

街頭塗鴉 潮流的吶喊

2013-10-27 記者 邱慧真 文

街頭塗鴉也叫作「噴漆藝術」，被認為是嘻哈文化的四大元素之一，與街舞、饒舌、DJ並列。起源於一九六〇年代紐約布魯克林的街頭，高聳參天的高樓大廈、繁榮的華爾街股市，是當時美國經濟鼎盛的最佳佐證。在這種盛況的背後，有一群居住在貧民窟、以黑人和拉丁裔者居多的社會邊緣人士，他們的生活環境充斥著種族歧視、貧窮、失業、失學等等問題，種種的社會問題造成心裡的不平衡，為了宣洩對生活的不滿，並宣示地盤而在街上寫下自己姓名，而形成塗鴉行為。這些人透過塗鴉宣告自己的存在，且避開主流社會的鄙視，得到短暫的抒發。

一九七〇至一九八〇年，塗鴉文化產生了變化，已有「美」的概念產生。地下鐵的火車車廂、公共廁所、路邊的牆面，隨處可見塗鴉的蹤影，甚至有一群藝術家賴此為生，這些人不外乎低下階層的年輕人、西班牙裔，或是黑人，他們以街頭塗鴉衝撞社會固有的體制，也為紐約添上嶄新的都市景觀。在這個時期(西元一九七三年)，紐約一間藝廊展示二十多件大型塗鴉作品，是塗鴉走入「藝術」領域的一大里程碑。

西門町電影公園旁的變電箱、牆壁上充滿美國風格的塗鴉。(照片來源/邱慧真攝)

西元二〇〇〇年左右，這股塗鴉風潮進入了台灣街頭。在台灣，街頭塗鴉大部分是由數人所組成的團體進行塗鴉工作。他們手持各種顏色的噴漆罐上下搖動，發出「叩囉、叩囉」的聲響，混合均勻後，便開始在城市的角落進行塗鴉，也有人以滾筒油漆刷在牆面上創作大型字體，或是以簡單的簽名塗鴉、繪圖塗鴉在平整的變電箱上作畫。台北市西門町的昆明街、武昌街與峨嵋街交會的街區，俗稱為「美國二手貨街」，是一處充斥著青少年文化的地域，潮牌服飾店、刺青文化、街頭塗鴉等，在這條街上隨處可見，不論是店家的鐵捲門、路邊的電箱，抑或是整面水泥牆上的塗鴉作品，都不難看出美國嘻哈文化的蹤影散布在其中。

實際走訪西門町的當天，還看到台北知名塗鴉團隊，《CityMarx城市記號》的街頭藝術家們，正對著水泥牆漆上萬聖節的圖騰。一般而言，塗鴉往往被視為社會失序的表徵，更是毀壞公共環境與市容的行為，但在西門町這個青少年文化、流行文化與次文化交織的地方，卻是屢見不鮮。在這裡，塗鴉就像是戶外裝飾一樣。《CityMarx》的Joker老師透露，會接觸街頭塗鴉純粹是因為從小就喜愛畫畫，無關於對社會的不滿。由此可知，隨著時空與生活環境的改變，塗鴉已經不再作為是與社會抗衡的武器，反而成為一種自由的藝術創作方式。

台北市昆明街96巷，鐵捲門上的泡泡字體塗鴉。(照片來源/邱慧真攝)

對峙與和諧 風格多變

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

● 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

街頭塗鴉與城市產生緊張的對峙，某種程度上，卻也是一種和諧，是塗鴉者對於該地域的對話與詮釋。這些塗鴉作品的風格不盡相同，有「3D Style（立體派）」，通常會運用多種色階以製造光影，需要較複雜的塗鴉技巧，跳脫平面的空間束縛而產生空間感，達到視覺的效果；「Wild Style（狂野派）」，顧名思義便是奔放的風格，英文字母會有結構上的變化，包括箭頭、釘子等裝飾性的元素，辨識度通常不高，甚至只有塗鴉者自身才懂圖騰的真正涵義；「Bubble Style（泡泡字）」，用兩種以上的顏色進行塗鴉，先勾勒出字母的輪廓，再用另一色塗滿，讓字母產生有如泡泡般的變化，通常形狀都是圓圓的，講究字母之間連接的流暢度；「Old School（傳統字派）」，是比較古早的風格，辨識度最高、最容易讀懂；「Brush（滾刷）」，用滾筒油漆刷進行創作，這種風格的字體簡單且非常大型。

塗鴉品牌 叛逆成共鳴

「潮」代表「潮流」，與街頭流行文化密不可分，也是年輕族群嚮往與追求的「帥」與「時尚」。不論在國內或國外，街頭文化的盛行，使得品牌與藝術家紛紛尋求合作的機會，融入塗鴉元素並發展流行文化商品。法國知名精品品牌的時尚設計總監首度在西元二〇〇一年與紐約知名藝術家史蒂芬·史鮑斯合作，將經典的品牌字樣替換成設計師手寫的塗鴉字樣，推出後大受市場歡迎。此外，除了藝術家跨刀為品牌設計商品之外，還有許多塗鴉藝術家推出自創品牌，販賣自己設計的商品；更有偶像藝人如周杰倫、羅志祥、五月天的阿信、陳冠希等擁有自己的潮牌店，藉由明星自身的知名度吸引粉絲們購買商品。在這些個性十足的潮牌服飾中，最常見的就是骷髏頭造型，和充滿金屬感的配件，展現時下年輕人的性格，因此吸引許多想要成為「潮男」、「潮妹」的青少年爭相購買。

美國二手街上的潮牌店面與牆面上的作品，充滿青少年文化的氣息。

（照片來源／邱慧真攝）

從破壞市容到環境藝術

隨著時代的更迭及生活環境的提升，塗鴉藝術不再只是一種宣洩的途徑，而是轉變為環境藝術的創作。臺北市政府工務局水利工程處更設立「合法的」河濱公園塗鴉區，讓塗鴉者有更大的空間可以進行創作，也讓一般民眾得以欣賞到獨樹一幟的街頭塗鴉藝術。除了政府的努力之外，塗鴉藝術家也積極地促使塗鴉商業化，與潮流品牌、消費文化接上軌道。街頭塗鴉與服飾合而為一，狂放的風格被視為「叛逆」的表徵，鮮豔的色彩形成搶眼的視覺效果，因此引起年輕族群的強烈共鳴，在市場上的接受度非常高。塗鴉，不再只是「西街少年」毀壞市容的離經叛道，更是一門雅俗共賞的潮流藝術。

象牙塔外 明星高中存廢戰

針對十二年國教實行的現況、明星高中備受爭議的現勢以及大眾紛歧的觀點作探討，歸納出可行的未來發展。

橫著走出一條路 現實搖滾

日本搖滾樂團RADWIMPS，以獨具的世界觀和特殊省思角度，溫柔但尖銳的唱出此生的生命態度。

▲TOP