

開創新視野

當代影像媒材運用暨美術館典藏的要求與管理

文/黃文勇（崑山科技大學視覺傳達設計系副教授）

一、前言

影像的創作並不是一般人想像的那麼簡單，只是用單一快門把視窗所看到美麗的景物記錄下來歌頌與讚美，當代影像的創作大多是以一種「私密的計畫」的執行或理念的呈現，不亞於其他藝術創作的類別（如油畫、水墨…），它是創作者思維的一種論述與展現，與一般直接性的藝術創作精神是一樣，只是創作工具與媒材不同而已。一張影像從文本的拍攝，後製、沖印、輸出到最後的呈現，其實需要很長的孕釀時間以及製作的流程。

影像的語彙，由於它自身擁有別於人眼觀看的物質基礎，例如：鏡頭、底片、紙基、媒材等材料特性，因此，作為一種光學與化學結合的媒介物而言，通過創作者的鏡頭，它所遺留下來之物，已經轉譯了當下所拍攝的時間與空間，而擱離成為一種不可回復的複本。更甚者，隨著影像自身材料、物質性基礎的變化，連究竟是否成其為時間、空間的「複本」都存在著某種晃動的不確定性。

二、藝術微噴開創平面影像表現的新格局

噴墨材料近年來的發展一日千里，從墨水的改良到紙張的研發，都有了突破性的發展。Epson 2005年7月在台灣發表了UltraChrome K3墨水，將原本的四色墨水增加為相片黑(Photo Black)、藍色(Cyan)、紅色(Magenta)、黃色(Yellow)、淡藍色(Light Cyan)、淡黑色(Light Black)、超淡黑(Light Light Black)和消光黑(Matte Black)等9色墨水，再創彩色及黑白相片列印巔峰，展現更為美麗生動前所未見的寬廣色域，讓死寂的黑白攝影敗部復活了起來，目前更研發至11色的微噴墨水，更讓挑剔色彩的攝影創作者如虎添翼般的開創影像新視野。讓以往苦守在幽暗的傳統暗房（darkroom）手工沖洗

放大照片的創作者，得以光明正大直接進入電腦影像（Photoshop）處理的「明室」「lightroom」，克服了大尺寸畫面的技術，亦使過去難以捉摸、耗時費力的「暗房」技法，轉變成為每位創作者皆可自行控制的數位階調系統。不但拓展了影像表現的更多可能性，也讓所有創作者能更加地掌控影像

中的所有細節。每個人都可以輕而易舉的得到安瑟·亞當斯（Ansel Adams）的真傳，得到區域系統（Zone System）的曝光技術。加上紙材（基）塗佈技術的精進，目前市面有EPSON（日本製）、ILFORD（瑞士製）、Canson Infinity（法國製）、Museo（美國製）、Breathing Color（美國製）及

Hahnemuhle（德國製）等，幾乎各大廠牌都已推出無酸純綿紙基以及銀鹽塗佈相紙的藝術微噴專用紙材，輸出效果已接近傳統的FB銀鹽相紙的質感。

藝術微噴（Fine Art Reproduction、Fine Art Printing）是將檔案透過專業高階的掃描技術製成數位檔案，或者直接以高階數位相機取得的影像檔

高美館「2005美術高雄—影像高雄—看不見的歷史」的展出剛好拜SON UltraChrome K3墨水的上市，從墨水的改良到紙基的研發，才有突破性的表現形式，展現藝術微噴的高品質與紙材的多元性。（攝影：陳漢元）

案，使用高階噴墨方式呈現在特選優質的無酸紙材上，透過高規格的抗光性墨水，完美的微噴出高品質的影像作品。藝術微噴的製作嚴謹，無論色域的寬廣度及色彩管理（ICC profile）皆由專業人員依照創作者的需求達到客製化要求，其品質是一般輸出所望塵莫及。世界各大美術館、博物館、畫廊，近年也將館內典藏或特藏藝術作品以藝術微噴作為限量複製畫及數位版畫，複製，讓更多人能夠收藏藝術大作。由於噴頭技術研發之精進，噴出的單位點非常細緻，看不出明顯的噴點，呈現出更完美的影像品質，配合藝術紙材表現的品質，已是專業攝影創作者及藝術創作者的首選。

藝術微噴技術加上尖端的數位科技（軟體、數位相機）革命，開啟了攝影表現的新格局，更讓攝影創作者更狂傲的表現，以大尺寸的作品及媒材的運用強化了影像的延展性及擴張性。2005年高美館策劃的「影像高雄」展覽，當年剛好拜EPSON UltraChrome K3墨水的上市及贊助，讓創作者大膽的嘗試不同材質的藝術微噴技術，及大幅作品裝置性的規劃，突破原本攝影的單一性展現的表現形式。2013年高美館「微光行—謝春德個展」，也運用掃描的精進技術，將原本的作品透過滾筒式掃描與藝術微噴的技術相配合，才得以將作品重新詮釋輸出成巨幅尺寸展現出臨場感的魅力。

影像在當代，由於數位科技的加持，再一次擴張其版圖，已進入一個多元化、跨領域介面的整合，使人類邁入後影像（post-image）的消費（閱讀）時代。在數位科技與文化需求的趨動之下，影像更融和了繪畫視覺圖像、攝影技術、表演藝術、文字、多媒體動畫，甚至介入聲、光效果、空間場域等元素，形成一種更龐大且曖昧多元的「影像觀點」。

三、跨領域整合的新媒體藝術

「新媒體」（New Media）一般民眾聽到「新媒體」（New Media），都還不大理解它的內容，確實，連藝術界都難以定義清楚。「由新藝術信託（New Art Trust）、紐約現代藝術美術館（MoMA）、舊金山現代藝術美術館（SFMOMA）以及英國泰德美術館（Tate）於2003年設立的國際聯盟計畫—『新媒體藝術事務』（Matters in Media Art），旨在提供新媒體藝術分層收藏、保存和維護的指導手則，統整全球各藝文單位以數位藝術（Digital Art）、多媒體藝術（Multi-media Art）、錄像藝術（Video Art）或科技藝術（Tech Art）來分類，『新媒體藝術事務』以更廣泛的『在時間基準下創作的媒體藝術（以下簡稱時基新媒體藝術）』（time-based media art）來定義，凡舉採用視頻錄像、電影、聲響、音頻、電腦技術、光、網路、動力機械、裝置等媒材創作都在此範圍內。」（陳韋晴,2011）

台灣新媒體藝術（New Media Art）的發展比歐美晚將近30年的光景，直到1992國立台北藝術學院（2001改名為國立臺北藝術大學）成立藝術科技研究中心（2006年更名為藝術與科技中心）於2000年成立「科技藝術研究所」2001年招收第一屆學生，才開始培養台灣科技與藝術的跨領域創作與技術研發專業人才。之後，2003年「異響bias」聲

2012「出社會：1990年代之後的台灣批判寫實攝影」展場一角，楊順發+彩莊紅毛港團隊作品，以影像記錄紅毛港聚落拆除的過程記錄，運用裝置性的場域呈現第一現場監督者的觀看角度，及富批判性。（攝影：林柏樑）

音藝術節、2003年「腦天氣」影音藝術祭、2004年「漫遊者」國際數位藝術大展、2005年「快感奧地利電子藝術節25年大展」炒熱了科技媒體藝術的創作風氣。接著，2006年「赤裸人」、「慢SlowTech」、「龐畢度中心新媒體藝術展」、國家文化藝術基金會科技藝術創作專案也在2006年啟動，以及台北數位藝術節同年的加持之下，成為影響台灣科技媒體藝術發展最鉅的一年。在不斷革新、擴充的創作環境下，使得彰顯科技媒體藝術的

能量，佔據了近幾年台灣藝術創作的重要地位與藝術市場，科技媒體藝術更成為e世代年輕族群熱衷投入研發與創作的顯學之一。高雄市立美術館也觀察到這一波潮流，於2010年高雄獎籌備會討論徵件簡章時，修訂增加了新媒體（New Media）類別，將新媒體正名身分。

這個定位在時間基準的媒體藝術，運用多元的複合媒材以及裝置性的空間展演，必須仰賴跨領域（程式工程人員、拍攝、剪接、聲音工程…）的

技術人員的共同合作才能完成，破除了以往單一媒材及個人的創作模式，擴張了創作的可能性與多元性。V世代年輕人更將影像重新編碼、轉譯，操弄影像敘述性與真實性的變異相互辯證，營造一股擬像 (simulacres) 的知識流 (訊息)。

四、再議影像的複製性與版數

影像為可複製性之藝術，與版畫的複製性概念相同。複製的總版數，分套版以及試版 (Artist's Proof縮寫為A.P. 或A/P，在使用法語的國家和區域裡，標示E.A.或E/A，是法文epreuve d'artiste 的縮寫) 兩種，而A.P版的數量為套版數的1/5。目前影像創作的版數、規格沒有一定的規章，大都由創作者自由心證自定。有的創作者同一張作品有各種不同的尺寸規格、版數、價格，如40in×60in版數6張訂價100,000元、30 in×40 in版數12張訂價50,000元、為能與大眾結緣以10 in×16 in或更小的尺寸再訂所謂的結緣版的小品版數25張至50張訂價3,000~5,000元不等。甚至筆者難以理解為何同一張作品，規格一樣、同一年份創作，但不同的版次價格卻不一，如1/6~3/6版次訂價100,000元、4/6版次卻微調為120,000元、5/6版次進級到150,000元、6/6終結版定價更高200,000元。

試算，一件影像作品如前所述，發行三種尺寸 (40in×60in、30 in×40 in、10 in×16 in)、分三種版數 (6版數、12版數、25版數)、三種價格 (100,000元、50,000元、3,000元)，看起來都很合理，但該件作品的總值確為1,275,000元。以30in×40in (73.5cm×98cm) 的作品尺寸換算成油畫相當於30號尺寸，如果油畫一號定價10,000元 (在市場能訂一號10,000元的藝術家，算是已經是中間輩資深且有地位的藝術家) 30號單一原作也只不過是

「私外交—余政達創作2008-2013」，〈爆破台灣島〉以諷刺的訪談錄像裝置的展覽型態，以私密性的喃喃自語刻劃出相對深刻的文化與政治議題，另人感受一股惆悵與莫名的「外交私體驗」。(攝影：鄭景陽)

30萬元，而一件攝影卻能創造出百萬的市場價值。筆者本身也是影像創作者，會拋出這一個提問，是看到近年影像市場的活絡，在這一波潮流之下看到一些現象，提供給創作者及市場的反思與檢討。

版數是決定市場 (收藏) 價格的關鍵之所在，藝術家應遵照行規，一位嚴謹專業的影像創作者，

應評估自己在市場的定位及需求，再決定理想的版數及規格，以最能呈現作品的視覺張力及品質為考量，以單一規格發行版數在6-12張之間最為恰當。而訂價應以一個總價再去除以版數，比如一張作品的價值在60萬元，發行10版數，每張訂價應該是6萬元，這才是上市出道藝術家公平的定價方式。

五、對影像典藏品質要求與管理的建議

1. 平面攝影作品必須要求無酸紙基及無酸裱褙才能進美術館典藏

美術館所典藏的是一張「作品」，而不是一張「照片」。一般RC相紙以及一般的輸出的紙材微酸性紙基，容易氧化變質，不容易保存，要進

2013「微光行—謝春德個展」，也因掃描技術的精進與藝術微噴的技術相配合，才得以將原本的作品重新詮釋輸出巨幅尺寸，展現出臨場感的魅力。（攝影：林宏龍）

美術館的作品應該要以高標準要求無酸紙基及無酸裱褙，對於材質必須寫清楚後才能進美術館典藏庫，如此才不會造成美術館典藏之後修復的負擔及堪慮。

2. 重視新媒體藝術典藏規格及展覽安裝的考量

新媒體為一混合性媒材，典藏前應該要先做藏購評估，對結構與安裝規格、視頻、音頻、投影、電腦規格等級…等設備應列出細項，以及展出格式（視頻NTSC/PAL/SECAM播放格式）、音頻需求（stereo/mono/Dolby 5.1格式）、是否有提供任何備份檔、展示空間需求、照明設備需求、展出成本（藝術家或技師費用、工程佈展與

卸展費）、陳列器材、攝影記錄等、設備與耗材備份、軟體維護、技術顧問…等。錄像藝術（Video Art）、新媒體藝術（New Media Art）的內容與品質與一般的影片不同，不能只典藏DVD規格。典藏時應要求Digital Beta(註一)高品質的數位錄影帶格式作為原始檔保存，並要求2份DVD規格的展覽版於展出時播放使用。

3. 做好影像色彩管理 (ICC profile)

影像檔案的色彩管理機制及系統，一直困擾著使用者及典藏單位。因為每一家電腦公司所生產的螢幕所顯色的標準不一，每一家印刷公司所

Digital Betacam L型影帶（黃文勇提供）

Digital Betacam SX型影帶（黃文勇提供）

用的印刷機廠牌、型號，以及影像輸出廠商所用的印表機廠牌與系統也都不一。當你將同一張檔案拿到不同的廠家後製印刷、輸出時，都會得到不同的影像品質。為解決不同設備之間影像轉換的問題，國際色彩聯盟（International Color Consortium，簡稱ICC）訂出一個設備描述檔的標準格式，稱為ICC profile。這個標準將各種輸入設備如數位相機、掃描器、顯示螢幕設備、印表機等，經過一定的標準校正程序後，產生色彩描述檔，使不同設備以色彩描述檔為基礎進行不同的色彩空間轉換模式，以做到色彩還原，達到色彩管理的目的。美術館對典藏品的攝影拍攝品質要求非常嚴格，驗收標準門檻也定的相當高，對於色彩管理應建立一套標準管理機制。

4. 建立檔案管理的危機意識

一件藝術品即便拍攝的專業精美，色彩管理也得當，但後端影像資料庫的建置與管理如果沒有作好，卻是一件遺憾的事。美術館大量的數位典藏資料庫，提供了欣賞及研究的重要圖庫，然而，在資訊流龐大的影像閱讀時代，如何做好檔案風險管理是為首要之急，不可漠視。美術館，更應該建構一個健全的雲端RAID 1映像式的磁碟陣列（RAID, Redundant Array of Independent Disks）

檔案管理機制，以防範檔案的壞軌及損毀。

六、結語：

美術館為藝術最高的殿堂，為第一線的展示場域以及重要的典藏機構，對於數位科技與數位藝術媒材的典藏，應擬定一個品質管制及規格的門檻，採一定標準模式的典藏與保存機制，才能將這一些創作者的智慧結晶永續的保存與流傳下來。以上是筆者參與高美館影像諮詢、典藏、議價，以及接觸到影像藝術市場所看到的一些現象，提出一些對影像藝術在創作媒材、版數、定價、典藏以及檔案管理初淺的觀點，供各界參考。■

註釋：

1 Betacam是1982年由Sony開發的半吋專業錄影帶系列產品。在口語上，"Betacam"常指Betacam攝影機、Betacam錄影帶、Betacam錄影機或其格式，研發四分之三吋U-Matic影帶格式。於1993年Digital Betacam問市（通常稱為Digibeta、d-beta、dbc或簡稱Digi），取代了早期的Betacam和Betacam SP，同時發展出S型影帶可達40分鐘，L型則124分鐘。Digital Betacam格式記錄了DCT式壓縮，NTSC（720×486）或PAL（720×576）解析度，10位元YUV 4:2:2取樣的色差視訊，位元率達至90 Mbit/s，附加四聲道48 kHz/20 bit PCM音訊。它提供了第五聲道音訊作收尾，及有線性時間碼軌記錄功能。Digital Beta是種高品質的數位錄影帶格式，一般稱為母帶。

文獻參考：

• 陳韋晴，〈時基新媒體藝術收藏與保存—MoMA新媒體暨行為藝術部門總策展人Sabine Breitwieser專訪〉，台灣藝術論壇電子報 VOL.07 2011.08月號<http://www.atfm.asia/tw/article.php?id=64> 2013.08.29 瀏覽