

美國普普教父—安迪·沃荷 Andy Warhol 沃荷其人、其藝術

文／吳垠慧（中國時報文化組 記者）

●自畫像 1977年 絹印、Curtis Rag紙 114.3 x 88.9cm
Rosini Gutman Collection, Riccione, Italy

八十冥誕，世界吹起沃荷風

很少藝術家能像普普藝術家安迪·沃荷（Andy Warhol）這樣，短暫在世的六十年裡，就已創下當代藝術史上傳奇的扉頁，他不僅創作力豐沛，在美學思想、創作手法方面也影響了美術、設計、電影等藝術領域的後起之秀，因此被尊稱為美國「普普教父」。而他個人也在年紀輕輕、卅歲出頭之際，就已在紐約這個繁華之都享盡名利雙收的豐厚果實。其人與言行在當年引發諸多爭議，即使到了今日，他依然是備受學術界研究、討論的當代藝術家

今年適逢沃荷八十冥誕，世界各地，如歐洲、美國等地的美術館吹起一陣「沃荷風」，紛紛推出他的作品展，向這位被喻為繼畢卡索之

後，對廿一世紀最有影響力之一的普普藝術家致敬。而台灣也在今年初推出「普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展」，先後在台北中正紀念堂和高雄市立美術館舉辦。這個展覽是由西班牙「杜斯和丁松文化策劃公司」策劃，網羅歐洲藏家手上珍藏的沃荷作品共一百二十一件，包括絹印、水彩、壓克力顏料等材質的創作，另外還有廿八張義大利攝影師迪諾·佩德里亞力（Dino Pedriali）所拍攝的沃荷個人照，這批從未在台灣曝光的照片，記錄沃荷過世前幾年的工作與生活面貌。

捷克移民第二代，紐約飛上枝頭成鳳凰

在正式進入沃荷的藝術創作之前，就先來了解一下，這位藝術界巨星級人物傳奇的一生。安迪·沃荷一九二八年生於美國匹茲堡，父母都是捷克移民，父親是礦工和建築工人，母親是幫傭。沃荷幼年即身體孱弱，且罹患神經性舞蹈症，母親讓他輟學在家自行教育，因此沃荷的童年大多時間都是臥病在床看漫畫、電影雜誌和畫畫，而這些材料日後都成為他的創作靈感。

一九四九年從卡內基理工學院繪圖設計系畢業之後，沃荷就和友人一起到紐約闖天下，短短兩、三年便以廣告設計師、插畫家的身分斬露頭角，一九五九年就已經在廣告界享有名聲。然而，創作欲旺盛的沃荷並不滿足於廣告設計，一九六〇年代他開始跨足藝術創作。因為是從商業廣告設計發跡，這樣的背景讓沃荷對時代氛圍的掌握相當敏銳，也因而讓他走出和一般藝術家不同的藝術道路與創作方式。

很快地，沃荷以一系列名人肖像、消費商品

的絹印版畫快速走紅，代表作如康寶濃湯罐、瑪麗蓮·夢露、貓王、伊麗莎白·泰勒、毛澤東等，由於他使用的圖像都是一般人能看懂的內容，以此消弭商業與藝術之間的界限，這也讓他成了美國普普藝術的先驅人物。

由於沃荷製作時尚名流的肖像相當出名，吸引不少名流趨之若鶩跟沃荷預約製作，成了紐約最炙手可熱的藝術家，收取的價格從五萬美金到五十萬美金都有，而也因為常和名人掛在一起，屢屢成為鎂光燈的焦點，這對向來就喜愛與名人為伍、又愛賺錢的沃荷來說，真是一門求之不得的好生意，他毫不矯飾地直言說，「賺錢是一種藝術，工作是一種藝術，好的生意就是好的藝術。」

普普藝術出自生活主張， 「工廠」挑戰禁忌展前衛

沃荷對於藝術的概念，與當時從英國傳入美國的「普普藝術」主張相呼應。「普普藝術」（Pop Art）一九五二年在英國倫敦「問世」，一個藝術小團體在當代藝術學院成立，這個團體主張藝術直接從生活出發，他們將商品形象、名人圖像、媒體新聞事件、工業化產品等當代生活事物帶入藝術創作，一反商業與藝術互不相容的傳統觀點。「普普藝術」這個詞是一九五四年，由英國藝評家勞倫斯·阿洛威（Lawrence Alloway）所提出，雖然普普藝術最早是在英國出現，卻是在商業與消費文化興盛的美國發揚光大，如沃荷、李奇登斯坦等人都是當中最具代表性的人物。

一九六三年，沃荷將他在紐約曼哈頓東四十七街上的廠房改名為「工廠」（Factory）的工作室，是當年紐約社交名流、搖滾巨星、文人墨客聚集地，被視為紐約文化界的中心。由於「工廠」採取自由開放的態度，也吸引一批年輕人進駐，性、藥物、扮裝、變性、同性戀在「工廠」裡都不是禁忌，受到沃荷賞識的年輕人，還被稱為「超

級巨星」，受邀在沃荷主導的電影、雜誌當中擔任模特兒。

喜歡嘗試新鮮事物的沃荷，之後陸續涉入電影、音樂、舞蹈、流行文化等不同領域。他拍的電影相當前衛，像是拍七十分鐘男人的屁股、廿五分鐘的自慰表情、八小時的睡覺模樣等，完全沒有劇情、沒有故事可言，播出時，沃荷堅持連剪接都免了，簡直是要挑戰觀眾的耐性。此外，沃荷與搖滾樂團也有關係，曾擔任「地下絲絨」（Velvet Underground）這個地下樂團的經紀人——雖然雙方鬧得不愉快，最後是不歡而散。

沃荷予外界的形象，多半是慘白的面容和瘦削的身形，有時頂著銀白色的龐克假髮，臉

●康寶濃湯 1968年 絹印、紙板 88.9 x 58.4cm
Private collection, Roma, Italy

上略帶脂粉，但神情卻顯得相當害羞，一雙眼睛透露出強烈的不安與神經質。他是個勤奮的工作狂，但也被友人批評是冷酷無情的「吸血鬼」。一九六八年，曾與他合作的女演員威勒麗（Valerie Solanas）闖入「工廠」向他開槍，沃荷當場中彈，所幸大難不死，沒想到一九八七年卻因為膽囊手術之後，對藥物過敏病逝，享年六十。

絹印永存夢露迷人風采， 機械化重複表達人際疏離

這次「普普教父：安迪·沃荷世界巡迴展」展出的一百二十一件原作當中，涵蓋了沃荷一九五〇年代至一九八〇年代之間的絹印、壓克力顏料等材料創作的作品，代表作有早期的《黃金書》系列、《瑪麗蓮·夢露》和《毛澤東》等名人肖像，以及《康寶濃湯罐》和奇幻燦爛的《花》系列等，這些作品分別來自英、美、義大利、西班牙、瑞士等國的私人藏家，呈現出沃荷卅年創作生涯的豐富面貌。

提到沃荷的作品，得先了解他最具代表性的創作手法「絹印法」，沃荷可說是有史以來將絹印發揮的最淋漓盡致的藝術家，他敏銳地掌握住當代複製、多重影像等的文化特徵，絹印可以快速完成，可以大量複製、又能展現其色彩上的變化。沃荷將這些圖像重複排列成九宮格或多重格狀，且以不同的配色來作表現。從今日的眼光來看，重複的影像，就像時下青少年的「大頭貼」文化，相機拍攝之後，輸出好幾格相同的影像在同一個畫面上。在廿一世紀的今天，沃荷的絹印藝術更加顯示出他在藝術與思考上的前瞻性。

沃荷把取自大眾媒體的圖像當成創作的基本元素，不論什麼階層的觀眾，都能對他的主題一目了然，如眾所皆知的名人、生活用品等。一九六二年，沃荷從廣告設計轉向藝術創作的時候，他先以母親廚房的物品為題材，完成了可樂罐、康寶湯罐頭等作品。可是，問題來了，要畫的

東西那麼多，時間又有限，沃荷不想用油畫來表現，於是便和助手討論有什麼樣最快的方法，可以大量且重複產生同一個主題？答案就是絹印法。

絹印法是將照片影戲經由氣孔的絲絹浸透畫面，再以不同的顏料或是墨色，利用橡皮滾筒均勻地壓過去，像沃荷的畫面色彩豐富多樣，就要重複多次以上的程序。看似簡單，但其實過程頗為繁複，需要經過多次嘗試、改進，才能定型，達到精準的效果。

曾有人說，沃荷作品的「重複性」，就好像「福特生產組合作業線的汽車，每張是不同的顏色，可是每張圖像都是相同的內容。」但是像這樣不帶太多個人情感，只單純表現物體和人物本身的做法，也讓外界認為，沃荷呈現出消費社會之下，人際之間冷漠又疏離的感受。

這次展覽展出多組名人肖像，其中最著名的就是十組瑪麗蓮·夢露頭像。沃荷本人與夢露並不相識，但是這位女演員卻是家喻戶曉的國際巨星。一九六二年八月瑪麗蓮·夢露自殺身亡，為了紀念這位香消玉殞的性感巨星，沃荷從雜誌封面上擷取夢露的頭部特寫鏡頭進行創作。他

●毛澤東
1972年 絹印、紙 91.4 x 91.4cm
Cincolà Collection, San Benedetto, Italy

以幾種配色加上絹印複製的方式呈現，其中「金黃頭髮、淺綠色眼影加上朱紅嘴唇」，是沃荷個人認為最美的配色。經過沃荷的「加持」，巧笑倩兮的性感夢露更加深植人心。

鞏固時尚名流傳世地位，自畫像表達雙面性格

其他肖像還有貓王、「玉婆」伊莉莎白·泰勒、麗莎·明妮莉，還有「滾石樂團」主唱米克·傑格等人，其中如明妮莉是沃荷的好友，而如貓王則是純粹留下美國流行文化符號的代表圖像，沃荷此舉加深後世對這幾位國際巨星的印象，鞏固他們不朽的地位。

一九六三年，沃荷透過好友的介紹，認識了滾石樂團的主唱米克·傑格，不久後，傑格成了美國青少年的搖滾偶像。沃荷再利用傑格的臉和彎曲的身體，製作十張絹版作品，比較特殊的是這十張是由兩人共同簽名，創下藝術史上首次作品有雙人簽名的先例，這次展出就有兩、三幅出自這個系列。此外，沃荷還為滾石樂團一九七一年的《黏手指》專輯設計封面。而沃荷為「地下絲絨」樂團設計的「大香蕉」唱片封面，令人聯想到男性生殖器的象徵，這張封面已名列搖滾史上經典封面之一。

只要是名人，就是沃荷鎖定的對象，即便

是政治人物或是成功的商人，這次展出的《毛澤東》就是一例。一九六八年，毛澤東和《毛語錄》忽然成了歐洲年輕人崇拜的偶像，風行一時，一九七二年沃荷創作了這幅《毛澤東》，他認為，毛澤東只是一九六〇、七〇年代共產世界的代表人物，但是對他個人而言，畫毛澤東沒有任何政治意義，更不代表他個人的政治傾向。

除了幫名流製作肖像，沃荷也有不少自畫像傳世。這次展出一件他卅九歲時所作的九宮格自畫像，他將自己一半的臉埋在陰影底下，隱喻他有雙重角色，一是人前風光、眾星拱月的名藝術家，另一方面，他也有亟欲遮蔽自我的一面。

除了人物肖像，沃荷的《牛》和《花》系列，也是他的代表作之一。即使是有生命力的生物，在沃荷絹印手法的操作下，也都變成靜物畫或標本。《牛》是在單色的背景前，冒出一顆牛頭，一雙牛眼無辜的面對觀眾。《花》是沃荷相當熱衷的題材之一。一九六四年他看到一本植物園圖錄的花照片封面，就被吸引住，開始瘋狂製作各式各樣、尺寸大小不一的《花》。之所以對「花」有感覺，也和一九六〇年代美國興起的「嬉皮風」有關，嬉皮們提出反戰、愛與平等訴求，而「花」就是嬉皮最常佩戴在身上的物品，因而花有著和平、愛、大麻等象徵意義。

在未來，每個人都能成名十五分鐘

沃荷過世至今雖然已經有二十二年，影響力卻依然不減，如日本目前在國際間最為活躍的當代藝術家村上隆坦言，就是受到「沃荷模式」的啟發，造就出他被奉為日本新普普藝術的教父級地位；而現在藝術市場上火紅的「動漫藝術」，其實早在半世紀前，沃荷就已經把米老鼠、迪克崔西等卡通角色當成藝術創作的對象。他的名言很多，像是「在未來，每個人都能成名十五分鐘」等，今日還經常被引述。即使當代對沃荷其人其藝術仍是毀譽參半，卻無法泯滅他對當代藝術的影響深遠。■