

无名英雄——四处游走的涂鸦艺术家

Unknown Heroes——the Idling Graffiti Artist

林骞 Lin Qian

关于涂鸦艺术，我们最早可以追溯到上个世纪30年代。此后的三十年里，美国纽约的布朗克斯区成为酝酿涂鸦艺术和嘻哈音乐的温床，一场与黑人运动息息相关的亚文化开始在那里逐渐生成。

这或许与布朗克斯独特的背景有关——它是唯一一个和美国本土连在一起的街区，却也是纽约最穷的街区，一直以来都被黑人和来自中北美洲的拉丁裔居民所占领。多年的贫穷生活使得这里龙蛇混杂，各式各样的年轻人聚集在这里，他们在理想和现实之间徘徊，在奋斗和堕落之间挣扎。一时间，布朗克斯涌现出很多黑社会组织，如赫赫有名的“原始骷髅”、“野蛮浪人”，以及后来的“标枪队”和“皇家巫师”，等等。或许是出于帮派之间地盘界限的需要，或许是出于对当时的美国政府和社会不满，他们开始在街区里的墙面上描绘特有的标签，其中包含着污言秽语，也包含着只有他们自己才能解读的内容。但是，却也同时展示了另一种原始

关于英雄最初的故事，总是朦胧而模糊的。我们已经很难去考证，谁才是涂鸦艺术真正的拓荒者；也不知道究竟有多少人，在过去的数十年中加入了涂鸦的行列，成为艺术的一分子；更不知道，在轰轰烈烈的造城运动中，有多少优秀的涂鸦作品随着建筑物的拆拆修修而消失；那些幸存下来的涂鸦中，又都出自何人之手……

的创造力。在此基础上，一些非帮派的艺术家开始意识到，这是一种全新的艺术形式，并加入其中。他们积极游走于城市的各处，最初在地铁和

街头任意挥洒创作的激情。由此开始了涂鸦艺术真正意义上的拓展。

很快，涂鸦者们将地铁作为最佳的涂鸦现场——它们是城市里流动的建筑，在纽约，世界上最发达的地铁系统承载着涂鸦艺术的兴旺发展。每当地铁开动，原本静止的画面运动起来，带着涂鸦者的艺术理念和风格样式，周游城市的各地。值得一提的是，由“Phase 2”开创的气泡字体，曾经风靡一时，而其深刻的影响至今还左右着一些年轻艺术家的创作。除了赫赫有名的气泡体，“三维字母”也是涂鸦风格中的典型样式。一大批才华横溢的涂鸦者开始以艺术家的身份被公众认知，包括：SUPER KOOL 223、El Marko174、Staff 161、Cliff 159、Flint 707……非常有趣，早期的涂鸦艺术家大多采用自己的名字缩写加上街区号码作为自己的代号，并把这个代号设计成风格独特的图案，然后把这个特有的涂案置入每一次的涂鸦作品中。这成为后来人们评价他们作品的最重要的判断依据。

尽管涂鸦艺术不同于绘画或者雕塑，其创作很难被铭记和保留，但是，对艺术品感兴趣的收藏家也敏锐地嗅到了涂鸦艺术的大好未来。在纽约，所谓的“上流”艺术家开始有计划、有预谋地多次试图把涂鸦据为己有。1973年，几个画商在曼哈顿举办了一次大型的涂鸦艺术展——他们让涂鸦者把作品画在布上，并放在展厅内标价出售。但这些利欲熏心的画商们可能忘记了，真正的涂鸦正是自由精神和行为的结果，是对制度的一种挑战——这个制度也包括既定的艺术制度。结果可想而知，展览遭到了评论家和大众的反感和蔑视。

除了已经被媒体挖掘、报道而声名显赫的涂鸦艺术家，大多数的涂鸦者几乎都是无名英雄。早期的涂鸦作品，甚至只有一个代号，我们无从去了解作者究竟是谁——这大概是一个悖论，关于英雄最初的故事，总是朦胧而模糊的。我们已经很难去考证，谁才是涂鸦艺术真正的拓荒者；也不知道究竟有多少人，在过去的数十年中加入了涂鸦的行列，成为艺术的一分子；更不知道，在轰轰烈烈的造城运动中，有多少优秀的涂鸦作品随着建筑物的拆拆修修而消失；那些幸存下来的涂鸦中，又都出自何人之手……看似随兴和肆意妄为的涂鸦艺术背后，似乎有无数谜团——作为生活在这个时代的普通观众，我们很难从那些不具体署名，只留下某个特点符号和标记的涂鸦中去鉴别它们的来龙去脉。但是，就是这样一群游走在城市各处的无名英雄，让涂鸦开始成为一门真正的艺术。

当代美术家

I #1-3 街头涂鸦作品