

投稿類別：藝術類

篇名：

「塗」出自己—簡介街頭塗鴉藝術

作者：

陳鈺旻。私立聖功女中。高二儉班

指導老師：

邱玉玲 老師

壹●前言

在這個充斥著壓力的時間點上，我正在尋找著與之抗衡的管道。走在西門町的街頭，不管是小巷、廢棄的房屋、或者是圍牆上，處處可以看見抒發自己心情的塗鴉，突然覺得，或許這也是個好方法來發洩！

在台灣，街頭塗鴉藝術慢慢開始在萌芽，由於塗鴉是違法的，許多「畫家」只能在三更半夜偷偷的趕工，同時還要注意警察的取締。雖然街頭塗鴉藝術在現今社會上並不被大眾所認可，但當藝術家拿起噴漆，這就是一種想表達自己，而不想被現有體制所束縛的想法，只是他們真的付出了行動！

這種冒險的藝術熱忱引發了我的研究動機，也讓我想要更進一步了解被稱反社會、反體制的街頭塗鴉藝術！

貳●正文

一、塗鴉的歷史

塗鴉藝術起源於 60 年代的美國紐約貧民窟，當時一直被視為是社會問題來源的黑人青少年，因為長期受到白人對他們種族歧視的欺壓，加上當時社會反戰與反性壓抑等思潮影響，於是他們拿起噴漆，在牆上任意地噴繪含有諷刺意味的文字和漫畫，藉此來宣洩心中的不滿。但也因為這些塗鴉單單只有反叛的意義，讓那個年代的塗鴉創作，不被視為一種藝術，而是一種髒亂和犯罪的象徵。

塗鴉在很久以前便已存在，甚至還早於一些文明古國，例如：古希臘及羅馬帝國。如果把塗鴉的定義定得更廣泛一些，史前時期的原始人在山洞中的壁畫也可以稱作塗鴉。塗鴉的英文是以複數 Graffiti 表示，其單數為 graffito，這兩字皆從義大利文的「亂寫」借用而來，並都是起源自希臘文的「書寫」：γραφειν (graphein)。關於這個字為何演變成「塗鴉」的意思，歷史學家並沒有詳細的定論。

二、塗鴉的起源

街頭塗鴉早期常見於美國次級住宅區的小巷道上、地下道以及地鐵站。藝術者以噴漆在牆上作畫，用以表達他們想宣告的意念或是想法，更有幫派以此來劃分地盤。塗鴉從 60 年代發展至今，逐漸的成為一種街頭藝術，只是各國政府多半把街頭塗鴉視為是髒亂以及有礙市容，所以噴畫家得常常躲著警察，要不然就是在朋友或自家的鐵捲門上作畫。

「塗」出自己—街頭塗鴉藝術

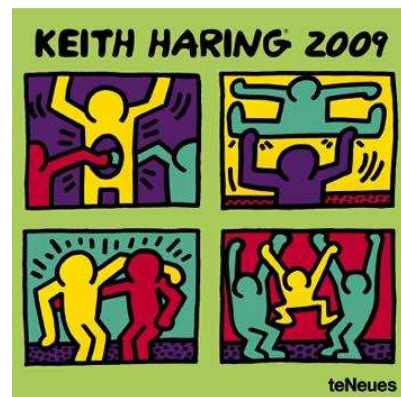
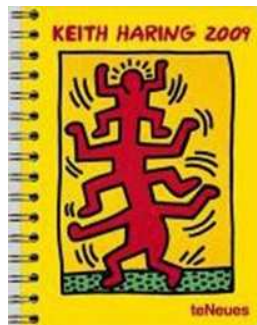
塗鴉一字最早是由古羅馬人所創造，在當時的社會裡，預言的文字以及抗議的宣言常被塗鴉在牆上或公共場所，好讓社區的人看到，有些古代的塗鴉至今仍保存於古羅馬的墓穴裡面。

三、各種塗鴉藝術

(一) 噴漆藝術

就字面上來解釋，噴漆藝術就是用各種顏色的噴漆罐把事先畫好的草稿放大塗鴉在牆上。在塗鴉時值得注意的是，噴漆罐裡含有像二甲苯的有害物質，它不但可以經呼吸進入體內，人的皮膚也可以吸收它，所以在進行噴漆時，塗鴉藝術家會戴上手套以及防毒面具避免接觸到噴漆。另外在清除噴漆時，會使用像丙酮和甲苯的稀試劑，或用高壓技術去去除塗鴉。

噴漆藝術一般被認為是嘻哈文化 (Hip-hop) 的四大元素之一。噴漆藝術多以用塗鴉形式、方法、特色，甚至是以喜歡用的媒介來分類，比較著名的有：費城的邪惡流派以及紐約的狂野流派。到了 1980 年代，隨著藝術市場的抬頭和人們對作畫的興趣重新燃起，一些街頭藝術家慢慢崛起，還有因此而成為藝術家，如：凱斯·哈林 (Keith Haring)。

以上是凱斯·哈林先生以及它的作品(註一)

噴漆藝術是在日常生活中最常見的形式，也是較早開始發展，發展較成熟的街頭塗鴉藝術之一。而現在，在台灣的噴漆藝術已經與本土的文化逐漸融合，像是「門神」中將西方的卡通人物，變身成為台灣門神，或是在「雙手合十祈禱的婦人」裡穿著傳統客家服飾的婦女。

「塗」出自己一街頭塗鴉藝術

台中教育大學美術教育學系主任莊明中曾經說過：「我們教育大學美術系的學生，受的是正統訓練，但他們畫的東西，慢慢的也會運用一些民俗的圖騰，或比較台灣本土的圖像，圖像上也慢慢從周遭的一個體會，表現在噴漆或塗鴉的作品中。」(註二) 以上這些就可以看出在這些西方的外來文化中，已有了台灣自己的創造力！

(註三)

(二) 激進或政治塗鴉

政治塗鴉簡單來說就是反政府者發洩的一種方式。通常，進行這類塗鴉的人往往分成兩種不同的目的及理念，一種認為政治塗鴉是實踐政治的方法或技術，也是表達反技術的工具；另一種覺得政治塗鴉是破壞原有策略的媒介活動，並把政治塗鴉者依據政治立場和經濟背景做分類，前者例如是在 1970 年代的英國，便有政治團體在地鐵牆上寫上無政府主義、反戰、兩性平等及反消費等他們想推動的標語。

「塗」出自己一街頭塗鴉藝術

在政治邊緣化的人（如極左或極右派份子）也會利用這樣的塗鴉來表達他們的政治思想，這種塗鴉也被稱作是「政治宣傳塗鴉」，它可以很簡單也可以很粗糙，例如納粹份子便可能只劃一個「卐」字標誌了事。

亞洲著名的政治塗鴉藝術家便是香港的曾灶財先生。

以上是曾灶財先生以及他的作品。(註四)

街頭藝術家 MC 仁也曾公開表示欣賞曾氏作品：「把街道當畫布，他是第一個，而很成功。」書法家易斐更同意曾氏作品是香港文化一部分，值得尊重。香港議員李卓人也認為曾灶財代表香港基層本土文化。(註四)台灣人可能都對這位九龍先生一曾灶財並不熟悉，但他可以說是亞洲政治和激進塗鴉的領導人！他從三十五歲開始便在街頭寫字，以毛筆書寫『漢字』寫遍九龍各地的電杆、電箱、牆壁，在香港處處皆可看見它的筆跡，他所寫的內容大多講述自己及家族的過往事蹟，以及宣示對九龍的『主權』。這樣的毀害公物讓他一直與警察發生衝突，但他從不因此而停止。他那持之以恆的心與精神，即使是在他過世後，也不曾消失過！

直到今天，有些他未被清除的畫仍被好好的保存在香港，許多人老一輩的人也對他印象非常深刻，如果，有一天發現了他的作品，不要忘記要好好的懷念他的事蹟。

(三)電腦塗鴉

這網路迅速成長的世紀，許多塗鴉的「畫家」已經由噴漆轉為用電腦來繪圖，這樣不僅可以減少被警察的取締，也沒有時間上的限制。但電腦塗鴉基本上還是以噴漆塗鴉為標準來做想像，技術上，這些創作並非未經准許，因此它們不算塗鴉，此外，電腦塗鴉也常常用來做為遊戲中用以模擬城市的實景。

「塗」出自己一街頭塗鴉藝術

(註五)

(四)鐵路塗鴉

鐵路塗鴉可以說是由貨運列車上的塗鴉慢慢演變過來的，最初，一些偷偷坐在貨運車廂的遊民會在車廂內外寫下自己的名字來表示自己曾到此一遊，或是用粉筆記錄火車經過的地方，貨運列車塗鴉多半是鄉村的消遣娛樂，在美國、中歐和南美洲都可以找到這種塗鴉。由於火車會駛到很多不同的地方，車廂上的名字往往因此名揚天下，另一種可能則是當火車穿州過省時，一個人的塗鴉有可能被別州的人所塗抹、覆蓋，這種情況則被視為一種全國性的塗鴉競爭。

城市中，塗鴉常常在地鐵列車的車身上出現，在美國紐約，鐵路塗鴉還曾經被視為是塗鴉事業最後的終極目標呢！當把地鐵塗鴉發揮得淋漓盡致，就是把整列地鐵列車都噴上圖案，範圍可以只限於車窗以下或是遍及整個車身。多項外國書籍和紀錄片皆有記載歷史悠久的鐵路塗鴉。

2010年6月5號，一名瑞士男子佛裡克爾（Oliver Fricker）與在新加坡闖入地鐵站並塗鴉，遭判鞭刑3下及入獄5個月，此案在新加坡造成極高關注。

(註六)

(五)其它塗鴉

1、公廁塗鴉：在公廁或公眾浴室中的塗鴉。很多情況下都是不雅的作品。

2、醉畫：一種在醉了的人身上施行的塗鴉。

3、作物塗鴉：指在田野中以去除莊稼等方式畫出幾何圖案的塗鴉。

4、樹上塗鴉：刻在樹幹或樹皮上的塗鴉。最常見的內容是愛的宣言。

5、光塗鴉

(註七)

(六)台北多元藝術空間青少年發展促進會(簡稱藝青會)

藝青會是由一位名叫 Jimmy 的街頭藝術家於 2009 年 6 月 8 日所成立，它的宗旨在推廣藝文環境，及發展青少年藝術空間平臺，召集全臺灣熱愛平面設計、舞蹈、花式籃球、街頭藝人、DJ 音樂、極限運動、創意服飾、藝術品等群眾成立的協會，發展創意藝術活動，永續經營，以確實臺灣青少年團體擁有資訊分享等權益。(註八) 他們努力的經營這個促進會，為的就是要延續在台灣的街頭文化，他們並不想看到許多人因為現實生活中的壓力，而放棄了對街頭的熱情。他們也積極的在國中小學開課演講，想要讓有夢想的人去達成它，然後把它變成理想，而不只是單純的想像。現在的西門町也是由他們一滴汗一滴血，一點一點所完成，才會變成現在如此的繁榮，這些無名英雄的背後，有著更多動人的故事等著我們去翻開。

參● 結論

直到寫了這篇研究，才發現原來街頭塗鴉藝術是這麼的奧秘，可以這麼的深入探討，還有那麼多的人默默的支持著、經營著台灣的街頭文化。不管現在街頭塗鴉藝術是不是台灣主流文化的一種，也不管他是不是被大眾所接受，我們都應該去珍惜與愛護，而不是一看到街頭塗鴉就大叫好髒、好亂或好醜，它畢竟是台灣人發揮創造力與想像力的結晶，就讓這充滿抽象藝術的塗鴉，一直延續下去吧！

肆●引註資料

註一、關於 Keith Haring。(檢索日期 2011/7/16)

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?gid=1608102508795>

註一、Keith Haring 凱斯哈林。(檢索日期 2011/7/16)

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Sih07q2CEQU1BKR4uMZP/article?mid=655>

註二、中台灣塗鴉彩繪本土藝術

<http://tw.epochtimes.com/6/3/4/22878.htm>

註三、西門町自拍

註四、九龍皇帝：曾灶財。(檢索日期 2011/7/16)

http://zvx911.blogspot.com/2009/02/blog-post_26.html

註五、電腦塗鴉。(檢索日期 2011/7/16)

<http://www.cxedu.net.cn/ReadNews.asp?NewsID=1443>

註六、Yahoo 圖片—鐵路塗鴉 (檢索日期 2011/7/16)

註七、維基百科—塗鴉。(檢索日期 2011/6/30)

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%97%E9%B4%89>

註八、藝青會 (檢索日期 2011/7/17)

http://www.dssent.com/uc_page.php?ANo=8