

余如季 永遠有自己的新視界

記憶一流 如數家珍說得一口好照片

文/陳倩姿

六十 年來，余如季帶著相機走遍他關注之地，通常只為記錄。

許多人認識余如季、曉得他出名的紀錄片「白鷺人家」，但很少人知道，民國60年他是首位應美國駐台大使馬康衛之邀訪問該國的台灣攝影者。把台灣農耕隊在非洲的故事拍成紀錄片，得到二座金馬獎的也是他。台中公園的永結同心雕塑，他是捐贈者。

平凡又奇特的攝影生涯

余如季，既平凡又奇特。平凡的是他的出身，和許多國共內戰之後的逃難者一樣，在戰亂中離開父母，很早就自食其力。傳奇的是，他憑著雙手開創了氣勢磅礴的攝影事業。

先來聽他講故事：

民國34年，我十四歲，一個人從福建來到台中，住在當時在台中女中當校長的姐姐家。那年，我人生第一次接觸到相機。

台中一中畢業開始工作，沒有父母親在身邊，姐姐有她的家庭，我很早就覺悟到，人必需自食其力，而且要有一技之長。

民國42年進入台中市政府擔任臨時雇員，兼差代人沖洗照片，當年洗一張照片5毛，一碗切仔麵1塊半。

研究攝影一開始我也和別人一樣，拍紀念照、沙龍美女、風

① 余老師的攝影，總能在剎那間捉住主題的神韻。圖/余如季提供

景作品，直到擔任台視記者採訪邱永漢才頓悟。他說：『跟著別人走只會走進墳墓、死路一條』，這句話改變了我一生。

什麼是自己的路？阿里山的日出，50年前和50年後有什麼不同？他問。

「阿里山同樣是阿里山，但是人文不一樣、生態也不同了！」

記錄人文和生態，成為余如季畢生努力的方向。

本土生態攝影先驅

五十年代台灣沒有生態觀念，記錄野鳥生態的余如季可謂本土生態攝影先驅。始料未及的是，原本無所為而為，到頭來竟

然贏得許多獎項。

他拍攝國內第一部野鳥生態紀錄片，民國56年在日本東京榮獲第十四屆亞洲影展最佳紀錄獎，成為我國個人製片得獎第一人。同時余如季拿這支紀錄片找導演林福地剪接，混入當紅童星巴戈主演的劇情片，他自任製片和發行。影片殺青，報名金馬獎，在武俠片當道的刀光血影中脫穎而出，奪得最佳黑白劇情片金馬獎。

人隨片貴，白鷺人家名聲大噪，民國64年余如季以非洲采風製作13集的「藍天白雲」，和當時紅極一時的崔苔菁共同主持節目，其中的「塘鵝篇」再度拿一座電視金鐘獎。

南極北極都有他的蹤跡

拍攝、拍攝，不停地按快門，影像工作成為他生活的全部。即使從台視退休，牽著老伴的手，他依然扛著攝影機跑遍大江南北，旅遊世界各國。南極、北極、西藏高原及崑崙山脈以至於亞馬遜雨林，都有他的蹤跡。一年少說也要出國十趟之多。

其中，南美洲厄瓜多爾的加拉巴哥最讓他難忘。「這裡是達爾文研究物种起源的演化實驗室」，余如季拿起筆畫出位置，語氣中難掩興奮：「他們保留了所有動植物的原生種，要進去必需通過嚴格的審查。」

這個聯合國管控的生態保留區，禁止一切文明的干擾，人類

② ③ ④ 大坑圓環的楓香今昔身影都在余如季的影像記錄中。圖為 80 年代、90 年代和最近遭雷打後用支架固定的照片。圖/余如季提供

在那裡只能靜靜的做一個大自然的見証者。「見証者」，也是余如季對自己的稱呼。

大坑圓環老楓香的見証者

訪問那天，走進余如季的工作室，聽到他和兒子余立的對話：

「聽說大坑圓環那顆楓樹被雷打到了？」

「好像是，修剪後現在用鋼架之撐著」

「找個時間過去看看。」

「我父親說找個時間的意思，通常就是下一刻就動身」余立如是說。

北屯太原車站大廳，掛著大坑圓環老楓香的照片，看到照片中那火焰般的楓紅，都會狐疑：「是真的還是假的。」80年代，余如季捕捉到那棵楓香最華麗的盛妝，之後每到秋天，他年年到訪，楓樹不再如此紅艷過。

他關心樹，也關心大坑居民；慶典他記錄、抗議、爭端他

也靜靜端著相機在旁佇候：「我是一個見証者！」

工作室永遠有新到的設備

五十年來，無論為聯合報、為台視記者或是為自己拍照，余如季總是精益求精。要求作品更好、技術更新穎，他不惜重資添購最高科技設備。無論什麼時候到訪，他的工作室永遠有最新的設備。將到未到，訂購途中的，更是更新一籌。

筆者十年來進出余如季工作室，感受唯一不變的就是變。

余如季是「功欲善其事必先利其器」的奉行者，數十年來汰換的攝影器材足夠開一場前世今生攝影器材展。追求功能最新穎、操作更方便，正是他的風格。

三不五時數位攝影及列印機器的進駐，空間格局隨機變動。大幅攝影作品掛在牆上、櫃子擺放各式各樣的相機、大型的輸出機、畫框、一冊冊的作品圖像自

錄、工作電腦，誠然亂，卻是亂中有序。工作室的主人手上，新的計劃不斷進行：大多是他狂熱鍾情的遊戲，無關生意。

這就是余如季，他的影像記錄是持續的，他熱情澄清的眸子不見商機，他的見証遍及天涯海角。

欣賞余如季的攝影作品，「影像外」和「影像內」一樣可觀。除了照片的構圖美感，作品的時代背景和作品同等引人入勝。記憶一流的他，說得一口好照片，鮮活的動植物生態，年代、人名地名、背景，信手拈來如數家珍。

樂於和大眾分享作品故事

看余如季的作品，不能忽略他的影像外故事。

那一天，余如季熱切的介紹他構思中的《會動的影像典藏集》。他計劃依主題出系列活頁型影像書，除了照片，還引導讀者穿透照片，遊歷不同時空的

「影像外」世界。特殊的設計，讓讀者也能參與、延續書的創作。

「不斷的追求創新」，是余如季的座右銘。十四歲從姊姊手中拿到第一架相機至今，六十年來他的鏡頭忠實作個見証者。世間萬物莫不成住壞空，因為他的執著和決心，在漂流即過的時間長河中，保留了逾70萬張的影像。

經過歲年沈澱、走過千山萬水的作品，余如季樂於和大眾分享，希望一輩子心血記錄下的人文軌跡，能夠接續起時代變化的腳步。台中火車站百年慶，他慷慨自配畫框百幅，以台中火車站為題展出共襄盛舉。配合科博館熊貓或兵馬俑展，他和兒子余立聯合秀出熊貓、鶯鶯鳥在台灣、秦俑作品為展覽增色。

他說，早年他為生活所犧牲的享受，如今他安心的享受當年的犧牲。與人分享，有人樂與和他分享，是他現今莫大的享受。

七十六歲，他腳步勇健，腦筋一轉就有新的創意和構想。現在，他的目光移向未來，要用畢生作品成立「台灣攝影美術館」，把台灣記憶留給下一代。

⑤⑥ 台中公園余如季捐贈的同心圓，原是白色大理石雕，最近台中市政府佈置成浪漫的象徵。

台中公園變遷 余如季從不缺席

明年是台中公園湖心亭的百年慶，100歲的雙亭，六十年前就擁有一位忠實的記錄者。

余如季透過鏡頭捕捉世界，身邊的台中公園自是第一個映入眼簾。紅頂白牆、碧波中的湖心亭宛若在水一方的佳人，纖纖裊裊的身影擄獲少年余如季。從日治時代（他光復後才來台）、光復初期公園稱為「中山公園」，張溫鷹擔任市長時更名為台中公園，每一整修翻動、每一建築的變遷，余如季的相機從不缺席。從晨曦初露到華燈初上、從老榕樹氣根上的螞蟻到各式喧鬧慶典活動，他以一甲子的真情、上萬張的照片，記錄了佳人紅顏更迭。

用情深，就無法單純做一個旁觀的記錄者。

百年來，台中公園一直是中部情侶約會首選。民風保守的年代，搭火車來到台中，漫步到此。早期公園中有鴛鴦椅，50年代台中公園門口改建噴水池，工程後留下雜亂，余如季難以忍受如此的不堪，在民國60年繼續整理綠川為「同心花園」後，民國62年，決定自掏腰包做一個永結同心雕塑送給公園。直到今天，這座雕塑仍是見証浪漫愛情的象徵，今年大理石的同心雕塑更被佈置成人造玫瑰的同心花環見證愛情。

做為台中市的地標，台中公園自有歷史的定位和意義，但是除了環境硬體的維護修整，公園缺少展示人文內涵的文物館。缺少故事潤澤，難以彰顯歷史地位和氣韻，留給遊客也只是膚淺的走馬看花。

余如季有一個心願，他希望把過去為公園留下的倩影佈置在公園內成立的文物館裡。「這些照片是公共財，要讓他們發揮最大的公共效用。」他說，公園需要一遊客中心，介紹過往

的歷史及提供資訊，只要成立，他願意負責內部的影像和佈置；可惜地方難覓，心願至今未成。

◀ 書法家黃國書有文化議員美譽。

黃國書 飛墨行草飄逸

問政犀利 詩人的氣質游於藝

圖、文/ 黃志炫

台中 市議員黃國書素有文化議員美稱，他自己也以文化議員自許，除了將維護歷史文化資產，鼓勵在地藝術創作，發展本土多元文化等列為主要政見外，也積極輔助文化藝術團體推展各項文化藝術活動。為人津津樂道的國立美術館前綠園道，十年前還是荒溼漫草，黃國書當選市議員後，積極推動美術園道社區營造，改善人文景觀設施，增設藝文展演空間，如今每逢假日均有藝文活動，更是全國著名美食街及親子共遊的熱門景點。

一手好字書法比賽常勝軍

黃國書平時問政犀利，除了

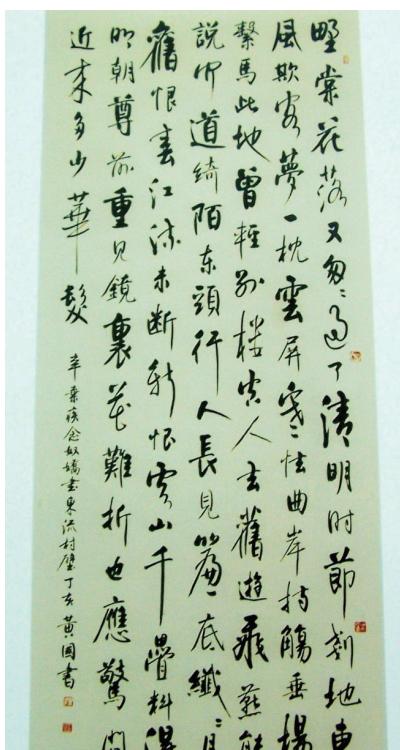
文化議題外，舉凡與民衆日常生活相關的事物均是他關心的焦點，政壇上表現可圈可點，但黃國書的一手好字，一般大眾並不熟知，從小學至高中他雖是語文競賽或書法比賽的常勝軍，但就讀大學後，以至後來經常參與學生街頭運動，而一度中斷參與書法競賽，直至今年，黃國書先後參加台中市稅捐處所舉辦「書會畫府」聯展及獲得大墩美展書法入選，黃國書的書法專長，才再度受到外界關注而成為新聞焦點。

黃國書出生書香世家，家人及親戚幾乎都是老師，祖父黃文通老先生是日據時代中部地區的

文人，曾參與詩社，他受祖父影響最深，早年在祖父的督促下學習書法，上了小學後軟硬書更是每日主要課業，每天至少一個小時的臨帖，雖然減少與同學間的玩樂時間，卻從此奠定良好的書法基礎。黃國書在南投鹿谷就學期間，幾乎包辦南投縣演說、朗讀、作文、書法、閱讀等五項國語文競賽第一名。就讀台中一中期間，也多次代表學校參加國語文競賽均有不錯的成績表現，書法作品更獲得全省美展優選。

作品入選今年大墩美展

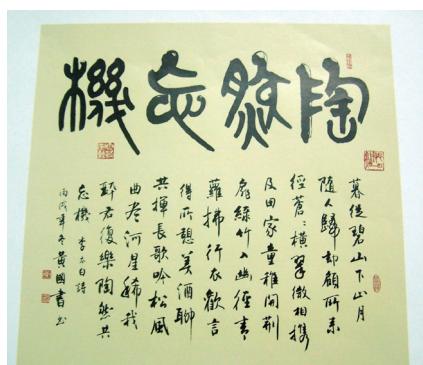
黃國書說，他的書法啟蒙雖早，但對藝術文化有所領悟，並

▲ 以行草作品榮獲大墩美展入選。

產生高度興趣應是高中階段，這也直接影響到未來會選擇就讀第一屆國立台北藝術大學的因素之一，在大學期間黃國書創立書法社，並聘請書法名師杜忠誥擔任指導老師，在這期間他極力推廣書法藝術文化，工作雖然辛苦但收穫也最大，加上大量的臨帖與名師指導，他的書法造詣精進更大。

從小獲獎無數的黃國書，在從政多年後，為何今年悄悄送件參加大墩美展甄選？黃國書說這是對自己一種交代與肯定，他透露曾經有單位邀請他參加一項聯展，當時他擔心會不會有人認為他是靠著市議員的身份，作品才能參與展覽，一股不服輸的想法，讓他決定把作品送去挑戰難度頗高的大墩美展，包括文化局長黃國榮及幾位熟識的藝術界人

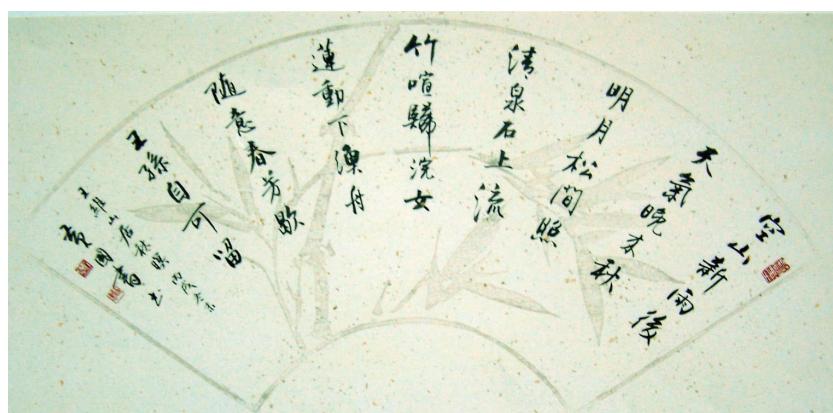
◀ 書風開朗求變，饒富文人書卷之氣。

黃國書書法寫作近四十年，擅長行草和篆書，即使投入政壇後，因經常跑攤不再有充裕的時間靜下來寫書法，但看過他的書法作品的名家認為黃國書的行書俊秀流暢，帶有詩人的氣質，篆書剛柔並濟，有大家之風，即使沒有參賽，也早獲名家所肯定。

重視文化建設催生文化園區

連任三屆台中市議員的黃國書屢屢對文化建設及古蹟保存等議題提出精闢的見解，且經常深入鄰里，蒐集相關歷史文物資料，包括台中神社遺址、惠來遺址保存，推動20號倉庫鐵道藝術村，催生舊台中酒廠改為文化園區、督促國美館的整建等，處處均可見他的足跡。

台中市素有文化城美譽，每年所舉辦文化藝術活動，參與人次更高居全國之冠。台中市有豐富的文化資產及良好的傳統，黃國書有很大的期望也願意與市民共同努力打造溫馨、進步的都會家園。

▲ 濡墨筆意間流露出儒雅俊逸美感。