

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 波普艺术领军人物安迪·沃霍尔作品新探

所有文章快捷检索

波普艺术领军人物安迪·沃霍尔作品新探

[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2006-07-11

» 张小华供稿

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

页码: 1

重复的拓展延伸

--波普艺术领军人物安迪·沃霍尔作品新探

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

[摘要] 沃霍尔是波普艺术的倡导者。他在探索绘画作品表现的可能性时, 突破传统手绘的单一模式, 并以重复母题元素的风格表达大众趣味特征。笔者从图像学的角度对其部分代表作品进行解读, 并从创作手法和创作主题上进行分析, 得出沃霍尔引领的波普艺术运动是传统艺术和现代设计观念和形式转变的纽带, 沃霍尔在波普艺术中的革新、开拓促进了现代艺术的多元化和互融性发展。

[关键词] 安迪·沃霍尔; 波普艺术; 重复; 色调分离

相关旧文快速搜索

» 没有相关文章.

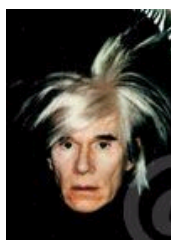
1. 波普艺术背景

波普艺术来源于英文缩写"POP", 即流行艺术、大众艺术。它于20世纪50年代最初萌发于保守的英国艺术界, 60年代鼎盛于具有浓烈商业气息的美国, 并深深扎根于美国的商业文明。工业化时代, 人们聚集于现代都市, 商贾云集, 城市的广告、杂志、电视、卡通漫画等等宣传造就了波普艺术的问世, 美国波普艺术家遵从"艺术应反映日常生活, 日常生活应表现在艺术之中"这一反传统的艺术观念, 他们强调日常可视物体作为一种更能让人理解的语言形式, 是表现抽象精神世界的可靠手段。[1] (P.1-2) 波普时期的美国艺术家直接面对他们的日常生活和环境, 在探索艺术表现的可能性时, 比起英国同行们更大胆、更热情。

从艺术发展的进程看, 它是对上世纪50年代占统治地位的抽象表现主义的精英观念做出的回应。抽象表现主义以其个人化、主观性、精神性成为贵族艺术而高高在上, 只能在艺术界获得认同。波普艺术家则不断尝试反映当时工业化和商业化特征的新材料、新主题和新形式, 表达日常生活中司空见惯的事物和流行文化而获得了大众普遍接受。波普艺术运动是传统艺术的延续和发展, 它打破了传统架上绘画的方式, 通过借助运用大量的现代科技传播手段, 确保强大的生产力和高效的传播速度。由于波普艺术产生的背景与战后形成的西方"富裕社会"有关, 这场运动基本是在形式主义圈子里探索, 没有系统理论做指导。[2] (P.223)

波普艺术是20世纪最有影响的艺术运动之一, 也是20世纪唯一获得普遍接受的艺术流派。在这场艺术运动中, 沃霍尔一马当先, 成绩斐然。他被视为波普艺术最杰出的代表人物和最具有革命性的艺术家, 和杜尚(Marcel Duchamp)、博伊于斯(Joseph Beuys)、克莱因(Yves Klein)并称为20世纪后半叶对世界艺术贡献最大的四位艺术家。[1] (P.3)

2. 安迪·沃霍尔简介

安迪·沃霍尔(Andy Warhol, 1928—1987)是波普艺术的倡导者, 也是对波普艺术影响最大的艺术家。他出生于美国宾夕法尼亚州的匹斯堡, 是捷克移民的后裔。沃霍尔从小酷爱绘画, 曾在卡耐基技术学院(Carnegie Institute of Technology)学习。1949年(21岁)他离开匹斯堡去纽约寻找发迹机会, 他明白要在美国的视觉艺术上获得成就, 就必须让人们看到他知道他的存在, 大众传媒给了他许多启示。1952年(24岁)他在纽约以商业广告绘画初获成功逐渐成为著名的商业设计师, 他设计过贺卡、橱窗展示、商业广告插图, 这些经历决定了他的作品具有商业化倾向的风格。1954年(26岁), 沃霍尔首次获得美国平面设计学会杰出成就奖。1956年(28岁)和1957年(29岁)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, 他开始以日常物品为作品的表现题材来反映美国的现实生活, 他喜欢完全取消艺术创作的手工操作, 经常直接的将美钞、罐头盒、垃圾及名人照片一起贴在画布上, 打破了高雅与通俗的界限[3]。

沃霍尔除了是波普艺术的领袖人物, 他还是电影制片人、作家、摇滚乐作曲者、出版商, 是纽约社交界、艺术界大红大紫的明星式艺术家。沃霍尔的作品没有欧洲设计师那么观念化、哲学化、个人化, 他的作品风格体现出了: 实用主义、商业主义、多元化、幽默性。"每个人都能当上15分钟的名人", 这是安迪·沃霍尔留给媒体时代最乐观的寓言, 但以其对当今艺术的巨大影响而言, 他自己的15分钟还远未结束, 无论是当时他所处的时代还是现在, 对于美国还是世界, 安迪·沃霍尔都是个传奇人物。

3. 安迪·沃霍尔作品特征解读

沃霍尔作品的内容与美国社会的消费主义、商业主义和名人崇拜紧密相连, 是针对消费社会、大众文化和传播媒介的产物。在沃霍尔的作品创作中, 由于他选用题材和创作内容的广泛, 作品开始突破以往单一模式, 体现出强烈的创新精神。其最为明显的特征就是机器生产式的复制, 完全相同的主题元素或者不同色相的主题元素在同一个作品中不断重复出现。沃霍尔擅长绘画、印刷、摄影之间的跨越使用, 不断利用传媒而重复传媒, 他大胆尝试凸版印刷、橡皮或木料拓印、金箔技术、照片投影等各种复制技法。他对新媒介的关注, 为其设计找到一个契入口并逐渐转化为与多元媒体设计的完美结合。我们可以从以下几个方面来分析其作品特征:

3.1 用热点传播符号表达流行文化

苏珊·朗格说:"符号最主要的功能--将经验形式化并通过这种形式将经验客观呈现以供人们参照、逻辑直觉、认识和理解。"沃霍尔善于以艺术家的敏锐视角捕捉流行符号, 准确地从过量的超负荷的宣传文化中把握美国社会和生活中某些永久性的东西。他经常使用媒介与绘画结合, 通过大量重复母题元素客观表达大众熟悉的形象符号, 符号的对象在形式上直接诉诸感知。这些符号承载着工业化时代的人类精神风貌、价值观念、情感理智等一切信息反馈的综合。

图2《毛泽东在1972》是沃霍尔肖像题材的代表作, 上个世纪70年代, 美国媒体上开始出现中国开国领袖毛泽东的头像及相关报道, 沃霍尔以艺术家的敏锐嗅到一向对立僵硬的中美关系有所缓和, 这个时期他大胆地创作了许多以毛泽东头像为题材的作品, 取之于媒体的毛泽

东肖像开始广泛地与不同媒材结合产生不同形式的作品，不久中美果真建立了外交关系。图3《米老鼠》则是沃霍尔从精神消费文化中捕捉到的流行符号。他对媒介文化的关注为大众提供了一种观察传播现象的手段和方式，从实践上诠释了符号学对于传播现象及媒介文化的某些观点和论述。这种以工业方式的大批量生产、复制而成的艺术品，已不再是过去那种传统的文化形式，它是文化与经济联袂的复合体。因此以沃霍尔为代表的波普艺术折射出的消费文化，是以市场需求为导向的。它在引起大众物质欲望无限膨胀的同时，也潜在地表达了他们内心的真实需要和文化追求的失落。沃霍尔的作品直接受到了符号学派的影响，与符号学有千丝万缕的联系，他的作品也大大丰富了符号学研究的视野和领域[4]。

图2 《毛泽东在1972》 局部图 图3 《米老鼠》

3.2 重复构成产生的拓展延伸

在沃霍尔作品中，许多完全相同或略作改变的形象被绝对精细和均匀地排列在画面中，它引导观众以点过渡到线、以线过渡到面系列性的方式去欣赏作品，我们可以感觉到他无意去表达对象的原始性和本真性，他关注对象自身系列的呈现方式。在图4《坎贝尔汤罐头》和图5《二百一十个可口可乐瓶》中，当几个、数十个、乃至上百个形状、色彩、大小、方向、肌理完全相同的形象排列在一起的时候，人们就不会再去关注对象背后的意义，而全然被相同视觉符号组成的画面而产生的强烈视觉冲击力所吸引。这种重复构成展现了一种反常或变异的体验，达到一种隐去单一母题的表现效果。而作品本身反映了机器复制时代和消费社会的一个典型特征--通过不断的重复阵列呈现，平淡转化为神奇，粗俗也变为典雅。重复构成加强给人的印象，造成有规律的节奏感，使画面统一。在欣赏沃霍尔作品时，观众有意无意会触及到重复和差异、整体与个体之间的联系，体验着作品所蕴涵的色彩、质感、韵律上的形式美感以及视觉上的拓展和延伸。

沃霍尔把作品主题推广到一切已经存在的事物上，在每一个永恒的瞬间不加拒绝地容纳了一切在质上并不相同的事物。教室里排列整齐的课桌、椅子，做操的同一个动作，墙上的砖，布上的图案、货架上的产品以及书店里陈列整齐的书本等都具有连续发展的反复，并呈现出视觉上的拓展和延伸。沃霍尔看似漫不经心的选用日常生活中普通元素作为创作主题，其实正是挖掘出它们具有的共同特点--重复。沃霍尔用独到的表达方式诠释了当时西方社会人们的精神风貌、价值观念等一切信息。他改变的不仅是作品的形式，也是一种观念。

图4 《坎贝尔汤罐头》

图5 《二百一十一个可口可乐瓶》

3.3 色调的分离

"热门的"题材、"归纳的"色彩是沃霍尔作品的鲜明特征。在沃霍尔作品中，丝网印刷是他常用的完成作品的手段，而通过整体和部分之间关系的相对简化而达到的色调分离则是他表达主题的常用方式。他把每一件作品都分离概括成不同的色彩层次，这些色彩层次又形成一个等级排列，而不同的等级层次又形成一个或几个完整形式构成的核心，加上对背景进行单色调处理，所以整个构架具有"完美性质"--不能再增加也不能再减少。[5] (P.93—95)

沃霍尔通常选择已经被大众传播媒介定型、被公众普遍接受了偶像或者政治人物作为肖像作品的创作题材，并且绝大部分的题材并不是根据自己对对象的观察、了解、认识的基础上创作的，而是依据报刊、电影剧照或者招贴画等大众媒介上的图片完成的。在肖像题材代表作图6《玛丽莲·梦露》和图7《毛泽东》中，由于沿用了丝网印刷的技术，作品中笔触完全消失，色块虽然对比强烈，但是经过精心的色调分离后完全略化了色彩之间的微妙变化，复杂的色彩通过高度的概括、取舍、归纳而变得简练，体现出他用色用形的果断。沃霍尔完全避免个人情感和传统艺术对于作品所传达信息的依赖，只是利用传媒重复传媒，神秘模糊的表象和符号被冷静、理性地呈现出来，一种毫无深度感和异乎寻常的平面化构成了沃霍尔作品的基本形式特征，传统西方绘画形式语言在他的作品中几乎完全失去了作用。这种独特的简化分离的表现形式和改变传统的创新思路，积极地引领了波普艺术的内在美学观念和意识形态内容的潮流。

图6 《玛丽莲·梦露》 图7 《毛泽东》

3.4 运用重叠的"图底"建立空间

在沃霍尔的晚期作品中，作品风格开始从毫无纵深感的平面转向用重叠的基本形做图底来建立空间。他把相同的主题图形通过互相重叠组合成连续性、系列性的图底关系，这种系列就像一层层台阶，引导观众的眼睛从最前面看到最后面，因此产生空间纵深感。重叠图底法使形式关系在一个更加统一的式样之内集中，并使这些关系得到控制和加强。[5] (P.332) 在他唯一以历史人物为题材的最后系列遗作图8《安徒生》中，同一个平面里，沃霍尔除了对主题人物安徒生进行色彩的分离简化，还对它进行了主题图形重叠的图底处理，由此产生一种近实远虚的空间感，这有别于传统塑造空间的方式。沃霍尔运用这种戏剧性的手法，通过对部分被掩盖的主题基底单元形的削弱来突出强调前面的主题图形，对事物之间的联系做出了新的诠释。

4. 结语--重复的拓展延伸

沃霍尔擅长从过量的宣传文化中捕捉到流行符号，并对其借用和再创造来传达信息和吸引观众。他的作品以重复母题元素为主要风格，相同的元素在平面上的不断重复排列会产生视觉上的拓展延伸，在空间上的图底重叠会产生纵深感，从平面到空间处处传达着一种突出大众趣味的共性特征。在题材上，沃霍尔广泛地将日常生活中的物体、景象都带进了艺术，把原本高高在上的价值观念拉下来，使之与日常生活更加贴近；在形式语言上，重复构成是他独特的表现风格，运用商业丝网印刷打破了一般人对“画家亲笔绘制才算艺术”的传统观念，并利用日益咄咄逼人的大众媒介作为载体逐渐消融了艺术与生活的界限；在内涵上，打破了艺术和日常生活的隔阂，以及一切传统的审美观念，对事物的存在不再做价值区别，作品不再是个性表现，而是体现广泛的人类生活，具有社会性和大众化特征。

艺术是生活的艺术，生活是艺术的生活。艺术形式与自然界的生命形式具有同构性，沃霍尔用独到的表达方式诠释了当时工业化大批量生产的背景下，西方社会中成长起来的青年一代的文化观、消费观及其反传统的思想意识和审美趣味。以沃霍尔为代表的波普艺术家通过广泛的艺术探索改变了世人评价世界、生活和艺术的方式，并以此证明生活和艺术没有高低贵贱之分，艺术不再是少数人享用，而属于普通大众，并逐渐以新的方式从为权贵服务转向为民众服务的民主化进程。可以说沃霍尔在波普艺术中的开拓和革新对于现代艺术的多样化和互融性起了积极的引导作用。

参考文献：

- [1] 陈建军.沃霍尔论艺.北京：人民美术出版社， 2001年版，第1-2 页，第3页。
- [2] 王受之.世界现代设计史.北京：中国青年出版社， ，2002年版，第223页。
- [3] <http://www.fi.muni.cz/~toms/PopArt/Biographies/warhol.html>
- [4] 居晨.巴特对媒介文化的符号学研究. 乌鲁木齐职业大学学报, 2002 (4) : 45.
- [5] [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》， 滕守尧译，成都，四川人民出版社，1998年版，第93—95页， 332页。

作者简介：

- 1.张小华(1979-)，女，湖南桃江人，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。通讯地址：湖南工业大学科技大楼1109-1110，412008。
- 2. 吴卫(1967-)，男，湖南常德人，清华大学美术学院设计艺术学博士，湖南工业大学副教授、硕士生导师，中国包装总公司包装设计技术专业中心主任，主要从事艺术文化理论和高校艺术教育研究。通讯地址：湖南工业大学科技大楼1109-1110，412008。

The Development and Prolongation of Repetition
 --Research on Works of Warhol the Leader of the Pop Art
 Zhang Xiao-hua¹, Wu Wei²

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412008, China)

Abstract: Warhol was the leader of the Pop Art. When he explored the possibility of art representation, he breakthrough traditional painting pattern with hand only, which used the iterative subject element to express the popular interest characteristic. The writer analyse part of his works, Obtained the Pop art movement is the link which the traditional arts and the modern design on idea and the form, Warhol promoted multiformity of the modern art, which innovate and exploit the Pop art.

Keywords: Andy Warhol; Pop Art; repeat; posterize

相关链接

» 没有相关链接.

页码: 1

责任编辑: dolcn06

设计在线链接代码

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