

Art on the wall

墙上艺术

波普艺术

I went to New York
to see Wingemann
at the ship. When I
first saw him I was
impressed at his
apparent physical
vigour. He was
standing down the
ramp with a pack
on his back, a
heavy one in one
hand, one in the
other.

Edoardo Padoy 1/65

[英] 理查德·斯皮尔伯利/著
刘丽/译 董启明/审译

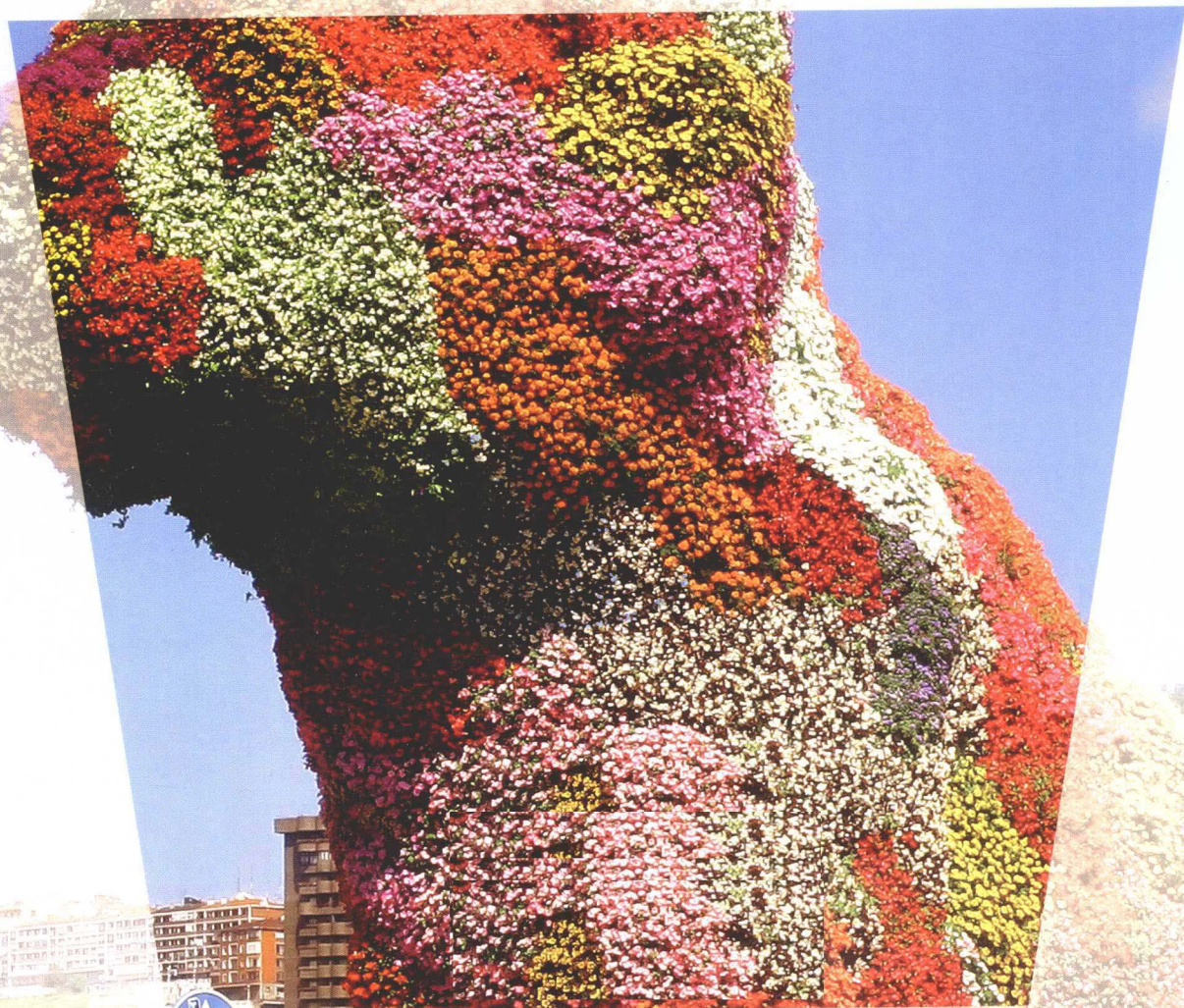
中国文联出版社

墙上艺术

Art on the wall

波普艺术

POP ART

[英] 理查德·斯皮尔伯利 / 著

刘丽 / 译

董启明 / 审译

中国文联出版社

Heinemann
LIBRARY

翻译委员会名单

总审译 董启明

成 员 赵 晖 董焱宁 蔡 洁
刘丽媛 符晓涛 刘 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

波普艺术/[英]斯皮尔伯利著;刘丽译.

北京:中国文联出版社,2009.6

ISBN 978-7-5059-6446-4

I.波… II.①斯…②刘… III.后现代主义-艺术-流派
-研究-西方国家 IV.J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第075921号

北京市版权局著作权合同登记章图字:01-2009-3014

Text © Pearson Education Limited 2009
由 Capstone Global Library Limited 授权引进

书 名	波普艺术
作 者	[英]理查德·斯皮尔伯利
译 者	刘 丽
出 版 社	中国文联出版社
发 行 部	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
出 版 人	宋建民
责任编辑	赵 晖 李小欧
责任校对	师自运
责任印制	刘秋月 李寒江
印 刷	中国印刷总公司北京新华印刷厂
开 本	889×1194 1/16
印 张	3
插 页	2页
版 次	2009年6月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6446-4
定 价	60.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

目录 Contents

什么是波普艺术?	4
新运动	6
一切皆美	14
波普艺术图片	18
三维波普艺术	26
波普艺术的影响	32
体验艺术	38
艺术家生平	40
波普艺术大事年表	42
词汇表	44
更多信息	46
索引	48

什么是波普艺术？

下面这幅墙上的画作看上去就像是一张被放大了很多倍的漫画的一部分。画中人物的面孔是由很多小圆点组成的，就像你通过放大镜来观察报纸上登载的漫画一样。但实际上这并不是一部漫画中的一幅图，而是美国艺术家罗伊·里奇特斯坦1962年创作的一幅画作。这幅漫画风格的作品模仿了人们生活中常见的漫画书中或是报纸上流行的图像。这种以当时最流

行的形象为题材的艺术在20世纪中期由罗伊·里奇特斯坦等艺术家首次创造出来，这些人被称做“波普艺术家”。

人民的艺术

这种取材于流行文化的艺术形式被称做“波普艺术”。“波普艺术”在20世纪50年代中期到60年代末期已开始在美国和英国盛行。波普艺术家们通常选择人人都熟悉的事物作为他们作品的主题。他们的画作或雕塑作品

罗伊·里奇特斯坦是第一位选择20世纪50年代流行于美国的漫画里的形象为创作主题画家，这个作品的名字是《杰作》，创作于1962年。

这是20世纪60年代纽约的百老汇。许多波普艺术家都从这里明亮的、诱人的广告以及其他流行的形象中获得过灵感。

都是取材于当时人们每天都会见到的东西，如汤罐头、爆米花这些家庭中常见的产品或是纸币、加油站、路标、旗帜等等。他们选择经常在报纸、杂志、电视和电影上出现的东西作为自己的题材，比如演员、歌手、歹徒、牛仔，甚至还有卡通人物。

波普艺术风格

波普艺术的风格不是统一的。如里奇特斯坦这样的波普艺术家喜欢用平滑的笔触和很多单色块来模仿那些在广告和漫画中常见的艺术风格。而像安迪·沃霍尔则喜欢把电影明星和食品包装上的形象印在画布上。还有一些艺术家，如罗伯特·劳森伯格，则喜欢把粗线条拼凑在一起。所有波普艺术家都坚信，他们要呈现的是人们生活着的当今社会，而不是过去的社会。

艺术发展史上的很多时期，都会有一些艺术家以相似的主题、风格或灵感进行创作，被称之为“艺术运动”。波普艺术和印象派就是艺术运动的实例。如果我们回顾历史会发现，把艺术家用这种“运动”来加以区分是很容易的。在那个时期，艺术家们都是独立工作，他们在不同的地方进行艺术创作，不会互相抄袭作品。他们可能并不把自己看做是运动中一分子。事后我们区分不同的运动是为了了解艺术的发展过程。

新运动

为什么波普艺术在20世纪50年代得到了发展呢？那时世界上发生了什么事情？我们知道，欧洲的许多国家都在1945年第二次世界大战后期开始着手恢复国家的生产，但是美国和英国却从20世纪50年代开始就进入了一个新的繁荣期。这种繁荣推动了社会各领域的变革，艺术界的波普运动也由此产生。

后战争时代的变革

到了20世纪50年代中期，美国 and 英国已经转型为消费社会。工业发展十分迅猛，人口激增，人们也变得越来越富有。与以往相比，他们为自己家人和家庭买的东西更多了。对许多人来说，他们的目标也变得现代和时髦，比如，在20世纪50年代，人们购买更大的汽车、电视、新款式家具和电动剃须刀。像圆珠笔这种只用几次就被丢掉的一次性产品也第一次被摆上了商店的柜台。

人们也开始购买在战争时期买不到的食品。这种新型食物在食用之前几乎不需要特别加工，比如汉堡包和袋装冷冻食品（电视快餐）。这些产品都可以在变得越来越大超级市场中买到，而在私人开的商店里却很难买到。

商用艺术的兴起

因为人们的购买力越来越大，商家开始为卖出更多的产品而彼此竞争。他们需要有绘画技巧的人创造出商业艺术。这种艺术包括对产品的设计和能诱惑顾客购买商品的广告。广告业并不是新兴事物，但是在战后，商家都试图获取更高的营业额，商标名称和容易识别的广告形象变得比以往任何时候都重要。许多商品都在超市里被码放在一起；广告不仅出现在广告牌和招贴板上，而且出现在五颜六色的杂志中和电视屏幕上。

在20世纪50年代之前，广告业和设计业的艺术工作者通常要从在艺术学校学习传统艺术课程开始，这些课程包括在过去的艺术大师的画作中学习油画的绘画技巧。在20世纪50年代，一种不用学习传统艺术课程的新型艺术学校成立了，这种学校是专为培养平面设计师而开设的。学生们在这里为日后能从事与商业艺术相关的职业作准备。

值得记住的词汇

在20世纪50年代的新型消费社会中，人们想拥有一种便捷的生活方式。从超级市场里堆放的各种各样的商品，到直接从冰柜里拿出的冷冻速食晚餐，都暗示出人们对“便捷”的渴望。商业艺术家需要为这些产品设计广告和包装。

在20世纪50年代，广告商都急于想出精炼、响亮的广告语，这些广告语与产品图像结合起来可以使消费者更容易记住他们的产品。这段时期的著名广告语有：她用了？她没用？（伊卡璐发胶，1957年）滴滴香浓，意犹未尽。（麦斯威尔咖啡，1959年）只溶在口，不溶在手。（M&Ms 巧克力，1954年）

抽象表现主义是20世纪40年代一种新的艺术运动。以杰克逊·波洛克为代表的艺术家，创造了一种有表现力的图像，用以表达他们对身边不断变化的世界的一种信仰。

美国波普艺术之前的艺术

从大约1942年到20世纪50年代，在波普艺术初始前后，美国主要的艺术运动是抽象表现主义。有些抽象表现主义的艺术家，如马克·罗斯科，用几种丰富的深颜色浸满整块画布。而杰克逊·波洛克等其他艺术家开创了“行为艺术”，他们把颜料滴、泼或涂抹在画布上。这种作品是抽象的，因为它没有描绘出明显的、现实的主题。它是表现主义的，因为艺术家想要表达的是一种深层次的情感。

1941年12月，美国海军基地珍珠港遭到偷袭，美国军队正式参与第二次世界大战，随即抽象表现主义运动也开始发展起来。这是许多美国人第一次窥见欧洲大陆上战争的恐怖，因此一些艺术家认为现实主义的艺术形式不能很好地表达出他们迷乱的心绪。

反传统艺术

有些美国艺术家认为抽象表现主义太难以理解，于是开始在另外的艺术道路上寻求发展。比如艾伦·卡普洛和罗伯特·劳森伯格就认为比起一件已经完成的绘画或者雕塑作品，在艺术创作的过程中发生的事情更加令人兴奋。在20世纪50年代末，卡普洛组织了“偶发艺术”运动，在这种艺术形式里观众可以参与创作。在一些偶发艺术中，从椅子、食品到烟和旧袜子，艺术家可以用任何东西创作出艺术品。而在另一些偶发艺术中，艺术家只描绘常见的场景，比如在街上购物或是扫大街。反传统艺术的关键点在于观众可以在一个特定的时间和地点对偶发艺术作出反应。一些其他的艺术家，比如雷德·葛鲁姆的偶发艺术就像是奇怪的戏剧。观众成员有剧本，这些剧本可以指导他们在这个作品中应该干些什么。

偶发艺术经常出现在画廊里，但在街道上、停车场里和其他不可思议的地方也会发生。这种反传统艺术的运动有时被称做“新达达主义”，因为这些艺术家的信仰和20世纪20年代达达主义艺术家的信仰十分相似。

马塞尔·杜尚的作品《泉》曾经在工厂里被大批的生产出来，但是当杜尚把它展出在美术馆的墙上时，它却成为了艺术品。这个签名“R. Mutt”是杜尚本人编造出来的，目的是隐藏他的真实身份，因为他知道这个作品将会饱受争议。

达达主义

达达主义是第一次世界大战后兴起的艺术运动。达达主义的名字源于法语（dada），这个词在法语里指婴儿用的围栏，艺术家随便选择了这个词语并没有什么特殊的含义。达达主义的艺术家，比如让·阿尔普认为画廊里和博物馆里那些精美的艺术作品应该被丢弃，因为它们代表贪婪。他们认为，正是对土地、对权力的贪婪导致了世界大战。达达主义的艺术家经常使用拼贴画、垃圾和现成的物品来创作艺术，而不是创造完美的油画或雕塑作品。比如马塞尔·杜尚创作的达达主义代表作是一个男士的小便器，名字叫《泉》。

重新定义英国文化

1951年5月，英国节开始了。此时第二次世界大战刚刚结束，英国的许多城市依然还是百废待兴。英国节的设立强调了英国人的自我身份及其工业的发展，它给予了民众一种国家正在复兴的信念，增强了民族的自豪感。英国各地都举办展览，科学发明的展品炫耀着英国所取得的成就。最主要的展览集中在伦敦南岸新建的艺术中心里。

1952年，新任女王伊丽莎白二世登基了。女王在1953年的加冕典礼又一次激发了人们的爱国精神，也是对英国历史的庆祝。英国国旗飘扬在英国的大街小巷。

1951年，参加英国节的游客聚集在伦敦新南岸中心外。英国节庆祝英国的过去和现在，但是有些人认为它并不能代表战后生气勃勃的未来。

与此同时，许多年轻人都希望重新定义英国文化，这种文化能反映出现代社会中人们的兴趣和生活方式。年轻的英国艺术家，如彼特·布莱克和理查德·汉密尔顿认为流行的形象，如新车的设计图、模特的照片、科幻漫画上的图片和电影场景对大多数普通人来说都比博物馆里和画廊里的传统艺术更有意义。汉密尔顿曾说：“波普艺术是通俗的、廉价的、能大批量生产的、年轻的、聪慧的、性感的、好玩的、迷人的，同时也是一个大生意。”

向西看

在第二次世界大战期间，美国对欧洲文化的影响越来越大，随着美国在战后成为一个超级大国，这种影响也不断延伸到更多的地方。与美国军队的接触和美国杂志、报纸的影响，使得越来越多的欧洲人对美国的影星和摇滚、蓝调等音乐形式产生了兴趣。在欧洲人眼中，美国被视为是一个无阶级的社会，在这里任何人都可以通过他们自己的技巧和才能取得成功。这与只有出生在富裕家庭并认识有权势的人才能成功的传统欧洲社会正好相反。

英国艺术家开始对美国的文化感兴趣。汉密尔顿和爱德华多·保洛齐等艺术家组成了“独立小组”，他们从1952年开始在伦敦的新当代艺术中心定期会面。在这里这些艺术家互相展示美国杂志上色彩斑斓的图像，他们也组织展览展出用这些图像制作的拼贴画。

英国艺术家爱德华多·保洛齐从1947年开始创作名为“Bunk!”的拼贴画集。画集的每一页都是用美国杂志上的图像制成的拼贴画。

第一件波普艺术作品是什么？

许多人都认为第一件波普艺术作品是理查德·汉密尔顿1956年的一部拼贴画。它表现了一个“现代”的室内场景。这部作品的名字是《是什么使今日的家庭如此不同、如此吸引人？》。也有人说第一件波普艺术作品是彼特·布莱克1955年创作的一幅名为《在阳台上》的油画。在这幅画中有四个坐在长凳上的人，但这四个人被杂志和报纸上的流行图像，以及沙丁鱼罐头和冒着气泡的饮料瓶子等物体的图像覆盖住了。

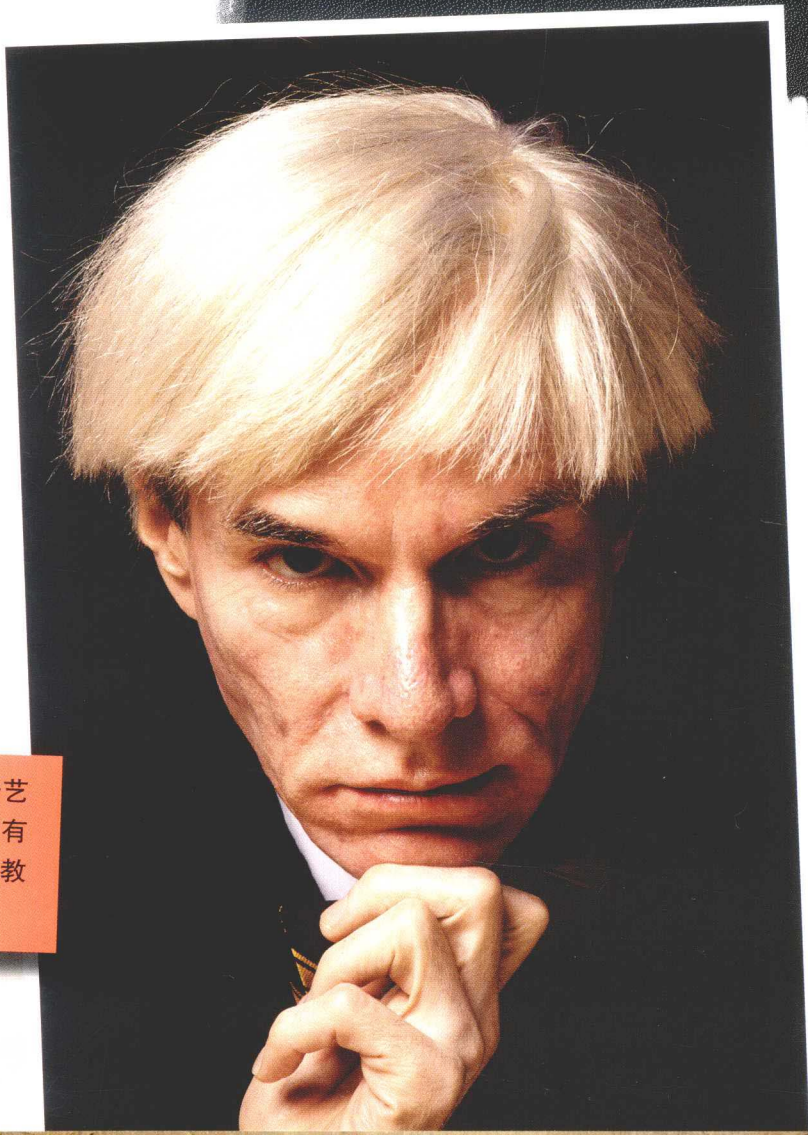
美国波普艺术大爆炸

在美国，流行商业艺术比英国更早地出现在广告牌以及杂志、漫画和报纸上。20世纪初期艺术家的作品中就出现了商业艺术的形象。比如，在20世纪20年代斯图尔特·戴维斯画了一幅漱口水瓶子的静物画。但是在20世纪50年代，美国艺术家开始对作为消费主义和工业发展的符号出现的流行图像的意义和重要性产生了兴趣。为了使这些符号更加明显，艺术家们喜欢用现实的艺术手法表现它们，而不是用艺术性很强的手法来表现。

罗伯特·劳森伯格和贾斯伯·琼斯常被认为是美国最早的波普艺术家。琼斯有一件以箭术中的靶子为象征的作品。那些在商业艺术上更有经验的艺术家从新达达主义和偶发艺术中获取灵感。这些艺术家，如安迪·沃霍尔、罗伊·里奇特斯坦和克拉斯·奥顿伯格尝试在他们的作品中包含一些流行的物品。他们成了波普艺术运动的核心。

谁为“波普”命名？

大约在20世纪50年代中期“独立小组”在伦敦的一次会议上，艺术家们开始正式采用“波普”这个词。艺术评论家劳伦斯·阿洛威在1958年的一篇文章中提出了“大众流行艺术”这个概念。虽然他指的是包括从电影到建筑学所有的艺术形式，而不是单指绘画艺术，但是“波普艺术”这个概念开始作为艺术领域的一次独特的运动被接受并保留了下来。

安迪·沃霍尔(1928—1987)对波普艺术运动和20世纪60年代的文化有着巨大影响力，他被誉为“波普教父”。

《当选总统》(1960)是詹姆斯·罗森奎斯特的一个广告作品，在这个作品中，肯尼迪总统、巧克力蛋糕和轿车的形象被混放在一起。这幅作品要传达这样一个信息：与其他商品一样，政治家只是为了吸引大众而被生产出的一种产品。

新现实主义艺术家

美国的波普艺术在1962年10月通过在纽约悉尼·詹尼斯画廊举办的一次展览正式开始。詹尼斯因总是展出当代艺术中最好的作品而享有声誉。在1962年的那次名为“新现实主义艺术家”的展览中，他展出了来自保加利亚的克里斯托和来自法国的伊夫·克莱因等欧洲艺术家的画作和拼贴画，但是展出最多的是沃霍尔、奥顿伯格、汤姆·威塞尔曼、吉姆·戴恩和其他更年轻的美国波普艺术家的作品。这些欧洲艺术家当时已经非常有名，人们都想买他们的作品。美国波普艺术作品与欧洲大师的作品在展出中并列，使美国波普艺术开始在人

们的生活中变得重要而且人们也开始收藏这些波普艺术作品。

美国波普和英国波普

总体来说，英国艺术家更喜欢把流行形象放在一个新的背景中，比如放在拼贴画中。而美国艺术家通常复制这些流行形象并用覆盖、重组、变化等形式表现它们，这是他们评论美国社会的方式。比如沃霍尔复制了电椅的形象，电椅是用来合法杀死罪犯的工具。他说：“当你一遍一遍地看一个可怕的东西时，它就不那么可怕了。”通过对电椅这个形象的大量复制，他希望人们习惯于看一件最为恐怖的东西，而情绪却不被其左右。

一切皆美

安迪·沃霍尔曾说：“一切皆美，波普就是一切。”他认为一切东西都可以用人们希望看到的艺术形式表达出来。虽然所有的波普艺术家都有他们自己的创作风格和喜爱表达的主题，但是他们的艺术作品中都拥有同样广泛的主题和思想。

新标志

“标志”这个词指那些对人们有宗教或文化意义的形象。比如圣母玛利亚、耶稣基督和耶稣受难的标志对基督教——特别是东正教

有着重要的意义，而这些标志从中世纪起就成为艺术家的创作题材。波普艺术家为当代社会创造了新的标志。他们从媒体中选择主题，如玛丽莲·梦露、琼·克劳馥这样著名的电影女演员，普雷斯利（猫王）这样的歌星，也有迪克·崔西侦探和迪士尼的米老鼠这样知名的漫画和卡通形象。

波普艺术家意识到人们已经被报纸、杂志和电影院的新闻短片上那些世界上重大事件的照片深深影响。在20世纪60年代波普艺术发展之时，美国人民对美国与俄罗斯的冷战和核战争的威胁感到越来越紧张不安。詹姆斯·罗森

英国艺术家保林·博蒂的作品《世界上唯一的金发女郎》(1963)是众多波普艺术家以于1962年去世的电影界的标志人物玛丽莲·梦露为题材创作的作品之一。

奎斯特等艺术家用核爆炸之后的蘑菇云作为一个标志来代表恐怖的战争。

从平常到不平常

波普艺术家相信那些最普通的物体和地方的图像就可以称为标志。从坎贝尔的浓汤罐头和可口可乐瓶子到蛋糕模具和肥皂盒，每一个人都对这些产品非常熟悉，而且不论穷富人人都可以买得起，沃霍尔非常喜欢这一点。以埃德·拉斯查为代表的一些波普艺术家以路标和加油站为题材进行创作。还有一些艺术家，比如罗伯特·印第安那在画布上画上“LOVE（爱）”或“EAT（吃）”这样像是从巨大的广告牌上腾空升起的词语和数字。

玛丽莲·梦露在1962年突然去世后，关于她生平的故事和文章充斥着各种媒体。有些人关注她演艺上的才能，而有些人想知道是否是持续暴露在公众眼皮之下的生活导致了她的死亡。安迪·沃霍尔和保林·博蒂等一些波普艺术家以玛丽莲·梦露的形象为题材创作了各种艺术作品。1967年在悉尼·詹尼斯画廊举办了一次以赞颂玛丽莲·梦露为主题的展览，这次展览展出的都是关于玛丽莲·梦露的艺术作品。

罗伯特·印第安那设计的“LOVE(爱)”标志最早用在圣诞卡片上，但是现在已经成为世界上20多个景点的雕塑作品。

亲自试试

把“LOVE(爱)”或者其他词放大

罗伯特·印第安那选择“爱”这个词作为一个标志，是因为这个词在20世纪60年代既有宗教意义又有政治意义。在这段时间，越来越多的年轻人反对战争，“要爱不要战争”的口号也开始风行起来。选择一个你认为有意义的词语，然后选择一种字体，设计出一个波普风格的标志。

复制艺术

在艺术世界里，人们通常认为一种作品越稀少，就会越珍贵。也有人认为只有出自艺术家之手的作品才真正有价值。但是包括沃霍尔在内的一些波普艺术家却不这么认为。他们认为即使一些艺术品像其他商品一样在工厂里被大批量地生产出来，也与原艺术品有同样的价值。艺术家称这种被重复生产的艺术品为“复制品”。这些复制品被不限量地生产出来，而更为常见的形式是生产限量版的艺术复制品。沃霍尔创作的20世纪60年代中国领导人毛泽东的版画作品、美元钞票和汤罐头都是非常有名的复制品。

波普艺术家制作复制品有一部分原因是他们想在同一个主题的基础上尝试不同的颜色和创作风格。贾斯伯·琼斯曾说过：“找到一件物品，用一种方式表现它，再用其他的方式表现它。”这些艺术家也希望通过制作复制品，使他们的新型艺术形式更容易被公众接受。迅速生产出的艺术复制品能让更多的人买得起，用来装饰他们的家。

波普艺术的普及

在20世纪60年代，有些艺术评论家和艺术鉴赏家认为波普艺术仅仅是对广告作品的复制，并且认为波普艺术使艺术开始向着令人失望的方向发展。著名美国艺术评论家希尔顿·克莱默曾说：“波普艺术不会告诉我们生活在当今文明社会里的感受。它的社会作用仅仅是调和我们和这个充满了商品（购买的东西）、陈腐（无趣和可预见的东西）和庸俗的世界的关系。”

在另一方面，许多人确实非常欣赏波普艺术，部分原因是由于从电视到电影，波普艺术充斥在各种大众传播媒介中。例如，1962年肯·罗素导演的一部名为《弹出去的画架》的电影就向大批观众展示了英国波普艺术家彼特·布莱克和德里克·波舍尔的作品。波普艺术作品也出现在20世纪60年代的谁人乐队和甲壳虫乐队的唱片封套上。此外，波普艺术风格也引领着伦敦著名的卡尔纳比街上年轻人的流行风潮。

