

1

POP-ART DESIGN

释放流行能量

波普艺术被认为二战后最重要的艺术运动。从对名人的崇拜、对消费主义的热衷，到无孔不入渗透到日常生活的表现形式，它曾被视为“低廉、快餐式”的，却真正代表了年轻人的自我释放与真实意见。自去年10月起至今年2月，伦敦Barbican Art Gallery，超过200多件作品，涵盖广告海报、家具产品与影像等各个领域，一场波普艺术与设计展览正在举行。令人匪夷所思的是，即使波普流行了半个多世纪，这却是主流画廊首次聚焦它与日常生活之间的互动关系。

撰文 _ Hedy 采访 _ Maia Morgensztern 翻译 _ akira jiang
编辑 _ Haina Lv 图片提供 _ Barbican Art Gallery
特别感谢 _ DAB radio 'French Radio London'

3

1、6.POP-ART DESIGN 展览在伦敦 Barbican Art Gallery进行 2.由意大利设计公司Studio 65在1969年创作的Leonardo沙发, 目前为Vitra Design Museum收藏, 见证着当时美国成功登月, 在世界引发追捧的现象。(摄影 Andreas Sütterlin) 3.Andy Warhol著名的可口可乐波普海报与售卖机形象, 1962年完成, 目前由 Louisiana Museum of Modern Art收藏。(© 2012 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Artists Rights Society (ARS), New York/DACS, London 2013 4.1964年, 波普女王Evelyne Axel创作的冰激淋女孩海报。女性势力的崛起是波普艺术中不可忽视的组成部分。(私人收藏, © ADAGP, Paris and DACS, London 2013) 5.设计师Guido Drocco和 Franco Mello在1972年设计的仙人掌挂衣架在设计史上有重要的地位, 它与工业设计中的常规观念背道而驰, 预示着波普艺术在产品领域中的革新影响力。目前由瑞士里恩的Fondation Beyeler收藏

短

暂易忘, 好玩性感, 却又是低廉被大量生产的, 甚至是浮华的、骗人的玩意儿”。波普艺术之父Richard Hamilton对波普艺术的形容恰好刻画了此项艺术在漫长时间里的际遇。

自上世纪50年代诞生到整个70年代的大肆流行, 波普艺术曾遭受广泛争议, 却在年轻一族中无可救药地迅速流行。

“它让传统艺术与流行文化展开激烈对话, 对名人名流的调侃与关注、大规模生产化与对广告行业的冲击, 也让今天的人们无法否认波普艺术带来的冲击。”伦敦Barbican Art Gallery的副馆长Sophie Persson如此评价它的存在。但过去了半个多世纪, 此次主题为“Pop-Art Design”的展览却是首次探讨波普艺术与设计之间关联的展览, “这令

人惊讶, 但将重要的波普代表性艺术家的作品与开创性的设计产品带来现场, 意义重大”。

你将见到超过200件, 超过70位艺术家与设计师的作品, 名单包括Peter Blake、Judy Chicago、Richard Hamilton、Roy Lichtenstein、Joe Tilson和Andy Warhol, 以及Charles & Ray Eames夫妇的作品。从沙发灯具到标志性的海报、专辑封面、广告招贴画、电影、摄影图片等等, 堪称是半个世纪以来, 最具规模与代表性的一次波普作品荟萃。

展览以波普艺术与设计之间的互动关系进行布展。二战后, 世界发生翻天覆地的变化, 消费文化迅速蔓延, 从美国到欧洲, 最后形成整个文化趋势, 艺术家与设计师创作

出了全新的图案与符号, 他们用印刷拼贴画宣泄自己的情感、对未来的展望。诸如Robert Rauschenberg的绘画作品“Tideline, 1963”, James Rosenquist的汽车海报“ I Love You with My Ford, 1961”, Studio 65著名的“Leonardo”沙发, 等等, 都是其中的代表。展览不仅为人们描绘了过去一个迷人时代波普流行带来的艺术表现力, 也提出了重新理解消费主义带给艺术与设计界的冲击与改变。波普以简明、包含寓意的图像反馈世界现实, 入侵传统印刷业, 为广告行业带来新生机, 它千变万化的图案甚至还成为许多艺术家与产品设计师的灵感来源。伦敦French Radio London文化频道的主编Maia Morgensztern与Barbican艺术画廊的副馆长Sophie Persson就此次展览展开对话。

7

8

9

7. 1956年, 美国建筑师George Nelson和年轻设计师Irving Harper设计了棉花糖沙发, 漂浮的圆形软垫与斑斓的色彩被誉为早期波普风格家具的代表作。目前由Vitra Design Museum收藏。8. 英国艺术家Stephen Willats从上世纪60年代开始发起结合艺术与科学的艺术实践, 是欧洲概念艺术派的先锋。Variable Sheets是其中一件创作于1965年的作品, 目前为私人收藏。(© Stephen Willats) 9. “I Love you with My Ford.”, 由James Rosenquist在1961年创作的海报整整影响了一代人, 目前为Moderna Museet收藏。(摄影: Moderna Museet-Stockholm/Prallan Allsten)

Maia Morgensztern = Maia Sophie Persson = SP

Maia: 请谈谈你对于波普艺术的理解。

SP: 回答什么是波普艺术时, 谈及了20世纪50年代后期至60年代波普艺术在英国和美国流行特色的不同。在英国, 波普艺术更多展示了二战后伦敦的社会现状, 包括妇女儿童处境以及对外来人口的严格管控, 整体风格显得阴暗萧条; 而此时, 来自美国, 一个充满自信和缤纷色彩的国度的艺术灵感突然涌入英国, 广告业、电视业、新媒体、材料加工等行业蓬勃兴起。尤其是广告业, 在当时产生了巨大的影响, 一个名为“Independent Group”艺术家群体在英国得以组建。该团体集合了艺术家、设计师和建筑师, 代表人物有Richard Hamilton、Eduardo Luigi Paolozzi、Peter & Alison Smithson, 他们每周在ICA聚首探究着这植根于美国的世界变迁。这正标志着波普艺术在英国的起源。

伦敦波普之父Richard Hamilton的海报《This is Tomorrow》用拼贴画的形式展示了波普艺术家眼中的未来, 作为“独立团体”的领路人, 他尝试将广告手法与设计相融合。在这幅贴画中, 你可以看到当时新款的胡佛牌吸尘器 and 最时兴的厨房装修, 还有咖啡桌上的比基尼美女和肌肉猛男, 房间的装饰也体现出高端洋气的品味。Richard Hamilton并非在讽刺或批评美国的流行文化, 相反这种美式的激情奔放正中靶心。美国的波普艺术一扫英国的晦涩阴暗, 深受“独立团体”的欢迎。

Maia: 消费主义如何被转换为艺术对象, 以及如何看待功能和形式的关系。

SP: 这次展览的用意在于展示波普艺术的语言, 艺术家和设计师试图分享新的创作语言, 而不是去定义一门新艺术。参展的艺术家有着不同的职业背景, 有设计师和建筑师, 还有教师和作家, 他们拥有同一片视野, 在同一主题下分享创作手法。有人问我这次展览有多少件设计作品, 这个问题很难回答。因为展览的目的是视觉语言的分享和创作界限的虚化。

Maia: 功能与形式界限的模糊, 艺术与设计界限的模糊, 最佳的例子就是Bocca sofa和Studio 65's Leonardo这件宣言式的作品。你能详细阐释一下这种界限的模糊吗? 人们对此的反响又如何?

SP: 这张沙发不管是在今天看来, 还是在当时, 都是那样的令人迷惑。虽然激荡的1960、70年代让人更乐于接受眼花缭乱的事物, 追星啦、青春崇拜啦, 但即使在那个不推崇引经据典的时代, 行外人对于那些设计仍旧摸不着头脑。这张Leonardo沙发既表达了对美国的热爱, 也是对美国政治霸权崛起的担忧, 既是颂歌也是悼词。

Maia: 波普艺术作为流行文化的一种, 它的先驱是否知晓他们作品隐含的批评意义, 或者那只是我们的解读?

SP: 当时诸多领域的权威都对此颇为不满, 一帮愣头青在兴风作浪让他们十分缺乏安全感, 而且不单局限于艺术设计领域, 还有音乐领域的披头士、滚石, 尖叫的粉丝团, 青少年的狂热追星等。Richard Hamilton的Swingeing London, 描绘的是Mick Jagger和Richard Hamilton所在的画廊经理Robert Fraser吸毒被现场逮捕判刑。Hamilton对这种场景的描绘不是讽刺, 而是确立起一种狂放不羁的艺术家行为模式, 供人效仿。

Maia: 拨开波普艺术的面纱, 我们可以窥见艺术家和设计师对消费主义的观点, 但我们也能看到蒙德里安这些古典画家的身影。那么这些波普艺术家是纯粹向先人致敬或是批评, 还是有意将自己的创作放在艺术历史的长河中看待?

SP: 波普艺术的一大构成就是从其他语境中剪切出来后拼贴入新语境的元素, 而这些元素构成的新产物未必反映了原有语境的含义。波普浪潮在某种意义上意味着你选取最喜欢的素材来拼贴出你想要的东西, 后现代主义建筑美学中也突出运用了这一点, 因此前后关联在波普艺术中并不重要, 新鲜、潮流才是波普的焦点, 毕竟波普艺术着眼于未来而非过去。

Maia: 说到时代语境, 1950年代贤妻良母的女性形象转

变为1960年代自由奔放、性感活泼的女性形象。你能否阐释一下波普浪潮下男性视角中的女性角色, 以及艺术家们的反应。

SP: 这次展览在女性崇拜主题上, 我们展出了三幅描绘女性性感魅力的作品。这三幅画都出自女性画家之手, 因为女性眼中的性感尤物又是一种样子, 这很能说明问题。比如说Boty Pauline, 她和Hockney、Derek Birdsall及Peter Phillips一起在英国皇家美术学院学习, 这些男性画家正在成长为新一代波普艺术家。他们的老师觉得学生们毫无指望, 根本没想到他们能有所成就。Pauline和他们关系很好, 但由于专业的性别限制, 她只能学习彩绘玻璃。她用业余时间画画, 可能是因为她作画, 也可能是因为她个性的生活方式, 毕业的时候已经小有名气。她热爱多姿多彩的伦敦生活, 交好几个男朋友, 逛夜店泡酒吧, 过着典型波普式的城市生活。她的作品在文艺批评界有所耳闻, 但却不像她的同学David Hockney那样受到重视。她的名声和她27岁的生命一样昙花一现, 很快就被人遗忘了。我在对波普艺术历史的研究中发现, 波普潮流关注的是父系承袭、男性成员, 而非女性。Boty Pauline的作品三十多年来一直被尘封着, 直到十年前才被发现。现在pallen house和chichester都在举办Pauline的展览, 我们重新发现了她。我们有幸能向他们租来了这幅作品。

Maia: 波普艺术对未来的痴迷在各类作品中随处可见, 有许多作品名字含有tomorrow字眼, 你能否阐释一下科幻在波普艺术中的地位和运用, 为什么我们能看到如此多的机器人和未来住宅的形象?

SP: 我觉得工业和科技革新给波普艺术带来了直接的影响, 我们展出了意大利设计师的一部巨大的老式电脑。还有Robbie机器人, 就是Forbidden Planet里的铅皮机器人。美国空间探测的激情漂洋过海, 新材料、先进的计算机处理技术等科技发展的成果脱颖而出。这次展览中也有树脂、塑料、泡沫等新材料的作品, 代表了当时的科幻梦想。■

Hennessy
artistry

轩尼诗炫音之乐

音乐无界，梦想海阔天空

2014轩尼诗炫音之乐梦响申城

2014年1月18日，享誉全球的轩尼诗炫音之乐强势登陆上海梅赛德斯奔驰文化中心，集结了华语乐坛唱作实力天王王力宏、英伦新生代灵魂歌姬 Rebecca Ferguson、澳洲流行舞曲天后 Samantha Jade、韩国超人气钢琴摇滚乐团DICKPUNKS，以及两岸三地参加2013轩尼诗V·S·O·P网络选秀大赛脱颖而出的选手，包括内地赛区申钰林，苟乃鹏，邢巧玉，台湾赛区许书豪以及香港赛区V.N.P组合，带来梦想与音乐的融汇派对，梦想申城。轩尼诗V·S·O·P自创建轩尼诗炫音之乐这个平台以来，用音乐为更多年轻人的梦想注入强大的力量，鼓励他们秉持“音乐无界，梦想海阔天空”的信念，敢梦想，敢追寻。

震撼视听完美呈现梦想和音乐融汇派对

轩尼诗炫音之乐融合美酒、音乐及世界顶尖音乐人，以热情创意打造出一场场令人惊艳不已的音乐派对，自2006年举办以来，一直是最受瞩目的全球音乐盛事。2014轩尼诗炫音之乐也用至IN科技打造了无与伦比的派对现场——象征着音乐无国界的炫动球型舞台与耀梦主舞台交相辉映，将音乐与梦想融汇的精神完美演绎；前所未有的场内场外互动，将梦想的光芒由大舞台延伸至观众席，让全场观众见证音乐梦想的力量；即时的多视角线上直播与网友互动，更让这场音乐与梦想的融汇派对鼓舞了无数追梦人。这一夜，美酒与梦想的盛筵，在音乐的鼓舞下，以一种全新面貌完美呈现。

巨星锋芒演绎融汇魅力

2014轩尼诗炫音之乐力邀来自不同国家，有着不同音乐风格和不同创作理念的国际顶尖音乐人王力宏、Rebecca Ferguson、Samantha Jade与DICKPUNKS带来精彩表演，诠释音乐无国界的理念。从几位顶尖音乐人与来自两岸三地的追梦人合作“Way back into love”打开当晚的融汇派对起，就注定这又将是一个肆意挥洒音乐魅力的夜晚——流行同爵士碰撞，摇滚与古典并驾，灵魂乐也绽放其独特的色彩。不同的音乐风格不同的唱法被玩转和演绎，颇具独特的灵感与风情将经典一次次重新诠释，一首首金曲掀起一波波热力，让全场观众感受到音乐无国界的无限魅力。在王力宏与Rebecca Ferguson的完美演绎下，经典歌曲“Better man”也以一种决然不同的惊艳姿态，震撼全场听觉神经，完美呈现轩尼诗炫音之乐“融汇世界的音乐体验”！

轩尼诗炫音之乐
“音乐无界，梦想海阔天空”

轩尼诗炫音之乐不仅邀请到全球顶尖音乐人齐聚在这个融汇的舞台上一同演绎“音乐无界”，更为有梦想和才华的年轻音乐人们提供一个实现“海阔天空”般音乐梦想的平台。当晚的派对还邀请到两岸三地参加2013轩尼诗V·S·O·P网络选秀大赛脱颖而出的选手——内地赛区申钰林，苟乃鹏，邢巧玉，台湾赛区许书豪以及香港赛区V.N.P组合。三组追梦人凭借对于音乐梦想的努力追寻，获得了向全世界介绍自己的舞台，每人一首歌的时间也让世界记住了他们的声音，一同高歌苏打绿的“狂热”之后，他们一举实现心中的音乐梦想——站在轩尼诗炫音之乐的舞台上，将自己的歌声，唱给世界听。

轩尼诗V·S·O·P鼓励年轻人坚持心中梦想，并借助音乐的魅力，敢梦想，敢追寻。更多活动当晚的精彩资讯，敬请登录轩尼诗V·S·O·P官方网站www.hvsop.cn，或关注官方微信“轩尼诗VSOP”或新浪微博@轩尼诗VSOP官方微博，同时，也可关注在优酷专区hvsop.youku.com回顾当晚盛况。

关注轩尼诗V·S·O·P官方微信
获取更多资讯

请理性享用美酒

