

平凡中的不平凡－安迪·沃荷的普普藝術

投稿類別：藝術類

篇名：

平凡中的不平凡－安迪·沃荷的普普藝術

作者：

陳珮純。私立三信家商職業學校。二年五班

楊佳蓉。私立三信家商職業學校。二年五班

指導老師：

蔡佳凌老師

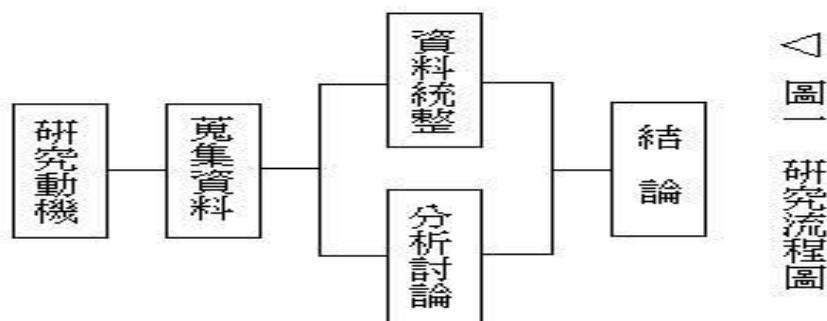
壹●前言：

一、研究動機

近年來，普普藝術在台灣是大受歡迎的藝術風格，台灣在家具裝潢、服裝設計，都吹起了普普風，色彩鮮艷，連續、重複的運用，成為許多藝術家及時尚設計師的靈感泉源，而台灣正是「普普教父－安迪·沃荷世界巡迴展」在亞洲巡展的首站。那時孤陋寡聞的我，只對普普風的室內設計風格略有小聞，然而經過這場展出之後，我開始對他充滿好奇心。他的作品幾乎都和我們生活周遭的事物息息相關，經由大量複製的手法使作品商業化，這也使我更想了解這位打破商業與藝術界線的普普藝術家。曾經有位評論家說：「每幅畫都是藝術家的另一個眼睛，呈現出藝術家所看到的東西，和他當時看到這樣東西的情緒。」那安迪·沃荷的藝術作品意謂了些什麼？是在對世人表達著什麼嗎？亦是在反映當下的時代？讓我們一起感受他的畫，體驗這位藝術巨匠所帶來獨具丰采的普普藝術吧！

二、研究方法

我們主要是從一些藝術類的書籍上瞭解有關安迪·沃荷的資訊，再參考一些網站、期刊、雜誌或是論文的資訊。

三、大綱

正文的部分首先對安迪·沃荷做個簡單的介紹；次之，介紹安迪的創作理念；第三部分介紹其作畫理想，第四部分介紹何謂普普藝術；而後在第五部分一同欣賞大師的作品。最後，將所有的資料統整，和組員進行分析討論，進一步編輯出結論。

貳●正文

一、安迪·沃荷的普普人生（註一）

安迪·沃荷〈原名安德魯·沃荷拉(Andrew Warhola)〉，1928年8月6日出生於賓州匹茲堡，雙親為1913年移民美國的捷克人。沃荷小時候生活在經濟蕭條的第二次世界大戰時期，困苦的生活加上體弱多病的身體，促使他過度執著的將事物以自己的方式保存下來；然而一種展現方法似乎還不夠，他需要多種展現方法讓人們挑選，讓自己的想法可以找到互相應和的人，也因此他在藝術方面的價值觀與常人截然不同。

安迪·沃荷從小對藝術方面就很有天分。據說，他在七、八歲的時候，他就向母親要了台幻燈機，將黑白圖案的卡通圖片映在牆上，再用紙來描繪，也因此安迪在八歲時發現了自己的藝術天份，也促使他的「藝術覺醒」。(註二)在大學時他主修繪畫與設計，五〇年代初，初出茅廬的安迪與同學結伴到紐約闖蕩，以設計商業廣告維生，同時也開始創作。他以超級市場中大眾通俗的日常用品為畫作的對象，他用油畫顏料、壓克力顏料和絲綢、琺瑯等材料，在畫布上作畫，而畫作內容包括麵包、報紙、菜單、可口可樂、商品紙箱，以及時下個人的畫像等隨處可見的題材。這種方式在當時極為流行，沃荷也因此畫出了自己的一片天。

他的創作領域橫跨櫥窗佈置、書本插圖、廣告設計、繪畫絹印、電影製作、錄製唱片、發行雜誌、出版傳記及主持電視等。不僅僅在藝術方面，『沃荷的視覺創造力也延伸到電影製作上，他的實驗最後促成了第一部電影「眠」……』(註三)。在同時他的「工廠」也誕生了，沃荷的工廠是一個集藝術家、音樂家、演員和導演齊聚一堂，相互激盪、彼此合作的實驗室。安迪·沃荷燦爛的藝術生涯一直持續著，然而天有不測風雲，人有旦夕禍福，1987年2月22日，安迪在紐約家中心臟病發逝世，享年59歲。

二、安迪·沃荷的創作理念－商業是最棒的藝術

想一想，大多數的畫家或是藝術家都過著貧困潦倒、清貧如洗的日子，但為何安迪·沃荷會成為「2007年世界最會賺錢的已逝名人」？其實安迪·沃荷的童年是過得非常困苦的，也因此他很重視金錢財富。在他創作時，安迪·沃荷曾經說過：「賺錢是藝術，工作是藝術，會賺錢的工作是最棒的藝術」。(註四)在1960年時，安迪·沃荷打破傳統，創造了屬於自己的風格，他喜歡用大眾生活文化的元素來當作主題，作為經濟基本需求單位的「錢」，自然是不可或缺的。用藝術創作來呈現時代、批判社會就是安迪·沃荷作品中一貫的風格。安迪·沃荷是藝術潮流的領導者、冷靜觀察的趨勢家、觀念藝術的先行者。他趁著時勢來改變當代藝術與新時代商業藝術的來臨，讓自己成為一位藝術潮流領導者，他所做的就是順著潮流而行，抓住所有的機會，注重社會的發展，走在時代的尖端。

三、安迪·沃荷的作畫理想

(一) 大量生產

一位藝術家要完成一個作品，通常需要花費很久的時間。因此，安迪和他的助手經過一番討論後，決定要使用絹印法來加快製作的時間。絹印法是將照片影像經由有氣孔的絲絹浸透畫面，再以不同的顏料或是墨色，利用橡皮滾筒均勻有力的壓過去。(註五)也因為用了絹印法，安迪的創作就更加的得心應手了，他甚至還打趣地說：「我想要把自己變成一部機器。」他的畫也開始有了「大量生產」的特質。(註六)安迪·沃荷曾經說：『人一生下來即被綁架，並且被賣為奴隸。人就像機器一樣，每一分鐘都在工作著，即使睡覺時也不例外。』(註七)而創造他這想法的背景是工業革命。在工業化社會中，每個人都與機器有著密不可分的關係。因此讓沃荷對工廠有著一種憧憬，像是要帶著他和他的藝術一起快速成長一般，所以他稱作自己的工作室為「工廠」。「工廠」是生產藝術品的地方，而機器是不可或缺的工具，工人更是他的得力助手。在機器與工人的相互配合下，讓一個個精緻的產品輸出，就如同讓他的藝術品大量輸出一樣。如他所言，他是在普普藝術家當中最徹底的機器主義者。他常常以此為傲，他認為他的畫作就像可口可樂、康寶濃湯、鈔票一般，由他這一部機器創造出來，準備上架兜售的商品，印證他說：『你仔細想想，百貨公司就是博物館』(註八)。

(二) 大眾化

安迪的普普藝術屬於後現代主義的先驅者，他使用大量複製讓自己的作品變的普遍化，他的作品也因為他的行銷手法四處可見。某些書甚至將他的畫作稱為機器加工的繪畫。這樣一系列的配線讓生產力提升，但是個人在這項工作的滿足感也會隨著重複的動作、步驟，一步步的喪失，而失去個人特色，也變成這時代的特徵了。我認為其實沃荷就是想讓自己和藝術達到此境界，『沃荷的作品探究名流崇拜，以及個人可能被自己的形象所消耗，或迷失其中。』(註九)這就像是這時代的人們跟工業文化一樣，迷失在自己與機械其中。而後現代主義的藝術家，以批判現代主義為主。

四、何謂普普藝術？

我們都說安迪·沃荷是普普教父，那麼什麼是普普藝術呢？普普藝術 (Pop Art)，又稱為「通俗藝術」、「波普藝術」，是一個探討大眾文化與藝術之間關連的藝術。(註十)普普藝術是從英國開始流行的，這個名稱起源於英國藝評家羅倫斯·阿羅威，而後一群年輕人大膽的將藝術融入日常生活中，把藝術通俗化，生活藝術化，當時因為受工業的影響，他們將藝術品大量地複製，並加入時代的

詼諧調性，塑造出一種嶄新的藝術風格。但是將普普藝術發揚光大的卻是美國，普普藝術在 1960 年代時開始流傳於美國，當時美國抽象表現主義盛行，作品大多是令人感到脫離現實的感覺，而此時英國的普普藝術出現，給了人們一個全然不同於抽象表現主義的選擇，後期的普普藝術幾乎都在探討美國的大眾文化。

(一) 通俗

安迪在普普藝術中的開拓和革新對於現代藝術的多樣化和互融性起了積極的引導作用，他將藝術跟商業融合，改變了世人評價世界、生活和藝術的方式，也因此證明了生活和藝術沒有高低貴賤之分。以往，藝術都是少數人才有本錢能夠去享用的，然而安迪的作品利用簡潔的配色以及大量廉價的複製，讓藝術能夠融於普通大眾之中。

(二) 線條簡單、材質廉價、顏色搶眼

普普風的精神就是搶眼的顏色，如桃紅、亮橘、蘋果綠等顏色，以及大方的幾何線條，如圓形、方形、彩色線條等，而廉價材質也是普普風的精髓之一，如塑膠家具便十分地「普普」。而普普藝術特殊的地方在於它對於流行時尚有相當特別而且長久的影響力，不少服裝、平面設計師都直接或間接的從普普藝術中取得靈感。

(三) 反諷

基本上普普藝術簡單來講就是把日常生活的現實原貌帶入藝術中，有人認為普普藝術是粗俗廉價，只會一味模仿的，但亦有人認為它是對藝術的反叛、對消費社會的一種嘲諷，它譏諷著市儈貪婪本性的沿伸。我認為沃荷是在反諷大多數的人都喜歡花大錢去將那些已去逝作者的藝術品買回家珍藏，或是去參觀某間國家級的美術館，然而這些人通常是因為這位畫家已經去世，有多少人是真的想了解這項畫作的內涵呢？

(四) 英美大不同

1、英國普普藝術

(1) 特色

英國「普普」設計比較集中在時裝設計、家具設計、室內設計、平面設計幾個方面。其中以時裝設計顯得最為突出，時裝設計也是英國「普普」設計第一個

出現的運動，藝評家形容英國普普藝術為「豐饒之美學」。1961年，倫敦出現了另一個團體，信奉阿洛威(Lawrence Alloway)的思想，他們在使用大眾圖像時，很注重技法，包括繪畫技法的運用。其宗旨在於使藝術更接近普通人，他們以拼貼和繪畫呈現流行文化的強大影響。

(2) 代表

英國有一個藝術小團體在當代藝術學院成立，團體裡有漢米爾頓(Richard Hamilton)、包羅奇(Edorado Paolozzi)，還有「普普」一詞的發明人布雷克，第一件普普藝術作品是漢米爾頓以拼貼技法所完成的作品，取名為「是什麼使今日的家庭變成如此的不同、如此的有魅力？」(註十一)。

2、美國普普藝術

(1) 特色

美國的普普藝術可以說是從抽象表現主義慢慢地蛻變出來的。在1962年時，阿洛威到了紐約之後，看到了美國年輕畫家羅森柏(Robert Rauschenberg)和瓊斯(Jasper Johns)的作品，他們的作品都是從紐約抽象表現派走出來，在畫面上擺上了日常所見的物品，於是阿洛威稱這些作品是美國的「普普」。當時正是美國經濟不景氣的時候，直接影響到繪畫市場，紐約派的畫，價格普遍下降，此外，一般客戶也要求一些新的東西，紐約派的畫自然就失去了一般大眾的支持。

(2) 代表

美國的普普藝術家最著名的有沃荷的絹印攝影複製與轉化商品設計、新圖照片、偶像圖騰，以及李奇登斯坦的卡通漫畫挪用。還有羅森奎斯特超現實主義拼貼的沿用，幽默與戲劇感，戰爭意象和政治意涵。肯侯茲(Edward Keinholz)的雕塑裝置：社會環境和現成物的融入，人體鑄模，反紀念碑，時間的流動和凝結。魯沙(Edward Ruscha)的加油站系列：商業設計和工業攝影的模仿，業餘主義，觀念藝術的先河。

五、安迪·沃荷的作品欣賞

(一) 花 Flowers

安迪在1965至1967年期間，除了睡覺時間以外，其他時間則是跟他的好朋友傑拉德·馬蘭加(Gerard Malanga)一起製作絹版印刷品。由於那時的睡眠時間極短，安

迪道：『我從來無法說明 60 年代我的創作是怎麼發生的(註十二)』。而有人問他，他是否有吸毒？他則回：「我吃了一一些小量的鴉片，是我的醫生開給我的，目的是要我減肥，但那不能阻止我的胃叫我要工作在工作(註十三)」。

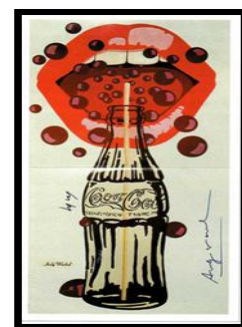
『「花系列」絹板印刷是他們當時瘋狂迷戀的題材；沃荷創作了許多的「花系列」，從極小的尺寸到超大的都有，……。」(註十四) 花的靈感來自於安迪·沃荷在 1964 年看到的一本植物園圖錄的封面相片，他被花的相片深深吸引，決定採用它來創作。當時的美國社會盛行嬉皮風，愛好和平，而《花》系列作品即帶有嬉皮的味道，不只在顏色上，連在意義上都有時代上的象徵意義，因為「花」象徵著和平、愛、歡樂。沃荷更創作了一種新式觀賞展覽的形式，展場牆面貼滿他的作品「花壁紙」，再掛上他的「花系列」作品。這樣混淆的形式就會產生一種震撼的影像效果，如此產生了新的展覽觀念，將他的作品和題材可以完全佔滿展場空間，產生了聞名世界的壁紙藝術。

△ 花系列

(二) 可口可樂

這件作品畫的是喝可口可樂的停止動作，看著畫中從嘴裡冒出的氣泡，讓人感覺聞到了一股可樂味從畫中傳出；據說可樂瓶的造型是來自於一位女明星的曲線，安迪·沃荷認為可口可樂是美國的精神代表，他將消費、性感、年輕與社會平等都帶到可口可樂上，他曾說：「你可以一邊看電視，一邊喝可樂，知道美國的總統、巨星在喝可樂，而角落邊的乞丐也在喝同樣品質、價格的可樂……。」(註十五)他希望他的作品也能像可口可樂一樣，被大眾化、大量暢銷。

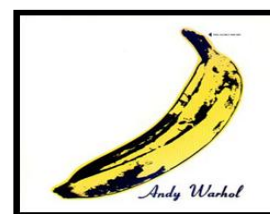

△ 可口可樂

(三) 香蕉

這是安迪·沃荷簽下的地下樂團－絲絨樂團的第一張專輯封面。不用懷疑，他就是以十分單一的主題－香蕉來作為專輯的封面。這是除了瑪麗蓮夢露以外我所認識的其中一部作品，因為它是用紙鈔的原料來做鉛筆盒。

其實這還是一條帶有性暗示的香蕉，他們將它製作成貼紙的形式，仔細看，在香蕉蒂頭那裏寫了一句 “Peel slowly and see.” 撕下後，便是男人的生殖器。因此，每當我在撥香蕉時，我總會不小心將它聯想到男性的生殖器。我想說如果我面不改色的吃它，那我是否和沃荷一樣有同

樣的性別想法。

△ 香蕉

(四) 瑪麗蓮夢露

當安迪·沃荷在美國洛杉磯的罐頭畫展結束當天，也是瑪麗蓮·夢露自殺的同一天。安迪·沃荷爲了要向這位美國性感巨星致敬，所以利用她的肖像製作了一系列的絹印油畫。沃荷表示在瑪麗蓮·夢露去世後，我看到她美麗的臉孔，令我想替她創造一系列的作品，這是我第一次製作「瑪麗蓮·夢露」的動機與時機。(註十六)安迪·沃荷創作了不同的尺寸、材料、構圖，有些影像重疊或者放大以及縮小。沃荷非常注重這一系列每幅作品的配色，讓視覺平衡。其中，金黃色頭髮、藍綠色眼影和紅色嘴唇的夢露是他最愛的。(註十七)

我們對瑪麗蓮夢露的印象就是：金髮、綠眼影、紅唇、美人痣。因此，安迪的大眾化，不僅在那個時代帶來影響，還接續著影響了我們這一代的人。有人說，那是因爲我們時代背景非常相像，都是廣告充斥的時代，不別以往的是，科技快速的變化，管道變多了，我們可以先用電腦設計再經由電視撥放。這種廣告藝術，不僅搬上檯面還自己撐出自己的一片天。

△瑪麗蓮夢露

(五) 200 個康寶濃湯罐

「康寶濃湯」，現在在所有紐約藝廊大量展現，但首次展出卻是在 1962 年美國洛杉磯爾文·布魯斯(Irving Blum)的藝廊。『藝廊看我的作品說：愚昧、垃圾、丟臉。真的！我也是這麼想……』(註十八)這段安迪對話其實是摘於一段安迪與黑立的對話，說明了剛開始創作的藝術家的困難處境。

在 1960 年代初期，紐約一名女經紀商，因爲安迪肯付 50 塊促成所謂的「五十塊買點子」的交易。便告訴他：『你應該畫一些這世界上人們最想要的東西，像是鈔票；或畫每個人每天都看的到的東西，例如湯罐頭……』(註十九)這看似玩笑話，當場安迪也笑了。但回家的路上他立即到超級市場，買下了多種口味的康寶濃湯罐頭。經過他多次的實驗，他愛上了湯罐上紅、白、黃的外皮紙，便乾脆將 200 個疊一起，畫了這幅《200 個康寶濃湯罐》。

△ 康寶濃湯

(六) 實驗電影：眠

在 60 年代時，因為有太多的事情要做，所以有許多人爲了要增取更多清醒的時間而吸食安非他命。〈註二十〉安迪·沃荷看到了許多人如此的運用時間，使他覺得睡眠似乎是不被需要的，所以他決定要製作一部有關睡覺的電影。這也是沃荷第一部電影，雖然計畫是拍八小時的電影，因爲近似於科學長度的正常睡眠時間。馬蘭加表示，眠這部電影其實只拍了六個半小時，實際上是由一些循環的鏡頭拍攝而成的，其餘的 90 分鐘都是從中擴張出來的。《眠》的首演發生在 1964 年 1 月 17 日在 Gramercy 藝術劇場。據紐約郵報報導，參加者只有 9 人，其中在左邊的兩人只待了一個小時。

後世對「眠」的評論，認爲它『造就了所謂的「反電影」(anti-film) 先例。這些影片長時間地拍攝幾乎不動的對象，產生了介於動態和靜態的曖昧狀態』。(註二十一)與他的畫作互相呼應，重複性方法展現出一種動態感。甚至認爲電影中的曝光、反差，就像他絹印法的畫作一樣毫不對準邊框、留下汗漬。『在機械性地產製影片和畫作的同時，這些不完美的痕跡爲其作品注入高度的複雜和矛盾性。』(註二十二)將他的電影，和他的畫作方法放在一起討論。

△ 約翰焦爾諾

叁●結論

我們此次研究以「安迪沃荷」這位家喻戶曉的普普大師爲主題。他的創作總是異於常人，常常超乎你的想像。例如：他所運用的主題都是隨手可得的事物，但他總是能讓作品煥然一新，讓你爲之一亮。他甚至以絹印法的方式大量生產藝術品，以及以格子般形式重複的排列在畫布上，使原本平凡無奇的物品產生了無盡的價值，而這樣的舉動也顛覆了一般人過去對藝術作品是獨一無二的思考模式。我們列出以下五點加以說明：

1. 用平凡無奇的東西做出價值不斐的藝術品

用相機、影印機創作出來的藝術，粗俗、廉價、機器化。沒錯，但是這些就是我們生活周遭的所搭建而成的文化，安迪的湯罐頭一展出，有人讚賞，也有人批判。其實沃荷是在嘲諷當時的消費生活，『那時買一罐真的湯罐不到每斤一塊錢，但安迪沃荷畫的罐頭畫卻要美金一百元。』(註二十三)

2. 用粗劣的物品來反抗精緻的藝術

美國六〇年代的藝術，抽象藝術是當時藝術界崇高的主流，而普普藝術在抽

象藝術界中是一個非常大的轉捩點。在當時，搖滾樂、嗑藥、嬉皮文化等跟著反抗分子興起，普普藝術也在那個時候受到重視，他們用粗劣的物品來反抗精緻的藝術。

3. 沃荷的藝術作品大眾化

沃荷的藝術作品越來越趨於大眾化，我們可以在喝水的杯子上看見「瑪麗蓮夢露」，在每天會打開數十次的鉛筆盒看見「香蕉」等。在不知道這些作品的意涵以前，我認為它有價值只是因為它是安迪·沃荷大師的作品；但是現在，每當我看到瑪麗蓮夢露時，就會發現它每一個配色都展現出不一樣的意境。

4. 將藝術當成企業般在經營

他在有生之年，將他的藝術當成企業一般在經營著，他的作品、生平、理念，看似平凡卻又是那麼地不平凡。例如：安迪·沃荷非常喜歡搖滾樂，他常常一邊聽著搖滾樂一邊作畫，所以那時他還替地下樂團作專輯封面。

5. 沃荷的藝術反映著現代的文化

安迪的畫中表現出單調、無聊和重複，而他真正要傳達的卻是某種冷漠、空虛、疏離的感覺，這充分表達出當代高度發達的商業文明社會中人們內在的感情。沃荷的藝術反映著現代的文化，隨著時代的變遷，藝術已經從米勒的田園生活轉變成 E 世代、電腦等電子產品、速食的文化，而藝術品也從羅浮宮等美術館中的展品，轉變成與大眾關係密切。安迪將藝術品與大眾化取之平衡，他的精神、理念讓我們有更大的啟發。

肆●引註資料

(註一) 安迪·沃荷 (2006)。安迪·沃荷的普普人生。台北市：三言社。

(註二) 藝術家出版社 (2008)。普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展。台北市：藝術家。25 頁。

(註三) 藝術家出版社 (2008)。普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展。台北市：藝術家。

(註四) 藝術家出版社 (2008)。普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展。台北市：藝術家。09 頁。

(註五) 中時電子報。2010 年 3 月 9 日，取自

<http://customer.chinatimes.com/News.aspx?id=2700>

(註六) 高談文化編輯部 (2004)。你不可不知道的 300 幅名畫及其畫家與畫派。

台北市：信實。

(註七) Warhol, A. (1975) *The Philosophy of Andy Warhol: From A to B And Back Again*. New York: Harvest Books.

(註八) Rick Sawyer.(2009). Brandeis Administration: "Wheezing Calf" Needs Rose Extract. *Bostonist*. Retrieved March 26, 2010, from

http://bostonist.com/2009/02/11/brandeis_adminstration_wheezing_cal.php

(註九)吳妍蓉（譯）（2005）。西洋藝術流派事典。台北市：果實。

(註十)維基百科。2010年03月14日，

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E6%99%AE%E8%97%9D%E8%A1%93>

(註十一)西洋藝術史/藝術。2010年03月12日，<http://vovo2000.com/talk/w-art/02.htm>

(註十二)藝術家出版社（2008）。**普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展**。台北市：藝術家。

(註十三)藝術家出版社（2008）。**普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展**。台北市：藝術家。

(註十四)藝術家出版社（2008）。**普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展**。台北市：藝術家。

(註十五) Charles Alexander Moffat (2007). *The Art History Archive - Pop Artist*. Retrieved March 26, 2010, from

<http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/popart/Andy-Warhol.html>

(註十六)藝術家出版社（2008）。**普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展**。台北市：藝術家。100頁。

(註十七)高談文化編輯部（2004）。**你不可不知道的300幅名畫及其畫家與畫派**。台北市：信實。

(註十八)藝術家出版社（2008）。**普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展**。台北市：藝術家。

(註十九)高談文化編輯部（2004）。**你不可不知道的300幅名畫及其畫家與畫派**。台北市：信實。

(註二十) Warholstars: Andy Warhol Files, Art and Superstars, Retrieved March 12, 2010, from <http://www.warholstars.org/filmch/sleep.html>

(註二十一)文化評論/藝術：浮華世界 安迪·沃荷肖像畫展。2010年03月20日，<http://magz.roodo.com/article/1063>

(註二十二)文化評論/藝術：浮華世界 安迪·沃荷肖像畫展。2010年03月20日，<http://magz.roodo.com/article/1063>

(註二十三)陳彬彬(2004)。**藝術裡的秘密**。台中市：美學館。