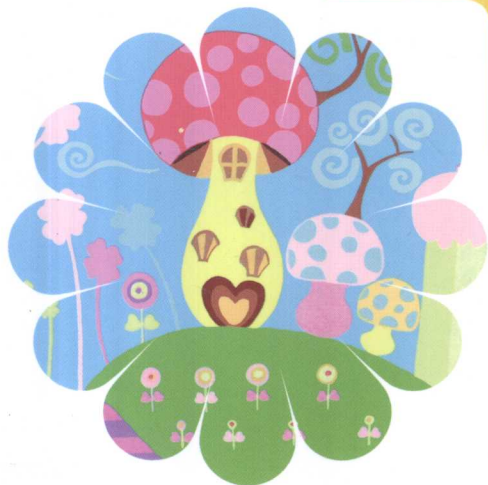

高等学校艺术设计专业课程改革教材

文 健 钟卓丽 盛希希 主 编
周可亮 胡 娉 副主编

SHEJILEI ZHUANYE
SECAI GOUCHENG JIAOCHENG

设计类专业色彩构成教程

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

郑州大学 *04010748377+*

高等学校艺术设计专业课程改革教材

设计类专业色彩构成教程

文 健 钟卓丽 盛希希 主 编
周可亮 胡 婷 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

J063
W652

内 容 简 介

本书内容共分为四章：第一章介绍色彩构成的基本概念和历史，通过大量精美的图片，形象直观地分析了色彩构成的基本元素和色彩视觉感受，以及色彩的生理和心理作用；第二章介绍色彩构成的技巧，以及色彩对比与色彩调和的表现技巧；第三章介绍色彩的启示与设计联想，从四季色彩设计、儿童色彩设计、女性和男性色彩设计、时尚色彩设计四个角度分别进行阐释；第四章介绍色彩构成在平面设计、室内设计和建筑设计中的应用，通过大量经典案例作品，提高学生的审美能力。

本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校艺术设计专业的教材，还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，翻印必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目 (CIP) 数据

设计类专业色彩构成教程 / 文健，钟卓丽，盛希希主编. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2012.3

(高等学校艺术设计专业课程改革教材)

ISBN 978-7-5121-0927-8

I. ① 设… II. ① 文… ② 钟… ③ 盛… III. ① 色调-高等学校-教材 IV. ① J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 034091 号

责任编辑：吴嫦娥 特邀编辑：林夕莲

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：北京蓝图印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210×285 印张：7.5 字数：265 千字

版 次：2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5121-0927-8/J·48

印 数：1～4 000 册 定价：38.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010-51686043, 51686008；传真：010-62225406；E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

“色彩构成”是艺术设计专业的基础必修课。学习色彩构成基础理论知识有助于深入地研究和探讨色彩的特征,理解色彩关系,掌握配色方法,并在现代艺术设计中有效地利用色彩。该课程的学习还可以很好地训练学生的色彩组织能力与搭配能力,提高学生的色彩设计素养,培养他们的色彩感觉,为今后从事相关的艺术设计工作打下坚实的基础。

本书内容共分为四章:第一章介绍色彩构成的基本概念和历史,通过大量精美的图片,形象直观地分析色彩构成的基本元素和色彩视觉感受,以及色彩的生理和心理作用;第二章介绍色彩构成的技巧,以及色彩对比与色彩调和的表现技巧;第三章介绍色彩的启示与设计联想,从四季色彩设计、儿童色彩设计、女性和男性色彩设计、时尚色彩设计四个角度分别进行阐释;第四章介绍色彩构成在平面设计、室内设计和建筑设计中的应用,通过大量经典案例作品,提高学生的审美能力。

本书在编写上紧贴专业市场,理论结合实践,注重培养学生的动手能力,重视示范步骤,图文并茂,深入浅出,具有较强的直观性。本书还注重与具体设计门类的结合,将色彩的搭配与表现技巧与室内设计、平面设计和建筑设计结合起来论述。本书理论讲解细致、严谨,语言朴实,条理清晰,内容全面,图文并茂,有较强的理论性和实践性,可作为应用型本科院校和高职高专类院校艺术设计专业的教材,还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广州城建职业学院建筑工程技术系、广州科技职业技术学院艺术系和广东农工商职业技术学院艺术系广大师生的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限,本书可能存在一些不足之处,敬请读者批评指正。

文 健

2012年2月

目 录

第一章 认识色彩	(1)
第一节 色彩概述	(1)
思考题	(3)
第二节 色彩构成的历史	(3)
思考题	(15)
第三节 色彩构成的基本元素	(15)
思考题	(16)
第四节 色彩视觉心理	(17)
思考题	(23)
第二章 色彩构成技巧	(24)
第一节 色彩之间的基础关系	(24)
思考题	(25)
第二节 色彩对比	(26)
思考题	(49)
第三节 色彩调和	(50)
思考题	(58)
第三章 色彩的启示与设计联想	(59)
第一节 四季色彩设计	(59)
思考题	(61)
第二节 儿童色彩设计	(62)
思考题	(65)
第三节 女性和男性色彩设计	(66)
思考题	(74)
第四节 时尚色彩设计	(74)
思考题	(80)
第四章 色彩构成在平面设计、室内设计和建筑设计中的应用	(81)
参考文献	(112)

第一节 色彩概述

“设计”是一门综合性学科,设计作品依靠形体、空间、位置、面积、肌理、色彩、文字等形式而存在。在现代视觉艺术中,色彩在其中的地位日益突出,环境艺术、各类媒体艺术、摄影艺术、装饰艺术等都将色彩作为主要的视觉语言。色彩构成是艺术设计专业的基础理论之一,它和平面构成、立体构成合称三大构成,是艺术设计课程体系中重要的一门基础课。

色彩构成是从人对色彩的知觉和心理效果出发,将两种或多种颜色按照一定的色彩规律构成表达色彩的相互关系的一门学科。学习色彩构成基础理论有助于深入地研究和探讨色彩的特征,理解色彩关系,掌握配色方法,帮助设计师在现代设计中有效地利用色彩。

在黑暗中我们发现所有物体都会失去各自的色彩,人们之所以能看见色彩,是因为有发光光源,如太阳、灯光等。1666年,牛顿在剑桥大学的实验室里把太阳光从小缝引进暗室,通过三棱镜在屏幕上显出一条红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色彩带(图1-1),这种现象被称作光的分解(光谱)。光谱现象的出现验证了太阳光是由光谱中的七色构成的。七色光谱的颜色分布有一定顺序,这种顺序与波长排列有关,人们按照这个排列制作出色相环(图1-2),进一步确定了色彩的基本规律。

图 1-1 牛顿七色光谱

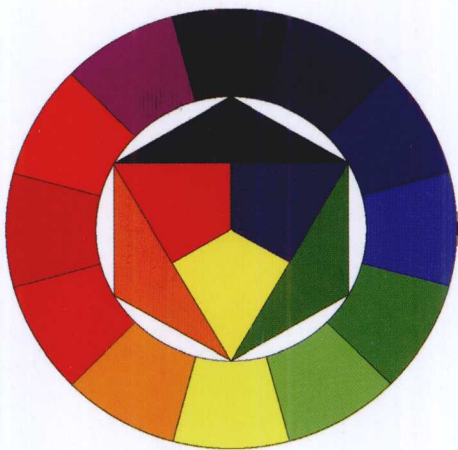

图 1-2 伊顿色相环

一些专家和学者就此开始研究色彩现象,并产生了以光色理论为依据的色彩理论学。18世纪开始,欧洲的色彩学家就试图从理性的角度将色彩“标准化”,找出配色的规律,出现了孟塞尔色立体、奥斯特瓦德色相环等。19世纪基本形成了以光色原理为主线的艺术色彩学体系。

孟塞尔(A. H. Munsell, 1858—1918年)是美国色彩学家、美术教育家,早在1905年就出版了《孟塞尔颜色图谱》,后经美国国家标准局、光学学会反复修订并出版了《孟塞尔颜色图册》。孟塞尔色立体如图1-3所示。

在日常生活中,通常我们认为所有物体都有自己的颜色,即“固有色”是存在的、不变的。但是,物体处于某个特定环境时,物体颜色会随着光源色和环境色的改变而产生了新的变化,如图 1-5 所示。

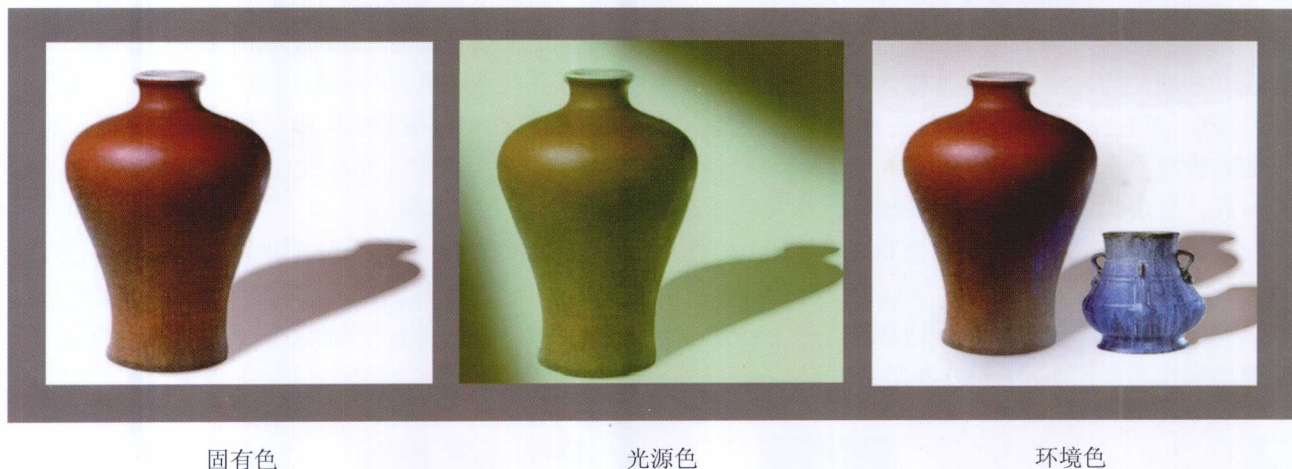

图 1-5 物体的固有色、光源色和环境色

固有色就是物体本身所呈现的固有的色彩。习惯上把白色阳光下物体呈现出来的色彩效果总和称为固有色。严格说,固有色是指物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。

光源色是指光源照射到白色光滑不透明物体上所呈现出的颜色。除日光的光谱是连续不间断(平衡)的外,日常生活中的光,很难有完整的光谱色出现,这些光源色反映的是光谱色中所缺少颜色的补色。光源色由各种光源(标准光源:白炽灯、太阳光、有太阳时所特有的蓝天的昼光)发出的光,光波的长短、强弱、比例性质不同,形成不同的色光。如普通灯泡的光所含黄色和橙色波长的光多而呈现黄色,普通荧光灯所含蓝色波长的光多则呈蓝色。

环境色是指在太阳光照射下,环境所呈现的颜色。物体表面受到光照后,除吸收一定的光外,也能反射到周围的物体上,尤其是光滑的材质更具有强烈的反射作用。另外,环境色在物体的暗部反射较明显,即俗称的反光。环境色的存在和变化,加强了画面相互之间的色彩呼应和联系,能够微妙地表现出物体的质感,也大大丰富了画面中的色彩。

认识固有色、光源色和环境色,对于从事艺术设计工作的人来说是很重要的。例如,咖啡的外包装盒设计用咖啡固有色引起消费者对咖啡香味的联想;在设计广告牌时,要考虑企业的标准色、夜晚广告牌上的光源色和左右两边商铺广告牌的颜色;在室内设计中,要考虑地板、灯光、家具的颜色的相互影响;在商品展示陈列的设计上,要考虑光对物体色彩的影响等。

1. 什么是色彩构成?
2. 什么是固有色、光源色和环境色?

第二节 色彩构成的历史

所谓构成,就是构造、解构、重构、组合之意,即将设计中所需要的诸多要素和符号,按照形式美的艺术法则,重新组合成新的图形或造型的艺术形式。构成是现代造型设计的流通语言,是视觉传达艺术重要的创作手法。色彩构成是构成艺术的重要组成部分,其发展历程与整个构成艺术紧密相连。

构成这一概念产生于荷兰的风格派和俄国的构成主义运动,并在以德国的包豪斯学院为中心的设计运动中得以发展。风格派兴起于 19 世纪末 20 世纪初的荷兰,以画家蒙德里安和设计师里特维尔德为代表,强调纯造型的表现和绝对抽象的设计原则,主张从传统及个性崇拜的约束下解放艺术,认为艺术应脱离

于自然而取得独立，艺术家只有用几何形象的组合和构图来表现宇宙根本的和谐法则才是最重要的。风格派还认为“把生活环境抽象化，这对人们的生活就是一种真实”。

风格派思想和形式来自于荷兰画家蒙德里安的绘画。蒙德里安（1872—1944 年）出生于荷兰，是风格派的创始人，早期受毕加索立体主义的影响，后形成自己独立的风格。他的作品主要用线分割空间，构成一种理性的视觉美感。他崇尚构成主义绘画的表现方式，在《造型艺术与纯粹造型艺术》一文中他说：“我感到‘纯粹实在’只能通过纯粹造型来表达”，“抽象艺术的首要 and 基本的规律，是艺术的平衡，这种平衡是表里平衡、个性和集体的平衡，自然与精神及特质与意识的平衡”。他毕生追求纯粹性的绘画和造型方式，对现代实用美术、建筑设计、家具设计及服装设计有极大的影响力。

蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式，追求“绝对的境界”。他运用最基本的元素：直线、直角、三原色和无彩色的黑、白、灰等来作画。他的作品只是由直线和横线构成，色彩面积的比例与分割以“造型数学”为指导，一切都在严格的理性控制之下，故人们称他为“冷抽象”，即冷静的抽象形式。蒙德里安作品如图 1-6 ~ 图 1-9 所示。

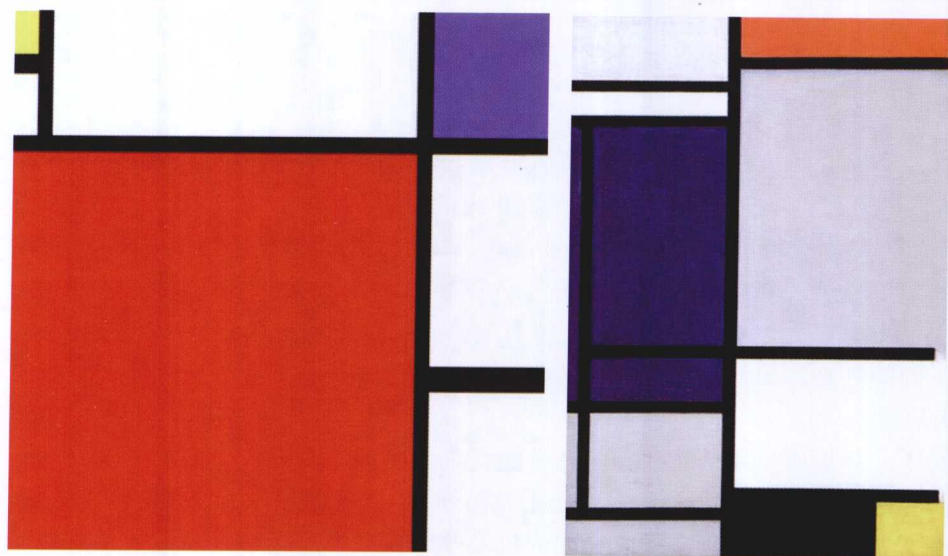

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

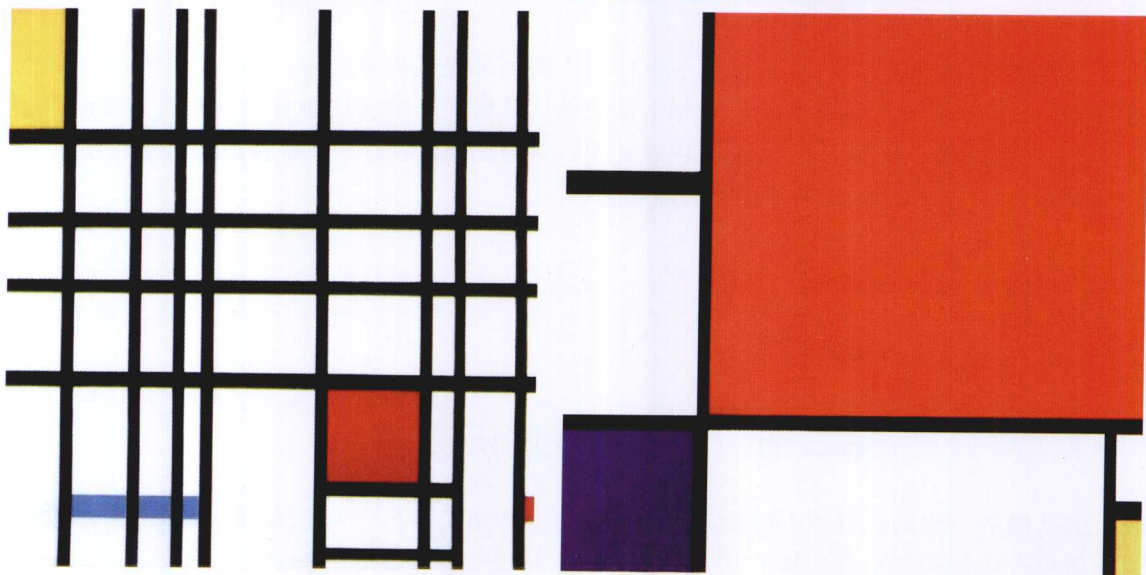

图 1-6 红黄蓝构图（1）蒙德里安 作

图 1-7 红黄蓝构图（2）蒙德里安 作

图 1-8 红黄蓝构图（3）蒙德里安 作

图 1-9 红黄蓝构图（4）蒙德里安 作

俄国的构成主义，又称结构主义，是俄国十月革命后在一批先进的知识分子中间产生的一次前卫艺术运动。画家马列维奇的绘画作品对构成主义运动产生了重要影响，他常常用正方形、三角形和十字形之类简单的形式作画，极力解放具象艺术中的形式，崇尚抽象艺术，他把自己的绘画定义为“非客观至上主义”绘画，认为绘画应该是非客观、非社会和非功利的。马列维奇的色彩作品如图 1-10 和图 1-11 所示。

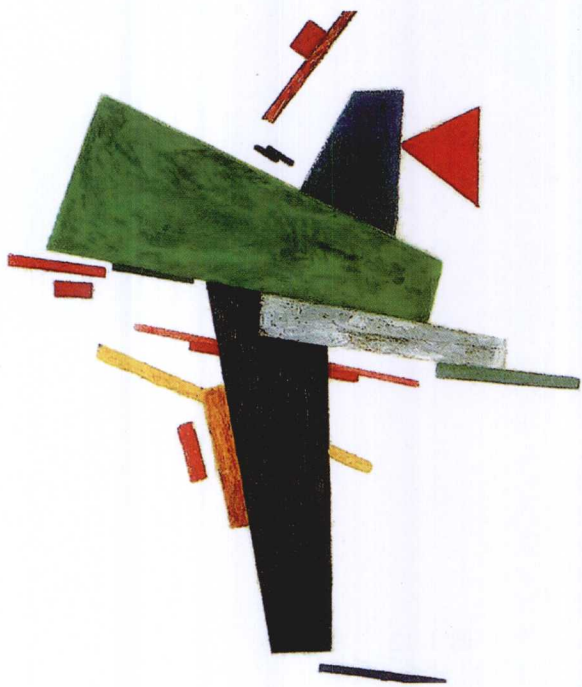

图 1-10 至上主义绘画 (1) 马列维奇 作

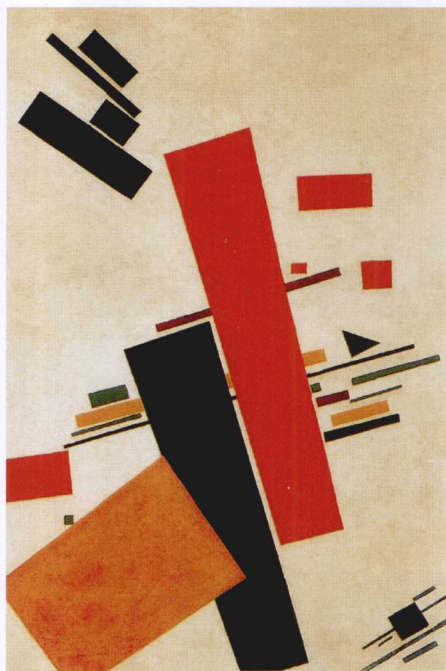

图 1-11 至上主义绘画 (2) 马列维奇 作

构成作为现代设计的理念是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学院是 1919 年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯创建的，集中了 20 世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是将荷兰风格派运动和俄国构成主义运动的成果加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心，它把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

包豪斯建立了以观念和解决问题为中心的设计体系。这种设计体系强调对美学、心理学、工程学和材料学进行科学的研究，用科学的方式将艺术分解成基本元素点、线、面及空间、色彩。它寻求的是形态之间的组合关系，使艺术脱离了传统的装饰手段，从而充分运用构成抽象地表现客观世界。

包豪斯所创造的作品既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，同时还能够在工厂的流水线上大批量生产制造。包豪斯学院的学生不但要学习设计、造型和材料，还要学习绘图、构图和制作。学院里有一系列的生产车间和作坊，如木工车间、砖石车间、钢材车间、陶瓷车间等，以便于学生将自己的设计作品制作出来。包豪斯学院既聘请艺术家担任讲师和教授，如康定斯基、伊顿、克利等艺术大师，又聘请许多技艺高超的工匠担任生产车间和作坊里的师傅。这种将技术与艺术相结合的教学模式，奠定了现代设计教育的基础。

包豪斯学院教师色彩作品如图 1-12 ~ 图 1-18 所示。

图 1-12 《粉色的音调》 康定斯基 作

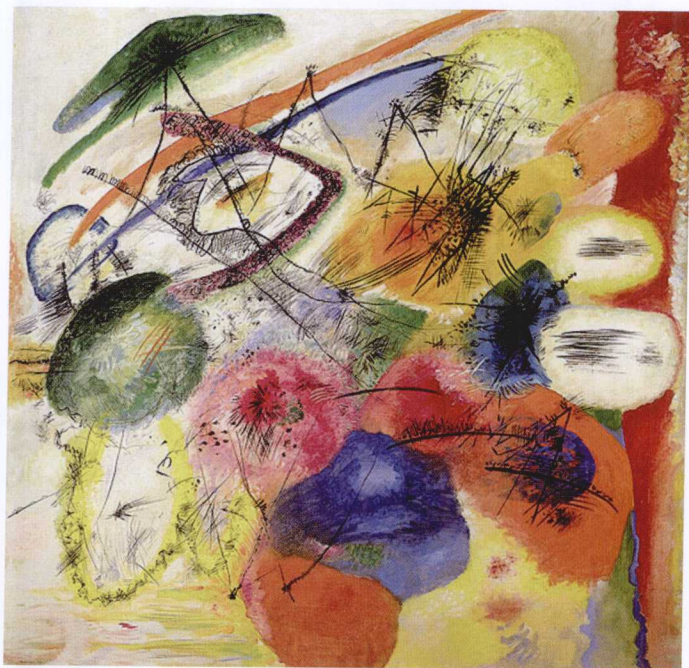

图 1-13 《即兴系列》 康定斯基 作

图 1-14 《无题》 康定斯基 作

图 1-15 《白色线条习作》 康定斯基 作

图 1-12

图 1-13

图 1-14

图 1-15

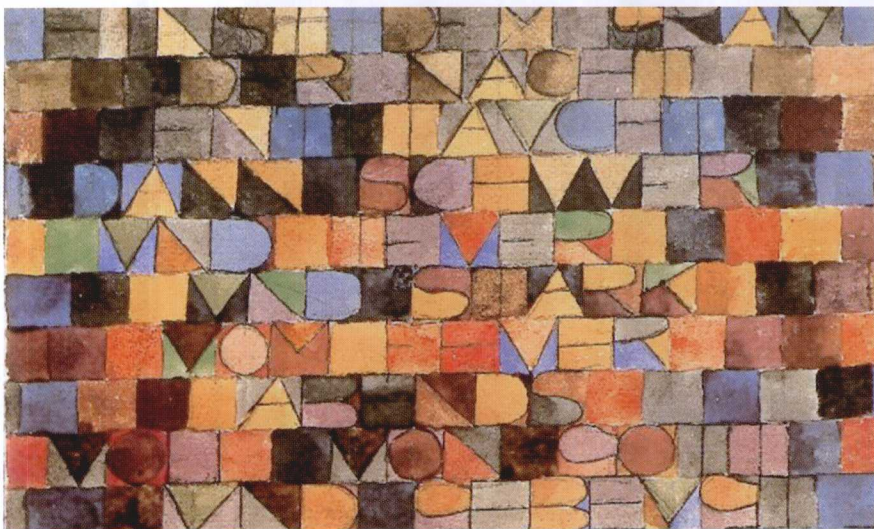
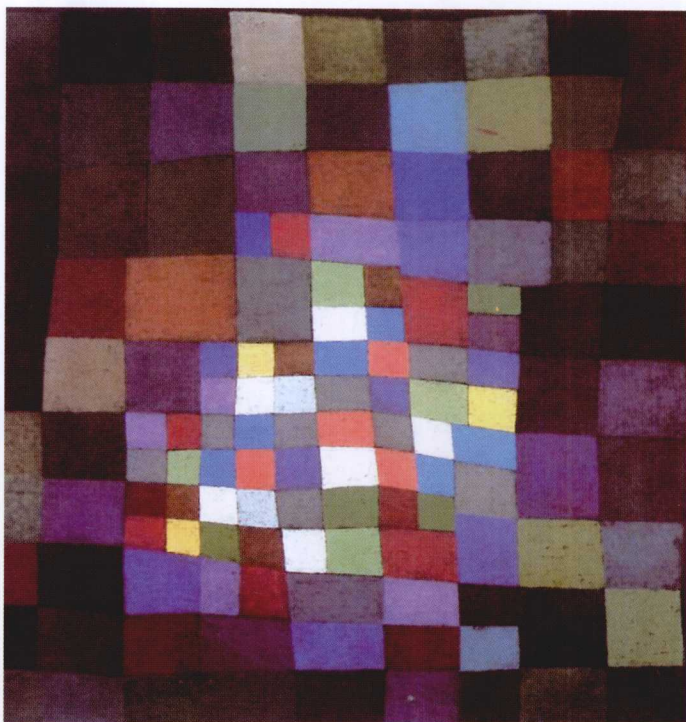

图 1-16 | 图 1-17

图 1-18

图 1-16 《和谐之物》 克利 作

图 1-17 《花朵盛开》 克利 作

图 1-18 《有“E”断片的水彩画》 克利 作

在构成艺术的发展进程中，最早对其产生影响的是立体主义画派。其后，许多当代艺术的流派又纷纷借鉴和融合了构成艺术设计理论，创造出了众多艺术表现形式，极大地丰富了艺术表现的内涵。其中，较有影响力的艺术流派和艺术表现形式有未来派、超现实主义派、抽象表现主义派、波普艺术和涂鸦艺术等。

1. 立体主义画派

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派。立体主义绘画主要追求一种几何形体的美，追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面，强调由直线和曲线构成物体的轮廓，并利用块面堆积与交错的手法

制造画面的趣味和情调。

立体主义在反传统的口号下具有较强的形式主义倾向，但它在艺术形式上的探索，又给现代工艺美术、装饰美术和建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动和借鉴。其代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹、莱歇和格里斯等，其如图 1-19 ~ 图 1-27 所示。

毕加索是立体主义绘画最重要的画家，他主张用圆柱体、球体和圆锥体来处理物象，把物体形态归纳为几何形状。同时主张从多个视点去观察和描写事物，去表现和揭示对象的形状、结构、外观和内部特征，并把不同视图在同一绘画的平面上并置表现出来，使二维平面的绘画展现了时间性的连续视觉印象。如正面与侧面形象交错共存，各部位形象脱离原有具象形正常的位置，按照作者主观的意愿重新组织与编排等。其作品是“重新组合再构成”创作思路及造型手段的典型例子。

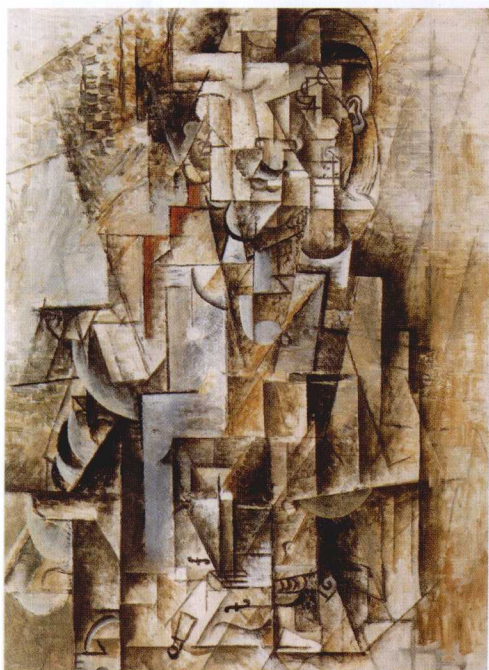

图 1-19

图 1-20

图 1-21

图 1-22

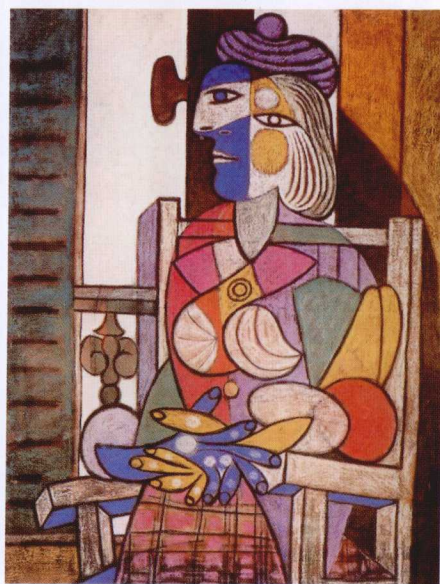

图 1-19 立体主义风格时期毕加索的作品 (1)

图 1-20 立体主义风格时期毕加索的作品 (2)

图 1-21 立体主义风格时期毕加索的作品 (3)

图 1-22 立体主义风格时期毕加索的作品 (4)

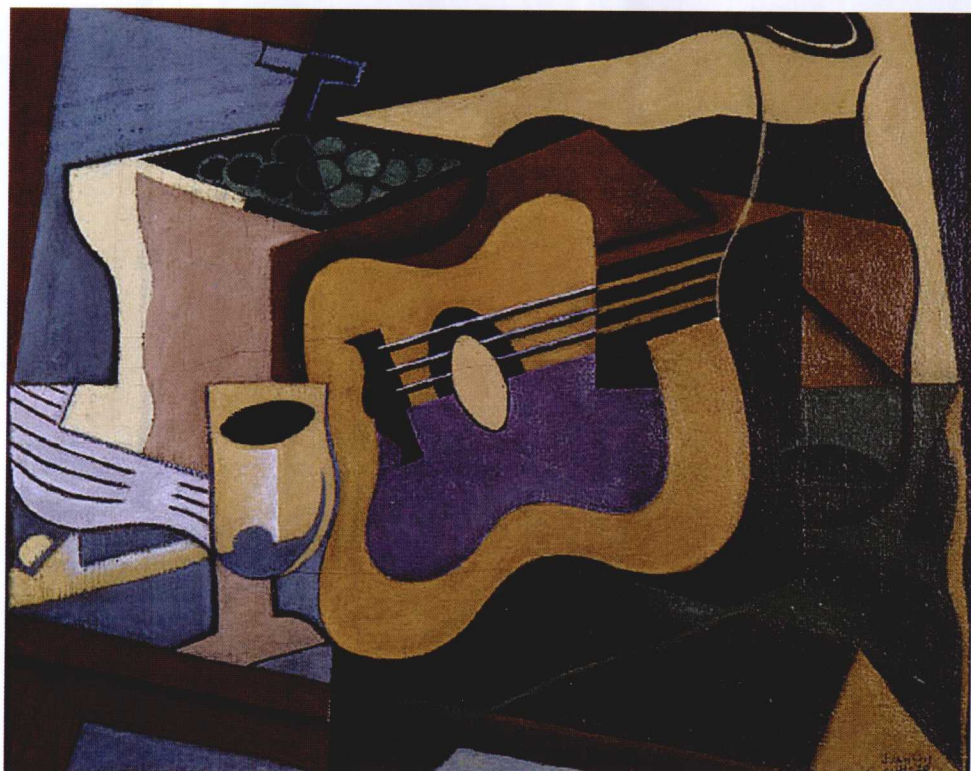

图 1-23 | 图 1-24

图 1-25

图 1-23 立体主义画家勃拉克的作品

图 1-24 立体主义画家格莱兹的作品

图 1-25 立体主义画家格里斯的作品

图 1-26 立体主义画家莱歌的作品 (1)

图 1-27 立体主义画家莱歌的作品 (2)

2. 未来派

未来派首先是一个文学概念，1908年由意大利诗人、宣传鼓动家菲利波·托马索·马里内蒂（Filippo Tomasso Marinetti）作为一个运动而提出和组织。参加这个运动的有文学家、戏剧家、美术家和建筑师。未来主义开始是一帮青年知识分子的造反活动，反对意大利文学上的麻木不仁的状态。未来主义有许多宣言和口号，如摒弃一切图书馆、博物馆和学院，反对一切模仿的形式，否定艺术批评的作用等。它们赞颂革命之美、战争之美，现代技术的速度和动力之美。未来派的一些理论反映了意大利艺术家要求创新的强烈愿望。未来派认为“艺术只能成为暴力、残忍和非正义”，“没有侵略性就没有杰作”等。这些都反映了意大利青年知识分子在历史转折时期的彷徨虚无和偏激的弱点。正因如此，马里内蒂支持意大利政府于1912年发动的侵略埃塞俄比亚的战争。墨索里尼上台后，马里内蒂及其追随者立即投靠了法西斯。

未来派的绘画受立体主义的影响，采用点彩手法。他们喜欢用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合，并用一系列波浪线和直线表现光和声音，表现在迅疾的运动中的物象。未来派共性很少，作品赞美大都会的生活及现代工业。画面模糊、变形，甚至荒诞、离奇、恐怖，令人不可思议。这是艺术家们自觉或不自觉的现实生活的反映，因为人们的观念始终离不开其赖以产生的社会存在，畸形的社会必然会产生畸形的观念。未来派的代表画家有波丘尼、巴拉等。

乌姆伯托·波丘尼（Umberto Boccioni, 1882—1916年），意大利画家和雕塑家，未来主义画派的核心人物。他不仅是这个运动的推动者，也是这个运动的杰出理论家。波丘尼最大的贡献是创造了未来主义的雕塑，他称得上是位天才的未来主义实验者。那些别出心裁的作品，展示了他在绘画和雕塑领域所取得的独特成就。1912年他在《未来主义雕塑的技术宣言》中开始向传统习惯展开攻击，对雕塑进行了最激动人心的改革。它预言了构成主义雕塑、达达主义及超现实主义绘画的产生。他的理论，从某种意义上说，不仅超越了那个时代，甚至超越了他自己的实验。比如，他认为可以在雕塑中使用更为广泛的材料，如玻璃、木材、硬卡纸板、钢铁、水泥、马鬃、皮革、布料、镜子、电灯等，这些非传统物质的使用虽未在他自己的作品中出现过，但在后来的达达主义和构成主义中变为现实。他第一件重要的未来派绘画是《美术馆的骚动》，最动人的雕塑是《在空间里连续性的独特形式》。波丘尼作品如图1-28所示。

图 1-28 《骑兵出击》 波丘尼 作

3. 超现实主义派

超现实主义最初是一项文学运动，作为医生兼作家的布雷东是超现实主义的主要发起人，1924 年他发表了《超现实主义宣言》。超现实主义致力于探索人类经验的先知层面，同时尝试现实观念与本能、潜意识及梦的经验相柔和，以达到一种绝对的超然的真实情境。弗洛伊德的潜意识理论对超现实社会主义的影响很大，超现实主义绘画将逻辑上互不相干的事物加以喻示性地并列，由此而更完美地传达出梦境特有的感性气息。超现实主义绘画将拉斐尔的精细风格与 19 世纪晚期学院派绘画风格的摄影技巧相结合，创造一种事物真相的幻象，加上写实手法与事物幻象间的对比而强化，试图引发隐晦潜意识的联想。

超现实主义运动拓宽了美术表现领域，使艺术家充分发挥自己的想像力和幻想力，并运用各种手段创造画境。此外，许多超现实主义艺术家有浓厚的社会参与意识，用艺术手段来干预社会现实。超现实主义对 20 世纪美学上的影响主要在于复兴了奇特的异国情调的风格。代表人物有米罗、达利、马格里特等。

超现实主义派色彩作品如图 1-29 和图 1-30 所示。

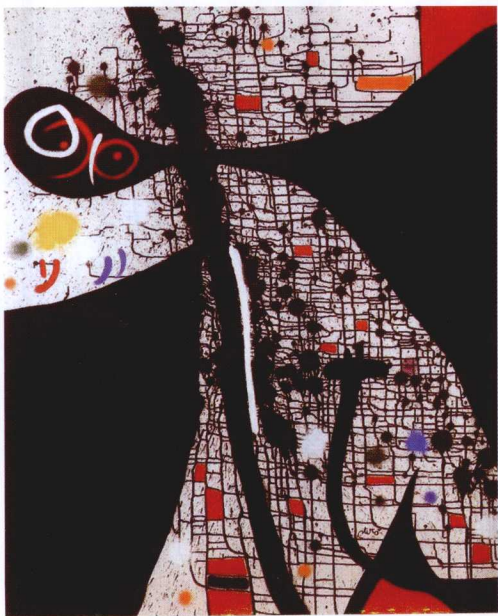

图 1-29 《洞穴中的小鸟 II》 米罗作

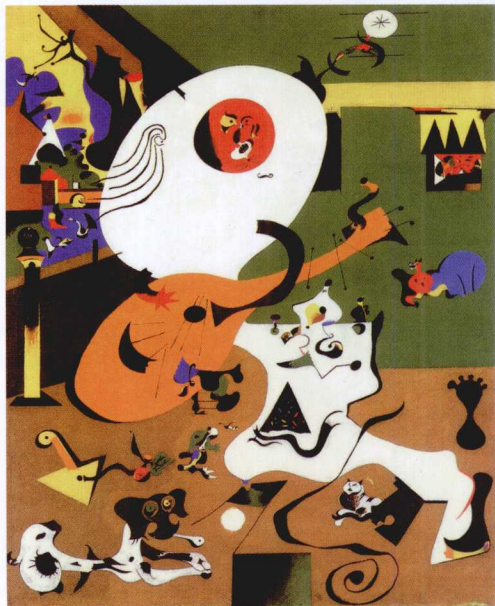

图 1-30 《荷兰室内》 米罗作

4. 抽象表现主义派

抽象表现主义 (Abstract Expressionism) 这个词最早是德国艺术批评家在评述康定斯基绘画时使用的名词, 1950 年开始用以界定第二次世界大战后流行于美国的非几何性抽象艺术。其作品构图没有中心, 篇幅较满, 以线条、痕迹和斑点为符号, 表现作者主观的意识。画面展现出特有的笔触、质感, 以及强烈的动作效果。画家往往利用作画中的偶然事故, 表现作品和作者间接的及意想不到的关系。抽象表现主义绘画使美国现代绘画第一次获得世界绘画的领导权。代表画家有波洛克、德库宁、霍夫曼等。

杰克逊·波洛克 (Jackson Pollock, 1912—1956 年) 出生于美国, 是重要的抽象表现主义画家。他把自己的作品题材解释为绘画自身的行动。他运用滴色或泼洒的方法来作画, 即把画布放在地上或墙上, 然后将罐子里的颜料自由而随意地往画布上倾倒或滴洒, 任其在画布上滴流, 创造出纵横交错的抽象线条效果。这些颜料组成的图案具有激动人心的活力, 记录了他作画时直接的身体运动, 他的创作过程并没有事先准备, 只是由一系列即兴的行动完成。他在《我的绘画》一文中说: “当我作画时, 我不知道自己在做什么。只有经过一段时间后, 我才看到自己在做什么。我不怕反复改动或者破坏形象, 因为绘画有自己的生命, 我力求让这种生命出现。” 他的这种作画方法后来被称为行动绘画或抽象表现主义绘画。抽象表现主义绘画如图 1-31 ~ 图 1-33 所示。

图 1-31

图 1-32

图 1-33

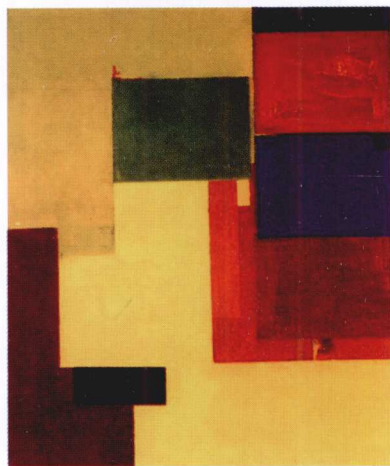

图 1-31 波洛克的抽象表现主义绘画

图 1-32 《女人与自行车》 德库宁 作

图 1-33 《放射镜里的天鹅绒》 霍夫曼 作

5. 波普艺术

波普艺术(Pop Art)20世纪50年代起源于英国,流行于美国。波普是英国评论家阿洛威1954年创造的,是大众化、流行化、受欢迎的意思。波普艺术又叫流行艺术、大众艺术或通俗艺术,它的出现是工业化社会的体现。1952年年底,伦敦当代艺术学院成立了一个独立集团,共同致力于对“大众文化”的关注,并讨论如何把它引入美学领域中来。而所谓“大众文化”,就是指商品电视、广告宣传、流行款式等大众宣传群媒介。他们一致努力要把这种大众文化从娱乐消遣、商品意识的圈子中挖掘出来,上升到美的范畴中去。波普艺术家利用废品、实物、照片等组成画面,再用颜色进行拼合,以打破传统的绘画、雕塑与工艺的界限。安迪·沃霍尔、罗波特·劳申伯格都是波普艺术的代表人物。

安迪·沃霍尔(Andy Warhol, 1928—1987年)是波普艺术的倡导者和领袖,出生于美国宾州的匹兹堡,是捷克移民的后裔。安迪·沃霍尔从小酷爱绘画,喜欢看电影、杂志和连环画。他体质较弱,2岁时眼睛常红肿,4岁摔断了胳膊,6岁得过猩红热,7岁摘除扁桃腺,8岁时得了一场病,这对他童年以至于一生都有影响。安迪·沃霍尔在1945年到1949年之间就读于卡内基科技工程学院(Carnegie Institute of Technology),1949年毕业后来到纽约,敏感的天性和精致的手艺使他成为商业设计中的高手,以平面艺术家之姿在广告界中大放异彩。

安迪·沃霍尔被誉为20世纪艺术界最有名的人物之一,也是对波普艺术影响最大的艺术家。20世纪60年代,他开始以日常物品为作品的表现题材来反映美国的现实生活,他喜欢完全取消艺术创作的手工操作,经常直接地将美钞、罐头盒、垃圾及名人照片一起贴在画布上,打破了高雅与通俗的界限。作为20世纪波普艺术的最著名代表人物,他的所有作品都用丝网印刷技术制作,形象可以无数次地重复,给画面带来一种特有的呆板效果。他偏爱重复和复制,对于他来说,没有“原作”可言,他的作品全是复制品,他就是要用无数的复制品来取代原作的地位。他有意地在画中消除个性与感情的色彩,不动声色地把再平凡不过的形象罗列出来。他有一句著名的格言:“我想成为一台机器。”实际上,安迪·沃霍尔画中特有的那种单调、无聊和重复,所传达的是某种冷漠、空虚、疏离的感觉,表现了当代高度发达的商业文明社会中人们内在的感情。

安迪·沃霍尔除了是波普艺术的领袖人物外,还是电影制片人、作家、摇滚乐作曲者、出版商,是纽约社交界、艺术界大红大紫的明星式艺术家。

1967年,他遭到女同性恋者维米莉·苏莲娜的刺杀,此后他一直没有康复。1987年安迪·沃霍尔死于外科手术。

波普艺术作品如图1-34所示。

图 1-34 《玛丽莲·梦露》安迪·沃霍尔 1967 年作