

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 波普艺术大师

Andy Warhol

安迪·沃霍尔

编 李家祺 撰文
河北教育出版社

苏珊·瓦隆卡赫是20世纪艺术界最有名的人物之一。瓦隆卡赫不吸烟，她作画时常用这种习惯来替代。油画不却像版画，像永不坏的永恒雕塑，让人像雕塑一般本分，而不是像其他画派任其荒诞。

保持作画，可出一种明锐与冷静。
他摆脱了种种清静而更引发出矛盾。
这些都是在他的作品中我们所能见到的东西。

ISBN 7-5434-5679-6

9 787543 456792 >

ISBN: 7-5434-5679-6/1: 537

定价: 全套580元(共10册)

世 界 名 画 家 全 集

波普艺术大师

安迪·沃霍尔

ANDY WARHOL

何政广 ● 主编

李家祺 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

安迪·沃霍尔 / 何政广主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.5

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5679-6

I. 安... II. 何... III. ①沃霍尔, A. (1928~1987) — 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 美国 — 现代
IV. K837.125.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033091 号

世界名画家全集

安迪·沃霍尔

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 12 印张

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

20 世纪艺术界最有名的人物之一安迪·沃霍尔 (Andy Warhol, 1928~1987), 被誉为波普艺术的领袖。在波普艺术兴盛的 60 年代, 他批判空虚的美学与同一性, 颠覆了成功的广告所依据的标准, 因为在作品中, 他表现出喜欢平庸和千篇一律的、没有个性的现代时髦商业包装文化, 而成为著名的艺术家。

安迪·沃霍尔说: “我想成为一部机器。” 每 10 分钟生产一个新式美术品, 也就是利用印刷、复制, 反复产生廉价而新颖的物品, 这就是一种最巧妙的时髦, 也是对机械化的泛商品广告化的 60 年代精神的体现与反讽。正如 60 年代的美国电视一样, 精神上是一种麻木的感觉。沃霍尔绘画中常出现涂污的报纸网纹、油墨不均的版面、套印不准的粗糙影像, 让人像电视屏幕的一瞥, 而不是欣赏绘画一般仔细观看。沃霍尔描绘了简单清楚而反复出现的东西, 这些都是现代社会中最令我们记得的形象符号。

艺评家罗勃休斯评论安迪·沃霍尔时引述丹尼尔·布斯廷的话指出: 名声就是为出名而出名, 其他什么也不是, 因此他提出一次性消费的主张。最懂得这一点而出名的就是安迪·沃霍尔。包装文化把安迪·沃霍尔塑造成有自己特色的艺术家。

安迪·沃霍尔的作品, 突出一种嘲讽而无感情的冷静, 他喜爱现代工业大量产品特有的统一性。批量生产的物品, 例如可口可乐瓶子、罐头、美元钞票, 使用丝网印刷印出的蒙娜丽莎、玛丽莲·梦露头像, 构成沃霍尔式作品。这与一心想以生气勃勃的巫术力量变成自然的波洛克抽象画风正好形成对比。

安迪·沃霍尔 1987 年去世时, 年龄还未届六十。自他去世后的十多年, 有关他的一生经历与艺术作品的书籍有增无减。而他生前大量收集的艺术珍藏, 也引起众多关注, 感觉好像才刚发现了他作品的新颖一样。

今天, 重新检视安迪·沃霍尔——这位 20 世纪最重要的艺术家之一, 会发现其所发表的言论和独特的性格, 远远超越了我们对他的艺术品的诠释。这本书提供许多图版和他生平的概述, 借以重新再观看这些作品, 更深入了解其艺术。安迪·沃霍尔从早年的商业设计生涯开始以来, 每十年的风格都在变化。他并不是始终如一的, 反而涉入领导的尖端文化中颇深, 而且从平面美术到实验电影变化多端。

阅读安迪·沃霍尔的作品, 我们发现他与当下艺术所形成的中心问题, 有相当大的关联。他启示我们如何投身于当代, 与当代的变化同步。

目 录

波普艺术大师——

安迪·沃霍尔的生涯与艺术	2
美国梦的代表人物	2
最受争议而享有盛名的画家	2
匹兹堡的苦日子	4
从小身体多怪病	13
早期的艺术教育	15
申请卡内基学院	20
成为学生领袖	25
独闯纽约艺术之都	30
所谓“男孩问题”	43
母亲搬来纽约同住	47
商业画家中的顶尖人物	53
环球旅游得到灵感	62
10年奋斗成就——购屋	65
“汤罐头”使他成名	66
使用丝网印法大量生产	80
选择热门的题材	92
从事地下影片市场	100

首次进军欧洲各国	106
专属乐团录制唱片	112
工厂变成了办公室	114
女演员行刺安迪·沃霍尔	116
国际超级明星	118
对母亲的怀念	122
与胆囊病抗争	128
安迪·沃霍尔企业展翅飞翔	130
帮助卡特竞选总统	133
惊喜的圣诞礼物	138
长寿食物与防弹夹克	140
孤独随财富增长	146
成为世界最著名的画家	148
该说再见的时候	152
安迪·沃霍尔美术馆	156
结束语	158
（附录：安迪·沃霍尔版画用纸表）	160
安迪·沃霍尔寓所收藏拍卖品	162
安迪·沃霍尔年谱	173

波普艺术大师—— 安迪·沃霍尔的生涯与艺术

美国梦的代表人物

安迪·沃霍尔 (Andy Warhol, 1928~1987) 是美国 60 至 80 年代波普艺术盛行时最著名的一位艺术家。他在 1964 年他成名时还不到 35 岁。他的艺术创作理论, 根植于美国高度发展的工业社会。他以小报上的漫画人物、电影和电视著名的影视明星、政治人物等影像, 运用重复出现方式, 塑造最直接而突出的表情, 创造成他的艺术作品, 将大众文化意象发挥得淋漓尽致。美术评论家们赞誉他是实现美国梦的代表人物, 也是一位非常成功的商业艺术家。

最受争议而享有盛名的画家

安迪·沃霍尔在大学读书时, 每学期结束前他都将作业与设计图以每张 5 元的价格, 卖给同学。参加匹兹堡艺术展览会, 每张画也能卖到 75 元。当他的丝网印作品初次成功后, 不管作品内容是什么, 最小幅的也要 200 元。成名后, 安迪·沃霍尔的人像画售价已在 2.5 万元以上。今天只要是安迪·沃霍尔的画都已高达数十万元美金以上。

自画像

1967 年 丝网印、画布
(前页图)

挖鼻孔的男孩

1948—1949年

27.9cm × 21.6cm

匹兹堡安迪·沃霍尔美术馆藏

《CANO》杂志封面 1948年 匹兹堡安迪·沃霍尔美术馆藏

他生前横跨数个行业，包括橱窗设计、书籍插图、广告设计、绘画丝网印、电影制作、录制唱片、发行杂志、出版传记及主持电视节目等。然而安迪·沃霍尔能真正独霸一方的仍是艺术创作，“画家”是他最恰当的头衔。

由于相关企业的辅助，使他名气日盛，财富日增。他的一生生

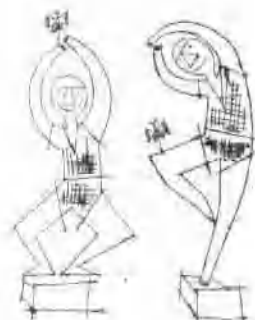
儿童看电视 约1950年 水墨、胶彩画 35.8cm × 44.5cm 巴塞爾公共藝術品收藏館銅版畫陳列室藏

产影片75部，他的杂志每月销售近10万份，传记类出版4本，人像画平均每年50到100人。

安迪·沃霍尔是最受争议的画家，当他最失意的时候，仍有很多人欣赏他。当他最得意的时候，还是有一大群人反对他。他生前享有盛名，死后身价不减，他的画册售价最高，他的美术馆场地最大，国际性的画展人潮汹涌，现已名列全球20世纪最具影响力的艺术家之一。

匹兹堡的苦日子

20世纪初，美国国运日隆，世界各国移民涌向美国匹兹堡，使

两个妖精人形跳舞

约1948年 石墨画

34.9cm × 27.5cm

巴塞爾公共藝術品收藏
館銅版畫陳列室藏

三行有面容的音谱 1950年 水墨画 40.3cm × 43.8cm

匹兹堡安迪·沃霍尔美术馆藏

之成为全美外语报纸发行最多的城市。移民们大多从事体力工作，生活困苦，居住环境恶劣，有些地方甚至连室内卫生设备都没有。当年，身为捷克移民的安迪·沃霍尔的父亲安卓每天读当地的美国报纸，努力融入当地社会。他的母亲朱丽亚到美国较晚，她拒绝学英语，在家都是以捷克斯拉夫语交谈，所以三个男孩虽都出生在美国，却都会讲母语。安迪·沃霍尔大学毕业后，迅即移居纽约，再也没回老家住过，在他以后回忆中曾提到，那个出生地是他一生中住过最糟的地方。

安迪·沃霍尔的童年十分清苦，母亲靠着出外帮佣和清洁门窗，一天可赚两元，在家则把用过的各种空罐头收集起来，每个卖25至50分钱用来贴补家用。他的父亲不赌博，不喝酒，在当时的劳工阶级中是少有的，他们的生活勤俭刻苦，三餐中从无甜点，饮料只是白水和咖啡，但十分认真地养育孩子。

圣诞树 1957年 水墨画 72.7cm × 57.5cm 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会藏

猴 20 世纪 50 年代 金箔、水墨、纸贴图 55.9cm × 40.6cm 匹兹堡安迪·沃霍尔美术馆藏

每个星期六，安迪·沃霍尔的哥哥约翰，会到五金店去捡硬纸箱折叠捆好卖给收破烂的，然后用得到的微薄工资买些牛乳、面包带回家。接着又到巷子里捡空酒瓶，把积满10个酒瓶可换得的15分钱交给母亲，而家里还要接济远在欧洲的妹妹。

安迪·沃霍尔的母亲颇具艺术天分，而且很会讲故事，大部分内容多来自圣经与家乡的传闻，手艺很巧，是个民俗艺术家，纸雕、彩绘与装饰点缀都行，而且颇能创新。

第一次大战时，朱丽亚还未到美国，与远在美国的丈夫音讯全断，炮火毁了家园，很多捷克斯拉夫人迁往俄国。朱丽亚情况更糟，从1919年开始，美国的丈夫先后5次寄钱回来，都没收到。1921年朱丽亚向神父借了160元从欧洲经由马车、货车、火车，最后乘坐轮船抵达美国。

朱丽亚的孩子们都很听话，保罗10岁就在火车里卖报纸，学校功课却不怎么好。当安迪·沃霍尔4岁的时候，家人送他上小学，第一天就被人欺负哭着回来，从此不肯再上学。安迪·沃霍尔就在家陪伴母亲和猫，朱丽亚教他画图，而且两人一起画，画了很多猫。

1934年沃霍尔家将所有积蓄3200美元买了新屋，这一区的学校和教会都比较好，小学就在隔街，去高中也只要走15分钟的路，距离大教堂只有一里路。他们的新家是一栋二层的房子，上层有三间卧室，楼下是有着客厅、厨房、餐厅的温馨住家，男孩子们非常骄傲父亲买得起属于自己的房子，安迪·沃霍尔的父亲期望迁移到较好的教育环境，孩子们将来能成为医生和律师。不过，虽然生活有所改善，孩子们仍然没有生日宴会和圣诞礼物。

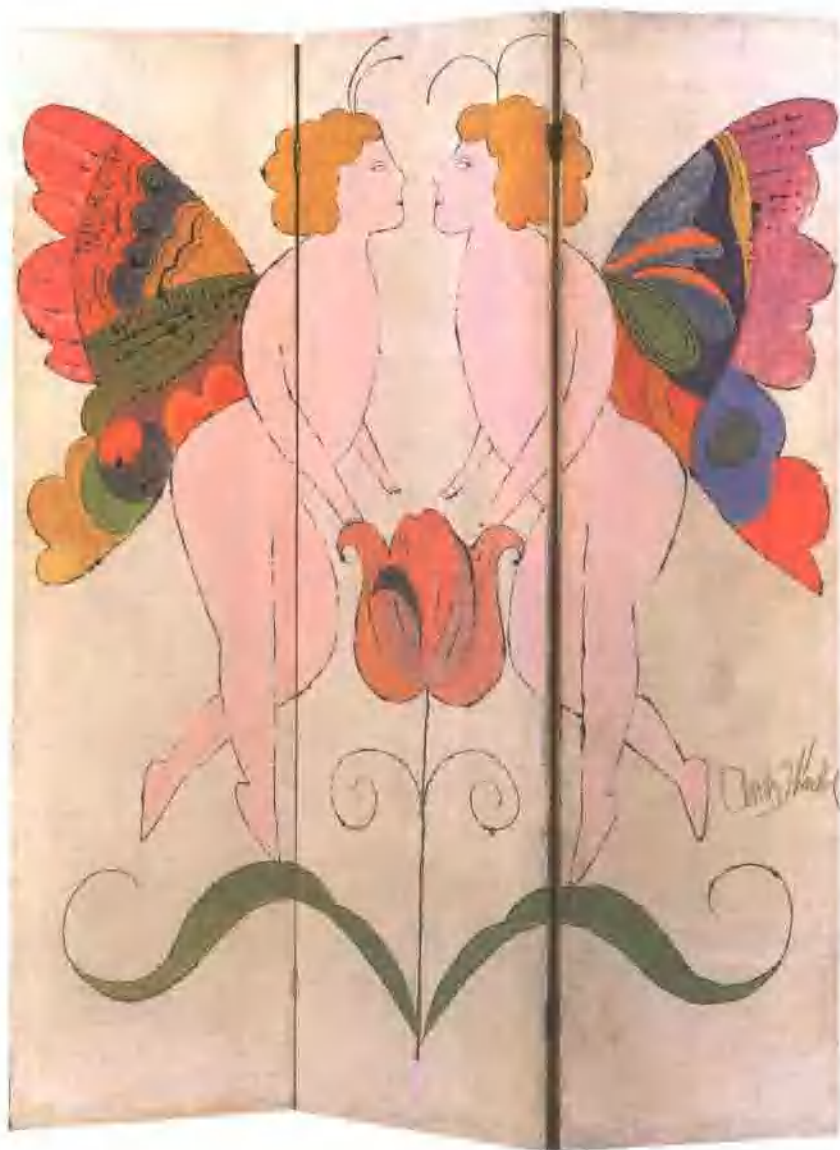
从小时候一些迹象就可以发觉安迪·沃霍尔的艺术倾向，甚至还影响了日后的创作。进入小学后，安迪·沃霍尔常在星期六的早上和同学去看电影，当时购票同时还会附赠明星照片，他都保存起来，20年后，这些照片都成了丝网印的蓝本。当时他最喜欢的电影是《爱丽丝奇遇记》。当其他小孩都在街上打球游戏时，安迪·沃霍尔只想要回家画蜡笔画。

亲朋好友与邻居都很喜欢这家男主人，父亲的好榜样教育了下一代，他的工作虽是粗活，举止仍然像个绅士。女主人是理家高手，

屏风 20世纪50年代
厚纸，广告颜料，水墨，
木制屏风

165.8cm × 127cm

匹兹堡安迪·沃霍尔美
术馆藏

屋里总是充满艺术气氛，孩子的穿着都由她亲手缝制。由于安迪·沃霍尔不好动，衣服看起来总是干干净净的，他是一个很害羞的孩子，对不熟的人绝不开口。

他们母子两人常一起进城，由安迪·沃霍尔为母亲挑选衣服的颜色与款式，并表示他的意见，两个人非常亲近。

天使 20世纪50年代 金箔、水墨画 50.8cm × 40.3cm 匹兹堡安迪·沃霍尔视觉艺术基金会收藏

到了6岁，安迪·沃霍尔正式进小学，直接就读二年级。他聪明、安静，画图特别突出，中午回家吃饭时，总有一碗他最爱的康宝牌的蕃茄汤（康宝出品的汤有31种，以后他以画这个牌子的汤罐头成名）。他的小学生活看似满意，既没有抱怨，也不会生气，他有自己的方向，当时家里没有收音机，安迪·沃霍尔最大的乐趣就是画画。

马背上的丘比特

20世纪50年代
金箔、水墨、苯胺染料画
58.4cm × 40.3cm
匹兹堡安迪·沃霍尔美术馆藏（右页图）