

館長導覽

香港文化博物館自2000年成立以來，一直以收藏、展出及推廣香港的攝影藝術為其中一項重要的使命及目標。博物館於2001年曾舉辦大型百年攝影回顧展「藝影春秋—香港藝術攝影1900-2000」，整體地為香港藝術攝影作了一次快速搜畫及向四百多位締造這百年歷史的藝術攝影家致敬。2007年，博物館舉辦「相裡·鏡外」展覽，展示百年相機的嬗變，從而分析攝影科技與攝影家之間的互動關係。

為進一步擴闊觀眾對香港攝影藝術的視野和更有系統地收藏及展示不同類型的攝影作品，香港文化博物館決定自2009年起推出「香港攝影系列」，介紹香港的攝影藝術，再逐步透過不同的專題性展覽及展出具代表性的攝影家的作品，旨在梳理及展望香港攝影藝術的歷史與發展。而首先推出的是三位仍然活躍的前輩攝影家的展覽—「光影神韻—攝影大師陳復禮·簡慶福·黃貴權」，藉此從頭回顧香港攝影藝術的濫觴。

中國—《墨經·光學八條》

攝影包含光學的原理，簡單來說，也就是通過物體所反射的光線使感光介質曝光，而捕捉影像於照片中。中國早在二千多年前已認知光學的原理，戰國時期（公元前475-221）的墨家著作《墨經》¹中便有提及光學的理論八條《墨經·光學八條》，書中略述影子、反射、以至針孔原理等等。反映出古代中國的科學物理知識，當時已經留意及掌握光的直線傳播、影子的成因及變化規律、針孔成像的原理及影像距離與大小等概念。但是，真正能捕捉影像於照片中的攝影術，輾轉到十九世紀始誕生於西方。

攝影技術源自歐洲，1839年法國畫家路易·翟克·文迪·達蓋爾（1787-1851）在法國科學藝術學會公佈發明了「達蓋爾銀版攝影法」。同年，英國人威廉·亨利·霍士·塔博特（1800-1877）也發明了「負片法」，又稱「卡羅法」。兩人皆在1839年間宣稱發明了攝影術。自此，攝影術旋即隨著西方對科技方面的研究及發展，陸續出現不同的攝影技術、沖曬方法及器材而得到快速發展。攝影術從發明到普遍用於日常生活之中，至現時差不多每個擁有手提電話的人均可以使用內置的相機隨時隨地任意拍攝，只是不到二百年的光景。

自歐洲發明攝影術至傳入中國，也伴隨歐洲在十九、二十世紀對世界的擴張，從經貿、外交及傳教的頻繁交往之中，打開了攝影術傳入中國的渠道。然而，中國萌芽期的攝影主要用於功能性的紀錄用途上，例如由來華洋人所拍攝的人像及地

¹ 《墨經》是戰國時期墨家著作的總集《墨子》中的一部分。墨子，生卒年不詳，大概活躍於公元前479年至381年。而《墨經》內容涵蓋很多物理知識。

貌風光，以及新聞紀錄等。十九世紀中，外國人開始在廣州和上海等通商口岸開設照相館，提供新穎先進的肖像攝影服務，有別於傳統的繪畫技術，而且方法快捷、影像逼真、價錢相宜，因而受到時人的喜愛。故當時不少經營畫室的中國畫師見機學習這種洋人巧技，並逐步把傳統描繪肖像畫的「畫室」轉型為「照相館」這種新興行業中。值得一提的是，攝影術在來華之初，主要限於南方沿海與洋人接觸最多的地區，其中包括剛成為英國殖民地的香港。事實上，攝影在中國由萌芽期發展成為一門藝術項目，並在世界攝影藝壇上進佔席位，香港這個蕞爾小島在二十世紀這個時空中發揮了承先啓後的推動作用。

香港—沙龍王國

「香港，以彈丸大小的地區，對攝影藝術之研究，能在短短的二十餘年中，尤其在近十五年內，在世界攝影藝壇上，有不可輕視的成就，甚至有稱香港為「沙龍王國」之譽者... ..」

摘自趙錦超於1969年所寫的〈十五年香港的攝影藝術〉²

攝影的發展由「攝影術」提昇至「藝術攝影」的層次，實有賴於一些早期攝影組織及當時的社會精英的著力推動。例如英國的攝影學會於1853年成立(即現時的英國皇家攝影學會)，該會為世界第一間最具規模的攝影學會，英國君主為其贊助人，會長及成員均為社會上的顯赫人物，而該會所頒發的名銜甚具權威性。1892年，倫敦的靈傑兄弟同盟會攝影組織每年舉辦一次「沙龍」展覽，而「沙龍」這個名字是當時法國藝術界的一個流行用語，意思是超卓而高尚的藝術品展覽。至1910年「倫敦沙龍」出現，訂明要有鮮明的藝術感作品方可展出。其後，世界各地每年均舉辦國際攝影沙龍的活動。

十九世紀末至二十世紀中，中國內地長期處於政治動蕩起伏的狀態中。反觀香港卻地處華洋交匯的中樞，最早期的藝術攝影愛好者，以歐美等外來人士為多，而華人的攝影愛好者，也是以社會上具知識及專業人士居多，正是這片特殊的土壤令華人的藝術攝影得以在香港得到長足的發展。香港最具歷史的香港攝影學會於1937年成立，當時的會員中華人佔少數，以外藉人士居多，多任香港總督均曾擔任贊助人，而所辦的國際攝影沙龍亦於1946年開始舉行。可見香港的藝術攝影主要跟隨西方的模式發展，並且與歐美的藝術攝影界保持密切的交流。

1952年，美國攝影學會成立了一個專責部門，負責統計世界各地的國際沙龍成

²這篇文章收錄於1969年由香港星島晚報攝影週刊編印的《香港攝影1954-1969》。趙錦超為活躍於1950至1970年代的香港攝影家。

績。在黑白照片（畫意組）第一次公佈成績時，香港影友名列在統計名單內有簡慶福、吳章建、張汝釗、賴一峰、鄔圻厚、車可期和譚國鑿等。1958年，彩色照片（畫意組）公佈第一次統計結果，名單亦有陳復禮、張樹發、徐申和鄔圻厚等人。香港影友歷來經常入選世界各國、各地區所舉辦的國際沙龍，成績彪炳。此外，他們在國際各大攝影會所獲的名銜及數量，亦十分卓越，例如考獲英國皇家攝影學會會士及高級會士的便數以百計。僅舉其犖犖大者，已碩果累累，香港藝術攝影因而蜚聲國際攝影壇，並得享「沙龍王國」之美名。是次「光影神韻」展覽展出三位前輩攝影大師陳復禮、簡慶福及黃貴權的作品，正好讓觀眾去印證這個稱譽，以及了解他們各具風格的面貌及創作心路歷程。

陳復禮—影畫合璧

陳復禮（1916-）於1940年代在越南隨陳芳渠³學習攝影，1955年定居香港，創作迄今已逾半個世紀。早年投寄國際沙龍，成績斐然，曾連續五年名列前十名（即「十傑」）⁴。陳氏與友人於1958年創辦香港中華攝影學會，而該會是香港首個以華人為主導的攝影組織，有別於當時的香港攝影學會。1995年，世界華人攝影學會成立，陳氏被推舉為名譽會長。陳氏亦曾創辦《攝影藝術》、《攝影畫報》及《中國旅遊畫報》等具代表性的攝影雜誌。

鏡頭下，陳氏善於捕捉大自然、生活與人之間的互動關係，作品《戰爭與和平》（圖1）、《血汗》（圖2）及《搏鬥》（圖3）為1950至1960年代的代表作。陳氏遊遍世界各地，但最能觸動他的，還是祖國的山河風物。1950年代開始，陳氏銳意將畫意攝影推向詩化，「把主觀意境放在第一位，也就是古人所謂的借幽壑來抒寫自己的胸臆。」1962年，他在〈論中國畫意與風景攝影〉一文中已提倡「風景攝影，實在不能不重視中國畫的傳統。」因此亦被譽為「攝壇王維」又有「鏡里丹青復禮陳」之稱。作品《蒼濤》（圖4）、《煙渚寒禽》（圖5）及《霜葉紅於二月花》（圖6）等，正好展現這種風格。隨着這種中國畫意風格的發展，他於1980年代初倡以「影畫合璧」，曾邀請多位國畫大師合作，例如作品《影子》（圖7）由吳冠中（1919-）補筆，而《秋江水寒鴨先知》（圖8）則由黃永玉（1924-）補筆。陳氏融合中西文化，形成了富於詩意和中國傳統文化韻味的個人獨特的「陳氏風格」。

簡慶福—光與色的旋律

³ 陳芳渠為越南華僑。北京大學畢業生，抗戰前到越南，以人像攝影謀生，開陳芳渠照相館，業餘時間從事攝影創作。較陳復禮年長幾歲。

⁴ 「十傑」是美國攝影學會統計攝影比賽中前十名的優勝者。

簡慶福（1921-）於1942年在上海美術專科學校西洋畫系攻讀，師從繪畫大師劉海粟（1896-1994）和雕塑大師張充仁（1907-1998），受西歐藝術影響，特別是印象派⁵大師的作品。而對攝影的愛好，則始於約1938年。簡氏1948年從上海到香港，從此不捨攝影創作之道，並積極參與各項攝影活動及協助香港攝影界的發展與交流。

簡氏早期的作品已一鳴驚人，技驚四座，例如1951至1953年所創作的《黃山雲》（圖9）、《水波的旋律》（圖10）及《海戀》（圖11）。《水波的旋律》及《海戀》在國際沙龍中曾獲獎六十餘次以上，堪稱紀錄；而《水波的旋律》於1954年獲香港攝影學會第八屆國際攝影沙龍影展金獎，為華人首次獲該獎項，其後更被中國文化部民族文化促進會列入為二十世紀中國經典攝影作品。1951年的作品《黃山雲》亦得國畫巨擘張大千（1899-1983）讚賞，並在照片上親筆題詩。簡氏的作品躍動着一種光與色的旋律，而作品《浮生若夢》（圖12）及《梵高遺韻》（圖13）更充份顯示了他所受的印象派影響；在捕捉影像之餘，十分注重以光與色技巧去表達攝影家的創意。

黃貴權—「獨、力、簡」的體現

黃貴權（1932-），1966年起隨香港早期攝影宗師鄧雪峰（1906-1987）習藝。1970年代參加國際沙龍已九次名列世界十傑。1980年代黃氏與國畫大師朱屺瞻（1892-1996）結成忘年之交，深受朱屺瞻運用光與色和以「獨」、「力」、「簡」為表達作品重點的啟發，從此對其攝影創作起了很大的薰陶作用。而黃氏亦十分積極參與保存及推廣藝術攝影，包括擔任「藝影春秋—香港藝術攝影1900- 2000」籌備委員會主席，協助展覽、出版文獻圖錄，並將大量重要史料及作品捐贈予香港文化博物館。

「獨」—獨立，即忠於自己的面目，不依門戶，不盲目拜倒於某家某派座前。

「力」—即力量，它不僅指筆力，更是指作者內蘊的「心力」，作者的思想深度。

「簡」—是簡練、簡潔。這是作者自求遵循的一種創作標準。

以上便是對黃氏影響殊深的朱屺瞻的創作風格。而黃氏要求鏡頭所捕捉的還要有一種「美的感應」，那管只是一些平凡的景物。例如作品《委屈》（圖14）中的人

⁵ 印象派為出現於1860年代的法國現代畫派，主要強調人對外界物體的光和影的感覺和印象，在創作技法上主張藝術的革新，其後再發展出後印象派。代表人物包括莫內(1840-1926)及梵高（1853-1890）等。

物便是黃氏的女兒，小女孩腮幫掛淚，噘嘴不語的神情正好觸動父親的愛憐。作品《雨日》(圖15)中，灰暗街角點綴着數點雨衣的鮮艷色彩。作品《凝春》(圖16)、《秋顏》(圖17)、《蛻變》(圖18)、《婆娑》(圖19)等等，顯示了微妙的大自然韻致，均反映黃氏對「獨」、「力」、「簡」的體現。

畫意藝術攝影

「行到水窮處，坐看雲起時
深林人不知，明月來相照
空山新雨後，天氣晚來秋
明月松間照，清泉石上流
空山不見人，但聞人語響
返景入森林，復照青苔上」

以上是節錄自唐代(618-907)著名詩人及畫家王維(約701-761)的詩篇，而北宋(960-1127)大文豪蘇軾(1037-1101)曾讚譽王維「詩中有畫，畫中有詩」。正好說明優美的文藝作品總有共通之處，不論是運用何種載體；文字可以凝聚成畫面，而影像亦讓詩人吟詠。正如畫意攝影講究美感，追求詩意。舉凡矚目之事物，畫意攝影家透過銳利眼光而觸發靈感，以熟煉的技巧，在變幻不絕中尋找拍攝最美、最感人的一剎那。

香港文化博物館把2009年的主題定為「大師的風采」，打頭炮的正是是次「光影神韻」展覽，藉此向三位本地前輩大師陳復禮、簡慶福及黃貴權致敬，並透過每位各四十幀的不同年代佳作，展現香港畫意藝術攝影的黃金年代。此外，為了令觀眾對三位攝影家的創作意念有更具體的了解，我們把對是次展出三位影響至深的藝術作品同場展出，其中包括國畫大師吳冠中、朱屺瞻、黃賓虹(1865-1955)及黎簡(1747-1799)的真跡作品。我們期望透過是次展覽令觀眾了解香港攝影藝術的發展與成就，以及香港在中國攝影藝術史上所曾扮演的地位。

劉鳳霞

香港文化博物館館長(藝術)

圖版

圖1

戰爭與和平

陳復禮

1951

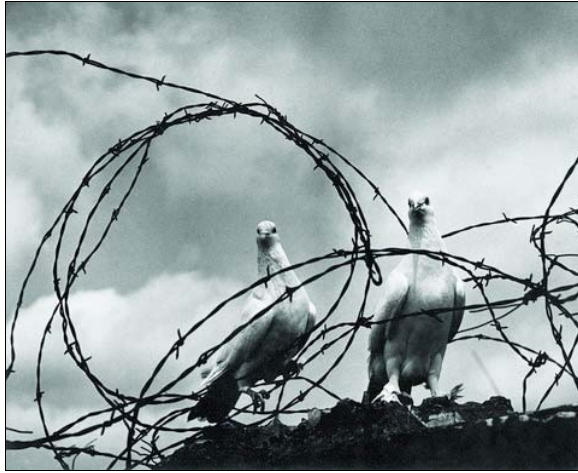

圖2

血汗

陳復禮

1957

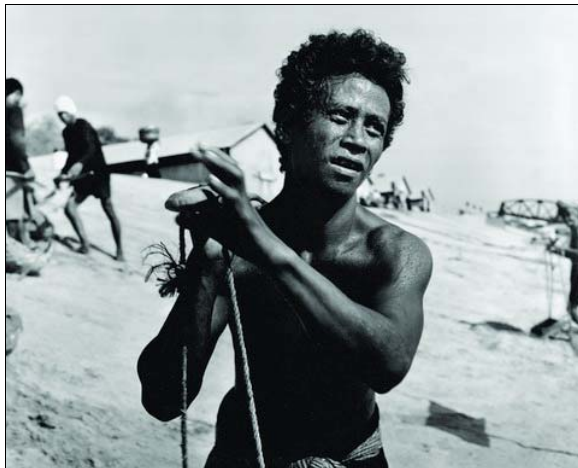

圖3
搏鬥
陳復禮
1967

圖4
蒼濤
陳復禮
1978

圖5

煙渚寒禽

陳復禮

1982

圖6

霜葉紅於二月花

陳復禮

1990

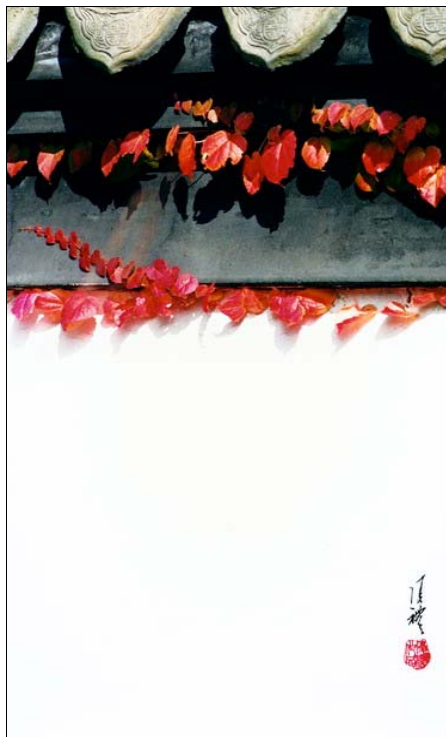

圖7
影子
陳復禮
1990

圖8
秋江水寒鴨先知
陳復禮
1983

圖9
黃山雲
簡慶福
1951

圖10
水波的旋律
簡慶福
1953

圖11
海戀
簡慶福
1953

圖12
浮生若夢
簡慶福
1998

圖13
梵高遺韻
簡慶福
1999

圖14
委屈
黃貴權
1969

圖15
雨日
黃貴權
1999

圖16
凝春
黃貴權
2007

圖17
秋顏
黃貴權
2005

圖18
蛻變
黃貴權
2008

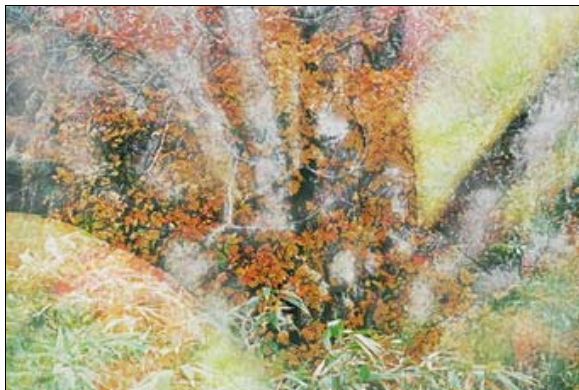

圖19
婆娑
黃貴權
2004

