

冒险与疯狂 ——无所不在的涂鸦

Adventurous and Crazy Graffiti Art

编者按 Editor's Note

要大张旗鼓地来谈论“涂鸦”艺术 (Graffiti Art)，似乎是一件很冒险的事情——绝大多数时候，这些涂鸦分子们是游荡在城市里的无名英雄。他们混迹在人群中，昼伏夜伏，看似悄无声息却又肆无忌惮。在人流涌动的车站、在嘈杂喧嚣的码头、在通向城市另一端的地铁口、在大厦林立的繁华街道、在背街的曲折小巷……公共空间里目光所及的任何角落，都有可能成为他们一展身手的好地方。他们看似无所不在，却又大都各不相识。在那些任意挥洒的图案或是刻意拼写的词句里，也许暗含着他们的身份、名字甚至某一个故事。但我们通常不得而知。

如果说，要来谈论这样一群正在世界各地不断壮大的无名英雄，是一种冒险的话，那么，让涂鸦以艺术的名义登堂入室，就是一种疯狂——作为一种自由而即兴的行为，涂鸦不可能成为美术馆或私人的收藏品，也不可能进入市场流通，例如画廊或拍卖行。于是，在艺术品运转的链条上，它与其它艺术形式有本质上的不同；此外，他们总是和特定的环境、建筑……紧密结合，尽管可以在不同的空间中被不断重复和延伸，但每一次涂鸦都是一个全新的创作过程，它们应该如何被记录和传播？与此同时，在越来越强调公共空间和公德意识的今天，涂鸦究竟是艺术还是视觉垃圾？在涂鸦艺术家们自由宣泄他们的想象力和创造性地同时，被迫观看这一切的公众的意志又将何去何从？一系列随之而来的问题和争论，依然不休。

然而，冒险和疯狂似乎就是艺术天生的代名词，也是我们每个人身上或多或少潜藏着的那种因子。于是，在涂鸦四处吸引我们眼球的当下，让我们共同来一探“涂鸦”的究竟。

一部乱涂乱画的艺术外传

The Legend of Graffiti

艾希 Ai Xi

“TAKI183”是一个有趣的代号，他的主人居住在美国的华盛顿地区。他奇怪的名字包含了两部分内容：首先，“TAKI”是他的本名“Demetrius”的昵称；其次，“183”是他所居住的街道号码。这位以“TAKI183”之名进入我们公众视野的涂鸦者，是一位步行信差，他几乎每天都需要乘坐地铁。

故事发生在1930年——那个时候，在西方的火车站、地铁口和街头，涂鸦以零零星星的微弱之势开始出现，但还不能称之为艺术。值得称道的是洛杉矶以及纽约的许多高等学府中，涂鸦运动开始初具规模，从而被人们认识。在此后的数十年里，它开始在世界各地蔓延开来，并最终从“地下”走向流行。

整个六十年代是故事的转折点——第二次世界大战之后，美国逐渐取代欧洲，成为世界的政治、经济和文化中心。当抽象表现主义以美国主流艺术的身份出现，从而在世界范围内大行其道，成为当时世界艺术的急先锋时，美国艺术评论家柏林伯格所推崇的“艺术应该回到艺术本身”的观点，更加直接导致了形式主义在艺术领域的泛滥。随之而来的波普艺术，以前所未有之势席卷了整个世界。但是，建立在消费文化之上的波普艺术，对流行文化和大众文化的挪用尽管打散了精英主义的堡垒，但在思想上却日益走向拜金主义和物质至上。

在这样的情景中，涂鸦以一种亚文化的姿态在西方粉墨登场——伴随着黑人文化运动在美国的兴起，并作为一种激进的反叛姿态出现，一些艺术家开始把在地铁里涂鸦作为这种“街头文化”和“地下艺术”最好的视觉呈现，在城市的各个角落展开大量不为人知的创作。一大批街头青年成为这支创作队伍的主力军，他们最初只是以此来发泄他们对于当时西方政府和社会的不满，表明其反叛和激进的立场。甚至一些街头帮派用涂鸦来标明自己的地盘界限……这一切在开始的阶段，事实上都与艺术没有什么关系——不

#1 任何场所都可以成为涂鸦艺术家一展身手的地方

#2 街头涂鸦作品

过，这些乱涂乱画逐渐生成了一些带有明显特征的形式和符号，并最终为当代艺术注入了不同寻常的鲜活因素。值得一提的是，今天，一些英文单词和字母成为涂鸦艺术的典型图式，但是，最初在六十年代的美国费城，许多所谓“爆炸一代”的愤青把自己名字喷绘在地铁和街头时，没有人知道他们是深思熟虑还是突发奇想。或许，他们只是出于灵光乍现的一时冲动。但不管怎样，这样的图式以直接、简单、明了的优势，被后来的艺术家继承并沿袭至今。

整个六十年代是涂鸦艺术的“地下时期”，这后来的十年里，涂鸦主要出现在地铁道和地铁口，以及周边的街头。以至于英文单词“Graffiti”，从对一切涂鸦的泛指，到后来在某些地方成为对“地铁涂鸦”的专指。

1971年是涂鸦艺术史上值得铭记的年代——这一年，《纽约时报》报道了地铁涂鸦现象，并以专稿的形式介绍了一位名为“TAKI183”的涂鸦者。这是媒体第一次对涂鸦和涂鸦的创作者进行关注和报道，也是人们开始正式涂鸦艺术的发端。由此，涂鸦艺术开始从慢慢浮出“地下”，进入

所谓的“拓荒时期”。“TAKI183”是一个有趣的代号，他的主人居住在美国的华盛顿地区。他奇怪的名字包含了两部分内容：首先，“TAKI”是他的本名“Demetrius”的昵称；其次，“183”是他所居住的街道号码。这位以“TKAI183”之名进入我们公众视野的涂鸦者，是一位步行信差，他几乎每天都需要乘坐地铁。这或许就是他为什么选择“地铁涂鸦”的原因。虽然“TKAI183”并不是第一个在地铁上涂鸦的人，但是他却幸运地成为人们认识和关注地铁涂鸦的第一位对象。在同一时期，从事地铁涂鸦并被媒体挖掘出来的人还有很多，例如JULIO 204、FRANK207、JOE136……他们的代号都有异曲同工之处。

华盛顿区的风头很快被纽约西南的布鲁克林抢去了——一场涂鸦运动在暗地里酝酿，许多

涂鸦爱好者开始聚集在那里，原本各自为政的涂鸦群体开始链接起来，而涂鸦的场所由原来的地铁向城市的各个角落扩散开去。其中，一个名为“FRIENDLY FREDDIE”的涂鸦者开始声名大噪——FRIENDLY FREDDIE和他的朋友们发现地铁不仅是一个涂鸦场所，还是四通八达、横贯都市的交通体系。乘坐地铁可以方便快捷的到达任何一个地方，而在那些地方涂鸦，一方面不容易被人发现和引起麻烦；另一方面，也避免了遭遇其他涂鸦者，大家分享同一堵墙壁或者同一节车厢展开创作的尴尬。这一时期的涂鸦，更多是在数量上取胜。而涂鸦者的目标，则是把涂鸦遍布到世界的每一个角落，在每一个可能涂鸦的地方，留下自己到此一游的痕迹。

由于涂鸦越来越多，要想引起别人的注意，

或者从中脱颖而出，就变得越来越困难。于是，涂鸦者们开始尝试不同的新方法和新图式，来吸引人们的注意力。这一时期，很多新的涂写手法开始不断涌现，而各种各样的视觉元素也被纳入进来。这些元素中，一部分是为了吸引人们的视觉注意，一部分是表达涂鸦者的意图，涂鸦者们开始渴望能给人们留下形象鲜明独特、内容奇妙非凡的作品。这其中，最为成功的可能要算“STAY HIGH149”——他聪明而成功地利用由“香烟”组合而成的符号，打造了个人风格化的图式，并以令人记忆深刻的效果获得了大众的认可。随之而来的是涂鸦尺寸的变化——事实上，涂鸦的面积越大，越有视觉上的冲击力。于是，涂鸦者们改进了油漆喷枪的尺寸和结构，他们还把字母喷得更大更浓重，这时候，新的标志性的涂鸦出现了——人们在墙壁上，用巨大的字母作为图案。最初创造这种形式的人已经无从考证，但人们把来自布鲁克林区的“SUPER KOOL 223”看作这一形式的代表。他们在地铁火车的侧面，展开等高的涂鸦，并让这些图案随

I #1-2 街头涂鸦作品

墙上的涂鸦 李赞

着这些流动的火车，转遍整个纽约。值得一提的是，他突破性地开始了对字体的改革，用石块体和斜体代替了原来千篇一律的字体，而经“SUPER KOOL 223”改造过的字体，后来被称做百老汇体。这引发了人们对字体变革的热情，并直接导致了随后的机械体和狂野体的诞生。从此，越来越多的字体风格，开始出现在涂鸦创作中。

遗憾地是，由于经济危机的影响，地铁涂鸦的发展在1974年以后，步调开始趋于缓慢。与此同时，纽约地铁疏于维护，也对地铁涂鸦的发展起到了致命地阻碍作用。内外因素的夹击之下，原本兴盛一时的地铁涂鸦由涂鸦领域中的绝对主流，开始被慢慢蚕食。由于创作地点的改变，以及各自之间涂画风格的日益融合，其他涂鸦方式逐渐增多。而人们也不再使

用原来“姓名+街区号码”的模式为自己取代号了。

但是，值得庆幸的是，尽管如此，涂鸦艺术并没有因“地铁涂鸦”的淡出而停止，由于越来越受到主流文化的关注，涂鸦在当下已经成为一种不容忽视的文化现象，并以其独特的创作方式和呈现地点，成为当代艺术最有活力的代表。

当代美术家

99艺术网
www.99ys.com

看当代艺术新闻

WANNA READ CONTEMPORARY ART NEWS?

足不出户看展览

WANNA BUY CONTEMPORARY ART WORKS?

收藏艺术精品

WANNA ENJOY CONTEMPORARY ART EXHIBITION?

上99艺术网

JUST STAY HOME AND VISIT 99ART NET!

北京久久弋曙科技有限责任公司

新闻部: xinwen@99ys.com 商务部: art@99ys.com

el: +86 10 5137 4001 /4002/4003 Fax: +86 10 5137 4005 - 812

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区01商务楼401室 邮编: 100015

Address: Room 401, Business Building 01, No.2, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing P.R.China 100015

