

城市中的涂鸦艺术 Graffiti art in city

◎李向北 赖韬 Li Xiangbei, Lai Tao

学术界对于公共艺术的定义，一直存在着多种不同的解读版本，这是因为它在不同的国度、民族以及它所处的历史及时代背景中，存在着理念上的差距。但在其表现形式上的认识却是共同的，它就是存在于公共空间中的艺术。何谓公共空间？笔者认为：只要是谁都能看，谁都能去的空间，都可以称为公共空间。

从这个意义上讲，涂鸦艺术理所当然也应该包含于公共艺术当中。它作为一种新兴艺术，已逐渐为许多人所接受。然而一些人却认为涂鸦艺术低俗、肤浅。他们甚至认为它是“世上最难消除的污染”，这显然是一种偏见。涂鸦艺术从它诞生、运用、发展的历程表明：“真正的涂鸦是对于艺术与设计的理解的起点，从中我们可以发现线条、色彩、造型、组合，以及每一种图形元素所具有的原创意义和普遍情感。”

一、涂鸦艺术与人类精神

和任何艺术的表现形式都需要一种与之相适应的载体一样，涂鸦也不例外。因此，我们由此可以推断：涂鸦(Graffiti)的存在可能从原始时代有石墙开始就有了，人类保存下来的历史遗址和那些绘制在石墙上的象征图案为我们作出了佐证。然而随着文明的发展，特别是人类发明了纸张并将其做为书写交流的工具以后，墙就成了不可侵犯的禁地，如果有人人在上面涂写就有如亵渎了它一般，至少会被认为是不文明的行为。长期以来，这种想法一直笼罩着人们对涂鸦艺术的认识。但它作为一种传递开创性想法的媒介，尽管只是一些标记性的笔画、几笔鲜艳的色彩，它总是很有用也很有趣，因此我们有理由作出这样的结论，尽管人们曾一度对涂鸦有过这样那样的误解，但它却从未消失过。

而真正将涂鸦作为一种艺术并流行起来是在上个世纪60年代的美国。当时的美国是自“二战”以来最为深刻严肃的历史时期，源于物质生活的极大丰富和传统信仰的缺失。那时，年轻人的迷惘和与日俱增的社会责任感产生了激烈的碰撞，在一些新兴事物的催化下，年轻人开始融合在这个矛盾中，并最终形成了具有那个时代最有代表性的文化现象——涂鸦。所以，一些人认为：真正的涂鸦艺术起源于上世纪60年代的美国，尤其是它强烈的视觉冲击力、张扬的个性，逐

渐被大众文化接受成为一种时尚艺术以后，人们开始对它另眼相看。的确，涂鸦艺术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。而到了八十年代前半期，当它浮出水面以后，一跃而成为纽约画派最流行的一种绘画风格。之后它又有过从地上到地下，从地下到地上的反反复复。然而，涂鸦艺术所独有的创造精神以及展现给人们的一种全新的激动人心的表现形式，却是一个时代精神状态的记录和心理体验的展现。在一场激烈的争辩之后，人们终于认同它，涂鸦艺术的表现形式也因此为艺术界和公众所注意。

到70年代后期，涂鸦绘画成为纽约下东城美术馆里的常客，越来越多的涂鸦艺术家集结地也相继建立起来，有些画廊开始专门展示一些艺术家的涂鸦作品，涂鸦作品逐渐在市场上打开了销路。涂鸦艺术在商业上的成功，使它从“地下”转向“地上”，并开始风光起来。

因此，我们可以认为，涂鸦文化作为一种表现方式，就象心灵的一扇窗口，不仅最能宣泄人们的情绪、情感，而且也表达了人们生活的态度和人生的观点。艺术的本质是要打动人，被人们认为有些“异类”的涂鸦艺术，却最能煽动人们的激情。特别是经过人们独到的体会和人为的修饰演变成为一种艺术品之后，作品和欣赏者会产生一种主客体之间的心灵互动感应。心灵上互动感应又会反映在他的涂鸦作品中。所以，涂鸦作品的出现证实了这样一个艺术的规律：“一种反映人类想法的东西出现，就是一件最适合人类的艺术品。”

二、涂鸦艺术与城市景观

耐克公司有一则很有影响的广告，他诞生在涂鸦大师大卫·埃里斯和他的助手手中。当时他俩正在东京街头涂鸦，喷枪、笔刷、颜料一齐上马，两人在快速而有力的Hip-Hop音乐中边涂边擦，似乎每一笔都引发线条的疯狂运动，线条随着音乐迅速融入拍好的都市影像背景中。当他俩落笔之时，涂鸦却以其艳丽的色彩，成为其中最突出的视觉元素。当时的《LA Week》杂志高度评价这个广告：“模糊了时尚设计、环境艺术与商业广告的界限，在沉闷的今天让人感到格外心肺清爽”。而类似的涂鸦作品举不胜举。

我们是否可以这样认为：涂鸦艺术有着天然的亲近感，虽然看似有些随意，但在今天这样拥挤繁杂、充满刻意雕琢的各种媒介中显得格外亲切和醒目，起到的作用也不言而喻，权威时尚杂志对它如此高的评价也不足为奇。因此，他被引入到了城市景观设计中。

在景观设计学中有景观细部这一说法。其定义为提供“直接”或“特写”的景观感受的元素。景观细部的特写感受与宏观场所的感受有着明显的不同。而我们密切关注的细部景观元素，它能创造不同的景观印象，而不同的景观印象又可导致细部的变化，从而得到人们的认同和欣赏。

在这里，我们不妨把优秀的涂鸦作品看作是城市景观的细部。其图案、色彩、质感和光线的细部不仅能促进景观感受的丰富性、多样性、复杂性，更重要的是它同样能为欣赏者提供简洁并与整体相通的感受。所以，其图案、色彩、质感和光线，能够作为设计中基本的抽象的因素来考虑。正如涂鸦艺术形式的图案和一般场所中的图案一样，同样可以定义为表面的组织，同样能够创造秩序并得到人们认同，它的视觉特征也同样能够同时把握整体性与多样性。

随着时代的发展，城市的单元正在发生变异和重新组合。在越来越有限的生存空间里，环境和细节设计往往最贴近人的生活。在给生活提供便利的同时，再给视觉上带来些许愉悦的享受，都会对人们的

心理产生积极的影响，而涂鸦艺术正是因为具备了以上特征，才引起人们足够认可和广泛运用的。

任何艺术形式都不能漫无目的地滥用，城市景观中的涂鸦艺术也应如此，我们在运用时应该考虑到以下几方面因素：

1、结合城市的文化氛围、时代背景以及人们活动的内容趋向，做到与城市环境活动内容相统一。每个城市都有着它不同的历史沿革，连同其自然地貌特征和风俗习惯，形成了独有的文化氛围。我们在运用涂鸦艺术时应充分考虑到这个城市的人文因素，使之形成一道独特的人文景观。

2、注意涂鸦艺术在色彩搭配上的作用，将城市景观与建筑在色彩上联系起来，形成人群与城市景观在色彩上的联系。一个城市的自然环境往往决定着它的基本色调，基本色调的差异往往会带来人们审美心理习惯的差异，不同的审美心理习惯在某种程度上又决定着—个城市的景观和主体建筑的色彩，我们在运用涂鸦艺术时，同样应该将这些因素考虑进去。

3、设计时注重涂鸦艺术与其它自然因素相结合，大自然的因素是多姿多彩的，我们在考虑与涂鸦艺术相适应的内容和形式时，还应考虑到它与自然环境的整体协调，用涂鸦艺术衬托自然环境，用自然环境来烘托涂鸦艺术，使之成为一个既有一定的主题意义，又完美协调的整体视觉艺术。

三、涂鸦艺术与政府责任

种种事实表明，涂鸦艺术的发展与政府作用的发挥是密不可分的。这是因为，涂鸦艺术存在于公共空间之中，而公共空间的秩序是由政府实施管理的，因而包括涂鸦艺术在内的公共艺术，或得到政府认可，或由政府组织开展，这一切均在政府作用范围之内。政府责任的积极履行，对涂鸦艺术的形成和发展，将起着至关重要的作用。

其实，世界上许多国家的政府部门对涂鸦艺术都采取了相对平和的措施。如美国著名的涂鸦艺术大师基思·哈林，他喜欢在纽约地铁中作画，创作时喜欢与来自世界各个地方的观众交谈，听取他们的意见和反应，有时候还把观众的想法加到自己的作品中去。他把这种交流视作观众对艺术创作的一种参与，通过这种全开放的方式，真正将其推向社会并得到越来越多的观众的认同。1972年，纽约成立了涂鸦艺术家联盟UGA (United Graffiti Artists)，从此，涂鸦艺术得到的

政府的认可。

又如德国的柏林墙，它虽然记录了一段德意志民族分裂的历史，但同时又被认为是一段世界辉煌的涂鸦艺术史。柏林墙上的艺术，贵在民众的参与，因此，形成了一道亮丽的大众艺术的风景区。1989年德国统一之后，柏林墙一夜之间拆除了，柏林墙消失意味着世界上最大的涂鸦博物馆消失了，它使世界永远失去了一笔文化遗产。为此，德国的政府部门开辟一定的场地，并发放执照给一些涂鸦组织和爱好者，鼓励他们创作，并在每年举办“涂鸦比赛”，让涂鸦艺术能得以延续和发展。

中国的涂鸦艺术虽然起步较晚，但已呈现出了值得关注的萌芽状态。在上海、广州等一些城市举办了涂鸦展览及比赛，使人们对这项艺术有了初步的认知。而在青岛、北京等城市，已经开始将涂鸦艺术融入到了城市环境中。

为此我们得出如下思考：

1、城市公共艺术的形成和发展，与政府作用的发挥密不可分。涂鸦艺术这种形式的公共艺术，或政府认可、或政府组织开展，几乎无不在政府作用范围之内。积极的政府责任的履行，对涂鸦艺术的发展至关重要。同时政府在涂鸦艺术这种艺术形式的建设方面，承担着前瞻统筹、资源调动等作用，没有政府的大力支持，涂鸦艺术的发展将步履为艰。

2、涂鸦艺术的实施需要艺术家转变观念，长期以来，由于人们对涂鸦艺术存在着认识上的误区，导致我国涂鸦艺术的运用和发展与国外有着不小的差距，政府有必要指导艺术家和观赏者从理念上进行转变，使我国的涂鸦艺术尽快与世界同步，我们期待有更多的艺术家进入涂鸦艺术领域，同时希望有更多的人能欣赏到上乘的涂鸦艺术。

3、涂鸦作为一种打动人的视觉艺术，要与人们的心灵产生共鸣，才能得到更多的喜爱。政府应该支持和鼓励更多这样的涂鸦艺术作品到城市社区里面去，使涂鸦艺术发挥应有的美学、美育功能。

经过20多年改革开放的历程，中国向世界敞开了大门，更多的艺术种类对中国的影响加深，人们的艺术欣赏连同精神需求产生了多元化倾向，这将为城市公共艺术的推广与发展带来极好的机遇。如果有政府的积极倡导，让这项新兴的艺术走进人们的生活之中，就会为人们创造出更加富有文化艺术氛围的生活环境。

综上所述，涂鸦艺术这门逐渐兴起的艺术形式正在被人们所接受，你可以不知道它在表达什么，但你可以感受到一种张力的存在。这种张力逐渐地融入到我们的城市里，融入到我们的生活中，它或多或少、或夸张、或含蓄、或抽象、或具体地点缀在我们周围，丰富了一个城市文化的内涵。当你在都市街头漫步时，怎能不被这种形式的艺术所吸引，所倾倒呢？须知，在城市端庄的面容背后，有一种年轻的跳跃的异样风景，它在表达着青春不羁的狂放的同时，也显示出一个城市的精神轮廓。