

請問你怎麼解讀這張世界名作？-1

疫情嚴峻，讓我們一起來解讀世界攝影大師的名作！

2010年代起攝影已經進化到「攝影4.0版時代」。「攝影4.0版時代」就是攝影知識系統的重心「從攝影術 Photography 移轉到 Photograph 影像解讀」的時代。也就是講究「製作照片所需要的一切知識（攝影器材、材料、製程、技術、或要去哪裡才能夠拍到什麼樣的奇景或專題之類的知識）不再重要，取而代之的，是「如何解讀一張影像」以及「如何使用影像來說話」等等的知識成為「攝影知識系統的重心」的時代。

Photography → Photographs

「人人都會拍照。困難的是，我們如何思考（解讀）那些影像群，（用脈絡性訊息）組織它們，同時試著用某種方式使用它們，好讓某種意義從它們中間被結構出來。這才是藝術家真正創作的開始。」

Anyone can take pictures. What's difficult is thinking about them, organizing them, and trying to use them in some way so that some meaning can be constructed out of them. That's really where the work of the artist begins.

Lewis Baltz

美國攝影家、思想家路易斯·巴茲這句話正是「攝影4.0版時代」的時代精神的忠實寫照。

從1985年創校起，就一直與時俱進，走在時代尖端的視丘攝影藝術學院，從創校的第十年1990年代中就開創了「視覺心理學」、「攝影思潮史」、「影像美學」等影像解讀的相關課程，同時提出「攝影器材技術的盡頭就是視丘影像美學的源頭」口號。第二十年，2000年代視丘又獨自開發了「Photo Literacy Education 影像訊息讀寫教育」簡稱 PLE 的；讓台灣年輕一太能夠拿影像當作文字使用，既能解讀讀影像又能用影像書寫形而上內容的課程系統。

在視丘PLE課程中，最常強調的就是「影像的最重要一個本質就是：弔詭 paradox」。有三個鐵則最能證明影像的弔詭本質，第一個鐵則是：一張好圖，「地

ground」比「圖 figure」更重要。第二個鐵則：一張好圖，「被攝主體的影子 cast

shadow」比「被攝體本身」更重要。第一個鐵則是：看不見得形而上內容比看得見的形而下內容更重要。

就像如果大家一起來討論自己如何解讀羅伯·法蘭克（Robert Frank 1924–2019）這張1955年他在美國南方新奧爾良拍攝的 Trolley—New Orleans, 1955，恐怕絕大多數人的討論內容時，都會把焦點集中在畫面中出現的六個人和一位隱而未見的裸姆(?) 而忽略了車窗上下方的「地」的空間可以給觀者的訊息。

從面積計算，這張照片的「地」佔整個視框63.3%的空間，肯定會在訊息傳遞上佔重要作用。

視丘建議您不仿仔細、用力觀看右邊這樣把車窗遮住的影像，然後把自己從這張照片的地空間裡面看到什麼樣的訊息，用文字書寫下來，這樣的訓練肯定會對您練習「如何解讀照片」這件事有莫大的幫助。

即便是我們「眼睛看得見」的「形而下」的那六個人，我們是否能夠透視出在那六個或大或小，或男或女的乘客中間「隱藏」多少即便是在2021年今天仍然困擾著美國社會的「形而上層次」的重大議題？

Bon Voyage！視丘祝你這次「解讀照片」的旅程愉快，收穫滿滿！

Robert Frank 1924–2019 Trolley—New Orleans,1955

