**Prolínání kultury do vizuální identity a naopak
Recenze desky „The Velvet Underground & Nico“ - Andy Warhol**

Iva Rybářová

Anotace: Tématem této recenze je unikátní a světoznámé dílo Andyho Warhola, jeho představení, klady a zápory, rozbor výroby, která byla ve své době nákladná a první svého druhu.
Práce si klade za cíl odhalit pozadí vzniku tohoto díla, úskalí, kterými si musel autor projít a vliv díla na prodej desky jako takové.

Klíčová slova: Pop art, umění nových médií, Andy Warhol, Lou Reed, Artur Danto

Úvod: Jaký byl vznik tohoto novomediálního (intermediálního) díla Andyho Warhola a role hudební skupiny Velvet Underground v něm.

K hlubší analýze je potřeba nejprve znát profily hlavních aktérů - Andyho Warhola a Lou Reeda. Dílo vzniklo v umělecky neklidné době, takže je také potřeba se podívat na toto pozadí a poznat vývoj událostí vedoucí k vydání desky.

1. **Andy Warhol jako ikona pop-artu**

Andy Warhol se narodil rusínským přistěhovalcům v Pittsburghu. Vyrůstal v rodině s řeckokatolickým vyznáním a do konce svého života se považoval za věřícího člověka a podporoval charitu své církve. V dětství trpěl nemocí zvanou tanec sv. Víta (chorea), která způsobuje nekontrolovatelný třes a velké růžové skvrny na kůži. Byl upoután na lůžko a několikrát se i nervově zhroutil, ale také se u něj projevovaly umělecké sklony. I přesto vystudoval komerční designovou tvorba na Carnegieho technologickém institutu (Carnegie Institute of Technology) v Pittsburghu a studium zakončil titulem bakalář výtvarného umění (Bachelor of Fine Arts). Po absolutoriu se od roku 1949 úspěšně živil jako ilustrátor a grafický designer v New Yorku.

Andy Warhol se stal ikonou uměleckého hnutí Pop-art, pro které je v USA charakteristická inspirace prvky pocházejícími z komerce - reklamy. Warhola proslavily realistické malby krabic Brillo a plechovek od Campbell polévky, které vystavoval často bez náznaku umělecké intervence. Lišili se pouze použitým materiálem.

Artur Danto v eseji Svět umění rozebírá Warholovu expozici krabic Brillo a jejich umělecký přínos:

"Pan Andy Warhol, pop-artový umělec, vystavuje duplikáty krabic Brillo, narovnané do výšky, pěkně naskládané na sebe jako ve skladu v supermarketu. Jsou sice ze dřeva – pomalovaného, aby vypadalo jako karton – ale proč ne."

Pro vznik pop-artu, a pochopení prolínání masové kultury a umění, byla důležitá výstava "New Painting of Common Objects" v Pasadeně roku 1962. Zde se sešli konceptuální umělci z různého prostředí. Někteří z nich přenášeli do svých děl komerční prvky a korporátní design. Například Ed Rusha, který ve své umělecké knize "Twenty six Gasoline Stations" vyfotografoval benzinové stanice, je později také maloval na plátno. Takové jaké jsou - se všemi prvky korporátního designu. Pop-art hledal pocit porozumění a sounáležitost mezi uměním a konzumní duši amerického diváka. Pop-art je umění pro masy, které používá masově rozšířené prvky pro umělecká vyjádření. Reaguje na populární hudbu, komiksy, neony a průmyslový design.

Danto se k tomuto vyjadřuje takto: "Pop-artoví umělci ručně pracně reprodukují sériově vyráběné objekty, např. malují nálepky na plechovky od kávy." Pop-art na rozdíl od dadaismu nic nekomentuje, ale umělci používají stejné prostředky - koláže, "ready made" objekty, atd.…

Od roku 1960 vytvářel Andy Warhol svá díla sítotiskem – takto technicky množená díla byla poněkud kontroverzní, ale neuvěřitelně populární. V roce 1963 si založil svoji Factory. Kromě již zmíněných sítotisků pracoval na vlastních filmech a získával další lukrativní zakázky. Warholovi se tedy jako umělci dařilo již před setkáním se skupinou Velvet Underground a proto si mohl dovolit ji finančně podporovat a produkovat jim album.

Kromě sítotisku se Andy Warhol věnoval filmu a pořádal multimediální show. Jeho filmová díla byla velmi kontroverzní a mnohá z nich se mohla promítat pouze v porno kinech.

Sexualita Andy Warhola je nezodpovězenou otázkou, ale velmi ovlivňovala jeho práci. Některá jeho díla byla galerie mu odmítnuta pro homosexuální obsah a on sám byl často kritizován, za to, že dává svou homosexualitu na odiv.

1. **Lou Reed a počátky Velvet Underground**

Hlavním textařem a vůdčí osobou skupiny Velvet Underground byl Lou Reed. Narodil se v Brooklynu, v židovské konzervativní rodině. Od mládí hrál v několika amatérských garážových kapelách, hlavně na kytaru. Během dospívání ho nechali rodiče léčit z homosexuality pomocí elektrošoků. Nemohli se vypořádat s tím, že jejich syn je homosexuální rockový muzikant. Proto od nich odešel na Syracuse University, kde studoval žurnalistiku, režii a tvůrčí psaní. Neúčastnil se kolektivních akcí, ale experimentoval s drogami. Velký vliv na něj v té době měla i hudba Boba Dylana. Po ukončení univerzity s titulem Bachelor of Arts se vrátil k rodičům, ačkoliv většina spolužáků se stěhovala do New Yorku.

Pracoval pro nahrávací společnost Pickwick Record, kde s Johnem Calem založili skupinu Primitives, ze které se později staly Velvet Underground. Hudba v té době byla plná experimentů, v jedné skladbě hráli na kytaru, která měla všechny struny laděné stejně.

Počátky Velvet Underground ale nebyly vůbec slavné, spíše naopak. Původními členy byli Lou Reed (zpěv, kytara, harmonika) a John Cale (klávesy, viola, baskytara, zpěv), Sterling Morrison (kytara, baskytara) a Angus MacLise (bicí). První koncert (jako předkapely) se málem zrušil, protože bubeník Angus MacLise odmítl koncertovat za honorář - hrál jen pro umění, nikoliv pro peníze. Byl sice nahrazen bubenicí Maureen Tucker, ale i tak většinu návštěvníků vyhnali ze sálu. Až poté je objevil Andy Warhol a ujal se jich. Hlavním přínosem tehdejších Velvet Underground pro Andyho Warhola byly velmi kontroverzní texty Lou Reeda.

1. **Spolupráce Warhola s Velvet Underground**

Andy Warhol umožnil skupině zkoušet a hrát v jeho Factory. Tím je dostal do středu tehdejšího uměleckého světa. Světa komerčně úspěšného Andyho Warhola. Věřil, že i Velvet Underground čeká úspěch. Protože se mu ale nezdál zpěv Lou Reeda, tak angažoval zpěvačku Nico. Proti tomu ale Reed protestoval a Nico do skupiny nepřijal. Proto se na koncertech i na albu vždy uváděla skupina Velvet Underground a Nico.

S Velvet Underground Andy Warhol pracoval na The Exploding Plastic Inevitable, multimediální show. Tato show divákům připomínala drogový trip - halucinogenní sen, ve kterém se na stěny místnosti promítaly filmy Andyho Warhola, a na pódiu plném barevných světel hráli Velvet Underground a tančili tanečníci.

"Reakce publika byla smíšená. Po jednom vystoupení zpěvačka Cher rozzlobeně poznamenala, že se tomu vyrovná snad jen sebevražda. Warhol byl její ironickou poznámkou samozřejmě nadšen."
citace z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=264

Pod Warholovou produkcí skupina hrávala pravidelně a účastnila se i dalších akcí. Mezitím nahrávali demo snímky, vydali singl se skladbami „All Tomorrow's Parties“ a „I'll Be Your Mirror“. V divokých drogových 60. letech v USA se Reed nakazil hepatitidou a některé koncerty vynechal a muzikanti museli změnit nástroje a obsazení. Některé koncerty zrušila policie, když zavřela klub The Trip, ale Warhol jim zajišťoval hraní - například na jeho vernisážích. Vzhledem k jeho zaneprázdněnosti část aktivit skupiny zajišťovali jiní producenti. Velkým problémem ve skupině byla Warholem dosazená zpěvačka Nico.

Andy Warhol velmi pomohl skupinu zviditelnit a již v roce 1966 zajistil kontrakt s prestižní nahrávací společností MGM Verve Record, který umožnil vznik alba, ve kterém Velvet Underground měli smluvně zaručenou volnost.

Pro Warhola byla skupina Velvet Underground v podstatě hračkou - domácím mazlíčkem. Nevadila mu vysoká kontroverznost jejich textů - on sám byl velmi kontroverzní osoba.

1. **Album Velvet Underground a Nico**

Debutové album Velvet Underground a Nico bylo kontroverzní. Hudba byla a dodnes je vysoce ceněna. Na albu je zastoupeno více žánrů - od tvrdého rocku, přes jazz rock, R'n'B, dream-pop i love song. Z hudební avantgardy Velvet Underground čerpají hudebníci dodnes. Ale to v 60 letech v USA nebylo až tak neobvyklé - v době Cageho a náhodné hudby jsou skladby Velvet Underground formální - mají sloky, opakuje se v nich refrén. Raritou je použití "Ostrich" kytary - laděné do jednoho tónu.

Kontroverze jejich hudby nespočívala až tak ve zvuku kapely, ale hlavně v Reedových textech. V rockové písni „I'm Waiting for the Man“ je otevřeně popsána homosexuální prostituce. Kvílivý zvuk violy oslavuje masochismus v písni Venus in furs, která je pojmenována podle knihy Leopolda von Sacher-Masocha. Dalšími tématy jsou drogy, prostituce a jiné.

Andy Warhol do zvuku a obsahu písní zasahoval jen velmi málo. Skutečným producentem skladeb byl Tom Wilson. Andy Warhol vše jenom zastřešoval, protože jemu samému se písně Velvet Underground zdály fantastické.

Andy Warhol byla značka, velmi dobrá značka prodejnosti. Cokoliv Andy Warhol vytvořil, se prodávalo, a to velmi dobře. I proto se nahrávací společnost nebránila experimentu s bookletem desky. Celkově byl booklet komplikovaný - přední stranu tvořil Warholův banán a až na zadní stranu se dostaly fotografie hudebníků a kapely, včetně projekcí zachyceného herce Erica Emersona, který za použití hrozil žalobou. MGM se lekla a vytištěnou část nákladu přelepila nálepkou a na dalších obraz vyretušovala.

Na přední straně desky nebyl původně ani název alba a skupiny, jen žlutý banán vytištěný na samolepce s malým návodem „Peel Slowly and See“ („Pomalu oloupejte a uvidíte“). Největší text na přední straně bylo jména Andyho Warhola. Pod samolepkou se skrýval banán v růžové barvě - zcela zjevná narážka na penis a homosexualitu.

Nápad s banánem také nebyl nejlevnější - nahrávací společnost zakoupila speciální stroj pro aplikaci samolepky. První edice se samolepkou je jedna z mála, kde je možné opravdu slupku banánu sloupnout, další mají jen obrázek banánu před a po sloupnutí slupky na druhé straně (nebo vnitřní straně) bookletu.

V době plné experimentů se gramofonové firmě mohla investice zdát slibná, obzvláště když byla podpořena Warholovým jménem. Bohužel očekávaný úspěch se nedostavil. Prodalo se překvapivě jen 30 000 alb během 5 let.

Hudební kvalita díla byla postupem doby oceněna, taktéž obrázek banánu se stal populárním. V době vydání ale tehdejší americká společnost patrně nedokázala snést to, čím byla deska kontroverzní - texty písní. Ani jméno Andyho Warhola nebylo v tomto případě zárukou návratnosti investice.

Warholův banán není nic, co by přímo souviselo s albem Velvet Underground. I když nepokrytou falickou symbolikou naznačuje témata zmíněná v textech – homosexuální prostituce, masochismus a další. Ale v podstatě se jedná o stejný umělecký záměr – použití běžného předmětu (ready made) jako uměleckého objektu. Stejně jako Duchampův pisoár a Warholovy reklamní obaly se v galerii stávají uměleckým dílem, tak umělecké dílo může propagovat desku. I když s jejím obsahem nijak úzce nesouvisí.

Originální obal desky je ve své podstatě interaktivní. V době, kdy deska vznikala, se jiná interakce nedala jednoduše vyrobit.

Z dnešního pohledu je takováto interakce úsměvná, ale v 60. letech to byla naprosto přelomová mediální a technologická novinka. Dnes se běžně používáme reklamní přebaly výrobků, dotýkáme se tabletů a dalších ovládacích prvků. V umění i médiích takováto interakce naprosto zdomácněla.

Použití nesouvisejícího obrázku na obal desky (obecně jakéhokoliv média) již dnes také nikoho nepřekvapí.

Zdroje:

*Pop Art - definice () http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=90

http://cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=264

http://cs.wikipedia.org/wiki/The_Velvet_Underground

http://www.let.rug.nl/usa/essays/1901-/the-velvet-underground-and-andy-warhol/the-velvet-underground-and-andy-warhol-story.php

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Velvet_Underground_%26_Nico