

行政院客家委員會「築夢計畫」計畫書

從實踐到反思

----重探攝影大師 Robert Frank 的美國之旅

姓名：陳宗怡

預定出國期間：2007 年 5 月 1 日至 8 月 1 日

預定出國目的地：美國（紐約至舊金山）

一、計畫主題

從實踐到反思—重探攝影大師 Robert Frank 的美國之旅

Parade-Hoboken,

Photograph by Robert Frank

「羅伯特·法蘭克(Robert Frank)的照片是民歌手鮑布·迪倫(Bob Dylan)歌曲的視覺化，描述的同樣是那個時代在美國長大的年輕人心靈的挫折與疏離。」

「Robert Frank，瑞士人，安靜，友善，帶著可單手舉起並按快門的小型相機，吸吮着一首美國的哀詩，映在底片上，足與世上的悲劇詩人齊名。」——Jack Kerouac

Candy store - New York City

Photograph by Robert Frank

二、動機與目的

「你是攝影記者啊？那最近有拍到什麼八卦嗎？」

在我擔任攝影記者三年多的時間，不知被多少人問過類似的問題。雖然我所處的媒體單位秉持比較客觀角度做報導，但從其他人的詢問背後，可見現今台灣媒體的價值已經混淆，大眾對攝影記者有著「泛狗仔」的偏見。

攝影的價值何在？它似乎成爲拜物主義的指標、消費符號的象徵，甚或色腥羶的傳遞媒介，而其在媒體中應有的新聞性、正確的批判性功能和那份關懷人文的價值，以及攝影藝術層面的原創性逐漸消失。

一位日籍攝影家說「作爲一個影像工作者，當你輕率地開啓快門，只會讓自己陷入無謂的辯解和不之所云的窘境。」。現在，我每天都在分秒必爭的採訪中，快速地紀錄無數的人事物。每當我聽著相機快門鈕「咔嚓、咔嚓、咔嚓……」的聲響，不禁暗自思考：按下快門的動機是什麼？是爲了一份薪水？還是對「攝影師」這個稱謂的迷思？

重尋影像的意義、攝影的價值，無論對大環境或自己，在此時此刻都變得急迫、不可或缺。我想起曾激發我攝影熱情的那張照片，和 Robert Frank 這位攝影師以及他所行跨美國的旅程。

原點——影像的力量

我是陳宗怡，新竹客家人。1979年，在苗栗頭份的外婆幫忙在外工作的兒女照顧孫兒輩，吃飯時爲求「方便管理」，把我們通通趕上小貨卡，一個也跑不了，一個一口地餵。我是照片中帶紅圍巾的，那時我一歲半……

一張照片，有家族的延續、客家精神的傳承還有更多更多的情感，這就是影像的力量。啓動一切的原點。

熱情——最佳驅動力

1996年，我上了大學，從新竹北上就讀，開始學攝影、用相機。攝影是什麼？在我當時的理解，就是一台機械——我手中的照相機。大一課程教導我們基礎功夫：如何將基本光圈、快門配合，以求最佳曝光組合、各種底片的特性、攝影理論等等，除此之外，就是讓我們不停地拍照。

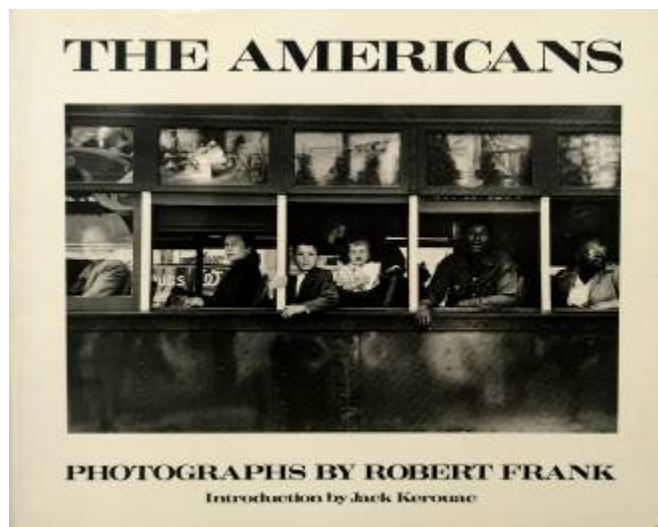
一台相機似乎讓我找到一些我之前沒有的東西，它讓我專注在一個動作、一種情緒、一件事物上，讓我樂此不疲，徹夜不眠也沒關係，底片的耗量之大我也不在乎，雖然我媽很心疼。

後來，我才知道這種心理反應就是所謂的「熱情」。

與大師相遇

一次期中攝影作業，我看到這張我拍的照片被老師用奇異筆寫上「Good」，此時，老師淡淡地對我說「這張有一點 Robert Frank《The Americans》的味道。」，Robert Frank...好像聽過？但 Good 這個字，頓時讓我覺得我的人生選對了一條路。

大二報導攝影課，老師給我們看《The Americans》攝影集，這是在攝影史上地位舉足輕重的攝影師羅伯法蘭克 Robert Frank 的第一本作品（詳見附錄 1、2）。隨著幻燈片一張張地播放，我心中的疑惑與不解也一直襲來——這張是模糊的、這張沒有黃金比例的構圖、這張粒子太粗、這張暗到不行、這張沒有布列松（Henri Cartier Bresson）所謂的「決定性瞬間」……大師的作品怎麼會是這樣？他所做的，怎麼會與老師在攝影上教我們的悖道而行？我帶著滿滿的問號下課。

大三暑期，背著背包去美西旅行。在美加邊境的 San Juan island 小島上一家二手書店中，發現《Robert Frank》（1976, Aperture）這本書。因為這三次的偶遇，我開始認真的去了解，為什麼一個不太願意談論自己、且甚少相關資料可供人瞭解的人，在沈靜中卻能製造出震撼人心的影像。

實踐，才能反思

1955 年，一位瑞士年輕人 Robert Frank 開車橫越美國，他以照相機記錄他路途中所觀察到、所感受到的美國，出版《The Americans》攝影集。裡面的每張影像都像一把利刃直接向當代的攝影理論與表現做出挑戰，他的拍攝手法是隨興、草率、品質粗糙、焦距模糊——換句話說充滿了缺憾、破綻，但由於這樣的影像特質，才能貼切地表達作品的內容——美國在 1950 年代戰後經濟成長快速、富裕繁榮下平凡且真實的一面，美國夢的破碎、人與人之間的疏離冷漠，絕望的年代。

“I think that trip was almost pure intuition-I just kept on photographing. I kept on looking. I think that at that time I was compassionate. I had a feeling of compassion for people on the street. That was the main meat of the book-that gave me the push-that made me work hard until I knew I had something, but I did not even know I had America.”

—Robert

Frank, 1956.

他以這段話闡釋他的心境，他說到：「觀看和拍照是這趟旅程單純的動機直覺，在其中我對這些人感到同情憐憫，這是這本書最主要的意義，也促使我努力地去拍攝些什麼，但沒想到我竟然體驗了整個美國。」一趟意外的美國旅程，一本《The Americans》攝影集，讓 Robert Frank 擴大了影像的可能性，重重地影響了攝影的發展，也悄悄地改變這個世界。

他以一個外來者的身分，觀察透視繁榮外衣下的特殊氛圍，汽車這交通工具的象徵意義、公路發達所帶來的邊界思考、自動點唱機所衍生的音樂文化、女性、黑人、無名氏在影像中的釋意，他在旅程中所使用的小型相機……改變了人們對攝影的定義，還教會我們許多。Robert Frank 的影像讓我漸悟，攝影不代表一部冰冷機器，不僅僅是現實的片段、生活的記錄、也是意念的傳達，是更多更多的可

能，甚至可以改變歷史；也使我對拍照最初的動機，攝影的思維，有著更深、更廣的視覺釋意，有著強烈的探索慾望，促使我在攝影這條路上不斷地反省自己。

五十年前，Robert Frank 因為走出自己的國界，創造了人類心靈的新疆域。

五十年後，我想藉由他走過的路，以一個同樣是外來者的身份去貼近、揣摩、體驗他抵達之處與心境，用身體感官去看、去聽、去聞、去觸摸，環境給他的創造力。在科技更加進步、恐怖主義壟罩下的美國，攝影也由傳統底片相機進化成數位相機的時代裡，當我回到相機觀景窗後的思考裡，回到出發點、回到對攝影的熱忱、回到最純粹的直覺，會有什麼再度迸發出來？

附錄 1：羅伯·法蘭克 Robert Frank 簡介

Robert Frank，1924 年生，瑞士籍猶太人。1947 年從歐洲至美國紐約工作，期間為 Harper's Bazaar 拍攝時裝，繼後成為自由攝影師。1955 年他獲得古根漢獎助金，開車橫貫美國。之後，在法國首度出版在《Les Américains》攝影集（因為當時美國人無法接受他以這樣的影像批評美國，故在法國首度出版），但這本攝影集的影響之大，隨後在 1959 年，美國就跟著出版了《The Americans》這本書，直到 1986 年都還有《The Americans》的再版。

Robert Frank《The Americans》不只在視覺影像上掀起革命，他會如此重要，全在於把美國 五〇年代的文化做了最嚴肅的批判，而與「打擊的一代」（The Beat Generation）等反動文學的精神互相呼應，代表作家如：Allen Ginsberg，及出版《天涯路》(On The Road)的 Jack Kerouac；更因《The Americans》而奠定他大師地位，而與布列松分庭抗禮，成為各執報導攝影兩大派別之牛耳者，他反對布列松的“決定性的瞬間”攝影哲學，他認為“攝影不應只記錄事件發生的高潮瞬間”，而採用十分不經意的手法拍照，開創了即興（snapshot）攝影的新領域。有人批評 Robert Frank 醜化了美國人，無情的拆穿了“美國夢”。不過肯定他的人卻認為：「Robert Frank 表現了社會的分裂、人類的孤立，但在絕望的臉孔中，有他的尊嚴與高貴，他的照片是對生活的肯定，出自愛，而不是恨。」

1960 年，他決定把他的相機鎖在衣櫃裡，開始拍實驗電影，發表首部作品《Pull My Daisy》後，很平均地每兩年出產一部影片，而在攝影圈內消聲匿跡，直到 1972 年發表《Lines of My Hand》，他生平第二本攝影集。1996 他獲得在攝影界中頗具聲望的“哈蘇攝影獎”(Hasselblad Award for photography)。2005 年 Steidl 出版《Robert Frank: New York to Nova Scotia》回顧集。Robert Frank 現居於加拿大新斯科細亞省 Nova Scotia。

附錄 2: Robert Frank《The Americans》作品

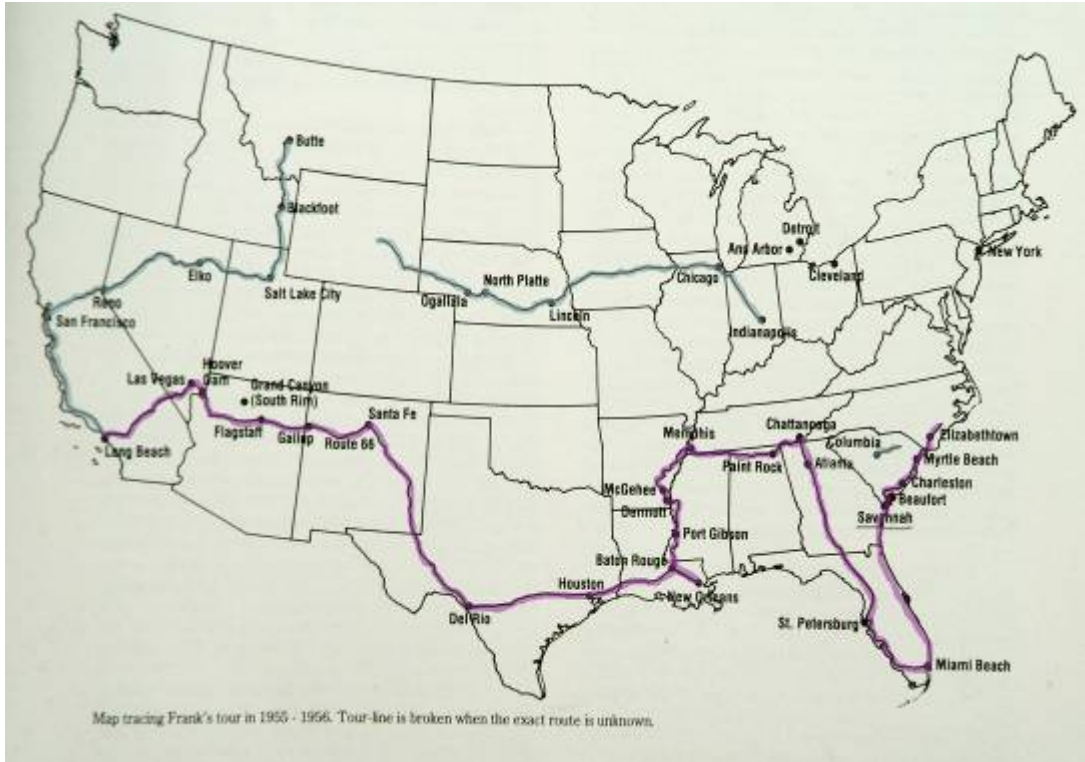

(翻攝自 Robert Frank《The Americans》,1986)

三、實施方法

1. 重探攝影大師 Robert Frank 的美國之旅

Robert Frank 的美國行程

資料出處 《Robert Frank: New York to Nova Scotia》 steidl, 2005.

Robert Frank 在獲得古根漢獎助金後，主要路程(圖中紫色路徑)於 1955 年 10 月開始從美國東岸大城紐約出發，沿著東海岸至佛羅里達州的邁阿密，接著跨越南方到休士頓。他的妻兒在休士頓加入他的行程，一同穿越德州並從新墨西哥州的聖塔菲，然後開始走有美國公路之母的 Route 66 至西岸大城洛杉磯。在洛杉磯停留數週，他便獨自駕車前往舊金山，後轉向中西部，1956 年 5 月回到紐約，為其 8 個月。

本次計畫實施行程

資料出處 maps.yahoo.com 網站

本次計畫實施行程，取 Robert Frank 從紐約抵洛杉磯行程，但因時間限制而不做往返，而由洛杉磯直飛回台灣。

先抵達美國紐約辦理相關事宜，並參觀紐約當地攝影展覽，預計停留 2 星期，之後從紐約南下邁阿密，經 Baton Rouge 巴頓魯治後至休士頓停留 2 星期，主要為參觀休士頓美術館，探訪休士頓客家會。再依 Robert Frank 行程至聖塔菲，走 Route 66 至洛杉磯，再行至舊金山，完成行旅。總行程共 4833.4 英哩，本行程以公共交通和租車方式進行。

希望藉由此次攝影之路的實踐，反思「我－客家－攝影－媒體」的個體價值與交互連結的意義，期望能以攝影影像去呈現，並對擴大客家影像的創作格局有所助益。

2. 參觀休士頓美術館 MFAH (The Museum of Fine Arts, Houston)

休士頓美術館擁有廣泛且據指標性攝影作品館藏，收藏十九世紀至現今兩萬兩千幅攝影作品，包含 Robert Frank 攝影作品 320 幅。觀摩 MFAH 攝影收藏形式、展覽呈現、管理模式以做記錄，冀望回國可作為國內相關攝影展演機構作為學習。

3. 探訪休士頓客家會

了解休士頓客家會在該地推動客家文化狀況和客家鄉親在當地的生活面貌，以攝影影像做記錄，希望回國規劃成「HakkAmerica」攝影展，以冀對於客家文化推廣交流，客家影像記錄分享有所助益。

4. 66 號公路 (Historic Route 66) 觀光發展經驗學習

美國 66 號公路和台灣客家族群生息緊密的台三線公路，兩者以該區域價值來說，皆是具備人文歷史及生態特色的公路。1938 年 66 號公路完工，曾扮演連繫美國東西岸的重要角色，第一家麥當勞速食店和得來速 (drive-through) 經營方式皆因 66 號公路的發達而生，但因美國州際公路的興建，失去速度便利上的優勢，趨向衰落，但 66 號公路沿途美麗景點和豐富的歷史性，吸引觀光客前往，也使得 66 號公路重生。1990 年，在亞利桑那州和密蘇里州更是分別成立了「66 號公路聯盟」(National Historic Route 66 Federation)。此外，2006 年以 66 號公路為故事背景的動畫片<CARS>，更喚起美國人對它的記憶，挹注龐大觀光商機。冀望藉由聖塔菲至洛杉磯的觀察和記錄，可做為與台灣台三線觀光發展做借鑑學習。

四、期程表

實施日期	地點	內容	備註
2007/03/01~ 2007/05/01	台灣	1.資料收集參考。 2.交通工具修護常識學習。 3.拜訪攝影先觀組織協會，及硬頸攝影群，在攝影經驗、客家影像上交流。 4.排定詳細行程和時間分配。 5.美國當地事宜聯繫:租車、住宿等。 6.出境事宜準備:機票、簽證、保險等。	
2007/05/02~2007/05/03	台灣飛美國紐約	實踐旅程	
2007/05/03~2007/05/10	紐約	1.參觀紐約攝影展覽。 2.上路前之準備確認。	
2007/05/11~2007/06/09	紐約至休士頓	實踐旅程	
2007/06/10~2007/06/20	休士頓	1.參觀休士頓美術館。 2.探訪休士頓客家會。	
2007/06/21~2007/07/08	休士頓至聖塔菲	實踐旅程	
2007/07/09~2007/07/17	聖塔菲至洛杉磯	1.66 號公路觀光考察。 2.走訪 66 公路組織。	
2007/07/18~2007/07/23	洛杉磯	1.參觀洛杉磯現代美術館。 2.回台行前準備。	
2007/7/24~2007/08/01	洛杉磯至舊金山 由舊金山回台灣	彙整資料 回台灣	

五、經費概算表

項目	費用（新台幣計算）	備註
國際交通費	40000	台灣進紐約，洛杉磯回機票
美國境內交通費	135000	公共交通 租車
保險費	5000	400 萬旅行平安險
手續費	8000	含護照、簽證、黃皮書、 結匯手續、機場服務、兵 險附加險等費用。
生活費	110400	以客委會補註美國一日費 用 1200 元計算，共 92 天。
雜支費	20000	相關書籍、資料、地圖、 配備、參觀門票等費用。
總計	318400	

六、計畫可行性之評估

1.工作經驗

媒體工作上的歷練，常面對不同階層的人事物，對於人際事務關係有一定的應對能力；多次的國內外（台灣各地、中國、香港、日本……）採訪經驗，提高了自己在語言的溝通能力、和環境的適應能力。

2.自助旅行經驗

本人曾單獨或結伴進行國外自助旅行，美國、日本、中國、泰國、東南亞……等地，相信這些經驗能幫助我在計畫執行上的完成度。尤其以 1998 年長達二個月在美國的自助旅行（自西雅圖至提璜那 TiJuana,墨西哥境內），相信會對途中危機的判斷及應變較為敏銳。

3.英語溝通能力方面

曾於求學階段至美國語言學校進修語言課程。進入職場後，工作上英語使用頻繁和在工作之餘階段性進修英語課程，對於英語溝通有相當程度之把握。

4.國外親友之協助

多位師長親友在美國求學或工作，對於計畫建議、完整路線規劃和緊急狀況之處理皆有所幫助。

七、預期成效

1. 藉由旅程中的觀察學習和反思，希望能充實在攝影領域上的本職學能和創作上的內涵。
2. 藉由攝影之路的實踐，反思“我－客家－攝影－媒體”的個體價值與連結意義，擴大客家影像創作的格局，期望能以攝影影像呈現，回台舉辦影像展、策劃相關座談。
3. 觀摩美國攝影收藏形式、展覽呈現、管理模式以做記錄，冀望回國可作為國內相關攝影展演機構作為學習。
4. 以攝影影像記錄休士頓客家鄉親在當地的生活面貌，希望回國規劃成「HakkAmerica」攝影展，以冀對於客家文化推廣交流，客家影像記錄分享有所助益。
5. 66 號公路（Historic Route 66）觀光發展經驗學習和記錄觀察，回台彙整後可做為台灣客家台三線觀光發展做借鑑學習。