

世界名畫家全集

引領流行的藝術家

巴斯奇亞

JEAN MICHEL BASQUIAT

何政廣 主編

吳祜喻 撰文

"NAT" "KING" CO

"MONALISA"

巴斯奇亞：引領流行的藝術家 / 吳弼喻撰文.
-- 初版. -- 臺北市：藝術家，2011.01
面；公分. -- (世界名畫家全集)
ISBN 978-986-282-009-4(平裝)

1.巴斯奇亞(Basquiat, Jean Michel) 2.畫論
3.畫家 4.傳記 5.美國

940.9952

100000052

世界名畫家全集

巴斯奇亞 J.-M. Basquiat

何政廣 / 主編

吳弼喻 / 撰文

發行人 何政廣
主編 何政廣
編輯 王庭玫·謝汝萱
美編 張娟如
出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692~3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

台北縣中和市連城路134巷16號

TEL：(02) 2306-6842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 新豪華彩色製版印刷股份有限公司

初版 2011年1月

定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-009-4(平裝)

法律顧問 蕭雄淋

版權所有·不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

¥162.00

世界名畫家全集 何政廣主編

巴斯奇亞 J.-M. Basquiat

何政廣●主編 吳初喻●撰文

藝術家出版社

世界名畫家全集

引領流行的藝術家

巴斯奇亞

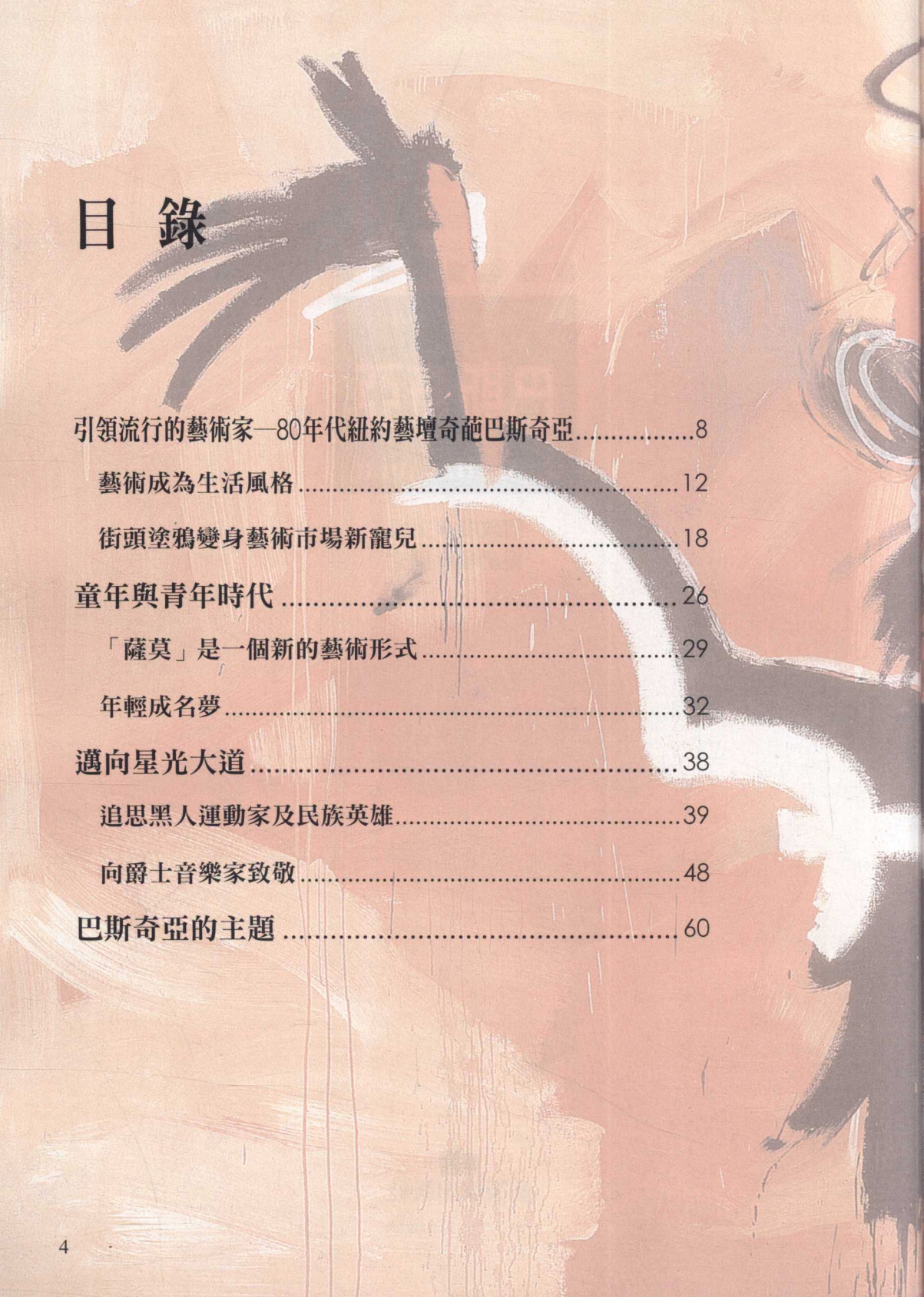
J.-M. Basquiat

何政廣●主編

吳祢喻●撰文

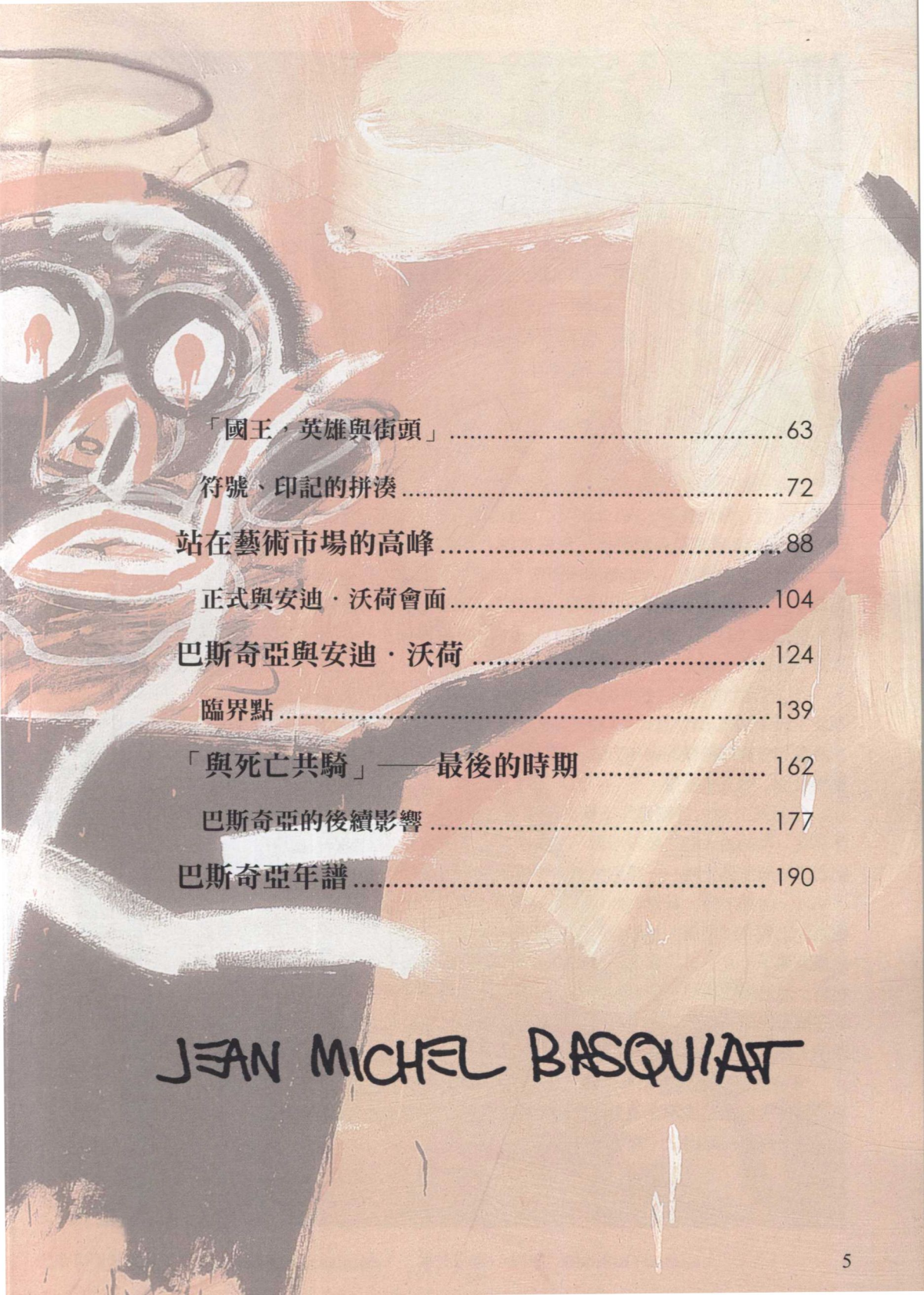

藝術家出版社

目 錄

引領流行的藝術家—80年代紐約藝壇奇葩巴斯奇亞.....	8
藝術成為生活風格	12
街頭塗鴉變身藝術市場新寵兒	18
童年與青年時代	26
「薩莫」是一個新的藝術形式	29
年輕成名夢	32
邁向星光大道	38
追思黑人運動家及民族英雄	39
向爵士音樂家致敬	48
巴斯奇亞的主題	60

「國王，英雄與街頭」	63
符號、印記的拼湊	72
站在藝術市場的高峰	88
正式與安迪·沃荷會面	104
巴斯奇亞與安迪·沃荷	124
臨界點	139
「與死亡共騎」——最後的時期	162
巴斯奇亞的後續影響	177
巴斯奇亞年譜	190

JEAN MICHEL BASQUIAT

前言

巴斯奇亞是當代美術史上一位非常傳奇性的畫家，他的繪畫在近十年國際藝術拍賣市場，屢創高價，成為令人注目的人物。他的畫作在全美國及世界重要美術館展出，獲得絕大的成功。

於布魯克林出生，尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat 1960-1988）是1980年代於紐約崛起的年輕藝術家，當時的藝術圈、音樂界歡迎新的風格與創作，他的朋友凱斯·哈林也成了這個風潮的其中佼佼者。

巴斯奇亞的父親是海地人，母親是波多黎各人，他如密碼般的塗鴉式詩句在曼哈頓及蘇活街頭出現時，引起了注目與騷動。巴斯奇亞是一位自學的藝術家，從70年代至80年代在紐約的生活體驗，決定了他作品入骨攻擊的性格。在1980年代，他開始正式地在畫布上創作，圖式化的人像顏面與身體線描，風格常讓人想起未經琢磨的街頭塗鴉，或是「原始藝術」在岩牆洞窟裡留下的記號。而這樣的風格又因為他在作品中融入了像是從街頭取材的物件，而變得更富有趣味及變化。例如在〈月亮公園（LUNAPRK）〉這幅作品中曝露在外，用麻繩或釘子固定的畫布支架。

巴斯奇亞的作品內容常提及藝術史的篇章，他也通曉殖民主義、種族主義等問題，他愛好的非裔美籍爵士音樂家、運動健將也常出現在畫作中。他在繪畫與書寫間轉換的創作方式，將這些不同的主題流暢地結合，如他所說「像是筆觸般地」用文字畫畫。

〈月亮公園〉這幅畫作不像其他巴斯奇亞同期作品那樣地有政治色彩。這件作品在一次的義大利之旅後所做，名稱所指是米蘭的一個遊樂園，也碰巧是二十世紀初紐約康尼島上唯一一座遊樂園的名稱。畫面的上半部，一隻簡化的鬥牛犬位於「Vaca」這個字旁，其意為西班牙文的「牛」。另一字「Mountain Maple」（山之楓葉）出現在下半部，被紅色的顏料覆蓋，而在鬥牛犬下方的白色塊面則出現了一片楓葉葉子。在上方「義大利於1500年代」的字樣代表了文藝復興的開始，可能取材自一本藝術史書籍，而參考書籍是巴斯奇亞創作時常使用的手法。在下半部右方的皇冠是巴斯奇亞的簽名，經常出現在作品當中，也是他從街頭塗鴉時期就使用的「個人標誌」。

當被問到作品的主題為何時，巴斯奇亞答覆道：「國王，英雄與街頭。」也正是這樣的自信，表現在他充滿生命力的大型創作當中，吸引人探究他作品中的每個元素，拼湊推敲出這一傳奇人物的面貌。

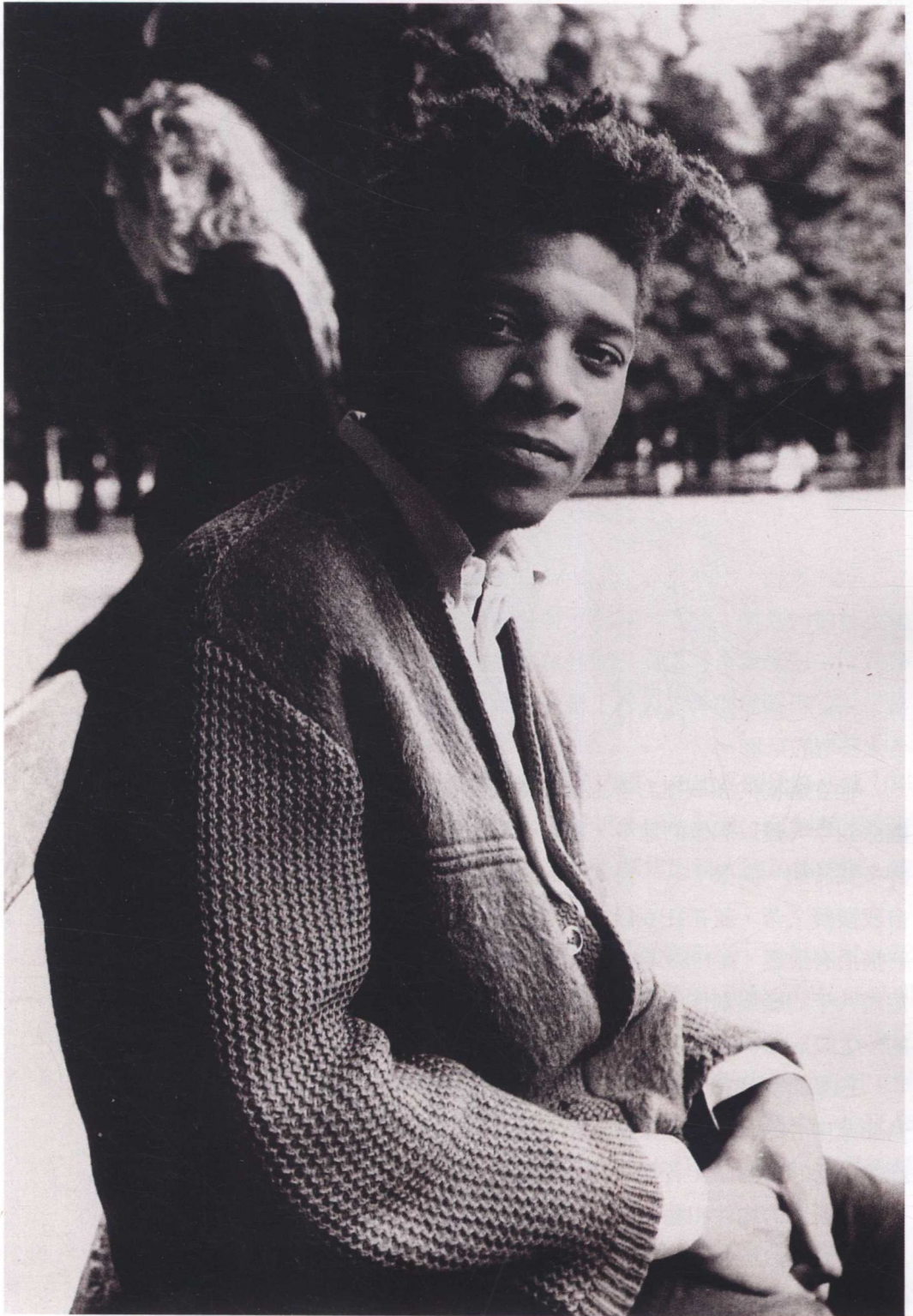

巴斯奇亞
無題 1981
油性筆於紙上
101.6×152.4cm
紐約現代美術館藏
(上圖)

巴斯奇亞
月亮公園 1982
油彩蠟筆畫布
複合媒材
186.7×183.5cm
美國惠特尼美術館藏
(下圖)

何啟康

2010年12月於藝術家雜誌社

巴斯奇亞與女友珍妮弗·古德（Jennifer Goode），攝於巴黎1985年 ©Michael Halsband

引領流行的藝術家——

80年代紐約藝壇奇葩巴斯奇亞

尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）在世時就有著搖滾巨星般的身價，80年代初期，他年僅二十歲時便在紐約藝壇獲得成功，成為傳奇。他從一位在蘇活區與東村區留下了神祕、機智字句的街頭塗鴉者，成為了橫掃蘇黎世、紐約、東京和洛杉磯各大藝壇的巨星。

他在藝術的領域裡力爭上游，雖備受賞識，但隨著作品價格飆漲到令人難以想像的地步，藝術市場的機制也變得愈加殘忍，許多關於他「高傲」、「自大」的誤解也接踵而至，巴斯奇亞受自我懷疑之苦，並在狂妄自大和無法克服的羞怯間搖擺不定，最終被消磨殆盡，在1988年8月12日死於用藥過度，年僅二十七歲。短短八年的職業創作生涯內，累積了大量的作品，這些作品和他的一生成為80年代藝壇中，種種特殊現象的重要範例。

巴斯奇亞活躍的80年代，在現在看來仍是不尋常的，以紐約為商業中心的藝術界好像會無止境地成長。受惠於80年代健壯的經濟，新的藝術創作者帶著點「後現代主義」式的邏輯，創作出了大量新奇的物件和藝術作品。他們創造了自己理想的「藝術世界」，希望以不假手策展人與藝術仲介的方式，達到和大眾互動的目的。但藝術仲介仍抓緊機會，和一些他們認為有前瞻性的草

巴斯奇亞
無題 1981
壓克力、油彩蠟筆與
噴畫於畫布
199.5×182.9cm
耶路撒冷以色列博物
館藏
2007年蘇富比拍賣
1460萬美元售出

根藝術家合作，藝術屢屢成為新聞話題，市場高調地將注意力集中在新的藝術潮流上，甚至吸引了更多的收藏家，年輕藝術家在展覽中作品全數售罄，每個拍賣會上都傳出驚人的銷售成績，成為特殊現象。

巴斯奇亞是這個特異年代中的關鍵藝術家，他馬上就被認定為是一位可以喚起新精神的創造者。他的作品在80年代就受到廣泛的喜愛，從他的第一個展覽，一直到今日。在他二十五歲之前，他的名字就為北美洲、歐洲、日本的當代藝術界所熟知，至今仍是80年代崛起的藝術家之中，識別度最高的其中一位。今日，他的作品因為銷售佳績、真偽辨識所引發的糾紛、或是被雅盜偷竊等原因仍持續在媒體上出現。

巴斯奇亞的作品也時常在拍賣場出現，1982年的〈拳擊手〉以1352萬美元於2008年佳士得拍賣會售出；1981年的〈無題〉於

圖見10、11頁

巴斯奇亞

無題（拳擊手） 1982

壓克力、油彩蠟筆於亞麻
布193×239cm 私人收藏

© 2010, ProLitteris, Zurich

2008年佳士得拍賣1352萬
美元售出

2007年紐約蘇富比以1460萬美元的天價售出，是至今巴斯奇亞在拍賣場上最高的銷售紀錄。

巴斯奇亞的作品為何重要？在色彩、構圖、風格特色上，他不只是一個優秀的畫家，創造了新的視覺藝術風格，常將油畫與素描、圖像與文字合而為一。他也常將不同的資訊雜在一幅畫中，而這些資訊來由廣泛，對應了他對於歷史、媒體和日常生活的反思與解讀。

他的繪畫手法也對應了當代文化：讓人聯想到嘻哈音樂，音樂素材取樣、混音、刮擦唱盤等手法，還有在網路世代發展下，所有資訊互相聯結，新一代創作者以剪貼的方式取材並創造新圖像。巴斯奇亞嘗試了這些手法，創造的作品不止在視覺上強而有力、吸引人，並且同時充滿了實質意義和內容。這是為何他的作品至今仍如此具有力量，有些畫作像是煙火般在眼前綻放，但同時涵蓋了一層接著一層的含義。

「如果巴斯奇亞還活著，今年他將會滿五十歲。」在2010年，策展人山姆·凱勒（Sam Keller）從私人藏家及公共美術館網羅了超過一百六十件巴斯奇亞的雕塑和畫作，於瑞士貝勒美術館（Fondation Beyeler）舉辦了一場隆重的巴斯奇亞回顧展。

製片人薩瑪·戴維斯（Tarma Davis）也在2010年推出了巴斯奇亞的記錄片〈光彩奪目的孩子〉，將累積多年的訪談加入了新的觀點，重新呈現了他如何超脫世俗、以藝術追尋自我實現。繼1996年施拿柏爾（Julian Schnabel）所執導、以巴斯奇亞為主題的劇情片後，巴斯奇亞又重返大銀幕，再次成為被探討的主題。

藝術成為生活風格

尚·米榭·巴斯奇亞曾是創意殿堂中最耀眼的一顆新星，他的作品由重要的藝術仲介經手，包括了瑪莉·布恩（Mary Boone）、賴瑞·高古軒（Larry Gagosian）和布魯諾·比休伯格（Bruno Bischofberger）等人，但他沒等到藝術成就達到最耀眼的

詹姆斯·凡德茲（James VanDerZee）1982年為巴斯奇亞所拍攝的作品，1989年首次出版，
Donna Mussenden VanDerZee收藏。

時候，光芒就突然地熄滅了。

巴斯奇亞成名的迅速、年輕早逝和他生命的熱度……都使他成為被塑造成傳奇的最佳對象。他的過世是一個時代性的警惕，但巴斯奇亞所造成的熱潮，無法簡單的以天才或是一種文化現象一語帶過。

「被大社會環境排除在外，才能成就一位藝術家的傳奇性嗎？」藝術史學家艾默林（Leonhard Emmerling）提出質疑，他認為這是自十八世紀就有的浪漫主義想法，過去認為，一位藝術家是因為他在心理上不穩定、在社交上受限，所以他受驅使而表現創作，但最後結果導致他成為一名悲慘失敗者。

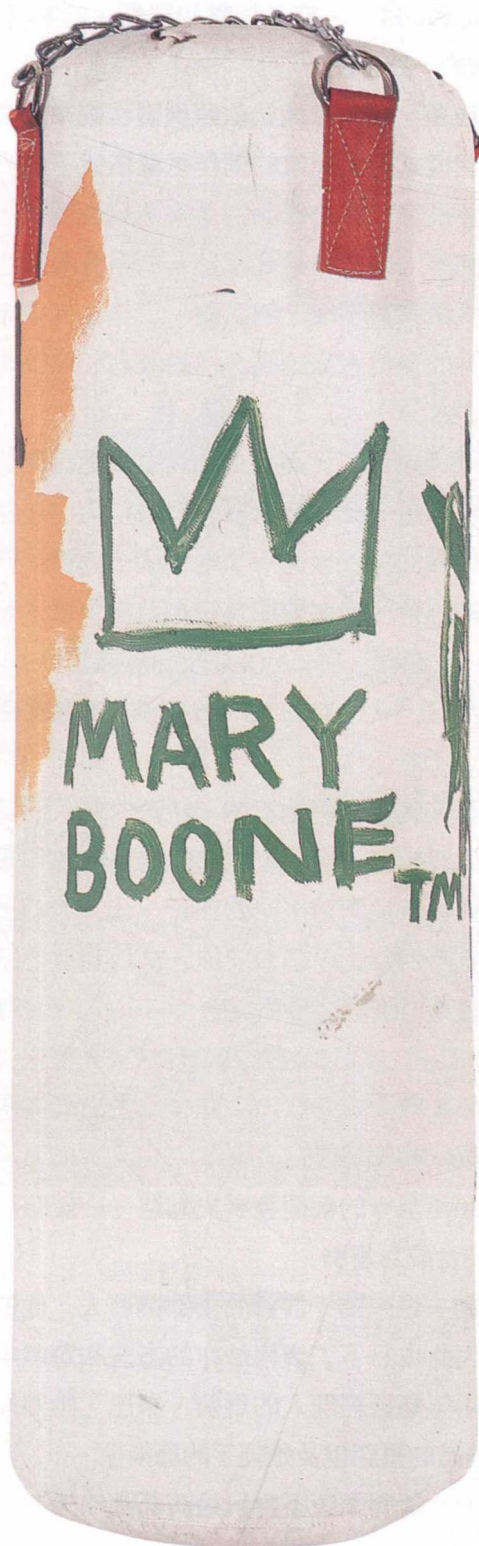
這樣一個悲劇性的劇本，不只被套用在解讀巴斯奇亞身上——梵谷在一生中都沒有受到該有的賞識，所以他在1890年7月27日用一把槍對準心臟，套法國詩人亞陶（Antonin Artaud）的話「被社會自刎」，結束了自己的生命。同樣的情節也發生在帕洛克（Jackson Pollock）身上，自1937年因為酗酒問題所以需要接受心理治療，在1956年車禍身亡。烈士般的悲劇式結局一再重演。

艾默林認為這樣的解讀有所侷限，他認為要了解巴斯奇亞的作品，不能只落入浪漫主義式的窠臼。因為不只巴斯奇亞本身著迷於這樣的悲劇，除了需要研究畫作中所固有的價值之外，更需要納入另一種觀點，巴斯奇亞造成的熱潮也因為那個時代的獨特性，所以回顧1980年代早期藝壇的狀況也是必要的。

80年代藝術市場邁向前所未有的榮景，購買藝術品蔚為風尚，藝術也成了投資品，就像股票一樣。薩奇（Charles Saatchi）是80年代開始購買藝術品的收藏家中最著名的一位，他現在仍握有權力主導藝術家在市場發展的動向。

美國社會富裕的菁英階層不滿於扮演傳統資助美術館的角色，認為這只是為大眾服務的慈善行為，並發現有必要在周末去拜訪時尚的畫廊、參加開幕酒會，以及到藝術家工作室中認識作品的創作者才跟得上潮流。

藝術成了生活風格的一部分。收藏家常會買下任何被吹捧為「至高無上」的最新藝術作品。突然，收藏家需要在等待名單上

巴斯奇亞
無題（瑪莉·布恩）
1984-1985
壓克力於沙袋上
直徑38cm×高117cm
Enrico Navarra收藏