關視覺知識如何被排斥？為何被排斥？

第二段 符號學

1. 關鍵字：能指與所指，差異，橫組合與縱聚合，以一表全體，以局部表全體
2. 語言的意義是怎麼產生？
3. Sussure：「意義在差異中呈現。」 Wittgenstein：「意義在使用中呈現。」
4. 隱喻與換喻（轉喻）的結構---俄國語言學家對失語症腦傷病患的觀察。

隱喻的結構——相似關係

換喻的結構——相關關係

5. 鯨向海的詩作觀察+夏宇的詩作觀察：擁抱
6. 觀察使用隱喻（相似）作品【[一個唇的邀請](#)】+觀察使用換喻（相關）作品【[崇拜](#)】

連金發

清華大學語言學研究所教授

固定語式探索

幼齒 少女第一次被 開苞

相關（鄰近原則）

以局部取代整體 以一表全體

相似關係

第三段 羅蘭巴特針對攝影所寫的符號學

1. 【[明室](#)】只有兩個重點：知面刺點，此曾在。知面與刺點其實是從 Jacobson 那學來的。
2. 【[攝影的訊息](#)】
 - a. 攝影的能指所指關係不用轉換---以[許哲瑜](#)的【[所在](#)】為例
 - b. 攝影是非編碼訊息與編碼訊息共存

c. 編碼訊息建立在非編碼訊息之上---觀察作品【[虛](#)】

（縮小預設的觀眾範圍）

3. 【神話學】能指所指的雙重結構

- a. 廣告圖像的三種訊息：語言，編碼，非編碼
- b. 技術越精良的傳播，越能掩飾表象下的動機
- c. 隱藏在表象下的意義難以分析

實務觀察：媚登峰廣告。鑽石廣告。徵信業廣告。牙膏廣告。相機廣告。手錶廣告。

航空業廣告。衛生棉廣告。

(中場休息)

第四段 攝影訊息總是要讓所有人了解嗎

- 1. 消費性訊息與藝術圖像的訴求不同
- 2. 觀察大陸攝影家邱志杰作品

第五段 大陸攝影文論家[藏策](#)

- 1. 紀實攝影的「提喻論」與「超隱喻」
- 2. 「提喻」其實就相當於心理學上的「表徵」
- 3. 「超隱喻」指沒理由的來源

第六段 掌握了隱喻、轉喻，那諷喻呢？（文學中對諷喻的運作方式還多有爭議）

- 1. Matt Stuart
- 2. Martin Parr
- 3. 王慶松---【跟我學】，【又一次戰爭】，【攝影節】
- 4. 其它作品觀察

第七段 台灣的攝影理論如何理論？（真是太神奇了傑克）

觀察：冷靜的暗房，台灣當代攝影新潮流，灰色的隱喻，銀鹽熱，攝影不是藝術。

教師 / DU 攝影家 郭哲維（郭大爛）

視覺研究怎麼幫助你攝影？

視覺心理學、認知神經科學、視覺演化、 攝影風格的起源

適合攝齡 4 到 6 年，攝影已經遊刃有餘，想積極了解視覺運作原理者。

課程介紹：

第三堂美學課已經進入了純求知的領域，或許很多人會有疑問：「視覺研究和攝影有什麼關係呢？」但是大腦的運作是這樣的，當你改變對一項事物的認知，你腦子裡對這事物處理的態度與方法就不同了。最後一堂課希望大家能將前兩堂課的態度整合起來，我們將從現代科學所累積的知識中，重新思考「視覺」這項演化上的奇蹟。

課程大綱：

五大成相技術與人類文明

1. 大型望遠鏡＋光譜＋化學，促成宇宙大霹靂生成理論。
2. 顯微鏡加速生物學的進展。
3. X 光繞射成相技術促成 DNA 雙股結構之發現。
4. 量子力學＋穿隧電子掃描儀，使人類可以細看到原子排列。
5. X 光與 MRI 使醫學得以使用非侵入性方式對人體進行檢視。
6. 攝影的操作性定義：使用工具截取光波（電磁波）資訊，將其記錄在特定載體上。

從藝術史看人類的視覺如何運用表徵

1. 為什麼埃及人不用透視法？
2. 為什麼米羅的擲鐵餅者與現實世界動作不符？
3. 為什麼關於賽馬的油畫會畫出馬匹不可能做出的奔跑動作？

由認知神經科學與心理學對視覺之研究可知：

1. 若物體以極快速度移動，視網膜雖有接收訊號，但大腦將無法辨識。
2. 使用 1/500 秒閃爍一個字詞時，受試者將無法辨認該字詞。
3. 人類對速移物體只獲取少量訊息，故高速攝影的「揭露」會使人腦感到奇觀。
4. 畫家與雕刻家在描繪類似的瞬間動作時，依照的摹本是心理表徵。
5. 攝影家在使用表徵時，卻是從取自現實世界中的影像進行「挑選」。
6. 表徵＝局部表全體＝決定性的瞬間（布列松）＝最具符碼化的瞬間（藏策）
7. 大腦閱讀圖像時，總是先注意反差最大的地方。
8. 大腦閱讀圖像時，總是以「能迅速辨識主體輪廓」為原則。
9. 大腦閱讀圖像時，即便只有很少的細節，也能以輪廓辨識出物體。（漫畫）

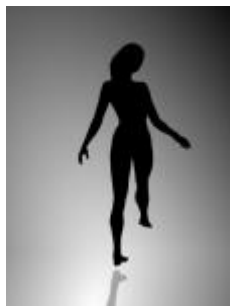
完形心理學（人類早期嘗試研究視覺所產生的學說）

1. 人類視覺不光只是對外部訊息之接收，腦部還會主動進行組織。

2. 圖與地（注意力研究）。
3. 群化（相似或接近的物件會被看做是一個整體）。
4. 部分之和不等於整體（吳嘉寶）。

認知神經科學（視覺研究最前沿的科學）關於視覺的主要命題：

1. 大腦會對視覺進行「由上而下」的加工（自動化知覺處理）。
2. 目前已知視覺皮質分為 32 區，每區分別處理顏色、形狀、運動等訊息。
3. 視覺辨識系統受損的腦傷病患將無法辨識現實世界中各種物體。
4. 大腦會拿過往的經驗用來解釋眼前的視覺訊息，因而帶有偏見。
5. 偏見的好處是可以迅速辨識物體，代價是大腦可能看錯。
6. 以「旋轉女人」為例，觀察腦部對視覺如何做出強制性解釋。
7. 與生存攸關的視覺訊息，不必通過正常的辨識系統，就會立即引發大腦的反應。

再談意義

1. 2000 年諾貝爾生理醫得主肯戴爾→陳述性記憶與非陳述性記憶
2. 美國神經科學家李賓→情緒性記憶
3. 非陳述性記憶，包含程序式記憶，使大腦自動執行各種運動。
4. 關於「駕輕就熟」的運動，會記錄在腦部的殼核。
5. 爬樓梯，騎腳踏車，或相機的熟練操作，都是利用這種無意識記憶。
6. 「意義」是陳述性記憶與情緒性記憶的結合。（house→home）
7. 情緒事實上是生理狀態的改變，再經由大腦對解讀該生理狀態的結果。
8. 情緒性記憶登錄在海馬回中，由海馬回寫入大腦皮質。
9. 攝影若只談個人意義會難以傳播。

從神經科學的角度來看 意義是大腦提取記憶的結果

Dr. Joseph E. LeDoux
New York University

Eric R. Kandel
Nobel Prize, 2000.

雙魚的海邊

Copyright DUpsices All rights reserved

從鏡像神經元看人類揣摩他人心智的能力

1. 鏡像神經元是人類因應社交行為演化而來的機制。
2. 大腦不必真的執行某項動作，只須在模擬即可感知該動作的可能結果。
3. 大腦只需看到他人被虐殺，即可感受到情緒所帶來的生理改變。
4. 好的攝影者會具備推敲該影像對他人意義之能力。

