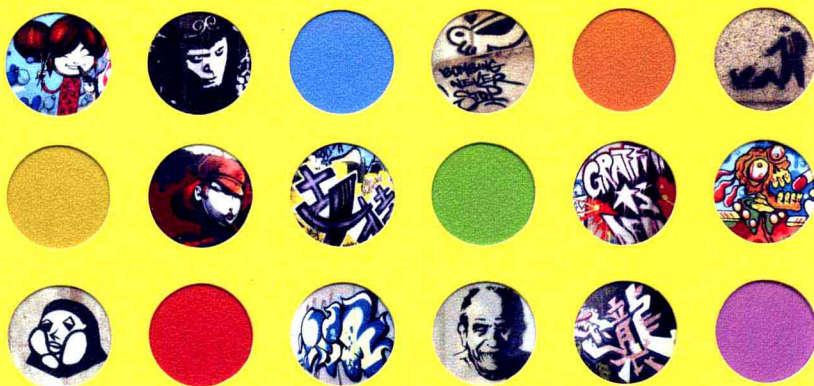

張讚國、高從霖

塗鴉香港

公共空間、政治與全球化

香港城市大學出版社

塗鴉香港

公共空間、政治與全球化

張讚國 高從霖

香港城市大學出版社

©2012 香港城市大學

本書版權受香港及國際知識版權法例保護。除獲香港城市大學書面允許外，不得在任何地區，以任何方式，任何媒介或網絡，任何文字翻印、仿製、數碼化或轉載、播送本書文字或圖表。

國際統一書號：978-962-937-210-1

出版

香港城市大學出版社
香港九龍達之路
香港城市大學
網址：www.cityu.edu.hk/upress
電郵：upress@cityu.edu.hk

©2012 City University of Hong Kong

Graffiti Hong Kong: Public Space, Politics and Globalization

(in traditional Chinese characters)

ISBN: 978-962-937-210-1

Published by

City University of Hong Kong Press
Tat Chee Avenue
Kowloon, Hong Kong
Website: www.cityu.edu.hk/upress
E-mail: upress@cityu.edu.hk

Printed in Hong Kong

前言

塗鴉，對許多人來說，是個不登大雅之堂的概念和行為。它不過是一些窮極無聊的青少年佔用公共空間，所留下的礙眼文字與圖案。

香港，在中外人士看來，是個不中不西的中國特區或亦中亦西的全球都市。他們站在本土或外來立場，便決定香江的面貌，其間有太多的政治取捨。

塗鴉和香港到底有什麼關聯？

香港頂多是彈丸之地，比起紐約和其他世界級大都會塗鴉的泛濫成災，它的塗鴉還值得浪費筆墨，甚至著書立傳？

除了破壞市容，塗鴉又有什麼可取之處？

塗鴉客不就是整天在街頭遊蕩，趁機隨處亂寫的害群之馬？

這些問題似乎很理直氣壯，卻是隔靴搔癢，而且簡化了一個錯綜複雜的社會現象，只着重物質的表相，忽略了抽象的意涵。

我們寫《塗鴉香港：公共空間、政治與全球化》這本書，不以歷史為着眼點，也不從藝術角度論斷，純粹以新聞報導與學術研究為出發點。香港塗鴉史應由關心這段歷史的人去費心，包括塗鴉客他們自己，畢竟整個塗鴉現象是他們共同創造的結果。塗鴉是否藝術，則相當主觀，不會有結論。

新聞是歷史的初稿，我們都在台灣當過幾年報紙或廣播的新聞記者，自信對社會現象的觀察仍然保持敏銳的觸角。作者之一，也在美

國和香港的新聞與傳播系教過書，對傳播學、政治學與社會學的文獻，多少有所涉獵，能夠從不同的理論視角，分析塗鴉現象。

我們相信，不透過某個視角的框架討論，事實的用處不大。香港的塗鴉，也應做如是看。我們的分析，只是各種可能的解讀之一，而非定論。

香港回歸中國前，我們在沙田住過一年。時隔十多年，我們再度移居香港，停留的時間較長。我們並非本地人，香港不是我們的家鄉，我們終究會回到原鄉之地。正因為是局外人，我們保存了一份局內人所通常欠缺的另類觀點。

基本上，塗鴉是非法佔用公共空間的文字或圖像的表達，它無處不在。在香港安定下來後，我們幾乎每個星期六或星期日，都先挑一個地區，然後背着相機，走遍主要大街小巷，進行田野調查。我們帶着探險和搜尋的心情，投入一個未知的環境。

我們走過的許多巷弄，尤其是不及兩人寬的後巷，是一般香港人從來不會想要繞進去的通道。那裏油煙瀰漫，牆壁油漆剝落，到處是拋擲的垃圾和貼着殺鼠的警示標語。我們看到香港的另外一面，這是觀光指南裏不會提到的一個世界。許多意想不到的塗鴉，卻隱藏在如此有限的空間裏，而塗鴉客如魚得水，東畫西寫。

除了街頭巷尾，我們也沿着河渠或排水道尋找塗鴉的蹤跡。我們曾爬過欄杆，下到一處寬廣的排水道，在兩旁的牆壁上，看到幾十幅構圖精巧與色澤鮮豔的大型塗鴉。那是一次驚喜，塗鴉原來可以那麼美麗動人，水泥的空間可以不必那麼單調。

我們也穿過狹窄、髒亂和陰暗的樓梯，登上一些四、五層高的唐樓天台。在四周高樓大廈的圍繞下，一個與街面視野所及絕然不同的

景觀，帶着繽紛的色彩和動人的文字及圖案，豁然在我們的眼前展開。那是視覺感官的一種愉悅洗禮，不親臨就失之交臂。塗鴉，終究經不起時間的洗滌與人為沖刷。

雖然走了不少地方，包括偏遠地區和所有主要的離島，我們的田野調查無法涵蓋塗鴉可能存在的全部空間，最多只是冰山一角。塗鴉客出沒的範圍，總是超出我們的想像，他們的創造力也如泉湧，各種塗鴉作品一直源源不斷，我們永遠跟不上他們的腳步。我們記錄的，全是尚未消失的塗鴉，更多的恐怕已石沉大海。

當然，我們所見過的塗鴉，並非全然具有獨特的美術技巧、複雜的概念化構圖或引人深思的警句及圖像，其中不乏有關性器官的粗俗圖案、低鄙的句子和咀咒的字眼，或針對個人，或直指政府，或投射國家。

美麗與醜陋，在牆上爭相輝映。夾雜在賦有原創性與充滿想像力的作品中，後者讓人多少不自在、緊張和反感，特別是在大庭廣眾的空間。塗鴉之所以惡名昭彰，這應是原因之一，所有塗鴉客都必須共同承擔社會的怒視及指責。鐵鏈再堅固，也強不過最弱的一環；塗鴉再如何藝術化，也美不過最褻瀆的一面。

我們親眼看過成千上萬的大小塗鴉，為了歷史原因與研究分析，更拍了幾千張照片與錄影，留存證據。即使如此，我們無法說，我們的田野調查記錄了所有的塗鴉文字、圖案和貼紙等作品。要一網打盡，並不切實際，也對塗鴉現象欠缺了解。

不論是人為或自然因素造成，每一幅塗鴉的生命都相當短暫。我們能夠拍攝到的塗鴉全是因緣際會的結果，更多的塗鴉作品在我們尚

未看到前，就可能被擦拭掉或重新塗畫過，甚或隨整棟建築被拆除。這些塗鴉將永遠消失，就像不曾發生過一樣，我們只是盡力保留我們腳力所能及的作品，本書刊載的圖片只是千分之一。

田野調查的旨在收集第一手資料，及鑒定塗鴉出現的場所。為了彌補歷史的空白與知識的不足，我們也閱讀及參考了許多中英文報章雜誌、書籍及網路上有關香港塗鴉的報導與研究，不錯過數據來源，盡可能在事實方面力求準確。

有塗鴉，就有塗鴉客。每一個簽名、每一塊文字圖案、每一張貼紙、每一片噴漆或每一幅大型壁畫後面，至少都有一個活生生的人，那是他們信手拈來的即興之作或精心策劃的結晶。人皆有立場，事各有角度。我們無意臧否本書所提到人物的道德價值或法治觀念，包括接受我們深度訪問的幾位塗鴉客，他們都真誠回答問題，嚴肅認真的看待我們的研究。

事實本身不會自己說話，一經新聞報導或人與人之間的傳述，同樣的事實就會有不同的形象。擺在一起，它們便形成對比，是非曲直，盡可從中剝絲抽繭。我們在街頭上看到的塗鴉事實，跟我們聽來或讀到的塗鴉故事，是兩回事，相互交叉驗證，香港的塗鴉風景便隱然浮現。

從紐約開始，塗鴉客往往不以本名或真實身份書寫文字或作畫，要訪問他們不是一件容易的事。因為有當記者的經驗，我們不放過任何一條線索，輾轉透過電子郵件的要求與請託，有時還靠運氣，終於聯繫到幾位香港塗鴉客。

我們答應不問他們的姓名，訪談也不涉及隱私，後者是新聞報導和學術研究最起碼的要求。我們以電話、電子郵件或親自訪問，接觸

書中直接引用的每一位塗鴉客，也看過一些工作室。除了報章曾經透露過的，我們到現在仍然不知他們的本名。他們都與常人無異，走在你我身邊，不會引起太多注意。不管好壞，他們的塗鴉卻在香港留下了不可抹滅的印記。至少，我們發現了隱藏在香港高樓大廈之外的另一副面貌。除了本土，香港還有全球的一面，塗鴉不過是個縮影。

對塗鴉，特別是那些缺乏原創概念與構圖想像的雜亂文字和圖案，本書或許有所保留。對塗鴉客的那份執着及熱情，不管是本土或外來的，我們不帶偏見。《塗鴉香港》算是為他們那一段年少輕狂的塗鴉歲月做個見證。年輕而無理想，個人的未來就不會有太多指望。一個全球化的都市，卻容不下多元的聲音，社會將毫無生氣。

不論對個人或社會，時間的巨輪都不會停滯，輾過之處，痕跡斑斑。歷史，因為是經驗的累積，所以可以借鏡，鑒往知來。記錄，由於是知識的保留，因而可以複製，代代相傳。史，所以端人正事，道理在此。

我們相當清楚，本書很容易被讀者，包括現在和未來的塗鴉客，詮釋為替公共空間或公共領域裏出現的塗鴉現象，提供一個合理化的理論及操作基礎。這是見仁見智的問題，卻是話語分析不可避免的解讀之一。塗鴉的空間有太多可以着墨的地方，更何況個人、社會和國家之間的互動原本很難有個斷語。

塗鴉的關鍵，除了具體文字和圖案的安排，還在於抽象概念的呈現。《塗鴉香港》不是香港塗鴉。見山不是山，這是我們穿過大街小巷後的一點心得及體驗。

致謝詞

從構思，到完稿，這本書花了兩年多時間。2010年初，因為一張貼紙引起的疑問，我們開始在香港的大街小巷中穿梭，尋找塗鴉。沒有許多人的直接或間接協助，我們不可能四處觀察各種塗鴉，更別說要出書了。

書中的一些看法，最早在香港城市大學媒體與傳播系的星期一研討會上提出。這大概是香港塗鴉正式第一次進入大學教室，謝謝祝建華教授安排此一機會。整本書的理論視野和資料則包括在一門通識課的教案中，謝謝林芬教授的協調。

學，而後知不足。我們對塗鴉的了解有限，如果沒有「渠王」、AMSON、DEVIL、DOM、JAMS、KATOL、KDG、MC仁、ORSEK、REDY和XEME的幫助，我們會見樹不見林，非常感謝他們抽空接受訪問，也提供難得的塗鴉相片。書中的任何事實錯誤，都是我們的疏忽，與他們無關。我們對塗鴉的詮釋，也不代表他們的看法。他們在香港塗鴉，我們塗鴉香港。

媒體與傳播系辦公室的幾位同事——梁燕芬、梁詩汶、林桂珍、何杏殷和潘安莉，在書籍購買和其他行政方面，提供了不少支援，特別是梁詩汶，以廣東話幫助電話訪問，並澄清一些較早的錄音訪談內容，謝謝她們的細心。

香港城市大學出版社社長鄺子器一封有關通識課程出書的邀請函，開啟了這本書的出版計劃。隨後，總編輯陳家揚和編輯陳明慧在

初稿審核上，進一步鼓勵寫作，本書才得以順利完成。大學出版社在知識生產與啟迪民智上，扮演重要的社會角色，謝謝他們對這個题目的重視和支持。

我們的兩個小孩——昱昱（James）和少白（Alex），聽到我們在寫塗鴉的書，都覺得不可思議。尤其是少白，認為當大學教授的父親寫這種離經叛道的玩意，實在很cool。可惜，他們看不懂我們寫些什麼，不過，書中的照片應讓他們嘆為觀止。

這本書就獻給他們兄弟，也許有一天，他們會重拾中文，了解雙親為什麼每個週末在香港到處搜索塗鴉，還樂此不疲。

張讚國 高從霖

2012年5月24日

香港九龍塘

目錄

前言 ix

致謝詞 xv

第一章 「誰怕艾未未？」：塗鴉的社會效應

「誰怕艾未未？」 5

「九龍皇帝的文字樂園」 11

街頭塗鴉 17

第二章 「曾灶財墨蹟」：民粹的霸道

「曾灶財墨蹟」 23

港人的「集體記憶」 25

塗鴉與香港去殖民化 31

第三章 「九龍皇帝」現象：符號的商業操作

曾灶財事蹟 38

塗鴉為何物 42

曾灶財的意義 44

「誰來保護皇帝」 47

指示與濃縮性符號 49

曾灶財塗鴉數量 51

第四章 公共空間的爭奪：法律與街頭藝術的衝突

塗鴉與公共空間 61

公共空間的廣告 63

「渠王」塗鴉 67

塗鴉與廣告 69

塗鴉「名人堂」 71

塗鴉與公權力 81

法律與塗鴉 90

第五章 由公共空間到公共領域：媒介的集體思維

公共領域和公共空間 100

塗鴉研究的面向 102

思想與政治塗鴉 107

「毋忘六四」塗鴉 117

「政改殺手」塗鴉 127

媒體與政治塗鴉 135

香港報紙的集體思維 139

塗鴉與孫中山壁畫 147

第六章 中文塗鴉：本土與全球的融合

本土化與全球化的融合 156

外來塗鴉 161

國際傳播與塗鴉 165

中文塗鴉 169

香港中文塗鴉的外流 189

第七章 「低成本藝術品」：不可理喻的大眾文化

紐約塗鴉藝術的興衰 195

大眾文化 197

媒介的藝術話語 202

市場的商業算計 206

塗鴉客的主觀意識 211

低成本藝術品 216

第八章 「為塗鴉而戰」：街頭藝術家的使命

ORSEK：以塗鴉佔有香港 243

MC仁：塗鴉是種對話 246

KDG：塗鴉是種態度 250

XEME：塗鴉只是名字而已 256

REDY：把城市加點色彩 259

SABCAT：提供商業廣告以外的畫像 263

第九章 結論：塗鴉的想像與想像的塗鴉

塗鴉的社會效應 270

民粹的霸道 270

符號的商業操作 271

法律與街頭藝術的衝突 271

媒介的集體思維 272

本土與全球的融合 272

不可理喻的大眾文化 273

街頭藝術家的使命 273

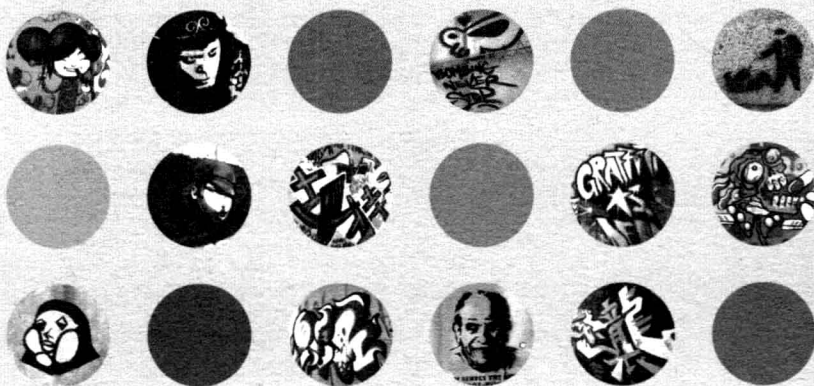
附錄 塗鴉的情境與文本 281

張讚國、高從霖

塗鴉香港

公共空間、政治與全球化

第一章

**「誰怕艾未未？」：
塗鴉的社會效應**

