

「荷花意象·意象荷花」

彭麗雯

創作能展現中國傳統哲學根本的攝影作品並融入二十一世紀當代生活的挑戰。

在今次討論，我希望分享我利用攝影這種源自西方的現代藝術媒介，探討及展現中國哲學作為中國藝術與文化根本的歷程。我會由本人較早前的作品《映荷影》為基礎，引伸至將這種概念融入現代日常生活中的方式。

《映荷影》：藝術的加與減、東方哲學與西方文藝的拼合

傳統攝影是比較被動的。作者透過相機，利用光圈，快門，在鏡頭下，呈現自己的角度，從而表達個人感思，是攝影師按快門那決定性瞬間所捕捉的片刻面貌。這與在空白畫布上塗上符號來表達作者心思的繪畫有很大分別。英國藝評家約翰·伯格 (John Berger) 在《觀看的方式 (“Way of Seeing”) 》的形容最為一針見血：「 攝影師挑選的題材反映了他觀看的方式，畫家則透過在畫布或畫紙上留下的筆觸反映他觀看的方式。」亦有一種說法，說「攝影是選擇或『減』的藝術」，而「繪畫則是『加』的藝術」。

攝影作為表現藝術的媒體，自170多年前出現後，迅速發展。

我生長於英國殖民統治時期的香港，順理成章地以攝影為我情感抒發的媒介。但身為中國人，在香港主權由英國移交中國後，深藏血脈內的根讓我開始懂得欣賞中國文化，對中國藝術如文人畫及書法及其內藏的傳統哲學思想，都產生濃厚的興趣。受老子的道家思想影響下，傳統中國的文人畫「寫意」而不講求現實面貌的準確描述，着重涵意與感情，將現實以抽象的手法重現於畫作中。

畫作所表達的「意境」並非要將真實的面貌準確呈現，而是將瞬間的感覺與氛圍捕捉，展現大自然的「韻律」與「和諧」，是表現主義中的「景外之景」、「立象盡意」。

將這些思想併入攝影這種源自西方的媒介中，將攝影「捕捉決定性瞬間和不同角度」的精髓與中國繪畫、書法、藝術融合是我的目的。我希望透過攝影構圖展現這些精粹，以攝影技巧將攝影與中國傳統哲理融合。

中國攝影之父郎靜山先生於上世紀曾作出這方面的嘗試。他以重疊負片等黑房技術將中國書法併入攝影作品內，創作出貌似中國畫作的攝影作品，促成「加」與「減」藝術的結合。至八十年代，另一位提倡「影畫合璧」的陳復禮先生愛邀請當代知名畫家在其攝影作品上書畫，呈現另一種結合「加」與「減」的藝術。

這個題材荷花經常在中國的詩詞和畫作中出現，象徵高尚的品格，廣受文化界歌頌和喜愛。我以荷花為題，並嘗試以三種攝影方式表達荷花這個題材，編定為：「色之相」、「光之相」、「影之相」，由較直接表達荷花池現實的美態，逐漸轉變為較抽象和非理性的表達手法，以單一色彩展現無限的意象。

「色之相」— 細語

「色之相」是最寫實的荷塘面貌，以較傳統的手法拍攝，多運用重拍的技巧，利用中國和西方的畫意作構圖方式，豐富構圖和視像感觀，重現「寫意」畫的視角美學，勾劃出「詩意」的景象。是典型「減」的藝術。

「光之相」— 水芙蓉

在「光之相」中，我進一步以多重曝光，多種鏡頭運用，不同光圈、角度、焦距，甚至視點，令同一張照片內出現荷塘不同季節、不同時段、不同色彩的斑斕多姿，就像一些

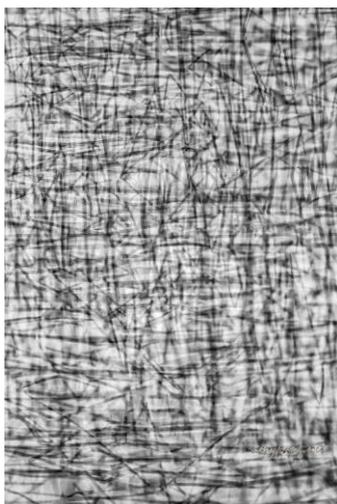
立體派的創作般，用以表達荷塘生生不息、永無休止的生命力。故相片所呈現的結構，造型及色彩，亦非在現實世界所能看到，而是源於我心目中的一個景象，境界。然而，這亦是彰顯我拍攝時那「決定性瞬間」的感思，是結合「減」與「加」的藝術。

這種突破傳統的拍攝手法到「影之相」內更被充分運用，多重曝光的手法令我將當時的感思層層捕捉，而純以拍攝技巧造成的效果，顯示出沉靜的荷枝縱橫交錯地充斥着整個畫面，簡潔的荷枝造成現實視像中無法呈現的構圖。由多角度、多視野的荷塘景色帶出另一番結構美，以荷塘本身創造出無窮無盡的新觀點、新構思。這手法與書法強調以線條、結構、空間、節奏、和諧、無限的理念如出一轍。我在作品中試圖拼入這些珍貴的傳統智慧，讓有限的荷枝，轉化為無限的構圖。

「影之相」— 影之相#1

老子曰：「道沖而用之或不盈，淵兮似萬物之宗。」

「影之相」— 影之相#9

我嘗試在攝影構圖上將這些抽象的概念重新演繹出來，但不是以「道沖」為本，而是借用荷枝和荷塘縱橫交錯的姿態，呈現「淵兮似萬物之宗」的面貌。是「以無限為有限，以無法為有法」的思想為基礎。可以說是另一種「加」與「減」藝術的結合。

中國哲學與西方藝術媒介拼合後再融入二十一世紀當代社會

展望將來，我會以「映荷影」的創作為藍本，將所建構的新視野、新觀點融入二十一世紀的當代生活中。

不過，我不會再以荷花為主題，而會從日常生活中挑選，然後用不同範疇的攝影方式，如街頭攝影、旅遊攝影等，表達這些新主題。

故此，對我而言，傳統攝影概念中「捕捉決定性瞬間的現實世界」將會轉化為按下快門所「捕捉我心深處的感覺和情緒的決定性瞬間」，亦是對當下日常生活的反響。

在創作時，我會嘗試實踐《映荷影—影之相》內建構的概念，將在日常生活中接觸到的事物，塑造成屬於那一瞬間的結構、空間、節奏、和諧。目標是要帶出無限的新視點、新空間。空間之廣、視點之多，將如恆河沙數，無窮無盡。但同時間，保持對傳統道學信念作出呼應。

今次所介紹的作品都是我花上不少心思創作，既表達我對有關主題那一瞬間獨有的感情，也彰顯有關主題的特性。

不丹 — 一個佛教國家，和諧平安的代表，人類美善的反映。

紐約 — 一個色彩斑斕、朝氣勃勃、變化萬千的城市，各式商業大廈和高聳入雲的建築下，是追逐不同美國夢的各階層人物。

中國 — 一個擁有悠久歷史和豐富文明的國家，順應時代洪流和歷史變遷的推動，孕育出新舊交融的文化；既在各種轉變中屹立自處，也與年代更替進化共生。

巴斯克 — 一個獨一無二的國度，以自身的語言和文化推動着持久未了的獨立夢。

波羅的海 — 一個夢幻的童話國度，各式各樣的城門堡壘裝載着每人心目中的王子與公主。

聖彼得堡 — 一個多姿多彩、趣味盎然的都市，是一個強大國家內不同人士都可輕鬆享受日間閒情的地方。

我在構思、拍攝、後期修飾，甚至編曬相片，都親力親為，希望以創新的意念和手法，表達本人深層次的感情，同時為讀者呈獻更新穎的思維與視覺效果，帶來新的體驗。

總括而言，我試圖：

1. 將攝影由「減的藝術」轉化為「減與加結合的藝術」；
2. 將「決定性瞬間」的概念由捕捉現實景況轉化為捕捉情緒感覺，由現實狀況轉化為抽象空間；
3. 以荷花為題，重新審視中國傳統哲學價值與信念，再將從中所產生的概念透過攝影這項源自西方的現代藝術，轉化為二十一世紀當代社會的產物。

今次能夠在這個論壇上與大家分享我的感思，十分榮幸。希望我的作品能為大家帶來新的趣味。如有興趣了解更多有關我的作品和創作的藝術理念，歡迎瀏覽 www.amypang.net。

趁此機會，我亦希望向美國攝影學會致以深切謝忱，多謝邀請我在這個享負盛名的論壇上講說。能夠與眾多志趣相投的聽眾和在藝術領域孜孜不倦的朋友分享和交流，實是彌足珍貴。