

「改變生活 = 改變看法」超現實主義—探索非眼所見的真實

王蓮曄

藝術生成於藝術家養成的時代背景與文化思潮，必也落實取材於生活，回歸人類共同關心的現象，才能引發共鳴。無論其創作動機與靈感是來自眼睛可見的外在現實世界，抑或探討無法觸摸卻可感知的內在心靈宇宙。只要能感動、吸引我們，給予美的感受，促發我們進一步的深入認知、了解自身、社會與世界，這件藝術品就有了價值。

生成於兩次世界大戰之間的超現實主義 (Le Surréalisme)，視藝術為自發與潛意識的創作活動。其創作靈感的向內探索、藝術表現的多樣與形式的革新，衝擊也拓展當時的文化脈絡，相對地，也為藝術創作與人文思潮開啟對精神心靈、內在宇宙的關懷。

失落的一代

1914年，一位年輕的波西尼亞人 (Bosnia) 暗殺了奧地利大公爵斐迪南 (Archduke Franz Ferdinand, 1863-1914) 而引爆了第一次世界大戰。殘酷的戰火，觸目驚心的屠殺，炸毀了文明所建立的秩序、社會的體制與人性的崩潰以及希望的瓦解。當時，劫後餘生的倖存者以「失落的一代」(lost generation) 表示對歐洲

無真理亦無權威，進步的信仰與文明信心的失落與自諷。順應這場時代文明的劇變崩潰了、中斷了一切；舊有的確定性已然消失，新的思潮尚未建立，整個歐洲如輓歌般的處於重建、療傷止痛的戰後冷漠時代，人文發展轉向懷疑、虛無、否定與嘲諷而傾向個人在精神形上學的潛意識、神祕魔力與想像中尋求新的據點與慰藉。

故事的開始

超現實主義經由一群法國詩人、散文家與藝評家，在巴黎的達達主義成員所創立。1923年 DaDa 宣告解體，隔年法國詩人布荷東 (Breton, André 1896-1966) 提出一篇宣言，

圖一：烏且羅 聖·喬治與龍 1456年 油畫 55.6x74.2cm 倫敦國家畫廊 英國。

主張包括了「純粹的精神自動運作論」(pure psychic automatisme) 以及「將夢境與真實轉化為一種絕對真實，或超現實樣貌的終極意志...。」¹聲稱這個組織的目的，在於直接探索人類內心的幻覺與夢境，傳達不受理性控制的潛意識心靈中的感受。秉持 DaDa 的精神²，加入奧地利心理學家弗洛伊德 (S. Freud, 1856-1936) 的精神分析理論，藉想像力訴諸於文字、藝術、影像，將不可知與無法認知的潛意識界表現在意識界，以能見世界的物件表達不可見的形上世界，表現非意識形態的心靈隱秘世界衝擊了西方藝壇。

命名的由來

超現實主義者 (surréaliste) 名稱之由來，最初由法國藝評家阿波里內爾 (Apollinaire, Guillaume 1880-1918) 曾在信中使用「surreal」

圖二：波希 聖安東尼的誘惑 1505 年 油畫 木板 131x238cm 里斯本國家古代藝術博物館 葡萄牙。

圖三：佛謝利 夢魘 1781 年 油畫 101x127cm 底特律藝術學院收藏 美國。

這個字³，之後，於 1917 年 5 月 18 日在觀賞俄國芭蕾舞劇〈艾瑞克·薩提的遊行〉⁴時首次被喚出。繼之，在 1924 年 12 月 1 日《超現實主義的革命》(la Révolution Surréaliste) 創刊號雜誌由「超現實主義之父」布荷東 (André Breton, 1896-1966) 正式沿用並為其定義，提出「超現實主義宣言」(le Manifest du surréalisme) 分別發表三次：1924 年、1930 年和 1934 年，其宗旨在於宣稱藉純粹的精神自動運作，探求表現潛意識的心靈隱秘世界，堅信透過潛意識心靈所認知較肉眼所見真實。此風潮迅速縱橫國際性的藝文活動，遍佈歐美、埃及與羅馬尼亞等國度，就此活躍至第二次世界大戰之前，引領藝術邁向心理探索成為主流，影響著日後當代藝術的走向直至今日。

藝術表現中的傳統與現代

西方藝術整體精神自文藝復興時代由中世紀信仰的神祕氣氛中，轉向以「人為中心」對世間俗世生命之美的關懷。人類不再

企求來世，反而專心思考今生今世的問題，藝術表現反應出對人本身與對外在環境的觀察。可以扼要的整理出兩大發展主軸，一是：人本（humanism）；另一是：寫實（realism）。

回顧從十五世紀，義大利早期文藝復興畫家烏切羅（Uccello, Paolo 1396-1475）人物造型承襲「國際哥德風格」（International Gothic Style 約1375-1425）拉長的特質，畫面怪異的光線、昏暗、奇幻的景色、超越現實浪漫且獨特的感受「聖·喬治與龍」（圖一）；北方早期文藝復興尼德蘭⁶畫家波希（Bosch, Hieronymus 1450-1516）藉民間生活、聖經人物巧妙地將現實、暗喻及寓言，魔性、邪惡並置，而人性難以抵擋的「誘惑」是他永恆探討的主題。在其作品之中無論天上飛的、地上走的、水裡游的，總會見到一些珍禽異獸、光怪陸離和現實完全脫節的虛幻圖像。如：「聖安東尼的誘惑」（圖二）。

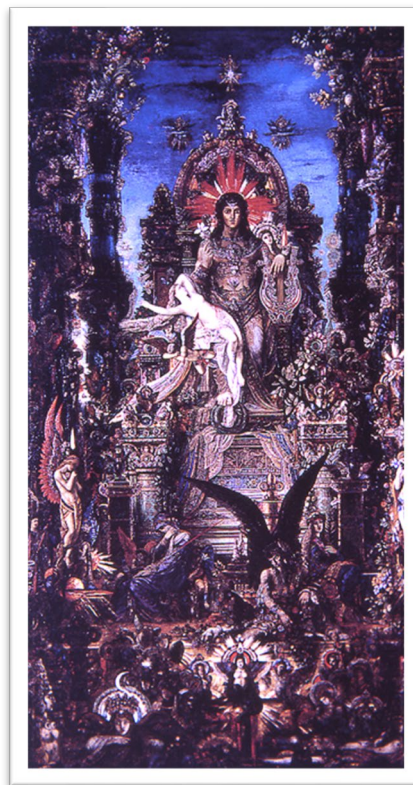

十八世紀，浪漫主義時期表現夢魘主題的佛謝利（Fuseli,

圖四：哥雅 理性的酣睡 1799 年版畫 21.5x15cm 納爾遜-阿特金斯藝術博物館收藏 密蘇里州堪薩斯城 美國。

圖五：牟侯 丘比特和莎樂美 1895 年 油畫 212x118cm 牟侯美術館藏 巴黎。

Henry 1741-1825)「夢魘」（圖三）探討內藏心理深處隱密的顫動，不解的恐懼與夢魘，深夜裡密閉黑黝空間迷人的

懸疑瀰漫暗夜光影交錯的氛圍。結合義大利矯飾主義變形的體態與德國富哲思的繪畫元素，蘊含重情感、抒情與莊嚴高反差明暗表現的特質素稱「浪漫黑」(romans noirs)、「哥德式浪漫」(romans gothiques)；哥雅（Goya, Francisco 1746-1828）在1792年完全失聰五年之後，展開幻想畫的創作。「理性的酣睡」（圖四）前景刻著「理性的睡眠產生妖怪」，理性沉睡、怪物橫生。幻想著當意識沈沈睡著時，也正是想像力、潛意識慢慢甦醒活躍的時刻。理性捨棄的想像力將不可能產生妖怪；「想像力和理性結合，是藝術之母」。以及十九世紀末時代的思潮—象徵主義為首的牟侯（Moreau, Gustave 1826-1898）常在文學、神話、聖經中尋求

圖六：畢卡索 三樂師 1921 年 油畫 201x223cm 紐約現代美術館收藏 美國。

創作動機，分別以兩種形式發展：純粹的幻想（pure fantasy）以及夢世界的精緻重建（elaborate reconstruction of a dream-world）。

在虛無中藉由夢境、想像、半意識創作過程之中，虛構、創新一些荒謬、怪誕、奇特，關連失據或時空錯置，非現實生活所見的藝術表現形式。直接受畢卡索（Picasso, Pablo 1881-

1973）一貫不斷自我超越創新突破的維新精神「三樂師」（圖六）；杜象（Duchamp, Marcel

1887-1968）拾取日常隨處可見貌似平凡無特色又沒品味的物件，轉化成藝術品的反藝術

理念，向藝壇提出現成物（ready-made）的觀念「新鮮寡婦」（圖七）；德·基里科（De Chirico, Giorgio

1888-1978）是義大利「形上」（Metaphysical）繪畫的鼻祖，發展出更為嚴謹的「形上洞察」（metaphysical insight）理論，他主張

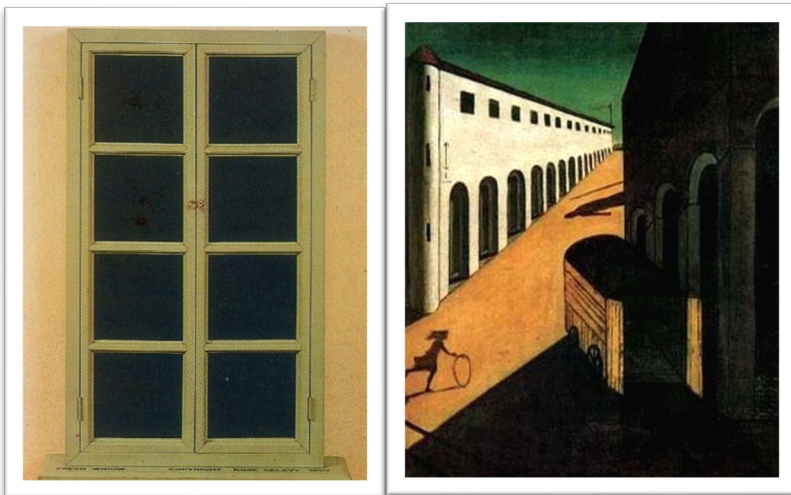
要洞察一件平凡物體背後的本體性（Reality）。「一條神秘、憂愁的街」（圖八）急遽的消失

點、無限延伸的空間猶如無法測知的未來，強光照射高反差的明暗對比，暗藏著神祕，迴盪在嬉戲的小

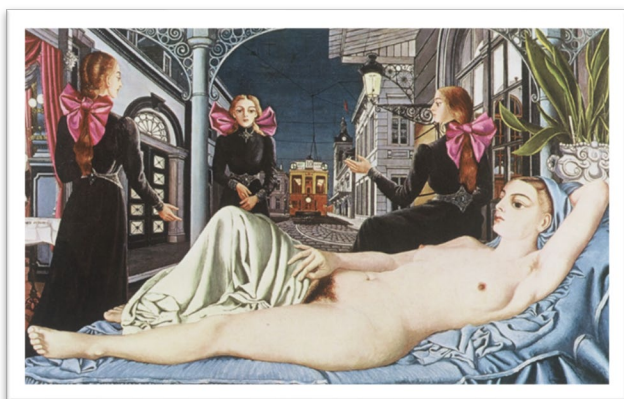
點、無限延伸的空間猶如無法測知的未來，強光照射高反差的明暗對比，暗藏著神祕，迴盪在嬉戲的小

主題，但總以訴諸內心精神創作的的神秘感，改觀慣有約定成俗的認知。如：「丘比特和莎樂美」（圖五）。以上皆可謂超現實造型藝術最早的先鋒。甚而藝術史發展至二十世紀所形成的表現主義。他們都超越自身成長社會中既定的美學規範，而視訴諸於內在隱匿精神狀態的形上表現為藝術的真實。

超現實主義藝術家身處失落的一代、冷漠的社會；在當時標舉著顛覆傳統、反藝術的

左起圖七：杜象 新鮮寡婦 1920 年 77.5x45cm 現成物(ready-made) 袖珍窗戶：木製上藍漆有 8 面方形拋光皮革固定在 1.9x53.3x10.2cm 木板上 紐約現代美術館收藏 美國；圖八：德·基里科 一條神秘、憂愁的街 1914 年 油畫 87x73cm 康乃狄克州新加南市 雷索私人收藏 美國。

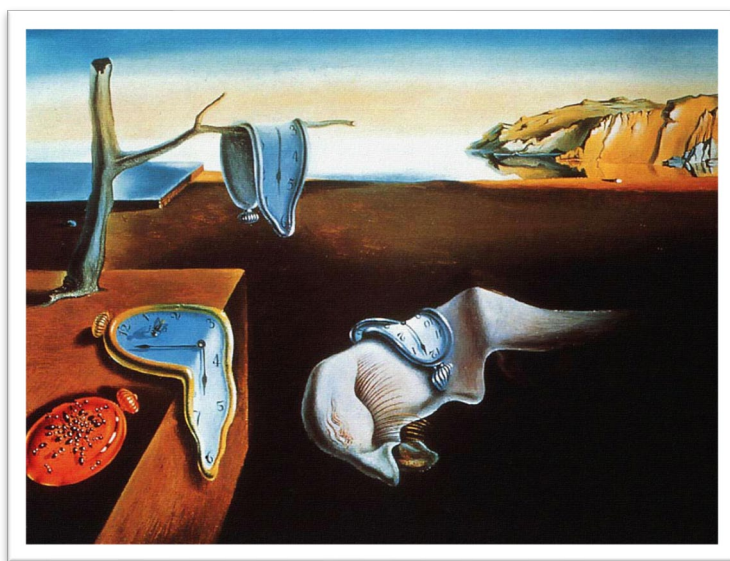
圖九：德爾沃 公眾的聲音 1948 年 油畫 木板
152.5x254cm 布魯塞爾比利時皇家美術館收藏。

孩、持杖的孤獨長影與遙遠處隨風飄揚的彩旗。以及，原始藝術直率的表現，等非受文明干擾的原創都深深吸引著養成於文明規範下的藝術家，超現實主義者秉持相同的精神與理念進行多樣的實驗，靈活取材自「外在」表相、「內在」心性的原則上以具象和抽象進行幾種方向創作。

具象

一、穿越時空有意回歸文藝復興傳統，重拾三度空間透視法則，變化現實的能力以幻

想的形象安置在一處深遠、建築構成般的透視之內；將自然的空間與人造的物品並置，營造出夢境潛意識心靈中非現實界幻境與意象，予人一種似曾相似而又遙遠的想像詩意空間畫面效果。藉由外在形式來導引入「未知」，傳達不可見世界所謂的「形而上學」境界。例如：德爾沃 (Delvaux, Paul 1897-1994) 運用繪畫時空的錯置組合，將不協調、不連貫的人物與建築場景並列，充滿著神秘感、夢境且有感傷的柔和、不安之感。「公眾的聲音」(圖九)；馬格利特 (Magritte, René 1898-1967) 刻意應用一些平庸的技巧，暗示了某些事實上不存在的「意義」—表象是虛偽的。如「透視：馬內的陽台」(圖十)；達利 (Dali, Salvador 1904-1989) 才藝出眾創意無限，觀念新穎開創如現代科技都難以企及的 3D 畫面與「雙重影像技

左起圖十：馬格利特 透視：馬內的陽台 1950 年 油畫 80x60cm 雷內·馬格利特(René Magritte)收藏 比利時；
圖十一：達利 持續的記憶 1931 年 油畫 24.1x338cm 現代美術館收藏 紐約。

法」(double image technique) 創作。常運用超現實詭異的光影、奇特的色彩、明暗層次與反透視構圖。「持續的記憶」(圖十一)自稱這幅作品是「手繪的夢境照片」。「軟鐘」靈感自生活中炎夏桌沿半融的起士，將原本金屬堅硬的時鐘柔軟化描繪，給予視覺效果的新鮮感與生活中物件質感的改變。

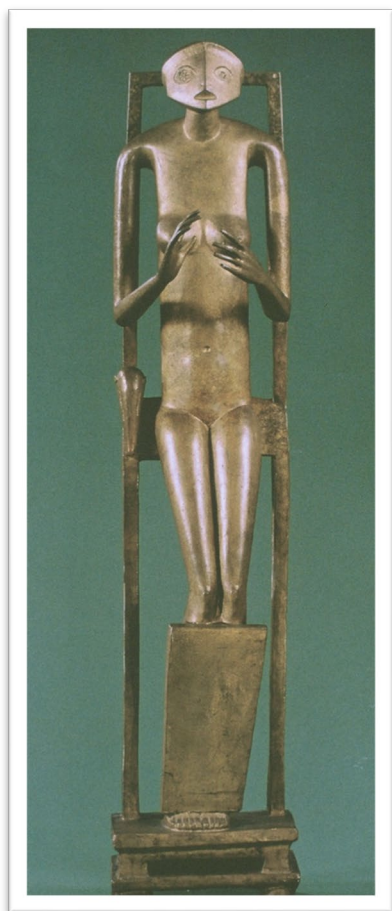
二、結合原始藝術以沒有關係的拼貼 (collage)，產生有意義的關連 (圖十二)；以非邏輯、奇特的方式造成視覺與肌理想像的效果。畫面拼貼著各種不同表面摹拓樣式的拓印 (frottage)；試驗從另一種表面上將油畫顏料轉移到畫布上以獲得一種非直接創作的圖案。例如：恩斯特 (Ernst, Max 1891-1976) 「雙人形體」(圖十三) 作品中隱藏有類似貝殼表面紋理的拓印肌理。1925 年夏天，恩斯特待在法國西北部的布列塔尼，自傳裡回憶某一天下午著雨，在旅館房間內待了一整天的

他，觀察著古老潮濕走過聲聲咯吱咯吱響「殘破的玄關樓板所呈現的紋理，並被其所散發出的能量所震驚」，於是在樓板上覆蓋紙張，以軟性鉛筆描拓木紋，稱之為撫擦 (frottage) 的技法，成為他日後藝術創作的一項主要元素。恩斯特：「我的藝術既不寫實，也不抽象，而是象徵性的。」

三、立基在傳統技法基礎之上，創作與追求可見的真實整體空間，包含主體與所處環境之後，呈現一種表象簡潔與環境空間減化成幾何形體的形式，顯得寧靜與智性的心靈思索空間，似先知者賦予作品與觀賞者無限哲思。例如：莫蘭迪 (Morandi, Giorgio 1890-1964) 以平實日常所見的瓶罐創作，提昇至精神上安靜沉思能量的「靜物畫」(圖十四)，藝評家以「靜默的藝術」(Art of Silence) 稱其作品；傑克梅第 (Giacometti, Alberto 1901-1966) 提出永無結束的藝術表現⁶，作品永遠處於持

左起圖十二：恩斯特 鳥頭 1934 年 青銅 52.4x38x27.3cm 詹姆斯·斯拉爾·索比 (James Thrall Soby) 遺贈 2018 年 © 2018 藝術家權力協會 (ARS) 紐約/平面造型藝術作家協會 (ADAGP) 巴黎 收藏；圖十三：恩斯特 雙人形體 1930 年 油畫 66x54cm 浮伯塔 凡·德·海特美術館收藏 德國；圖十四：莫蘭迪 靜物 1941 年 油畫 40x44cm 私人收藏。

圖十五：傑克梅第 看不見的物體(雙手執虛空)1934年 青銅 153x29x26cm 聖保羅·德旺斯 瑪格麗特與艾美瑪格麗特基金會收藏 法國。

續全面探索
進行中，不可
能完成。無論
繪畫或雕塑
總鍾鍊於主
題內部結構、
外在空間環
境與藝術家
創作時的靈
動，營造作品
與空間相互
穿透永處互
動。「看不見

的物體（雙手執虛空）」（圖十五）。

抽象

以發自本能自發性的創作過程，或類似降神術解放儀式力量中，處在冥想半意識狀態下創作的「自動運作」(l'automatisme)。將夢境形象或詩意轉換為抽象可見的符號、意向的形式。藉助本能的直覺力思考，獨立於理性的意識(senses)，自平凡無奇、不疑有它的世界中尋找能量與真實(reality)；雖然他們都運用了最傳統、有時甚至是學院式的創作技法，來表現夢境與憂慮，但他們

圖十六：米羅 丑角嘉年華 1924-1925年 油畫 66x93cm 奧爾布賴特-諾克斯美術館收藏 紐約水牛城 美國。

的作品卻深深吸引，並使觀賞者好奇、感到困惑引發興趣。例如：米羅(Miro, Joan 1893-1983)集夢境、幻覺、幽默、歡樂、童趣富想像的「丑角嘉年華」(圖十六)；馬松(Masson, André 1896-1987)驚悚、恐怖充滿吸引力難以敘說的「迷宮」(圖十七)；湯吉(Tanguy, Yves 1900-1955)常將畫作中未定性的空間以及輻射狀的光影，展現散漫放鬆的慵懶。如：「緩慢的一天」(圖十八)以奇特、詭異的形式加以鋪陳，意象如浮現自深層的海床或某些遙遠星球的乾涸地表。

「改變生活等於改變看法」

當我們發現肉眼所見可感覺所認為的事實並非真實時；超現實主義藝術家們擴及眼光至心思所見不可感覺的心靈，愈探求，它結的果實愈多，能力愈用愈強，雖難躍居主流但卻不會缺席，爭奇鬥艷永無退潮的時候。他們開啟以冷漠逆向思考的可能性，革新擺脫邏

左起圖十七：馬松 迷宮 1938 年 油畫 120x61cm 國家現代藝術美術館收藏 龐畢度中心 巴黎；圖十八：湯吉 緩慢的一天 1937 年 油畫 92x73cm 龐畢度中心收藏 巴黎。

輯上思考的連續性跳脫外在現實生活的探索；為透過潛意識觀看日常所見的生存而創作；以達漸次精確傳達藝術家本人抑或人類共同心靈深處隱密角落的真實。其形式是在一種反藝術、開創彼時脫序的審美成見下進行想像與理念的聯結，順應心理與內在潛意識的「自動運作」。讓藝術表現既活潑地駐守、愉快的遊戲或遠離於外在宇宙，又從容悠遊於自我內在宇宙雙重視野。

正如超現實主義之父—布荷東所提出：「改變生活等於改變看法」(change la vie = change la vue)⁷，超現實主義者自忖以汲取什麼改變我們的生活也或許改變世界⁸。在要改變生活之前，先要改變看法或視角；因為看法或視角如同心智的羅盤。超現實主義創作的精隨取材自生活與內在心靈的探討，藉此或許因而改變了自己的日常生活和文明的世界。

人類文明的遞嬗承載著厚重的傳統與僵化的思維，如何超越障礙、割捨舊觀念、發揮自己的潛能與更新新生命，是超現實主義所導引的課題敞開新局面。明代思想家王陽明曾說：「吾輩用功，只求日減，不求日增。」短暫脫離平常的習慣、現實的真空，放鬆自己的自由或將心思轉向另一個方向或許是嶄新生活的開啟。

參考資料

- 蔡仲章譯，史壯柏格 (Roland N. Stromberg) 著：
近代西方思想史，桂冠，台北，1995，pp. 657-695.
- Alexandrian, Sarane: *Surrealist Art*, Thames and Hudson, London, 1970.
- André Breton et le surréalisme international, Opu international, Paris, no. 123/124, avril-mai, 1991.
- Castleman, Riva : *Prints of the 20th Century*, Thames and Hudson, London, 1988, p.70.
- Mérot, Alain : *Histoire de l'art 1000-2000*, Hazan, Paris, 1995, pp. 467-469.
- Pierre, José : *Introduction à la peinture*, Somogy, Paris, 1985, pp.100-103.

Nationalpark Harz. (n.d.). Nationalpark Harz. Retrieved June 1, 2025, from <https://www.nationalpark-harz.de/>

Harz Tourism Board. (n.d.). Harz myths. Retrieved June 1, 2025, from <https://en.harzinfo.de/be-inspired/harz-myths>

Harz Tourism Board. (n.d.). Hexen – Sagenhafte Geschichten aus dem Harz. Retrieved June 1, 2025, from <https://www.harzinfo.de/erlebnisse/poi/hexen>

Harz Tourism Board. (n.d.). Hexen (POI). Retrieved June 1, 2025, from <https://www.harzinfo.de/erlebnisse/poi/hexen>

Auszeit im Harz. (2025, June 3). Die Altstadt von Wernigerode und das historische Rathaus.

Auszeit im Harz. <https://auszeit-im-harz.de/sehenswuerdigkeiten/die-altstadt-von-wernigerode-und-das-historische-rathaus/>

Wernigerode Tourismus GmbH. (2025, June 3). Wernigerodes Rathaus putzt sich raus. <https://www.wernigerode-tourismus.de/urlaubsmagazin/wernigerodes-rathaus-putzt-sich-raus>

(本文作者畢業於國立臺灣師範大學美術研究所、法國巴黎國立高等藝術學院素描組結業，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系兼任助理教授退休)

註釋：

1. “the future of the states of dream and reality...into a sort of absolute reality, or surreality...”
2. 達達主義 (Le dadaïsme) 1916 年 2 月 18 日，一群藝文界的同好在羅馬尼亞詩人查拉 (Tristan Tzara 1896-1963) 的號召之下成立於瑞士日內瓦「伏爾泰咖啡館」。其精神意圖藉荒謬、偶然與無關心的創作態度，來反應、嘲諷世態的荒謬、戰爭的恐怖與暴力的無知；表現出無希望的虛無主義、無政府狀態。展開了藝術史上另一關鍵的國際性藝術運動，同時也滋養、醞釀了當代藝術的走向。
3. Ferrier, Jean-Louis: Art of our century, Prentice Hall Editions, New York, 1989, pp.236-237. 「surreal」這個字在英、法文中都不存在，但就其發音與字根來判別應是「超現實」之意。
4. 艾瑞克·薩提 (Éric Satie, 1866-1925) 法國二十世紀前衛作曲家的代表，交友廣闊與詩人、音樂家以及現代藝術家交往甚密，活躍在蒙馬特區 (Montmartre)。〈Satie, Parade, 1917〉: <https://www.youtube.com/watch?v=UZCCCqbBtNw>
5. 尼德蘭 (Nederland) 字義「低窪國家」，在歷史上曾泛指今日荷蘭、比利時、盧森堡及法國北部地區的廣大區域。現今的荷蘭於 1579 年，北尼德蘭宣佈脫離西班牙統治而成立。然而，自 2020 年 1 月荷蘭政府正式宣布停止使用「荷蘭」這個國名，所有公司、大使館、外交部、大學等機構都必須改以「尼德蘭」為正式官方國名。
6. “never really finished anything, abandoned the job.” The more one works on a picture, the more impossible it becomes to finish it.
7. 啟發並延伸自 19 世紀末法國象徵主義和超現實主義詩人藍波 (Jean Nicolas Arthur Rimbaud, 1854-1891) 的口號「mot d' order」毫無疑問地首先要「改變看法」(change la vue)，通常被解讀為「改變人生」的理念。藍波的詩在於運用象徵和意象，成為立即轉化神秘經驗和啟示的技巧。
8. Le Surréalisme se propose d'y puiser de quoi changer notre vie et peut- être aussi de quoi changer le monde.