

傳播館 106

The History of Surrealism
Photography and Its Applications
Ben Yu 著

游本寬著

論超現實攝影

歷史形構與影像應用

游本寬著

論超現實攝影

歷史形構與影像應用

《傳播館》106

論超現實攝影——歷史形構與影像應用

作 者／游本寬

編輯顧問群／潘家慶、鄭瑞城、陳世敏、鍾蔚文

發行人／王榮文

出版者／遠流出版事業股份有限公司

臺北市汀州路三段 184 號 7 樓之 5

郵撥／0189456-1 電話／(02)365-3707

傳真號碼／(02)365-8989

發行代理／信報股份有限公司

電話／(02)365-1212 傳真號碼／(02)365-7979

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師・董安丹律師

排版／天翼電腦排版印刷股份有限公司

印刷／優文印刷股份有限公司

□ 1995(民 84)年 4 月 1 日 初版一刷

行政院新聞局局版臺業字第 1295 號

本書圖片由作者提供

售價 200 元 (缺頁或破損的書，請寄回更換)

版權所有・翻印必究 Printed in Taiwan

ISBN 957-32-2518-2

傳 播 館

 遠流出版公司

《傳播館》出版緣起

「傳播」是一個十分「古老」的活動，也是一個十分「現代」的景象。

說它古老，是因為有人類便有傳播；說它現代，則是因為傳播科技賦予了「傳播」新的意涵，使現代人——尤其是二十世紀九〇年代的人，深深感受到傳播無所不在、無遠弗屆的巨大力量。

傳播觸及了人類所有事務的核心，這是西方傳播學者對傳播重要性的一針見血之言。正由於傳播是個「包羅萬象」的主題，因此，它觸及的層面甚廣，涉及的學科也甚多。

儘管傳播學者對傳播的範疇有不同的看法，但是我們認為：一套完整的傳播叢書，至少應該涵蓋傳播符號、傳播媒介（傳播科技）、傳播機構、傳播史等主題在內。

傳播符號或記號，包括語言、文字、聲音、表情、動作、圖像、服飾、空間等要素。

傳播媒介或傳播科技，包括報紙、雜誌、書籍、廣播、電視、電影、CD、錄音帶、傳真機、電腦、直播衛星(DBS)、行動電話等事物。

傳播機構或傳播組織，包括報社、雜誌社、出版社、通訊社、廣播電台、電視台、電影製片公司、唱片公司、公關公司、廣告公司等行業。

傳播史則包括以傳播機構或以「傳播人」為主的真實故事。

在今天這個「資訊社會」裡，傳播和我們的生活已息息相關，密不可分；任何一個人恐怕都難逃傳播所撒下的「天羅地網」，而傳播世界又是如此的複雜萬端，真偽難辨；因此，如何使傳播知識普及於大眾，使得大眾都能正確認識「傳播」的特性，進而養成辨識「傳播」的能力，應該是一件值得去做的事情。

遠流《傳播館》在整理選譯西方傳播學界公認的數十本名著之後，爲了使傳播知識更落實於本土、更普及於大眾，乃擴大出版計畫，收錄更多的傳播佳構，以饗讀者。

希望這套包括由國人自己撰寫的叢書，能與名著譯叢相互輝映，拓展大眾的傳播視野。

王榮文

僅此書獻給從小教我游泳、打球及人要有志氣、
不輕易認輸的先父。

一九九五年元月六日

目 錄

出版緣起

前 言1

導 言3

第一章 超現實主義的社會背景及精神探索5

第一節 社會背景5

一、夏德圖象(Schadograph)7

二、照片拼貼與蒙太奇(Photocollage&Photomontage) 7

第二節 超現實主義的精神探索9

一、主義的先驅者9

二、精神特質11

1.無意識的自動作用(Automatism)11

2.夢幻的追尋13

3.自動性創作精神的認識14

第二章 古典超現實影像 (Classical Surrealism)17

第一節 超現實之前的歐洲攝影概要17

一、紀錄性攝影 (Documentary Photography)17

二、美術性攝影 (Fine Art Photography)19

1.藝術攝影 (Art Photography)19

2. 畫意攝影 (Pictorial Photography)	20
第二節 早期歐洲超現實主義攝影家之研究	22
尤金·阿傑 (Eugène Atget, 1857-1927)	22
門·雷 (Man Ray, 1890-1976)	26
漢斯·貝勒門 (Hans Bellmer, 1902-1975)	32
博華德 (Jacques-André Boiffard, 1902-1961)	35
布拉塞 (Brassaï/Gyula Halász, 1899-1984)	38
莫何利-納迪 (László Moholy-Nagy, 1895-1946)	41
畢爾·布蘭特 (Bill Brandt, 1904-1983)	44
拉屋·優貝克 (Raul Ubac, 1909-1985)	47
李·米勒 (Lee Miller, 1907-1978)	50
兜拉·麻諾 (Dora Maar, 1909-)	52
羅傑·帕黎 (Roger Parry, 1905-1977)	53
第三節 古典超現實攝影的歸結	55
第三章 美式超現實影像 (American Surrealism)	57
第一節 四〇年代以前的美國攝影粗貌	57
一、紀錄性攝影	58
二、美術性攝影	60
第二節 超現實影像在美國的發展	63
第三節 美籍超現實主義攝影家之研究 (四〇年代到八〇年代)	64
拉格令 (Clarence John Laughlin, 1905-)	64
佛倫迪瑞克·沙門 (Frederick Sommer, 1905-)	66
咪亞 (Ralph Eugene Meatyard, 1925-1972)	70

亞倫·西斯肯 (Aaron Siskind, 1903-)	72
拉夫·吉卜森 (Ralph Gibson, 1939-)	74
菲利浦·浩斯曼 (Philippe Halsman, 1906-1979)	77
安德烈·柯特茲 (André Kertész, 1894-1985)	78
比斯 (Gyorgy Kepes, 1906-)	80
塔伯格 (Val Telberg, 1910-)	83
傑利·尤斯曼 (Jerry N. Uelsmann, 1934-)	84
杜安·麥克斯 (Duane Michals, 1932-)	89
路卡斯·沙木拉斯 (Lucas Samaras, 1936-)	92
喬·彼得·威金 (Joel Peter Witkin, 1939-)	95
第四節 美式超現實影像的歸結	99
第四章 新超現實影像 (New Surrealism)	101
第一節 源起	101
第二節 新超現實主義攝影家之研究	102
索恩-湯姆森 (Ruth Thorne-Thomsen, 1943-)	102
亞瑟·崔斯 (Arthur Tress, 1940-)	107
波依·衛伯 (Boyd Webb, 1947-)	111
長谷 (Patrick Nagatani, 1945-) 與崔西 (Andree Tracy, 1948-)	114
周·安·柯莉絲 (Jo Ann Callis, 1940-)	118
第三節 新超現實影像的歸結	121
第五章 超現實影像的技法與特質	123
第一節 超現實影像的技法	124

一、造像式超現實影像(Manipulated Surreal Images)	124
二、照像式超現實影像(Photographic Surreal Images)	125
1. 一種精細夢境的影像表現	125
2. 具象, 但非真實世界再現的影像媒材	126
3. 不同於繪畫上的圖象寫實	127
第二節 超現實影像的主要特質	127
一、影像形式方面	128
1. 近攝形式	128
2. 實物投影/Rayographs	128
3. 雙重影像	128
4. 無定形(Infomè)構圖	129
5. 照片拼貼或蒙太奇	129
6. 中途曝光	130
7. 粗粒子影像	130
8. 負像	132
9. 超比例的圖象運用	132
10. 低速快門的變形影像	132
二、內容選擇上的特質	133
1. 性相關主題	133
2. 面具	133
3. 拓印般的無意識圖象	133
4. 虛構的景物與情境	134
三、心理效應上的特質——黑色幽默、荒謬和夢幻般的非現實感	134

第六章 超現實影像在服飾攝影上的應用	137
第一節 服飾攝影概論	137
第二節 超現實服飾影像 (Surreal Fashion Photography)	140
一、早期超現實服飾攝影家——三〇年代到六〇年代	141
門·雷 (Man Ray, 1890-1976)	141
畢頓 (Cecil Walter Hardy Beaton, 1904-1980)	142
布門費德 (Erwin Blumenfeld, 1897-1969)	143
塔巴德 (Maurice Tabard, 1897-1984)	144
喬治·藍斯 (George Plaff Lynes, 1907-1965)	145
小結	146
二、近代超現實服飾攝影家——六〇年代以來	147
賀門·紐頓 (Helmut Newton, 1920-)	148
小結	150
第三節 超現實服飾攝影的歸結	151
第七章 超現實影像在台灣雜誌廣告上的應用	155
第一節 照片在廣告中的考量	155
第二節 廣告攝影概論	156
第三節 超現實影像在台灣雜誌廣告上的應用	157
一、源起	157
二、應用現況	159
1. 超現實影像形式特質中被應用的比例較高者為「照片 拼貼或蒙太奇」與「超比例的圖象對比」	159
2. 超現實影像形式特質在商品類別中的應用現況	160

3. 超現實影像內容特質在商品類別中的應用現況	164
4. 超現實影像心理效應上的特質在商品類別中的應用現況	164
第四節 超現實廣告影像在台灣雜誌廣告應用的總檢視	166
一、超現實廣告影像的使用情形偏高，但效果不彰	166
二、各個形式被應用的情形，以照片拼貼或蒙太奇及 超比例的圖象對比最多	167
三、內容上無性、無面具的理性思維	169
四、心理效應上，不聞黑色幽默，不見荒謬景物，只 見一團夢幻般的非現實感	170
附錄	170
第八章 結論	173
一、超現實攝影是近代攝影史上重要起點	173
二、超現實攝影不是一個歷史名詞	174
三、超現實攝影的未來——電腦超現實影像	174
四、超現實服飾影像的應用性仍待再開發	175
五、超現實影像在台灣雜誌廣告上被多種產業所使用，但 深度不夠，效果尚待加強	176
六、從歐美超現實攝影的發展來看台灣的廣告攝影教育	177
參考書目	179
索引	

前言

幾年前，偶讀法國學者亞歷山德安（Sarane Alexandrian）在《超現實主義的藝術》（*The Art of Surrealism*）中，提到整個超現時主義運動雖是基於對奇異和極度想像的崇拜，但「並不是一切幻想的藝術、怪異的式樣都是超現實」。頓時間，對自己的超現實藝術觀產生心虛的震撼。巧的是，當時《誠品閱讀》正好向筆者邀一篇千把字有關於超現實主義攝影的短文，於是這才逼得自己重新地 K 書，填補曾自以為是的超現實藝術的不足。往後約有二、三年的時間，爲了敦促自己能更深入地了解攝影爲何及如何在超現實藝術中扮演一個重要的媒材，於是只要有應邀演講或發表論文的机会，就只鎖定和超現實影像相關的內容，以期能有些發現。由於在國內探討該藝術表現形式的書十分有限，而且大都是以美術中的繪畫及其他媒材爲主。至於在國外方面，研究超現實主義攝影的學者雖稍多些，但亦四散於各書之中，少有專論。於是更增強了筆者要將他們加以整理的欲望，希望它的出版對貧瘠的台灣攝影環境能盡一點個人的棉薄之力。

爲了撰寫本書，除了在文字上個人做努力外，愛妻施凱倫更花費一年以上的時間，不斷地和國外的相關美術館、藝廊或攝影家聯絡，希望取得對方的影像使用權，使國內的讀者也能微睹一下西方的影像。奈何，經多方的探尋與接觸後，不是影像的所有權人如大海撈針般地難尋，就是所要求的使用權利金甚高，甚至音訊全無。至此，筆者始

驚覺到：在台灣要讓讀者能在合理的能力範圍下，閱讀一本完全合乎著作權法的書，是存在著許多現實的困難。這對於在攝影教育正要起步的台灣而言，是一道無形的巨障，也是有心從事攝影藝術研究者所必須克服的問題。筆者更是為此而擔憂原本就貧瘠的台灣攝影環境會因此而限制了正常的發展，陷入以井觀天的窄巷中。也許筆者是杞人憂天，然而以目前台灣的攝影環境中，大部分的攝影者動輒以創作爲名，以大師自居，只拍不想、不鑽研、不問爲什麼的創作心態，不得不叫人心憂。

回想六年前，自己剛下飛機時，所抱持的是一個創作者的心情，希望能把全部的精力都投入影像的創作上，成爲職業的創作者。然而也許是環境的因素，加上命運的潛在影響，曾幾何時爬格子的撰寫工作竟然變成了生活中的重要部分，使得影像上的創作相形減緩，這其中的心裏掙扎至今依然持續著不曾間斷。雖然如此，經過一番的調適後，對於自我期許的是：要以一個創作者的眼光和經驗來詮釋及深究影像，從而開發新的攝影理念，而不是僅止於整理、歸納或者是介紹等筆記型的文字論述。

最後，本書的完成除了要感謝愛妻施凱倫爲本書影像使用權的取得所做的一番努力外，更要感謝鄭自隆博士在統計方法上所給予的指導，祝鳳岡博士在本書架構上給予的建議，以及劉明珠小姐、許庭嘉先生在文字校正方面所給予的協助，在此一併致謝。

游本寬

一九九五年元月

於政大廣告學系

導言

提到超現實，讓人直覺想到的就是：漫天飛翔的長翅人類、獨眼多肢的異形，並存在一種非理性的時空中。簡單的講，就是一種怪異、神祕，夾雜著憂鬱點滴的非真實情境。它似乎是一種過去式；介於兩次大戰間，但又有某種非現在的未來感，凌越了觸手可及的現實種種。

在數位影像(digital-imaging)的紀元裏，電腦繪圖、磁卡相機、照片CD(Photo CD)等眾多的新工具，使新的「數位化藝術家」(digital artists)可以更方便且快速地把破碎、片段的攝影式影像銜接在一起。而新時代的影像更藉著大眾媒體的傳播，使人們習慣了各種非真實的幻象組合，它們出現在純創作的影像裏，也經常被應用在其他藝術之中。姑不論它們是否能帶出另一段短暫的刺激與興奮，這類型「新」「怪」，對大多數的人，包括筆者，通稱它們為「超現實」——只因為作品不是對現實世界的低度再現，而是高度轉化或再創的結果。

然而今天這樣的非現實影像的起源為何？是否有中心思想？攝影在這其中又扮演了什麼角色？有沒有特質？特質又是如何地應用等，都是筆者在面對新奇的數位影像時的一些疑點。

為了瞭解上述中的多項企圖，筆者先以攝影的角度來思索，從超現實主義的社會背景及精神性著手，希望藉著對起源的再回顧能重新地發現。接著，筆者依循著歷史的軌跡，從早期、中期到近期，分地：歐洲及美國，對眾多的超現實攝影家及其作品做深、廣研究，並歸納

出超現實影像形式、內容及心理效應等十多項特質。由於這樣的綜合整理還未見於中外的任何攝影書中，因此希望它有助於讀者更深入地了解超現實精神在整個攝影史中的藝術性。

其次，爲了也能檢視超現實影像特質在「應用攝影」上的一些情形，筆者再以歐美的歷代服飾攝影和台灣的雜誌廣告爲研究對象，再分別從中比較出被應用的實況，來提供給相關的攝影家做參考，並於本書最後，以歷史、創作、教育等幾個方面來評估超現實影像的未來。