

篇名：
探討安迪·沃荷的普普人生

作者：
林義傑。東海高中。資二乙班。

指導老師：
楊白鯨老師

壹●前言

藝術是金錢嗎？

安迪·沃荷(Andy Warhol)：「Art is business, business is art.」。

商品與藝術的界線，從安迪·沃荷開始被打破，藝術不再束之高閣、不再是高崇偉大的殿堂。鈔票、可口可樂、貓王、瑪麗蓮夢露、毛澤東、都可以成為安迪·沃荷的藝術品。安迪·沃荷還曾說：「商業則是最棒的藝術」。「普普教父－安迪·沃荷世界巡迴展」從 2006 年開始在歐洲巡迴，展品橫跨安迪·沃荷完整繪畫生涯，這位 2007 年世界最會賺錢的已逝名人，在藝術史上佔有指標性的地位，二十一世紀最有影響力的藝術家之一。他將藝術平面化、平民化、去專一化，他不只打破了藝術與商業的界線，更創造了一個全新的藝術世界。

安迪·沃荷以生活中常見的圖像做為表現的題材再像機器般的大量複製。他擁抱流行文化，他破壞嚴肅的藝術規範，並將作品轉融合了藝術與商業的成份。例如：他將各種新聞事件、流行雜誌裏的相片印到畫布上，並且以機器代替手工印製，這種與商業設計相近的特質備受爭議，令人不禁質疑他的創作理念是什麼？

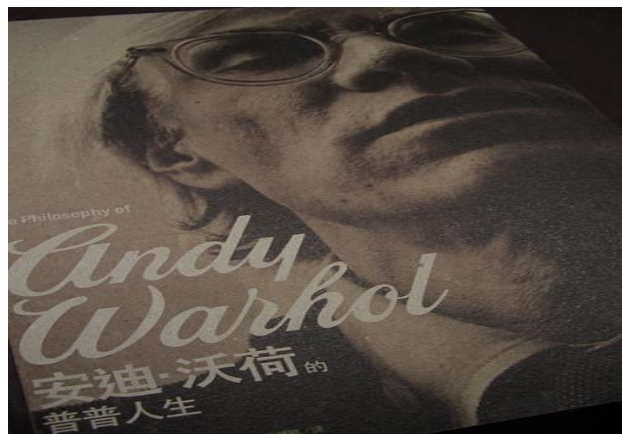

圖 1. 安迪·沃荷的普普人生

(資料來源：Flick 上的安迪沃荷相片分享！)

美國普普藝術的代表人物。出身捷克移民家庭，患有風濕性舞蹈症，從小體弱多病，主張人到四十再開始男歡女愛。21 歲赴紐約發展，24 歲嶄露頭角，跨足插畫、設計、藝術創作、實驗電影、和音樂等領域。一代藝術大師對愛情、性、美、金錢、成功的種種奇想，從愛到性，從名到利，從美到藝術，看安迪·沃荷對人生最一針見血的前衛觀點。

圖 2. 毛澤東

(資料來源：中國設計在線)

安迪·沃荷以毛澤東作為創作對象，他說：「在當今，流行就是藝術。而中國流行的毛澤東正被瘋狂的崇拜著，只要將毛澤東印在畫布上，我可以因此賺到很多錢。」在那當時美國與中國重建關係的時期，安迪·沃荷也對毛澤東感到興趣，更開創了另一種藝術風格—人像作品。

貳●正文

一、普普教父

安迪·沃荷創造了一個喜愛通俗藝術的社會，讓藝術大眾化，也讓他被後人稱為普普教父。普普一詞是在「1954年首先由英國藝術家阿羅威 (Lawrence Alloway) 所創用，是對大眾傳播媒體所創造出來的「大眾藝術」(Popular Art)。」(註一) 普普藝術的定義由1957年，漢彌頓寫出：「大眾化(Popular)、片刻的(短標題)、可以擴大的、大量製作的(便宜的)、年輕的、機敏的、性的、迷惑人的、商業化的。」(註二)

1. 普普藝術代表人物

a. Richard Hamilton

b. Tom Wesslmann

c. Andy Warhol

d. J. Rosenquist

e. Roy Lichtenstein (註三)

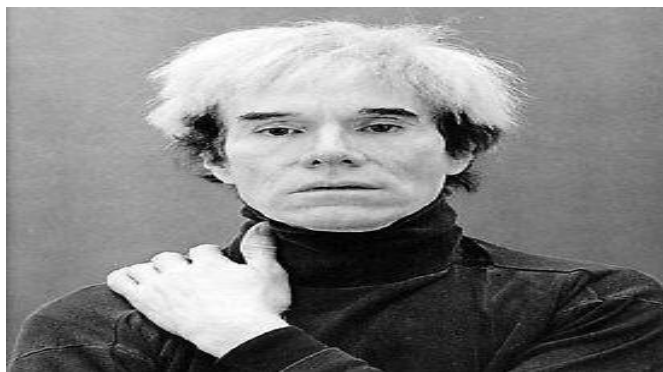

圖 3. Andy Warhol

(資料來源：画毛泽东像的安迪·沃霍尔是谁。_网易新闻中心)

2. 普普大眾化

「普普藝術家大量複製印刷的藝術品造成了相當多評論並使用很多廉價顏料創作，作品不久之後就無法保存。」(註四) 1960 年代，普普藝術的影響力量開始在英國和美國流傳，造就了許多當代的藝術家。後期的普普藝術幾乎都在探討美國的大眾文化。」

二、打破傳統藝術

傳統上來說，藝術具有獨特、無法複製的價值，但安迪·沃荷卻與這樣的觀點背道而馳。在他的創造中，以超級市場中的大眾通俗的日常用品為對象的畫作，題材包括湯罐、麵包、報紙、菜單、香蕉、商品紙箱以及時下個人的畫像等。以大眾文化為主題的表現方式陸續發展。而安迪·沃荷特別喜歡用絹印法，使自己的創造看起來像是任何人都可以製造的印刷品，而非獨一無二的藝術品。

三、創作手法

安迪·沃荷的一貫作風就是簡單易懂。他的繪畫創作、拍攝的一些影片都是以日常生活中常見的情節做為表現的主題。「沃荷的藝術發展經歷了三個主要時期：1. 選擇一個影像，然後再現影像。2. 以模仿大量生產的手法繪製影像。3. 最後直接使用複製的方法製作。」(註五) 在第二階段時，沃荷作品題材非常多樣化。沃荷發現機器可以取代雙手創作的契機，利用現成轉印紙上的數字直接轉印到畫布，這種機器印製的轉印紙，讓沃荷發現，創作是不必用雙手介入作品的。啟發了沃荷使用印刷的技法，大量製造、再現的方法。

四、一位藝術家的崛起

1. 熱衷電影藝術

1950年代末期，沃荷已是紐約設計界頂尖的插畫家，這對他日後自我藝術的推銷經驗有直接的幫助。1960年代是「普普」文化的收耕期；好萊塢明星夢的追逐，貓王、披頭四熱門音樂的崛起，電視傳播業的興盛，超商、牛仔褲。沃荷趁勢將社會新聞圖像轉譯為時代藝術的新圖騰，這個動機不外是讓自己迅速成名。

沃荷對電影明星的崇拜，導致他一生與電影藝術藕斷絲連，但是沃荷的電影卻永遠是沒有劇情的，它不要故事，甚至連剪輯都免了。臨時演員或對白內容，完全是生活實錄。

2. 安迪·沃荷的工作室－工廠

A. 工廠的由來

1963年，沃荷租下曼哈頓東四十七街上前身為製帽工廠的廠房作為工作室，將它命名為「工廠」(the Factory)。由於工廠的門戶開放(open door)政策，任何人都可以隨意進出，再加上當時在藝術界日漸走紅的沃荷，讓工廠很快成為紐約地下文化的震央。

B. 工廠的生活

白天時，工廠裡有人做絹印版畫，有人拍電影試鏡，有人排練音樂，空氣中迴盪著卡拉絲的歌聲；到了晚上，沃荷一群人成群結隊參加城裡的各式派對，動輒二十人之多。他們在彼此的懷抱中找到了現成的大家庭，性愛與藥物隨處可得，性別認同與變裝不再受到異樣眼光。

C. 超級巨星

沃荷的「社交圈」(scene)主導的這場超大型社交派對，與會人幾乎涵蓋了所有六〇年代到八〇年代在紐約出沒的知名人物——社交名流、搖滾明星、騷人墨客、當然還有在沃荷「工廠」進進出出的「超級巨星」(superstar)。「沃荷的「超級巨星」們開始紛紛在他的作品中出現。「超級巨星」以沃荷自己的定義就是「非常有才華的人，」(註六)

3. 搭上普普最後列車

當時，美國正執世界政治、經濟之牛耳，年輕藝術家試圖擺脫歐陸文化包袱，以

建立真正的美國本土化藝術。但這個思維的基點是建立在坦率、直接與粗俗的自信上，內容則是反應大眾對物質的消費經驗。沃荷先是受到同儕藝術家的啟發，他嘗試過在畫布上撒尿，不成，轉畫鈔票、可口可樂、湯廚罐頭，最後，在電影明星瑪麗蓮夢露自殺消息傳出時，他立即大量印製夢露畫像，並因此奠定其風格。在諸多以大眾文化為主題的藝術家中，沃荷終於以最潔癖及最徹底的執著精神，奪下了「普普之王」的冠冕。

圖 4 . 瑪麗蓮夢露

(資料來源：yeeffe blog 管理界面)

圖 5 . 湯廚罐頭

(資料來源：Index of -warhol-andy)

安迪·沃荷在普普藝術中算是出道較慢的一位，「當另二位普普先鋒瓊斯(Jasper Johns)和羅森伯格(Robert Rauschenberg)雙雙成爲明日之星時，沃荷的資料卻仍被壓在畫廊的檔案室，畫廊老闆對他的連續重複影像風格壓根兒不感興趣。」(註七)

不過他並不氣餒，反而相信他說的一句話：「在未來，每個人都有機會成名十五分鐘」，只是他並沒有想到，他不只成名了十五分鐘，更搖身一變，成了美國傳奇的藝術家。在「普普」陣容幾達飽和時，「畫廊才讓沃荷搭上「普普」最後列車。如果說，沃荷的作品奪走了普普藝術家的光彩，倒不如說是沃荷搶盡了媒體的風頭。」(註八) 他的作品若不輔佐一些八卦軼聞，恐怕未必比參觀一次卡片

大展好到那裡。

4.藝術是個工具

他知道藝術可以像一個工具，允許所有事情融入，以致可產生相關性；有時候這種「偶發的事物」因為太微不足道，所有即使在我們面前也沒有任何人會注意到，但他就這麼趁機利用，到他手中，即使微不足道的東西都變成有價值性的藝術品。

參●結論

1960 年代的美國，好萊塢明星崛起，帶動貓王、披頭四音樂流行，加上電視傳播媒體的推波助瀾，普普藝術的興起，顛覆了傳統美學價值，安迪·沃荷的詼諧式創作取代了嚴肅的藝術創作，獲得全球藝術家的掌聲，他的不滿足使他在電影、攝影、音樂等其他藝術領域裡，也成為重要的影響人物。現今，他仍是世界上最會賺錢的藝術家，身價超過七億美元。

我想，過幾年以後，除了藝術系的學生，安迪·沃荷的名字，早已被眾多人所淡忘。然而，在網路興起後，這世界正快速地被各種大小眾媒體所淹沒。網路上的 Dodolook 熱潮、彎彎的 MSN 頭像、連載的小說，完全如安迪·沃荷所說：「在未來，每個人都有機會成名十五分鐘。」(In the future everyone will be world-famous for fifteen minutes.)。

因為他的瘋狂、他的熱忱，造就後來不可限量的偉大成就，每個人閱讀完他的故事，內心都會波濤洶湧，為自己的夢想而奮鬥。沃荷就如其他藝術家一樣，是一位時代潮流的藝術家，一位非常冷靜觀察的藝術家。就一位普普藝術家來說，她唯一爭取的事—做一位有聲譽的藝術家，趁著時勢來改變當代藝術與新時代商業藝術的來臨，讓他成功地成為一位當世時髦的巨星—但許多事物並不是他所起始的！他只是讓潮流帶順勢而行，珍惜所有走過他面前的機會，抓住每一個社會流向的生態，走在時代的尖端。

肆●引註資料

註一：普普藝術。擷取日期：2009/3/17，
http://vr.theatre.ntu.edu.tw/hlee/course/th6_520/sty_20c/painting/pop-art.htm

註二：普普藝術。擷取日期：2009/3/17，
<http://tsf3.stenly.com/ism/12.htm>

註三：普普藝術。擷取日期：2009/3/17，
<http://tsf3.stenly.com/ism/12.htm>

註四：波普藝術 - 維基百科，自由的百科全書。擷取日期：2009/3/17，
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E6%99%AE%E8%97%9D%E8%A1%93>

註五：鄭惠文（2000）。安迪·沃荷藝術的研究。台北市立師範學院。

註六：盧慈穎（譯）(2006)。安迪·沃荷的普普人生。台灣：三言出版社

註七：盧慈穎（譯）(2006)。安迪·沃荷的普普人生。台灣：三言出版社

註八：盧慈穎（譯）(2006)。安迪·沃荷的普普人生。台灣：三言出版社