

费顿
焦点艺术家

对现代艺术大师
的经典介绍

“一位具有‘超级洞察力’
的艺术家....一个天才，
具有敏锐的审美天份。”

彼得·施杰达尔

费顿·焦点艺术家

PHAIDON · FOCUS

安迪·沃霍尔 ANDY WARHOL

ANDY WARHOL

安迪·沃霍尔

著：[美] 约瑟夫·D. 凯特纳二世 译：秦文

 广西美术出版社

PHAIDON · FOCUS

费顿·焦点艺术家

费顿·焦点艺术家

“费顿·焦点艺术家”(Phaidon Focus)是一套有关国际著名现代艺术大师的系列图书,该系列清晰易懂、充满乐趣且发人深省。每一本全面涵盖一位艺术家的作品,按编年顺序排列文章,配以探讨艺术家特定的重要题材、系列或单件作品的“焦点”章节,并配以生动、精美的插图。该系列图书为洞察艺术家的生活和工作提供了宝贵的见解,是研究现代艺术家权威而不可或缺的最佳入门书籍。

本系列图书还包括以下艺术家:

Francis Bacon	Henri Matisse
Georg Baselitz	Henry Moore
Joseph Beuys	Georgia O'Keeffe
Louise Bourgeois	Claes Oldenburg
Alexander Calder	Sigmar Polke
Jean Dubuffet	Jackson Pollock
Richard Estes	Robert Rauschenberg
David Hockney	Gerhard Richter
Jasper Johns	Robert Ryman
Donald Judd	Richard Serra
Willem de Kooning	Cindy Sherman
Jeff Koons	David Smith
Robert Mangold	Cy Twombly
Brice Marden	Anselm Kiefer

图书在版编目(CIP)数据

费顿·焦点艺术家·安迪·沃霍尔 / (美)
凯特纳二世著, 秦文译. —南宁: 广西美术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5494-0823-8

I. ①费… II. ①凯… ②秦… III. ①艺术评论—世界②沃霍尔, A. (1928~1987)—艺术评论 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 137938 号

Original title: ANDY WARHOL © 2013 Phaidon Press Limited

This Edition published by Guangxi Fine Arts Publishing House under licence from Phaidon Press Limited, Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK. © 2013 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

本书由英国费顿出版社授权广西美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

费顿·焦点艺术家——安迪·沃霍尔

著 者 [美] 约瑟夫·D. 凯特纳二世

译 者 秦 文

策划编辑 冯 波

责任编辑 冯 波

校 对 陈小英 尚永红

审 读 林柳源

设计指导 姚震西

出版发行 广西美术出版社

地 址 广西南宁市望园路9号, 530022

网 址 www.gxfinearts.com

印 刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 9.25

出版日期 2014年1月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5494-0823-8/J · 1738

定 价 98.00 元

ANDY WARHOL

安迪·沃霍尔

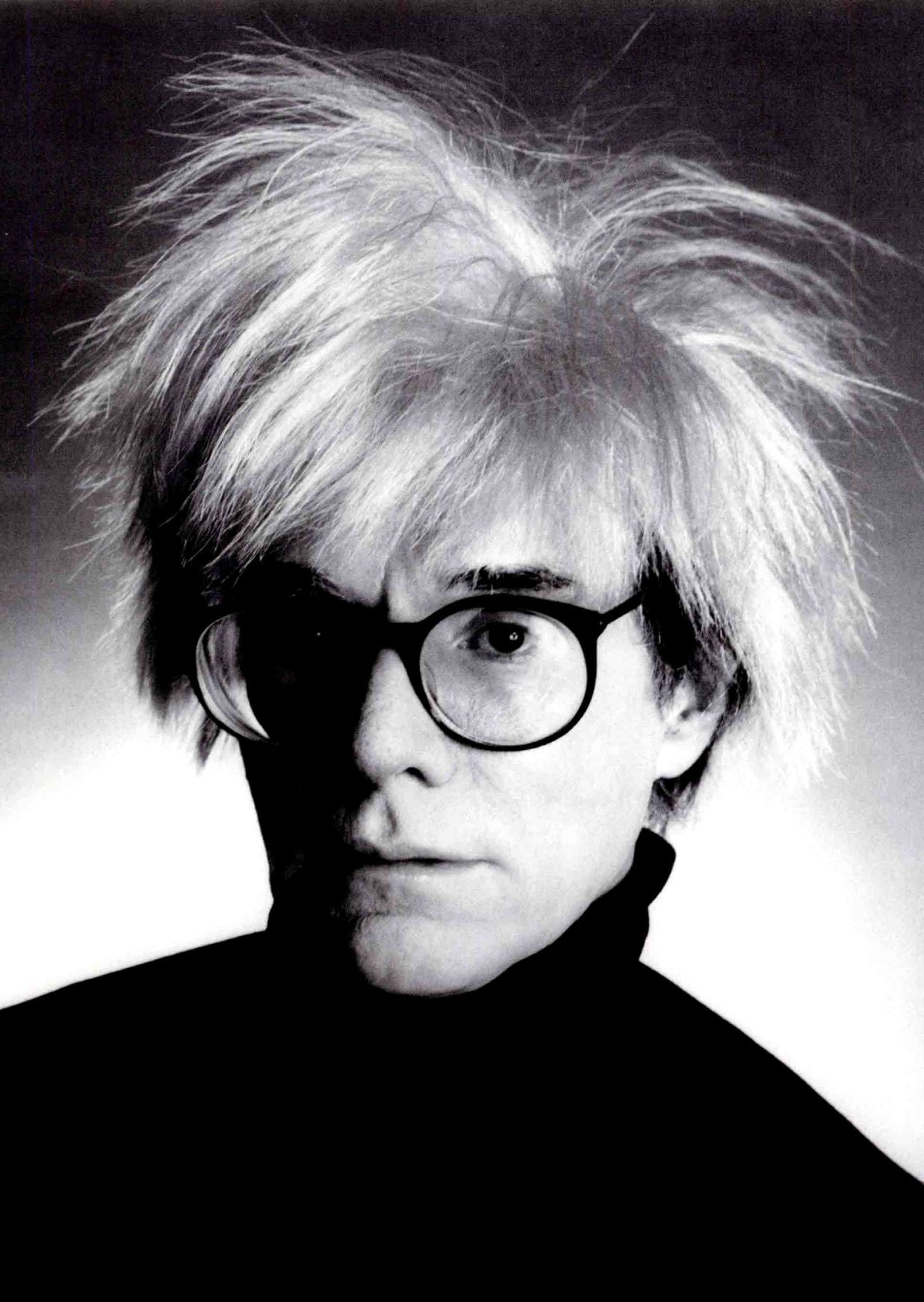
著：[美] 约瑟夫·D. 凯特纳二世 译：秦文

 广西美术出版社

PHAIDON · FOCUS

费顿·焦点艺术家

5	大众传媒的行家里手
7	安迪·沃霍尔是谁?
13	“成功就是在纽约有一份工作”
29	波普安迪和“工厂”
60	焦点 ① 坎贝尔汤罐
66	焦点 ② 玛丽莲
70	焦点 ③ 电影
79	商业中的艺术和艺术中的商业
93	焦点 ④ 自画像
101	手工绘制和机械绘制
124	焦点 ⑤ 印刷
129	焦点 ⑥ 《氧化绘画》
132	焦点 ⑦ 《影子》
136	焦点 ⑧ 《最后的晚餐》
142	年表
145	扩展阅读 / 图片版权
146	作品列表

大众传媒的行家里手

被大众舆论誉为“波普文化王子”（Prince of Pop）的艺术家安迪·沃霍尔（Andy Warhol, 1928—1987）开创了一个绘画的圣殿，这个圣殿成为20世纪60年代美国消费文化的偶像。他凭借对汤料、麦片、苏打水以及社会名人简单而大胆的创作走进了波普艺术（Pop Art）革命的行列，同时还把诸如“坎贝尔汤罐”（Campbell's Soup Cans）这种极为普通的商品，以及像玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）这样的电影明星都纳入了艺术语汇。沃霍尔对杂志、电影和电视等大众传媒进行仔细搜寻，精心挑选出那些能适时反映他的思想和灵感的事物和人物。之后，他会用大胆且轮廓鲜明的直观手法改变这些媒体形象，通过鲜艳明快的色彩展示它们，让它们走进我们的集体意识。在他的绘画作品中，沃霍尔生动描绘了第二次世界大战后经济爆炸性增长的美国社会以及新崛起的政治力量。但同时他也剥下新美国的外衣，揭示了它阴暗的一面：一个文化的残骸——高速公路上到处散落着车祸后留下的汽车金属碎片，一起起令人痛心的自杀事件，危险的犯罪分子，还有政府在执行死刑时所用的死刑电椅给人们带来的战栗和无望。沃霍尔的作品大多是关于日常生活用品、身陷困境的社会名人以及死亡和疾病，这些作品迫使我们既要去面对消费主义给我们带来的利益，也要去面对其下潜伏着的、能毁灭这种田园般平静生活的灾难和悲剧。通过把日常生活用品孤立化的方法，沃霍尔让我们看到它们就是美国文化的象征。

沃霍尔还开创了一个图像的圣殿，它代表了一个时代，一个能见证大众传媒迅猛发展的时代。他认识到市场与传媒就是他那个时代的特性，并把它作为自己的表现题材和创作主题。通过选出合适的摄影图像，再运用机械模板进行复制，沃霍尔让我们的视觉文化发生了根本性的转变。20世纪的视觉艺术是由抽象现代艺术所主宰。与之截然不同的是，沃霍尔再次把日常生活中的具体图像引入到绘画领域，把它们全部拿到他的“工厂”（the Factory）里加以复制，以创建一个视觉符号的大百科全书。从抽象到具象（figurative），从手绘创作到机械制作，这种艺术上的转变依然能够描绘我们所生存的世界。摒弃艺术痕迹，采用机械摄影图像作为个人艺术实践的基础，沃霍尔为跨媒介时代打造的基础，这就是把媒介、风格和原创等传统艺术问题置于次要地位，而把概念艺术作为创作源泉的当代艺术。

安迪·沃霍尔是谁？

一位日常生活中的艺术家

沃霍尔参加了20世纪60年代早期的波普艺术革命，这场革命提升了商业文化和流行文化中具有代表性的商品形象的艺术地位，把它们纳入艺术语汇。波普艺术所展现的都是容易辨认的图像，这些图像来源于公众了解并欣赏的熟悉的人物及日常生活用品。这在整个西方世界产生了极大的反响。沃霍尔通过他的创作题材和媒介，能够和他那个时代的人进行交流和沟通。他向以杰克逊·波洛克（Jackson Pollock，1912—1956）为代表的美国抽象表现主义绘画（Abstract Expressionist painting）和以沃尔斯（Wols）为代表的、50年代盛行欧洲的非形象艺术（Art informel）发起了反抗。在他40多年的创作生涯中，他在平面设计（graphic design）和插画设计（illustration）方面受到的训练为他把高雅艺术和大众传媒结合在一起提供了许多创作方法。

[1]

20世纪50年代，纽约麦迪逊大道（Madison Avenue）两翼的美国商业市场正处于蓬勃发展的时期，作为一个商业插画家，沃霍尔走进了这个创造时尚和魅力产业的“黄金年代”。好莱坞的发展指数仍呈上升趋势，推出了一个不断发展壮大的电影明星的世界。到1960年，90%的美国家庭都拥有一台电视机，它成了家庭的圣坛和新闻及信息传播的工具。在60年代的文化理论学家马歇尔·麦克卢汉（Marshall McLuhan）看来，大众传媒加快了原来以文学为基础的社会的转型。正如他所说：“在这个以信息和规划产业为特色的新电子时代，商品本身就能呈现出越来越多的信息特征。”沃霍尔理解这种突发性的转变。

但是，沃霍尔没有简单地创作一些立刻就能被人们所接受的艺术作品。他还想创建一种形象，一种能帮助大量生产新奇的、具有波西米亚风格的放荡不羁的亚文化形象，一种能为60年代的艺术、音乐和电影开创新潮流的形象。他偏执怪癖的性格，还有他的工作伙伴们引起了媒体的关注，并开始改变公众对名人狂热的崇拜。他在纽约的“工厂”变得众所周知，沃霍尔是这个“工厂”年轻的领军人物。他既是一个窥阴癖者，也是一个煽动者，他窥视着这个忘乎一切的疯狂的马戏团，这个展现在他眼前的60年代是一个充斥着毒品、性解放、变性伪装、电影、音乐和喧嚣狂乱生活的时代。沃霍尔把他创作的形象送到电影、电视、杂志、夜总会，还有时尚T台上出售。他把高雅艺术、低俗文化、上流社会以及先锋艺术（avant-garde）都融入一个与众不同的大熔炉里，他引起了大众的关注，并影响了几个时代的艺术家。沃霍尔用他的艺术和生活方式为我们树起了一面镜子，让我们从中看到了我们创造的世界。

1

沃尔斯（原名沃尔夫冈·舒尔策，Wolfgang Schulze, 1913—1951），

《黄色组合》（*Composition Jaune*），1947年
布面油画

73 cm × 92 cm (28 ¾ in × 36 ¼ in)

Staatliche Museen zu Berlin

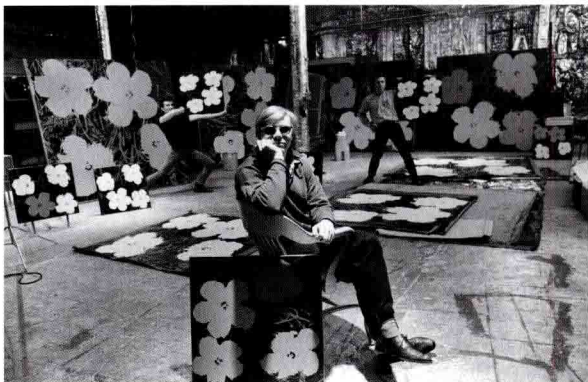
公众形象和个人生活

沃霍尔是个复杂的个体，他的公众形象和他个人生活中所表现出来的大不一样。他让纽约的社交圈焕然一新，而自己却又非常害羞，害怕与他人交流。那个坐在“工厂”里自己的椅子上，观察着展现在他眼前各种事件的人有一个属于自己的私密空间。他是一个虔诚的教徒，和母亲住在纽约曼哈顿上东区（Upper East Side）高级住宅区的房子里，过着平静安宁的家庭生活。他搜索名人，可自己却小心谨慎，私人生活仅有几个最亲密的伙伴知晓。在多次对他的采访中，他给人留下的印象总是在迟钝和善辩间疯狂地摇摆，他时而用“是”或“不是”，或者“天啊，太伟大了”这样的话做出简单的回答，又时而会出现如“我将是你的镜子”这样格言警句式的回答。那些顽固和轻率的评论都掩饰了艺术家在他作品中表现出的敏锐才智。

[2]

沃霍尔在公共形象和个人形象上的反差使他的艺术和事业同步发展。作为一个公众人物，他用像可乐、汉堡和鸡汤面这样的大规模系列作品来表明他的艺术代表了普通大众。他支持把艺术商业化，想让自己成为一台机器，把玛丽莲、伊丽莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）以及《花》（*Flowers*）等一系列形象在他的波普“工厂”里迅速制作出来。然而，他又总把自己看成是一个画家，渴望能与那些以政治、宗教和死亡为创作主题的世界上的伟大的艺术家相媲美。他向传统抗争，让自己和画坛前辈——那些抽象表现主义画家脱离干系，寻求“创造新的理念”。可极具讽刺意味的是，在他的一生里，他都在崇拜并模仿着那些艺术家。在他事业的早期，他主张自己的绘画要能说明问题，认为它们是“用来表现那些令人触目惊心的、没有感情色彩的商品的象征，是用来表现庸俗的物质对象的象征，而美国就建立在这样的事物之上。”之后，在他作为波普艺术名人的鼎盛时期，他又转变了方向，强调他作品的外观，“如果你想要了解一个真正的安迪·沃霍尔，就请看一看我的绘画、我的电影，还有我自己，我就在那儿。在那背后什么都没有。”

[2, 3]

我们该相信哪个沃霍尔？

[4]

那个在眼镜背后静静地观察着眼前世界的人是谁？那个像幽灵般在空中游荡，就像1986年自画像里的那个人是谁？沃霍尔性格乖张，充满了矛盾和神秘色彩。沃霍尔才思敏捷，性情多变，他的财富和他复杂的心态足以表现那些知识界的英才和演艺界的明星。

沃霍尔的图像不仅成为美国波普文化的典范，还在国际舞台上产生了极大的反响。能被世界认同的视觉艺术家为数不多，而沃霍尔就是其中之一，他的名字、肖像和作品在全球都享有盛誉。不可否认的是，对沃霍尔进行的评介远远超过对其他任何艺术家的评论。对他作品的分析以及与他生活方式相关的八卦新闻出现在许许多多的书籍、报纸和杂志上。具有讽刺意味的是，作为一个艺术生涯持续近40年之久的艺术家，沃霍尔的声誉却主要建立在他60年代的波普艺术创作上。那么，在他另外30多年的职业生涯里，沃霍尔又创作了些什么呢？本书囊括了沃霍尔整个40年的艺术生涯，探讨他在不同时期的艺术发展，以及他对艺术史所

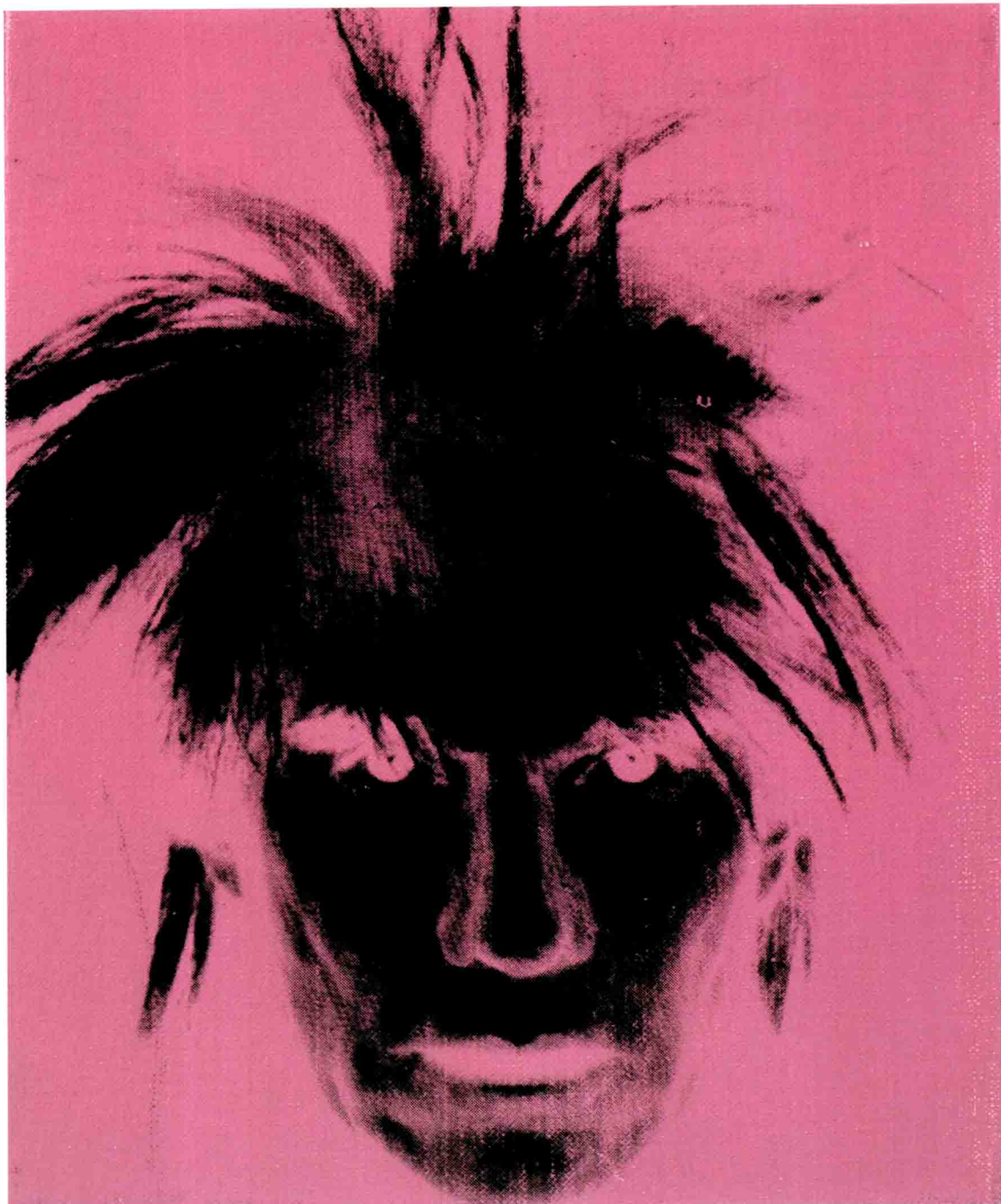

3

“工厂”的派对，1965年

作出的贡献。

大约以10年为一个周期，沃霍尔总是以戏剧性的方式改变着他的艺术风格。50年代他以一个成功的商业插画家为起点，到了60年代，他又把自己重新塑造成一个引领时尚、令人崇拜的偶像人物。在1968年的刺杀事件中侥幸逃生后，沃霍尔在70年代又转型成为一个上流社会的肖像画画家。在最后的10年里，他思考着用多种技法进行艺术创作和创新，并开始了他的艺术实践，创作出一批令人惊叹的精彩作品。他所有的作品都风格迥异，达到了惊世骇俗的效果。沃霍尔在平面设计和插画设计方面受到的教育和熏陶正是这些艺术创作的核心，这决定了他对表现题材的选择和他作品的创作风格。他不断对新事物和新方法进行尝试。纵观沃霍尔的创作生涯，我们见证了那些始终能引起他的关注并让他痴迷的主题：名人、美女、魅力和财富。同时，他也了解政治的重要性和死亡的终局，了解那些赤裸裸呈现在我们面前的、令人触目惊心的事物，或是那些潜藏在耀眼的灯光背后的问题。沃霍尔明白这些就是他那个时代和他艺术创作的本质和精华。

4

《自画像》，1986 年
合成聚合物涂料和丝网印刷，油墨画
于画布
203.2 cm×193 cm (80 in×76 in)
The Andy Warhol Foundation for
the Visual Arts, inc.

“成功就是在纽约有一份工作”

教育

沃霍尔的家乡在宾夕法尼亚州的匹兹堡，他在匹兹堡的卡内基技术学院（Carnegie Institute of Technology）接受了平面设计和插画设计的教育，这为他开辟了一条走向艺术的道路。沃霍尔生长在美国大萧条时期的一个工人家庭，父母亲都是移民，幸运的是，他遇到了一个好时机。安德烈·沃霍拉（Andrei Warhola）和茱莉亚·沃霍拉（Julia Warhola）是来自捷克的移民，在这个经济困难时期，他们竭尽全力维持着这个家。安德烈意识到他最小的儿子安德鲁（Andrew）是家里第一个有天赋能接受大学教育的孩子，因此，他努力攒钱去实现这个愿望。

[5] 还是个孩子的时候，安德鲁·沃霍拉（Andrew Warhola，沃霍尔的原名）得过两次严重的风湿热，疾病迫使他待在家里，在母亲的照顾下慢慢康复。在身体恢复的那几个月里，安德鲁开始热衷于绘画，还帮助母亲在瓷器上画花，以贴补家用。这段漫长而宁静的时光培养出他一生的兴趣和爱好：他崇尚名人，喜欢收集电影明星的签名照，其中最喜欢的是童星秀兰·邓波儿（Shirley Temple）的一张照片。正是由于沃霍尔出色的平面设计能力，他被推荐参加卡内基梅隆大学博物馆（Carnegie Mellon Museum）每周六举办的艺术培训班，免费学习艺术。在培训班一位热心老师的指导下，他对艺术产生了越来越浓厚的兴趣，开始展现出自己的才华，并获得了卡内基技术学院的奖学金。

[6、7] 开始学习插画设计后，沃霍尔师从于地方主义画家（Regionalist painter）托马斯·哈特·本顿（Thomas Hart Benton）和外籍教师德国表现主义画家乔治·格罗兹（George Grosz），

5

沃霍尔，8岁，1936年

6

托马斯·哈特·本顿 (1889—1975)
《洗礼》(Baptism), 1926 年
钢笔、黑墨和棕色墨与石墨融合画于纸上
23.5 cm × 31 cm (9 1/4 in × 12 1/4 in)
Princeton University Art Museum

开始向当时的主流插画家学习。1946年的夏天，安德鲁和他的哥哥保罗一起，在匹兹堡的一辆小货车的后面，挨家挨户地叫卖水果和蔬菜。他买了一本素描本，用充满活力和蜿蜒曲折的线条勾勒出了一个战后走出经济大萧条的匹兹堡，画中的匹兹堡又重新焕发生机与活力。在《女人和马车》(Women and Produce Truck)中，被拉长的人物形象和本顿的绘画以及格罗兹关于美国工人阶级的作品中的情景一样，都能表现出一种线条的活力。然而不幸的是，沃霍尔在学校里却苦苦挣扎，好几次面临被开除学籍的窘境。在卡内基的第一年里，他的绘画创作还不太出类拔萃。他本该是一位“最有希望成功”的学生。然而在完成大学一年级的学业后，安德鲁却要被学校开除了。

[10]

学校要求安德鲁参加暑期培训班来提高绘画技巧。如果他能在课程结束后交出一份令人满意的绘画作品集，就可以继续在学校学习。这次培训班的经历改变了沃霍尔。他的指导老师罗素·海德 (Russell Hyde) 教授鼓励他去发展自己的创作风格，“用你观看的方式去创作。”虽然安德鲁只是个初出茅庐、刚走进校门的艺术家，从他1942年早些时候创作的自画像中就能看出他已经练就了画肖像画的能力。在卡内基技术学院的第一年里，他的小货车系列绘画作品就已经展现出强劲有力的线条。1948年的夏天，他学会了虚线创作风格 (broken-line style)，这也是后来他作为商业画家创作时使用的一种方法。在对坦率直言的路易斯安那州参议员休伊·郎 (Huey Long) 的研究创作中，沃霍尔在锯齿状线条和有利的短线上加了一组密集的墨线，创造出一种人物形象被紧紧地压缩在一个稠密的空间里的动态效果。他在草图中用一些符号使表面纹理和图案产生出一种多层化效果，使风格更加独特，这表明他已经懂得那一时期美国一流插画家本·沙恩 (Ben Shahn) 的创作了，是本·沙恩使虚线风格成为一种时尚。

[9]

[11]

[8]

沃霍尔在那个夏天完成的绘画作品给学校老师留下了深刻的印象，他们让他又回到自己的专业，为他举办了画展，还奖励给他50美元。那个默默无闻的安德鲁·沃霍尔变成了大受欢迎的安迪，这支撑着他脆弱的自尊，并激发了他艺术创作的勇气。沃霍尔会快速画出几幅