

文化部新聞稿 109/11/27

國美館《臺灣攝影家》系列叢書第四輯 闡釋3位攝影家的影像創作脈絡

文化部所屬國立臺灣美術館《臺灣攝影家》系列叢書第四輯共出版包括《莊靈》、《關曉榮》、《游本寬》等3冊攝影家專書，今（27）日舉行新書發表會，文化部長李永得、國美館長梁永斐、三位專書傳主莊靈、關曉榮、游本寬，以及3冊專書研究主編孫曉彤、沈柏逸、許綺玲，專文撰述孫維瑄、馬國安，審查委員簡榮泰、黃寶琴等多位知名攝影界專家、學者、藝評家等出席，共同見證臺灣攝影家精采的藝術生命經驗及創作實踐視野。

文化部長李永得表示，「攝影家是最敏銳的社會觀察家，攝影作品不只是藝術呈現，也是每個時代不同社會面貌最真誠的記錄」。本次非常高興可以出版莊靈、關曉榮、游本寬等三位攝影家專書，三位都在紀實領域耕耘多年，豐富臺灣攝影的能量，也特別感謝在專書出版過程的協助，進而圓滿了此次出版品的成果。文化部現正規劃「國家攝影文化中心」，未來將推動攝影作品的典藏、研究、展示，也將作為攝影家交流的場所。

國美館長梁永斐認為攝影是文化的載體，一張照片涵蓋千言萬語，能讓藝術的傳承紀錄更為完整。攝影家捕捉感動的瞬間，並透過作品讓世界看到臺灣，進而「榮耀臺灣、感動世界」。在文化部的支持下，「國家攝影文化中心」即將於明年開幕，屆時將推出國內外攝影家展覽展覽及相關活動，讓攝影家景觀窗下的風土人情能更為大眾所知。

《臺灣攝影家》系列叢書為文化部「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」的重點項目，自105年以來陸續編印出版，至今已完成四輯共21冊。今年《臺灣攝影家》系列叢書，以莊靈（1938-）、關曉榮（1949-）、游本寬（1956-）為傳主，有別於前三輯的人物傳記書寫方式，為深化對臺灣攝影家的研究及詮釋，今年進行叢書規格及內容的轉型改版，以「專文論述」、「精選作品」、「口述訪談」、「傳記式年表」四個單元的架構，呈現多元的攝影研究成果，厚實臺灣攝影的論述。期望讀者在領略攝影家生命歷程及賞析經典作品之際，更深入認識攝影家的創作脈絡及臺灣攝影文化發展的軌跡及特色。本輯專書研究主編許綺玲提到，本次三位攝影家的作品紀錄不同時期臺灣的風貌，也希望能透本次出版，讓更多海內外讀者能對攝影藝術有更多的想像。

莊靈、關曉榮及游本寬分別活躍於人文紀實、報導攝影及觀念藝術領域，作品反映臺灣攝影發展的多元特色，各自豐富的視覺藝術內涵，展現臺灣不同世代的影像記憶及時代風格。莊靈生於底蘊深厚的文人世家，從事記者工作二十餘年，於1960年代與友人共同創辦《劇場》季刊、V-10視覺藝術群，擅長將轉瞬即逝的風景人物，用鏡頭保存在畫面中。莊靈認為隨時隨地均可取材，透過相機的紀錄為現在及未來留下紀錄。關曉榮向來與弱勢者站在同一陣線，他認為做為一個報導者，認為作品的完成不單單是攝影家鏡頭的介入，還需涵蓋被拍攝者的協力互動。關曉榮長時間拍攝八尺門與蘭嶼的原住民，作品跨越種族、血緣，展現人性尊嚴，直觸靈魂真實，對世界展示深沉的反思與靜默的質問。游本寬致力於推展美術攝影教育，更長期關注臺灣日常景觀、建築等文化產物，作品展現地景中的人文氣息，並巧妙

運用文字媒材、影像構成，關注文化差異和攝影潛力。

《臺灣攝影家》系列叢書耙梳臺灣攝影家生平及作品，第四輯更希望藉由改版後的嶄新結構，為臺灣攝影及視覺研究相關領域提供更多討論及可茲運用的研究資源，以厚實臺灣攝影論述的知識積累，引領讀者回顧臺灣文化的記憶，並擴展各界對臺灣攝影文化的關注及討論。叢書近期上市，詳情可參考國美館官網：www.ntmofa.gov.tw。

新聞資料連結：<https://reurl.cc/D6QbmN>

新聞聯絡人：文化部媒體公關組 林宛樺 02-8512-6072、0936-608113
國立臺灣美術館 王奕尹 04-23723552#133、0932-003577
國立臺灣美術館 國家攝影博物館籌備小組
魏延芳 02-89780109#112、0922-026131
業務承辦人：國立臺灣美術館 吳欣潔 04-23723552#351

附件

《臺灣攝影家系列叢書》第四輯簡介

一、《臺灣攝影家：莊靈》 孫曉彤、孫維瑄 著

莊靈於1938年生於中國貴州，幼時隨父親護運第一批故宮文物來臺，見證早期故宮博物院在霧峰北溝的年代。自小受古典文化的溫潤薰陶，稍長則徜徉於新穎藝術觀念的實驗與激盪之中，作品呈現出儒雅的涵養與自由不拘的手法。擁有記者身分並共同創辦《劇場》季刊、V-10視覺藝術群，莊靈能拍、能寫、也能編導，擅長將轉瞬即逝的風景人物，用鏡頭保存在畫面中。

孫曉彤專文〈持續進行中的觀看——莊靈攝影藝術的實踐歷程〉介紹莊靈的攝影啟蒙、古典與現代美學之蒙養，以及身為攝影記者在報導工作之外的凝視，並以「從容恬淡、真實自然」來闡述莊靈的影像創作；超過六十餘載的攝影年資，攝影家至今仍持續觀看與探索的目光。孫維瑄則以〈莊靈——亦俠亦儒亦君子〉為題，表述其文人攝影、人文思想，不論身為藝術家或是記者，莊靈始終以「真」追尋視覺藝術美學，並結合文字、劇場、電影構築多元影像敘事；此外，不求回報地投入攝影藝術圈，推動臺灣藝文的發展，是莊靈畢生志業。

收錄作品《臺中北溝時代的記憶》、《文人父親》、《藝師藝友》；《劇場》與V-10時期作品、《攝影記者眼裡的世界》、《長江專題》；《走進現代》、《人間偶遇》、《逆旅行色》、《心照自然》、《影葉歸根》等系列創作，分編為「記憶中的時光風景」、「報導之外的凝視」、「形與色的意象賦格」三大章。攝影家於訪談時講述了拍照初體驗，以攝影為表達自我的實踐，特別談到1960年代與好友共組V-10、共創《劇場》季刊的美好回憶；身處數位科技時代，莊靈也談及他對影像作品製成的看法。

【研究主編兼主筆】孫曉彤

東海大學美術研究所創作組碩士。獨立藝評人與策展人，曾於《藝外 ARTITUDE》、《CANS 當代藝術新聞》和《典藏 STYLE》等雜誌擔任主編或副主編，媒體經驗超過10年。著有：《凝視的身影：37位臺灣當代藝術家的生命歷程與藝術創作》(2016)、《臺灣攝影家：許淵富》(2018)。

【專文】孫維瑄

法國巴黎第一萬神殿—索邦大學美學碩士、藝術學博士。前法國龐畢度中心文化藝術專員。法國文化部認證博物館及文化古蹟講師，法國藝術、創意、理論與美學研究中心研究員，臺灣攝影博物館文化學會秘書長，國際藝評人協會理事(AICA)，銘傳大學商業設計學系兼任助理教授。著有《臺灣攝影家：林權助》、《臺灣攝影家：謝春德》(2017)。

二、《臺灣攝影家：關曉榮》 沈柏逸、馬國安 著

關曉榮於 1949 年生於戰亂時期的中國海南島，襁褓中隨父母輾轉來臺；顛沛流離的生命經驗與不安定的生活，間接影響到未來對人間底層的關注。曾任中學教師、計程車駕駛，以及《天下雜誌》攝影、《時報雜誌》文字採編與攝影。1980 至 90 年代，他長時間拍攝八尺門與蘭嶼的原住民；作品跨越種族、血緣，直觸靈魂的真實，引發深層的共鳴，對世界展示了深沉的反思與靜默的質問。

沈柏逸專文〈左派影像的肉身——論關曉榮的攝影實踐〉從關曉榮偏好「醜而真實的風景」談起，早在就讀國立藝專（今國立臺北藝術大學）時期，關曉榮便感受到攝影有別於繪畫的穿透力，《八尺門》系列是他另類的攝影實踐，《蘭嶼報告》是他知識解放的戰鬥；雖然不合時宜，攝影家持續以肉身實踐其目標。馬國安專文〈關曉榮的「人間」之旅——報導攝影及八〇年代的攝影文化風潮〉從《人間》雜誌與時代背景切入，探討 1980 年代的臺灣攝影文化；這段期間，關曉榮在雜誌發表〈蘭嶼紀事〉專題報導，見證了紀實攝影在臺灣的重要一頁。

收錄早期攝影作品、《八尺門》、《蘭嶼報告—反核》、《蘭嶼報告—造舟》等系列創作，分編於「散文與攝影」、「沉浸的田野調查」、「影像與知識構成」三大章。攝影家在訪談中講述了學生時代的藝文啟蒙，以及個人對現實主義的關注，更強調在報導攝影的實踐中，掌握背景知識的重要性；透過對攝影倫理的不斷反思，關曉榮的生命中，仍不斷環繞著理想主義的回音。

【研究主編兼主筆】沈柏逸

藝術評論與影像研究人。關注當代藝術、視覺文化與攝影理論研究。文章散見於藝術媒體《今藝術》、《藝術觀點 ACT》、網路媒體《報導者》，同時經營個人評論部落格《取捨間》。曾參與《攝影訪談輯》的採訪編輯。長期與 Lightbox 攝影圖書室合作，包含 Photo Talks 攝影分享會的主題企劃，以及策劃攝影書展「攝影書作為表演」（2018）。

【專文】馬國安

香港中文大學中國研究博士。曾參與「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，擔任田野資料蒐集、訪談與研究者。研究專長為近代東亞圖像與文化史。目前專注歷史圖像的數位人文學研究，著有《臺灣攝影家：彭瑞麟》（2018）、《臺灣攝影家：劉安明》（2019），作品散見「意象臺灣」資料庫、「故事」網站。現任教於紐約大學上海分校。

三、《臺灣攝影家：游本寬》 許綺玲、曾少千 著

游本寬於 1956 年生於基隆。1980 年代赴英、美留學，研習美術攝影及藝術教育。期間返臺，時有重新「看見臺灣」的感觸，因而開始大量捕捉社會景致，聚合成珍貴的影像寶庫。他長時關注日常景觀、建築、地標等文化產物，於創作中展現地景中的人文氣息，並關注文化

差異和攝影潛力。他巧妙運用文字媒材、影像構成，讓表述意義走出鏡頭，賦予觀者流動於空間、時間之外的不同感受。

曾少千專文〈純凝視的解散——游本寬的社會風景攝影〉論述游本寬提出的美術攝影，對於他個人的影像實踐和臺灣攝影史有何重要意義，並討論其《閱讀臺灣》系列（1994-），如何吸收和轉化美國的社會風景與新地誌攝影；最後闡述其擅長的圖集創作，如何增廣紀實攝影的寓意和解讀樂趣。許綺玲專文〈潛在的人文氛圍——游本寬作品中的攝影和語言〉則以「攝影和『攝影』的距離」、「攝影和文字的距離」為提問，談討藝術家在創作過程中以照像「使成藝術」，再由書「使成作品」，而透過照片外的文字、照片裡的文字、文字圖像間的轉換、圖文書的集散與播撒，都是游本寬務求創作與觀者連結而費盡心思的設定。

收錄作品《影像構成》、《潛·露》、《黑白攝影》、《遺黑》、《老闆！老闆》、《移動的風景》、《眯眯色》、《超越影像「此曾在」的二次死亡》；《真假之間》、《法國椅子在臺灣》、《臺灣房子》、《臺灣圍牆》、《臺灣水塔》、《鏡話·臺詞》、《臺灣地標》；《家庭照相簿》、《臺灣新郎》、《遮公掩音》、《五九老爸的相簿》等系列創作，分編於「攝影思維：觀念、美術、寫／真」、「閱讀臺灣：地標、風景、社會／符號」、「內向返照：家常、指涉、密鏡／隱思」三大章。攝影家在訪談中談到自己迂迴漫長的藝術探索之路，終從美術攝影望見開闊的視野；以創作和教學為雙向志業，持續地創作、書寫，跨越展示框架，包融文化差異，游本寬至今仍不斷實驗，將藝術家所思所想，讓渡予觀者相當程度的感受。

【研究主編兼主筆】許綺玲

國立中央大學法文系教授，法國巴黎第一大學藝術學博士。著有攝影文學隨筆集《糖衣與木乃伊》（2001）；譯著包括羅蘭巴特的攝影論述《明室》、班雅明的兩篇評論，收於《迎向靈光消逝的年代》，以及培瑞克的自傳性小說《W 或童年回憶》、小說《傭兵隊長》、散文集《空間物種》。

【專文】曾少千

國立中央大學藝術學研究所教授，美國愛荷華大學藝術史博士。曾任中研院歐美所訪問學者、Getty-CAA 獎助學者。主要研究領域為現代與當代藝術。發表多篇論文於國內外學術期刊，如 The Art Bulletin、The History of Photography、《現代美術學報》、《文化研究》、《歐美研究》等。著述專章於《變遷留轉：視域之徑》、Perspectives on Degas 和 Romantic Legacies 等書，以及多冊臺灣展覽圖錄。