nii na

展標では 連載、不らをも成れ上の母性 加速的・開放ではは一度を止 を取りなる。 医量・近角角器 を取りなる。 医量・近角が変な 他ははなる。 医型のを数・可 ははは、一般 胃乳性のも・ を変える。 医型の影響を取り 高質とまるはは、で変えられ が計画・記者性を関切を支撑 は、作品になる。

手續順漆的運幅者,若不是從 小喜歡編書,就是具有更維恆 關科系的背景

華山論劍,城郭比藝——台灣街頭塗鴉文化

文 · 攝影 = 畢恆達

台灣的街頭塗鴉大約在1990年左右出現,形成風潮則是2000年以後的事情。塗鴉大抵是隨著西方嘻哈、滑板、流行文化而傳入台灣,沒有紐約地下鐵塗鴉形成的種族與階級土壤,也沒有隨著工具發明、競爭而在形式風格上有著繁複的演進過程。由於發展年代較晚,台灣塗鴉次文化形成的時候,就已經同時受到歐美、日本等地塗鴉的影響,存在不同的内容、形式與風格。

門派和招式

台灣的街頭塗鴉者主要分為三種,分別是手續噴漆塗鴉者、簽名塗鴉者、 模板塗鴉者。這是以其整體塗鴉風格來歸類,實際上並不能完全清楚區隔。

1. 手繪噴漆塗鴉: 這類型的塗鴉者若不是從小喜歡繪畫,就是具有美術相關科系的背景。他們通常是先喜歡繪畫與設計,遇見塗鴉之後,找到街頭塗鴉的樂趣。隨著他們接觸塗鴉的管道不同(網際網路、國內外塗鴉者、滑板場等),有一類是承接美國塗鴉的傳統,認為塗鴉是簽名/字母的藝術,會致力於字母畫作的創作(如DZUS):另一類則是比較強調塗鴉的藝術性,其中有的使用某種特定圖像風格來取代簽名(如ANO),有的則是以公共牆面

為畫布從事藝術創作(如IMW):

- 2. 簽名塗鴉,相較於上述以手繪價漆為主的塗鴉者,是從美術走向塗鴉, 第二類的塗鴉者(以CHEK和NOE為代表)比較是先喜歡街頭塗鴉,然後從 其中漸漸發展不同的塗鴉風格,走進塗鴉的藝術。他們的塗鴉有頗大的比重 為簽名塗鴉(tagging)與泡泡字,同時也輔做貼紙以及以字母為主的畫作。
- 3. 模版塗鴉:受到《塗鴉·糖果地圖》書中介紹歐陸塗鴉,特別是Banksy的影響,他們的目的不在於到處簽名,也不是喜歡美術畫書,而是找到一種在公共空間中發表意見的方法與管道,(Bbrother、黃大奎)。

中文還是英文?

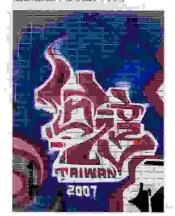
中英文字在字體組成結構上也有根本的差異。英文字,不管簡單或是艱澀的字,都是由字母所組成,原則一致。可是中文字筆劃差異極大,可以從一劃到三十劃。例如從本、林、森到鬱都是一個字,不像英文只需辨識每個字母,相對而言,中文比較難以辨識。

那麼筆畫相對較為簡單的簡體字是否可行呢?台灣塗鴉者非常清楚地表示不希望被誤認為是中國的塗鴉。順著上面的邏輯,「注音符號」的結構倒是接近英文,而且非常台灣本土,有沒有可能成為台灣塗鴉的特色呢?他們表示這是一個可能的想法,不過注音符號通常只出現在兒童讀物裡,外國人也無法辨識,因此並沒有塗鴉者真正嘗試。BOUNCE也認為,台灣的塗鴉者對英文字母的感知程度不夠高,大家bomb的字都很像,而他對圖案造型比較有興趣,字練得沒有很熟,因此固定畫機器免讓別人可以認識、記住他。這也解釋了台灣街頭塗鴉者為何經常以圖像代替簽名的原因。

簽名參囑者,往往是先愛上街頭 塗鴉,然後再從其中漸漸發展不 同的風格。

新朗達鴉中少見的中文字·

上圖·大家bomb的字都很像·因此Bounce固定畫機器免讓別人可以認識、記住他。

下圖:在多數塗鴉者眼裡,原來 的都市景觀才是單調、枯燥而醜 陋的。(變電箱的制式彩繪)

模板塗鴉的主要目的,往往是在 公共空間裡面發表意見。

評價塗鴉的江湖規矩

塗鴉圈有點像是武俠小說裡面的江湖,自有一套行事準則、評判標準與懲罰機制,一般社會大衆未必知曉。塗鴉者會受到塗鴉圈的尊敬或陲棄,大抵依賴底下幾個標準;

1. 風格(style): 風格包括技術、創意與獨特性。使用順漆罐需要長期的練習才能掌握自如。能否徒手畫直線、畫圓,既要直或圓又不斷線、也不能讓噴漆滴下,確實考驗塗鴉者的功力。構圖是否平衡、配色是否創新、漸層是否有層次、線條是否乾淨順暢,都是評判畫作好壞的標準。價漆的基本功夫熟練之後,要在狂草(wild style)、3D等風格上精益求精,既能發展自己的特色,他人又難以模仿。技術雖然是基本功、不過有創意或好的想法比技術濃重要。

2. 數量(saturation): BOUNCE說:「真的要塗鴉的人,每個禮拜都要出去畫……你要每個點一直畫一直畫,讓人家每天看到」。反過來說,如果塗鴉技術還不成熟,塗鴉數量卻很多而密集,也會遭到塗鴉圈的抵制。像是2006年左右,在台北西門町與東區突然出現大量,而且面積頗大的,用很簡單線條勾勒的青蛙模版塗鴉,就讓塗鴉圈認為太不上道,明明還沒有準備好,就過份地佔據了太多的公共空間。於是大家群起加以抵制,在青蛙塗鴉上打叉,或者寫上太寫的「TOY」,以示警告與懲罰。

3. 選點(physical daring):能夠在身體不太可能到達、意想不到或是很危險的地方塗鴉,一方面是塗鴉者的自我挑戰,一方面可以贏得塗鴉圈的讚賞與歌佩。CHEK在台北圓山橋橋墩下的巨幅畫作很為塗鴉圈所樂道。只要搭乘捷運淡水線,經過圓山站的時候,一定不會錯過。河水中的倒影讓塗鴉的面積加倍,更神奇的是CHEK的水中倒影仍然是CHEK。

4. 勇敢(social daring):「非法」「偷襲」「未經允許」是塗鴉的特質,就是這樣的特質產生了樂趣與價值。BOUNCE說:「對合法塗鴉者而言,塗鴉重點是風格的發展。對非法塗鴉者而言,塗鴉應該在街道而不是畫布,應該是神出鬼沒而不是公開活動,否則就失去了它的本意。」所以如果幫一家夜店牆壁創作,那只能叫做彩繪、因為作畫過程過於安逸:如果過於商業化,將精力放在商品的設計上,那也不叫做塗鴉。

5. 曝光(exposure): 名聲是塗鴉者最終的成就,而媒體報導則是快速成

名的方法。多數的塗鴉者在成功塗鴉之後,通常會 拍照存證,甚至將圖像上網,這樣可以突破地理空 間與時間的限制,讓更多不同的觀象有機會看到。 有的塗鴉者則除了藉由選點,讓塗鴉作品在都市空 間中曝光之外,也會藉由塗鴉内容創造的社會議 題,吸引媒體的注意。不過媒體報導也是雙面刃, 它同時吸引了更多社會大衆的目光,甚至親身前往 觀察,但是同時也可能導致塗鴉更快速地遭到清除。

是誰對都市景觀不滿?

不同於紐約地鐵塗鴉的社會脈絡,台灣的街頭塗 鴉者來自一般家庭,很多從小美術天分便受肯定,大多順利進入大專就讀。 他們塗鴉的動機並非來自直接對抗或不滿。他們只是為了展現自己的美術天 分、讓自己為社會所看見,或者有話要說,將塗鴉當成街頭的麥克風。

他們似乎對於中產階級所形塑的整體都市景觀感到不滿,也是對於整個守規矩、守秩序這種公民角色的不滿,想要跳脫常規,可是又不直接挑釁。透過塗鴉,找到團體的認同,在這個圈子裡,有自己的術語、行規、智慧/技巧、評判標準,能夠得到尊敬與名聲甚至往商業體制發展的機會。

儘管有許多人或政府將塗鴉視為都市之權,認為塗鴉破壞都市景觀的乾淨、整潔與美感,不過在多數塗鴉者眼裡,原來的都市景觀才是單調、枯燥而醜陋的,而塗鴉可以美化市容。目前台北市政府設置了五處塗鴉專區,塗鴉者並未強烈反對,認為可以在不受威脅、安靜、長時間的條件下塗鴉,作品的完整度較高。不過,其前提都是不能因為有合法塗鴉專區存在,將其「貧民窟化」,因而限制其他空間塗鴉的可能性。對他們而言,非法塗鴉的快感、對體制的挑戰、不受約束的創作自由、對公共空間公共性的重新定義,仍然是街頭塗鴉的核心要素。

(本文根據「畢恆達、郭一動、夏瑞媛(2008)台灣的街頭塗鴉文化。台灣社會研究季刊,70,79-120。」改寫而成。)

CHEK挑戰在台北市圓山橋橋墩 下創作巨幅塗揚·很為塗鴉圈所 津津樂道