

www.artist-magazine.com

Since 1975

藝術家

Artist 490 March 2016

策展的擴張與想像

名家傑作克諾普夫

現代藝術的旗手訪談記—趙無極

史提夫·麥克柯林的攝影

封面藝術家步月

《台灣近代雕塑史》第二十二章

歐西里斯·埃及被掩沒的神祕展

ISSN 1016-4170 NT\$180
9 771016 417007 03

等待靈魂世界飄進視野

史提夫·麥克柯利的圖誌性眩目彩照

撰文·圖版提供／劉明惠

美國攝影師史提夫·麥克柯利(Steve McCurry)，因曾拿下業界裡眾多重要獎項，包括羅伯特·卡帕金牌獎、國家新聞攝影師獎、世界新聞攝影大賽四個首獎，又在2013年獲頒法國文化部藝術和文學騎士勳章；最近，倫敦英國皇家攝影學會，另授予他百週年紀念終身成就金牌獎的殊榮，而被認為是當代最有聲望的攝影藝術家之一。至於麥克柯利的作品出現於各種版本書頁，或遴選為書籍、雜誌封面的次數，及展覽履歷更是頻繁不可算計。像是近期他就先後於紐約的魯本美術館、北卡羅萊那州的海克瑞美術館、新加坡的塔勾爾藝廊、義大利的山·多明尼哥美術館、米蘭達拉·瑞吉歐尼展館、倫敦的比透斯與胡斯里藝廊等數個據點展出，充分顯露罕有國際性魅力人氣。

現年六十五歲的麥克柯利，出生於賓州費城，原先對電影製作感到興趣，卻在賓州州立大學主修劇場藝術。畢業後在報社擔任攝影記者的稱職經驗，促成麥克柯利數十年來透過鏡頭，輯錄全球各地風土民情影像的遊記生涯。1978年，麥克柯利前往他計畫中的第一個目的地——印度，數個月的行程後，他從巴基斯坦

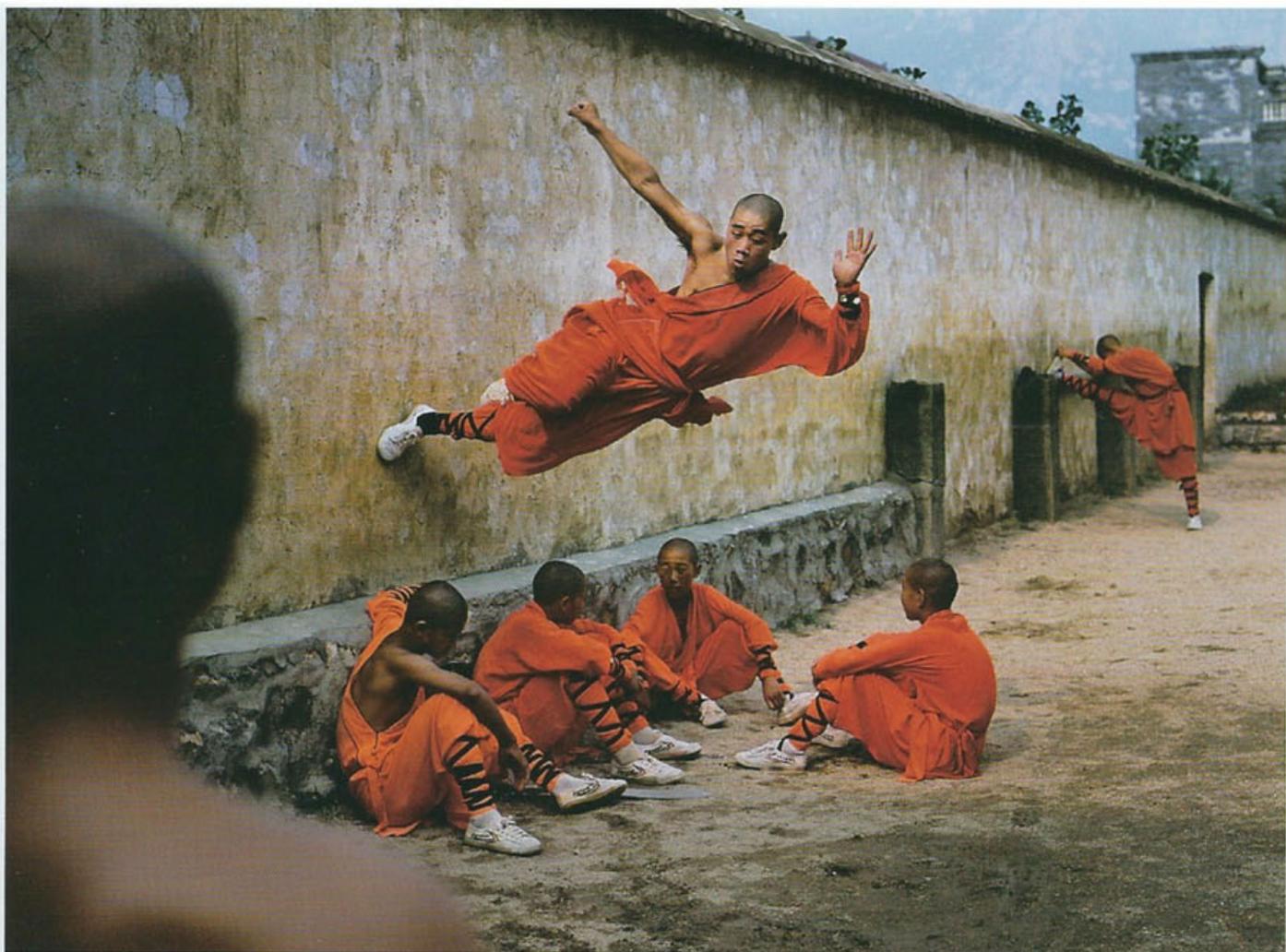
史提夫·麥克柯利 翁山蘇姬 反暴力行動者，1991年諾貝爾和平獎得主 緬甸仰光 虹彩打印 76.2×101.6cm ©Steve McCurry

的一群阿富汗難民口中，得知內戰消息，充滿好奇心的麥克柯利於是改換裝束，越境進入阿富汗，趕在1979年5月蘇聯入侵之前，存檔絲路古國家園遭受嚴重破壞的烽火暴行。從這時候起，麥克柯利開始大膽踏入集團組織和民間衝突區域，借助相機，採訪報導20世紀末重大國際政治事件和社會活動。跨越重重地域種族疆界的同時，麥克柯利也漸培育出觀照人性特質、暗寓反戰信息、追索古蹟建物，及維護傳統文化的多元視角風格，陸續拍製無數寫真素質層次豐富，令人銘記難忘的攝影作品。

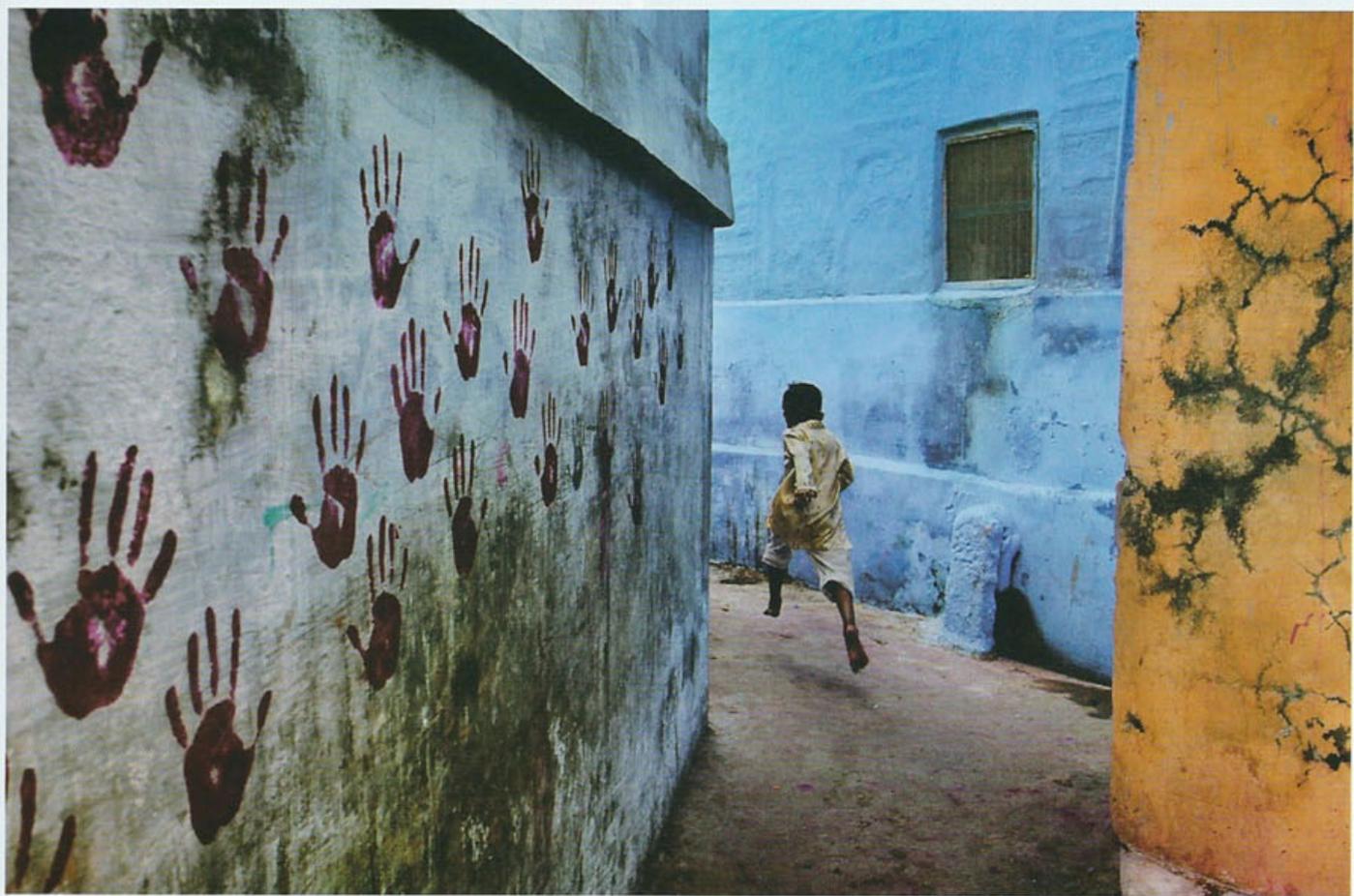
早期著名的難民營肖像〈阿富汗女孩〉，披裹著磚紅色頭

巾的白夏瓦孤兒古拉(Sharbat Gula)，以她一雙彷彿穿越鏡頭的晶亮綠色大眼睛，和堅毅定靜專注神情，不僅成為《國家地理雜誌》出版史上，和國際特赦組織各式刊物中，極具撼人視覺力量的經典封面，且被認為是當代最具標誌性人物形象之一。另一張人權主義象徵性照片〈翁山蘇姬〉，利用柔光色感功效和背後的國旗誌徽，呼應這位反暴力行動者，以女性資質擔綱緬甸民主政治領袖的信念勇氣。

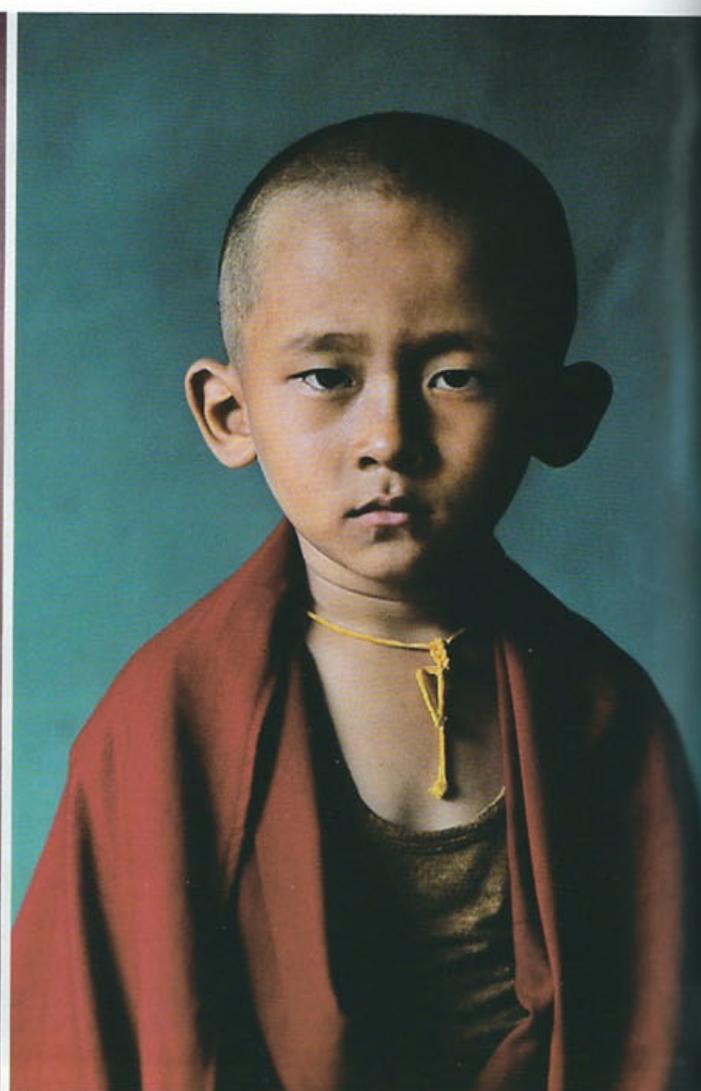
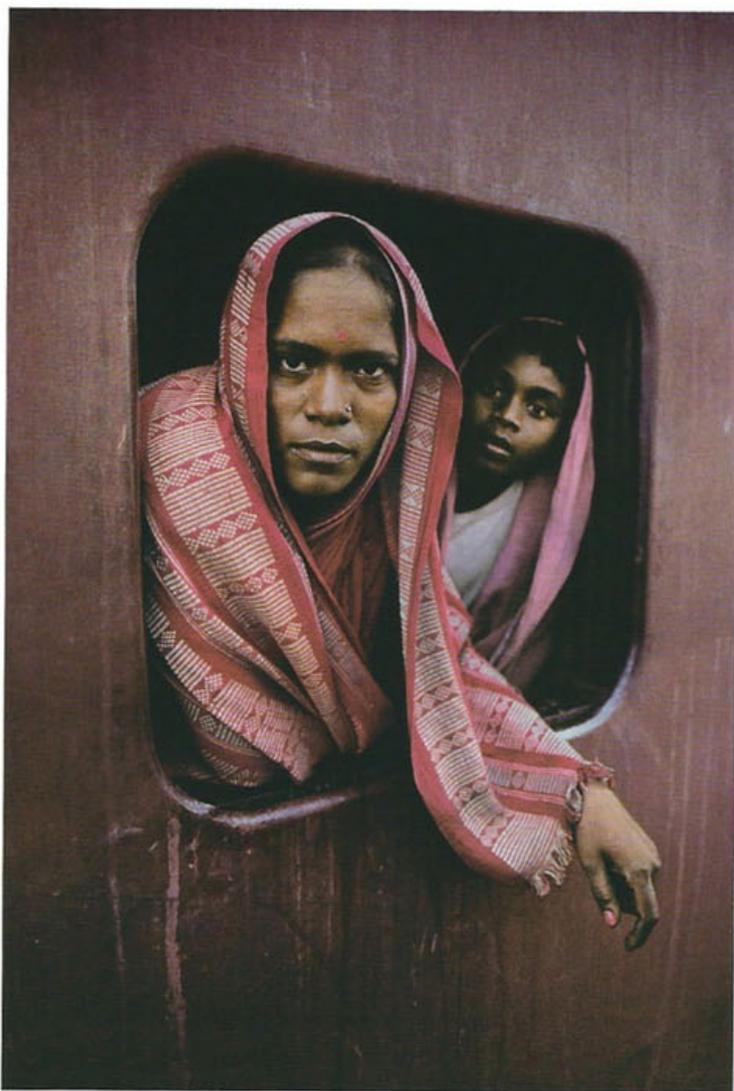
為了尋找靈感和涉獵不同的攝影題材，麥克柯利足跡遍及全球，但似乎特別鍾情亞洲，作品涵蓋吳哥窟遺址神殿雄偉祕境，越南簡樸村莊刻苦生活境況，菲

史提夫·麥克柯利 少林寺僧人 中國河南省 2004 虹彩打印 101.6 × 152.4cm courtesy of Sundaram Tagore Gallery ©Steve McCurry

史提夫·麥克柯利 奔跑中的男孩 久特普爾 拉賈斯坦邦 印度 2007 電腦輸印 ©Steve McCurry

史提夫·麥克柯利 豪拉通往加爾各答火車上的婦人和小孩 西孟加拉邦 印度 1982 電腦輸印 ©Steve McCurry
右·史提夫·麥克柯利 年幼的仁波切 拜拉庫比 卡納塔克邦 印度 2001 電腦輸印 ©Steve McCurry

律賓迷人海景和部落原住民等多不勝枚舉的集錦內容，其中最顯著的代表作，除了麥克柯利擅長的個別肖像外，還有分別在中國河南省、西藏、柬埔寨、泰國、緬甸、寮國、韓國、斯里蘭卡所取角的大量佛教形象畫面，和至今已進出印度六十多次所拍攝的當地人民生活寫照。

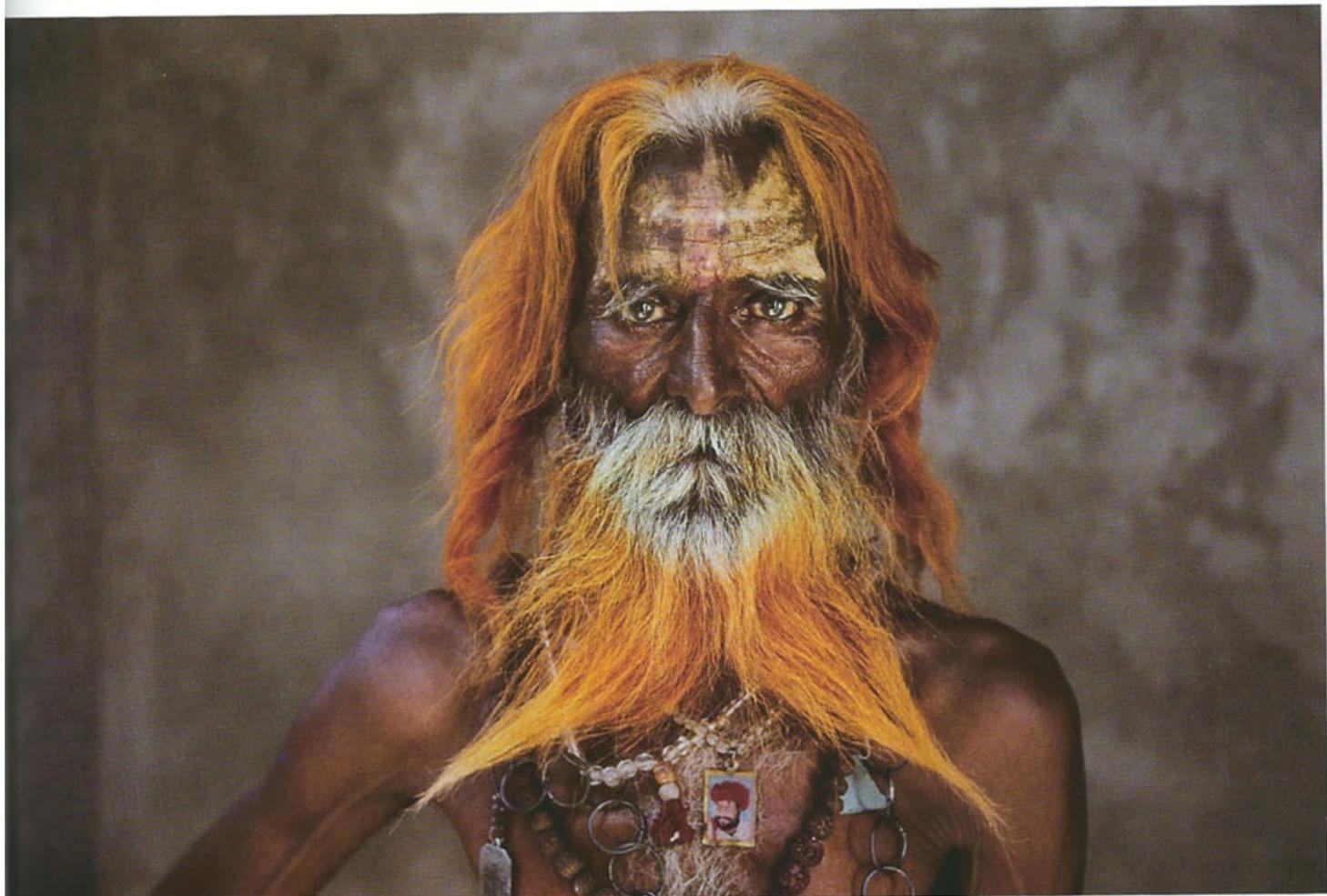
色彩無疑是麥克柯利作品名聞遐邇的第一特徵，穿梭於街坊廊道、塔寺庭苑間的紅衣僧侶，自然成為麥克柯利鮮明飽和對比色相照中的焦點，例如在緬甸仰光一棟藍漆門窗洋房前，各自擎著一把紅紙傘雨中行的四位比丘尼，及曼德勒寺廟門坎精美浮雕

前留影的沙彌，或是在西藏拉薩僧院露台觀看曬大佛盛會的喇嘛，又或者是在斯里蘭卡波隆納魯臥佛前佇立合掌的比丘，寮國琅勃拉邦金箔佛殿中央走道排坐上課的師生，乃至於身手矯健的少林武僧，皆是麥克柯利不容錯過的獵影對象。其次，從阿富汗高巍殘缺的巴米揚大佛、仰光大金寺與雪德宮大金塔散置埋沒的破損佛像，到泰國阿瑜陀耶大城內，夾卡在樹幹間的斷裂佛頭，藉由巧妙取景運鏡，具有探險家耐力和考古精神的麥克柯利，展示西方人眼目中曾經燦爛輝煌的東方石刻佛國世界。

去年10月，麥克柯利把過去卅

年來走訪印度拍攝的作品結集出版，專輯中的鐵路、雨季、日常生活、名勝建物、風景、肖像等系列類別，在真實寫影異國文化底蘊的同時，也揭示印度暫停於現代與傳統之間的美麗和矛盾。

麥克柯利曾表示，印度的慢拍生活節奏已教會他觀察和等待：「如果你等待，人們將忘記你的相機，靈魂世界飄移進入視野。」於是來自不同年齡階層識見的老少印度人物——穿戴灰衣黑帽，斂容拘謹的克什米爾工程師；自火車窗口探頭張望的一對孟加拉母子；拜拉庫比西藏薩迦派僧院裡，披著紅袍、一臉老成自信的年幼仁波切；胸前掛滿珠

史提夫·麥克柯利 拉貝瑞部族老者 拉賈斯坦邦 印度 2010 電腦輸印 ©Steve McCurry

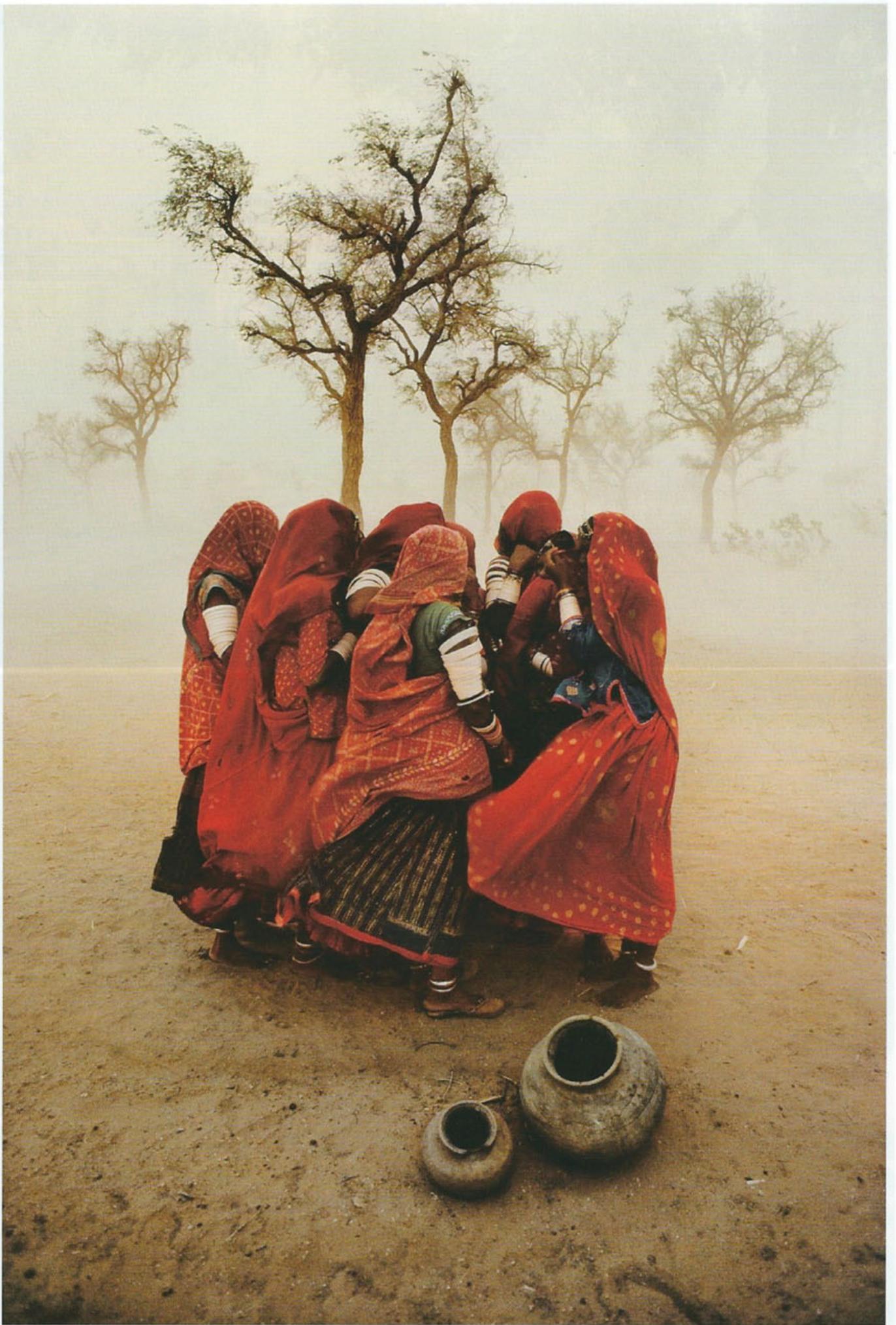
史提夫·麥克柯利 在達爾湖上的父女 斯利那加 克什米爾邦 印度 1996 ©Steve McCurry

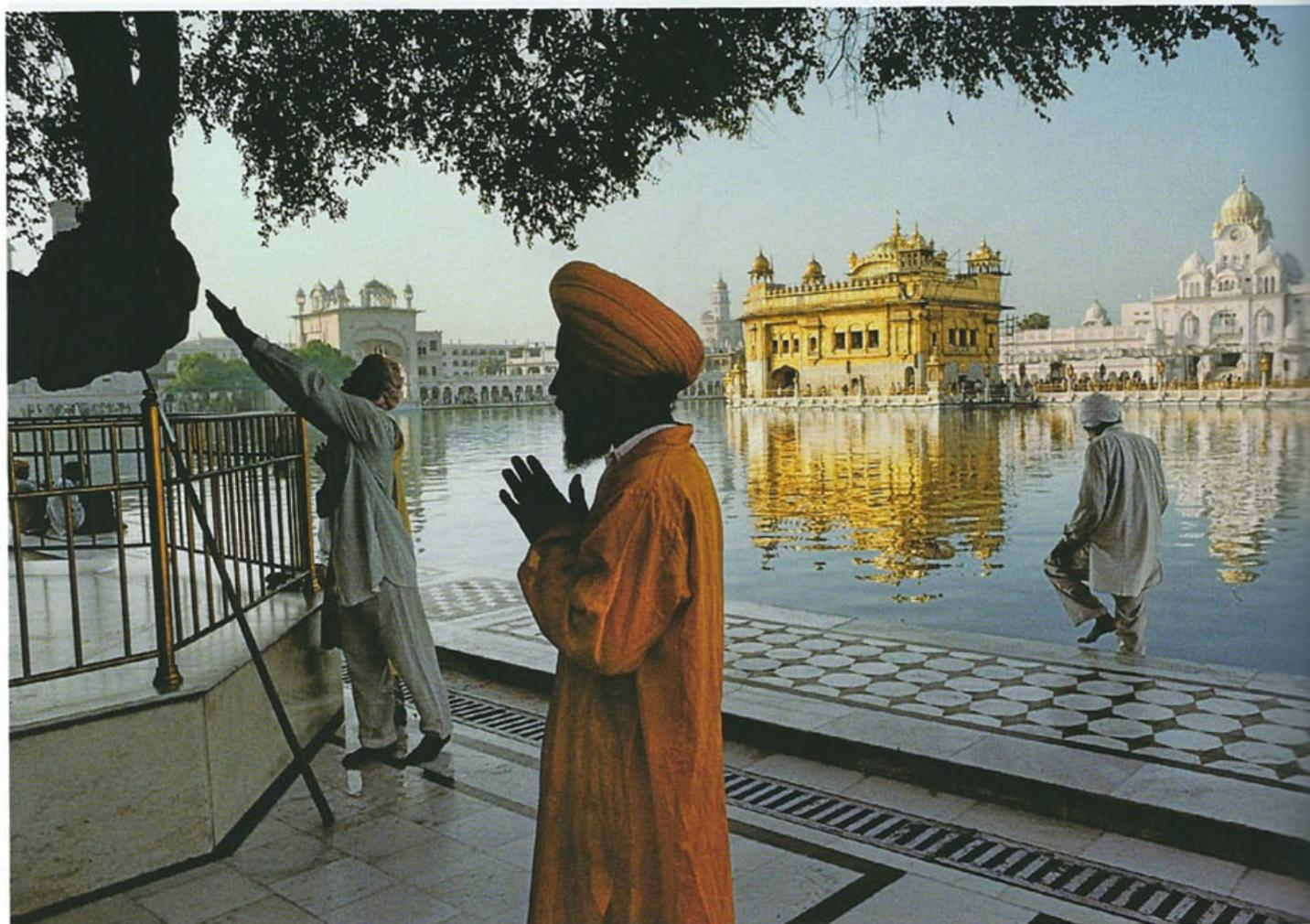
史提夫·麥克柯利 沿著樹幹赤足在碎石地繞走的男子 齋浦爾 拉賈斯坦邦 印度 2009 電腦輸印 ©Steve McCurry

史提夫·麥克柯利 扛著縫衣機行經雨季洪水的裁縫師 博爾本德爾 古吉拉特邦 印度 1983 電腦輸印 ©Steve McCurry

史提夫·麥克柯利 沙塵暴 拉賈斯坦邦 印度 1983 電腦輸出 ©Steve McCurry

史提夫·麥克柯利 錫克教徒在金廟前祝禱 阿姆利則 旁遮普邦 印度 1996 電腦輸出 ©Steve McCurry
 右頁上·史提夫·麥克柯利 蒸汽引擎駛過泰姬陵前 阿格拉 北方邦 印度 1983 電腦輸出 ©Steve McCurry
 右頁下·史提夫·麥克柯利 梯井裡的婦女 拉賈斯坦 印度 2002 虹彩打印 101.6×152.4cm ©Steve McCurry

鏈飾物，金銀色額頭、鬚髮和眼珠子互相輝映的拉貝瑞部族精瘦耆老；與爸爸划舟前往爾達爾湖水上蔬果市場的小女孩，一一面對著鏡頭，娓娓訴說各自的傳神故事。

儘管常處於冗長守候狀態中，麥克柯利總是能夠在準確的時空點，按下快門，瞬間鎖定高潮情境，一剎那中定格紅綠祭典人潮歡騰鼎沸熱氣；一剎那中攫住在馬倫嘎堡（Mehrangarh Fort）坡下藍城屋牆窄巷間拔腿奔跑的小男孩；一剎那中靜止一截古舊鏽蝕火車頭從右框駛進，讓遠景如凝脂般的象牙色泰姬陵，在引擎蒸汽一團迷濛白霧中冉冉浮現；一剎那中對焦兩位在古意盎

然梯井裡拾階而上的藍白衣裙婦女。《國家地理雜誌》印度獨立五十週年特刊號照片〈錫克教徒在金廟前祝禱〉，正在瑜伽聖人巴巴·吉生前靜坐地點朝拜的男子，隔著粼粼倒映的水池，背對堂皇氣派華麗建築，也是在形觀影色一拍即合的剎那間，鋪展出光耀出塵的濃厚信仰氛圍。

但不急不徐赤足繞走碎石地的休閒步調間隙中，偶爾會冒出措手不及的突發意外。一次麥克柯利碰巧在車程中，經歷一場險象環生的風暴。當時車窗外一群因農產歉收，轉為道路工作人員的婦女，在徒然下降的氣溫和狂哮飛捲的沙塵中，立即緊靠圍攏，一起歌唱、祈禱。麥克柯利快速

應變，及時掌握難逢奇遇戲劇性，再創紅衣驚豔傑作。身陷災情，卻謙和認命的態度，同現於扛著身經百戰縫衣機的白髮裁縫師，在已漲高到肩頸的雨季洪水中吃力前行，生命中經常需面對的困境磨難，似乎都包容進他蒼老皺折的微笑裡。

最初自印度和周邊國家出發的行腳職業生涯，多年來麥克柯利博覽尋奇的同時，兼備犀利敏銳的色彩組構創作力，及幽微體察境景的細膩思維，在不設防的默契中，捕捉到人類的喜悅、激情和掙扎奮鬥。放大至1.5公尺的宏觀巨照，非但傳達驚心動魄的深刻美感，且理直氣壯地打造出新聞攝影無限際超領域。●

