涂鸦: 成长中的街头艺术

有别于我们平常说的"信手涂鸦",真正的涂鸦,其实是从西方舶来的一种街头艺术。

今年初,合肥市红星路"涂鸦墙"的去留,曾一度引起舆论热议。多数人可能并不了解涂鸦艺术,但他们认同涂鸦作品对城市文化的贡献。在一些从事社会研究的学者或者艺术家看来,只要涂鸦创作的合法性和质量不存在问题,就应该加以引导,使之成为一道独特的城市风景。

与中国大多数省份一样,安徽的涂鸦创作仅限于部分城市,其产生具有极大的偶然性,通常是因为创作者的个人兴趣,以及信息时代带来的外部影响。 涂鸦创作群体很小,只有寥寥数人。他们分散在不同的城市,虽然舞台逼仄,但依然在坚持。 本版文字 王震

集体创作

历史:溯源

作为翻译名词的"涂鸦",最早出自唐朝诗人卢仝的《示添丁》一诗:"忽来案上翻墨汁,涂抹诗书如老鸦。"后来中国文人则以"涂鸦"比喻书画或文字稚劣,以示自谦。

维基百科对涂鸦的解释是,在公共、私有设施或墙壁上的人为和有意图的标记。涂鸦可以是图画,也可以是文字。未经设施拥有者许可的涂鸦一般属违法或犯罪行为。

最早的涂鸦可以追溯到尼安德特人的洞穴壁画,在后来的不同历史时期,各种随手涂抹在特定建筑或物品上的文字、图画、符号等,以及现代旅游景区随处可见的"到此一游",都被认为是涂鸦。

中国·盘点

十年前,随着HIP-HOP热潮的涌入,作为街头文化的一部分,涂鸦开始出现在中国的北京、上海、广州这样的大城市里。那时候的涂鸦,是令城市管理者头疼的"小广告",而随着城市的发展,涂鸦也逐渐艺术化和商业化,它不仅见证着中国城市的变迁,也在成为城市建筑中一道新风景。

目前中国的涂鸦有很浓厚的美式风格,形式多为一些变化字体的英文和美式的卡通。一些涂鸦创作者呼吁,中国涂鸦需要有中国人自己的风格。他们认为,涂鸦本身是一种群众艺术,需要有一定的生活感。朋克精神和放任不羁的激情,被他们一再强调。

北京的798艺术区,曾经是涂鸦爱好者的天堂。798墙

但事实上,作为街头艺术的涂鸦,最早产生于美国,上世纪60年代,住在美国华盛顿的一个送货小子德米特里,随处涂写自己的绰号"Taki183",这个举动不仅使其登上了1971年的《纽约时报》,也使涂鸦(GRAFFITTI),这个来自希腊文"书写"与意大利文"刮痕"的俚语成了一个艺术名词,街头涂鸦就此开始。

涂鸦内容包括文字、卡通人物、政治口号,乃至宗教与神怪形象。涂鸦绘画起初并不为艺术界所注意,大部分情况下,它处于一种自我发展自我满足的地下状态,直至上世纪80年代前半期,涂鸦艺术才浮出水面,成为纽约画派最流行的一种绘画风格。

头的涂鸦秉承了涂鸦艺术的原始风貌,"厕所文学"的味道 比较浓郁,让人对高雅与低俗的关系产生新的理解。

上海的莫干山路200米的沿街墙壁上,布满了各色涂鸦作品。这些充满灵性、风格迥异的涂鸦作品展示着创作者的才华和理念,同时也为上海凭添了几许国际大都市的独特韵味。

广州的越秀南路,曾经是涂鸦作者的舞台。不过随着城市的发展,用来作为画布的墙面,不断被拆除。即使是开放的前言地区,当地涂鸦创作群体也不过数十人。

另外,武汉、西安、成都等地,近年来街头涂鸦文化均有一定程度发展,出现大批的涂鸦爱好者和顶尖的涂鸦高手。

本土・寻踪

"涂鸦在中国虽然起步晚,但是发展的速度很快,尤其这两年,很多有天赋的新人不断加入这个队伍里。"合肥涂鸦作者蔡轶群介绍说。年初在红星路涂鸦存废之争中,多家媒体的采访让他为大众所熟知。

但安徽涂鸦队伍的发展,与国内形成了巨大的反差,甚至可以说是止步不前。"几年前是这些人,现在还是这些人。"蔡轶群显然对这一现状非常失望。现在仍然坚持在做的,并且有稳定作品产出的也就5个人左右。

从另一名涂鸦作者Smear那里,我们了解到,目前安徽涂鸦只有一个真正意义上的团队:Hui Crew,成员除了Smear本人和蔡轶群(鸭梨)外,还有鳄鱼、Roy和XER,这个圈子中的人都很低调,很少以真名示人,特别是在受访时。很多人在遭遇现实压力和创作困境后,没有坚持下来,逐渐退出了涂鸦圈。

据 Hui Crew 的成员之一 Roy 介绍, 安徽有 涂鸦创作踪迹的, 主要在合肥、芜湖、蚌埠、滁州、亳州、淮南。"合肥基本上就是我和另外一个涂鸦 者了, 我们是很好的朋友, 作品都集中在红星路。" 蔡轶群说, 合肥还有几个新手偶尔有作品。

近几年,这个团队每年都会在芜湖做涂鸦活动,完全是自发非商业性质的。前年的活动中,国内外近百名涂鸦作者在芜湖同时创作,堪称安徽涂鸦交流史上规模最大的一次。

合肥红星路,蛇年主题

合肥庐江路,大禹治水交流活动作品

专家・观点

这种自发性的涂鸦创作应该鼓励和引导。尤其在内容上,本身就属于先锋艺术,处于城市中心地带的涂鸦应该表达健康、纯洁的内容,展示美好的情感,像街舞那样,同是年轻人积极向上的情感表达;在创作地点上,在未经许可的情况下,不能破坏私家住宅、文保建筑。

——安徽美协主席张松

涂鸦艺术其实是青少年的一种自我表现和自我 宣泄,想要获得社会认同的反应。对涂鸦艺术,可以 进行适当的引导,譬如举行涂鸦艺术展等等,展现涂 鸦艺术积极和健康的一面,让更多的市民了解和接受,引导得好的话,甚至可以展现城市创意。

——同济大学社会学教授范靖宇

涂鸦不同于乱涂乱画,涂鸦玩家都是想通过自己的作品来表达自己对社会、事物的看法。对于这种现象,我们不应该用堵截的方式,而应该选择正面引导。如果引导涂鸦玩家将青岛的一些元素融入到其涂鸦作品中,也能促使整个城市的形象、展现城市创意,在一定程度上呈现文化的多元化。

——青岛市社会科学院教授刘同昌