

▲ (真真照片) 左思右想(十六) · 2006 · 彩色相片 · 底片 · 50 x 150 厘米 · 香港文化博物館

藝術不只技巧 — 林慧潔

很多人或會認為藝術就是高不可攀，尤其是攝影，談得上藝術又要有甚麼條件呢？這一個考人的問題，絕對是不少攝影愛好者在登入藝術門檻前的一個疑惑，成為一個攝影藝術家難嗎？攝影作品怎才算夠「藝術」？《攝影雜誌》今次就找來林慧潔，讓她為大家解答這種問題，她的攝影創作經歷，亦讓我們了解到攝影藝術到底是甚麼的一回事。

認 識林慧潔，是在文化博物館「相裡·鏡外」的展覽中看到她的作品，那一系列命名為《左思右想》的大型照片，就和朱德華、蘇慶強、周俊輝等人置於「攝影新潮」之列，代表著香港新派的攝影創作，從另外30個耳熟能詳的沙龍攝影名師的名字中忽然突顯出來。

林慧潔的名字在香港的攝影界裏好像比較陌生，但試細想一下，不獨是她，其實還有很多新派攝影創作者的名字，我們一樣會覺得陌生，香港的「藝術攝影」彷彿又是另一個圈子、另一個世界似的。但林對我們說，其實她早在十年前已經有籌辦攝影展覽的經驗，她說香港其實已經是一群為數不少的攝影創作者，都是活躍於藝術界之中的，只是，就像其他很多地方一樣，未必是很多人都會留意和接觸得到而已，所以難免會像獨立了和團圓了起來般，然而她也覺得，作為一個藝術家，其實也是很渴望多點讓人認識，故也一直努力爭取發表作品的機會。

攝影是最適合自己

林慧潔是修讀藝術的，她說自己沒有特別要專門選擇一種媒介去進行藝術創作，也曾經利用過攝影和攝錄這兩個媒介，很多認識她的人也知道的，但為何她現在會多集中在攝影創作呢？她這樣說：「我嘗試過用不同方式去創作，也試過一段時間繪畫，但我還是發覺攝影這種媒體更容易和更能夠讓我把我想說的東西表達出來，所以我選擇了攝影。」，她向我們強調其實毋須硬去把藝術創作分成不同類別，只要媒介適合就是了，林覺得不同媒介各有優點和缺點，使用錄像的原因，就是發覺用硬相未必能做到自己想要的效果，只是不同媒體的應用罷了。

林大約在1996年才開始認真地攝影，那時她認識一個朋友擁有一部Minox的小型相機，因為看到他拍攝得滿有樂趣，自己也被吸引了，結果往德國旅行時也買了一部，雖然當年還是用菲林，鮮會像現在用數碼般可以不停的拍攝，但林那時拿著這小巧的相機也是不停地在街上、巴士、地鐵等地方進行Snapshot，覺得這樣拍攝很適合她

自己，並大約在2002年年頭便進行攝影展覽。

對自己的身分感到興趣

林慧潔在文化博物館展出的作品很特別，大部分以拍攝倒影為主，也有一些把自己也拍入鏡頭內，她的作品描述中就這樣寫道：「自1999年起，我對身份建構開始感興趣，亦漸漸地對角色扮演發展了不同的概念。這裡所指的角色扮演，是我們怎樣在生活上適當自己的角色，怎樣表現自身於當下環境和於身份認同中，意識形態為我們帶來的影響。」

她這個構思是如何來的呢？林指其實自己還有其他作品的，包括一些靜物或者紀實，只是因為今次展覽關係才以同一系列的作品展出吧。文化博物館的展覽中她選了8張作品，其中4張曾在意大利展出過，而有兩張亦在較早前在香港展出過，她說第一次嘗試拍倒影的作品差不多也是1996年最初拍攝的時候，有次偶然機會下發覺很有趣，所以就這樣拍下去。至於自拍像，並不是單

▲ (鏡面照片) 左思右想(六十五) · 2006 · 彩色相片 · 鏡片 · 50 x 150厘米 · 香港文化博物館

純只想拍下自己的樣子，而是想透過攝影這個方式，去揭開究竟自己是誰這個謎團。她指這是很多藝術家都有的興趣。現在，她不單對尋找自己身分感到興趣，更有興趣把這個身分展示於別人面前，和如何去表達。「我覺得最令自己感興趣的是看一個人拍攝另一個人，當中被攝者會盡量將自己最好的一面展示出來。」林認為這是一個很有趣的過程，如何去將這個身分向社會表達，加上自己女性的身分，也是很有意思的。作品依從探索自己的方向而來，林指照片中自己的鏡像甚至不是自己，她認為照片有留傳於世的作用，裏面的影像正是受著社會影響而衍生的意識形態。

本文的作品有些是用Leica Minilux拍攝的。林鍾愛使用小型的相機拍攝，是因為她的拍攝手法都是一看到想拍的就要掏出相機，所以較細小輕便的相機更適合，而相機也多是隨身帶備，一旦有需要就可拍攝。至於黑白和彩色之間，林本身沒有特意去選

擇，她認為不同人有不同的偏好，而她發覺自己喜歡彩色多一點，她說色彩和光線已夠吸引，實在沒仔細去想究竟是用黑白或是彩色。而相片沒有作剪裁，因為她覺得照片已很好，直接放大出來便可以，作品亦沒有經過刻意的後期加工，她笑稱自己是一個很喜歡機器和電腦的人，更不抗拒使用電腦，但卻不覺得有需要去執相。這一系列的作品都按原作長寬比例放曬作每張50x75cm，她認為這個尺碼最適合。

藝術不只講求技巧

藝術攝影和一般攝影有分野嗎？林認為毋須強作分別，但是她說如果真的甚麼都不管，只論按下相機快門這個動作，當然甚麼攝影都是一樣的。她指攝影可以是用作為藝術創作的一個媒介，藝術作品是很關乎創作，者本身的個人想法和喜好，正如她就是很想用攝影去訴說自己的一些想法。她認為跟其他人為不同目的而去拍攝，其實是沒有高低

之分，只是在照片內想表達的東西則可能各有不同而已。林認為很多藝術家創作時，想講的或想發表的事情自己也未必完全很清晰的。

林也認為創作的構思過程和按下快門一刻的動作兩者間都一樣重要，縱使是藝術作品，也得講求技巧。「當然，若只談技巧是沒意思的，有些朋友經常都只周旋於光圈快門的設定上，一段時間後都感到有點悶。」她說。

林認為自己的就是一個藝術家(Artist)，而沒有去定位自己是否一個攝影師(Photographer)，她指按快門拍照只是一個動作，只要懂得拿相機拍攝的就已算是一個攝影師，但藝術家卻用甚麼方式或媒體也可以創作。雖然如此，她對於影響深遠的攝影家如亨利·布烈松的瞬間理論也表示贊同，不過她認為這是其中一個手法，但不是全部。

藝術無捷徑

如大家有興趣踏進藝術的門檻，林慧潔就斬釘截鐵地說：「藝術是沒有捷徑的！」，她認為藝術是要花長間去浸淫的，成果絕非一朝一夕，不可以故意地弄一些東西出來就裝成藝術。她說藝術家都能很坦誠地把自己的創作想法、感受和經歷說出來，這些都要透過創作的過程才會獲得，是不能空想出來的。對於希望從事藝術創作的朋友，她建議不妨多嘗試不同的媒介，並不一定是攝影，多接觸其他是會有幫助的，亦要經常觀察身邊的事物和多作思考，這樣才能讓自己有所感受，並從作品流露出來。

林慧潔之所以能夠從善如流，具體把從事藝術創作的基本要訣說出來，相信跟她執教藝術不無關係，她說從事藝術要多留意身邊事物的說法，對攝影來說可謂至理名言。

何謂一張好的作品？林認為絕非是三言兩語可以說得出來的，若只從攝影技巧上看，當然可以有所歸納，如說用色、用

光、構圖之類，但這並不是所有，她強調應從何謂一張好的藝術品的角度去看才是，她認為好的藝術作品應該要讓觀者看後能有所感受，然後衍生他自己的想法，進一步去思考，這不獨是攝影作品所要求的，所有藝術品皆如是。

香港機會反而更多

除了香港，林也曾在外地搞過展覽，她覺得各地都有各自不同的優劣，更認為雖然香港地方比較細小，藝術的圈子也較細，但機會卻是多著的。她常常鼓勵其他人多些發表和搞展覽，認為這是一個很好的交流機會，讓多些人看到自己的作品，又可以跟其他人交談和聽取他人對自己作品的看法。

她到過英國倫敦和意大利，兩個地方都是世界級藝術家雲集的地方，重要的是，那裏的藝術市場肯定更蓬勃，不過，她說相比起香港，藝術家能成功冒頭的機會就少得多。林解釋雖然歐洲展覽藝術的地方是較多

和大，但同時從事藝術的人也特別多，單是每年畢業的藝術系學生已是數之不盡，還有為數不少的傑出藝術家，競爭相當大，爭取發表的機會自然更艱難。

當然，談到取眾欣賞藝術作品的風氣，香港的確還是較遜。林認為這是有很多因素的，包括歷史和教育。她說曾在倫敦的展覽廳見過導賞員為幼稚園學生介紹數百年前的畫作，那裏的人年紀很小就已受藝術的薰陶；在充滿藝術氣息的意大利，有人就打趣說，如果在意大利都拍到劣作，那人真的可能有问题。林覺得在整個社會環境和教育的藝術氛圍下，自然會有所不同。她續指，在外國很多家庭都喜歡在家裏擺設藝術品，也喜歡把攝影作品掛在牆上，而買賣攝影作品的風氣也較盛，甚至連朋友之間都可以有交易，可見社會不單有欣賞藝術的氣氛，連藝術市場的氣氛也很好。

▲ (鏡面照片) 左思右想 (四十七) · 2006 · 彩色相片 · 紙片 · 50 x 150 厘米 · 香港文化博物館

▲ 左思右想 (二十二) · 2006 · 彩色相片 · 紙片 · 75 x 100 厘米 · 香港文化博物館

▲ 家 · 意大利安波租 · 2006 · 彩色相片

香港幾乎沒有藝術市場

林覺得如果社會對藝術重視，自然會有市場，她覺得香港已幾乎沒有藝術市場，而藝術家都絕少能夠把自己的興趣相以為生，認識的朋友當中不少更要兼做其他工作才能生活，林說自己也得兼數分教職，但慶幸仍可教授自己喜歡的科目，惟實在看不到成為全職藝術家的可行性。

林聽過香港不少畫廊反映香港一個有趣的狀況，就是攝影作品比畫作難賣得多，她說在歐洲，相片銷售相對上其實並不算難，她分析可能是因為照片的價錢相對比畫作便宜，而製作時間亦較短，數量也較多，所以售出的機會較多，林還曾聽過本地人誇

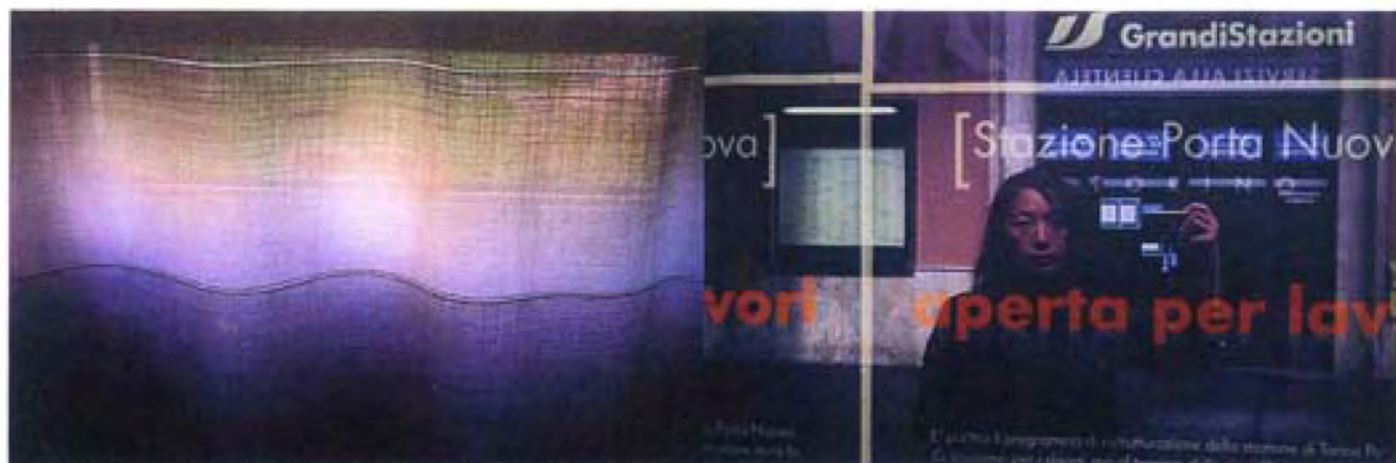
口說：「這些相片我都會拍啦！為甚麼要買呢？」，林認為是人們對藝術的認識不多，她說一張作品並非只有技術，何況一張好的作品，技術也不會容易到哪裏去，攝影始終是一門易學難精的藝術。

鼓勵大家搞展覽

未來林慧潔仍會在香港展出作品，她認為無論是大陸抑或其他國家，只要有機會就會展出作品，她亦很鼓勵其他人去搞展覽，認為只要樂觀點去看就行了，喜歡做就去做吧。

她說認識很多人都很想搞展覽，她勸告大家不應因為擔心別人會彈自己的作品而產生了障礙，她曾聽過人家說：有人拿自己很

喜歡的作品給朋友看，怎知幾個人都說不好而失去了信心，但林覺得其實不用理會，因為結果只有兩個可能：1、作品真的很差，2、可能是那些人不懂欣賞，她覺得如果是前者，那麼就只好努力改善，但連向人展示作品這一步也不做，連改進自己的機會也沒了，就更可惜。林亦認為搞展覽可以給自己一個目標，逼使自己去做一些事情，又可以不浪費自己所拍的作品，她明白辦一個攝影展覽不容易，處理作品和籌備工作已很花時間和精力，但只要成功地做了一次，相信以後就不難。

▲ 左思右想 (二十三) · 2006 · 彩色相片 · 銀片 · 50 x 150 厘米 · 香港文化博物館

▲ 左思右想 (三十一) · 2006 · 彩色相片 · 銀片 · 50 x 150 厘米 · 香港文化博物館

▲ 左思右想 (十三) · 2006 · 彩色相片 · 銀片 · 50 x 150 厘米 · Vitamin Arte Contemporanea

▲ 老房子 · 中國廣州 · 2005 · 彩色相片

▲ Two in One · 意大利阿西西 · 2005 · 彩色相片

攝影師簡介

於1966年香港出生，現生活及工作於費拉拉（意大利）及香港（中國）。1996年畢業於英國倫敦大學金匠學院，獲純藝術學士學位；2003年畢業於香港中文大學，獲純藝術碩士學位。作品為攝影、錄像、聲音及混合媒介。其研究課題為身分建構，及個體與周遭事物間之互動關係。藉著作品的表象與概念，探討於身分認同中，意識形態所擔當的角色及其影響力。自1996年開始，林氏曾分別於香港、意大利、上海、北京、俄羅斯及加拿大舉辦個人及聯合展覽。作品為香港文化博物館收藏，以及私人收藏於英國、意大利、加拿大、美國、澳洲及香港。2006年起，為意大利 Vitamin Arte Contemporanea 的藝術家之一。