

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2014.02.008

涂鸦艺术大师凯斯·哈林作品探析

吴卫¹, 汪奇彧²

(1. 湖南工业大学 研究生处, 湖南 株洲 412007; 2. 湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 凯斯·哈林是20世纪80年代美国涂鸦艺术的代表人物, 他创造了平面化的涂鸦风格, 以流畅、粗犷的黑色线条来勾勒简单的图形, 并赋予这些线条、图形以有声的力量; 运用夸张的补色对比来展现图形的层次, 呈现出他想要表达的内涵; 选择用一种与传统透视绘画方法背道而驰的平面化方式, 以概括的手法、抽象的图形来表现各种主题, 并继而表达自我。凯斯·哈林的作品以一种非同一般的、小众的艺术方式来表达自己, 却得到了大众的传递, 从而实现了其艺术大众化的理想。

关键词: 凯斯·哈林; 涂鸦; 空心人; 大众艺术

中图分类号: J209.9

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2014)02-0041-04

The Research of Keith Haring's Graffiti Art

Wu Wei¹, Wang Qiyu²

(1. Graduate Student Office, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China;
2. School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Keith Haring is the American graffiti art representative in the 1980s. He created a flattened graffiti style by using the rough black lines to outline the simple graphics and endowed these lines and graphics with visual power. He used the flamboyant contrast color to describe the level of graphics and expressed the spirit inside. He chose to paint in flattened graffiti style, which is contrast to the traditional perspective way of painting and used abstract graphics to represent a variety of themes and express himself. Keith Haring's art work expressed itself in an extraordinary, niche style, however got spread in public, which realized the ideal of art popularization.

Key words: Keith Haring; graffiti; hollow man; public art

1 研究背景

20世纪80年代是美国后工业时代的发展时期, 生产技术的革新使得政治、经济、社会都呈现出了多元化的发展趋势。后工业时代强调从产品生产经济转变为服务性经济, 更加重视人的多元需求。艺术作为人类文化生活的一个重要组成部分, 也随着

后工业时代的蓬勃发展改变着自己原有的主流规则和服务对象, 很多觉醒的艺术家强调艺术要为更广大的民众服务, 他们大胆地尝试各种新的艺术表现形式, 越来越多的年轻艺术家走上了为大众服务的艺术创作道路。在这股潮流中, 美国的涂鸦艺术作为一种大众艺术形式开始挑战传统的经典绘画形式。此时, 美国的一些涂鸦艺术创作者为了宣扬艺术为

收稿日期: 2014-03-20

作者简介: 吴卫(1967-), 男, 湖南常德人, 湖南工业大学教授, 博士, 硕士生导师, 主要从事传统艺术符号和高校艺术教育理论研究, E-mail: wuwei_1111@sina.com

通信作者: 汪奇彧(1990-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计,

E-mail: 276586154@qq.com

大众服务的理念,开始了随处可见的涂鸦绘画,其中以地铁涂鸦艺术为最主要的代表。凯斯·哈林正是这些地铁涂鸦艺术者中的佼佼者,被誉为美国涂鸦艺术之父。

凯斯·哈林(Keith Haring, 1958—1990),著名的涂鸦艺术大师和社会公益活动家,出生于美国宾夕法尼亚州的雷丁市,父亲是一名漫画家。1976—1978年,凯斯·哈林在宾州匹兹堡的常春藤专业艺术学校(The Ivy School of Professional Art)学习平面设计^[1]。1978年,20岁的凯斯·哈林在匹兹堡艺术中心举办了第一次个人作品展,同年,作为一名奖学金学员开始在纽约视觉艺术学院(School of Visual Arts)学习。1980年,凯斯·哈林开始了他的涂鸦生涯,最初是在美国纽约的地铁中进行创作。1982年,凯斯·哈林在纽约著名的托尼·沙弗拉兹画廊(Tony Shafrazi Gallery)举办了个人作品展,这次展览使得他成为美国新生代涂鸦艺术的代表人物。1985年,他在法国波尔多当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art)举办了个人作品展^[2];1986年,又在荷兰阿姆斯特丹国立美术馆(Stedelijk Museum)举办了个人专题展。同年,斯沃琪(Swatch)公司邀请凯斯·哈林为艺术特卖(art special)系列手表进行创作,从此哈林式涂鸦进入时尚产品领域,使涂鸦走上商业化道路。凯斯·哈林将自己的涂鸦作品与商品联系起来,于1986年在以贩卖艺术品而著称的纽约市苏活区开设了“波普商店(Pop Shop)”专卖店。在生活中,由于凯斯·哈林身边的同性恋朋友一个个相继离世,在1989年,他用自己的名义成立了“凯斯·哈林基金会”,用以筹备艾滋病慈善基金和促进儿童福利项目。1990年,32岁的凯斯·哈林因艾滋病逝世,在之前他一直不忘参与社会公益事业,投身于各种公益活动来表达对生命的眷恋和热爱。凯斯·哈林的一生是短暂的,但他在艺术上的成就却值得人们景仰,他所创造的平面化的涂鸦艺术风格,亦值得艺术创作者探索与学习。

2 有声的线条

1980年,凯斯·哈林在纽约地铁内开始了自己的涂鸦创作道路。当时,在地铁内涂鸦很有可能被警察拘捕,但在22岁这个注定是充满想法、充满叛逆的年龄,凯斯·哈林将自我意识中的悸动、叛逆一流露在街头的涂鸦创作中。凯斯·哈林受到画卡通漫画的父亲的影响,在其涂鸦作品当中,往往用奔放、粗狂的线条勾勒空心人形象。这种空心人是

哈林依据美国的黑人舞蹈“工间舞”(或称休息舞)。在舞蹈中,一些舞者向后仰直,另一些舞者则从他们身下穿过,这些动作也称作“桥和蜘蛛”中的人物形态创作而成的,这些舞者的每一个形象都有其特定的形态,却没有特定的名称,但这些跳舞的小人形象都有属于自己的角色。

凯斯·哈林的涂鸦作品简约、率真,甚至有点像儿童画,其形态简单、易懂,粗犷的黑色线条与平涂的纯色搭配,使得小人形象尤为突出。凯斯·哈林在涂鸦画创作中,把他在平时生活中观察到的情形,通过自己大脑的处理,转化成一种自由的形态释放出来,使得整个画面充满着童真的跳跃感,每根线条仿佛都有自己的乐章。在其涂鸦画中除了小人形象之外,还有动物、日常生活用品和怪物等辅助形象,在这些人和物象的空隙或周围,人们还会发现有一些短小的黑色线条,有弧线、放射线、波浪线等(如图1所示,图片来源:http://www.d3screen.com/wow!mo/channel_2/sub6/179.html#),虽然这些线条只是主体图形的附属,但是却赋予了整幅作品生动的画面感,无声的线条让人感觉出了有声的含义。人们可以通过这些线条感觉到:小狗在吠叫,婴儿在啼哭,飞碟在蜂鸣,小人在欢歌雀舞,电视在播报新闻,灯泡在闪烁报警等。如图1中的灯泡图案,凯斯·哈林在其周围加了一圈呈放射状的短线,使人产生灯泡向四周发光的感受。就是这样的画面构成感,让线条不再安静、不再

图1 无题

Fig.1 Untitled

平凡,让人目不暇接。在平面构成中,点、线、面是最基本的元素^[3]。凯斯·哈林善于运用最简单的线构成元素来创作涂鸦的主题形象,再以点状的短线条作辅助,最后铺上大面积的纯色。如此处理,虽然没有很强烈的立体感,却充满着既视感(又称既视现象,指未曾经历过的事情或场景,具有仿佛在某时某地经历过的似曾相识之感)。

3 对比的色彩

色彩是一种视觉现象,同时也是一种知觉现象,而这两种感觉对于个体的人来说又是交互进行的^[4]。从凯斯·哈林展示出的多数涂鸦作品中,人们可以

感受到他保持着童真的一面。他喜欢运用纯度很高的颜色来适形平涂,这些高纯度的色彩给画面增添了童趣感,同时展示了凯斯·哈林内心的童趣世界。通过补色对比产生的夸张视觉效果,使得人物的形象更加鲜明突出。

图2所示为凯斯·哈林创作的《用童心反对家庭暴力》(图片来源:http://www.elite-view.com/Museum_Art_Contemporary_Artists/428385.html)。在这里,他借用了黄色和蓝色的互补色来呈现他想要表达的

图2 用童心反对家庭暴力
Fig. 2 Logo against family violence with baby heart

主题——“用童心反对家庭暴力”。在这幅画中,存在着两对补色关系:橙红和淡蓝色,黄色和蓝紫色。作者用平涂的蓝紫色为底色,使得画面明度较低,给人压抑的感觉;用黄色和淡蓝色分别代表儿童和成人,二者之间形成了强烈的色彩对比,黄色的儿童是画面的主角,成为画面中最亮丽最显眼的部分。这种处理能够让观众在见到画作的第一时间就体会到哈林想要表达的故事主题,并产生认同感。画面中一颗橙红色的心,寓意着孩子、父母构成一个完整的家庭,它提请观赏者思考:父母之间的家庭暴力给孩子带来了巨大的伤痛,施暴的双方都要很好地倾听孩子的声音,注重孩子的感受,用天真的童心来缝合家庭暴力带来的创伤。画面中飞起来的红色心在蓝紫色底子的衬托下,图形更加显眼,强烈地体现了孩子的童心对于家庭暴力的抵抗心理。凯斯·哈林童趣倾向的纯色对比,似孩子般不经大脑的单纯,通过儿童的内心,表达了儿童般单纯与质朴的愿望。这种单纯与质朴,正是通过大块平涂且具有强烈对比的色彩表现出来的。

4 自我的表达

接受了传统艺术绘画训练的凯斯·哈林渴望在艺术道路上有所突破,并试图探寻一种新的艺术创作手法来实现自我的表达,他把纽约地铁站作为自己这种艺术创作探索的基地。

地铁站是一个公众的场合,每天都有各种各样

的人穿梭往来,他们带给凯斯·哈林这样的艺术家以灵感,也让艺术家将灵感通过涂鸦的视觉形式传递给他们,并用二维的画面来阐释其脑中也许和大众巧合碰撞的世界。从凯斯·哈林的许多涂鸦画作中,可以感受到一种急于表达自我想法的躁动。从某种意义上说,城市地铁中穿梭的人们表现着人类的各种形态,这些形态当然都是动态的,没有静止的图像。凯斯·哈林边创作边观察那些欣赏其画作的人们,将他们的所想所做通过自己的画笔再一次传递给大众。凯斯·哈林并不像其他作画者一样随意地在地铁中乱涂乱画。接受过正规艺术教育的他,选择了用一种与传统透视绘画方法背道而驰的平面化方式,以概括的手法和抽象的图形表现各种主题,并继而表达自我。就是这样的思维理念,让他选择用简单易懂的平面化手法去表达自我、表现众生。这种相对固定化的模式画法,使得他可以迅速地对所见所想进行即兴绘画。“对我而言,我在地铁中的一幅画与标价几千元的一幅画之间没有什么不同”^[5],从凯斯·哈林的言语中可以看出,对于他来说,艺术贵在自我的表达,因而艺术的价值并不是用金钱的多少来衡量,而是要看艺术家的自我精神有没有

得到释放,有没有传递给公共大众,自我的表达才是凯斯·哈林最为关注的。图3所示(图片来源:参考文献[6])为其创作的《凯斯·哈林和作品》,在这幅概念创作中,他将自己和房子

图3 凯斯·哈林和他的作品
Fig. 3 Keith Haring and his art works

都铺满了人们最熟悉的哈林式线条,画面中的任何物体,包括生命,都凝化成由线条组成的二维形状,三维的世界被凯斯·哈林精简、压缩和概括,用一种二维的涂鸦手法拼贴在了三维的真实世界中,甚至使其成为了一个异度空间,就如同动画的世界一样充满了童趣与怪诞,但又是那样的真实。这是一种极致的自我表现,这种自我表现使得哈林通过涂鸦的方式获得了创作带给他的精神慰藉和艺术满足。

5 大众的传递

地铁的墙面涂鸦不能满足凯斯·哈林对艺术领地的占有欲,他想通过更多的渠道来拓展自己的艺

术创作,于是在1986年,凯斯·哈林创作了许多与商业结合的涂鸦作品,希望能够将涂鸦这种艺术形式传达给更多的观赏者。这一举措使得凯斯·哈林渐渐地成为时尚的宠儿,并终于成为了商业界以及大众追捧的焦点人物。

凯斯·哈林的“波普商店(Pop Store)”让只有在墙上介质才能分享到的画面传递到了更大的空间。他相信自己的作品能对更多的人产生影响,因为他相信其涂鸦艺术是公共的、大众的,是不同阶层的人都能够接受和分享的。正是基于这一理念,凯斯·哈林将其作品的简约和讨喜特性很好地融入到商品中,给许多商品制造了强烈的视觉反差,给消费者造成了巨大的视觉冲击,类似于儿童画的作品放到了成人且理性的商业设计中,强烈的视觉效果赢得了更大的关注。在凯斯·哈林的涂鸦画中,可以看到人们现实生活的状况。哈林说过:“我的图案与日常的基本语言思想相联系,最主要的是,它们是人类共同经验的一部分。”^[7]就是这样的共同经验,使得他的作品更容易在各地被人们认识和接受。像《狂吠的狗》《发光的灯泡》等流行的作品,都是凯斯·哈林依据人们的共同经验,选取相关的图形符号创作而成。凯斯·哈林作品的流传除了得益于媒体的追捧外,还得益于其作品作为商品在市场上的流通和在大众中的传递。凯斯·哈林的崇拜者用其独特的方式来表明自己的观点,他们觉得凯斯·哈林想表达的也正是他们想要表达的,他们将凯斯·哈林的作品穿在身上,或者摆放在家中,告诉其他人:我也是这样的态度,我也是这样的世界观。在凯斯·哈林看来,艺术并不是只有少数人才能拥有的,而应该能够让大多数人享有,他在地铁中创作就是为了很好地将艺术分享给大众。他用一种非同一般的、小众的艺术方式来表达自己,然而,大众却帮助他小众模式的传递,使得他的涂鸦创作随着大众的传递而扩大化。凯斯·哈林的作品深入生活的每个角落,其地铁涂鸦的理念通过商业化的推广得到了广泛的传播。凯斯·哈林的创作不仅产生了时尚效应,而且从真正意义上实现了其要让涂鸦作品成为大众化艺术的理想。

6 结语

20世纪80年代涂鸦艺术的代表人物凯斯·哈林

在地铁中的涂鸦创作,让自己成为了涂鸦界举足轻重的人物。凯斯·哈林创造了平面化的涂鸦风格,其创作从地铁涂鸦变成了商业化的时尚产品,并侵入人们的生活当中,从而加快了艺术大众化的速度,让其时人们的生活时时刻刻都与他的艺术与观念共存,并最终使得涂鸦艺术成为了20世纪80年代最耀眼的视觉语言之一。

参考文献:

- [1] 陆琦. 纯真与自由的线条: 看美国艺术家凯斯·哈林的绘画[N]. 美术报, 2011-10-22(01).
Lu Qi. The Lines of Innocence and Freedom: American Artist Keith Haring's Painting[N]. China Art Weekly, 2011-10-22(01).
- [2] 沈悦. GRAFFITY从喧嚣到歌唱[D]. 济南: 山东师范大学, 2007: 58.
Shen Yue. Graffiti from Hustle and Bustle to Sing[D]. Jinan: Shandong Normal University, 2007: 58.
- [3] 吴卫. 平面构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010: 20.
Wu Wei. Graphic Composition: Version with Illustration[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2010: 20.
- [4] 吴卫. 色彩构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009: 40.
Wu Wei. Color Composition: Version with Illustration[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2006: 40.
- [5] 张卫. 《大师丛林》之六: 涂鸦哈林[J]. 书屋, 1999(6): 73-74.
Zhang Wei. "Master Jungle" Six: Graffiti Haring[J]. House, 1999(6): 73-74.
- [6] 边境. “自恋”的艺术家[D]. 重庆: 重庆大学, 2009: 31.
Bian Jing. "Narcissistic" Artist[D]. Chongqing: Chongqing University, 2009: 31.
- [7] 周亮. 当代图形设计中的波普态度[D]. 上海: 华东师范大学, 2010: 30.
Zhou Liang. The Contemporary the Attitude of Graphic Design Pop[D]. Shanghai: East China Normal University, 2010: 30.

(责任编辑: 蔡燕飞)

