

藝術人文欣賞

普普風

>>>>> 安迪沃荷

----- 產品設計系 胡安誼 -----

安迪·沃荷 Andy Warhol

1928年8月6日 - 1987年2月22日

美國藝術家、印刷家、電影拍攝者，
是視覺藝術運動普普藝術
最有名的開創者之一。

沃荷曾經從事畫家、
前衛電影、檔案家、作家。

沃荷便就讀於附近的福爾摩斯學校並且在卡內基學院
(現在的卡內基美術館)

免費學習藝術。在繪畫之外，

好萊塢的電影也強烈吸引著他，他經常出入當地的影院。

沃荷在九歲的時候得到了第一台相機，他喜歡拍照，並且在地下室自己沖洗照片。

沃荷在三年級的時候罹患舞蹈症，這是一種神經系統疾病，四肢會不自主地運動。

之後他罹患憂鬱症，並且懼怕醫院和醫生。由於常常臥床不起，他便在床上畫畫、
聽收音機、收集電影明星照片貼在病床周邊。

沃荷認為這是對他人格發展、技能奠定及個人愛好形成很重要的一段時期。

安迪·沃荷亦曾投放精力到**電影**和**音樂**《地下絲絨》（ The Velvet Underground ）。但其電影作品多被視為地下電影，《Chelsea Girl》、《Eat》、《Blue Movie》等片以**創意的色情、缺乏情節和過度地冗長**（《Four Stars》一片更是長達25小時）著稱。

安迪14歲時（1942年），父親安德烈去世，同年，安迪進入了Schenley高中。安德烈在意識到兒子在藝術上的天分後，一直攢錢來支付大學學費。沃荷於1945至1949年進入卡內基理工學院學習（現在的卡內基梅隆大學），並且獲得了海報設計的藝術碩士學位，想要成為一個商業插畫家。在這幾年中，他在Home J's百貨商場做展陳設計工作。

1950年代：成功的商業插畫家與波普的萌芽

沃荷在畢業之後，到了紐約試圖成為商業藝術家，他的第一個作品便在1949年9月號的《Glamour》雜誌中萌芽。隨後，沃荷成為了1950年代最成功的插畫家之一，並且獲得了大量獎項。1954年，26歲的沃荷首次獲得美國平面設計學會傑出成就獎；1956年和1957年他連續獲得藝術指導人俱樂部獨特成就獎和最高成就獎。他的插畫獨特而異想天開，暗藏對照片與圖像的摹寫。沃荷時不時使用他母親的可愛而古怪的手寫字體

這些插畫中，他古怪的鞋廣告畫為他獲得了最多的名聲，這些畫作漫不經心還有墨跡污點，還有一些他早期作品的圖案。伴隨著唱片業的擴張、黑膠唱片、高保真、立體聲唱片的出現，RCA唱片公司僱傭了沃荷作為唱片封面及宣傳材料的設計師。1956年6月至8月沃荷用一場環球旅行獎勵自己的工作成就，與他同行的是他的朋友Charles Lisanby。他們去了夏威夷和亞洲與歐洲國家，這是沃荷德第一次出國旅行，也是他人生中的一件大事。

1960年代：波普的興起與實驗電影

1950年代後期，沃荷開始將更多精力投入繪畫當中。

他在1961年創作了基於漫畫與廣告的第一幅普普藝術作品，隨後的幾年，沃荷開始了他的名人生涯。

他最著名的「坎貝爾湯罐」系列繪畫作品轟動了整個藝術界。

安迪·沃荷在紐約的第一次個人普普藝術展覽於1962年11月6日至24日

在埃莉諾沃德固定美術展覽廳展出，展覽作品以美國產品為標誌，包括

《馬里琳雙連畫》、《一百個湯罐》、《一百個可樂瓶》、《一百張美元鈔票》

紐約現代藝術博物館在1962年12月舉辦一場關於普普藝術的研討會，與沃荷一樣的藝術家們被指責為對消費主義的「諂媚」。

但無論評論家們如何炮轟沃荷們對商業主義的擁抱，整個1960年代，世界越來越清晰地見證著藝術文化領域的商業轉變，而沃荷正是這場轉變的核心。

1964年一場名為《美國市場》的展覽是一個重要事件，但農產品、罐頭商品、肉以及牆上的海報都是六位美國普普藝術家創造的，其中包括引起爭議的比利蘋果，瑪麗英曼以及羅伯特瓦特。沃荷的作品《坎貝爾湯罐》賣到1500美元，而他的簽名則是6美元一張。

這場展覽是是大眾直接接觸普普藝術的第一個重大事件，也引發了關於什麼是藝術的再一次討論熱潮。

隨即他開始了一大系列的電影明星的肖像創作，包括瑪麗蓮·夢露、貓王、伊莉莎白·泰勒等。

同一時期，沃荷也開始了他「死亡與災難」系列繪畫。

沃荷的第一次雕塑展覽於1964年舉辦，包括幾百個舉行超市貨物箱的複製品，也包括《布里洛盒子》及《海因茨盒子》。藉著這個時機，他成立新工作室，將它塗成銀色並且以「工廠」命名。工作室中聚集了大量藝術家、作家、音樂家、地下名人。它很快成為了「紐約根據地」，在那裡開辦的聚會常常出現在全國的八卦欄目新聞中。他開始以絲網印刷的方式製造印刷品，它們很流行但同樣引來了大量爭議。在1963到1968年，沃荷和他的超級明星們創造了幾百部電影，這些電影有劇本亦有即興發揮的部分。它們內容廣泛，有概念性的實驗也有簡單的敘事片，有短的肖像片也有色情泛濫主題片。他的著名電影作品包括《帝國大廈》、《切爾西女孩》、《熒幕實驗》等等。

很多看過安迪·沃荷電影的影迷和影評者認為他根本不能算得上是個真正意義上的導演，舉著攝像機對著某個物體長達幾個小時，比如拍攝一個熟睡的人或者帝國大廈，可不是一個導演該做的工作。但是他對於攝影、電影以及導演的理念實際上已經遠遠超越了那個年代，甚至領先於當代。他對於靜態景物長時間的拍攝其實就是對於平面作品在時間上的延伸，其創作理念其實和瑪麗蓮夢露頭像是相似的。這樣的理念讓他將自己的電影作品二次回收，把許多電影的畫面抽取出來再製作成網版版畫。

沃荷在堪薩斯的一所Max's夜店執掌門戶，而那裡是當時藝術家與明星們經常出入的場所。在60年代中期，沃荷便已經成為了雜誌與媒體的常客。沃荷通過一部移動傳媒影片探索了表演藝術領域，叫做《不可避免的塑料爆炸》，搖滾樂隊地下絲絨樂隊 (The Velvet Underground) 是影片的主角。1966年，沃荷在卡斯利特美術館展覽了壁紙《牛》以及《銀色的雲》。雖然沃荷早在50年代便出版了一系列藝術作品書籍，但第一本大量製作的書籍是《安迪沃荷索引》，出版於1967。兩年後他創立了《訪問》，這是一本關於電影、時尚、流行文化的雜誌。他隨後的出版物包括《安迪沃荷的哲學》(1975) 以及《暴露》(1979) 《普普藝術》(1980)，和《美國》(1985)。

MICHAEL HALSBAND
Andy Warhol and Jean Michel Basquiat

沃荷在1968年6月3日遭到了瓦萊麗·蘇連娜槍擊。

瓦萊娜曾經是「工廠」的場景中一個邊緣人物，也是一位激進的女權主義者，出演1968年沃荷的電影《我，一個男人》，她在當天早些時候向沃荷索要自己的劇本《抬起你的屁股》，而沃荷聲稱他已經把它丟棄了。

瓦萊娜隨後被逮捕並解釋自己的行為是由於沃荷「過分控制了我的生活」。

沃荷在襲擊中受到重傷，進行了開胸手術、心臟刺激術才僥倖存活。

這次槍擊事件極大影響了沃荷的人生及藝術創作。在這之後，

「工廠」攝影棚收到了更密切的監控，屬於它的六十年代也逐漸走向終結。

1970年代：社交

在1974年，沃荷開始了他的時光膠囊系列作品：一些硬紙板做的盒子中填滿了他日常生活中的常見物品，包括書信、照片、藝術品、衣服、收藏品等等。安迪創作了六百多個這樣的盒子，現在那些盒子都成為了他的生活以及他所處的時代的寶貴檔案。在整個70年代，沃荷頻繁地與名人們社交，包括甘迺迪總統和杜魯門卡波特，兩個人都曾經是他早期作品的重要主題。他開始受到成百份的來自社會名流、音樂家、電影明星的的肖像繪製要求。明星肖像成為了他事業重要的一部分，也是他收入的主要來源。他是紐約著名的迪廳54號工作室的社交常客，並且常與時尚設計師霍斯頓、表演家萊莎明奈利和比安卡賈格爾出入。

Andy Warhol THE WARHOL COLLECTION

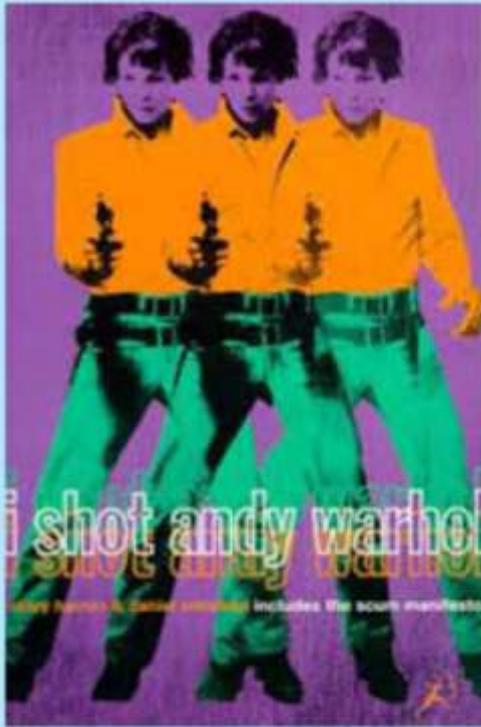
1980年代：最後的輝煌

沃荷在1984年與年輕藝術家巴斯奎特、
 弗朗西斯科和凱斯哈寧開始了合作，
 他重新拿回了畫筆、
 放棄了他從1962年起開始使用的絲網印刷。
 他統治了紐約80年代藝術市場的「牛市」，
 除了那些年輕的塗鴉藝術家，他還與一些
 新表現主義與歐洲超前衛主義運動中的
 藝術家們合作。

這段時間中，沃荷創造了麥可·傑克遜
 的肖像畫，並為他的專輯《戰慄》
 大賣做出了巨大貢獻。

80年代中期，他的兩檔電視節目「安迪沃荷的電視」
 及「安迪沃荷的十五分鐘」
 在紐約有線電視和全國音樂電視中播放。
 他創造了「周六現場秀」、並在「愛之船」中出演，
 也創作了一系列音樂錄影帶。
 沃荷也與一些模特公司簽約，
 在一些時尚秀場和大量的平面及電視廣告中出現。

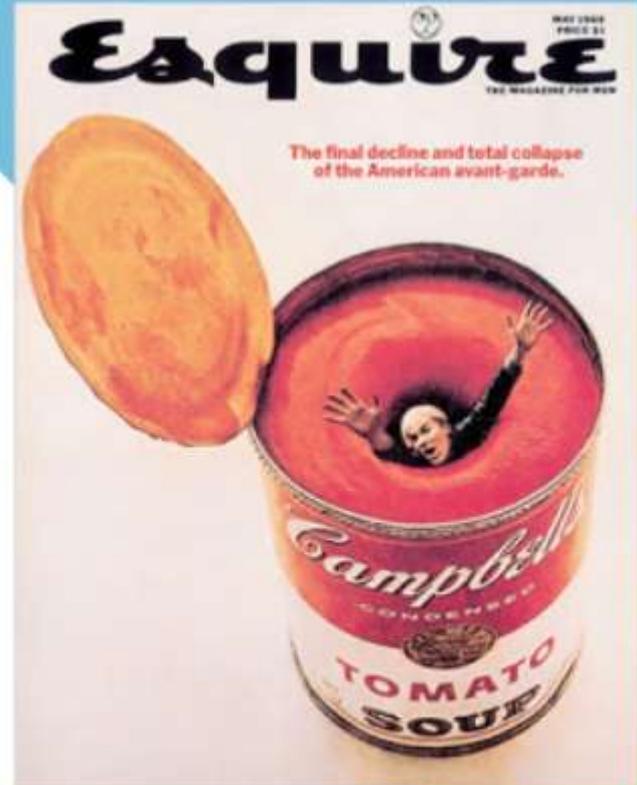

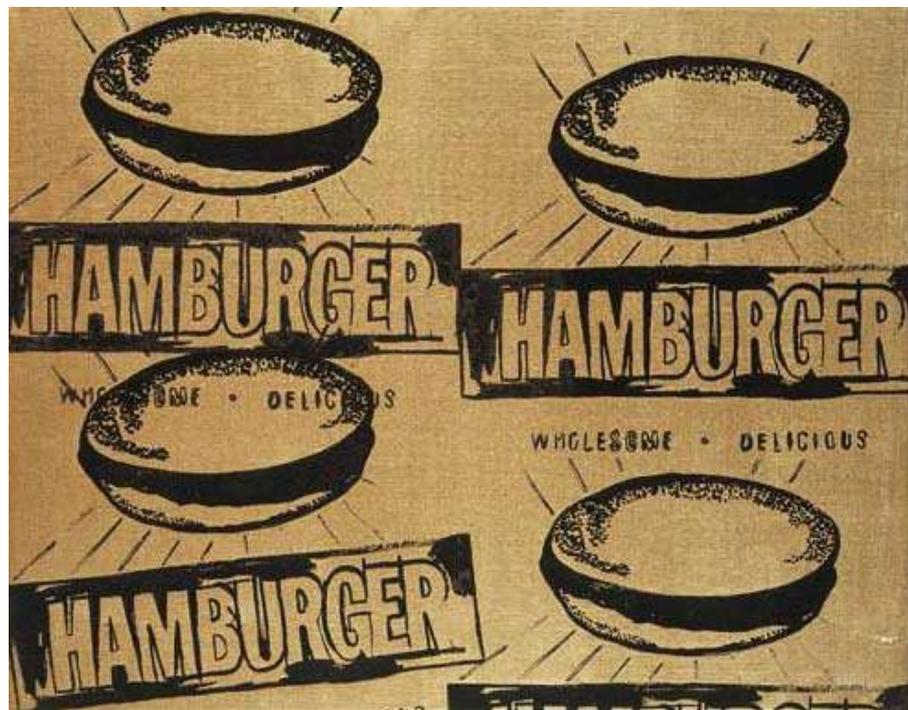
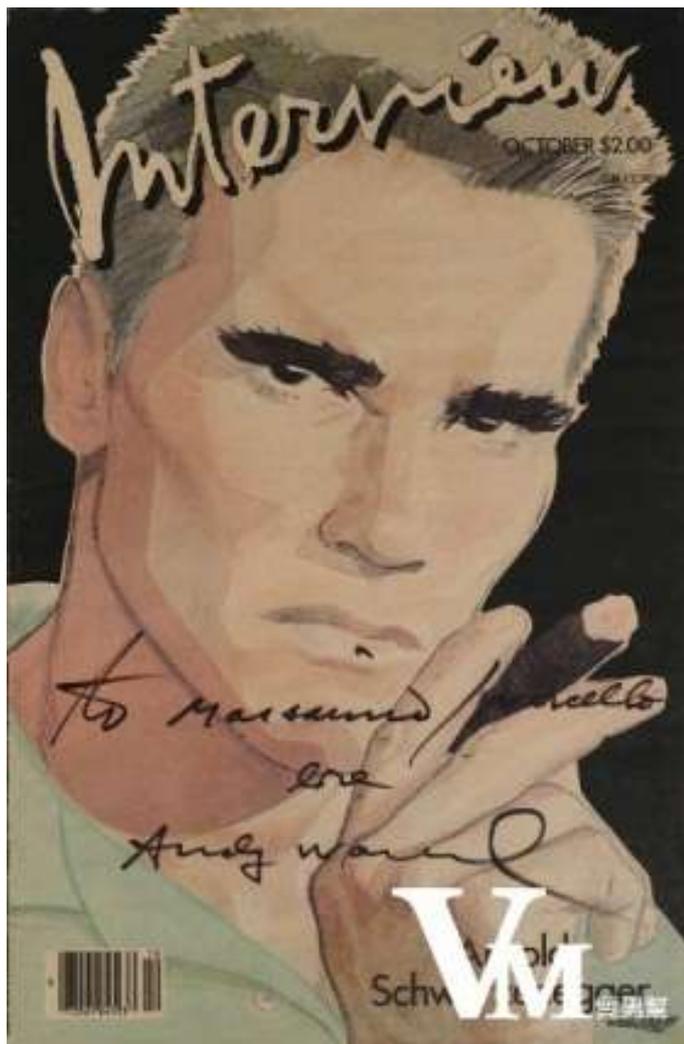

沃荷是一位多產的藝術家，他創作了大量的藝術作品，在70年代和80年代，他的繪畫、印刷品、攝影作品包括：《毛》、《女士們先生們》、《頭骨》、《鏈子與鐮刀》、《影子》、《槍》、《刀》、《十字架》、《美元標誌》、《時代精神》、《偽裝》等等。他最後兩場展覽分別是米蘭展出的《最後的晚餐》系列畫作以及紐約的《綉畫》。這兩個展覽都在1987年1月開始，次月，他便在膽囊炎手術後於匹茲堡去世。

事到如今，坊間對Andy Warhol這個現代藝術大師的評價雙向不一，有的說他賤售及出賣了藝術的高度，走向低檔庸俗；有的對他歌功頌德，認為Warhol善用流行文化的廣受價值，讓向來小眾的藝術得以普及，層面擴大，因而由他首衝領銜的「普普藝術」（Pop-Art），於今日的資訊世代起了誘導的作用地位。誰都喜用「藝術源自生活」來鑑別藝術之定義，當好些大型品牌

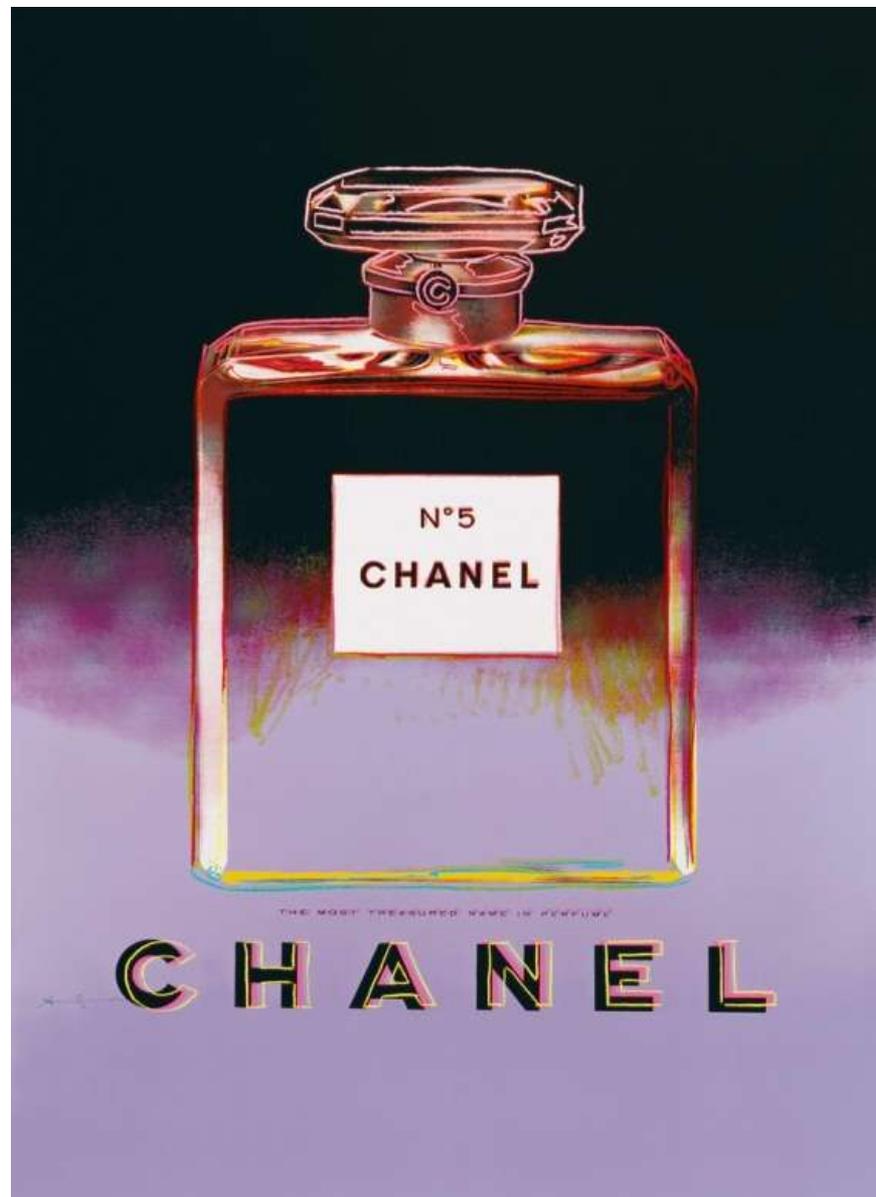
（如廣告課裡引用過Uniqlo服裝品牌的重點專題）均採用上Andy Warhol的美術風格，將自家的產品包裝、商標符號、宣傳手法逐一平面化、色彩鮮艷化去，來爭奪群眾過路人的目光，此時此刻不只藝術有變，甚至扯上生活態度，也變矣。

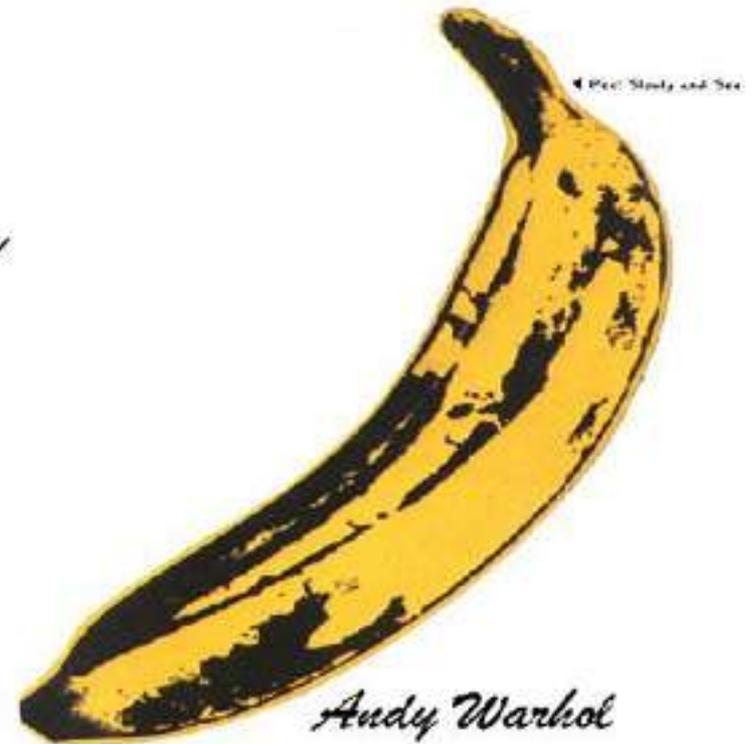

安迪·沃荷的《四個漢堡》（Four Hamburgers），作於約1985至86年，油畫布上使用合成聚合塗料和絲網印刷油墨。

安迪沃荷擅長把人物與商品，運用不同色系、重複排列、大家較為熟悉的是瑪麗蓮夢露與毛澤東，卻鮮少知道其實安迪沃荷也曾為知名的香奈兒N°5作過系列絲網印刷，設計的靈感來自1924年推出的淡香水瓶身。

The Velvet Undergrund

安迪沃荷的普普風設計到現在還廣受到很多年輕人以及商業界視覺設計運用與喜愛，可見他的藝術是延續性跟極大的影響力。
<<這張圖就是一位部落客使用安迪沃荷的作品所彩繪的指甲

