古典攝影
大師班
當代客

另類影像製造者

{跨域×實驗×技藝}

工作坊研習手冊

Workshop Booklet

主辦單位 海馬座光影圖書館 Pegasus Photography

執行團隊 松果体 Pineal Body

贊助單位 國藝會

目錄

Contents

01 計畫緣起　Project Origination

02 講師簡介　Introduction of lecturers

08 課程介紹　Introduction of workshops

計畫緣起

Project Origination

本計畫延續 2023 年首屆古典攝影大師班基礎，持續探索另類古典顯影工藝的各種不同面貌。除了工藝技法的持續專研外，也邀請跨學科及不同領域的藝術工作者加入這次的行列，希望透過各種領域的攝影實踐，產生更多關於攝影工藝的反身性思考與創作實踐。2025年的系列課程，集結簡永彬、丁書斌、陳姿華、吳傑生、林玉婷、劉育閔等六位專業導師，教授包含無相機X藍圖顯影工作坊、穿越千年的黏著劑、阿富汗箱型相機、數位負片：銀鹽相紙篇、鐵銀法珂羅版之油印法、碳膜轉印X多媒材應用，等七項古典工藝與跨域實踐課程。

透過上述項目的課程，除了使這些影像技術成為創作者的媒材，建立南部攝影工藝交流平台。也因為有了各式專業領域的藝術工作者參與，加入我們的社群，進而達到資源與專業知識的彼此交流，以及向外推展與擴延。

講師簡介

Introduction of lecturers

林玉婷

無相機X藍圖顯影工作坊
Cameraless Photograhy & Diazotype

藝術家。住宅、建物空間一直為其創作中持續關注的主題。2017年開始採取早期手繪建築預想圖形式，重新繪製台灣戰後由制式化集合住宅所形成的居住景觀，在「預想」與「完成」的疊合中，呈現出今日居住已然淡忘的家屋最初想望。並以學校為場域，與台灣各地不同求學階段、地區、類型的學校合作，透過「校、師、生」的連結與共創，發展相關藝術駐校課程與創作計畫。延續個人作品脈絡以複合媒材轉化日常觀察的創作方法中。

講師簡介

Introduction of lecturers

Yumin

穿越千年的黏著劑
Adhesive Through the Ages

從事紙質修復工作十多年，目前在美術館擔任修復師，修復之餘也著迷於各種傳統工藝，喜歡雙手慢慢製作出成品的過程，從中體會傳統匠師們的細心與耐心。

講師簡介

Introduction of lecturers

陳姿華

阿富汗箱型相機
The Afghan Box Camera

影像釀造者、書寫者、相機製造者。來自屏東霧台鄉的魯凱族部落，自2017年嘗試透過影像、訪談、回鄉生活的拍攝重新連結部落。最感興趣的是關於參與拍攝者與自身獨處的時間流動，因此使用古典攝影技法-濕版攝影及針孔成像的方式拍攝肖像。2018年北投空場藝術聚落進駐創作。2020年起與團隊夥伴開始拍攝紀錄片影像，作品包括《風扇·圍籬·塑膠椅》、《傳承織路 ｜ 烏來部落泰雅族織藝傳承》、《古茶部安舊好茶尋根紀錄片》等。

講師簡介

Introduction of lecturers

Jason

數位負片：銀鹽相紙篇
Digital negatives: Silver Gelatin

「珊瑚攝影工作室」負責人

「松果体操隊」攝影創作理論、古典攝影工藝講師

擅長藝術品攝影師、專長攝影理論、靜物拍攝、數位影像處理、古典攝影 工藝。熱衷於穿越劇一般地在古典攝影術與數位攝影之間遊走，作為一種 重新討論攝影的方法學。

講師簡介

Introduction of lecturers

丁書斌

鐵銀法
Kallitype

「暗房逼逼攝影工作室」負責人

擅長黑白暗房、彩色暗房、鉑鈀印相、氰版、棕版、乾版、溼版、蛋白印刷、鹽印、珂羅版等領域。

講師簡介

Introduction of lecturers

簡永彬

珂羅版之油印法
Collotype-Oil print
碳膜轉印X多媒材應用
Carbon transfer & mix media

1958年生於基隆，淡江大學東方語文學系畢業，日本大學藝術研究所專題研究兩年修了。曾任新聞局光華雜誌專任攝影、大地地理雜誌社攝影主編。1988年,創立「夏門攝影藝廊」，陸續展出前輩攝影家鄧南光、張才、林壽鎰等作品。1998年, 建構「夏門攝影企劃研究室」,積極彙究及數位典藏具代表性台灣攝影家的作品,並促進展覽與出版。2013年, 以「意象·台灣」資料庫的自創品牌,獲選國家文化藝術基金會「藝文社會企業創新育成扶植計畫」的補助團隊，持續梳理台灣攝影文化的精髓至今。2017年至2025年，國立台北科技大學文化發展系兼任副教授，2025年9月獲聘於清華大學通識中心兼任副教授，以「後數位. 新古典」的概念, 對巨大當代攝影藝術的發展,提出一條更具文學性觀看的路徑,並專志於古典攝影工藝的教學與創作。

課程介紹

Introduction of workshops

無相機X藍圖顯影工作坊
Cameraless Photograhy & Diazotype
講師：林玉婷
日期：2025.08.10
時間：14:00-18:00

有別於日常的攝影是透過相機捕捉影像，「無相機攝影」則是藉由直接與感光材料互動，使用實物投影法或是化學成像法，將影像固著於感光材料上，過程中並不使用相機。

這樣的成像的方式，最早可以追溯到19世紀的攝影術發展，如植物學家安娜·阿特金斯（Anna Atkin）運用藍曬法製作的攝影書《Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions》，或是塔爾伯特（Talbot）的光繪圖像（photogenic drawing）將植物的果實直接曝光曬印於鹽印法的感光紙。在當代攝影中，無相機攝影更被視為是一種較具實驗性的影像創作，離開了相機與景框，藝術家走向思考光能顯影的出各種可見與不可見。

藝術家林玉婷在2024年的展覽《展場誌》，展出作品《來吧！文化中心營業中》即利用工程藍圖紙作為感光材料，透過實物投影（Photogram）等方式探索空間裡的燈光、現場物件、工作人員以及後台……等，將展場從裡到外的進行了一場光的空間掃描。

本次工作坊，我們邀請藝術家林玉婷與松果体操隊合作，帶領參與者藉由海馬迴空間裡的辦公室物件、暗房器材與自身作為對象，一起探索如何利用工程藍圖紙，顯影出一場創作工作坊從事前規劃，到現場實際執行，最後成為參與者自我表現的創作過程。

課程介紹

Introduction of workshops

穿越千年的黏著劑 Adhesive Through the Ages
講師：Yumin
日期：2025.08.31
時間：10:00-17:00

攝影作品不論在展示或是保存，時常會使用到「黏著劑」，市面上的黏著劑種類繁多，但不適合「紙」的黏著劑會加速作品的劣化速度，那麼什麼黏著劑才是適合紙質作品的呢?

「漿糊」的使用已有千年歷史，利用澱粉的黏性作為黏貼紙張的介質，成分單純、對作品不會造成過多的傷害，容易移除的特性也使漿糊成為紙質修復師最常選擇的黏著劑之一。製作漿糊只需要「麵粉」及「水」，不需要昂貴的器材，是民眾在保存作品上非常容易入手的材料，這堂課除了傳遞不當黏著劑對作品的影響外，實作部分會帶領學員從漿糊原料開始製作，並操作不同濃度的調整。而漿糊如何應用在攝影作品的裝裱上?我們也將在漿糊課後，進行攝影作品的裝裱實作，使用紙質修復上最常出現的組合「楮皮紙」及「漿糊」，將作品以文物保存的安全方式裝裱在無酸紙板上。

本次課程將會以自製漿糊來製作優雅又具有層次的立體裱褙，課程將會完成一件攝影作品的裱褙，並且裝框。

課程介紹

Introduction of workshops

阿富汗箱型相機 The Afghan Box Camera
講師：陳姿華
日期：2025.09.28
時間：10:00-18:00

你是否曾經看過有人使用一個舊木箱跟鏡頭組合在街頭拍攝肖像，實際上這種箱型相機的形式被稱作是「阿富汗相機」。在按下快門後，攝影師會利用木箱的空間現場直接將照片給沖洗出來，交到你的手上!

這次課程我們找來了箱型相機製造者、攝影師陳姿華，來教大家如何製作自己的箱型相機並拍攝!如果你厭倦了既有的照相機格式，想要從零開始打造一台自己的照相機，或是對阿富汗相機的特殊文化脈絡感到好奇，歡迎來體驗一回!

源自阿富汗地區的特殊拍攝形式及相機結構，目前仍運行在歐洲許多觀光地區，且世界各地有著許多使用不同尺寸形式的箱型相機進行拍攝的社團，箱型相機(Box-camera)攝影將暗室與相機結合，一種將拍攝及顯影沖洗程序直接帶上街頭的拍攝模式。

這堂課將引導學員使用手邊的媒材進行打造，由學員以小組的形式，手工造出一台阿富汗箱型相機，了解箱型相機的使用及拍攝流程並共同完成拍攝。

Double A
Double A
Double A
EVERYDAY

課程介紹

Introduction of workshops

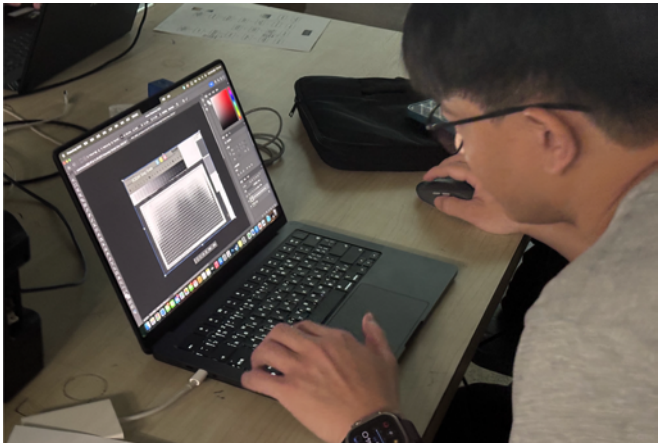
數位負片：銀鹽相紙篇 Digital negatives: Silver Gelatin
講師：Jason
日期：2025.10.26
時間：14:00-18:00

數位相機拍攝的照片也能做成古典攝影的照片嗎?答案是可以的!

近年來另類顯影工藝圈因應數位時代的來臨，加上噴墨技術的進步，透過噴墨印表機來印製數位負片(Digital Negatives)已經變成了一門必修的通識課，即使是數位相機拍攝照片，也能夠以各種顯影技術來沖洗，比如：氰版、棕版、鹽印法、蛋白印相，甚至是銀鹽相紙等，都能夠透過數位負片來做作為底片。

這讓想要使用這些媒材創作的人，除了使用傳統的底片之外，也能夠使用數位影像進行沖印，不再受限於傳統底片的尺寸，以及拍攝機具的限制!本次課程將會以銀鹽相紙以及藍曬法作為示範，並以通用度較高，不挑印表機的數位負片系統Easy Digital Negatives實作，製作的底片可應用於各式古典攝影的工藝中。除示範外，學員將會進行數位負片的製作，並實際進入暗房沖洗黑白銀鹽相紙。

課程介紹

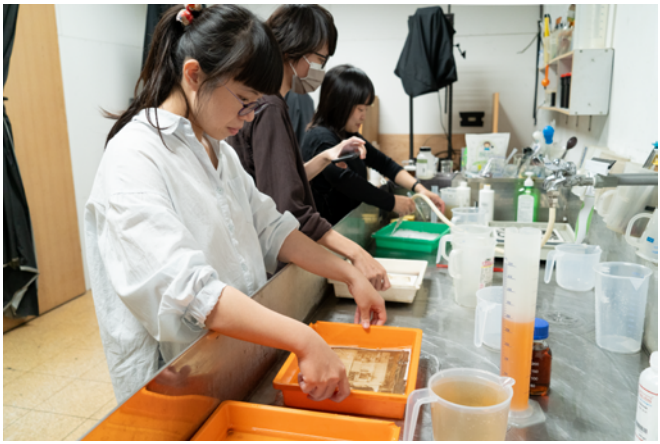
Introduction of workshops

鐵銀法 Kallitype
講師：丁書斌
日期：2025.11.23
時間：10:00-18:00

鐵銀印相一直是一種我很喜愛的印相方式，過程簡便，品質也很容易控制，製作成本也相對較低，但比較少人提起，希望透過這次課程可以讓更多人了解。

什麼是Kallitype?鐵銀印相法(Kallitype)在台灣是較少人涉略的另類顯影工藝，不過在國外卻是十分受歡迎的工藝，因為近似於白金的影像階調，有著非常綿密的調性，從亮部到暗部都有很多的細節，而其特色是透過顯影劑、紙張、調染劑等等，能夠產生更為多樣的色彩變化，在鐵銀印相的家族中，是非常多變的一項技法。

鐵銀法由WWJ Nicol 在1889-1891年期申請專利，(期間有過變更，在1891年提出KII的專利申請)，在之後有過數次的修正，直到目前我們常用的配方。在鐵銀印相的工藝中，包括棕版(Vandyke)和阿蓋洛版(Argyrotype), 而鐵銀法最大的不同，是採用草酸鐵作為感光元素，而不是檸檬酸鐵銨。使用草酸鐵可以在對比控制上有很大的幫助，在暗部的呈現也更好。鐵銀法與白金印相(Platinum/Palladium print)的處理，有很多相同的地方，它們都是採用草酸鐵來做為感光元素。實際上，處理良好的鐵銀法, 經過白金調染之後，與白金影像幾近相同，連專家都難以分辨。在成本的考量上，鐵銀法擁有很大的優勢，大概只需要白金影像5分之1的費用。並可以根據需求，使用不同的調染過程，來改變色調。

課程介紹

Introduction of workshops

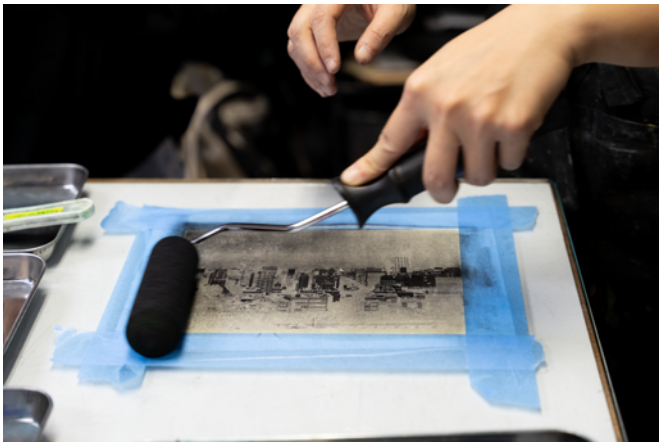
珂羅版之油印法 Collotype-Oil print
講師：簡永彬
日期：2025.12.20-21
時間：10:00-18:00

什麼是「Oilprint」，油印法或稱印墨轉印?什麼是「Collotype Print」，珂羅版油印法?1850年代阿方斯·普瓦提凡（Alphonse Louis Poitevin, 1819-1882）他發現了重鉻酸鹽與明膠的感光特性，並發明了照相平版印刷和柯羅膠版印刷工藝（Collotype Print）。後人基於此工藝又發展了膠彩轉印（Gum Print）及碳膜轉印（Carbon Print）。「Oilprint」印墨轉印,是19世紀中發展類似的平板印刷方式，1880年代溴化銀鹽相紙登場後 ，才漸進發展出溴化銀相紙油印工法（Bromoil processes）。這二種技法主要差異在，一、是銀鹽相紙經漂白後再上油墨、ニ、是自己塗覆蛋膠再上感光液、曝光後、水洗成潛像再上墨印。因現代相紙,大多RC聚脂塗覆保護不易漂白，傳統溴化銀相紙又難採購，故現漸進流行印墨轉印（Oilprint）來取代。

1904年 Rawlins發明印墨轉印（Oilprint）、1907年法國畫意攝影大師 Robert Demachy發表了他出名的「Oilprint」印墨轉印作品,變成國際畫意攝影沙龍愛用的技法,也影響了印象派的繪畫,互相靠攏。油印法（Oilprint）上色後,再次經過版畫機壓印，又能轉覆到另外一張水彩紙上，這也是珂羅版油印法的原理；雖然必須用專業的珂羅版印刷機，才能稱為珂羅版油印法，但是我們透過手做的珂羅版基底，也可以做出類似珂羅版轉印的作品，創意無限。這次工作坊連續二天密集的操作演練，學員一定能深獲成果，進入這工法的奧義!

課程介紹

Introduction of workshops

碳膜轉印X多媒材應用 Carbon transfer & mix media
講師：簡永彬
日期：2026.01.17-18
時間：10:00-18:00

1856年,阿萬斯.路易斯.普瓦堤埃(Alphonse Louis Poitevin,1819-1882)以塔爾博特的紙負片理論基礎,,深研重鉻酸鹽的敏光特質,發明碳轉印法(Carbon Print),直到1866年再由路易斯·亞瑟(Louis Arthur Ducos du Hauron)衍發進階到三色碳膜(Carbon Tissue)的制式工廠開發。二十世紀中葉,碳膜印刷一直多是廣告界,在畫冊夾頁中高品質的廣告頁。

「碳膜轉印法」是利用三明治轉印法轉印至最後材質上。首先要先預製碳膜(Carbon Tissue),碳膜是由蛋白膠與酒精、白糖、色料混合製成的糊狀凝膠,須塗佈在含聚脂的材質上才合適,一般如RC黑白相紙亦可,遇高溫40度以上即能溶解碳膜。把具敏光劑的重鉻酸鹽塗佈在碳膜上,等其乾後再與底片密接印樣曝光,曝光後再經水預泡浸潤,在與浴盆中已浸潤的紙質相密合,壓取水份,使碳膜與最終材質的紙質咬合粘住,再重壓使其平整咬合轉印,數十分後,將以三明治壓合的二層材質放入高溫41度的溫水,使碳膜溶解,即已曝光的碳膜轉印至紙上,未曝光區域溶解在高溫的水中,最後再用相同的溫水,漂洗已轉至咬合在紙上的碳膜,至止清晰。

碳膜轉印是一門特別精緻的影像工藝，並且有著特殊的材料性質，透過不同的技法可以轉印至各種各樣的材質上。簡永彬老師熟捻蛋白膠的各種特性，利用傾倒碳膜的技巧製造各種無邊形的影像，本次工作坊更會傳授大家轉印至各種不同基底材的方式，如：相紙、水彩紙、合成紙、玻璃，甚至是金屬板，還有將碳膜剝落再次移印等技法，這門課提供大家不只是單純地讓大家學習碳膜轉印的知識，更富含更多實驗性技法的探索。

