

投稿類別：藝術類

篇名：從安迪·沃荷看普普藝術

撰文者：曾柏睿。私立中山工商。綜二 1 班。

指導老師：李翊正老師

壹●前言

談到文藝復興少不了的就是藝術與文學，後現代主義藝術分為普普藝術、歐普藝術、以及地景藝術。我主要要探討的是普普藝術，普普藝術最出名的作家便是安迪·沃荷，「不到35歲便揚名立萬，成為美國史上不朽的傳奇人物。」（高啓源、2008），吸引我想要更深入了解這位大藝術家，想要從他的所有作品開始了解他，而普普藝術至今仍為很多設計師或者媒體所使用，以下介紹安迪·沃荷的傳奇一生。

貳●正文

藝術在我看來一直是高尚、氣質、創意的代名詞，直到我認識安迪·沃荷。安迪·沃荷是後現代主義藝術中的普普藝術之發揚光大之人，60年代時期的美國娛樂媒體開始興起，好萊塢巨星、電視、廣播、廣告如雨後春筍般崛起，不僅僅是帶動當地經濟，更促成古典藝術的轉變，普普藝術正是時候。普普藝術（pop art）結合商業利益，安迪·沃荷名言：「Art is business, Business is art。」

一、甚麼是普普藝術？

（一）普普藝術簡介

「普普藝術以大眾傳播媒體為取材，對象擁抱庸俗的都會文化，因而普普藝術成為流行文化的代名詞，深受廣大群眾的喜愛。」（Lucy R. Lipppard、1991），普普藝術被一般認為是後現代主義的第一個藝術思想。由一種龐大、普及、而且大量發行的大眾文化藝術組成，原本毫不起眼的東西經過普普藝術包裝，卻變成一件藝術品，但是這件藝術品是大家都可以權利擁有的，不再是全世界只有一件稀有正品，必須靠贗品來偷偷發行的藝術。只要你有一點錢，你都可以擁有安迪沃荷的正品作品放在家裡當擺飾，這在當時美國的抽象主義中形成一股商業化新風潮。

（二）普普藝術作家

談到普普藝術，少不了要介紹這些偉大的藝術家。像是大家都知道的安迪·渥荷來自捷克，後來在美國紐約發跡，以及著名的美國普普藝術代表羅伊·李奇登斯坦、裸婦教父湯姆·衛賽爾曼、以及詹姆士·羅森奎斯特、克雷斯·歐登柏格並列紐約普普五大藝術家，安迪·沃荷則是其教宗。

從安迪·沃荷看普普藝術

從他們的藝術作品中，都可以看出普普藝術的獨樹一格，而且更把普普藝術發揚光大。

(三) 普普藝術發源地

「普普藝術曾經誕生兩次，第一次在英格蘭，接著第二次獨立地在紐約產生。」(Lucy R. Lippard, 1991)。普普藝術不單單發生在美國紐約，也在加州、英國、歐洲、加拿大發揚光大，那時各地的普普藝術剛剛興起，彼此國家之間也不知道原來大家都在瘋普普，是安迪·沃荷串起了全世界的普普藝術。

二、安迪·沃荷

(一) 安迪沃荷一生：

表一、安迪·沃荷年表

年代	事件
1928 - 1931	<u>安德魯·沃荷拉</u> 出生。因為 <u>安德魯</u> 沒有出生證明，所以無法得知確切出生日期。父母為 <u>捷克</u> 人，於1913年移民美國。
1942	父親去世。
1945	於 <u>辛雷</u> 高中（藝術部門）畢業。
1945 - 1949	於 <u>賓州</u> 就讀 <u>卡內基</u> 工程學院，主修繪圖設計，因為資格不足轉而讀暑期班。
1949	21歲，大學畢業。移居 <u>紐約</u> ，為雜誌畫插畫。正式改名為 <u>安迪·沃荷</u> 。
1952	首次在 <u>雨果</u> 藝廊舉辦個別展覽。
1953 - 1955	出版第一本插畫書〈A是一個字母〉。與 <u>百老匯</u> 劇場合作舞台設計。應用「吸乾線條」繪畫技巧，令人注目。1954年在 <u>loft</u> 藝廊展出團體展。
1957	榮獲「藝術指導社團」金牌獎
1962 - 1964	首次引用絹印畫畫好萊塢明星、 <u>康寶</u> 濃湯、紙幣、可樂瓶，也開始製作災難畫及名人的人像畫。成立「工廠」，在此年間他共創作了兩千多張作品。拍攝75部地下電影。
1969	出版首次主編的〈 <u>內幕</u> 〉雜誌。
1972	母親去世。
1975	出版〈 <u>安迪·沃荷</u> 的普普人生〉及〈 <u>安迪·沃荷</u> 的哲學〉

1976	首次 <u>在斯圖加爾藝廊</u> 展出安迪人生最完整的回顧展。
1980	製作許多錄影帶。成立「 <u>沃荷有線電視台</u> 」，主持自傳節目「 <u>沃荷的15分鐘</u> 」，也製作P O P s i m節目。
1987	在一次膽囊手術之後因藥物過敏於2月2日去世。
1994	<u>安迪·沃荷美術館</u> 於匹茲堡市區正式開啓。

(二) 關於安迪·沃荷

1、家庭教育

安迪從小就體弱多病，不愛念書，但是卻具備繪畫天分。他有一位善解人意而且偉大的母親，安迪常常生病請假在家，在家的時候他不像哥哥們要下田幫忙，而是在床上創作，媽媽也陪伴在一旁。安迪的母親很有藝術天分與創新的想法，手藝也非常精巧，在耳濡目染下，安迪從小即開始培養藝術氣息，因此造就他日後偉大的成就。

2、成名過程

剛到紐約的安迪並沒有大紅大紫。從小家境不好的安迪刻苦耐勞，一開始只找到一份插畫的工作，但是人小志氣高的他，很快的就受到賞識，名氣也扶搖直上，但伴隨而來的就是新聞及風波。普普藝術開始受到批評，守舊派藝術家不僅質疑安迪·沃荷的藝術天份，更否認了他對藝術的堅持。安迪把錢當藝術、把水果當藝術、把所有跟他有關的東西都當成是藝術，這就是安迪的獨特，不必在意他人的眼光，他認為普普藝術帶動景氣，也掀起一場革命，普普藝術正是發揚光大的時候。

3、待人處事

隨著名氣漸增，安迪把他的辦公室當作「工廠」開放給大家參觀，很多人來應徵安迪的學徒助理，也有不少好萊塢巨星常常到「工廠」來，希望可以藉由安迪的名氣讓自己更有名。這時安迪也開始拍電影及錄製專輯，旗下藝人也越來越多，但是說真的安迪並不是一個好老闆。他常常以很低的價格出租藝人，讓某些藝人非常不滿，於是1968年有一位女藝人當眾對安迪開了5槍。這件事使安迪再也不相信任何人，不僅辦公室安裝了防彈玻璃，外人也無法輕易接近安迪。

4、性向

很多人懷疑安迪·沃荷的性向，他是個貨真價實的同性戀。在高中時交了第

從安迪·沃荷看普普藝術

一個女朋友之後，就再也沒有交過女朋友，因為他心裡對那些美麗的年輕男孩的渴望，讓他對女性免疫。之後他交過很多年紀比他小的男朋友，其中第一任還充當他〈裸男〉時期的模特兒。不過安迪交男朋友不像一般的情侶般你儂我儂，他與他們都只是表面上的情侶，並沒有進一步的關係，安迪只是喜歡擁有他們，但是對性並不渴望，他對他們就像藝術品般的欣賞。安迪·沃荷選助手也是有潛規則的，越年輕、越漂亮的，他就優先錄用，而工作能力則列為其次。

5、人生觀

安迪·沃荷說「賺錢是藝術、工作是藝術、會賺錢的生意就是最好的藝術。」這個理念讓安迪成為最富有的藝術家，他不僅擁有與生俱來的藝術天分，還有一顆機器般的生意人頭腦，他把藝術、金錢跟工作結合。很多藝術家認為金錢是低俗的東西，是無法跟藝術相提並論的。可是安迪卻不這麼想，他熱愛藝術、也熱愛工作、但更熱愛金錢。60年代的美國經濟剛起步，他就想到如果將他的藝術與商業結合，不但可以帶動經濟成長，還可提高他的知名度，所以他不到40歲就已是個大富豪了。

(四)、安迪·沃荷作品及介紹

1. 康寶濃湯系列

〈康寶濃湯〉把普普藝術發揮到極致，正式宣布普普藝術與商業廣告結合，不管甚麼都可以作畫，像郵票或是紙鈔。康寶濃湯系列反應兩極，喜歡的都搶著購買，不喜歡的卻是一再嘲諷，認為安迪的藝術天分不過就是如此。

圖一、圖片為康寶濃湯的絹製衣服。

2. 電椅系列

從圖片中可以看出安迪·沃荷選的題材開始偏向死亡及災難，因為新聞開始報導越戰的傷亡及慘況或是車禍造成的死亡悲劇，而那時安迪·沃荷也被一位女演員開槍掃射，身受重傷，身歷其境。安迪·沃荷知道自己這麼受歡迎卻還是難逃生離死別，但是死亡「並沒有改變他的正義感、對越戰反對的心、反對死刑的存在、種族的不平等，與最後一切對有損美國聲譽的事他都反對。」(王庭玫、2008)

圖二、電椅系列圖片。

3. 紳士與淑女系列

很多人猜安迪這個系列的作畫到底是男是女？沒錯！這正是安迪·沃荷的巧思，他非常迷戀那些用盡一生在演繹女生的漂亮男孩。在這個時期他不僅僅是作〈紳士與淑女〉作品，更畫了許多裸體畫像，尤其是裸男。安迪特別注重男性生殖器官及腿部的線條，他常說：腿是男人最性感的地方。這個系列更是掀起了〈扮裝皇后〉的風潮，許多明星競相模仿這種誇張的裝扮。

圖三、紳士與淑女系列。

4. 魚、美元…系列

此時期更可以明顯的看出安迪再次結合商業利益作畫，讓藝術不再是可遠觀而不可褻玩焉，任何生活中的物品都可以變成創作，於是安迪的藝術市場越來越大。「商業腦子，使的沃荷的藝術擴及到與社會生態相連，這個普普觀念包誇重複用法，在非常有名的題目上重複在不同作品上。」(王庭玫、2008)於是不管是上流社會，還是中產階級都可以擁有安迪的作品。

圖四、此作品為安迪自畫像及美鈔。

三、安迪·沃荷畢生成就以及影響

(一) 成功的因素

- 1、安迪從小的藝術教養，以及名校畢業的加持，當時的藝術家很少是這樣的出身。
- 2、以〈吸乾筆法〉成名，他善用學校所教的，在轉變成自己的東西，更以全新的方式呈現出不同的面貌。
- 3、擁有商業頭腦，懂得廣結善緣、交友廣闊，不管是甚麼身分他都相信他們都有自己的長處。
- 4、突破傳統、求新求變，顛覆大家的想像，永遠走在前面。
- 5、熱愛工作，擁有獨特的經營理念，善用朋友的優點，讓他們出錢出力，造就安迪的普普王國。

安迪成功不是偶然，他一路走來也不是一帆風順，安迪·沃荷遭受很多批判跟嘲諷，很多早期古典藝術家完全否認他的行事風格，以及他的藝術涵養。很多人都無法承受輿論的壓力而放棄，可是他背其道而行，更不在乎他們怎麼想，就是這種鐵了心的離經叛道，才造就了一生不凡的偉業。

(二) 成就及影響

1、對於美國商業經濟

安迪·沃荷在藝術界占有舉足輕重的地位，更是促進美國進步的推手。所謂時勢造英雄，那時的美國剛剛起步、經濟好轉，人們也早就厭倦的原本的生活，他們要的是創新、革命，在經濟在、藝術都是如此。安迪·沃荷掌握的是60年代美國的創新性跟力求突破，他認為普普藝術是一種商業文化，它跟生活結合、跟經濟結合、跟商業利益結合，而在那之後美國的商業有重大轉變。

2、美國普普藝術的推手

他把藝術生活化、親民化，他認為藝術不再只是被擺在各大美術館讓人無法

從安迪·沃荷看普普藝術

親近的一種藝術，而是一種人人都是可以消費的娛樂。但是普普藝術並不代表氾濫、不代表沒價值，恰好相反，普普藝術展現的又是另外一種的獨特性，因為安迪的作品都只有一件，世界上再也找不到一樣的，這就是普普矛盾的地方，也只有安迪可以把兩者平衡的這麼好，在藝術上你不得不說他是後現代藝術的改革家。

參●結論

「做生意是一種最令人迷戀的藝術。」(安迪·沃荷、2010)。這是安迪·沃荷常說的一句話，安迪就是安迪，就如他說的藝術就是金錢的來源，你可以說他是一位傑出的藝術家，不過你更可以說他是一位傑出的企業家。從他身上我學到的不只是預備實力，更要擁有遠大且清晰的理想，而且創意更是關鍵，必須跳脫原本既定的印象才能是頂尖的。安迪創造的傳奇，讓我了解到普普藝術對經濟的影響，以及它的價值，也讓我了解到要成功需要具備很多的因素，但是少不了的是獨特創意，跟對夢想的堅持、熱情。

肆●引註資料

書籍：

1、李家祺（2002）。安迪·沃荷Andy Warhol 普普藝術大師。台灣：藝術家出版社。

2、Lucy R. Lippard（1991）。普普藝術。台灣：遠流出版社。

3、Andy Warhol（2010）。安迪·沃荷的普普人生。台灣：三言社。

4、王庭玫（2008）。普普教父：安迪·沃荷—世界巡迴展。台灣：藝術家出版社。

5、高啓源（2008）。教育部審定高一上學期美術課本。台灣：美新圖書公司。

圖片1—4：

翻攝於：普普教父：安迪·沃荷—世界巡迴展