

DOI:10.16515/j.cnki.32-1745/c.2017.04.016

安迪·沃霍尔与波普艺术

金宝良

(金陵科技学院动漫学院, 江苏 南京 211169)

摘要:在各种后现代艺术形式中,波普艺术借助大众文化的视觉与影像,如商品招贴、电影广告等,对传统的绘画艺术提出了挑战,是冲破世俗与高雅边界的一次艺术实践。分析波普艺术的代表人物安迪·沃霍尔作品的艺术特质及波普艺术对现代社会的影响,认为波普艺术是对传统艺术的突破和艺术理念上的解放,其艺术特征是由当时资本主义社会的消费特质所决定的。

关键词:后现代主义;波普艺术;世俗文化;消费特质;反讽;安迪·沃霍尔

中图分类号:J11

文献标识码:A

文章编号:1673-131X(2017)04-0071-04

Andy Warhol and Pop Art

JIN Bao-liang

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China)

Abstract: In the various art forms of postmodern art, pop art poses a challenge to the traditional painting art through the vision and image of mass culture such as posters, movie advertisements, which is an artistic practice to break through the secular and elegant borders. This paper analyzes the art characteristics of Andy Warhol works, who is a representative figure of pop art, and also analyzes the influence of pop art on modern society. It is believed that pop art is a breakthrough for traditional art, and is a liberation of ideas, and it is determined by the consumption characteristics of capitalist society.

Key words: postmodernism; pop art; secular culture; consumption characteristics; irony; Andy Warhol

西方现代艺术始于 19 世纪 70 年代中后期,经由印象派、野兽派、立体派、未来派、超现实主义、抽象派等流派的纷繁发展,止于 20 世纪 60 年代。在两次世界大战和冷战时期,西方社会进入资本主义后工业化时代,出现了对传统与现代持批判与质疑态度的“后现代艺术”。后现代艺术与现代艺术在产生时间上的交叉,必然导致现代艺术与后现代艺术的区分并非是泾渭分明的。

后现代艺术是战后西方社会从精神层面和工业发展层面来重建文明社会的一种文化表现,冷战

时期东西方的对立必然使后现代主义的文化主张具有明显的反传统、反主流的倾向。后现代主义更多的是一种社会情绪,而非一种系统的教条,从这个意义上讲,任何时期只要烙有反传统主张或色彩的哲学理论及流派均可归为后现代主义。后现代主义艺术的兴起以美国艺术家杜尚的装置作品《自行车轮》为标志,随后出现的达达主义艺术运动拉开了后现代艺术兴盛的序幕。20 世纪 50 年代,波普艺术兴起,查德·汉弥尔顿、安迪·沃霍尔、罗伊·利希滕斯坦等波普艺术家的作品直面和表达

收稿日期:2017-12-02

作者简介:金宝良(1962-),男,江苏南京人,副教授,主要从事绘画、影像及多媒体研究。

了资本主义消费社会的本质,迅速将商品和流行文化带入了波普艺术。

一、波普艺术的起源

波普一词来源于英文“Popular”的缩写,波普艺术即流行艺术、公共艺术。波普艺术作为一种艺术活动,20世纪50年代初萌发于英国,60年代中期鼎盛于美国。这一艺术形式借助大众文化的视觉与影像,如商品招贴、电影广告等,向传统绘画艺术发起了挑战,其目的是利用艺术中流行的(相对于精英主义)文化符号,使用机械的复制或渲染,反讽文化中陈腐的或庸俗的元素。

在早期的波普艺术家中,英国的贾斯培·琼斯和理查德·汉密尔顿的作品(图1)、美国的拉里·里弗和爱德华多·包洛奇的作品被广泛地解读为对抽象表现主义主流思想的反映,以及这些思想的扩展。波普艺术和极简主义被认为是早于后现代艺术的艺术活动。

图1 理查德·汉密尔顿/室内

波普艺术早期关注的是美国流行文化中充满活力和矛盾的形像:它是一种强大的、具有操控性的符号装置,影响着整个生活模式,同时也促使社会繁荣。波普艺术在艺术追求上继承了达达主义精神,既是对达达主义的延伸,也是对其的否定。当波普艺术和达达主义探索一些相同的主题时,波普艺术取代了达达主义的破坏性、讽刺性和无政府主义的冲动,并对大众文化的产物进行了肯定。

波普艺术通常采用大众传媒中使用的影像,如在美国波普艺术家安迪·沃霍尔的作品《坎贝尔汤罐头》中(图2),产品的大众化特征和普识性标志符号显得尤为突出,食品盒子的标签都成为了波普艺术的主题。

图2 安迪·沃霍尔/坎贝尔汤罐头

二、波普艺术的代表人物——安迪·沃霍尔

安迪·沃霍尔是美国视觉艺术活动和波普艺术的领军人物之一,其被视为波普艺术最初的代表人物和最具革命性的艺术家^[1],他和马塞尔·杜尚、约瑟夫·博伊于斯、伊夫·克莱因并称为20世纪后半叶最具影响力的四位艺术家。

1949年,21岁的安迪·沃霍尔由匹斯堡去纽约寻觅机遇与艺术梦想,他认为若要在美国的视觉艺术领域取得成功,就必须创作出具有存在价值的作品。大众传媒最终成为了他艺术表达的媒介。24岁时,他在商业广告绘画方面初获成功,并很快成为著名的商业绘画师,他绘制贺卡、商业插图,制作商品展示橱窗,这些工作形成的商业气息使他的作品形成了商业与时尚兼具的风格。26岁时,沃霍尔首次获得美国平面设计学会杰出成就奖,其后他连续获得艺术指导人俱乐部的独特成就奖和最高成就奖。20世纪60年代,安迪·沃霍尔的作品开始以生活中的流行物品为题材,表现和反映美国当下的世俗生活。他开始摒弃传统艺术创作的手工操作,直接用制版印刷的方法把货币、罐头盒、日常垃圾或名人的照片移到画布上,还应用了古典主义者和现代主义者视为大忌的“重复”,十分贴切地反映出后工业时代的特征。安迪·沃霍尔跨越了所有可用的媒介,导致了高雅文化和低俗文化之间界限的崩溃^[2]。

安迪·沃霍尔的作品探索了艺术表达、名人文化和蓬勃发展的广告业之间的关系,其作品内容与美国社会的拜物主义、商品贸易和名人崇拜休戚相关,也被称为政治波普,是物质至上社会中流行文化和大众传媒共同作用的产物,是冲破世俗与高雅

边界的一次艺术实践。安迪·沃霍尔画标志性的美钞、蘑菇云、电动座椅等,画名人肖像如猫王、马龙·白兰度、穆罕默德·阿里、伊丽莎白·泰勒等,他最著名的作品包括《坎贝尔的汤罐头》(图2)、《玛丽莲·梦露》(图3)、《地下丝绒乐队专辑封面》(图4)等。在作品《玛丽莲·梦露》中,他以好莱坞性感影星梦露的头像作为画面的基本元素,一排排地重复排立。一个个色彩简单、整齐单调的梦露头像,反映出现代商业化社会中人们无可奈何的空虚与迷惘。

图3 安迪·沃霍尔/玛丽莲·梦露

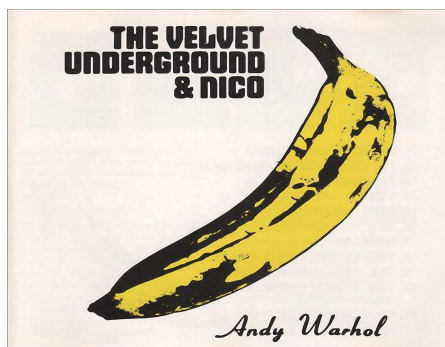

图4 安迪·沃霍尔/地下丝绒乐队专辑封面

在20世纪60年代波普艺术运动中,艺术家们将日常用品作为主题,这也是安迪·沃霍尔令人印象深刻的多产时代。他的作品在迅速风靡美国的同时,也引起了不小的争议,被批评为仅仅是“商业艺术家”。评论家们不喜欢他的名人肖像展览,称其为肤浅的、商业的,没有深度和重要的主题性。然而,之后不久,就有些评论家认为沃霍尔的“表面上的”和“商业化”是“我们时代最辉煌的一面”,并声称“沃霍尔在上世纪(20世纪,作者注)70年代捕捉到了美国文化的时代思潮”。

三、波普艺术对现代社会的影响

在现代社会,波普艺术已跨越艺术界,迅速波及并影响着设计与商业活动等领域,在新兴传播媒介、现代商业以及现代工业设计等领域均可见波普艺术的影响。现代生活的流行元素借助波普艺术得到快速传播,进而使波普艺术更具游戏社会的特质和对社会的反讽意义。

后现代艺术源于大众通俗文化,是融合了通俗文化与现代艺术特征的综合体,对生活中的各种艺术设计与产品外观(图5)、各类流行音乐包装、街头涂鸦艺术(图6)、商业包装等均产生了深远影响。即便如此,波普艺术既不推崇大众文化,也不是对大众文化的发动,它只是以通俗文化作为一种艺术手段与语言形式,借以反讽这个社会。波普艺术不断重复、排列的风格特征,暗喻着现代社会用品流水线式的生产方式,其作品也具有了反讽当代社会的意义。由波普艺术发展出的涂鸦艺术更加贴近大众生活,涂鸦艺术家们的作品更多地出现在公共空间,诸如建筑外墙、商业街区、地铁站点等,这些均是涂鸦艺术家们展现他们形式多样、风格独特艺术作品的常见场所。

图5 网络商品

注:图片来自淘宝网。

图6 街头涂鸦艺术

注:图片来自昵图网。

波普艺术对流行文化元素与符号的借用形式与创作理念,被当代设计师大量应用于艺术设计和文化创意领域。波普艺术通俗而简约的表达手法,很快被欧美设计师应用于各类平面与产品设计中。这一类设计贴近大众的喜好和流行趣味,进而使设计具有了亲民的特质。这类设计采用简洁的造型、平面化的色彩,打破了传统设计风格的羁绊,迅速得到追求时尚的年轻人的追捧。例如,盖塔诺·佩斯加设计的沙发(图7)和穆多什设计的儿童椅(图8),其设计手法与表现性均明显具有波普艺术的特征,表达出强烈的反叛主张。在服装设计领域,设计师借鉴具有鲜明现代气息的波普艺术开辟出令人耳目一新的设计之路,或者将波普绘画艺术中的图案直接再现于设计的服装上。我们不难发现,设计师的设计理念通过波普元素,以大众化的语言表现于时装、家具、音乐媒介等流行文化与生活用品。风格各异的产品造型设计、独特的图形装饰与图案设计、不守常规的设计概念等纷纷涌现^[3]。

图7 盖塔诺·佩斯加/沙发

图8 穆多什/儿童椅

波普艺术家摒弃原创形象的艺术实验,显露出后现代艺术商品化的特征。在后现代艺术的各个

时期,由于资本主义社会的消费特质,决定艺术作品社会文化价值的标准已不再仅仅是其美学与哲学功能,而更多受到政治与资本的影响。在资本购销的循环关系中,资本支配着艺术家与艺术品的命运;商业契约奠定着艺术品的地位,艺术批评也不可避免地沦为被消费的对象。因此,艺术品的创作与产生在一定程度上也丧失了深厚的人文表达,转而呈现为快速的复制与商品交易。

四、结语

就波普艺术的现象与意义而论,它更应是一种对传统艺术的突破和艺术理念的解放。波普艺术以挪用现存的大众图像元素、原样复制物品等作为艺术创作的基本方式,更具开放性与易读性,但其传递出的商品特征的单薄也是显而易见的,因此,它在很大程度上同时具有对思想的消解和消费的本质。

纵观艺术史,传统的高雅艺术一直以来是属于贵族群体和中产阶级的艺术,而波普艺术使中下层普通民众有了接触这些不曾亲近领域的机会,所以波普艺术的产生是历史的必然。波普艺术的坦诚和率直,正如陈丹青在《安迪·沃霍尔的哲学》序中所说,“沃霍尔以无辜的自私、病态的天真、备受困扰的好奇心以及对任何外部信息与内心活动的天然的平等意识,向我们证明什么才是自由和诚实”^[4]。

参考文献:

- [1] 刘晓陶. 波普艺术的巨星与领袖——安迪·沃霍尔其人其艺[J]. 中国美术, 2012(4): 156-159
- [2] 张小华, 吴卫. 重复的拓展与延伸——波普艺术领军人物安迪·沃霍尔作品新探[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2006(6): 12-15
- [3] 周心懿. 沃霍尔式波普艺术对商业设计的影响[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版), 2009(3): 46-48
- [4] 陈丹青. 消费时代的自由和诚实[J]. 中国企业家, 2008(13): 123

(责任编辑:李海霞)