

世界名畫家全集

達達超現實攝影畫家

曼 雷

Man Ray

何政廣 主編

吳祜喻 編譯

世界名畫家全集

遠東出版集團

曼 雷

Man Ray

man Ray

ISBN 978-986-782-063-6 00480

9 789862 821636 Y10636

曼雷：達達超現實攝影畫家 / 吳初喻撰文。

-- 初版. -- 臺北市：藝術家，2012.04

面；公分. -- (世界名畫家全集)

ISBN 978-986-282-063-6(平裝)

1.曼雷(Ray, Man, 1890-1976) 2.畫家

3.藝術評論 4.傳記 5.美國

940.9952

101005586

世界名畫家全集

達達超現實攝影畫家

曼雷 Man Ray

何政廣 / 主編 吳初喻 / 編譯

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 謝汝萱

美編 王孝嫻

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692~3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

新北市中和區連城路134巷16號

TEL：(02) 2306-6842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 2012年4月

定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-063-6 (平裝)

法律顧問蕭雄淋

版權所有·不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

世界名畫家全集

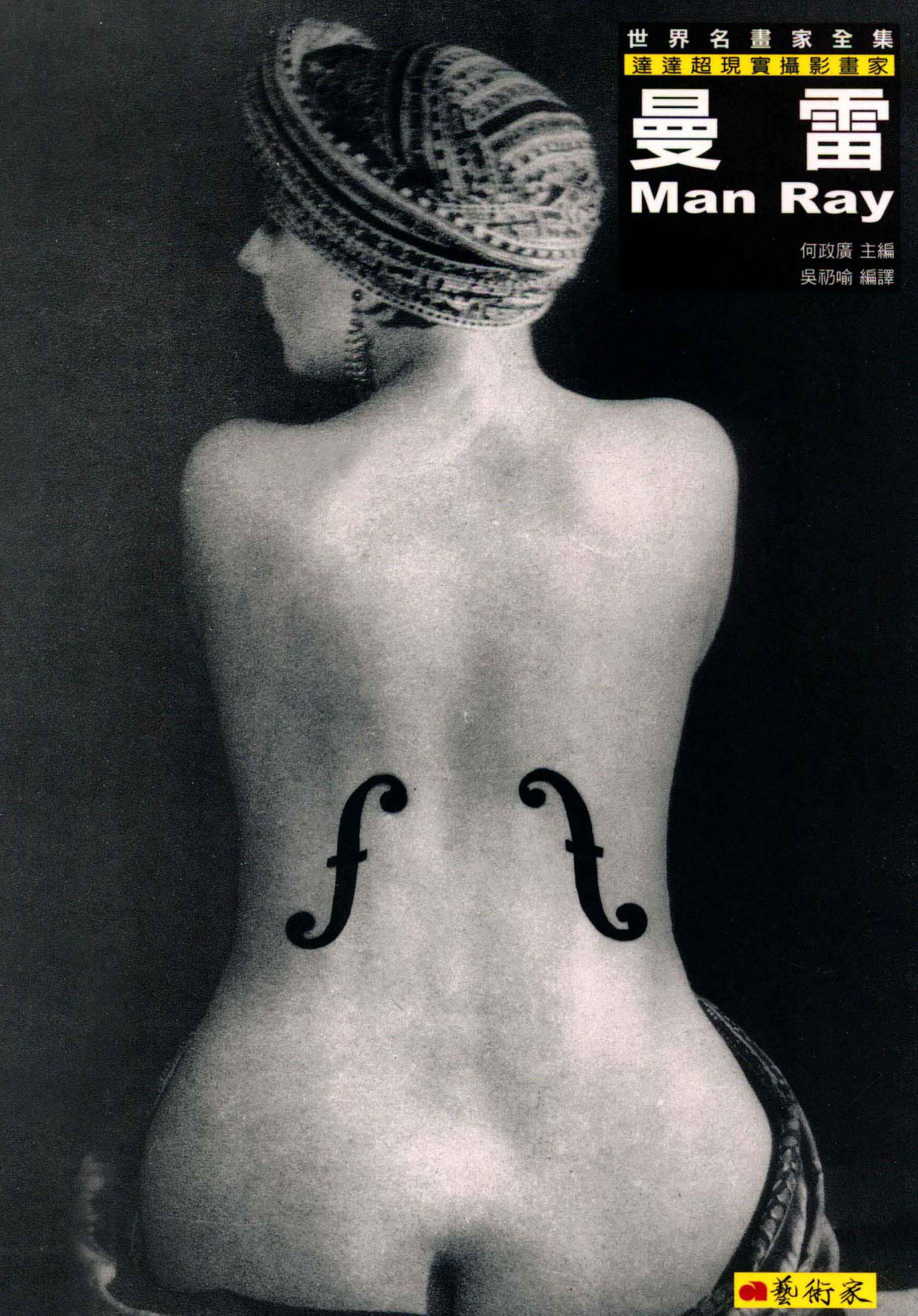
達達超現實攝影畫家

曼 雷

Man Ray

何政廣 主編

吳祜喻 編譯

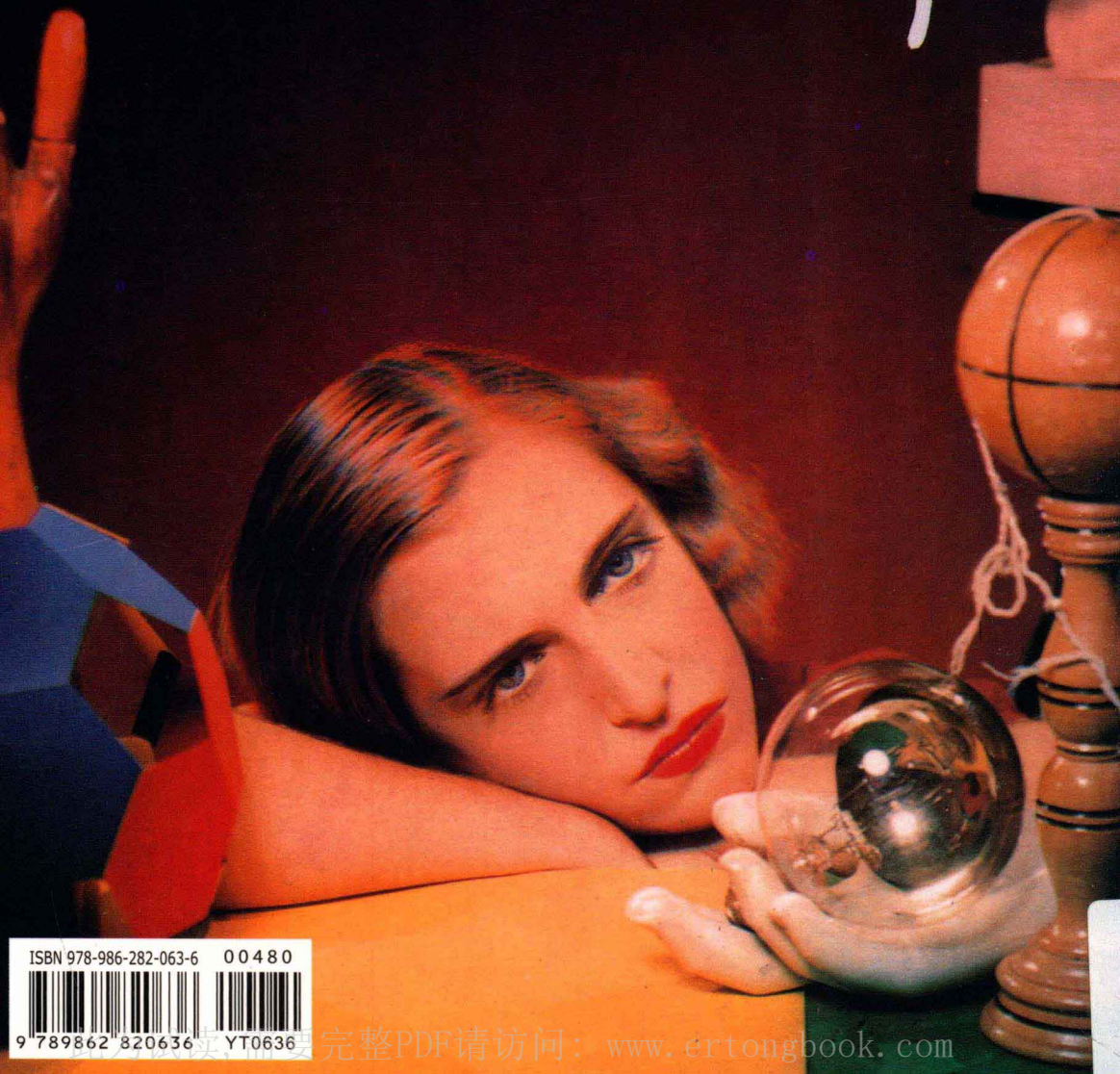
f t

世界名畫家全集

達達超現實攝影畫家

曼 雷
Man Ray

man Ray

ISBN 978-986-282-063-6 00480

9 789862 820636 YT0636

完整PDF请访问: www.ertongbook.com

世界名畫家全集

達達超現實攝影畫家

曼 雷

Man Ray

何政廣 ● 主編

吳初喻 ● 撰文

藝術家出版社

目錄

前言（何政廣撰文）.....	6
----------------	---

達達・超現實／攝影・繪畫・實驗家 ——二十世紀重要藝術家曼雷（吳祜喻撰文）.....	8
---	---

・ 反叛的頑童	8
---------------	---

・ 無政府主義至上	11
-----------------	----

・ 擁抱現代美學：291畫廊、軍械庫展覽會的影響	21
--------------------------------	----

・ 在里奇菲爾德墜入情網： 描繪景觀繪畫、人文風土的「浪漫表現主義」	27
---	----

・ 抽象繪畫也可以無政府：二維「形式主義」的探索	42
--------------------------------	----

・ 影子拼圖：〈繩舞者與她的影子〉發展攝影繪畫藝術的前導作品	55
-------------------------------------	----

・ 加入現成物：探索「概念藝術」	58
------------------------	----

・ 前往巴黎：發現「實物投影」	64
-----------------------	----

曼雷創作自述：論攝影（曼雷撰文）.....	81
-----------------------	----

曼雷的攝影作品：藝術媒介的迷宮	156
-----------------------	-----

· 曼雷接觸攝影的首要動機：紀錄照或是藝術照？.....	159
· 從紐約軍械庫展覽會到巴黎的達達主義圈	167
· 曼雷與杜象的友誼	171
· 實物投影：攝影與繪畫藝術的對話	173
· 名人攝影：畢卡索	178
· 安格爾的提琴	188
· 藝術時尚藏家：卡薩堤侯爵夫人	191
· 禱告：超現實主義式的裸體攝影	198

曼雷人像攝影講座

206

· 商業微笑	206
· 怎麼教人擺姿勢	207
· 如何打造上相臉	210
· 中途曝光	212
· 以先人經驗做警惕	213

曼雷年譜

239

man Ray

前言

曼·雷（Man Ray 1890-1976）是二十世紀最具影響力，且最全方位的藝術家之一。畫家、攝影家、雕刻家、編輯人、導演、詩人、作家，都是他的身分。其創作涵蓋攝影、繪畫、文學、電影、多媒材等領域，其中又以攝影作品最為人稱道，他挑戰並擴張攝影的本質，使用中途曝光（Solarization）、實物投影法（Rayograph）等暗房技巧與實驗手法，讓攝影成為一種藝術表達形式，廣泛地影響了二十世紀後的藝術創作。

曼雷的本名為艾曼紐·雷汀斯基（Emmanuel Radnitsky），1890年出生於美國費城，為家中長子，幼時就顯露藝術天份。父母為俄籍猶太裔移民，父親為成衣廠工人，鼓勵孩子接觸縫紉，儘管曼雷一生都想擺脫家庭背景帶來的影響，然而如熨斗、縫紉機、針線和假人模特兒等製衣元素，都曾出現在他各時期的創作。

1897年曼雷全家搬到紐約布魯克林。他看到史蒂格利茲在紐約第五街291號開設的「291畫廊」，這家俗稱「攝影直線派小畫廊」的畫廊，在1908至17年間展出許多歐洲前衛繪畫的最優秀作品，如畢卡索、羅丹、塞尚、梵谷等藝術家作品，使他深受影響。他先後在紐約藝術學生聯盟、紐約國立設計學校習畫，並於1912年進入費勒中心美術學校，讓他在藝術創作上有長足的發展。1921年前往巴黎，正式成為專業攝影師，開始拍攝許多名人和藝術家，包括喬伊斯、海明威、史坦、杜象、畢卡索、馬諦斯、恩斯特等。1940年他回到美國，在洛杉磯度過十多年的晚年生活，之後又回到巴黎，於1976年11月在巴黎病逝，享年八十六歲。

曼雷從年輕時代就捨棄本名，而使用Man（人）Ray（光線）為名字——亦有「男人·光芒」之意，表明自己未來是個發出光芒的男人，而其藝術作品正是不斷運用光線來表現。這位自稱是「另一位李奧納多·達文西」的布魯克林少年，期望自己也是一位萬能者。

曼雷早期作品以繪畫為主，從立體派的變形到達達與超現實風格，曼雷在自傳中道出他的「初戀」是繪畫，後來才轉向攝影。而他先後與多位女人的交往，與他的藝術生命也有關聯。曼雷曾說他在創作〈天文台的時間——情人〉油畫的時期，正是與李·米樂共度美好時光之際，他在擁抱著愛情時，一邊思考構圖一幅巨畫，於是在床頭牆壁上，掛著寬250公分的畫布，每天早上睡醒時，立即將想像的構圖描繪出來，經過持續二年（1932-34）的修改終於完成這幅油畫。巨大的紅唇似有生命之物漂游在雲端，地平線左方遙遠森林中的天文台兩座圓頂，彷彿是兩個乳房，此畫構圖是他當時每天走過盧森堡公園得到的印象，揉合了他所喜愛的情人所創造出來的美麗意象。

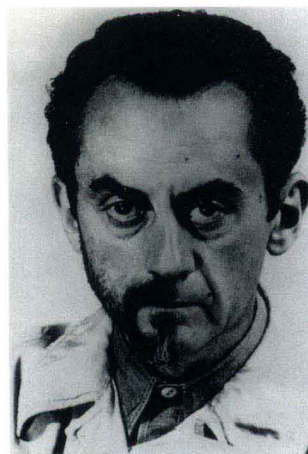
這幅畫作曼雷首次個展發表，被評為帶有色情之作。後來在倫敦超現實主義國際展掛在重要位置，一年後在紐約現代美術館「達達、超現實主義、幻想藝術展」以主視覺作品陳列，展期中為海倫娜·魯賓斯坦因購藏，並被用為她在紐約五號街化粧品店口紅新產品廣告圖像。

曼雷的一生在畫室與暗房來去繁忙，肖像攝影是他生活之糧，繪畫藝術則是他樂在創作的寄託。誠如他的名言：「我畫無法被拍攝的東西，拍攝我所不想畫的」，他的興趣不在繪畫或攝影本身，而是在創意的研發。曼雷與杜象建立深厚友情，兩人都是利用現實既成物品創造反藝術風格的高手。

2012年3月寫於藝術家雜誌社

達達・超現實／ 攝影・繪畫・實驗家—— 二十世紀重要藝術家曼雷

曼雷 無題（自拍像）
1943（1975）
黑白相片 29×20.5cm

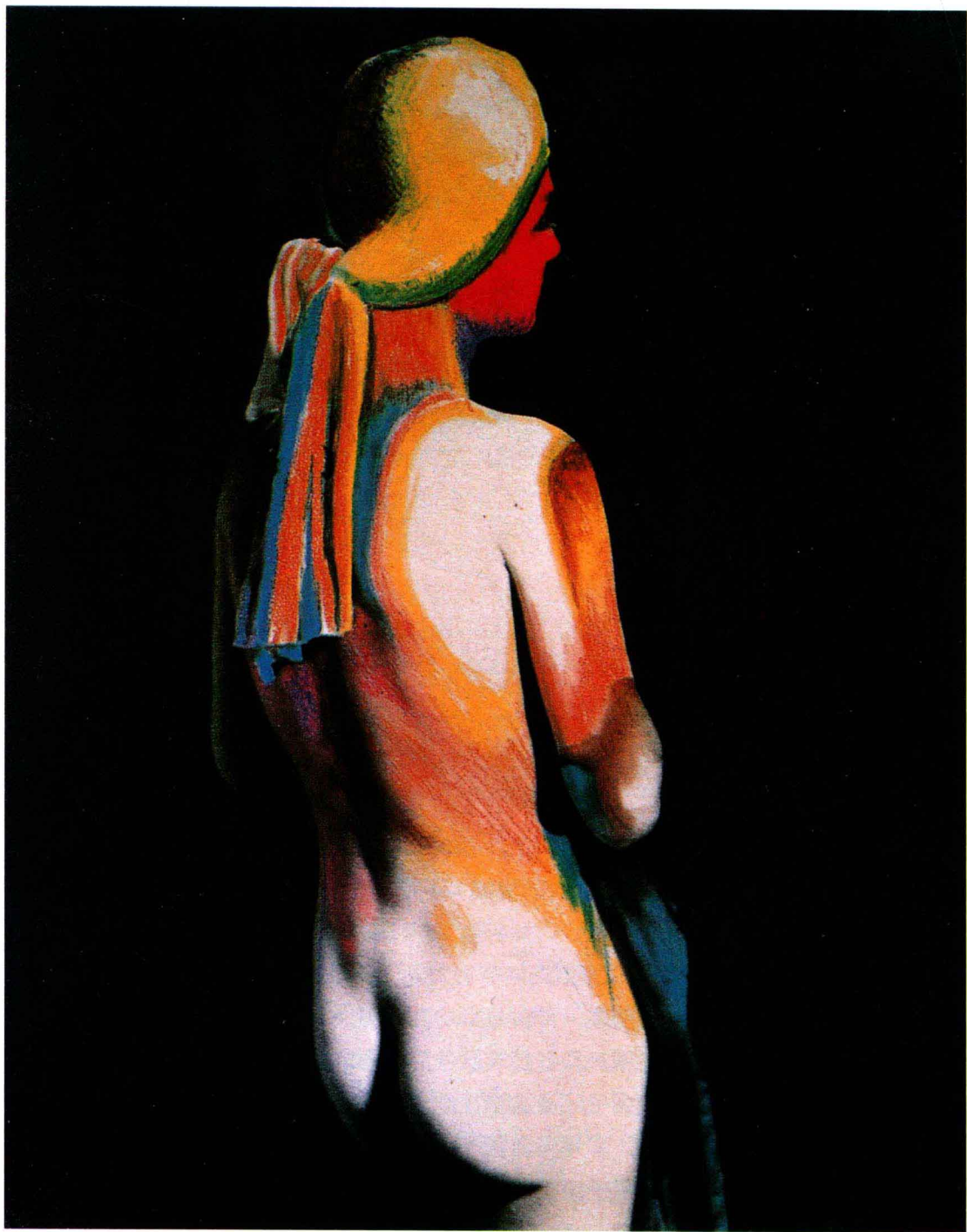
反叛的頑童

1960年代曼雷寫了厚達四百頁的自傳，描述近半世紀以來參與達達、超現實主義的創作經過。他用一句話破題：「據我母親所說，我三歲的時候畫下第一個人像。」當時七十歲的他已是舉世聞名的攝影師，拍攝了無數名人的肖像，但他希望強調自己是以畫家出生，而「人」是他從年輕到老創作表達的直覺性目標。

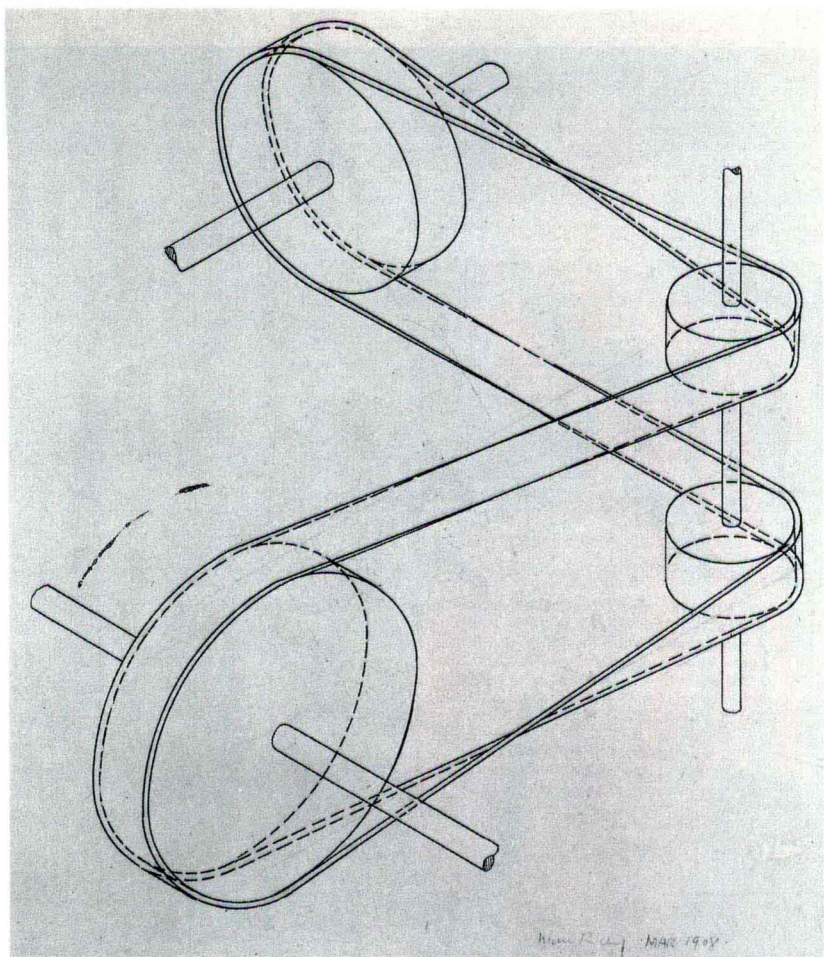
他表示，從有記憶以來，第一次畫畫不是用畫筆及畫布，是五歲的時候說服其他小朋友玩油漆，用手塗在自己的臉上。父母親回來的時候，他們興奮地從大門後跳出來，希望帶來驚喜，想不到卻遭到鞭打懲罰。這或許是曼雷在創作生涯中多次拋棄繪畫顏料，運用畫刀、噴槍、裝置藝術，最後改用「光」來作畫的潛意識因素。

曼雷也記得，他七歲時用彩色蠟筆重繪了報紙上的一幅黑白照片，那是一艘在1898年於古巴沉沒的美國軍艦。大人肯定他對細節及造形的掌握，但批評他紛亂的用色。曼雷回憶道：「因為原本的照片是黑白的，所以我能自由地用想像著色。」這些例子

曼雷 自拍像 1930
（前頁圖）

曼雷 茱麗葉 約1943 相片彩色鉛筆 米蘭Marconi工作室收藏

曼雷 無題 1908
鋼筆墨水
紐約現代美術館藏

顯現曼雷從小叛逆的個性，反抗父母親的權威，不循常理作畫。

曼雷出生於1890年8月20日，本名為艾曼紐·雷汀斯基（Emmanuel Radnitsky），父母是俄羅斯裔猶太人，定居費城，1897年才搬至紐約布魯克林區居住。曼雷是家中長子，與三個弟妹都在嚴格的教育中長大。父親是裁縫師，孩子們也會縫紉，常將家中剩下的碎布做成毯子或袋子。曼雷日後創作也常運用類似的拼貼手法。

高中就讀布魯克林的公立男子學校，選修了一些繪畫課程，他對專業製圖很拿手。他也為校刊畫一系列插畫。在老師的推薦之下，曼雷獲得進入紐約大學建築系的機會。這段期間，他也曾

把自己的房間佈置成畫室，籌錢僱用裸體模特兒，和幾名好友一起作畫，但被父母制止。

高中畢業後他違背父母的期望，放棄升學，開始找工作。從年輕時他就知道的方向，是「做那些我不該做的事」。他做了許多奇奇怪怪的工作，包括顧報紙攤、當蝕刻製版員、在廣告公司做設計，最後他在一個電機相關的出版社擔任美術編輯。

他常逛紐約第五大道上291藝廊，並且和經營者史蒂格利茲成為好友，不僅聊前衛藝術也談攝影。他也在這個畫廊看了塞尚、畢卡索、雷諾瓦、梵谷、布朗庫西（Constantin Brancusi）及其他歐洲藝術家的小型展覽。尤其喜愛塞尚在水彩作品中使用的留白，以及畢卡索的立體派作品。

曼雷一邊打工一邊讀書，到紐約各地的藝術學校上課，1910年進入國家設計學院就讀，參加了紐約美術系學生會，研習解剖學、人像畫及插畫相關課程。1912年開始在紐約費勒中心（Ferrer Center）現代學校上課，這所學校是受1909年被槍殺身亡的西班牙無政府主義者法蘭西斯柯·費勒（Franciso Ferrery Guardia）啟發而設立，可想而知學院作風十分激進。

曼雷以紐約城市生活取材，甚至和其他同學到鄉間看鐵路建造工程、碼頭工人卸貨。曼雷的反骨性格能在這所學校自由發展，他也在此認識了志同道合的好友，自發參與校內展覽，探索屬於自己的藝術語言。

無政府主義至上

紐約費勒中心是由艾瑪·高德曼（Emma Goldman）及其他草根文化、政治家共同開設，倡導學生的自由，每個人都可以在校內發起議題、課程、展覽及活動。

教學方式也和藝術傳統學院大相逕庭，鼓勵學生在畫中加入自己的想法。導師羅伯特·亨利（Robert Henri）是美國藝術史中的重要人物，亨利鼓勵學生表達自我，不要害怕犯錯，他在費勒中心教學七年分文未取，上素描課的時候會安靜地穿梭於學生

之間，用鼓勵的方式提出建議，不會嚴厲批評或修改觸碰學生的畫。這或許也勾勒出一些他的做人哲學。

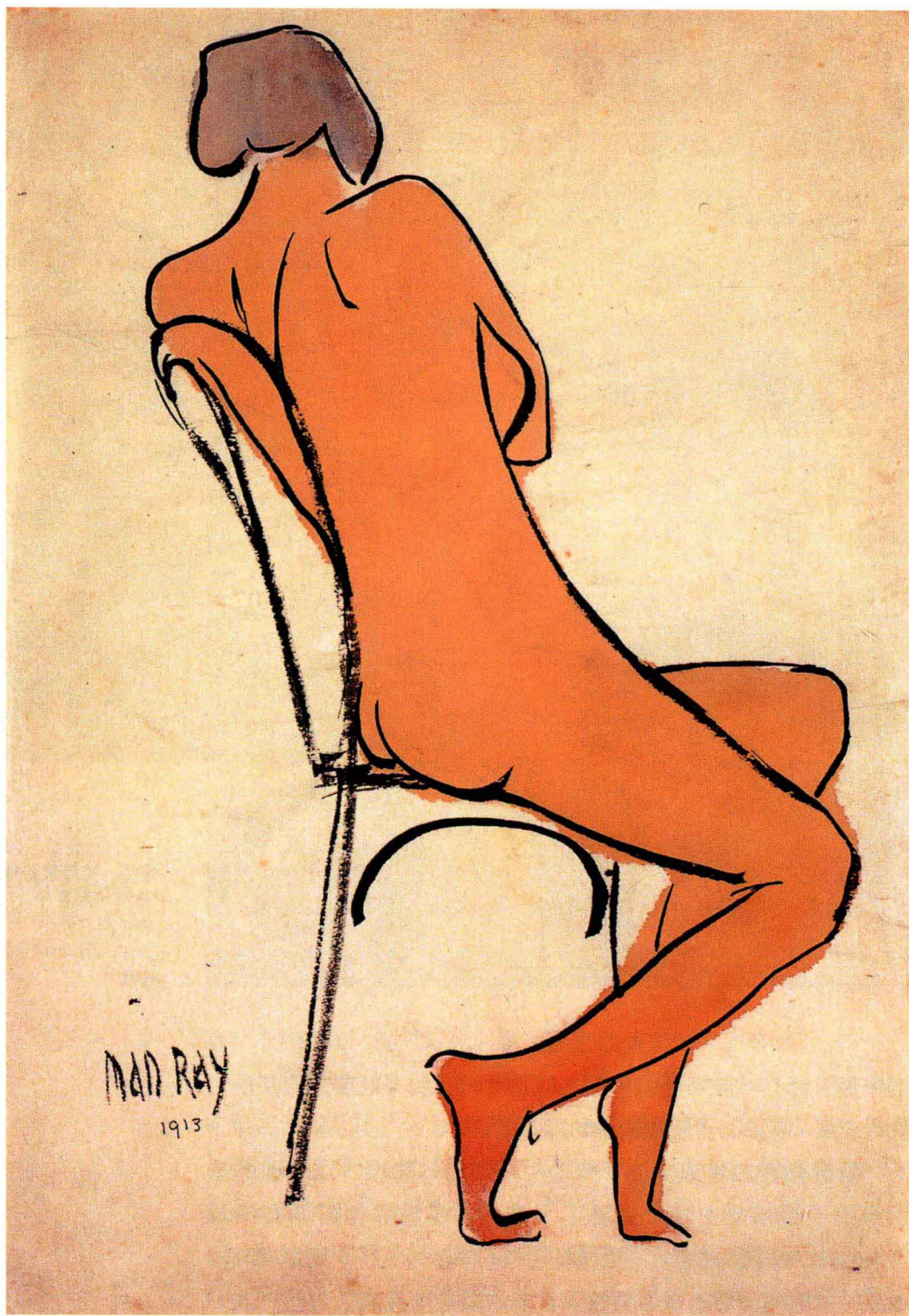
亨利是「垃圾箱畫派」（Ashcan School）的創始者，另有七位傑出的畫家跟隨他創作社會寫實風格的畫作。亨利甚至拉攏其中一位畫家喬治·貝洛斯（George Bellows）進費勒中心一同教畫。艾瑪·高德曼曾回憶道：「有亨利及貝洛斯的協助，美術課程有了自由的氣氛，這在當時紐約其他地方是十分少見的。」

曼雷的早期素描作品反映了這種「自由氣氛」，無論是炭筆畫或水彩畫都展現了自我風格及篤定線條。也因為課程以快速的節奏進行，二十分鐘畫一張畫，所以構成的人體造形通常是極簡的。

油畫方面，曼雷的構圖類似印象派，但出人意表的用色方式，更貼近狂放不羈的野獸派，反映曼雷不在意童年時被指責亂

曼雷 無題 1912
水彩畫紙 24×35cm
私人收藏

曼雷 無題 1913
水彩墨水畫紙
40×28.5cm（右頁圖）

曼雷 拉繩索的裸男
1912 素描
38×27.5cm
Camillo d'Afflitto夫婦
收藏

用顏色。他的裸體素描充斥著各種明亮的顏色，以橘色或淡粉色表現皮膚，在畫布上表現純色的對立激盪。

曼雷在1912年末參加了費勒中心舉辦的聯展，這是他的首場展出，風格及主題上表現了十足的多樣性，他的朋友沃爾夫（Adolf Wolff）寫道：「曼雷是年輕的煉金術士，不斷地在尋找畫家的神祕魔法石，這些探險及實驗是讓藝術充滿活力的主因。