

解读波普艺术

作者：安徽蚌埠学院 马莉

[摘要] 波普艺术的出现依赖于工业革命带来的富裕的社会物质财富，在艺术表现方面走出了现代主义绘画的艺术创作，将日常生活融入艺术，与消费主义、商业主义紧密相连，造就新的艺术形式，在题材选择、创作手段等方面都有很大创新，具有反传统的思想意识和审美趣味，运用大众传媒手段，以一种新的艺术形式来抹平艺术与生活的区别，自由的反映客观现实。

[关键词] 波普艺术； 大众文化； 大众传媒

二十一世纪丰富多样的现代生活，使日常生活与艺术的界限消失。这种现实的形成可以追溯到波普艺术时代。波普艺术的出现是与现代日常生活密切相关的，“凡俗生活”是波普艺术创作的核心题材，艺术就是生活现实，艺术回归到生活中，它是一种反美学的艺术观念。波普艺术家在物质世界寻找精神世界的语言形式，不仅给大众视觉上的愉悦，更多的是心灵的共鸣。

一、诞生背景

波普艺术最早诞生于 20 世纪 50 年代初期的英国。但早在 40 年代，一些年轻的艺术家对摄影等手段用于绘画表示出浓厚的兴趣，从 1952 年开始，以伦敦当代艺术学院为中心的“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、雕塑家爱德华多·保罗齐、批评家劳伦斯·阿洛韦、艺术史家和批评家彼得·雷纳尔·班哈姆等人。这个团体迷恋新型的城市大众文化，共同致力于对“大众文化”的关注。

工业革命使欧美经济得到恢复和发展，特别是二战后，美国成为世界第一强国，物质极大丰富，率先进入丰裕社会阶段。50 年代，新产品不断涌现，享乐主义在西方资本主义大国成为时尚，美国尤为明显，对于处在战后物质匮乏的英国人来说具有很大的诱惑力。英国新一代的艺术家顺应时代，针对战后民众逃避都市文明压力，突破战争期间设计的朴实无华，发起大众享有的、反叛正统的、追求新奇的艺术，运用大众熟悉的形象进行表现。针对当时在欧美不可一世的抽象表现主义以及反美学精神，独立团体努力要把这种“大众文化”从娱乐消遣、商品意识的圈子中挖掘出来，讨论如何把它引入美学领域中来，研究美国大众文化现象，重点在于美国的广告、电影、汽车样式对大众文化形成的关键作用。

二、波普艺术与大众文化

波普艺术 (Pop Air)，Pop 是英文 Popular 的缩写，意为“大众的、通俗性的、流行性的”。Pop Air 指的正是一种“大众化的”、“大量生产的”、“年轻的”、“趣味性的”、“商品化的”形态与精神的艺术风格，简单的说就是大众、流行或通俗文化艺术。这个词最早是英国批评家劳伦斯·阿洛韦于 1954 年提出，是对大众宣传媒介所创造出来的大众艺术的简称。波普艺术表现的是大众文化。

进入 60 年代，工业革命带来机械化生产，社会物质日益富足。机器批量生产制造出低成本的产品满足大众需求，艺术风尚随之发生改变，中产阶级的大众文化成为主流。艺术不再是少数精英和官僚阶层的特权，也不是肤浅的对生活方式的描述，是相对于精英文化、高雅文化而言在大众中流行的通俗文化，是流行、民主和机器结合为一体的文化，是大众的文化。

波普艺术是众多后现代主义艺术中的一种，是大众文化的组成部分，与当时的文化、艺术、思想、设计建立密切联系，更加具有反叛正统的意义，它是知识分子的文化，不过借用了大

众文化的某些形式而已。波普艺术在艺术发展长河中来势汹汹，却消失的非常迅速。但它对后来国际上的设计风潮产生重大影响，在由现代主义向后现代主义的转折中迈出了重要的一步。

三、内涵

美术史上公认的第一件波普艺术作品，是1956年独立团体在怀特波儿艺术画廊举办的“这就是明天”画展中由英国的汉密尔顿创作的拼贴画《到底是什么使得今日的家庭如此不同，如此有魅力》。画面上表现一个“现代”的公寓：一个肌肉发达、做着健美动作的男人握着棒棒糖形状的网球拍上有“POP”字样，既是英文棒棒糖 lollipop 一词的词尾，又看作是 popular 一词的缩写。里面还有一个傲慢的裸女，大量的消费文化产品：电视、录音机、杂志封面、福特徽章和吸尘器广告等。这幅作品在当时引起了很大的反响，它把美国消费文化的内涵表现的淋漓尽致，成为波普艺术的标志。

这幅作品几乎囊括了当时中产阶级生活中能触及到的产品和大众形象，直接反映丰富多变的现代生活，具有通俗艺术特征和通俗的表现内容，冲破了原有绘画界限，关注生活现实。波普艺术直接以生活中大众熟悉的物品为题材，致力于流行商业文化和都市生活中的日常事务，借助通俗、流行的大众传媒展现它们。这种发达的流行文化为艺术创作提供丰富的视觉资源，如时装、广告、电影……展现消费社会背景下的日常生活，尽可能地介入普通大众的生活。

汉密尔顿在作品中开创了采用现成材料和物品进行拼贴、并置、集合等创作手段运用的先例。从此，波普艺术直接挪用生活中的形象，采用绘画、装置、拼贴、印刷、现成品堆积等多种手段进行创作，选取极具代表性的视觉元素配合使用写实手法，表达怪诞离奇，标新立异。在新创作手段广泛运用的过程中，特别提出安迪·沃霍尔。他最明显的特征是机器生产式的复制手法的运用，突破传统单一的表现模式，以重复元素表达大众趣味。在他的作品中，绘画、印刷、摄影之间跨越使用，大胆尝试印刷、拓印、金箔技术、照片投影等复制技法，关注创作形象排列的呈现方式。这种重复使人们被相同视觉符号组成的画面产生的强烈视觉冲击力所吸引，展现反常、变异的体验，呈现视觉上的拓展和延伸。重复构成不仅体现沃霍尔的创新手段，还有他特有的、独到的表达方式，用来诠释当时西方社会人们的精神风貌、价值观念等信息。他改变的不仅是作品的形式，也是一种观念。

波普艺术产生于对美国大众文化的憧憬，选用题材和创作内容广泛，大众传媒提供了数量惊人、影响广泛的审美对象。首先，大众传媒充斥于人们的生活之中，左右了人们对世界的看法，刺激人的消费欲望，促进商品流通。其次，现代传播方式和大众传媒也在深刻改变人们的视觉感受性。电影、电视提供鲜艳的画面，不断使人们对瞬间变换的图象产生敏感性，处于不断被刺激的状态中，在脑海里留下深刻印象。封面女郎、影视明星、连环漫画、报纸杂志都是通过现代印刷技术成批制作，新奇、活泼的视觉形象刺激民众的注意力。大众传媒运用现代科技手段，高效传播，将艺术、审美迅捷直观的带到大众身旁。

波普艺术家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，创作内容与消费主义、商业主义紧密相连，让生活在消费时代和大众文化中的人们，能切实感受时代和文化对日常生活的渗透。新的消费品及消费方式，深刻改变着人们的生活方式和价值观念，同时又是消费者品味和个性的认知指标，作为文化符号得以展现，消费行为转化为个人生命享受和价值体现，成为大众享受的自我创造的艺术生活。

“波普”是一场广泛的艺术运动，反映战后西方社会中成长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。波普艺术以直观的艺术形式同生活愈来愈近。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，审美观念发生重大变化，完全揭示了一个新时代的到来。大众文化、日常生活、媒体、消费已成为人类文化的焦点。

[参考文献]

- [1]王受之.《世界现代设计史》.中国青年出版社, 2002
- [2]何人可.《工业设计史》.北京理工大学出版社, 2000
- [3]凌继尧等著.《艺术设计十五讲》.北京大学出版社,2006
- [4]唐帆 吴卫.《波普艺术之父理查德·汉密尔顿的符号拼贴》.《湖南工业职业技术学院学报》, 2007, 3
- [5]王原.《波普艺术的“立场”: 艺术与生活的模糊分际》.《湘潮》, 2007, 6

[作者简介]

马莉, 女, 1976年生, 安徽人, 蚌埠学院艺术设计系助教, 文学学士学位。