

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 波普艺术之父理查德·汉密尔顿的符号拼贴

所有文章快捷检索

波普艺术之父理查德·汉密尔顿的符号拼贴

Go

发布时间: 2006-09-20

唐帆 供稿

[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

页码: 1

-- 唐帆 吴卫 (湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘要: 理查德·汉密尔顿被誉为波普之父, 他给波普艺术所下的定义是对当时流行文化特征的一种概括, 同时也奠定了波普艺术的创作方法, 冲破了原有绘画的界限, 对英国设计乃至后来国际上的设计风潮都产生了极大的影响, 在由现代主义向后现代主义的转折中迈出了第一步。

关键词: 理查德·汉密尔顿; 波普艺术; 拼贴; 通俗

1. 背景

波普艺术源自 20 世纪 50 年代初期的英国, 是 20 世纪英国艺术中充满生机和繁荣的一部分, "POP" 是英文 "Popular" 的缩写, 意为 "通俗性的、流行性的", 至于 "POP ART" 所指的正是 "一种大众化的"、"便宜的"、"大量生产的"、"年轻的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即时性的"、"片刻性的" 形态与精神的艺术风格。就词义而言, 波普是大众的意思, 也含有流行的意思, 所以也有人将波普艺术直接翻译成流行艺术。

早在 20 世纪 40 年代, 照片就开始成为新的描述性绘画的部分基础。从那时起, 一些年轻的艺术家也开始对摄影用于绘画感兴趣, 他们认为这样可以使艺术更贴切地涉及到现实世界。从 1952 年开始, 以伦敦的当代艺术学院 (the Institute of Contemporary Arts in London) 为中心的 "独立团体" 开始讨论当代技术和通俗表现媒介的有关问题。这个团体包括画家理查德·汉密尔顿 (Richard Hamilton)、雕塑家爱德华多·保罗齐 (Eduardo Paolozzi)、批评家劳伦斯·埃洛威 (Lawrence Alloway)、艺术史家和批评家彼得·雷纳尔·班哈姆 (Peter Reyner Banham) 等人。他们酝酿成立一个独立的艺术团体, 这个团体迷恋新型的城市大众文化, 而且特别为美国的表现形式所吸引。[1] (P.193-194) 当时, 美国经济因为二战得到飞速发展, 在战后成为了世界第一大强国, 率先进入了富裕社会阶段, 这对于战后物资匮乏的英国人来说具有非常大的诱惑力, 成为他们向往的生活方式。20 世纪 50 年代末期享乐主义在西方资本主义大国已站稳了脚跟, 新一代的艺术家们顺应时代风气, 发起了放荡的、轻浮的、反叛正统的、以取乐为中心的艺术。针对当时在欧美已不可一世的抽象表现主义以及那些反美学精神, 他们讨论如何更好地运用大众文化, 目的是致力于对 "大众文化" 的关注。他们努力把这种 "大众文化" 从娱乐消遣、商品意识的圈子中挖掘出来, 上升到美的范畴中去。在这一群青年画家中, 有一位后来把自己艺术推向最大众化的拼贴艺术家, 他就是理查德·汉密尔顿。

2. 理查德·汉密尔顿简介

理查德·汉密尔顿 (1922-) 出生在英国, 他是马塞尔·杜尚的得意弟子。汉密尔顿的个人成长过程对他的艺术成就产生了重要的影响, 他 14 岁小学毕业后就开始从事广告工作, 同时在多所艺术学校读夜校。此后他的教师经历成为对他的绘画生涯的又一有力影响, 长期的设计课教授过程使他成为一个实用主义者, 即十分注重解决问题的能力。1957 年他曾说过他所追求的品质是通俗、短暂、消费得起、风趣、性感、噱头、迷人, 还必须是廉价的, 能大批量生产的。[2] 汉密尔顿的观点道出了 50 年代伦敦和纽约年轻画家的愿望: 寻求独特的时代气质。

1956 年在怀特查波尔艺术画廊举行的展览 "这就是明天" 中, 理查德·汉密尔顿展出了他的一幅拼贴壁画的照片 《是什么使今天的家庭如此独特、如此具有魅力?》 (见图 2) (Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing), 他的这幅题目冗长的拼贴画是英国第一幅波普艺术作品也是最典型的波普拼贴画, 这件浓缩了现代消费者文化特征的作品格外引人注目, 使波普艺术的特质得到更大程度的体现, 其最显著的特征就是将目光投向日趋发达的商业流行文化, 用极为通俗化的方式直接表现物质生活。这一作品表现了一个 "现代" 的室内, 那里有许多语义双关的东西: 波普这个词写在一个肌肉发达、正在做着健美动作的男人握着的棒棒糖形状的网球拍上, 上有三个很大的字母 "POP", "POP" 既是英文 "棒棒糖" "lollipop" 一词的词尾, 又可以看作是 "流行的、时髦的" 一词 (popular) 的缩写 (有人据此认为这是 "波普" 一词诞生的由来)。沙发上坐着一个裸体女子, 裸体男子的健美体格与裸体女子的性感肉体, 也正是西方现代文化的潮流事物。房间采用了大量的潮流物品来装潢: 电视、卡带式录音机、连环画图书上的一个放大的封面等等。透过窗户可以看到一个电影屏幕, 正在上映的电影 《爵士歌手》 里面的艾尔·乔尔森的特写镜头。在创作这一作品时, 汉密尔顿列了一张清单, 列出他认为应该包括的内容: 男人、女人、食物、报纸、电影、家庭用品、汽车、喜剧、电视资料以及当时杂志流行的形象, 同时, 它也全面预示了 1957 年汉密尔顿对波普艺术所下的定义, 这显然也是艺术家本人对当时流行文化特征的一种概括。

图2 是什么使今天的家庭如此独特、如此具有魅力？

展览展出后不久，汉密尔顿准备另外举行通俗文化和艺术展览，他将这个展览所要表现的波普艺术定义为“普遍的（为大多数观众而设计）、短暂的（短期效用）、可放弃的（易于被遗忘）、低成本、大批量生产、年轻的（为青年而生产）、诙谐的、性感的、噱头的、刺激的、大企业的”。[3](P.11)这个展览始终没有办成，但他为之所写的提案却对波普艺术的发展产生了深远的影响，所以他可以说是波普艺术的创始人。

3. 理查德·汉密尔顿的艺术特点

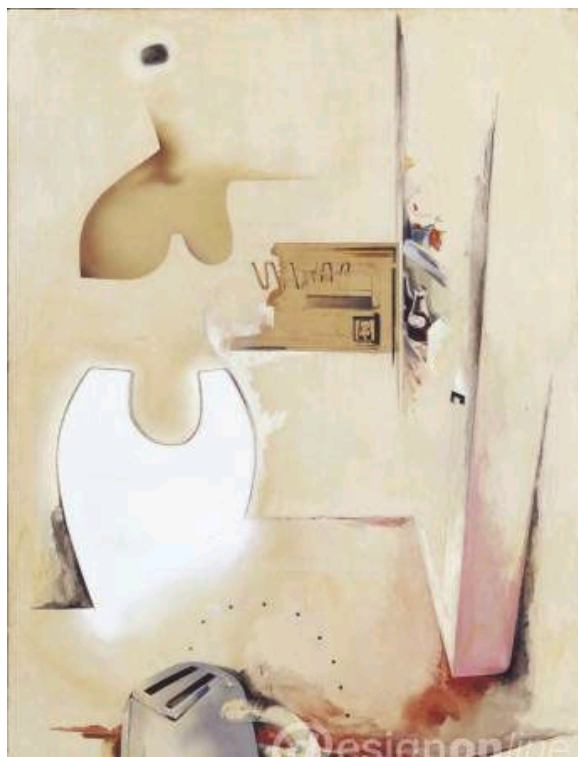
汉密尔顿是一个敏感的都市艺术家，他观察社会习俗、风貌以及他周围发生的事情，并通过一种通俗的视觉语言将之表现出来。他以惊人的敏锐认识到通俗文化的潜力：“通俗艺术作为不同于美术的一个部分，今天并不存在。波普艺术今天的对等物是消费者的产物，它有众多的人口来消费，由巨大的娱乐机器来创造……其结果是高度的个性化和老练，但也有其健康的活力。”[3](P.13)他细心地观察现代人所生活的现代世界--伟大的现代城市，在他的艺术中表现以某种强度与渗透性包围着现代人的物体和形象。这种观察，使人们感受到这些东西的存在。

3. 1 通俗的表现内容

在他的第一幅波普绘画展出后，汉密尔顿的绘画都具有自己所要求的通俗艺术的特征，他认为艺术应该等同于生活并把高雅的艺术与日常的物质生活拉近，所以文明的产物和著名人物的肖像理所当然地成为了他创作的对象。他常以流行的商业文化形象和都市生活中的日常事务如最常见的工业产品、旧广告、明星照片等为题材，采用的创作手法也往往反映出工业化和商业化的时代特征。汉密尔顿在谈到他的创作时说：“我必须回到视觉世界上来，我想我应该每星期去三次电影院，我翻阅《花花公子》杂志，看《绅士》杂志、看《瞭望》杂志，这些体系大大丰富了我的视觉生活。”[1]（P.195）

3. 2 具象形和符号拼贴的运用

汉密尔顿奠定了波普艺术的创作方法，也就是通过直接挪用社会生活中的一些形象来创作作品。[4]他的作品往往选取极具代表性的视觉元素配合使用超级写实的手法来表现，或者干脆就采用印刷、粘贴创作作品，拼贴是他最常用的作画方式。

1958年的作品《She》(见图3),这是一件无论形式和内容都非常复杂和丰富的作品,标题用一个美元符号开头,很直接地传达出画面的主题。这幅画的主要材料来源是美国惠而普冰箱广告,此外还有烤面包和吸尘器的广告。位于画面中的女性形象则是以模特维姬·杜根的照片为基础,这幅画包括描绘和拼贴,但它是按照拼贴的方法组建画面,是一个需要精心制作的过程,采用了各种技术,比如妇女形象用一小片袒露的肩和乳房来表现,还有一只孤单的眼睛,下沿是她髋部的轮廓线。她的肉体部分是美丽的喷雾涂色(用喷枪描绘),看起来像是有光泽的杂志广告上或挂画上的女性肉体,髋部的形是涂成白色的浅浮雕拼贴,冰箱里面仅仅用两个冷藏箱来组成(照片拼贴),门开着,门上有可口可乐。面包烤炉也是用喷枪和颜料画出,它综合了吸尘器的部分构成了汉密尔顿所称的“烤吸器”。他用点的构成代表面包烤热后弹出来的轨迹。这一表现在艺术中很新颖,但又是日常生活化的,艺术家用精练的方式概括了它,使很多观众的注意力被这一形象所吸引。此外,这些堆砌的符号也满足了现代人对信息的渴求。

图4《我的玛丽莲》是1965年汉密尔顿以一个摄影家拍摄的玛丽莲·梦露的照片中的一些连续镜头为基础创作的,作品以强烈的感情色彩探索了绘画中抽象形式和具体形象之间张力的关系。画面中的照片上留下的是梦露的影子,汉密尔顿大肆宣扬拍摄的梦露形象与把她毁掉的形象之间的强烈对比,把原有的照片修得更加狂荡、更加放肆,甚至变成她自损性格的某种隐喻。[1](PP.195-196)汉密尔顿通过其作品向大家宣布波普艺术的意义不在于原创,而在于对原创的作品进行符号化和象征性的复制和解构。

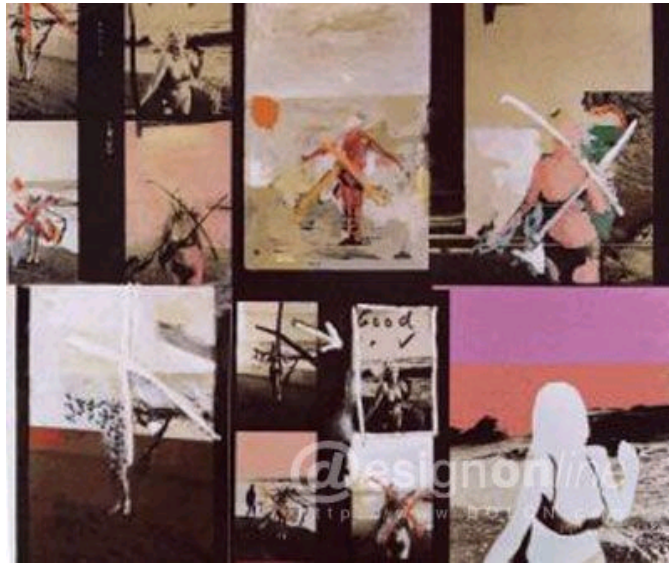

图4 我的玛丽莲

3. 3 新材料和新形式的运用

在绘画技术上汉密尔顿也做了多种探索,如在图5《我在梦想白色的圣诞》中,他采用了电影宽银幕的刷照形式,选用了电影《白色圣诞》中的镜头,用彩色负片代替了彩色正片,将影片中的白人歌手换成了黑人歌手,以便于他探索负片的彩色效果。这一作品符合他老师杜尚的主张:万物都有其相反的一面。但是,作品其他的深刻意义大部分则由易于理解的形象揭示出来。

图5《我在梦想白色的圣诞》

图6 向克里斯勒公司致敬

汉密尔顿沉迷于现代生活的魅力。《向克里斯勒公司致敬》创作于1957年（见图6），它第一眼看上去像一幅抽象画，但汉密尔顿却采用了类似广告词的标题，这一作品引用了克里斯勒公司为普里茅斯和帝国汽车所做的广告，也包括了大众汽车和蓬迪亚克的材料（蓬迪亚克是美国的汽车制造商，他创造了汽车的主导样式）。这也再一次显示了汉密尔顿对大众文化的偏爱。

在图7《怀特里湾》中，汉密尔顿显示出新一代艺术家对这一类原形主题眼光的变化。他没有试图创造一个独特的人物，他的想象力来自实际的观察，逼真是他的目的。他以绘制明信片的方式表现了人们在怀特里湾的沙滩上嬉戏的场景，用类似于蜡笔的笔触表现平静的海面和沙滩，使人感觉像是一幅照片。但是艺术家缩小了人物的比例，将之画在画布上之后又在整个画面绘制了一些没有着色的人物，使观众感到眩目和纷乱的效果。在一系列的作品中，汉密尔顿试图寻找出大脑可以接受的变形，他研究把照片缩小到什么程度还能使观众可以辨认出来的符号化方法。

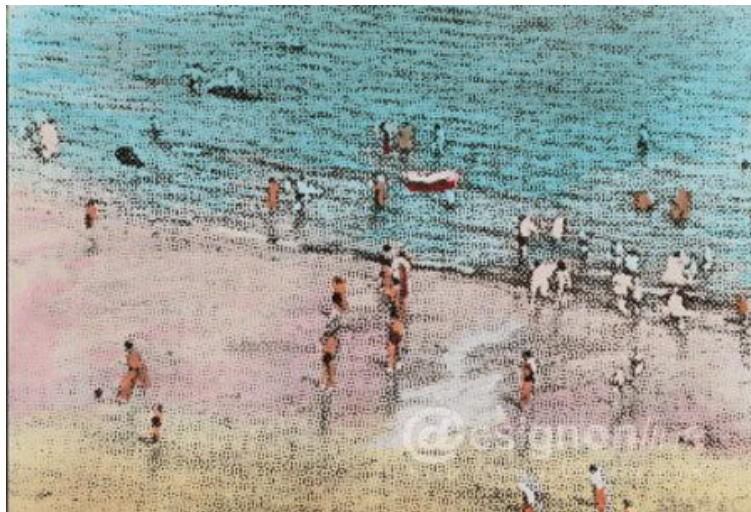

图7 怀特里湾

4. 结语

在波普艺术产生之前，生活和艺术的界限是分明的，绘画和其他姊妹艺术很少发生联系，直到波普艺术的出现才打破了这种格局，消解了高雅艺术和通俗艺术的区别，让艺术走入平常生活。波普艺术冲破了原有绘画的界限，商品形象或工业设计品形象大量进入艺术创作中，对英国设计乃至后来国际上的设计风潮都产生了极大的影响，在由现代主义向后现代主义的转折中迈出了第一步。

作为波普艺术之父的汉密尔顿以其敏锐的观察力和创新精神创作出了一批具有特殊意义的作品。他常以流行的商业文化形象和都市生活中的日常事务为题材，因而带有许多时代性的符号，让人们产生既熟悉又惊异的情愫，这恐怕与他曾经长期从事设计教育有关。此外，饱和以及对比强烈的色彩、或逼真或夸张的形体、堆砌的符号都满足了人们对信息的渴求。他通过具有代表性的事物，以及使用视觉双关语和意味深长的标题，将大众文化上升到了美的范畴，使得美术作品不再是少数人享有的精神奢侈品，让人们看到艺术品也可以如此亲切地展现普通生活，而且充满了感官乐趣和亲切感。

汉密尔顿所创的拼贴的艺术手法从二十世纪五十年代诞生至今已几十年的历史，至今依然很受社会欢迎，仍被广泛的使用着。

参考文献：

- [1]常宁生：《反叛与超越：现代西方绘画艺术》，上海，东方出版中心，2000年版，第193-194页,第195页,第195-196页。
- [2]艺术史研究 世纪在线中国艺术网 http://cl2000.com/history/beida/yysts/yysts3_01.shtml。
- [3]高岭：《理查德·汉密尔顿-波普之父》，《世界美术》，1992年第1期，第11页，第13页。
- [4]马永建：《后现代艺术20讲》，上海社会科学院出版社，2006年版，第47页。

作者简介：

1.唐帆(1978-),女,湖南株洲人,湖南师范大学美术学院学士,湖南工业大学包装设计艺术学院硕士研究生,主修视觉传达,现为中国包装总公司包装设计技术专业中心设计员。

2.吴卫(1967-),男,湖南常德人,湖南工业大学硕士生导师。清华大学美术学院设计艺术学博士,2004年清华大学校级优秀博士论文一等奖获得者,曾于1988-1990年留学日本千叶大学デザイン学科,现为中国包装总公司包装设计技术专业中心主任,主要从事传统艺术符号文化和高校艺术教育理论研究。

The Father of Pop Art Richard Hamilton's Symbol Assembling

Abstract: Richard Hamilton is famed as the Father of Pop Art. The definition he gave to Pop Art was a succinct summary of characteristic of prevalent culture at that time. In the meantime, he has established creative means of Pop Art, which has smashed the bounds of the original painting and has exerted a tremendous influence on English design and even the international design trends afterwards. He has made the first step in the course of an abrupt turn from modernism to post-modernism.

Key Words: Richard Hamilton; Pop Art; assembling; popularity

相关链接

» 没有相关链接.

页码: 1

责任编辑: dolcn07

设计在线链接代码

@esignonline

@esignonline
http://www.DOLCN.com

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国

@ 1997-2007 DesignOnLine

[关于我们](#) | [豁免条例](#) | [广告赞助](#) | [网站地图](#) | [活动支持](#) | [友好同盟](#) | [返回首页](#)