

安迪·沃荷的普普人生

投稿類別：社會人文類

篇名：

安迪·沃荷的普普人生

作者：

孔維安。私立慈濟附中。國一包容班

指導老師：

林宜棻老師

謝藝璟老師

壹●前言

一、研究動機

老師曾經在課堂介紹過普普藝術，提到普普藝術，大家一定會想到安迪·沃荷，他以絹印版畫的方式大量複製作品而聞名，並將日常生活中常見的人、事、物做為他創作的素材。

藝評家對他的評論兩極，有人認為藝術是無價的，是獨一無二的，然而安迪·沃荷卻認為藝術應該商業化、普及化，他的事業版圖跨足商場、演藝圈，當時已為他帶來豐富的收入，即使他去世多年，仍是被評定為最會賺錢的藝術家之一。安迪·沃荷努力把藝術商業化的想法及他的人生故事，令我感到十分的好奇，所以我希望藉由這次的小論文研究，能對普普教父－安迪·沃荷有更深入的了解，並在藝術創作的能力上有所提升。

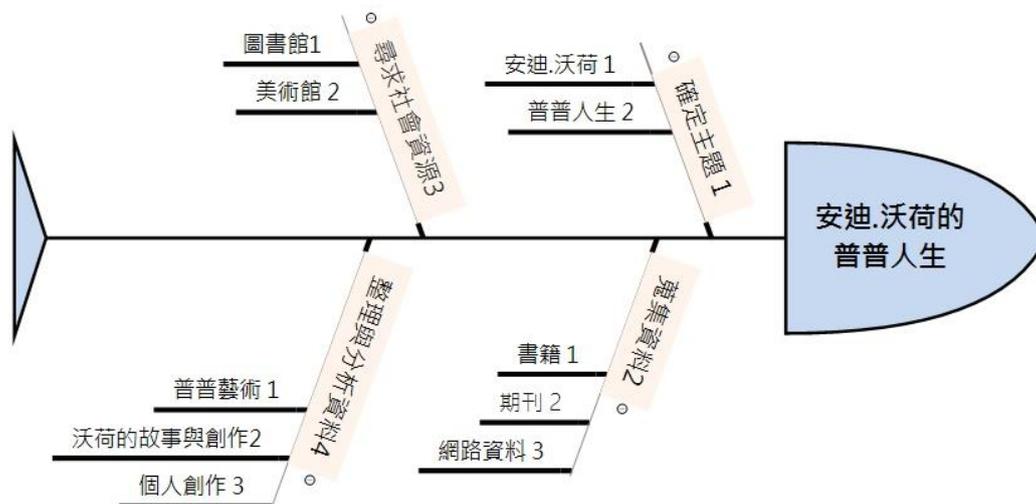
二、研究目的

- (一) 了解普普藝術的特色
- (二) 了解安迪·沃荷的生平與發展。
- (三) 探討安迪·沃荷的創作理念

三、研究方法

閱讀相關書籍、期刊、搜集網路資料並尋求社會資源，加以統整分析，形成完整報告。

四、研究架構

貳●正文

一、普普藝術的特色

普普藝術是二十世紀最具代表性的創作藝術之一，起源於英國，但真正具有影響力卻是在美國。普普藝術是直接由生活出發，「把大眾文化的產物，如廣告、照片、啤酒罐等東西當成本身就是藝術，並把他們用於藝術作品中。」(蘭伯特，2000)。

普普藝術家的靈感皆來自大眾文化，從生活中取材，大膽、奔放，無論是繪畫或拼貼及版畫，搶眼的色彩是其特色，普普藝術另一特色將藝術大眾化及降低成本並擅長使用「重複」的概念，將大眾所熟悉的形象、物品或符號，透過各種創作表現出來。

二、安迪·沃荷的普普人生

(一) 安迪·沃荷的成長背景

安迪·沃荷的父母親是移民美國的捷克人，童年家境並不好，母親外出幫傭，父親是一位工人，雖然生活勤儉刻苦，但父母卻用心教養子女，上小學後，每當安迪·沃荷回家吃飯，母親總會幫他準備一碗他最愛的康寶牌番茄湯。七歲時他央求母親買幻燈機，安迪·沃荷將黑白圖案的卡通人物放映到牆壁，然後在紙上描繪，這是開啟他學畫的第一步。

安迪·沃荷後來生了一場怪病，俗稱「舞蹈症」，這是一種遺傳性的神經退化疾病，發病時無法控制四肢，手腳感覺就像跳舞一樣，生病期間他看了許多的漫畫、雜誌，甚至與朋友一起看電影，他開始追求偶像，要求明星的簽名劇照，這些都成為他日後創作的靈感及元素。從小，安迪·沃荷就具有繪畫天份，學校推薦他參加卡內基美術館的免費課程，高中畢業後他順利的申請卡內基理工學院的藝術科系，學校的正規訓練，讓他在繪畫技巧得到許多啟示。

十九歲時的安迪·沃荷已經開始為百貨公司做櫥窗設計，畢業後，他到紐約從事設計商業廣告的工作，並且持續的創作，他的插畫風格異想天開又與眾不同，有時甚至會在插畫中加入他母親的手寫字體，特別的畫風讓他成為 1950 年代最成功的插畫家之一。

三十四歲的安迪·沃荷以絹印法製作了許多災難畫及名人的人像畫，包括瑪麗蓮·夢露、貓王、伊莉莎白泰勒等，他開始鑽研標誌化的主題事物，此時的他

可說是名利雙收，他的事業不再侷限在藝術創作，不管電影、攝影、節目製作他都勇於嘗試，最後因膽囊炎手術導致藥物過敏而死亡，享年五十八歲，結束了他的普普人生。

(二) 安迪·沃荷的才華出眾

安迪·沃荷的藝術表現多元，舉凡繪畫、雕塑、攝影、廣告等，但他並不滿足，小時候因為疾病而迷上看電影，後來成為電影導演，他將藝術融入電影裡，他的電影大部分比較抽象，例如對著一個物品或人在做一件事情長達好幾個小時的拍攝，他是個雙性戀者，從不避諱自己的性向，他的許多電影同時也關注男同志的議題，由於他的電影感覺比較沉悶，因此他開始加入一些幽默感及音樂，為的是拉近和觀眾的距離，他開始投入音樂創作，並且和許多名人有社交活動。

他還開闢了電視節目，電視節目的收視並不理想，但並不影響他熱情，他也開始受邀各大媒體，談論對藝術的想法，除了他手舞足蹈的模樣外，穿著、打扮也吸引許多觀眾注意，有他的時段收視總是特別的高，同時他也寫書且出版傳記、為商品做設計，為此他成為全世界最會賺錢的藝術家之一。

安迪·沃荷一生跨足了櫥窗布置、插畫、廣告設計、電影、出版，甚至主持節目，有別於一般藝術家只專注繪畫，有人認為他不務正業，把藝術搞得不像藝術，但也有人認為他將藝術推向大眾化，用多元的方式呈現藝術的不同樣貌，然而**安迪·沃荷認為：「賺錢是藝術，工作是藝術，會賺錢的工作是最棒的藝術。」**(安迪·沃荷，1967)。他總是洞察先機，從平面美術到實驗電影，引起眾多關注。他才華洋溢，勇於嘗試，使得他在年輕時便受到大家的注意。

(三) 安迪·沃荷的絹印作品賞析

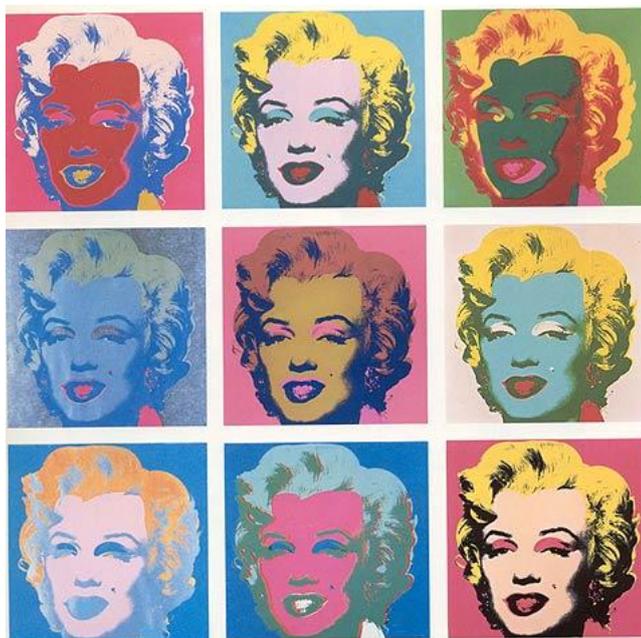
安迪·沃荷曾說：「我想成為一部機器」，每十分鐘生產一個新式的美術作品，他喜歡以生活中的人、事、物做為創作的元素。一位藝術家要完成一幅畫作，需要要很長的時間，因此，安迪·沃荷使用了絹印法創作了一系列的罐頭、可樂及名人絹印肖像，其中瑪麗蓮·夢露肖像及康寶濃湯最為著名。

1. 瑪麗蓮·夢露肖像

這幅畫是安迪·沃荷為了紀念瑪麗蓮·夢露畫的，瑪麗蓮·夢露是當時美國代表的一股流行的文化，她憑著三部電影成為最具票房號召力的好萊塢明星之一，也因為如此，她的私生活受到了廣泛關注，媒體開始挖掘她的童年生活及感情世界，不安全感及受不了隱私被攤在陽光底下的她開始吸毒、沉迷於酒精與毒

癮之中。

對於她的死因眾說紛紜，有人說她與當時的美國總統甘迺迪交往過從甚密因此遭到暗殺，也有另一說法是說她吃安眠藥自殺或施打毒品導致暴斃，不管是自殺或暗殺，一代性感女神的過世造成當時美國社會的震驚。

圖一

「一個人不化妝的時候，看起來最讓人想親吻；瑪麗蓮的雙唇不屬於令人想親吻的唇，卻非常適合拍照。」(安迪·沃荷，1967)，這幅畫的名稱是沃荷式的夢露，安迪·沃荷於1967年所畫的作品，圖中有九位瑪麗蓮·夢露，用不同色調呈現她從年輕到衰老的樣子，並以九宮格的方式排列出來。此作品著重在頭髮、眼影及嘴唇，每一幅的夢露的髮色、眼影及唇色都不相同，金髮、綠眼影、紅唇及美人痣是世人對夢露的印象。

這幅畫是使用絹網印花的方式製作的，畫中使用了重複、對比、整齊的元素，讓人有一目瞭然的感覺，對比的色系更是加強了給人的印象，每個瑪麗蓮·夢露都各有特色，讓人看一眼就覺得印象深刻。

我覺得這幅畫是安迪·沃荷最成功的畫作之一，圖中每一個瑪麗蓮·夢露都用不同色調呈現，安迪·沃荷運用色差的技巧讓每個夢露都變得不一樣，這種前所未有、與眾不同的創作方式是在西洋藝術史上的重要突破，我特別喜愛這一系列的作品，因為不同素材、顏色能讓作品呈現不同的風貌。

2.康寶湯

圖二

這幅畫的名稱是康寶濃湯，是安迪·沃荷最著名的作品之一，圖中有 32 個不同口味的康寶濃湯，規矩的排列在圖畫中，表現出整齊規律的感覺。安迪·沃荷童年時因家境貧困，媽媽每天都煮了一罐他最愛康寶濃湯，而他也會收集空的康寶濃湯罐頭來賣錢，看似窮苦的童年生活，卻是他日後取用不竭的創作泉源。

這幅畫不論是在顏色、排列、大小.....等都呈現的十分一致，以複製、整齊的表現手法是安迪·沃荷慣用的方式，這種手法雖然不會特別強調作品內涵，卻能讓人更清楚這幅畫的焦點。康寶濃湯是美國超市常見的罐頭，以這種大眾文化為創作主題的安迪·沃荷，曾在一幅創作裡放了 200 罐的康寶濃湯，他所要傳達的其實就是藝術應該平民化、普及化，而康寶濃湯是商品，他的創作是藝術，日常生活中的事物，也可以是藝術。

我覺得這幅畫表現出安迪·沃荷想傳達的重點，他透過簡單的方式讓人看一眼就能明白圖畫的重點，這幅作品之所以歷久不衰是因為突破大眾文化及藝術間的圍牆，安迪·沃荷把康寶濃湯的各種口味描繪出來，就像罐頭真的在成列架上一般，如此有趣卻有真實的作品反而更吸引大眾的注意。

三、安迪·沃荷的創作理念

(一) 藝術商業化

安迪·沃荷認為賺錢就是最好的藝術，剛開始實行他的想法時，遇到了許多困難，最大的困難就是他花了許多時間創造一幅作品，賣出的作品卻十分有限，在他發現賣場也是透過機器賺錢後，他突發奇想—他也要用機器賺錢，因此安

迪·沃荷的畫室名稱就叫做工廠。

藝術商業化和藝術是無價的概念有很大的衝突，他說過會賺錢的藝術就是最好的藝術，雖然有人批評過安迪·沃荷的作品沒有內涵，但我認為被安迪·沃荷商業化的作品最大的價值就是藝術也可以貼近生活，此時他的作品大多用複製、整齊排列、絹印的手法呈現，也是他作品的一大特色。我覺得藝術的內在是無價的，但作品如果也可以透過商業來進行包裝，一樣有達到宣傳的價值。

安迪·沃荷的想法獨特，他是第一位這樣做的畫家，這個想法最特別的在於別人不敢做的事情他敢做，他這個獨特、與眾不同的想法寫下了歷史上重要的一刻，甚至推翻了古典藝術的思想，為當時的人們帶來了嶄新的藝術觀點，即使他的評價兩極，但他還是堅持自己的想法，這種對未來無所畏懼、不斷突破困難的精神十分值得我們學習。

(二) 藝術強調重複性

安迪·沃荷的藝術強調重複性，絹印法最能配合他的構想與設計，造型相同，但改變畫中的顏色、構圖、大小及材料，當一個平凡無奇的主題，不斷重複，美感自然呈現，也能使人們記憶猶新。這樣的重複性的概念，在安迪·沃荷的藝術表現中隨處可見，不只是絹印版畫，在電影及唱片封面設計或廣告，都使用重複性的手法。

(三) 在未來，每個人都能成名十五分鐘

安迪·沃荷曾經說過每個人都能成名十五分鐘的機會，在這個資訊發達的年代當然不是問題，但是安迪·沃荷說出這句話時，卻是六〇年代，這句話雖然對當時的人來說十分抽象但卻是形容 21 世紀最好的一句話。在現今言論自由的年代，每個人都能權力發表自己的看法，或是提出自己的不滿，所以理所當然的每個人都能機會成名十五分鐘，一張圖片、一段影片或一句話都可能讓自己成名，成為現代的大明星。

我對安迪·沃荷說出的這句話感到十分佩服，在當時網際網路還尚未發達，安迪·沃荷的思想卻已遠遠超越了一般人的想法，這種勇敢表達自己看法、創造新的思維就是令我最敬佩的地方。他那叛逆的靈魂裡，住著一位愛冒險的男孩，獨到的見解成為安迪·沃荷日後廣為流傳的經典語錄。

像是網路素人「谷阿莫」，以他那語不驚人死不休的說話方式，總能在短短幾分鐘為大家介紹一位名人、一部戲劇，甚至一個歷史故事，他幽默的口吻總能

逗得大家開心，於是「古阿莫」就成了青少年眼中的名人。這也印證了安迪·沃荷成名十五分鐘的理論。

參●結論

一、以生活結合藝術將作品大眾化

藝術總是給人感覺崇高及獨特，但在研究的過程中我發現，安迪·沃荷所運用的主題都是隨手可得的事物，他使平凡無奇的物品產生了無盡的價值，舉凡可口可樂、花、康寶濃湯甚至水果、動物，他大量用複製的概念，用絹印版畫的手法，為作品呈現不同的風貌。他將藝術平民化，使大眾覺得藝術不再如此遙不可及，他在生活中不斷的尋找創作靈感，為的是要人們透過他的作品，正視大眾文化的矛盾與膚淺。

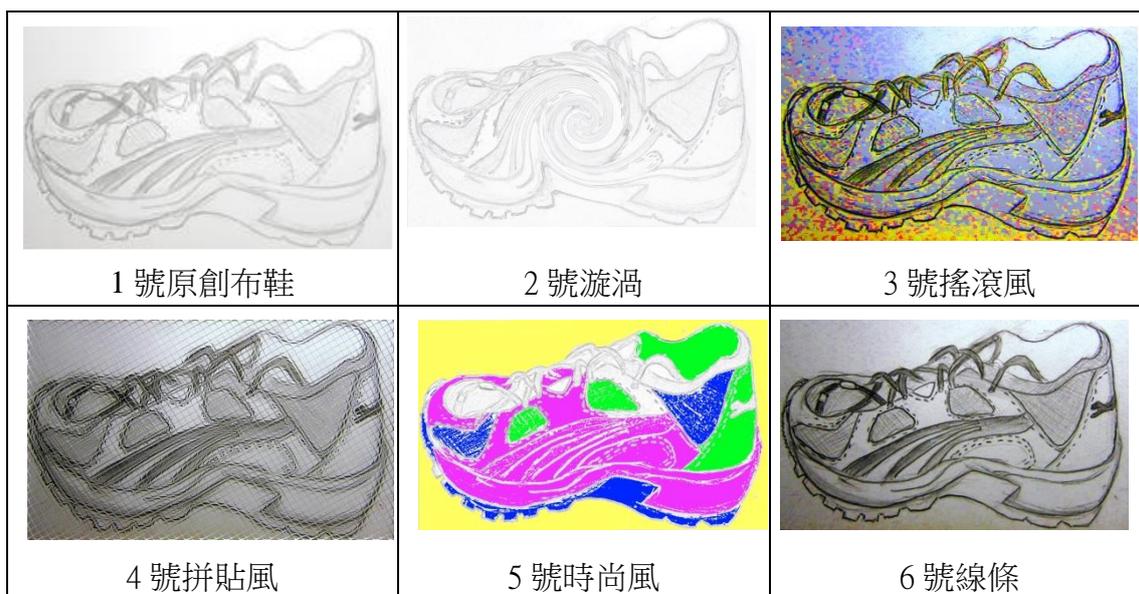
二、安迪·沃荷王國的多角經營

安迪·沃荷在五〇年代已是一位商業廣告設計師，多才多藝的他將觸角伸入電影中，更在一九七五年他出版了「安迪·沃荷的哲學」，他開始推銷、造勢，舉辦了多場的簽書會，他並沒有忘記他最愛的繪畫，他經營自己有如經營商品一般，突破傳統、求新求變，雖然是藝術家出身，但卻有生意人的頭腦，他的成功並非偶然，而是來自於他對藝術的敏感及創新。

安迪·沃荷的叛逆不僅反映在他的藝術創作上，他不像一般古典藝術的畫家一樣只從事繪畫，反而走向插畫家的行列，他不滿足於現狀，嘗試許多創新的工作，後來他還為已逝歌手麥克傑克森設計專輯「慄」的唱片封面，而這張專輯當時還創下不錯的銷售成績。他更成立雜誌社從事出版的工作，即便他已去世多年，安迪·沃荷美術館每年總是吸引大批遊客來看大師的創作。

三、從安迪·沃荷的創作理念看自己的作品

圖三是我素描作品一鞋，我的創作理念在於：我認為普普藝術是一種大眾的、流行的文化，舉凡生活中的事物都可以是創作的元素，因此我的創作靈感來自於慈濟中學的白布鞋，我會選擇白布鞋是因為我就讀慈濟中學國中部，學校規定要穿白布鞋，白布鞋代表著純潔、乾淨，也象徵就讀慈中的學生心靈永遠是純潔的，這樣才能體會到人生中那些平凡、單純的美好。

圖三

1 號是我的原創，我使用影像處理軟體將原本 1 號的創作進行改造，有些是改變色彩、材質或圖案，這符合安迪·沃荷「複製」的概念，也加入了自己創新，我保留原來白布鞋的概念，但加些漩渦的圖案，讓白布鞋多些活潑，因此呈現了 2 號作品的風貌。3 號創作是跳脫原本白布鞋的色彩，底色為藍色加些黃色與紅色的元素，此色彩概念來自於安迪·沃荷喜愛搖滾，認為搖滾就應該引人注意。我也非常喜愛搖滾，搖滾代表熱情，因此在色彩的調配下，使鞋子變得活潑又容易引起別人的注意。

4 號的設計概念來自於馬賽克，除了保留布鞋的材質也加些塑膠的拼貼，並凸顯線條，部分區域加些灰色，保有慈中原有的規定。這隻鞋子改變的重點不是顏色，而是在材質及拼貼的效果。5 號的設計概念來自於安迪·沃荷的絹印版畫，他喜歡用明亮的色彩，一眼就能吸引大眾的目光。以紫色為主要顏色，搭配藍色、綠色及白色，凸顯這隻鞋子的時尚感。而 6 號的設計只是再加強線條的感覺，讓鞋子的線條感透過明暗的處理，成為另一個作品。

我先將創作的原稿畫下來，使用電腦軟體將作品進行改變，鞋子的樣貌並沒有改變，改變的是鞋子內的構圖、顏色及圖案，使用的顏色及材質來自於自己對青少年流行文化的觀察，亮麗的色彩象徵活潑，以噴漆的方式表現出嘻哈及搖滾的感覺，用拼貼的方式呈現使鞋子也有層次感，這就是我的設計。

肆●引註資料

一、參考書籍

許汝紘(2016)。你不可不知道的 100 位西洋畫家及其創作。台北：華滋出版社。

- 何政廣（1994）。**歐美現代美術**。台北：藝術家出版社。
- 何政廣（2002）。**安迪·沃荷 Andy Warhol**。台北：藝術家出版社。
- 何政廣（2007）。**世界 100 大畫家從喬托到安迪沃荷**。台北：藝術家出版社。
- 張正仁（1995）。**普普藝術**。台北：遠流出版社。
- 蕭伯特（2000）。**劍橋藝術史(8)：二十世紀**。台北：桂冠圖書。
- 安迪·沃荷（2010）。**安迪·沃荷的普普人生**。台北：臉譜圖書、城邦文化。

二、參考圖片

圖一：2016 年 9 月 27 日取自 <http://www.imagejoy.com/article.php?id=201>

圖二：2016 年 9 月 27 日取自

[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%91%E5%AF%B6%E6%B9%AF%E7%BD%90%E9%A0%AD_\(%E8%97%9D%E8%A1%93%E4%BD%9C%E5%93%81\)](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%91%E5%AF%B6%E6%B9%AF%E7%BD%90%E9%A0%AD_(%E8%97%9D%E8%A1%93%E4%BD%9C%E5%93%81))