

文物攝影的影像語彙

王鉅元

國立故宮博物院所藏數十萬件珍貴文物，透過攝影師的拍攝，將其風華精采地呈現在讀者面前，影像背後其實蘊含著攝影師專業而獨特的見解。本文藉由「構圖」與「光」兩大觀點，說明攝影中不同技巧可以產生不一樣的影像效果，這樣的效果應用在文物攝影中，會讓人對文物有不一樣的解讀，此即文物攝影的影像語彙。

攝影的種類非常多，我們利用攝影擷取影像，轉換為照片或是印刷等載體，已經有百年的時間；由於用途的不同，攝影始終讓人難以界定它本身的藝術性，就技術而言，攝影呈現的影像可以藉由機械性及其攝影的技術來分析，筆者所涉及的文物攝影範疇，因為文物種類多樣複雜，需要運用不同的攝影技巧來拍攝，並且要在不影響表現文物之美的前提下運用這些技巧，幫助觀者體驗文物本身的價值及美感。這是除了典藏紀錄外，文

物攝影的價值及意義。本篇所論「文物攝影語彙」，除了攝影技巧外也包含了一些影像美感的運用，希望提供觀者在觀賞文物圖片之餘，也可以認識視覺藝術的創作原理。

甚麼是「文物攝影語彙」？這可能先要了解影像本身。視覺是人類最為強烈的感受，我們以人的角度觀看這個世界，也投射了本身在這個世界的定位，所以當我們拍攝或是創造了一張照片，等於是創造了一種關係與一種觀看的角度，只不過這樣的關係

與觀看的角度是攝影師預設好的，不管怎麼樣的攝影師，當他按下快門的同時就已經決定了看的方法，所以怎麼「看」變得非常重要，這包含了影像裡面的理解與美感的體驗。文物攝影困難處在於，攝影師可以決定與表現的範圍並不寬裕，特別是博物館中的文物攝影。藝術文物或是書畫本身已經有一位原創者，攝影師必須盡可能客觀地再現原創者的意念，這種客觀性非常重要，怎樣客觀地再現文物本身是文物攝影中最為重要的一個

原則，不過就攝影做為一種技藝與藝術當然也有藝術性與表現的一面，讓文物於客觀紀實的框架中，幫助觀者理解文物，感受文物，有時可能比文字敘述更為有效。

攝影中不同的技巧可以產成不一樣的影像效果，這樣的效果應用在文物攝影中會讓人對文物有不一樣的解讀，本文從兩個切入點來探討「文物攝影語彙」的意涵：

構圖

直幅與橫幅

影像的構圖會直接影響觀者的想法，拍攝器物類文物尤其重要，因為攝影是用二度空間再現三度空間的視覺藝術，如何儘可能地表現出器物本身，構圖是非常重要的關鍵，像是直幅或是橫幅的構圖就會給人不一樣的感受，除了考量器物本身的形狀適合直幅或是橫幅外，構圖在先決上就會給人一種預先的心理設定。攝影的矩形構圖其實和繪畫相關，大多橫幅式構圖是運用在風景或是靜物的主題，因為這樣的構圖就好像是一扇

圖一 北宋 定窯 白瓷嬰兒枕 國立故宮博物院藏
橫式構圖給人平靜與想像的空間。

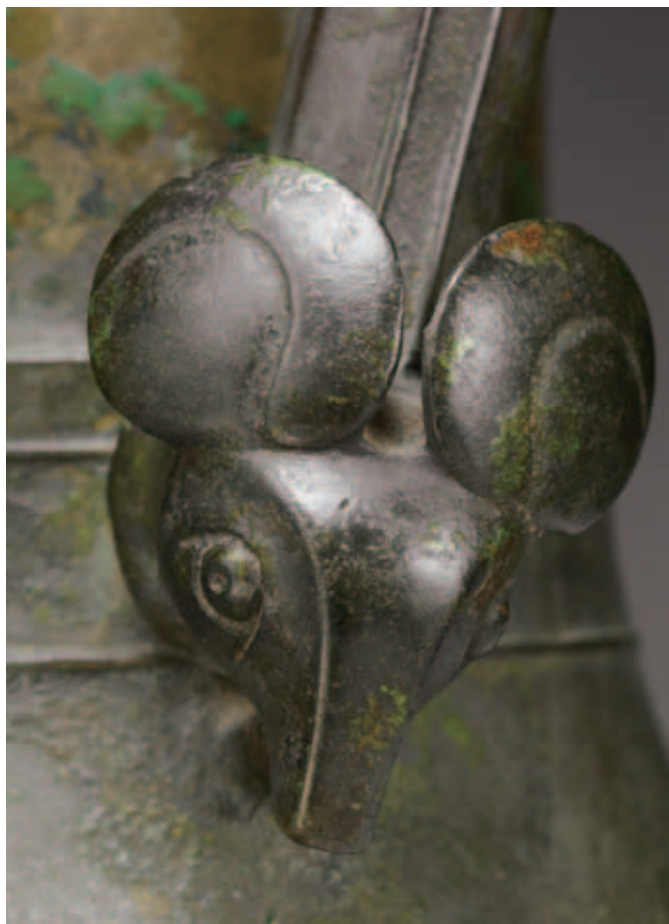
圖二 清 描金花鳥駝鳥卵 國立故宮博物院藏
直幅構圖讓觀者視線停留在金彩描繪的孔雀花鳥紋。

窗戶，左右的延伸可以給人想像的空間，而不管在繪畫或是攝影我們都可以在橫幅的構圖中，得到比主題更多的聯想（圖一），相反的，直幅的構圖最常運用在肖像，上下式的觀看方法可以幫助觀者來回關注畫面中的主題，強化被攝物的重要性（圖二）；了解這兩種不一樣的構圖方式，就算是一樣的主題我們也可以靈活的運用了。

我們有時候也可能會運用正方形的構圖，或是用裁切的方式運用在出版上，觀者在正方形的構圖中視線會作圓形的打轉，它沒有方向性，所以和直幅構圖一樣可以幫助觀者直視主題，由於沒有方向性，像是玉璧或是銅鏡這類圓形的作品有時都可以用去背的方式打平去拍攝，當然並不是說圓形的文物就一定要這樣拍攝，不過圓形的文物用直幅的拍攝法會給人文物降落下來的錯覺，除非是想要排版統一效果，不然很少人這樣表現；而圓形也常用橫幅去拍攝，在視覺經驗上橫幅的視野加上圓形，就有天空的連想（圖三），一樣可以給人的感受。

圖五 北齊 灰陶加彩陶騎士俑 國立故宮博物院藏
預留一些空間讓視線延伸可使作品更生動。

圖六 西周中期 羸季卣 國立故宮博物院藏
特寫構圖重新詮釋了一件作品，有時單一隻耳就已經是美麗的雕塑作品值得我們去欣賞。

究者而言，攝影提供了很重要的功能。此外特寫構圖也等於重新詮釋一件作品，藉由攝影師的角度再現一件藝術品，例如銅器或是瓷器的耳常常就是攝影師喜歡特寫的地方，有時單就一隻耳就已經是美麗的雕塑作品值得我們去欣賞。（圖六）

對件與組件

文物並不一定總是單一呈現，有時候兩件、三件、五件甚至多件式套

件都可以放在一起拍，每一種組合都會產生不一樣的變化，就成對的文物來講，常常在圖案主題、形態造型或是色彩運用上都非常接近（不一定完全一樣），而一對文物在當時製造時已有它被製造的時空條件及意義，因此當拍攝時研究員告知其為一對組件的時候，攝影師就必須將這一對文物當做一種主題來拍攝，要能同時讓兩件文物以公平的方式呈現在照片上，

並且可以讓兩件文物產生差異性（圖七）；所謂公平的方式是指在打光與角度上面要力求一樣的條件，讓兩件文物放在同樣的基準點上，這樣文物自然可以呈現他們的不同，藉由這種方式兩件文物也自然會產生對話，說起來很玄其實並不難理解，因為古物是古人用手工的方式製造出來的，兩件物品絕對不可能完全一樣，藉著相同的基準點來拍攝，不但能讓人同

圖三 戰國至西漢早期 龍鳳紋璧 國立故宮博物院藏
圓形文物用橫幅拍攝是較安全的方法，在視覺經驗上橫幅的視野加上圓造型給人天空的聯想。

方向性
很多作品其實具有方向性，方向性可以增加空間感和作品的趣味，最常遇到的是動物形或是植物形的文物，動物有頭與眼睛，頭的方向常常是畫面中隱形的一條線，帶領觀者進入一個故事，雖然文物本身不一定會有故事，但是往往好的作品造型都是非常生動的，作品本身自然就可以給人強而有力的敘述性，另外眼神也一樣是有方向的指引作用，預留一些空間讓眼神所指的方向可以延伸，也使作品更為生動（圖四、五）；植物也

特寫
攝影常常會用到特寫的鏡頭，尤其在微觀的視野中我們會對文物有不一樣的詮釋，就文物研究而言，許多資訊就在文物本身的細節中，像是銘文、紋飾、鑄燒法、釉料、支釘、製作痕、使用痕、製造工具痕、銅鏽、裂璽等等，都是文物本身留下來的線索可提供研究人員研究的資訊，就研

圖四 唐 三彩打馬球俑 國立故宮博物院藏
眼神是一條隱形的線，帶領觀者進入一個故事。

圖九 各式畫珐瑯鼻煙壺 六件 國立故宮博物院藏
以呈列的方式擺設文物可以讓每一件都清清楚楚的展現。

內有兩件藏品剛好給我們做了一個比較，〈清乾隆玉熊尊〉，為清朝仿古之作，另一件是〈漢銅熊尊〉，原本是漢代器物下方的器足，兩件不管神

圖十 德國 木製多層套杯 國立故宮博物院藏
依據文物的造型來擺設有節奏感的合照，讓畫面增加很多趣味。

態與造型皆為雷同，唯因材質的相異產生了完全不同的感受。在一次特別的機會下兩件文物放在一起拍攝（圖十一），由於銅器顏色濃重華麗，玉

器色澤潤白高雅，光源上不宜用飽和的裸光來刻畫器物線條，以免顧此失彼，運用比較柔軟的柔光拍攝可以降低對比，以求兩件文物都可以呈現最好的細部，這張照片呈現出銅器在一樣的光源下容易吃光（特別是有銅鏽的銅器），容易吃光的器物可以特別去拍出它本身的色彩，這是攝影師都很願意去做的事情，相反的玉器因為容易反射光線產生反光，亮點反光會吃色，我們眼睛看起來就是白色的反光點，攝影師要注意的反而是光點的位置了，只要光點不影響器物本身的造型，它反而可以強調玉器光潤細滑的質感，讓畫面有加分的作用。

光點

所謂光點是指文物質地因為完全反射了光線，而把攝影師打的光完全反射到相機鏡頭中，也就產生照片中所謂有反光點的效果了，文物攝影中光點常常是攝影師頭痛要解決的一個問題，就算不是問題攝影師一樣要先準備好消除的方法，因為你永遠不知道這件文物到底多會反光；反光意味著失去顏色的呈現，也干擾了造型

圖七 清 磁胎洋彩汝釉碧桃詩意雙陸瓶一對 國立故宮博物院藏
對件要以公平的方式呈現在照片上，才能讓兩件文物比較出差異點。

時看到兩件文物，還可以讓它們在一個時空畫面下互相比較，這就和看雙胞胎是一樣的道理，雙胞胎長得很像，但是我們總是想看出他們哪裡不同。此外，攝影師還要注意的是兩件文物的距離感，也就是讓兩件文物在同一个畫面上成爲一個主題，因此在

圖八 明成化 青花紅彩茶鐘一對附托 國立故宮博物院藏
合照可以就使用的習慣來表現出文物的實用性。

佈局上兩件文物要靠近，但是並不是連在一起，這種距離的拿捏要看文物的尺寸來決定，總之兩件文物在畫面上不可以用平均的方式佈局，而是用類似人物合照的感覺來處理，這種處理原則可以運用在各種組件的拍攝方法。

還有一種例子是一張照片中可能有超過七八件甚至十多件的不同樣式的文物，最好的例子就是多寶格或是茶具，擺設的方式其實沒有一定的規定或是規則，我們就可以就使用的習慣來表現出文物的實用性（圖八），也可以用展示性地排列讓每一件器物都清清楚楚的展示出來（圖九），如果情況允許的話也可以利用文物本身的造型美感排列出不一樣的效果（圖十），給予文物另外一種詮釋，所以多樣性的文物組合是可以多用一些創意巧思在拍攝中的。

光質

質感是一種觸覺感受，但是在視覺藝術中如何表現觸覺就變成一件很有意思的事，我們會說拍出這件文物的質感，但攝影師眼中，所謂的質感其實是不一樣的光線折射產生的，光滑無瑕的瓷器會表現出透亮般的光澤，玉因為與人的接觸產生了溫潤的感受，透過「光」反射在不一樣的質感上可以感受到文物的本貌。院

圖十三 商晚期 銅卣祖丁鼎 國立故宮博物院藏
少許的影子增加文物的重量感，也幫助刻畫紋飾的線條讓它更明顯。

圖十二 清 雍正 爐鈞袖雙耳耳戟尊 國立故宮博物院藏
光點要隱藏在器物轉折處並縮小光點，就不會讓人感到干擾了。

本文試著說明文物攝影的影像語彙，藉由「構圖」與「光」這兩大觀點，說明雖然只是一張文物紀錄照片，但是其中所包含的用心與時間都是希望可以將文物最理想的一面呈現給大家，讓不能親臨現場觀看原件的人，可以透過網路或是印刷品看到文物之美，當然文物攝影的技巧與美感非本文三言二語可道盡，只希望本篇文章可以幫助大家對文物攝影有進一步的認識。

作者任職於本院院際處

銅器本身的紋飾線條更加明顯，不過攝影師也必須具備讓影子淡化的打光技巧才行，太過生硬的影子的確會影響我們對文物觀看時的心情，就和作畫一樣，影子幫助攝影師處理畫面空間的效果，也間接強化文物的立體造型，如同作畫時要細心刻劃細節，同時要顧全整體氣氛，兩者一樣重要，影子就是讓照片有細節又有氣氛的元素，我們能夠不用去背的方式拍攝就盡量不要，去背就等同把所有空間都去除了，這樣的照片似乎就缺少生命了。

圖十一 漢銅熊尊與清乾隆玉熊尊合照 國立故宮博物院藏
攝影師如沒有表現出質感的差異，就無法給同一個主題但不同材質的熊尊，產生差異性的趣味。

價值不在於金錢的昂貴上，多餘的加值反倒破壞了我們對文物藝術的判斷和感受，怎樣如實拍攝會是比較要注意的地方，但這不表示我們不可以運用光點，因為會產生光點的光源通常是最光譜最完整的光源，它可以讓被攝物的色彩表現最完整飽和，怎麼樣捨當然要看這件文物的重點是什麼？「瓷器」可能是在光點的處理上最常常需要面對到的文物，以鈞窯為例，鈞窯的反光非常強烈，因為高溫燒製所以外層會有非常光亮的透明釉層，它幾乎可以反射各種光源，想利用柔光來拍攝不但沒辦法解決光點的產生，還會影響鈞窯原本鮮艷的釉色，所以拍攝時不但不要害怕光點的產生，反而要利用它，方法就是先讓光點縮小到不影響器物本身，再來就是讓光點的位置藏於文物之中（圖十二），或是放在不重要的地方，這樣就不會讓人感到干擾但又可以有鈞窯原本美麗又多變化的色彩，同樣類型單色釉的瓷器都可以考慮這種打光方法，不過瑣瑣瑣瑣就不適合這樣的拍法，因為瓷器表面有很多的繪畫主題或是題

字，光點很難躲藏，這時就比較建議用柔光的拍法並且盡量加大柔光的面積，使柔光點盡量放大到與器物本體一樣，產生沒有光點的錯覺，再後置拉高曲線對比來補救失去的顏色即可；以上只是舉了兩個不同的瓷器拍攝例子，實際拍攝上當然不可能按紙上談兵就可以拍攝成功，舉這樣的例子只是想說明，所謂的光點並非文物攝影中絕對之惡，單看每一件文物需要的重點是什麼，光點運用得好一樣有畫龍點睛之妙。

影子

有光就會有影子，影子是光的相反，實際上，影子讓影像產生了空間，它讓器物真實存在於一處，也增加了器物的重量感，少許的影子還可以幫助刻畫文物上面的線條，如商晚期〈銅卣祖丁鼎〉（圖十三）的拍攝中，我們將鼎身的影子跑出畫面之外，留下器足的影子，並且讓影子和背景灰色漸層融為一體，不但不會因為影子的形狀影響畫面的乾淨，反而讓畫面有光的感覺，更有空間的層次感，另外因為有產生影子的光源，讓

線條的判斷，特別是博物館的文物拍攝中，必須要中性地拍出文物本身，最好不要運用太華麗的商業攝影技巧來拍攝，商攝喜好用反光來營造商品的價值感，但是博物館文物本身的