行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

女性設計師、工作室、與科技互動之個案研究[WR41] 研究成果報告(精簡版)

計畫類別:個別型

計 畫 編 號 : NSC 96-2629-H-180-001-

執 行 期 間 : 96年11月01日至97年10月31日

執 行 單 位 : 國立空中大學管理與資訊學系

計畫主持人:李青蓉

計畫參與人員:學士級-專任助理人員:陳力于

公 開 資 訊 : 本計畫可公開查詢

中華民國98年01月19日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫

成果 報告

計畫類別: ☑個別型計畫

計畫編號:NSC96-2629-H-180-001-

執行期間:96年 11月 1日至 97年 10月 31日

本成果報告包括以下附件:

☑ 「創業家的故事 (二): Being Herself」紀錄片 DVD 光碟一片 (請來信索取)

☑處理方式:除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究 計畫、列管計畫及下列情形者外,得立即公開查詢

執行單位:國立空中大學

中華民國 98年 1月 20日

可供推廣之研發成果資料表

國科會補助計畫	計畫名稱:探討女性設計師、工作室和科技互動之個案研究計畫主持人:李青蓉
	計畫編號:NSC96-2629-H-180-001 學門領域:性別研究
技術/創作名稱	Being Herself 創業家故事(二)紀錄片 DVD
發明人/創作人	李青蓉
技術說明	這是描述和記錄三位共同在一間工作室創業的三位攝影師的故事。除了錄影攝影師拍照的現場,也有三位的訪談,本影片有中英文字幕並呈現攝影濕的作品多張,視覺饗宴豐富。DVD壓製 1000 片供免費索取。 Bamp Herself Back pt Back pt
推廣及運用的價值	DVD 可用來做個案教學之用。本案已經進行過一次教學。

壹、前言	3
貳、研究動機與研究問題	4
參、主要研究文獻概述	5
肆、研究方法	6
伍、研究結果和討論	6
(一) 研究對象	6
(二)研究地點:工作室兼攝影棚	7
(三)研究過程	9
陸、紀錄片 Being Herself	13
柒、結論	13
捌、附錄一:演講會後問卷	14
玖、附錄二:紀錄片 DVD 中英文字幕稿	15

壹、前言

本研究成果接續前期計畫探討有關女性、創業家和科技互動的意義內涵。本個案研究的研究對象是兩位女性創業家(即女性攝影師),共同成立工作室接案拍照。本研究報告內容包括研究結果的主要發現物以及研究者以性別研究者的觀點,對其工作室、事業和創作的風格加以詮釋。

案和她們的事業,必需瞭解攝影這門領域。研究者 為了要能瞭解本研究的個 從研究開始,陸續進行閱讀有關攝影 口文獻, 才發現....歐美國家的學者對 攝影的歷史和人文社會意涵一向有很 富的探討傳統,然反觀台灣社會,對攝影 的討論仍只限於技術層面,這令人不解。然研究者認為—歐美社會之所以會把攝 影當作是文化的產物乃因攝影雖屬於科技發明,最初本質是用來做為歷史的見證 ¹。於是在重視文化保存的歐美大國,便同樣重視攝影在文化上的運用,後來攝 影亦成為藝術創作的工具,更被視之為文化的產物無異。到了近代,商業攝影的 興起,轉變成媒體和行銷的寵兒,可用來傳達個人創意和商品的價值,更從文化 的範疇擴展到經濟和傳播的領域,以致於諸多學者對其扮演的多元化角色做了很 多論證和闡述。連符號學的結構主義大師羅蘭巴特²、美國文化評論專家蘇珊宋 妲³等等,雖不是攝影界人士,卻都紛紛寫了專書,對攝影的本質和拍攝對象的 互動關係,做了深入的討論。美國國家地理雜誌也出版了幾本攝影專書和影片, 其內容不僅談到技術,也更加闡述攝影師個人對攝影以及被拍攝的主體之間深刻

¹莫尼克·西卡爾 (2005),視覺工廠:圖像誕生的故事(陳姿穎譯)台北市:邊城出版社。

² 羅蘭·巴特(1995)許琦玲譯,明室:攝影札記。台灣攝影出版社。

³ 蘇珊·宋妲(1997)黃翰荻譯,論攝影。唐山出版社:

之互動,如阿富汗的少女和後續 13 年後的追蹤⁴。很可惜的是,台灣的攝影最被人所熟知的社會角色形象是——八卦雜誌上的偷拍,或者,時尚雜誌上的辣妹性感服裝照。由於這樣的攝影類型,只有商業化的利基,缺少文化深層內涵,以致於在台灣有志以攝影為個人創作表達工具之攝影師,壯志難伸矣。加上數位相機越來越普及,人手一機,攝影的 know-how 技術本位也在這一波波商品促銷中被稀釋了,人人都會拍照,誰需要專業攝影師呢?此時似乎無技術又無內涵可言的攝影,在台灣的發展趨勢越來越不樂觀,也更加打擊了,像本研究對象——兩位女性專業攝影師的自信心和發展機會。

貳、研究動機與研究問題

對於女性而言,拜數位化所賜,相機變得更輕巧,設備操作簡化,使女性更能接近攝影,滿足對攝影興趣或甚至以攝影為專門職業的追求。然而最大的問題是—攝影這領域一向由男性獨估,創造者和詮釋者都是男性來主導,女性只有被拍攝的角色。不僅如此,攝影的養成還要循「學徒」的管道才能熬出頭(如歐美和日本),試問,有誰要女性學徒呢?在保守的社會裡如台灣的家庭,也不能接受女兒去當好幾年的學徒,與男攝影師朝夕共事。所以,攝影這門領域的歷史軌跡是反女性的,更遑論讓女性有緣毫多與的機會無數直到近年來,大眾傳播學院科系,專門培養一些新聞或攝影報等的學生,女性對能透過教育的管道進入攝影界。但是,女性學生較優的文字、口語表達能力,自己的體力問題、或性別刻板印象因素使然,使得她們逐漸選擇成為文字作者或主播,不願成為到處走透透的報導攝影的記者。

本研究案的研究對象乃非傳播學院畢業,但醉心於攝影而改換跑道,自行創業,以攝影為職業,誠屬非常罕見的案例。女性創業是在21世紀特別引起學者專家討論的話題,APEC 也特別創立一聯盟社群,專門扶持各地女性創業者。女性創業動機雖並不盡然為了經濟,但拓展客源和維持工作室的開銷是必然面對的現實。目前,工作室不再是早期客廳即工廠如此克難和機能簡單了,工作室亦不再是女性親密的家了及熟悉的生活場域,那麼工作室代表什麼功能和意義呢?這是本研究首要探討的議題。

再者,在攝影領域,美學和美感是不一樣的,當每個人的感官,主觀地產生了美不美的愉悅感覺,這是美感問題,而美學是一種理性的分析方法,是客觀的闡述。原本兩性對美感的差異,是不可否認的事實,但接受了男性美學主導的攝影教育或訓練的女性,是否也會放棄個人美感的經驗,讓自己的創作被男性所塑造的美學傳統所綑綁呢?這是本研究第二個研究議題。在今日,影像創作更加容易亦更加快速,相機帶在身邊,能捕捉千萬個瞬間,攝影師擁有無限的可能,來表達自我的獨特性。但市場上的需求,常被集體的行銷廣告手法所洗腦,因為出

4

⁴ 國家地理頻道:尋找阿富汗少女 DVD (2002) 和萬象攝影師 DVD (2002)。

錢發包廣告或雜誌經營者大多為男性,男性的視覺興趣也能左右攝影鏡頭下的觀點和風格,再經過大眾媒體的推波助瀾,一般人會接受這樣的觀點—認為自己也應該跟廣告中的人物一樣散發同樣的視覺魅力。本研究對象是專攻人像攝影的攝影師,因此,女性捕捉敏感、細膩、情緒化的真實風格,是否能被客戶接受呢?如果美的照片才是客戶所求,那麼不美的個人攝影風格和客戶的需求,是否會產生很大的落差呢?身為一位女性創作者兼創業者,要如何接受或突破這樣的困境呢?上述這些問題的答案,便是本研究要尋找的目標。

參、主要研究文獻概述

在攝影史上,男性攝影加以女性模特兒傳遞「美」的概念,這是繼承西洋繪 書史由描繪維納斯或其他女性胴體展示的美學或情慾之傳統,模特兒叫什麼名字 或有何個性,都在男性的凝視和攝影角度之下,消失殆盡5。本來攝影機是寫實 的機具,鏡頭是反應真實,但是所擷取的鏡頭操之在攝影師手中,若攝影師又要 模特兒擺弄出一些姿勢,以符合其男性的趣味,那攝影科技無疑地又複製了男性 的美學和詮釋之觀點了。所以,攝影是男性的美學,或者說來自西洋繪畫的古典 美學,一點也不為過。古典美學訓練太強調把「美」做為中心思想,尤其以男性 認為美的平衡、比例、秩序這類美學的概念定義為美感。事實上,審美乃是活生 生的經驗,可以是主觀的,而美學是一種分析哲學的訓練,可以是客觀的,兩者 根本是兩碼事6。 為了打破精緻藝術與通俗藝術的分野,西方的普普藝術運動不 屋荷的展覽把消費文化中最尋常的物品,經過藝 遺餘力推廣「原創性」。安迪 術家的創意「雕塑」轉化成藝術。 術利用不見經傳的設計者,取其原創性 讓其產品在競爭激烈的市場脫穎而出 是商業藝術運作的原理,也是所 謂商業藝術的「美學」。

在女藝論一書中,台灣女性抽象藝術家表達出—透過創作的實踐,能越加認識自己的看法⁸,因為創作和生活,也和自我是密切相關的。但是她們也認為在作品中沒有特定的女性經驗、女性特質、女性意象、與女性意識的訴求。對於觀眾需要辨認出創作者是女性,女藝術家們也認為這並不需要。雖然不會因為自己是女性而受限,但會覺得女性創作者是少數民族。由於台灣男性主流詮釋藝術作品的問題,因此女性要更努力,不斷地創作,爭取更多展示的機會,也爭取更多被瞭解的機會。

⁵侯淑姿(1998)女攝影家鏡頭下的女體。收錄於林珮淳(編)女藝論:台灣女性藝術文化現象。 第 138 頁,女書文化。

⁶ 亞瑟·丹托 (鄧伯宸譯)美的濫用。國立編譯館立緒文化出版。第 40 頁。

⁷ 亞瑟·丹托 (鄧伯宸譯)美的濫用。國立編譯館立緒文化出版。第44頁。

⁸ 薛保暇(1998)台灣當代女性抽象畫之創造性與關鍵性。收錄於林珮淳(編)女藝論:台灣女性藝術文化現象。第 138 頁,女書文化。

攝影到底是技術或是藝術呢?黑格爾說—藝術之美是再生的精神產物,非來自自然之美。一件藝術作品的意義就是一項心智的產物,唯有透過藝術家的詮釋,別人是無法掌握的。攝影大師昂利·布列松創造了「決定性的瞬間」這個名詞,來描述圖像、情緒與認知三種元素聚合交會之際⁹。所以,攝影要捕捉萬物的風情的那一瞬間,如果照片是攝影師和拍攝對象彼此關係的紀錄,不可能從一個不願意讓攝影師拍照的人身上,獵取到非常好的照片。所以,對人性的瞭解和對拍攝對象有充分的認識,是人像攝影相當重要的一部份¹⁰。

肆、研究方法

本研究計畫申請書內容原擬以兩位女性室內設計師為對象,然而研究者無法找到願意接受個案研究的女設計師。後來經友人介紹,認識兩位女專業攝影師,也合開一間攝影工作室,兩人是好友,符合本研究計畫的主題。於是在權宜考量之下,研究者改以這兩位女攝影師為個案研究的對象。因此,本研究採取個案研究,從一開始先聊天,經過彼此瞭解之後,再輔以錄音設備,錄下正式或非正式的訪談內容。將訪談內容,利用豆子謄稿機軟體,做謄稿分析。並用 freemind概念圖軟體,建立一個主題概念架構,然後又以錄影方式,配合主題架構 蒐集個案影音資料,以製作成紀錄片 DVD 一片,取名為數學Being Herself" (見底圖)。

雖然有兩位主角作為個案研究對象,但是研究者還是將兩人分主要和次要對象,訪談次數也有點差異,避免會產生有些不公平的情緒發酵。主要的個案研究對象,稱為小慧,外表相當樂觀與隨和,易於親近,但是內在的心理情緒比較直接表達,遇到一些事件時,常常落入主觀性很強的防衛立場。而次要的個案研究對象,稱小美,剛結婚,外表文靜寡言,談話很冷靜有條理,是小慧在攝影學校認識的好友,常常低調呼應和支援小慧的想法觀點。兩者的個人特質和攝影學習歷程,還頗具差異性,因此,兩位女攝影師的拍照興趣和風格差異頗大。若觀看本研究的 DVD 影片時,較容易瞭解兩人的差異和共通性(見表 1)。本研究案中,還有一位配角,也就是分租工作室的男攝影師,稱之為小范。這位男攝影師出道較早,雖從同一家攝影學院畢業,但年紀較輕,當完兵,昔日從美工科畢業,也擔任過攝影學徒,本身對科技有深厚的認識和使用,尤其很會電腦修圖。本研究

⁹ 國家地理攝影精技:人物篇。第 57 頁,秋雨文化事業。

¹⁰國家地理攝影精技:人物篇。第66頁,秋雨文化事業

也有訪談他,以蒐集資料做為男女性攝影師的異同比較。

表1:研究對象比較表

小慧	小美
6年級生	6 年級生
X大美術研究所畢業	H大外文系畢業
S大中文系畢業	
未婚,與家人同住	已婚(2007年年底才剛結
	婚,家住新竹,平日租台
	北小慧家,在台北居住)
富裕	小康
三女一男 (次女)	一女二男 (長女)
台北私立丫攝影專業學	台北私立丫攝影專業學院
院半年專業班結業	半年專業班結業
協辦國際攝影交流展	當過攝影助理一年
人像、藝術表演	婚禮記錄、商品攝影
活潑大方,朋友多,善	文靜,不善交際和客戶溝
於和客戶變成朋友	通
細膩、非典型構圖	情緒、非典型構圖
	6年級生 X 大美術研究所畢業 S 大中文系畢業 未婚,與家人同住 富裕 三女一男 (次女) 台北私立 Y 攝影專業學 院半年專業班結業 協辦國際攝影交流展 人像、藝術表演 活潑大方,朋友多,善 於和客戶變成朋友

(二)研究地點:工作室兼攝影棚

兩位女攝影師的工作室是一間 30 坪大打通,只有廚房和廁所隔間的一條龍似的空間,用來做攝影棚兼工作。這間工作室是來自小慧和小美的學姐——小菲,一位非常優秀有才華的女攝影師的轉讓。小菲不僅一手規劃和設計工作室,而且還在賺夠錢之後,到英國留學去了,因此小菲是兩位女攝影師崇拜的典範,在訪談中,常被提及她的拍照和做事風格。小慧也說擁有一間攝影棚是多少專業攝影師的夢想,要出道好久才能成立的,她是何其的幸運啊!

工作室的攝影棚,主要是供沙龍攝影之用,工作室放置攝影時所需的機具、燈具、背景紙、佈景版、道具等等。由於專業攝影師,若一人創業者,其工作很機動,接到案才拍照。小慧和小美都有擔任不同雜誌社的約聘攝影師,這是每個月比較固定的工作,但是拍照時間不一定,通常雜誌社都臨時前一兩天來電聯絡。這屬於出外攝影,簡稱外拍。外拍對她們兩人而言,覺得壓力大又耗體力的工作。當然,在自己的工作室/攝影棚內拍照,是兩位女性攝影師最喜歡的模式

(見表 2),小慧以人像攝影,小美以商品攝影案件較多。平常小慧會拍點藝術表演的採排,而小美會接一些活動攝影例如婚禮記錄的 case。但是,不管是商品攝影或人像攝影的案源相當不穩定,案件數比起固定發刊的外拍案要少多了。另外,外拍結束後,回到工作室,她們需用電腦來轉檔和修圖以及用網路傳檔案給雜誌社。雖然工作室用來工作,但是並非代表每天必需來上班,只有小范天天一早就來,五點多回家,非常例行化,真正最常使用工作室的也是小范,他沒接案時,也在工作室修圖或看書。於是,對兩位女性而言,當不拍照時,兩人在工作室主要是用電腦處理拍照的結果和收發 Email 最多,若碰面了,便會開始聊天交流最近的心得等等。

類別	棚內攝影		外拍攝影
細項	商品攝影	人像攝影	
小慧	服裝	一般人士、網	表演採排、藝術家、職場人物
		拍	雜誌等
小美	飾品、蛋糕目 錄	網拍	婚禮記錄、婦幼雜誌等
小范	化妝品	專業模特兒 Belligh	菜單、婚禮、模特兒走秀等
	三人名	A自接案,不競·	美古文中大学 美古等教 使作突 版排所有 翻印必究

表 2: 工作內容

本研究發現兩性差異造成對工作室的認知之不同之原因有四:(1)使用工作室的頻率顯然是男性勝過女性,雖然承租人是小慧和小美,再分租給小范,然小范工作室利用率最高,讓工作室變成像他的辦公室,因為小范天天早上就來下午六點回家,非常規律。(2)兩性對 50H0 族之定義有不同的看法—小范認為 SOH0 族要對自己負責,所以天天要來工作室上班;小慧則認為 SOH0 的工作和時間彈性,對於男性攝影師拼命接案子賺錢,不敢苟同,既然自己選擇 SOH0,工作和生活型態當然會自由自在多了。(3)雖然大部分的佈景是小范親自製作,在7月時有三星期時光,小范為了拍照少女模特兒,製作一些佈景改造成各種情境如酒吧類的空間,令小慧和小美很不悅,認為其品味粗俗,破壞工作室的原有的美感,要小范恢復原狀。可見,工作室對女性而言,仍屬於代表自己個性化的空間,不希望被改變。(4)至於三人同處於工作室時,小范認為彼此的交流在聊一些生活資訊,小慧卻認為交流是對攝影技術有幫助,小范的攝影和修圖技術比兩位女室友是要高明一點,但是攝影的美感或藝術風格被兩位女室友評價是很低的。

小慧在工作室裡工作或拍照時,都會播放音樂(廣播或CD),她說音樂用來 抒解她自己和拍攝對象的緊張或焦慮。其他兩位室友沒這方面的傾向。不過,小 慧播放的音樂是以她喜歡的音樂為主,並不盡然是拍攝對象喜歡的音樂(見表3)。

表 3: 對工作室的看法

- 1. 工作室(攝影棚)是專業攝影師接案子的基本配備,要有足夠資金和規劃 設計能力,是所有剛出道的攝影師之夢想。
- 2. 工作室是逃避開家中不愉快的天堂(小慧指家中父母的爭吵)。
- 3. 工作室是三人交流的地方,交流內容包括拍照技術、定價、同業消息、生活資訊等。
- 4. 工作室代表攝影師的品味,包括拍照背景和道具。
- 5. 工作室是練習拍照,嚐試新手法的地方(小慧和小美會互相幫忙)。
- 6. 在工作室拍照,較外拍省力,且可以先預設規劃好。
- 7. 工作室用來大量使用電腦的地方,如轉檔、修圖、上網。
- 8. 工作室不是辦公室,而是時間有彈性的工作地方,很晚也可以留在工作室裡工作。
- 9. 工作室是三人共用,但需錯開工作時程的地方,不衝突但事先需協調。

(三)研究過程

在研究過程中,一些事件的發生,使得人慧的情緒隨之產生變化,前文所言,小慧是一位很有活潑又人際關係好的人,經過這些事件,使研究者發現其內在的矛盾和解套方式是充滿了理想和現實的對立。表工是重要的事件和發生時間。

表 4 重要事件學必究

	2008年7月	
小慧情緒表 達	重要事件內容	發生時間
樂於分享	1. 分別紡談小慧和小美,並開始錄音或錄影	2月~5月
認真、緊張	2. 小慧為客戶拍照實地錄影共三次	3月~4月
擔心、快樂分	3. 職業傷害小座談會,由小慧所舉辦	4 月
享	(參與者為女攝影師學姐4人,小美沒來)	
激動	4 與小慧討論拍照與解讀其風格	4 月
第一次演講	5. 專業攝影專題演講,由研究者所舉辦	5月
緊張、缺少自	(演講者:小慧、小美和小范;觀眾:空大	
信心	攝影社成員)	
休閒	6. 小慧和小美分別出國 約2~3星期	6月
	小范開始拍攝少女模特兒系列	
氣惱	7. 小慧和小美不滿工作室被小范為了拍照	7月
	改變甚多	
不滿	8. 小慧看了紀錄片第一版(已經過兩次試	7月
	片修改後),不甚滿意,提出看法。	
接受	9. 蒐集更多小慧攝影作品放入紀錄片,修	8月

	改後再給小慧看,不再修訂紀錄片。	
焦慮和滿意	10. 小慧將出國旅遊拍攝的照片提供給一家	8月底
	雜誌社做為旅遊報導(附文字和照片)	
轉變和快樂	11. 小慧改變跑道,減少接案,辭去雜誌社	9月
	約聘工作,專心從事攝影教學工作	

(四) 訪談結果摘要與解釋

(1) 攝影和台灣攝影文化:

台灣攝影歷史的濫觴應該來自人像攝影。從文件所需要的大頭照和遺照都是 人像攝影的主要類型。人們被動地去拍照,也不要對攝影師有何特別要求。到了 近二十年來,婚紗攝影中的新郎和新娘攝影算是比較富有變化的攝影類型。由於 高度商業化和需求量大增,要拍很多照片才能有利潤,所以能開工作室接案的攝 影師便不會去從事婚紗攝影,小慧小美也做如是想。小慧喜歡拍人像攝影,特別 是替藝術家拍照,照片能做成開演奏會的海報。但是台灣藝術家的照片也是中規 中矩,不太能讓她能發揮創意。她認為—要是能拍到一位很知名的藝術家,那她 靠著媒體來調照片收取費用,就會有不錯的收入,問題是—她無法認識知名的藝 術家,台灣的藝術家對照片也是一用再用,拍照需求極少。她說她的攝影老師評 論她的照片,皆鼓勵她拍藝術家,說她攝影風格頗富詩意,但她自己不知道哪一 點會導致這般的評價。至於新潮流的興起一少女愛指筆美沙龍照的需求激增,但 小慧和小美總不心動去接案。由於厭惡台灣的人像攝影文化的兩極—真實又呆板 再加上畢業於美術研究所的小慧,擁有自 的大頭照 VS. 虚假又花俏的沙龍照 (戶,因此,小慧是很孤獨的且堅持要走 己對美感品味的堅持—屬意義 新術家小 出這一條路出來,這是研究者初期的發現

就小慧的拍照經驗而言,外拍的人像攝影會帶給她焦慮。小慧和小美都有擔任雜誌社的特約攝影,雜誌社會約好時間和拍攝對象,地點以拍攝對象之工作或活動地點為主,在一個陌生的地方和對一個陌生的人物拍照,且要在短暫的時間內,拍出自然的人像照片,對小慧而言,是一份壓力極大的工作。她也表示一來教和流露出特定的神情如大富大貴貌。更不能理解的是—她對雜誌社檢選她所拍照的照片,最後流於形式(刻板印象)的作法,感到很不悅,因為她認為拍的照片,都沒有被雜誌社採用。研究者曾經寄送一些國家地理雜誌遴選過的不錯的照片,都沒有被雜誌社採用。研究者曾經寄送一些國家地理雜誌遴選過的照片給她指認哪些是較優,小慧堅持說:一般人的審美眼光跟她們專業攝影師是有很大的差距,她無法為我們挑選,甚至連她自己的作品,她也無法挑出何者較優或哪些照片可以代表她真正的藝術風格。她認為要由她的攝影老師來評價才能區分哪些是真正的優秀作品,她說—她老師說好的攝影作品不需創作者在旁說明,而是讓人用眼睛一看便知道。小慧對一些攝影學會的專家或業餘的攝影評論家都不寄予信任。這一點也刺激了研究者去瞭解她的老師到底教了她什麼呢?研究者

認為她的攝影學院的老師帶給小慧太多的古典美學傳統¹¹,而對原創性或甚至自己獨特的女性風格,都不覺得應該要肯定的。

(2) SOHO 與非經濟動機的女性創業者:

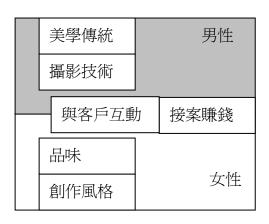
創業的女性具備一些個性的特質如 。小慧和小美算是來自社經地位不錯的家庭,本身的教育水平也頗高,她們創業的動機並不是純粹為了經濟,應該算是圓夢型的那一類。一般創業男性會追求優渥的獲利,忙接訂單或高報酬或擴大經營規模,便代表自己的創業成功,十分會有成就感。但是對小慧和小美而言,可能是女性的關係,她們希望自己的攝影是擁有獨特的藝術風格,而獲得某些貴人的賞識,而這些顧客會出高價來請她拍照,而不曾想過如何能有效的接案子、賺錢或拓展經營規模。

又在攝影產業中,拍一張高單價的照片,便代表自己的專業成就,而小慧小美對自己拍照的出價不太有信心,通常會被客戶殺價或議價成功,以致於事後又很後悔,覺得自己是廉價勞工。小美說自己不善言詞,最怕跟客戶討論價錢問題。而小慧人緣好,客戶變成朋友之後,都會打折又打折。小慧言語中常流露出對某位攝影師實力並不堅強,卻能堅持高價位,獲利頗豐的評論。諸如此類的客戶訴求和議價問題,讓小慧和小美陷在女性特質和人際互動的兩難裡,面對商業的考驗而無法肯定自己的風格和實力,頗不得去。於是,兩人在心理上可能有很大的矛盾,以致於研究者認為她們並不樂在工作,可能認為拍越多,虧越多的情況。

事實上,SOHO 族的人脈也是跟做生意的案源有關,小慧說自己認識的都是 ,不像小范會認識一些小老闆或業務方面的人, 文藝界人士—沒太多預算的族 比較能作主或發包。很無奈的/這也是性別差異所導致。需不需要攝影或找誰來 攝影的決策者,幾乎是以男性為主,因為攝影一向被認為男性較懂的領域。在日 常生活中,本來拍攝對象如果是婦女或兒童,攝影師是女性會比男性更加合適, 去拍照的機會增加。然而,若出錢的人是男性的話,那女攝影師也許就不比男性 佔優勢。誰會出錢比誰被拍照是女攝影師要爭取的人脈。小美的雜誌社是婦幼相 關的雜誌社,所拍的照片也被小美認為是做作的照片,擺設出來的姿勢和特定的 場景,她不認為有代表她的風格。小美在大學時代,很喜歡翻閱攝影集,被黑白 朦朧的影像之美所吸引,所以她的代表性風格便是歪斜的構圖、模糊的影像,被 視為失敗的攝影作品那一類。而小美所拍攝的婚禮記錄和一般人拍攝的光鮮亮麗 的手法也有所不同。在紀錄片 DVD 裡,小美的婚禮記錄作品獲得觀看者的一致性 好評,認為小美抓住了感動的時刻,捕捉到婚禮的意義—是家人的共同祝福,而 不是新郎新娘作秀的事件。可惜的是,婚禮記錄的需求大,但小美覺得拍婚禮記 錄太耗體力了,雖然她有很獨特的風格,受到客戶的喜愛,但是所獲得的報酬並 不能回饋小美。

11

¹¹ 吳老師會客室網站 http://www.fotosoft.com.tw/book/library-1.htm

(3) 商業文化與女性創業者:

台灣的攝影產業盡是男性獨佔的天下,商業攝影也不如歐美日國家的蓬勃發展,於是西洋古典美學仍然成為當今攝影教學的主流思想。小慧和小美接受攝影訓練的私人攝影學院才出道,小慧的自信心有點不足,因為沒有真正擔任過學徒,,而攝影學院也未教導她如何在商業藝術市場中做原創性的競爭。特別是身為女性,小慧喜歡拼湊的感性風格,以及小美喜歡模糊失去平衡感風格,基本上已經不符合台灣商業攝影市場上的現實。例如小慧提到「性感」的訴求,許多男性攝影師拍出女模特兒的性感、對於女攝影師而言,性感不如細膩或情緒的表達,可是,女模特兒就認為性感是自己的魅力,刻意要表現出虛假的性感。然而小菲,那位成功的女攝影師,聽說能拍出性感的對於學,其藝術性之高,常令小慧崇拜,那位成功的女攝影師,聽說能拍出性感的對於學,其藝術性之高,常令小慧崇拜不已。

(4) 業餘攝影者對專業攝影師的看法:

本研究為了蒐集更豐富的資料,特別為工作室的产位攝影師舉辦一場專題演講,瞭解業餘攝影者對這三位專業攝影師的看法或觀感。每位準備 40 分鐘的演講和作品展示,至於演講主題,由研究者考量個別的攝影經驗,安排小范的「商品攝影的精華」、小美的「婚禮記錄的關鍵」、和小慧的「人像攝影的意念傳達」。當天晚上吸引 28 位空大攝影社的學生來參加。演講前分發一份攝影經驗和興趣問卷,演講會後,又讓與會者填寫一份問卷(見附錄)。當天的演講實況也進行錄影,片段剪接成紀錄片的主軸。小慧是最後一位演講者,她為觀眾,安排一些互動,頗有效果,不過,事後她卻認為自己表現最差,但問卷結果顯示男性觀眾認為她的作品最有獨特的風格(見表 5)。可見,小慧對自己缺少自信心,並不如她外表的活潑大方和能言善道。至於小美的當天演講,清楚解釋自己拍攝的手法,但男性觀眾頗質疑她的水平和清晰度。小范的部份講到設計的佈景和事後的修圖技巧,讓業餘者望之興嘆,承認不可及。

表 5: 問 然 結 果 的 主 要 發 現

	小慧的評價	小美的評價	小范的評價
男性觀眾	很有獨特風格	影像不夠精準、清晰	專業技術差距大
女性觀眾	很寫實	很有獨特風格	自己不可能從事商
			品攝影

陸、紀錄片 Being Herself

首先,這一部紀錄片描寫兩位女性個案對象的心聲和展示她們的攝影作品, 長度 42 分鐘,內有中英文字幕,已經完成壓印 1000 片的 DVD,可供索取。在後 製的過程中,曾經有兩次試片,經過試片觀眾的意見,再加以重新剪接影像內容。 第一次的試片觀眾是四位理工科男研究生;第二次試片是三位藝術相關科系的女 研究生。試片後修改過的影片,再給小慧和小美觀賞,其中小慧表達強烈的不滿 意見,她主要有二點:(1)影片呈現她所拍攝的系列照片,並以「風格」為標題, 不被她接受,她不認為這些照片代表她的影像風格。事實上,照片也是由小慧所 提供(並且不止一張)。後來,她引用她的攝影老師的論點-影像風格不用人說 明,由眼睛看了便會明白。因此,研究者把搭配部分照片展示的小慧旁白都抽掉, 只剩下視覺資訊。(2) 小慧與客戶在拍攝過程中隔產坐了很多溝通互動,被編輯 到紀錄片中,她認為做生意便是要和客戶溝通,溝通只是工作方式之一,並不代 P.究者有所堅持,攝影師和攝影對象需拉近距離, 表她的特殊性。關於這一點, 才能掌握拍攝,男性攝影師一句是很快的拍攝,而不像小慧花費很長的時間在跟 客戶溝通,她拍攝前幾張一定給客戶看,有何需要調整的都說清楚了,她才陸續 拍照到底,以致於她的拍照至少花費2小時以上。研究者認為這是她的特殊性, 也是女性在人際關係上的優點—尊重客戶,滿足客戶的所需,而不是以攝影權威 來折服客戶,噤聲不語。所以,研究者並沒有放棄想法,以對照的手法,穿插她 的作品和溝通的過程點滴,最後以展示她的照片代表溝通的成果。

柒、結論

對研究者而言,本研究是一項很有趣的研究,因為性別的差異在本研究成果中顯露無遺,包括對工作室的定位(上班 VS. 彈性工作)、對攝影的追求(技術 VS. 風格)、對創業的動機(接案子接不完 VS. 圓夢)、對客戶的互動(友情 VS. 做生意)、以及對影像的表現手法(看不見瑕疵 VS. 看見情緒)等等。更重要的發現是—攝影的美學是女性攝影師首要面對的挑戰—來自對古典美學的解構,而創業的現實,選擇走藝術創作的路線或走迎合市場的路線,都是可行的途徑,畢

竟這些擁有專業知能的女性創業者不需為五斗米而折腰。最迷失的做法便是在中間搖擺不定,為了符合市場需求的工作,又不能認同自己的作品特色,這是雙輸的局面。原本創業是多麼有彈性,能選擇走自己要走的路,但因不能保有女性的自我意識,堅持女性的創作特質,很容易在男性主導的攝影文化中而迷失了,這將是很可惜的事情。

捌、附錄一:演講會後問卷

大名:(◆演講後滿意度調查表◆謝謝!

	上 网 忌 及 祠 旦 衣 ▼ 司			
您對今天的演講內容,整體上覺得如何呢?	满意	不太满意	普通	我有話要說:
	0	0	0	
演講前,您對哪一項主題最感興趣,才來報名的呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	
	0	0	0	
現在,您對最感興趣的主題,獲得了滿意的收穫嗎?	有的	沒有		
	業家的故事(	o lesself		
演講前,您對哪一個主題,覺得最不吸引您呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	為什麼呢?
	0	0	0	
演講後,您覺得三位講員的專業攝影水準如何呢?	很專業	2008	普通	
	0	0	0	
演講後,您對哪一個主題,從很不瞭解而轉變成非常	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
有興趣呢?	10	100	0	〇全都沒有
您認為哪一個主題是非常專業,而自己日後可能做不	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	〇全部
到的呢?	0	0	0	〇全都沒有
您認為哪一項主題攝影,需要更專業的拍攝技巧呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	〇全部
	0	0	0	○全都沒有
您認為,哪一位攝影師有發展出自己獨特的風格呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	〇全部
	0	0	0	○全都沒有
您認為哪一項主題攝影,需要更專業的構圖美感呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	〇全部
	0	0	0	○全都沒有
您認為哪一項主題攝影,可吸引更多的客戶而賺錢	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
呢?	0	0	0	○全都沒有
您覺得哪一項主題攝影,對女性攝影師而言,最有阻	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
碾或阻力呢?	0	0	0	○全都沒有
您認為哪一項主題攝影,需要更強化攝影風格的獨特	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
性呢?	0	0	0	○全都沒有

您認為哪一項主題攝影,可發展成為舉辦攝影展的作	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
品呢?	0	0	0	〇全都沒有
您認為哪一項主題攝影,可以參加比賽獲獎呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
	0	0	0	〇全都沒有
您認為哪一項主題攝影,最需要體力呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
	0	0	0	〇全都沒有
您覺得哪一項主題攝影,最需要尊重客戶呢?	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
	0	0	0	〇全都沒有
您覺得哪一項主題攝影,女性攝影師最容易做到優秀	商業攝影	婚禮記錄	人像攝影	○全部
的水平?	0	0	0	〇全都沒有

玖、附錄二:紀錄片 DVD 中英文字幕稿

中文字幕	Being Herself
黑卡白字	思卡白字 Date: May 9 2008 Being Herself Place: Taipei Learning Center, National Open University (NOU) ***********************************
大家晚安	Good evening 2008年7月
你們好熱情喔!	You guys are all so passionate!
其實我們三個啊	We three were invited to join this event but a little anxious
就是臨危受命來參加這個交流會	We know many of you might have more picture-taking experiences
我們其實覺得蠻膽顫心驚	than us.
因為知道你們很多人可能	
攝影的資歷都比我們深	I'm sure this is true, your ages just tell me that
我相信這是肯定的	But we're delightful to talk to you here.
我看年紀看的出來	
不過我們還是很高興	
带著這種交流的心情	We used to be amateurs, but we became professionals by chance.
因為大家是業餘的	*
我們曾經也是業餘啊	It happened to me all the time, when I got home from
後來就是不知不覺的走上不歸路	photo-shooting, my parents were mad at me
就是回家都會被爸爸媽媽念	now we love to share our ideas with you
然後大家來	about how to see photography;
可以交流一下不同的立場	what we would take;
怎麼樣看這個攝影	how we deal with the pictures.
拍一些怎麼樣的東西	*

我們是怎麼樣去處理這樣子

那我是懷慧

他是明昌 她是AMY

這看的出來 就是她是AMY

我們三個是以前就在視丘就認識了

視丘是一個私人的攝影學院

那我們都是

有的是畢業

他(明昌)是退伍之後就去

像我跟AMY就是有做其他工作之後

我們在到視丘去進修然後就轉業

就變成一個專業的攝影師

我們在去年就是合棚

一起合租了一個攝影棚

然後我們就變成夥伴這樣子

我們平常是各自接案

但是我們三個就是共享一個空間然後 其實過的

蠻快樂的

如果大家有機會可以來參觀一下

*

妳說 妳聽到是什麼感想?

我聽到是在想…

為什麼要做這件事情?

什麼意思?

為什麼要去做攝影師啦!

妳感覺怎麼樣?

你對攝影師的印象是什麼?

我感覺女孩子不用去做這麼辛苦的工作啦!

為什麼會覺得攝影很辛苦?

*

攝影師不是要帶很多東西出去啊

那時後都有看一些攝影的新聞啊

知道說出去都要背很重的東西

我想說她去外面找工作就好了

我想的是

比較像一般公務人員這樣有固定工作就好了

比較簡單嘛

Well, I am Huai-hui

He is Mark she is Amy

You can see she is Amy.

We three knew each other at Retina Institute

*

We are from Retina institute which is a private training school for preparing photographers.

*

Some went there after colleges.

Mark went there right after he had done his military services.

Amy and I had jobs before, but then decided to change our careers, as soon as finishing the training. Now we become professional photographers!

We have shared a studio since last year.

We rented a studio for our career.

So we become studio-mates.

Each of us has his/her own business to take care, however we

We enjoy working together.

If you guys pare 所有應即分配 may come visiting our studio.

After you hear it, what do you think?

(Muai-hui's mother said) After I heard it, I thought-why did

What do you mean?

Why did she want to become a photographer?

How do you feel? What is your impression about photographers?

I feel girls do not need to take such hardworking jobs.

*

Why do you feel photographing is a hardworking job?

I saw many news photographers bring lots of heavy stuff out for their work.

*

I think she may get hired as an employee.

I think a job, as a government employee, is quite stable and

那我不用她養嘛

所以她也不用賺很多錢

妳覺得攝影師會很辛苦 但是會賺很多錢

有這樣的感覺而已啦

不知道她會賺多少錢

但是也擔心她以後野心越來越大

想賺越多錢結果OUT就糟糕了

*

*

妳感覺攝影師就是要背很重的東西這樣嗎? 對啊 而且人的企圖心總是會越來越大就像生意 越做越大

我就怕她越做越大

我是想說她做一個平平凡凡的人就好了

*

那你不會想說去幫她的忙嗎?

我哪有這個辦法啦

我沒有啦

我想說她有個固定的工作 固定的薪水就好了

我跟AMY還有MARK(明昌) 為什麼現在會在這個工作室 主要就是因為嘉菲她要出國 她突然之間就要脫手

她我幾乎在聽到這件事之後

一天兩天我就決定要了

就是我可能都是一個行動很緩慢的人

但是當有機會的時候我的反應就會很快

*

當時AMY其實猶豫了很久

我等了她很久很久

那我當時覺得說如果AMY不跟我合的話

我可能也會自己把它承租下來

因為我們等於是要購買嘛

包括裡面的器材什麼的

那我就評估了一下說

因為我可能之前還有一些存款

good for her.

A good job is easier.

I don't ask her to bring the bread home.

She shall not earn lots of money.

You feel the photographer is hardworking

but she can make lots of money!

*

I have this theory but am not sure how much money she' 11 make.

I am worried about her ambition.

She may want to earn more money.

In the end, she got worn out and her life is gone for ever.

*

So you feel photographers carry heavy stuff.

Yes, a man's ambition will grow and grow.

In case of doing the business, I am afraid she takes more and

want her to be an ordinary person which is just fine.

版權所有翻印必究 2008年7月

Don't you want to give her a helping hand?

No, she has to handle all on her own.

want her to have a stable job and a stable income. That is

fine

*

*

Amy, Mark, and I share this studio.

For Chai-Fe was going abroad and asked someone to immediately take over her studio.

As soon as I heard this news, I decided to take it over within one or two days. I used to make up my mind slowly.

*

When a good chance comes, I could decide quickly.

At that time, Amy hesitated for a while.

因為你知道自己一個人

特別是我沒有像那些學長

他們有很長的那種助理的訓練過程

我要從無到有生出一個攝影棚

對我來說真的很難

而且我真的是那種四肢有點無力

比較笨拙的人

我要怎麼樣從無到有

所以嘉菲那時候突然要讓出來

我覺得很棒啊!

有人幫你用好了

那你就二手價買

所以我很快就決定了

然後等AMY一段時間

她也決定之後

我們就等於是對分

那明昌那個部份

我們就等於是租給他

在過去 絕大部分的時候

跟你看的到的人

都是男性攝影師

所以每次我們一出現

大家就 哇! 女攝影師耶!

就這樣子

我覺得大部分的人

都會來問我這個問題

你們做這個行業有沒有什麼地方

辛苦啊?

那我覺得

對我個人來講

我覺得最大的差異就是

體力

還有一些個性的不一樣

那體力就是

很簡單因為我們要扛很多器材

然後比方妳去當助理

或者當攝影記者

I waited for her a long while.

I had a thought if Amy had not wanted to share with me.

I would take the studio alone.

We have to purchase the furniture and equipment in the studio.

I estimated the offer based on my savings in the bank.

You know, when you are on her own,

I am unlike the senior photographers, who had a long training as assistants.

It is very difficulty for me to set up a studio for I'm not very strong.

Moreover, I'm a clumsy person!

How can I set up a studio from the sketch?

Fortunately, Chai-fe offered this deal to me!

I felt it was great! someone sets up for you already.

This good deal is offered at second-hand price

that is why I decided quickly 国立室中大學 全肯蓉教授 製作

waited for Amy 所有w刑刊管究 then she agreed

we shared the cost equally

for Mark, we rent the studio to him

*

In the past, most of the time

what you saw are all male photographers.

*

Every time we show up, people will say-what a female

photographer!

Most of the people would ask me this question

*

In what aspects do you ever experience the hardship while

18

或是怎麼樣 working? 妳要搬很多東西 那對我們女生來講是比較容易受傷的 In my opinion, the greatest difference is physical strength 黑卡白字 and personality. As for the physical strength, simply because we have to equip with many tools. No matter who you are an assistant or a reporter, you need to move or carry lots of stuffs. It is easier to get wounded for the women. 一方面我支撑的重量比較重 然後這樣上去走一走 下來的時候 就很痛 苦主辛苦你了! 就從那個之後 後來去台大看 原來是臏骨的問題 cupational injury as photographer 然後是說臏骨的問題 2版 2008 翻印必究 女生比較容易有 Date: April Participants: a physical therapist(Ms, Lee), and four female 臏骨軟化症 aphers (Chai-Fe, Ba-Yen, Pei-Shen, and Huai-hui) 然後他 (醫生) 說角度好像有傾斜 就是角度如果太大會更嚴重 那我是還好沒有很大 (Ba-Yen said) I carried heavier stuff 就稍微這樣子 I moved uphill step by step 那其實退化的可能性比較少 when I went down hill, my legs got very painful 那有可能是妳韌帶拉傷後拉到裡面的軟骨 (Ms Lee said) Poor guy! 然後妳在活動的時候就會磨損 因為妳知道嗎? I went to see the doctor and found it is the problem of the kneecap 我們拿相機其實這個關節也會用到 我都會這樣抓相機 Doctor said more women got wounded kneecap than the men. 因為每次拍照用這幾個關節 我每次拍完手就這樣甩

Doctor said my angle is a little slanted.

然後就說: 你幫我拉一下好不好

就是要兩邊對拉 The more slant, the more pain. Fortunately my angle is not so slanted 我覺得妳那鏡頭真的很重! It just hurts me a little bit 她 (嘉菲) 都用最好的鏡頭當然重 妳的是不是相機還有手把 I am lucky. 對啊!真的很重耶! 你如果手指頭用的多的話 你要加一些保護 喔 像那個拳擊手那樣嗎? Probably your ligaments were wounded and also hurt the 元兇來了! cartilage. When you move, it gets worn out again. 但是她的(嘉菲)更重 她的鏡頭比這重三百公克 相對來講就是 (Chai-Fe said)do you know 更大的優點就是我的個性 When I grasp the camera, I used the joints a lot. 因為妳就是具有一些女性特質 I always grasp the camera like this way. 這是男性絕對沒有辦法去複製的 Being Herself 或是去超越的 我覺得這個東西對我來說真的是一個最大的競爭 These joints are over-used. Once I' ve done, 作标识相 Strake my hands, asking others - "can 2008年7月 優勢 you pull my finger out-pull" Pull outwards! 因為同樣一張好的作品 feel your lens very heavy. 到最後比的就是內容 always uses the best lens, the heaviest one 那之前我們上課的老師也是非常肯定 loes your camera have the handle? 他覺得未來沒有問題啊! 女孩子妳們可請助理 Yes, handles add to the weight 或是說未來的器材一定是越來越簡便 If you use your fingers more, you shall add the protection for 妳們就可以克服這些問題 fingers. 他非常鼓勵女生從事這個行業 Well, like what the boxers have put? 因為這個行業比到最後就是一個內在的東西 那女生是相對非常有競爭優勢的 Here is the culprit (camera). 好 來喔! Hers is heavier than this one. 好 再來! Her lens are 300g more than this one 第一次合作的女攝影師

我覺得她還蠻細膩的

她每拍完一張都會跟廠商討論

In contrast, the leading advantage is my personality.

You have the women' special traits.

然後會看那個表情然後會跟妳講

會跟我講蠻多的

像今天她要求那種表情

我可能一直沒有做到那她就會跟我講很多

然後告訴我廠商要的是什麼感覺

要不然一般男攝影師可能就是

他們速度會很快大概弄一弄

馬上就一直拍

他們不想拖到那個時間

可是我覺得女攝影師好像就會比較要求

希望她的作品可以更細緻

*

她主動跟我們說 她是攝影師

主動跟我們接洽

然後 她是唯一的女性攝影師

因為我覺得女生就是比較好溝通

然後會比較柔一點 不會太硬

有些男生給的東西就是那種很刻版的

女生的話也許是會比較多變化

而且我們要求什麼她們就是盡量會做到

或者提供意見

*

我覺得生活跟工作對於SOHO而言其實是分

因為SOHO沒有去打卡

所以眼睛一睜開早上起床

就是上班

像我還是盡量周末都不工作

我有學長他們根本就周末都在工作

因為我覺得男生真的比較拼

男生就是

我不知道

我看起來啦

像嘉菲也覺得我們女生喔

比較會自己調合自己的生活和工作

可是男生不知道可能會有社會或是家庭壓力

都好拼喔

拼命賺錢拼命賺錢

一天接三個CASE

This is what the men cannot duplicate or surpass

*

I feel this (my personality) is the great competitive advantage.

Content is the focus in the field of photography.

Our photography teacher is confident in the girls.

He believes there is no barrier for women in the future.

*

We can hire assistants!

The equipment gets easier to use and less heavy in the future.

Women can overcome those barriers!

He strongly encourage the girls to take this career

Because it is the inner things (content) for competition in photography, women are relatively advantageous.

*

Seing Herself
Good, take one shot

Good, take one shot

Good, take more 青蓉教授 製作
版維所有 翻印必究
2008年7月
(redal Case ask) This is a the

(model Coco said) This is the first time to co-work with the

oman photographer

I feel she is very detailed!

Once she has done one shot, she would discuss with her clients

about details.

Today she talked to me a lot.

She asked me for facial expression that I did not show it.

*

She would tell me what expression or emotion that our client

Male photographers usually get it done fast shooting all the

They don't want to delay the schedule, but I feel she demanded more and desired to see her work of more fineness.

*

It is she that actively contacted us saying she is a photographer.

21

反正就拼命賺拼命賺

然後周末也不休

他說幹嘛出去人擠人

自己做SOHO怎麽會有周末呢

怎麼會沒有週末呢

SOHO不是天天都是周末嘛

他們就有時候會用不同的時間去玩拉

可是有些學長真的很拼

他們都很累耶

我真的不願意那樣子

幹嘛那樣子! 賺錢就是為了要享受人生!

黑字: 男攝影眼 看不見瑕疵

那基本上

修不修圖這個問題我覺得是

那個照片如果說有瑕疵

那我們是一定要把它修掉

這樣才能呈現一個完美的畫面

這個東西有時候拍出來馬上就看的到

馬上一些瑕疵馬上就會看到

那通常這些瑕疵如果說

在拍照的時候沒辦法解決的話

通常就是 我們就會把它修掉

那客户會有客戶的意見

所以他覺得要修到什麼程度

然後再加上自己的認知

就知道要修到什麽程度

那其實商業攝影

有一點會再像畫插畫

你就會想製造一個完美的東西出來

完美的一個影像

裡面是該有的都有

不該有的東西都不會出現

黑字:女攝影眼 看得見情緒

那總之我覺得這個東西

它展現出一種非常細膩的情緒

She's the only female photographer!

I feel that the female photographer is easy to communicate.

She's softer, not too stiff, some men are inflexible.

*

But the women can create more varieties, they try to satisfy our needs or provide opinions.

*

*

I think the life and work cannot be separate, to an entrepreneur.

An entrepreneur doesn't clock in

Once your eyes are open, the work starts right away.

I would rather not work over the weekend.

The male photographers I know continue to work thru the

國立空中大學 青蓉教授 製作 灌所有 翻印必究 2008 年 7 月

think the men really work harder than the women.

don't know

Chai-fe also feels women can balance the life and work well.

But the men have the pressure from the society or his family.

They devote themselves to working and making money.

*

Take 3 cases a day, working and working to make more money.

No weekend, no leisure.

He (male photographer) said — why bother joining a shopping

crowd on weekend!

An entrepreneur deserve a weekend?.

Why not?

To an entrepreneur, everyday is a weekend, isn't it?

They sometimes take a break at different days,

 $\label{eq:male_fellows} \mbox{ are really hardworking}$

然後也有一種神秘感

只是大部分的男生看到是

比較表象的好看或是構圖

或是技術性的成功

但它(情緒)在一種非常細膩的東西裡面

比較不是說所以人都是這樣

但相對來講女生的競爭性就很高

那我的比較好的作品

都是带有這樣的女性特質

那這張照片它是一個偶然之作

因為暗房的失敗所以造成了這張我覺得是還不錯 的作品

對我來說女性化的作品

女性特質是情緒比較強烈的

妳可以感覺到一些比較細膩的情緒

我覺得這就是一個關鍵的東西

因為男性真的比較大喇喇

他們看的東西真的都比較廣比較大

因為大家會希望

我可以表現出來這個

才能夠讓機器捕捉到的是

其實是一個比較不是你

你懂我意思嗎

比較美的妳嗎

大家希望這樣

但其實是沒有辦法做到的

所以他們不喜歡E周刊

但他們可能很喜歡拍沙龍照

因為沙龍照可以把她們拍的更美

那E周刊可能是拍她們在溜狗

溜狗的時候可能你沒有化妝

或者你可能穿著拖鞋

或者你穿著短褲

就是一些其實是你最真實的影像的時候

你會不喜歡那個影像

They are exhausted!.

I really don't want to become that way.

Earning money is for enjoying the life.

黑字: 男攝影眼 看不見瑕疵

Male photographers' lens: No blemish found

*

*

*

Basically, if the photo has a blemish

we must edit it in order to present a perfect image.

*

The blemish immediately appears right after the photos are

taken.

Then blemish can be found right away.

Usually if you could not avoid the blemish, while

photo-taking, we should edit them afterwards.

The client would have their opinions, in addition to my own

thought

Both understandings determine to what degrees editing work is

needed to be done

In fact, the commercial photography is a little bit like an

illustration.

You want to create a perfect image.

Any imperfect things should not appear in the image.

黑字:女攝影眼 看得見情緒

Female photographer's lens: More emotion felt

*

 $\ensuremath{\mathrm{I}}$ think this photo shows a very fine emotion, and a sense of

 ${\it mystery.}$

What the most of men saw is the surface, the appearance, the $\,$

composition, or the techniques.

k

黑卡白字

因為我 其實我在大學那段時間

雖然對攝影很有興趣

但我是沒有去研究怎麼拍攝技巧

技術上我並沒有去研究

但會去圖書館看很多攝影類的書籍

那時候有看到有些類似教學方面的攝影書

就是像妳講的光圈快門

因為它全部是數字

那我對數字是非常不行

那時候我看到數字就發現

原來攝影你要更深入研究

就是要接觸到很多數字的東西

那我就直接跳開

我不想繼續在看

就是我不會對這個有興趣

我有興趣的是那個影像

各位晚安

大家好

今天也是很高興可以來這邊跟大家做一些交流

因為就是我本身拍除了商業攝影之外

我接觸婚禮攝影的時間也蠻久的

那就是想說拍照的過程中

有些經驗跟大家分享

妳覺得啊 客戶會選上妳

通常是看上你什麽

我之前的經驗應該是

看上我什麽

看到我的作品吧

就是她們可能覺得說

比較細膩的東西吧

是什麼呢?

比如說

But there is fine emotion inside.

Not everyone should shoot photos like this way.

Women are advantageous in this regard.

My better photos reveal my personal trait as a woman.

This photo was developed by accident.

The mistake occurred in the darkroom ends up with a good work in the end.

The female photos show a strong expression of emotion.

You can feel the fine and detailed emotion. I think this is the key.

The men's personality are somewhat sketchy.

What they saw is really rougher and broader.

Being He (film reviewer, Ms Ho said)

The image that people hope can be taken by the machine is not

you in reality!

you know what I mean?

People hope so, but in fact it can't be done!

They don't like paparazzi, they like glamour shots.

Glamour shots can make them look prettier.

The paparazzi take the pictures people walking dogs without makeup or people wearing the slippers or the shorts.

Those photos show you a true image, but you dislike that true image.

可是這又要區分是什麼類型的

如果說用我拍最多的婚禮紀錄來講的話

應該就是那種情緒

影像裡面的情緒

因為我覺得這就是比較

每個攝影師不同的地方

其實有些新娘們

她們會希望說

她要拍的她要記錄的

就是家人在為她的婚禮

準備的那個過程

對 然後有些反而不希望說自己

因為 當然新娘那天是最美的

她一定會拍很多很美的照片

那有時候過程或是她週遭發生的事情

反而是能促成說妳去回想這些事情

比較溫馨或者是她覺得最精采的部份

其實是在這邊

所以這邊其實也都是拍照的重點

如果妳去看一些攝影的書

教學方面的

他會說你的垂直水平

一定要很垂直一定要很水平

然後 人物要在九宮格裡面

然後構圖或者是

不能晃動之類的

對 可是我喜歡的就是

歪斜的 晃動的 模糊的

然後或者是曝光不足的

全部都是在傳統的攝影教學上

這些都是失敗的東西

所以我如果要在我拍照的時候

比如說我幫客戶拍照的時候

放進這些東西其實很難

除非客戶她有特別要求

她可以接受

黑卡白字 Amy's style

*

When I studied at the university

I got an interest in photography

But I did not know how to take photos.

I enjoyed reading the books about photography at the library, $\,$

but some books taught about the exposures or shutter speeds.

*

I was not good at numbers.

Then I came to realize if you want to know more about

photography,

you need to understand the numbers.

I would skip over that part, because I didn't want to read

about the techniques.

What I had been interested is the image.

am pleased to meet you and give a talk today.

Good evening

I'm loving to share my experience with you today

Except for the commercial photography,

I have been working on the wedding photograph for a long time.

*

Why would the clients choose you? What attract them?

In my past experiences, probably they can see the fine things

inside my photos.

What is it?

It depends on the types of photography.

In case of the wedding photography that I have done the most,

可是那個程度上只是說稍微

比如說角度可以說稍微歪斜一點

或是一點點模糊沒關係

基本上大部分的人是沒有辦法接受

因為其實小花童就是

是沒有辦法進入狀況的

她不知道你們在幹什麼

那大人在忙東忙西

她可能會去

就是去搗蛋啊

然後去注意一些糖果

因為小孩子

就是糖果有興趣

她直接會去注意它

這樣子的構圖

就是一個趣味性

妳可以看到照片的時候

想說她是不是想吃

她又被抓住又不能吃

就是這個照片可以

說的故事是這個

it should be the emotion in the image to touch my clients This point makes a photographer distinguished from the others.

Some brides wish the wedding photographer shoot how both families are preparing the wedding.

Some brides don't wish herself is still on the spotlight in wedding photograph,

for she already have taken many photos.

What was happening on the wedding day can lead her to recall

the warmest or the most precious moments.

This is the key to the wedding photographer.

(聽眾問:為何照片中有些沒垂直水平呢?)

一方面

(又問:這是不小心還是故意的呢?)

對 這個就是,都有

我有時候是故意的

其實大部分沒有水平的東西

我是故意的 對

那剛剛有講到一個元素在裡面

就是有時候你視角不同

或是構圖歪斜

它表現的是

讓那個畫面比較活潑

或者

製造某種氣氛

因為有時候歪歪斜斜

If you read some photography textbooks, the books teach you to watch out the vertical or horizontal composition.

You must follow the rule of thirds and must avoid from hand-shaking.

But what I am fond of is the slanted, shaking, blur, or under exposures.

I do break the rules of conventional photography teaching. If I want to serve my clients, to present my style is very difficult

人在很快樂很高興的時候

或是他/她在動作

他/她在表達某種情緒的時候

他/她不會是這樣

我很快樂

他/她一定是這樣

很高興亂動

那個瞬間

其實我覺得拍照者

你要融入那個情境

有時候他/她明明就是笑到彎腰了

可能這樣一拍他/她是斜的

你要帶他/她的表情或是

你就是要製造那個張力

我如果自己出去照的話

我也是照紀錄性的

就是從開始

就像有故事的

像招牌啊 日期啊 公車啊 公車站

那本來就是我的風格

這更加強了我本來要拍故事的那種意願

*

我覺得這個方向是對的

我覺得她們這樣做給我很大的幫助

*

我不是說要拍是因為要交那些嗎

就是偶爾會用

但是

因為我沒有

所以我交的照片長的跟別人不要不一樣

我不喜歡跟別人不太一樣

我喜歡跟他們一樣

所以我才要來拍

*

那我可以多拍幾張跟別人一樣的

但我也希望妳可以拍些比較不一樣的

因為我相信未來的趨勢

*

Except the clients have special requests, if they take $\ensuremath{\mathsf{my}}$

style, it would be a little bit slanted or blur.

not too much

Most of the people don't like those kinds of photos.

*

*

The flower girl may not understand what is going on. The adults are too busy to watch out her.

She might have fun and attend to the candy.

All kids are attracted by the candy.

Obviously she was looking at the candy.

Such composition like this shot has an interesting idea.

When you see this picture, you will feel the flower girl wanted

bite, but she was stopped by the adult.

This picture tells you this interesting story

灌所有翻印必究 2008年7月

(Audience ask:) Why did some photos not follow some composition rules?

(Amy answer:) In one hand…

Is it on purpose or unintended to shoot photos in this way? Well, both $\cdots$

Sometime I did it on purpose. $\cdots$

Most of the non-vertical or non-horizontal composition was done on purpose.

*

Ves

I just mention that there is an important element.

When the viewing angles or the composition are handled in a different way, it can make the image look lively or create a 會越來越需要不一樣的

就是我們現在還是可以多拍一些…

就是跟别人一樣的照片

但是

好 等一下喔

那我們現在就是先拍

那還是就是用這個白背景好不好

黑卡白字

懷慧的風格

基本上只要有人肯付你錢請你拍照

這就叫專業攝影

就是商業攝影

因為有收入嘛

這就叫商業攝影

那所以你就要學習揣摩人家的美感

就是客户的美感在哪裡

那你就要去揣摩客戶的美感

然後 如果說你要了解客戶的美感在哪裡

那你是不是可以幫他的東西提升

他就會覺得你拍的東西很好

其實除非是拍去背的商品型錄或是服裝型錄

在這種之外

其實大部分我都會加上一些

自己主觀的建議和情緒

當然因為如果是以這個為工作的話

你收別人的錢還是要讓客戶滿意

我覺得這是一點服務業的精神

我覺得攝影就是服務跟藝術的結合

*

然後我就說

那再拍一張

他說妳不會再拍的更好了

然後我們就全部都尷尬了

就真的按不下去了

妳看就是他一來就笑

special atmosphere.

When people were overwhelmed or celebrating, their emotion is fully expressive.

They cannot look like this, showing- I am happy.

they must move or shake their body with joy

In this situation, I feel the photographer must immerse herself into the situation.

Sometimes your shot captures a slanted figure to create a dramatic effect.

*

*

(the audience said)

If I take the pictures, I also want to snapshot the process

from the beginning to the end, just like telling a story.

Ads, dates, buses, or bus stops are all taken,

This has been my style.

Their talk emphasizes the idea of taking pictures to tell

stories. 國立空中大學 李肯蓉教授 製作

The direction 斯蒙斯有g附把必究

Their sharing is very helpful to me.

(film reviewer Ms Ho said)

Why did I need to get a photo? because I didn't have one.

I am required to submit one.

 $\boldsymbol{I}$ don't want my picture looking differently from the others'.

I prefer mine having no difference from the other's photos.

I want to look like them, so why I am here.

*

I can take photos looked as the same as others',

but I hope to take some different photos as well.

*

 $\ensuremath{\mathrm{I}}$ believe, in the future you need more different photos.

We can try many different pictures tonight.

k

其實我覺得已經可以用了

然後他後再怎麼看都不好

然後我就說

董事長其實這張已經可以用了

可是說真的我沒有辦法這樣告訴你

我按一張我就要走了

他說可以可以就是這樣子

越快越好

我說這樣很沒有禮貌

我說至少我們也要假裝按三十張

我大部分拍的

如果是人像

特別是個人來找我拍的人像

我都會給他們/她們

就是我們都會有一個溝通的過程

這件事他非常忌諱

因為他看到我姊姊

我幫我姊姊拍那個音樂會的照片

我爸非常

他講了大概有

你說這樣子 這邊黑掉

我爸講了大概有沒有五十遍

一直說我拍的很爛

他說我把我姊臉拍的很瘦削

就是不能好像這樣子看起來好像瘦削

他就是覺得那樣很歹命

我爸非常介意這個

像我爸連他看瘦金體

就一直說難怪會亡國

這就是歹命的字

真的 真的

我爸就是喜歡那種顏真卿的字

非常厚非常大

他就是那種個性

所以就是把他拍豐腴就對了

I want the same as others…

Wait a moment!

Well, I will take the first shot...

How about using the white background?

黑卡白字

Huai-hui's style

Basically, people pay you to take photos, that is a commercial photography

you has the income by doing this, that is the professional photographer's job.

It is commercial photography too.

learn how to perceive the clients' aesthetics.

ents perception of aesthetics?

You need to learn what mage can be perceived beautifully by the customers

you create the effect to make your clients feel your

Except for the product or clothing ads,

in most of my shooting, I would add my subjective opinions and personal feeling to the photos.

As being a professional, you got paid so you must satisfy your clients.

I think this is the right attitude to provide the service because photography is the combination of the service and art both.

*

29

我爸我跟你講

我已經放棄了

因為我覺得他實在讓我壓力太大

我連晚上都睡不好

然後今天早上不到八點就醒了

然後完全腦筋一片空白

都不能溝通啊

可能兩個小時我們碰面

也許我們之前有認識了或是不認識怎麼樣 然後我會先聽她們/他們想要怎麼樣的感覺 然後我對她們/他們會有一些主觀的感覺 或是判斷

這個我還是用 用柔的拍

就是柔的但是我還是讓它明暗有出來

就是不要這樣子平過去

就是還是明暗多一點

但是就是柔的 平均一點

那這順序是什麼時候

它就最後好了

那我的彩妝要怎麼辦

彩妝喔 第一個可愛清新風

還算簡單 就是這樣有照順序下來

好像還好

因為第一個是最可愛最清新

就不用那麼重

那第二個的話就是加重一點

然後可以能睫毛膏可以再

就是嫵媚一點

然後第三個

這就已經開始強烈了

可以開始誇張

然後其實你這個拍掉的時候

單獨的時候

你要怎麼誇張都可以

這麼簡單的時候

甚至加上彩裝很誇張都可以

Then I said- may I take one more?

He said - no, you shall not get a better one

Then it was so embarrassing that I didn' t know what to do next .

*

See, he smiled in the first shot.

In fact, the shot was pretty good and he did not smile again later.

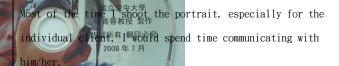
Then I said -

"the director, the photo is good enough,

but I cannot tell you I' ve done my job. "

He said - "that's all right, the sooner the better."

I replied—"well, at least I have to pretend to take your 30 shots to get my work done."

He has seen the photos I' ve taken for my sister as her concert posters.

My dad was mad at the image showing her face in shadow. He kept nagging me for many times and criticizing my skill of being poor.

He said-I make my sister look too miserable!

The face cannot look so dark or lean, as if the person was miserable.

My dad is very cared about this.

For instance, the SoKing calligraphy has a style of lean brushes.

He blamed the fall of the empire to the emperor

(the SoKing style creator), for brining the tragedy to his

country.

很濃的其實都OK

我會在那個過程中

去形成一個我自己的感覺

然後我會把我的感覺告訴他/她

最後就是形成一個共識

那其實最後的結果一定是

我會希望達到雙方都喜歡

好了 這位同學 你可以開始挑剔了

我就說像光線啊

有的人會希望陰影更重

有的人會希望整個都白白的

再亮一點

大家都拍這樣

就拍亮一點

但這東西一定是有反應出我的

主觀的個性在裡面

大部分如果我拍一些個人的人像

會比較是這樣

而且我也比較希望是這樣

你們覺得人像攝影表現的是什麼

第一個問題是表現美嗎

我覺得應該是要個性

人像攝影是為了要表現真實嗎

他要跟旁邊討論一下

那你回答好了

人像攝影是為了要表現真實嗎

一部分

為什麼

那另一部分是什麼

其實只要是拍個人要的照片的時候

客戶跟我的差異

To him, leanness or darkness is the bad sign of the misery.

***

It is true.

My dad preferred the big and thick calligraphy.

So I just shoot him a picture looking bumpy.

My dad, I am giving up, he brings too much pressure on me.

I hardly sleep last night and wake up before $\mathbf{8}\ \mathbf{o}'$ clock this

morning.

My brain gets black out.

He cannot communicate!

*

Maybe we meet and discuss for two hours.

No matter we knew each other before or I did not know him/her.

Then I would listen what they want, in the mean time, I would

have my subjective feeling or judgment about them.

This is a soft style, but would make the sharp contrast shown.

版權所有 翻印必究 2008年7月

Let it not be all flat.

Beingills

More contrasts but softer and more evenly

When is its tur

Put it in the final turn.

How about my makeup?

The first shot is based on a lovely style.

See, it is simple, following the order.

It looks fine!

The first is the most lovely and fresh one.

Your makeup touches lightly.

Add more makeup in the next shot.

Use the eyelash to create the charm.

*

**

In the third shot, he style is getting stronger.

Your makeup can be over-touched.

常常當然會有

因為我們兩個要的或認知會不一樣 比方說 以這張照片的這個主角來說

她其實很希望自己能夠

拍出狂野的感覺

但是她本人不管從裡到外

就是一個非常甜美清新的樣子

然後當然因為她找我拍的時候

是為了要做音樂會的海報

她選擇的那個曲目

她認為是比較狂野一點

她要表現那種內在狂野的個性

但從頭到尾就是一個清新可愛的樣子

所以我們在外面試了很久

那最後這個差異真的很大

難以彌補

那她自己也了解

這只是她內心的一種渴望

她希望能夠

可能她渴望自己是一個可以

很狂野很性感的人

所以她希望我能夠拍成那樣

但是攝影師真的不是魔術師

這個是我常常跟客戶說的

我不是魔術師!

所以我只能在

如果你是一個很好的演員

你可以演出狂野的樣子

我當然拍的到

我要試著當一個好的導演

去引導你演出來

可是如果這件事真的沒有辦法達成

你只能接受現狀

所以通常是這樣

如果說差異太大的話

還是要溝通

那最後拍出來的照片

When you are along, it is all up to you.

At this time, you can have over-stated makeup matching your dress.

During the discussion process, I have my own feeling and tell him/her.

When both reached a consensus, the final results could be fond with both.

or instance the light, some like more shadows, some like more

brightness.

Brighter, more light.

People's pictures look like this.

well, shoot it more light again.

*

My own personality is reflected on the image.

Most of the portrait photos $I^{\prime}$ ve taken are based on this idea.

I strongly wish to do it in this way.

*

What is the portrait presented?

The first question is— is it to present the beauty?

I think the answer is personality

Is the portrait presented the truth?

她還是蠻喜歡的

因為畢竟那還是她

大家對他認識的樣子

那狂野真的距離太遠了

*

其實我的成就感

說真的有兩種

一種真的是比較商業

如果他們願意付高價

一定會很高興

沒有人不會高興

但是另外一種成就感

跟價錢沒有關但常常出現

就是如果我能夠表現出對方的個性

然後表現出一種特殊的風格

對方很喜歡 我也很喜歡

其實我覺得這成就感更高

但我不能否認

付高價也讓我很有成就感

所以我未來的展望

最希望就是大家願意付高價

來買我的風格的作品

就是比方委託我拍什麼樣的人像

但是他們願意付高價

我覺得這就是非常好的成就感

He wants to discuss with his friends

You answer it!

Is the portrait presented the truth?

one part of it

Why

And what is the other part

*

When I shoot the portrait photo, there were some discrepancies existed between the clients and me

*

Both sides' thinking can be very different.

*

In the case of this subject, she wants to be perceived as the

one in wild emotion.

But she appears totally sweet and fresh.

She came to me for designing the poster for her concert.

She thought the pieces she would play having the wild melodies.

反權所有 翻印必究 2008 年 7 月

She wants to show her wildness inside her heart.

But she is from head to the toe, a sweetheart.

We tried it many times, but the discrepancy is hard to make

She finally understood this was not her. It is only in her dream or inside her heart.

She wished herself to be in a wild and sexy.

She wants me to change her personality by the image.

But the photographer is not a magician.

This is what I always told my clients-I am not a magician!

*

*

What can I do?

If you are a good actress, you perform then I can take a shot right away.

Sure I will guild you as a director.

*

If it is impossible to act out like that, you must face the

reality.

*

*

When the discrepancy between the wish and reality is inevitable, communication is necessary.

In the end, she liked the final shots

That is real her, the one who people know in life

A wild girl is too far from the reality.

*

my achievement comes from two things.

The first one is about my business.

I am very happy with the good prices offered by my clients for photo-taking

No one is unhappy with lots of money

Secondly, my achievement has nothing to do with money.

That is, if a client's personality can be perceived in the image in my own style, both of us are fond of the photos.

In this case, I feel the great achievement more than the

李青蓉教授 製作

I cannot deny the feward is part of my achievement, however,

I hope that people is willing to pay me more to buy the photos

in my style

It would make me feel greatly successful.

拍照跟你自己本身,

是不是有個距離?

新聞跟報導事件,

也是經過裁減

這不是你,

不是原來的你,

大家可能認為,

這個人就是這樣子!

這個東西是一個FAKE,

一個假的,

人們會喜歡一個假的形象,

因為

那可能會讓你自己看起來更好!

Is there a distance between your image perceived in the photo

Like news and reports are revised,

It is not you, but everyone assumes it is you

What a fake!

and a real you?

People like a fake image that makes you look better!

commented by Film reviewer Ms Ho

影評人如是說		

