

世界名画家全集 / 新普普艺术家

©K. Having 87 ⊕

凯斯哈林

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

新普普艺术家——凯斯哈林 / 李家祺著. —北京:

文化艺术出版社, 2010.12

(世界名画家全集. 何政广主编)

ISBN 978-7-5039-4900-5

I. ①新… II. ①李… III. ①油画 - 作品集 - 美国 - 现代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250591号

世界名画家全集

新普普艺术家

凯斯哈林 Keith Haring

主 编 何政广

著 者 李家祺

责任编辑 蔡宛若

装帧设计 姚雪媛

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次 2011年5月第1版

印 次 2011年5月第1次印刷

开 本 720×960毫米 1/16

印 张 11

字 数 80千字

书 号 ISBN 978-7-5039-4900-5

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。如有印装错误, 随时调换。

世界名画家全集

新普普艺术家

凯斯哈林
Keith Haring

何政广●主编

李家祺●著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目录

前言	5
新普普艺术家——	
凯斯·哈林的生涯与艺术	8
寂寞的少年	15
中学开始专心学习绘画	19
匹兹堡艺术中心的个展	20
纽约视觉艺术学校	22
进入画廊的世界	32
艺术在横越	50
东尼画廊的年展	60
进军欧洲与日本	79
开始人体彩绘	83
启程去澳洲现场表演作画	91
突破艺术史的传统——表现自由智慧	110
与毕加索比较	123
东京普普商店开张	139
难逃艾滋病	146
德国公主生日的邀请卡	158
摩洛哥王室的颁勋	165
最后一个圣诞节	166
凯斯·哈林年谱	172

前言

在20世纪80年代，有一位年轻画家有如神话似的从纽约地下铁月台广告看板上涂鸦，延伸到街头墙上作画，又从街道上大摇大摆走进有水准的画廊，在东尼画廊和李奥·卡斯杜里画廊开盛大个展，一举成名。这位从街头一跃而为布尔乔亚式画家的英雄人物就是凯斯·哈林（Keith Haring 1958—1990），他是艺术界的“朋克”和街头童党，他的墙上涂鸦，成为80年代纽约城市风景，也变为当代文化的一种标志，而“政治上正确”的概念，又将涂鸦提升为后现代的前卫，哈林就此成为艺术精英，今日已被誉为新普普艺术家。

凯斯·哈林1958年出生于美国宾夕法尼亚州的小镇雷定，祖先来自德国的移民。哈林从小喜欢卡通漫画，十八岁高中毕业后父母送他到匹兹堡学习商业美术，半年他即退学到旧金山，一年后又回到匹兹堡，在匹兹堡艺术中心找到一份工作，并在这个中心举行生平首次个展，当时他是画大幅的抽象绘画。1978年哈林二十岁时移居纽约，进入二十三街的纽约视觉艺术学校就读，选了绘画、雕刻、表演与媒体课程，此时他即开始用线条画婴儿、小狗、海豚、飞碟和金字塔。1980年二十二岁时离开纽约视觉艺术学校，开始在地下铁和纽约街头涂鸦作画，持续五年，常以红、黑、绿三色作画，设计纽约中央公园反核大会海报，参加东尼画廊年展，与普普大师安迪·沃霍尔交往合作麦当娜新歌广告，在纽约和东京开设“普普商店”，1985年同时在东尼画廊、李奥·卡斯杜里画廊个展，并赴法国波尔多美术馆、荷兰阿姆斯特丹市立美术馆盛大展出，因此声名鹊起，被视为当代的艺术明星，引起世界的关注。

凯斯·哈林的涂鸦，在街头上的壁书，有点像克利，有点像电脑绘图，还有点像密码图像的“哈林式作品”，赢得全世界的瞻仰。哈林身上穿着他自己设计的从领口纽扣到手上的Swatches手表，在80年代都出现在市面上畅销商品，就连他签名式的图案——吠叫的狗、发光的婴儿，也在世界上流行起来。哈林创造了广大的观众，整个城市变成他的画布，他的创作是法国文化学者马柔名言“没有墙面的美术馆”之活的见证。

哈林的绘画，受到他所成长时代的高科技和电视卡通世界的强烈影响，他的画也具有中国书法式的书写特性，粗线条的书写过程，一气呵成的自然流露心灵状态。亦有评论家认为他的地铁涂鸦或是大型钢板组合人形雕刻，充满远

古神秘仪式和未来太空幻想的象征图像，具有一种简明的可识别性，每一图形都生发出一种不可名状的能量和讯息，使他的作品充满心灵的神秘符号与人类命运的暗喻。

凯斯·哈林作画通常不打草稿，物象从脑中通过手直接传达到纸上。他自述：“我想我天生就是一个艺术家，我有责任为此而活。我已经根据这点经历我的生活，想找出责任是什么？我将尽我所能多画，为更多人而画，天长地久画下去，绘画从史前到现在就是同一件事，是通过神奇的魔术，将人与世界合而为一。”凯斯·哈林在1990年2月16日因艾滋病在纽约猝逝，年仅三十二岁，正当他的艺术生涯走向辉煌的时候，他却离开这个世界，生命太短暂了，十年作画生涯，留下许多等待我们去破解的谜。

2008年11月于艺术家杂志

新普普主义艺术家

凯斯·哈林的生涯与艺术

凯斯·哈林是一位受到争议的画家，他从街头涂鸦画家走进艺术殿堂。哈林的艺术作品在他去世后已受到高度肯定，虽然，传统的美国大美术馆仍未收藏他的画，欧洲的美术馆却认为他是杰出的艺术家，生前死后，展览不断。近年来，这位在当代美术史上被肯定为新普普主义的艺术家，在今日动漫绘画流行的风潮下，他和巴斯奇亚的绘画一样，成为艺术市场的宠儿，作品价格高涨，许多作品被作为都市的公共艺术，受到大众的喜爱。

哈林拥有很多头衔：

(1) 卡通画家：他的绘画内容多为卡通式的人物。

(2) 图案画家：他把几种图案重复不停地画。

(3) 儿童画家：内容与构图相当纯真，儿童都能接受，造型讨儿童喜欢。

(4) 年轻画家：二十岁出道，三十一岁去世，是全美出名艺术家中最年轻的画家。

(5) 男性画家：他是同性恋者，画中极少出现女性。

(6) 三色画家：早期作品只用三种颜色，后期虽然增加色彩，仍多为基本原色。

为什么他会受到争议？因为哈林的画法与传统的不一樣：平面、直线、直接、简单。而画的内容多为婴儿、小狗、太空人、太空舱、

凯斯·哈林
自画像

1985年 压克力画布
13×13cm
(前页图)

凯斯·哈林1985年的公共艺术作品 **红狗** 雕刻

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

凯斯·哈林1986年的公共艺术作品 无题 (狗身上的人物) 雕刻

凯斯·哈林1987年的公共艺术作品 朱利亚

飞碟、通讯控制器、不明飞行物、海豚、金字塔、电视和图形（同一图形，不同方向），男性生殖器或影射同性恋等等。

哈林是街头涂鸦画家出身，他随处都画，包括在电线杆、水泥柱、广告牌、公共指示牌，这是指地面上，他也是地下铁涂鸦艺术家，专门在广告牌上作画。

他用的画笔种类繁多：铅笔、粉笔、签字笔、蘸墨水笔、钢笔、毛毡尖笔、喷漆罐、刷子都用。而能画的地方不计其数，传统画家多用画纸或画布，哈林更包括了更多可用的材料，像是沙雕、车身、轮子、木头、皮革、娃娃床、购物袋、鞋面、人体（任何部位）、滑板、手表、汗衫、扇子、屏风、帆船帆布、氢气球、任何墙壁、纸张（牛皮纸、壁报纸、橡木纸）等等。

若以艺术作品产量来论，相当惊人。以壁画总面积、年代单位计，将是全球第一，他的画内容简单、构图单纯、类似卡通。

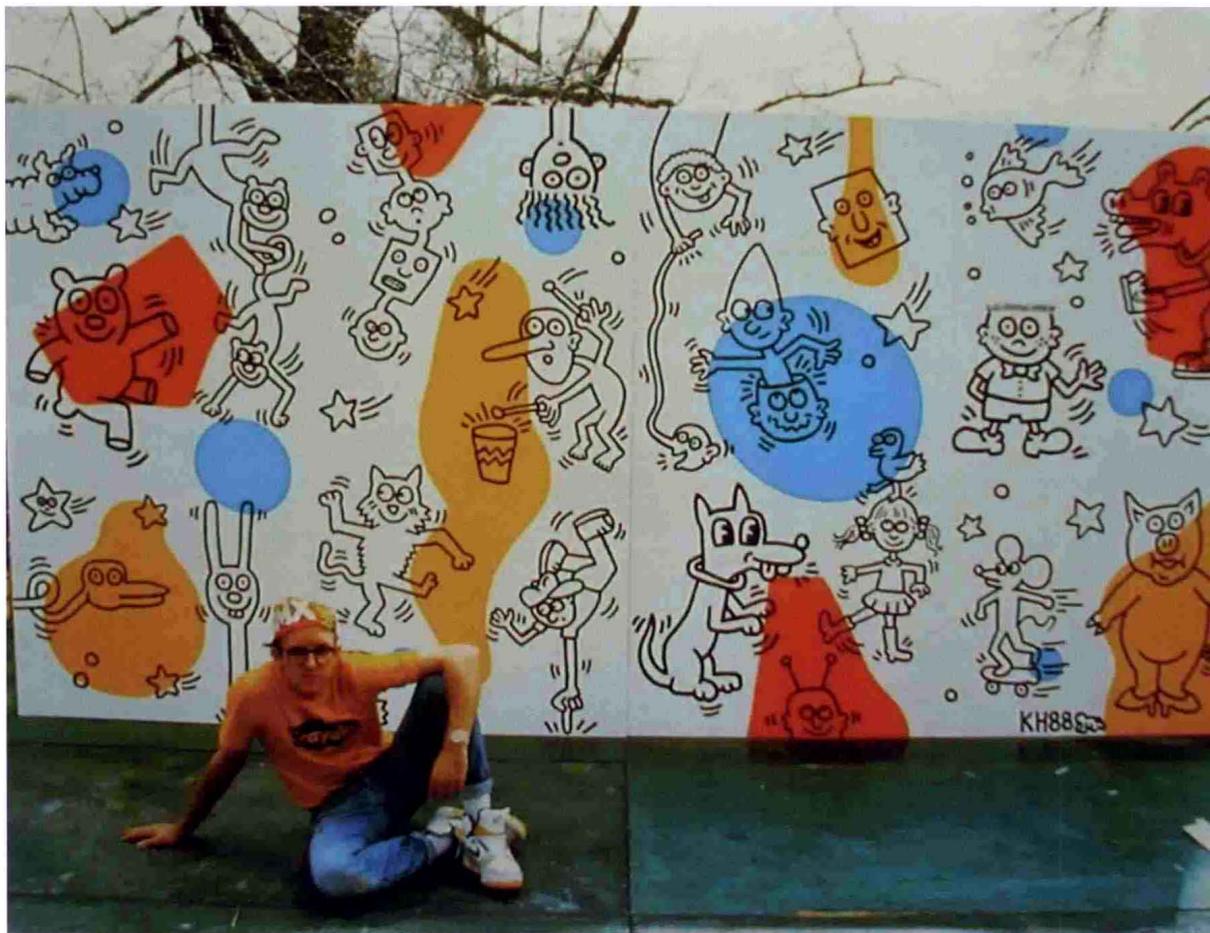
凯斯·哈林1987年的公共艺术作品 无题 (婴孩上的人物)

1982年 无题 在纽约惠特尼美术馆展出一景

哈林年轻力壮，精力无穷，作画效率极高，对艺术作品不计酬劳，爱好大众，愿为人类服务。不论尺寸大小与内容，他的艺术作品没有草稿，也没有底稿，直接就画，瞬间完成，画完立即停笔，绝不再作修改。

哈林早期到处乱画，被警察逮到，罪名是“破坏市容”，或是“妨害整洁”。而有时候内容包括色情与暴力，所以也是“散播毒素”。有人认为他的画“没有意境，格调不高”，通常“画中图形，

哈林为复活节庆典设计的壁画 1988年

一成不变”，或者说他是“四肢发达，头脑简单”。

虽然儿童喜欢他的画，有些内容得特别小心，多为“不雅不洁”，就是上网查他资料，也都声明，儿童有专用的网址。不过很特别的是，在他的作品中还找到一张岳飞“还我河山”的书法，哈林想仿效中国书法的笔法，可惜未成。

哈林的绘画作品受人欢迎，确是事实，不论日本、西欧，还是美国，他的雕塑范围很广，有纸糊、木器、皮革、铝合金、铁器、陶瓷、纤维玻璃，这一部分大家公认，相当不错。

尤其是海报，从1982至1990年，哈林共设计了八十五张，内

哈林在纽约地下铁广告牌上所贴的“岳飞书法”，左边是他想仿中国书法的字迹

容可分四大类，一是他自己画展的预告，一是赞助的文化活动，一是他所关心的社会问题，一是各项商业广告。海报部分可以安心地欣赏。

他从1977年4月29日开始写日记，一直到1989年的9月22日，并不是每天写，也不是每年写，有空才写，有事才记，因而很多是在飞机上或是旅馆内完成。常有小插图，相当可爱，有一张画的是《龙》。

不过，若以传统画家评论凯斯·哈林，似乎忘记了一点，他的主修是“视觉艺术”，也包括表演艺术。难怪他对于观众以及媒体都是相当受欢迎的。

他绝对是出色的艺术家。现代艺术评论家已将哈林列入新普普主义艺术家的行列。

寂寞的少年

1958年5月4日，下午12点41分，凯斯·哈林出生于美国宾州的雷定(Reading)社区综合医院，重量是7磅15盎司，20.5英寸长。12月28日正式受洗，他的全名是凯斯·亚伦·哈林(Keith Allen Haring)。

当凯斯·哈林出生时，父亲亚伦正在日本，服役美国海军。十个月后，回到加州，住了十六个月，第二个孩子出生，他们回到宾州老家，哈林已经三岁。

亚伦于1960年找到工作，在“西方电气”(Western Electric)公司上班，也就是以后有名的AT&T。

父母原是高中的同班同学。当凯斯·哈林到了三四岁时，长得乖巧、漂亮，每个人都喜欢这个男孩，总想逗他说话。

亚伦很会画卡通，而哈林坐在小孩的高脚椅上时，饭后会在小桌上用蜡笔乱涂。亚伦开始教他画线，练习画圈，父子两人常常做这种游戏。母亲要准备很多纸笔，因为孩子画不停，到处作画，