"Sny jsou vždy krásnější než realita... Mé sny se v podstatě naplnily, ale neudělaly mě šťastným." Andy Warhol

ŽITÝ SEN ANDYHO WARHOLA Od smrti Andyho Warhola (†1987) se za poslední roky objevilo množství úvah, názorů a "objevů" o životě a díle umělce. Warhol se stal "nástrojem" propagace různých subjektů, které jeho jméno spojují se svými aktivitami, často plnými imaginárních pravd. Tato skutečnost otevírá množství polopravd i výmyslů o něm.

Rodiče Andyho Warhola přišli do USA ve skutečnosti z tehdejších Horních Uher. Jeho výrok "Já pocházím odnikud" se dá logicky vysvětlit. Jeho kořeny sahají do země, která zanikla. Roky ho považovali za Čecha, a tak on i jeho rodina za kraj svých rodičů považovali vesničku Miková v Československu. Sám Warhol i jeho bratři tvrdili, že doma s matkou mluvili "po našem", po "československy". Neměli jasno v tom, zda mateřský rusínský jazyk je nářečím českým, polským, slovenským nebo ukrajinským. Fred Hughes, Warholův asistent a správce nadace řekl: "Při Andyho setkání s papežem Janem Pavlem II. se bavili jazykem, kterému jsem vůbec nerozuměl." Nakonec se to vysvětlilo. Papežova mama byla řeckokatolického vyznání a její kořeny sahaly k etnické skupině Lemků, dnes považovaných za část Rusínů žijících na jihovýchodě Polska a severovýchodě Slovenska. Papež zřejmě znal tento dialekt, a proto Hughes rozhovoru obou nerozuměl.

Dnes v kontextu s původem Andyho Warhola víme, že vyznání, kultura, prostředí, ve kterém vyrůstal, měly citelný vliv hlavně na jeho ranou tvorbu (Pre Pop Art), ale i filozofii života a tvorby. Kolorované perokresby (část z nich podepisovala jeho matka Julia Warholová), koláže a malby jsou toho svědectvím. To, že se svou Campbell's Soup dostal mezi trojici umělců, kteří změnili pohled na svět umění 20. století (Picasso, Duchamp a Warhol), ho "nezbavilo" obrazu života i tvorby jeho vnitřního světa. Tady obvykle mluvíme o Warholově "schizofrenii", o člověku dvou životů i světů. Veřejně byl Andym Warholem a v soukromí Andrejem Varcholou, který se před světem mašinérie popu a byznys artu rád uchýlil do světa klidu svého bytu, na míle vzdáleného od toho venku. Bible, kříž, předměty po jeho mamě, obrazy starých mistrů a množství jednoduchých banalit koupených na bleších trzích. Takového Andreje Varcholu svět neznal.

Nevím proč, ale v jistém kontextu mi to byť imaginárně připomíná zemi jeho rodičů, kterou "zplodila" významná historická osobnost T. G. Masaryk, a po desetiletích se ta země jakoby rozštěpila. Z původního autentického celku vznikly dva. Česko a Slovensko. Z jednoho autentického živého subjektu, který vyšel z jednoduchého, tradicemi a vyznáním vyprofilovaného, změnou prostoru, života a možná i nutnosti vznikly dva. Andrej Varchola a Andy Warhol. Oba rovnocenně hodnotní a znovu autentičtí. Ale v jeho ontogenezi se to nedá popřít ani vymazat.

"Žitý sen" Andyho Warhola nenaplnil jeho očekávání. Byl slavný, bohatý..., ale v konečném důsledku to byl křehký člověk, věřící, neurotik trpící různými fobiemi... Tvrdil, že nebyl šťastný, ale pro svět umění to nic neznamená. Ten chce ANDYHO WARHOLA. Ale ten v tichém ústraní zůstal citelný dodnes.

Robert Rauschenberg řekl: "Ne každý Warhol je dobrý Warhol, ale špatný neexistuje". Neskromně si dovolím doplnit slova velkého Boba, že "Ne každý Andy Warhol je Andrej Varchola, ale jiný neexistuje." Michal Bycko, PhD.

K Warholovi (stručná verze): Andy Warhol se narodil 6. srpna 1928 v Pittsburghu – člověk odnikud, nebo chcete-li, syn rusínských rodičů pocházejících z vesničky Miková na východním Slovensku, prosadil v umění nový způsob výpovědi výtvarné myšlenky a díky tomu se stal "superstar", "králem pop-artu", kultovní figurou umění i života 20. století. Reportér doby, portrétista společnosti, grafik, kreslíř, fotograf, filmový tvůrce, autor divadelních představení a autobiografických spisů, producent a manažer rockové hudby, vydavatel časopisu Interview či autor televizních programů, ale i vedoucí osobnost legendární Factory v srdci New Yorku.

Tím vším je Andy Warhol, umělec, který si vyzkoušel a potvrdil svůj celoživotní koncept předkládání banálních motivů a výstředních obrazů snobské a konzumní společnosti, aniž by si pokazil pověst osoby jasně dominující v americké společnosti jako "celebrita" kulturní scény. To z něj udělalo na jedné straně výstředního excentrika a intelektuálního chytráka, na straně druhé takové inscenování jeho uměleckých záměrů ho nominovalo i do polohy tajemného člověka, který tento svůj image potvrzoval nespočetnými víceznačnými výroky o sobě, svém umění i životě. "Pokud chcete o mně vědět všechno, podívejte se na povrchovou plochu mých obrazů, filmů a mou osobu: to jsem já, pod nimi se už nic neskrývá", kamufloval Andy Warhol, který technikou sítotisku vytvořil množství tematických děl vizuálně na první pohled jasných a srozumitelných, ale s pozadím propracované logické struktury svého motivu.

Při analýze většiny jeho odvážné metaforiky zjistíme, že vizuální obsah děl je sice přeplněn skrytými implikacemi, ale na druhé straně nese v sobě i bariéru, která tyto druhotné významy anuluje, čímž dává divákovi najevo, že to "tak nemyslel". Všimněme si této zvláštní a ve Warholově případě velmi úspěšné taktiky manipulace se širokou veřejností, kdy vlastně Warhol do svého umění vnáší nejrůznější informace (portréty vrahů a kriminálníků, portréty židů, slavných osobností, portfolio třinácti nejhledanějších mužů, lebky...), ale sám zůstává mimo. Jde jakoby o ekvivalent společensky navenek nepřijatelného žertování, které zasáhne a pak je odvoláno.

Warhol takovýmto stylem například tajil svůj původ, svůj věk a nerad mluvil o svém soukromí, přesto se výtvarně projevoval jako ten nejvýraznější předkladatel stavu a faktů americké společnosti. Jako pravověrný Američan tvrdil, že pokud je americká demokracie masovou záležitostí, proč by jí nemělo být i umění. Pro Warhola není nic tak triviální a banální, co by nemohlo být technikou sítotisku monumentalizováno a navíc umocněno sériovým opakováním. Po skončení Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu odchází v roce 1949 do New Yorku, kde si mění své jméno z původního Andrew Warhola na Andy Warhol. Zaměstnává se jako grafik pro moderní magazíny Vogue, The New Yorker, Harper's Bazaar či pro firmy jako Tiffany, Bonwitt Teller. V té době často mění své bydliště a cítí se velmi osamělý. Kolem roku 1952 k němu přichází jeho matka, se kterou žije ve společné domácnosti do konce jejího života v roce 1972. Julie jako prostá vesnická žena se nikdy nenaučila mluvit plynně anglicky, proto s Andym mluvila rusínským jazykem, jazykem lidí, kteří pocházejí "odnikud".

Andy Warhol představuje počátky nového chápání uměleckého díla, když povyšuje předmět každodenního života, banální a bezvýznamný předmět na výtvarné téma, čímž navenek jako by taková reklama degradovala umělecké dílo a předurčovala ho do kulturního či uměleckého obchodu. První revolucionářské kroky k novým interpretacím uměleckého díla či umění samotného ve 20. století započal ve svém dadaismu stejně jako v ready mades již Francouz žijící v Americe, Marcel Duchamp. Byl to právě on, kdo stanovil samotný autorský záměr jako umělecké dílo, čímž inspiroval pozdější hnutí jako Fluxus nebo konceptuální umění. V padesátých letech se situace opět mění, když skladatel John Cage vnáší do procesu umělecké tvorby prvek náhody a do hudební kompozice začleňuje zvukové efekty (hukot motorů, lokomotiv, sirén...). Hranice mezi každodenním životem a uměním se pomalu stírají, na scénu přicházejí umělci jako Robert Rauschenberg a Jasper Johns, kteří do svých děl transformují motivy vytržené z kontextu každodenního života, a v umění se formuje proud, který Lawrence Alloway (anglický teoretik umění a novinář) poprvé popsal jako pop-art. Pop-art se nejprve objevil v Anglii a v Evropě v něm sehrál důležitou roli Robert Rauschenberg, jehož cena na benátském bienále v roce 1964 byla stejně průlomová jako pro impresionisty například Manetova Snídaně v trávě. A v tomto obrovském „ranku“ na americkém poli se nachází muž, který se ve svých odpovědích na otázku, odkud přišel, nominuje na pozici muže odnikud. Pokud jde o zkoumání vývoje pop-artu, můžeme vysledovat, že vedle nové abstrakce takzvané „hard-edge-colour painting“ se v USA na počátku šedesátých let 20. století rozvíjel právě pop-art jako reakce na lyricko-impulzivní akční malbu abstraktního expresionismu, který od svého počátku směřoval k větší objektivizaci umělecké výpovědi. Stejně jako sám Andy Warhol i pop-art pochopitelně vznikl syntézou realistické a surrealistické tradice, přičemž do své platformy komplementárně přizval revolučně pohotové mades, Duchampovu reprezentaci dadaismu, manifestující novou formu umělecké poetiky. Opět Andy Warhol a jeho výrok: „Namáčím tampon Johnson & Johnson do alkoholu a maluji si vyrážky. Zatímco alkohol zasychá, na nic nemyslím. Koneckonců nic - to je módní. A stylové. Nic - to je koneckonců opravdu antiteze opuštěnosti.“ V jeho případě však nejde o Merz nebo nějakou variaci ready mades v podobě záchodových mís, ale například o Brillo Box nebo Campbellovu polévku, které jsou pozadím Warholova výroku: „Chtěl bych se stát strojem“ dokumentuje změněné umělecké chápání, nové estetické cítění, které sleduje rovinu role individuálního či kolektivního kultu, a Warhol se tak převléká do imaginárního obleku, možná také Calvina Kleina, ale již v pozici servilního nástroje kalkulace v přáních a touhách amerického lidu. Co bylo na Coca-Cole nebo americkém hot dogu tak fascinujícího, že jejich ztvárnění a reklama v podobě Warholova obrazu dobyly světové galerie? Viníkem byl pragmatický materiální svět, v němž člověk už není schopen pochopit skutečný smysl věcí (hot dog je přece určen k jídlu, ne k vystavování v galeriích...). pisoár je snad praktičtějším nástrojem nikoli ve výstavních síních galerií, ale na jiných místech...?!!! - řekli by a řekli tehdejší rozechvělí historici umění), nebo důmyslný manipulativní záměr asimilovat ideál umělecké tvorby do předstírané neosobní, vypočítavé reality, která nás všude obklopuje? A proč vůbec hledáme viníka? „Proč si lidé myslí, že umělci jsou něčím výjimeční?“ Ptá se Andy Warhol a okamžitě lakonicky odpovídá: „Protože je to práce jako každá jiná.“ Nyní si položme otázku znovu : „Jak je tedy možné, že se řadový dělník jako Andy Warhol stal podle tohoto výroku superhvězdou ve světě umění“? Ve skutečnosti můžeme skutečně tvrdit, že Warhol neudělal nic zvláštního. A právě tento „zvláštní“ moment se stal hlavním imperativem jeho úspěchu. Poslání Andyho Warhola v oblasti pop-artu pokračovalo v záměru najít percipienta-konzumenta, který by byl logickým vyústěním společenského (veřejného) života většiny populace. Toto hledání nebylo v jeho případě skutečně nutné. Stačilo jen pozorovat věci a události tou správnou komerční optikou. Stalo se to - NULOVÝ BOD - když Warhol zjistil, že možná nejúžasnější na Americe je to, že založila tradici, kdy nejbohatší spotřebitelé kupují v podstatě stejné věci jako ti nejchudší. Stačí zapnout televizi a sledovat reklamy, které televize nabízí. Správnou dedukcí můžeme dospět k jednoduchému výkladu konzumerismu a masové spotřeby, když vidíme, že například prezident Spojených států pije Coca Colu, Liz Taylorová pije Coca Colu a, což je ze všeho nejvíc „originální“, my, nebo dokonce bezdomovec, si můžeme dát také Coca Colu. Coca Cola je prostě Coca Cola a za žádné peníze nedostaneme lepší než tu, kterou pije kdejaký asociál na rohu ulice. Všechny Coca Coly jsou stejné a všechny stejně dobré.

Ví to Liz Taylorová, ví to americký prezident, ví to bezdomovec a víme to i my. A to byl pro Andyho Warhola zásadní rozdíl oproti Evropě, kde existovala určitá hierarchická posloupnost, pokud jde o stolování, přípitky, a samozřejmě sluha nemohl jíst a pít to, co jedl a pil jeho pán. Andy Warhol tento postřeh komentoval slovy: „V Evropě se královská rodina a šlechta stravovala mnohem lépe než poddaní - vůbec nejedli totéž. Na jedné straně to byla játra, na druhé kaše a každá třída se držela své vlastní stravy. Ale když sem přijela královna Alžběta a prezident Eisenhower jí koupil párek v rohlíku, jistě nepochyboval o tom, že do Buckinghamského paláce by někdo mohl dodat lepší párek v rohlíku než ten, který jí koupil možná za dvacet centů na baseballovém hřišti. Lepší hot-dog nemohla dostat ani za dolar, ani za deset dolarů, ani za sto tisíc dolarů, protože lepší hot-dog neexistuje. Prostě ho měla za těch dvacet centů, za které ho mohl mít kdokoli. Ideál Ameriky byl pro něj tak velký, protože čím je něco rovnější, tím je to američtější. Rovnocennost, umělecké dílo, předmět každodennosti, masová spotřeba, konzum, Amerika a v ní (ne)obyčejný Andy Warhol, objevující paradoxně vše již objevené, ale pod povrchem už vlastně nic ????.

A Andy Warhol v kontextu poslání pop-artu pracuje dál. Hollywood ho fascinuje už celý život. V roce 1962 začal vytvářet rozsáhlou sérii portrétů slavných osobností, včetně Marilyn Monroe, Elvise Presleyho a Elizabeth Taylorové. V tomto období také začal vytvářet sérii obrazů „smrti a katastrof“ - výjevy elektrických křesel, sebevražd a automobilových havárií. V roce 1963 začal produkovat filmy a během pěti let vytvořil klasická díla avantgardní kinematografie jako Spánek (1963), Impérium (1963), Polibek (1963-64) a Dívky z Chelsea (1966). Na výstavě Flowers Paintings v Paříži v roce 1965 Warhol veřejně oznámil, že přestává malovat a věnuje se filmové tvorbě, ale přesto pokračoval ve vydávání výtvarných edic. V roce 1966 však začal malovat znovu. Svou tvorbu rozšířil do oblasti divadla multimediální show nazvanou The Exploding Plastic Inevitable (EPI), v níž účinkovala rokenrolová skupina The Velvet Underground. EPI se zasloužil o objev halucinogenní světelné show jako zábavního prvku nočních klubů. V roce 1966 Warhol představil v galerii Leo Castelliho výstavy Cow Wallpaper a Silver Clouds. Jeho pojetí tapet jako umění bylo důležité pro utváření instalace jeho obrazů, protože Andy znepřehlednil prázdný prostor v kontextu své filozofie prostoru jako obrazu a obrazu jako prostoru. Později se k myšlence tapety jako umění vrátil a vytvořil tapety Mao (1974), Autoportrét (1978) a Ryba (1984). Tapeta Ryba byla součástí environmentálního díla Obrazy pro děti pro galerii Bruno Bischofberger, kde byly na tapetě zavěšeny malé obrazy hraček ve výšce dětských očí. Jak již bylo zmíněno výše, spoluzaložil časopis Interview, který se zabýval filmem, módou a populární kulturou a který vychází dodnes. Warholův citát „V budoucnu bude každý patnáct minut světově známý“, vyřčený v roce 1967 nebo 1968, je známý po celém světě. Časopis Interview vyprávěl o Warholově celoživotní posedlosti filmovými hvězdami a dalšími celebritami té doby. Sedmdesátá léta byla pro Warhola také obdobím experimentů. Vytvořil tři verze sochy nazvané Rain Machine (Stroj na déšť, Daisy Waterfall). V roce 1974 začal Warhol pracovat na sérii Time Capsules, souboru kartonových krabic, které plnil předměty ze svého každodenního života, včetně pošty, fotografií, uměleckých děl, oblečení, svých sbírek a dalších. Další projev jeho touhy po množení a hromadění věcí (Warhol byl zřejmě ovlivněn starým rusínským zvykem uchovávat a nevyhazovat věci). Nadále vytvářel množství obrazů, snímků, fotografií a kreseb: Vždycky to bylo něco, co se dalo vyčíst z jeho tvorby: Mao, Dámy a pánové, Lebky, Kladivo a srp, Stíny, Zbraně, Nože, Kříže, Znaky dolaru, Zeitgeist, Kamufláž a mnoho dalších, které vyvrcholily sérií obrazů Poslední večeře, jež byla vystavena počátkem roku 1987 v Miláně.

V roce 1984 Warhol spolupracoval s mladými umělci, jako byli Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente a Keith Harring, na grafických dílech, v nichž se vrátil k malbě štětcem a na krátkou dobu opustil metodu sítotisku, kterou používal výhradně od roku 1962. Téměř všechna Warholova díla ve všech médiích vznikla ve spolupráci s jeho přáteli (spisovatel Ralph Ward a skupina hostů kavárny Serendipity No. 3 v 50. letech), placenými asistenty (Vito Giallo a Nathan Gluck v 50. letech), Gerardem Malangou a manažery, jako byl Fred Hughes.

Warhol zemřel v New Yorku 22. února 1987 na komplikace po operaci žlučníku. V roce 1988 byly umělecké předměty a starožitnosti z jeho pozůstalosti vydraženy v desetidenní aukci za 20 milionů dolarů. V roce 1991 bylo otevřeno Muzeum moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích.

Martin Cubjak, ředitel Muzea moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích.

Výstava "Žitý sen Andyho Warhola" v Gočárově galerii v Pardubicích nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do života a díla jednoho z nejikoničtějších umělců 20. století. Od 24.2. 2025 do 27.4. 2025 budete mít příležitost prohlédnout si díla tohoto "krále pop-artu". Poznáte ho i jako člověka s hlubokými kořeny ve východní Evropě, konkrétně v mikroregionu Miková na Slovensku. Warholovo dědictví, které čerpá z východních vlivů a osobních inspirací, je zde konfrontováno jeho formálními i neformálními pracemi, od barevných perokreseb po slavné sériové malby. "Žitý sen" Andyho Warhola nenaplnil jeho očekávání. Byl slavný, bohatý..., ale v konečném důsledku to byl křehký člověk, věřící a neurotik trpící různými fobiemi...

"Sny jsou vždy krásnější než realita... Mé sny se v podstatě naplnily, ale neudělaly mě šťastným." Andy Warhol

Reportér doby, portrétista společnosti, grafik, kreslíř, fotograf, filmový tvůrce, autor divadelních představení a autobiografických spisů, producent a manažer rockové hudby, vydavatel časopisu Interview či autor televizních programů, ale i vedoucí osobnost legendární Factory v srdci New Yorku.