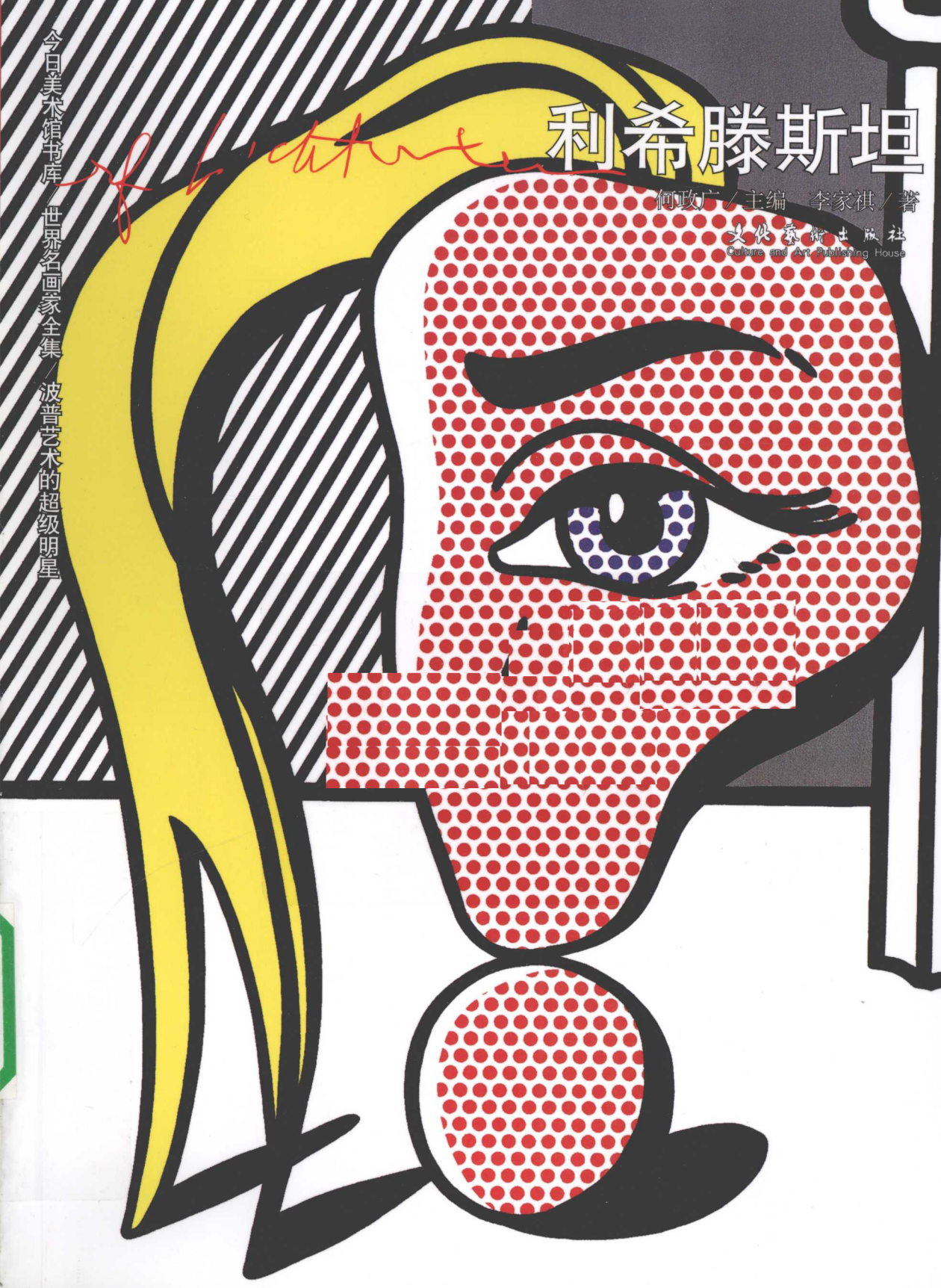

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 波普艺术的超级明星

利希滕斯坦

何政广 / 主编 李家祺 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

世 界 名 画 家 全 集

波普艺术的超级明星

利希滕斯坦

Roy Lichtenstein

何政广●主编

李家祺●著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

利希滕斯坦：波普艺术的超级明星 / 李家祺著. —北京：文化艺术出版社，2010.1

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 978-7-5039-4160-3

I. 利… II. ①李… III. ①利希滕斯坦—生平事迹②油画—作品集—美国—现代 IV. K837.125.72 J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第235851号

世界名画家全集·利希滕斯坦

主 编：何政广

著 者：陈英德 张弥弥

策 划：曾孜荣 陈爱儿

监 制：今日美术馆

责任编辑：任肖兵

编辑统筹：陈爱儿

装帧设计：秦 华

出版发行：文化艺术出版社

地 址：北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址：www.whyscbs.com

电子邮箱：whysbooks@263.net

电 话：(010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销：新华书店

印 制：北京今日新雅彩印刷制版有限公司

版 次：2010年1月第1版

开 本：720×960毫米 1/16

印 张：11

字 数：42千字

书 号：ISBN 978-7-5039-4160-3

定 价：58.00元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

美国波普艺术大师罗伊·利希滕斯坦 (Roy Lichtenstein, 1923~1997), 被艺术学界肯定为创造了纯粹的美国新绘画。在 20 世纪中叶, 抽象表现绘画盛极一时之际, 他和纽约年轻一代画家, 提出了新形式的具象绘画——波普艺术 (POP ART), 在 60 年代一举成名, 成为足与欧洲绘画体系一别苗头的新美国艺术, 甚至许多曾受美国商业影响的域外文化, 亦感受他作品的震撼力。

利希滕斯坦 1923 年生于纽约中产阶级家庭, 少年时过着幸福安定的家庭生活。就读纽约私立高中时, 在家学习素描和油画。高中毕业后进入纽约艺术学生联盟学画, 接着攻读俄亥俄州立大学美术系, 获硕士学位。二次世界大战于海军服兵役, 战后于母校担任讲师。1950 年在克里夫兰的登沙迪画廊举办首次个展, 作品为几何抽象画。1960 年他赴纽泽西的州立罗杰士大学执教, 认识了以创作偶发艺术闻名的环境艺术家卡普罗, 以及后来同为波普画家的奥登堡、吉姆·坦因等, 他也开始新绘画的探索。

1961 年, 利希滕斯坦开始创作最初的波普绘画。他用油彩把口香糖包装纸上的唐老鸭和米老鼠放大描绘在巨幅的画布上, 变成自己的作品, 美国 20 世纪 50 年代的连环漫画, 成了他绘画素材的来源。1961 年秋天, 利希滕斯坦的绘画新作拿到纽约的卡斯杜里画廊展出, 爆出冷门的漫画题材油画震惊纽约苏荷画廊; 发现他的卡斯杜里画廊与他签约, 1962 年为他举办个展; 巴沙迪那美术馆首次举行的以波普艺术为中心的展览, 他也应邀展出, 利希滕斯坦从此成名。1968 年他辞去教职, 专心作画, 先后在美国各大美术馆举行回顾展。1997 年 9 月 29 日因肺炎去世, 享年 74 岁。

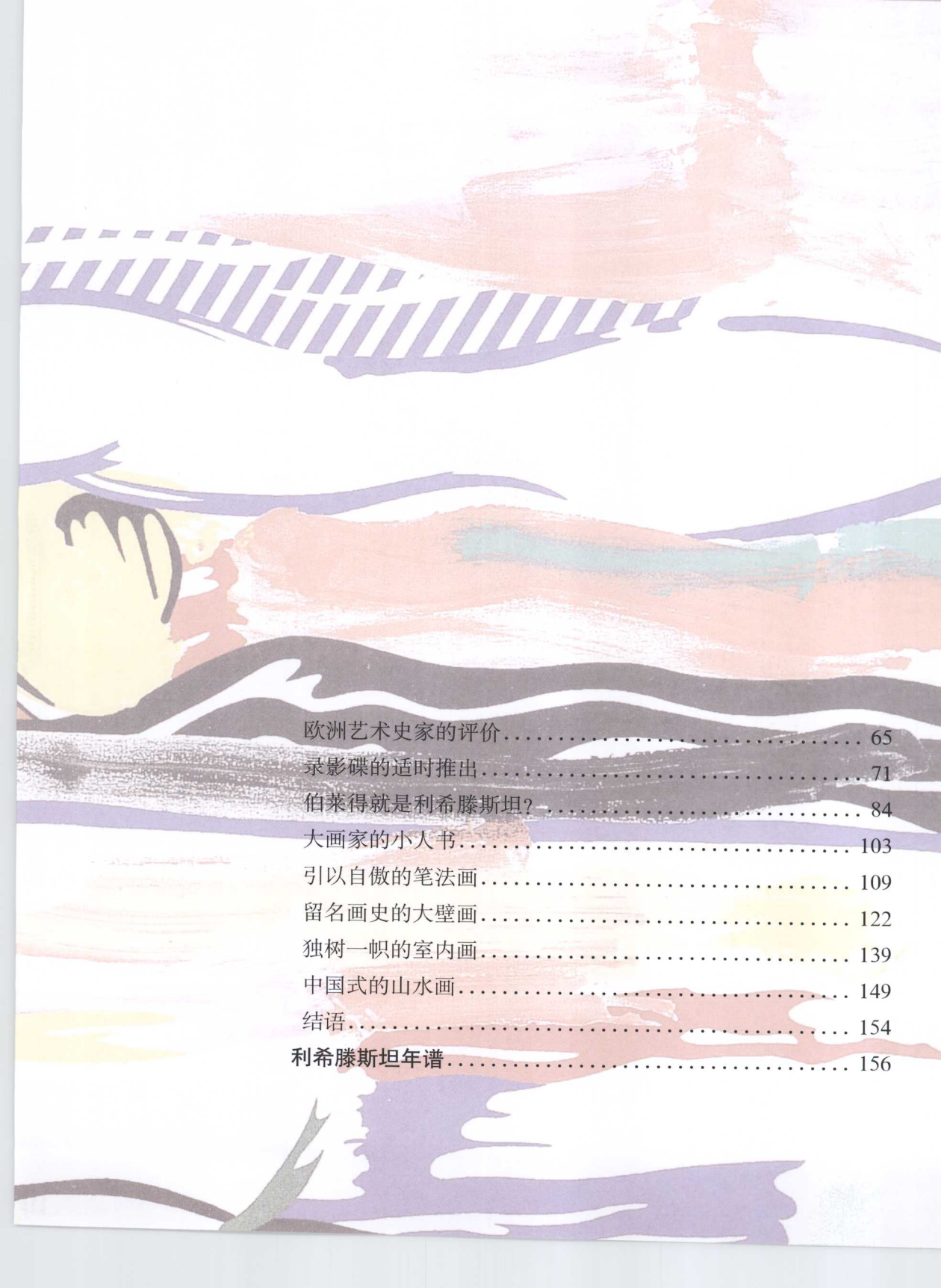
利希滕斯坦生前的画室, 位于纽约的华盛顿街, 邻近苏荷区, 附近就是哈德逊河。他的生活规律严谨, 大画室也整理得清洁有序, 画室中摆着舒适的家具, 地面是木材地板, 有一面墙贴着色彩样本和各种颜料罐, 下方地面桌上放置许多颜料罐, 每一只色彩画笔画完后都用胶带绑在该种色彩的颜料罐上, 避免色彩混搅。因为作品画幅大, 他把画布放在画架上, 作画涂色时画幅可以自由转动方向, 便于用手运笔涂色。通常他作画时, 会摆着四至五张画布, 同步进行绘画。

利希滕斯坦的绘画或雕刻作品, 引用自漫画、日用品、广告以及一些美术史上名画家的作品造型, 转化成他自己独创的技法与创作风格。他放大印刷的网点, 把点放在一定的距离之外, 造成巨大又遥远的印象, 只是为了讲一个故事而存在的连环画形象、现代生活里一系列的符号, 被他放大到美术馆墙壁的尺幅, 成为受人审视的艺术作品, 让大众文化与曲高和寡的艺术混声合唱, 从来很少走进美术馆不敢纵情欣赏艺术的民众, 看了他的绘画也发出会心一笑。利希滕斯坦的一幅名作——1963 年油画《溺水的女孩》, 漫画中的文字“我不在乎, 我宁愿沉下去, 也不想叫布拉德来救我!”也保留在画面上, 20 世纪 60 年代煽情小说漫画情节, 通过他净化的画面呈现出来, 激起观者快感后引发对事物的思考, “我的艺术不是文字的艺术, 而是一种戏画!”利希滕斯坦如是说, 呈现出他玩味无穷幽默的人生一面。他不断改变风格, 晚年还尝试创作中国式网点山水画, 追求东方绘画中闲静安宁的气息。

目 录

波普艺术的超级明星—— 利希滕斯坦的生涯与艺术.....	2
以毕加索为学习对象.....	8
舍曼的闪光教学法.....	10
为广告寻求艺术的规范.....	12
波普艺术与连环画.....	16
商业艺术与黑白画.....	23
画坛贵人的相助.....	39
变化多端的斑点画.....	48
赋予新貌的模仿画.....	58

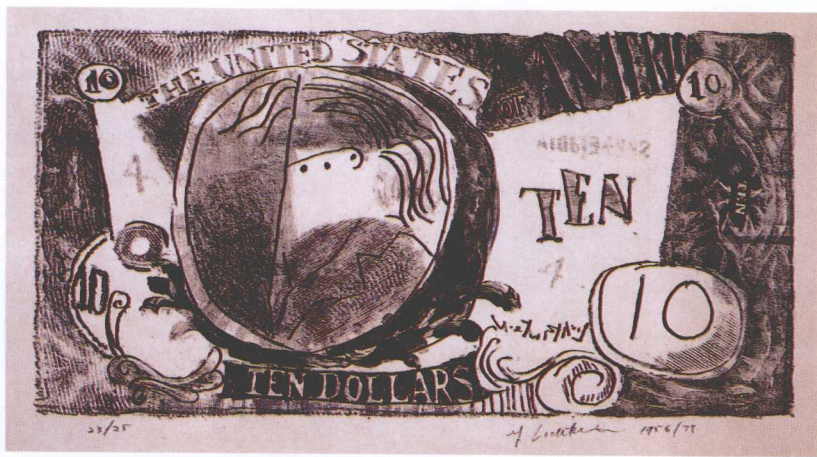
欧洲艺术史家的评价.....	65
录影碟的适时推出.....	71
伯莱得就是利希滕斯坦?	84
大画家的小人书.....	103
引以自傲的笔法画.....	109
留名画史的大壁画.....	122
独树一帜的室内画.....	139
中国式的山水画.....	149
结语.....	154
利希滕斯坦年谱.....	156

波普艺术的超级明星—— 利希滕斯坦的生涯与艺术

1958年“波普艺术”(Pop Art)名词出现,是指一群在英国的艺术家和作家,以人们最熟悉、最普遍与大众化的事物为题材,这种流行艺术很快传到美国纽约。

利希滕斯坦出生于纽约市,又在纽约做事,自然受到这股风潮的影响。他画广告,内容都来自日常生活中的袜子、延长线、线球、笔记本、放大镜、窗帘和冰淇淋,特别偏重厨房用品,像电锅、洗衣机、冰箱、脚踩的垃圾桶、烤箱、喷洒剂等等。利希滕斯坦想为广告寻求艺术的规范。

十元纸币 1956年 版画 14cm × 28.6cm

无题(笔法画)

1959年

油彩画布

174.6cm × 121.3cm

(右页图)

利希滕斯坦于工作室

1992年(艾得曼摄)

(前页图)

无题（笔法画） 1959年 油彩画布 121.9cm × 152.4cm

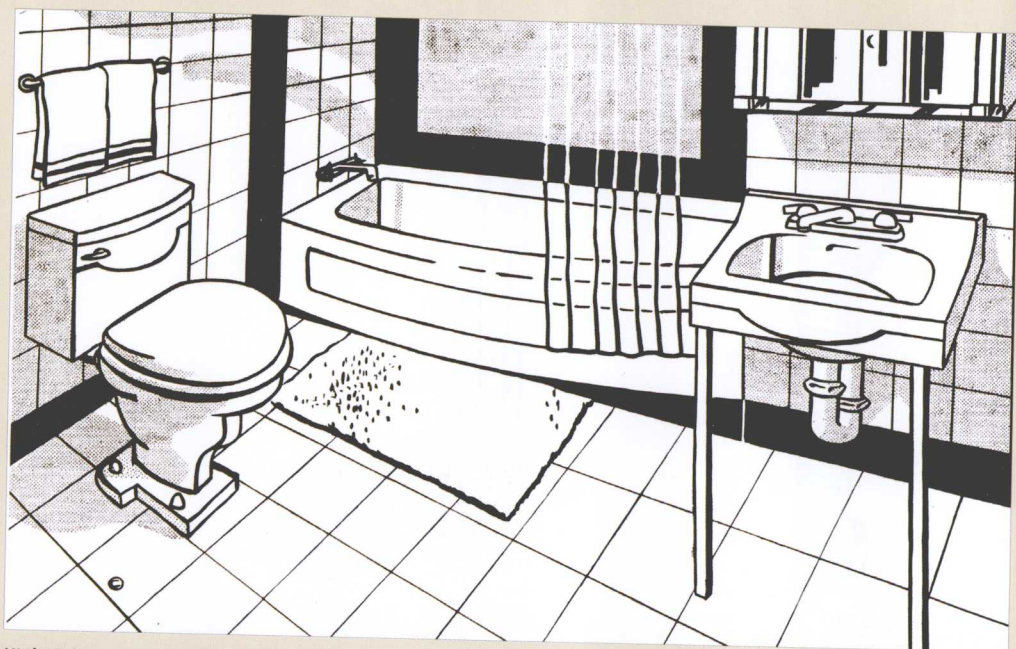
他又以卡通人物作为画中的主人翁，像是米老鼠、唐老鸭、大力水手等为一般人所熟识的迪士尼影片的主角。完成后不敢示人，一直等到画展会场为同业接受后，才决心继续走下去，他要提升卡通的艺术地位。

从连环画的小册子得到灵感，开发了两条坦道，一是以少女为主题的爱情画；一是以空战为内容的战争画，为了加深人们的印象，甚而将文字的旁白也在画中出现。利希滕斯坦要把连环画转化为艺术的形式。

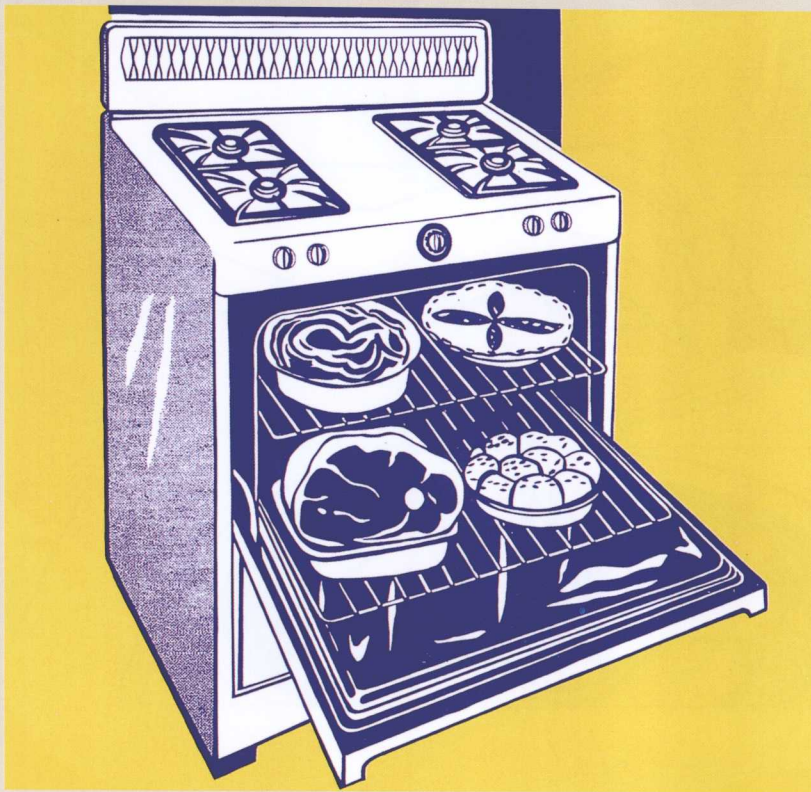
15岁决心以毕加索为师。次年暑假参加了“艺术学生联盟”，

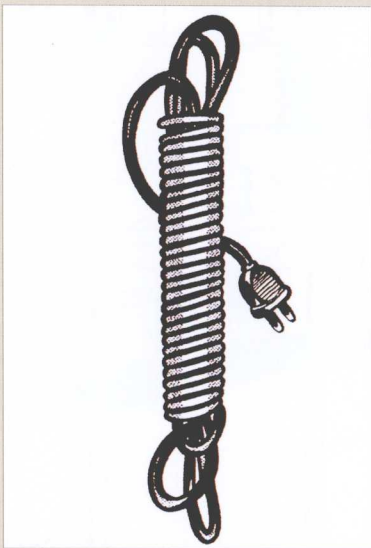
洗衣机 1961 年 油彩画布 143.5cm × 174cm

浴室设备 1961 年 油彩画布 116.8cm × 176.5cm

烤箱 1961 年 油彩画布 172.7cm × 172.7cm

延长线 1961 年 油彩画布
71.1cm × 45.7cm

袜子 1961 年 油彩画布 121.9cm × 91.4cm

接着进大学专攻绘画。他对这位艺坛大师的抽象派与立体派领悟最深，同时也影响了他研究其他宗师与画派的兴趣。欧洲的蒙德里安、马蒂斯、塞尚、莫奈，美国的德·库宁、帕洛克、雷明顿，甚而日本与中国的画法，在利希滕斯坦的作品里显而易见。他

的志愿是集各家各派之大成。

如果一个画家只能在广告画、卡通画、连环图画中打转，即使再好的技巧，也绝得不到在画坛的一席之地。模仿绝非创作，当人们看到大教堂与干草堆，署名竟是利希滕斯坦时，觉得他已是山穷水尽，连自己的创意都没有。

难怪《生活杂志》的艺评家克洛夫（Max Kozloff）会这样发问：“他是美国最差劲的画家吗？”

等到斑点技巧熟练地应用在作品上后，利希滕斯坦让纽约画坛惊讶！安迪·沃霍尔首先申明放弃卡通画。利希滕斯坦是学者画家，兼顾理论与经验，对艺术的运笔与画法，不停地研究，当色彩鲜艳与变化无穷的笔法画公开后，他已经是名满天下，各地的邀约艺术品也包括了雕塑。人们对画家已有信心。1986年利希滕斯坦的“大壁画”在纽约金融区揭幕，奠定了波普艺术领导人的地位。

独树一帜的室内画与中国式的山水画，不只显现了画家的新创作领域，也将艺术技巧发挥得淋漓尽致。当时70岁的老画家仍在努力，改变人们对波普艺术的看法与尊重。

波普画家都希望树立心中绘画的偶像。安迪·沃霍尔选了玛丽莲·梦露，德·库宁的大半时间在画他的女人，利希滕斯坦也有梦中情人，在他画中出现的是漂亮的少女。我们可以说：这就是绘画的原动力。

经过这群流行艺术家的奋斗，美国在世界画坛才有与人一争长短的本钱。二次大战后，世界的经济中心从伦敦转移到纽约。2000年后，世界艺术中心的领衔，纽约的分量已高过巴黎。

以毕加索为学习对象

罗伊·利希滕斯坦（Roy Lichtenstein, 1923~1997）出生于1923年纽约市的中产阶级的家庭。父亲是房地产商人。他在曼哈顿的西区成长，从八年级到十二年级都是在私立中学上学，喜欢科学，爱听广播。在少年时代，开始画一些自己喜欢的东西，参加很多爵士音乐会，也常常涉足爵士俱乐部。受到毕加索所描绘的音乐家表演的鼓舞，他也画了一系列爵士音乐家的画像。

1939年在纽约“艺术学生联盟”（Art Student League）选了暑期班，跟随美国区域画家马什（Reginald Marsh）习画。1940年高中毕业，他决定继续钻研，进入俄亥俄州立大学艺术系。跟随舍曼（Hoyt L. Sherman）教授，畅游于视觉认知与正式理论的海洋。

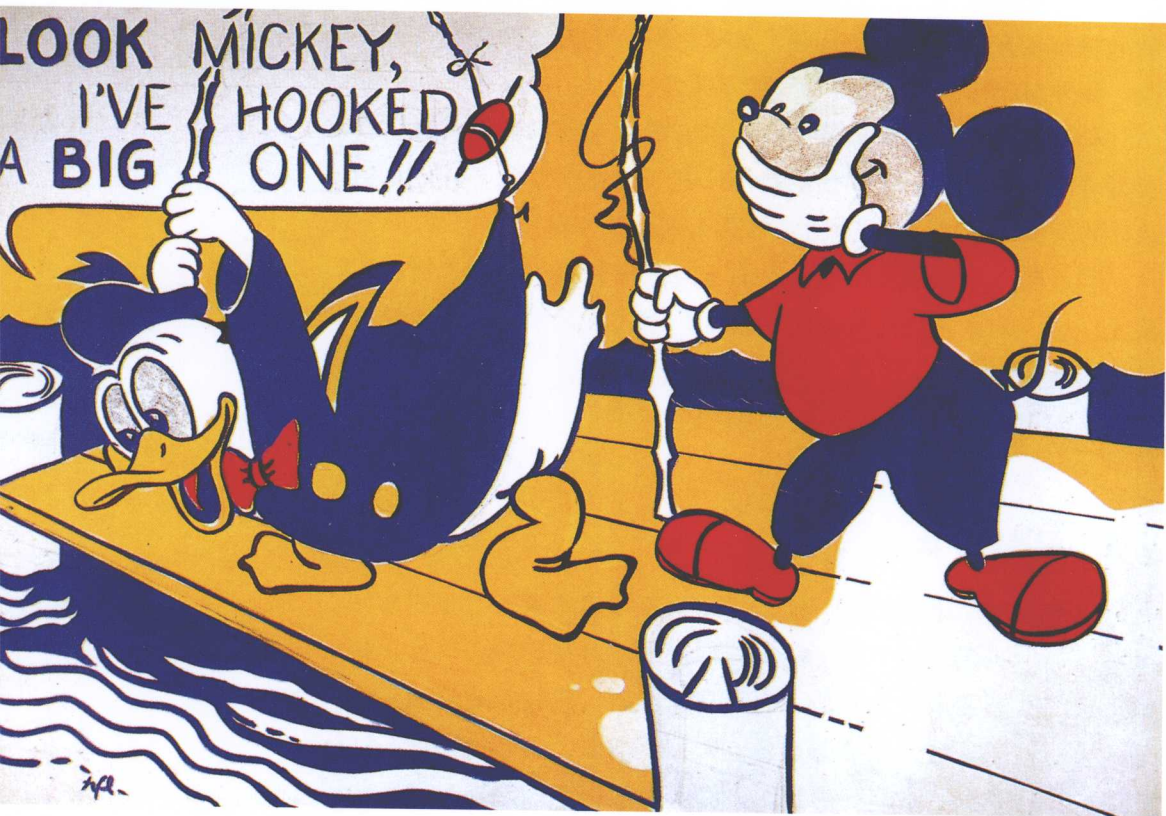
第二次世界大战，使得利希滕斯坦辍学，他被征召入伍，兵役期是从1943年到1945年。当他重返美国后，回到原校完成学业，继续入研究所的同时，被聘为讲师，一直到1951年。

接着转往纽约州立大学任教，同时在外兼差。这时候的绘画主要是抽象作品，毕加索是对他最具影响力的画家。光靠卖画，实在无法维持生计，所以重回教职。

火鸡 1961年 油彩画布
66cm × 76.2cm
(左图)

屋里没人 1961年
油彩画布 122cm × 122cm
(右图)

米老鼠和唐老鸭 1961 年
油彩画布
121.9cm × 175.3cm

1960 年，利希滕斯坦加入纽泽西州的罗格斯（Rutgers）大学的教授阵容，在这里遇到了很多未来波普艺术的成员。利希滕斯坦开始对表演艺术感到兴趣，包括音乐、舞蹈、手势、默剧等，也是一种“即兴”（Happenings）的性质，只需利用机会的效果，无需正式舞台，它既是一种娱乐形式，也是视觉艺术，在于强调演员与观众的合一。题材不拘，主要是大家分享舞台的静态主题和一些平凡事物，这项收成很快地促使波普艺术家在他们的工作中显得更突出。看过“即兴”表演后不久，利希滕斯坦开始了第一张的通俗画。

他与一般画家有很大的不同，在整个制作过程中，修改与变换随时都会发生。可以从画布的任何一个角度与方向来工作。利希滕斯坦将整幅画倒过来，从侧面与对角线去观察，研究从镜子反射的倒影，这项检视，可以发现抽象画在空间与形式的问题。

最后将画留在画室里几个礼拜，如果仍然不满意显像，会再度修改，如果画面结构不对劲，干脆毁了重绘。

利希滕斯坦的画室宽敞明亮，所有的绘画材料与工具都是安放得宜。画室是个工作愉快的场所。几十年来的经验，让他知道秩序的价值，而足够的训练才能掌握好时间的安排。

利希滕斯坦做事有条理，又有专业的良好训练，加上锐利的眼光、过人的敏感度与观察力，这是与当代的艺术家同行比较中最优越的条件。

舍曼的闪光教学法

纽约艺术学生联盟的马什，是利希滕斯坦的第一位正式绘画老师。师生关系，通常是可能有影响，或是对抗影响。马什反抗抽象式的欧洲艺术，尤其是立体派与未来派，比较喜欢充满色彩与活力的市区景致，像是游乐场、公园、海滩，或是地下铁。这些都是马什渴望的主题。由于双方接触时间很少，因而对利希滕斯坦影响不大。

舍曼是俄亥俄州立大学的老师，为利希滕斯坦提供了许多新的见解与经验。舍曼教学采用“闪光室”法（flash room）。在一间很黑的教室，将很多影像在荧幕上瞬间显示，然后消失，学生要很快地画下自己所能看到的东西。

最初的影像都很简单，渐渐地变得复杂而多变化。最后发现，实物悬挂在天花板，有时候老师同时用上三架投影机，一方面得到多层的认识，同时也增加了绘画的难度。

这是一种让人有高度兴致的教学效果。不同深度的影像结构，至少让利希滕斯坦认为，在注意力集中的情况下，得到非常强烈的影像，几乎无法忘怀，而在黑暗中作画，使得画纸上的重点必须要有意义，才能与整个影像中的其他部分有关连。

将科学与美学结为一体。这种新鲜的尝试，成为利希滕斯坦最有趣的一门课。

球鞋 1961年 油彩画布
123.1cm × 88.2cm
(右页图)