

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