

全球视野艺术丛书

涂鸦与街头艺术

[英] 安娜·瓦克拉维克 著

上海人民美術出版社

全球视野艺术丛书

涂鸦与街头艺术

Graffiti and Street Art

【英】安娜·瓦克拉维克 著 / 赵成清 译

尼克·沃克 (Nick Walker), "Ratatouille" (左图), 美国纽约, 2008。

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球视野艺术丛书: 涂鸦与街头艺术 / (英) 瓦克拉维克
著: 赵成清译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.1

(全球视野艺术丛书)

书名原文: Graffiti and Street Art

ISBN 978-7-5322-9186-1

I. ①全… II. ①瓦… ②赵… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第203780号

全球视野艺术丛书: 涂鸦与街头艺术

原版书名: Graffiti and Street Art (World of Art series)

原作者名: Anna Waclawek

Copyright © 2011 Thames & Hudson Ltd, London

This edition first published in China in 2014 by Shanghai People's Fine Arts Publishing House

Rights manager: Mimo Xu

本书简体中文版经Thames & Hudson出版社公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-513

全球视野艺术丛书: 涂鸦与街头艺术

著 者: [英] 安娜·瓦克拉维克

翻 译: 赵成清

责任编辑: 徐捷

技术编辑: 朱跃良

封面设计: 罗小函 张俊珺

装帧设计: 刘旻 宋浩 陈洁 周涑

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本: 889 x 1194 1/32 6.5印张

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9186-1

定 价: 58.00元

目录

前言 7

第一章 从涂鸦的过去到现在 10

签名式涂鸦/12; 个性签名/14; 快速涂鸦/16; 大幅墙绘/18; 涂鸦工具/20;
国王、菜鸟和团员/26; 城市绘画/29; 模板涂鸦/33; 标志/37; 角色/39

第二章 涂鸦的系谱 43

涂鸦创作风格/44; 涂鸦的发展/48; 必要的犯规/54; 嘻哈涂鸦/56; 进军画廊/58;
巴奎斯特和哈林/62

第三章 街头艺术和城市 65

街头艺术和公共艺术/65; “公共”场所论/73; 定义一个社群/79; 城市的创作环境/84; 稍纵即逝/91; 表演中的街头艺术/96; 政治认同/102

第四章 后涂鸦时代、地点和空间 112

界限/114; 街头艺术的功用/122; 不同位置中的同一作品/132; 位置, 位置, 位置/
139; “画布”和作品本身/147

第五章 都市视觉文化 157

视觉文化与艺术史/158; 离开街头的街头艺术/169; 在画廊中/174; 在网络上/178;
通过重新整合、颠覆、文化反堵来开拓街头巷尾/185; 当今的城市绘画/190

艺术家网址 197

参考书目 198

图片列表 204

原版书索引 206

全球视野艺术丛书

涂鸦与街头艺术

Graffiti and Street Art

说明：本书是对包括涂鸦和街头艺术这类艺术表现形式的纪实性记录、评论。无论作者还是出版商均不赞同以任何方式破坏公物或利用涂鸦和街头艺术对私人及公共财产造成污损的行为。

作者介绍：安娜·瓦克拉维克早在20世纪90年代晚期便开始研究涂鸦与街头艺术。她游历各国，其中包括加拿大、美国、日本、中国、波兰、德国、英国、法国以及西班牙，并对搜集到的第一手资料进行分析。安娜在艺术史研究领域已获得多项专业资质，目前在蒙特利尔康考迪亚大学艺术史研究部任职。

全球视野艺术丛书

涂鸦与街头艺术

Graffiti and Street Art

【英】安娜·瓦克拉维克 著 / 赵成清 译

尼克·沃克 (Nick Walker), "Ratatouille" (左图), 美国纽约, 2008。

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球视野艺术丛书：涂鸦与街头艺术 / (英)瓦克拉维克
著：赵成清译. —上海：上海人民美术出版社，2015.1
(全球视野艺术丛书)
书名原文：Graffiti and Street Art
ISBN 978-7-5322-9186-1

I. ①全… II. ①瓦… ②赵… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第203780号

全球视野艺术丛书：涂鸦与街头艺术

原版书名：Graffiti and Street Art (World of Art series)

原作者名：Anna Wacławek

Copyright © 2011 Thames & Hudson Ltd, London

This edition first published in China in 2014 by Shanghai People's Fine Arts Publishing House

Rights manager: Mimo Xu

本书简体中文版经Thames & Hudson出版社公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2013-513

全球视野艺术丛书：涂鸦与街头艺术

著 者：[英]安娜·瓦克拉维克

翻 译：赵成清

责任编辑：徐 捷

技术编辑：朱跃良

封面设计：罗小函 张俊珺

装帧设计：刘 昱 宋 浩 陈 洁 周 涑

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本：889 x 1194 1/32 6.5印张

版 次：2015年1月第1版

印 次：2015年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9186-1

定 价：58.00元

目录

前言 7

第一章 从涂鸦的过去到现在 10

签名式涂鸦/12; 个性签名/14; 快速涂鸦/16; 大幅墙绘/18; 涂鸦工具/20;
国王、菜鸟和团员/26; 城市绘画/29; 模板涂鸦/33; 标志/37; 角色/39

第二章 涂鸦的系谱 43

涂鸦创作风格/44; 涂鸦的发展/48; 必要的犯规/54; 嘻哈涂鸦/56; 进军画廊/58;
巴奎斯特和哈林/62

第三章 街头艺术和城市 65

街头艺术和公共艺术/65; “公共”场所论/73; 定义一个社群/79; 城市的创作环境/84; 稍纵即逝/91; 表演中的街头艺术/96; 政治认同/102

第四章 后涂鸦时代、地点和空间 112

阈限/114; 街头艺术的功用/122; 不同位置中的同一作品/132; 位置, 位置, 位置/
139; “画布”和作品本身/147

第五章 都市视觉文化 157

视觉文化与艺术史/158; 离开街头的街头艺术/169; 在画廊中/174; 在网络上/178;
通过重新整合、颠覆、文化反堵来开拓街头巷尾/185; 当今的城市绘画/190

艺术家网址 197

参考书目 198

图片列表 204

原版书索引 206

前言

在图书馆里经常会遇到这种怪事，列入目录的“街头涂鸦艺术”类书籍要么逾期未还，要么索性遗失。即使找到一两本，不是书页缺损，就是书页空白处已被涂画得辨不清模样。可见人们对这一艺术形式的关注和争论。那些参与涂鸦创作、展示、研究的街头艺术家、博物馆馆长、画廊助理、大学师生们……无疑都成就了这一艺术运动的非凡意义，而这一40多年的视觉传统仍将持续，并与人们的口耳相传休戚与共。无论身处怎样的社会文化背景，人们都津津乐道地谈论着这一非正统的都市创作，纵使褒贬不一，却满含激情。它们根植于城市，亲近都市文化，备受争议，神秘莫测。

在最近召开的研讨会上，斯科特·伯恩汉姆(Scott Burnham)提到：“街头是一个巨大的文化实验场。”伯恩汉姆在2003年发起并领导了名为“交流之三”最大的街头艺术双年展活动，表达了一种他正在不断进行、实验中的艺术，并喻示着在街头艺术层面上，那即将到来的潮流。伯恩汉姆做完讲座后的几个月，泰特美术馆随即举办了第一次伦敦街头艺术展，展示了6位艺术家在地标式建筑上的创作作品。这意味着街头艺术已经被主流艺术机构承认为一项足以引起全球关注的艺术运动。

本书将首先探究一批涂鸦创作者的先锋派作品，并将街头涂鸦艺术定位于21世纪艺术运动的典型，从而填补这类著述在市场上的空白。

1. 贝克(Baker)，未命名(对页)，2008。

2.“因为我值，就现在”（上图），法国巴黎，2010。班克斯（Banksy）采用模板印制老鼠图案的“因为我值，就现在”为人熟知。这件作品最重要的部分是对街头艺术做出了评论。他利用标志性的语言“无价值”，反映出了街头艺术的文化和经济价值，叙述了窃取自由艺术这一具有讽刺意味的现状。

无论涂鸦和街头艺术是被人憎恶还是崇拜，它都挑起了激烈的争论，这些争论反映了涂鸦和街头艺术在城市人文景观和人文意识中的重要地位。当我们走入某个城市去感受艺术时，你会发现其实艺术成为城市环境导向的情况并不常见。然而，涂鸦和街头艺术却是一个特例，它就是城市环境的一个视窗，其原因有三

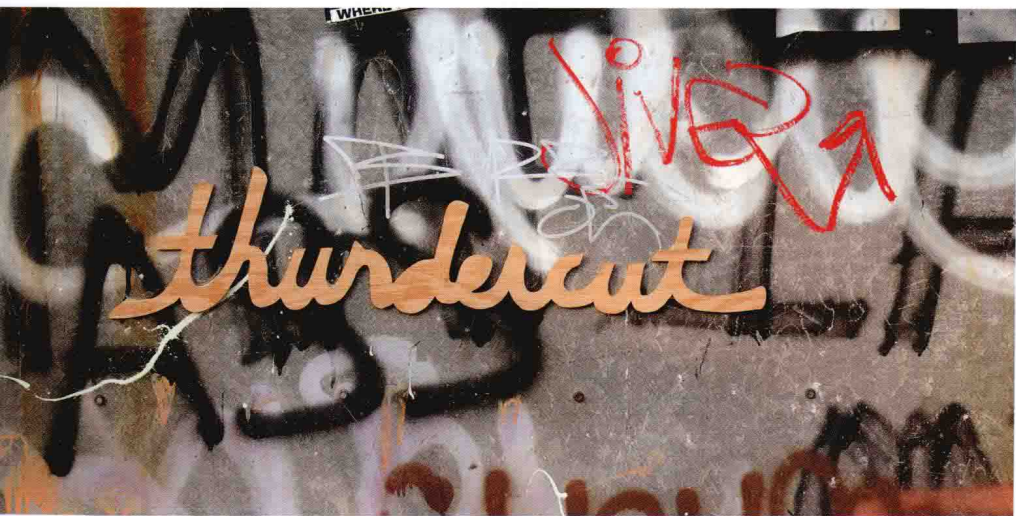
个。第一，涂鸦和街头艺术是可以不经过批准及不会被干预的作品，它向艺术机构和定制模式的公共艺术发起了挑战，因为在绝大多数艺术机构和公共艺术中，从概念到成果的诸多环节都包含了许多决策者。第二，街头艺术作品被城市视觉之美主导着或主导着城市的视觉之美，因为，涂鸦和街头艺术会从环境中吸收一些因素，然后重塑这个环境。第三，涂鸦者和街头艺术家会在整个创作过程中从根本上去质问主流社会的思潮，再从他们独有的角度去接触、了解这个城市。涂鸦和街头艺术作品用生命的迹象照亮了城市，令其显得璀璨辉煌。高墙、街道、广告牌和各样的建筑细节，都因为这些额外的都市彩绘显得更加生机勃勃。不管城市艺术是应该被支持还是反对，它的作用均有待商议。但无论怎样，有一点是肯定的，那就是当涂鸦与街头艺术成为国际当代艺术运动时，涂鸦作品已然出现在墙上了。

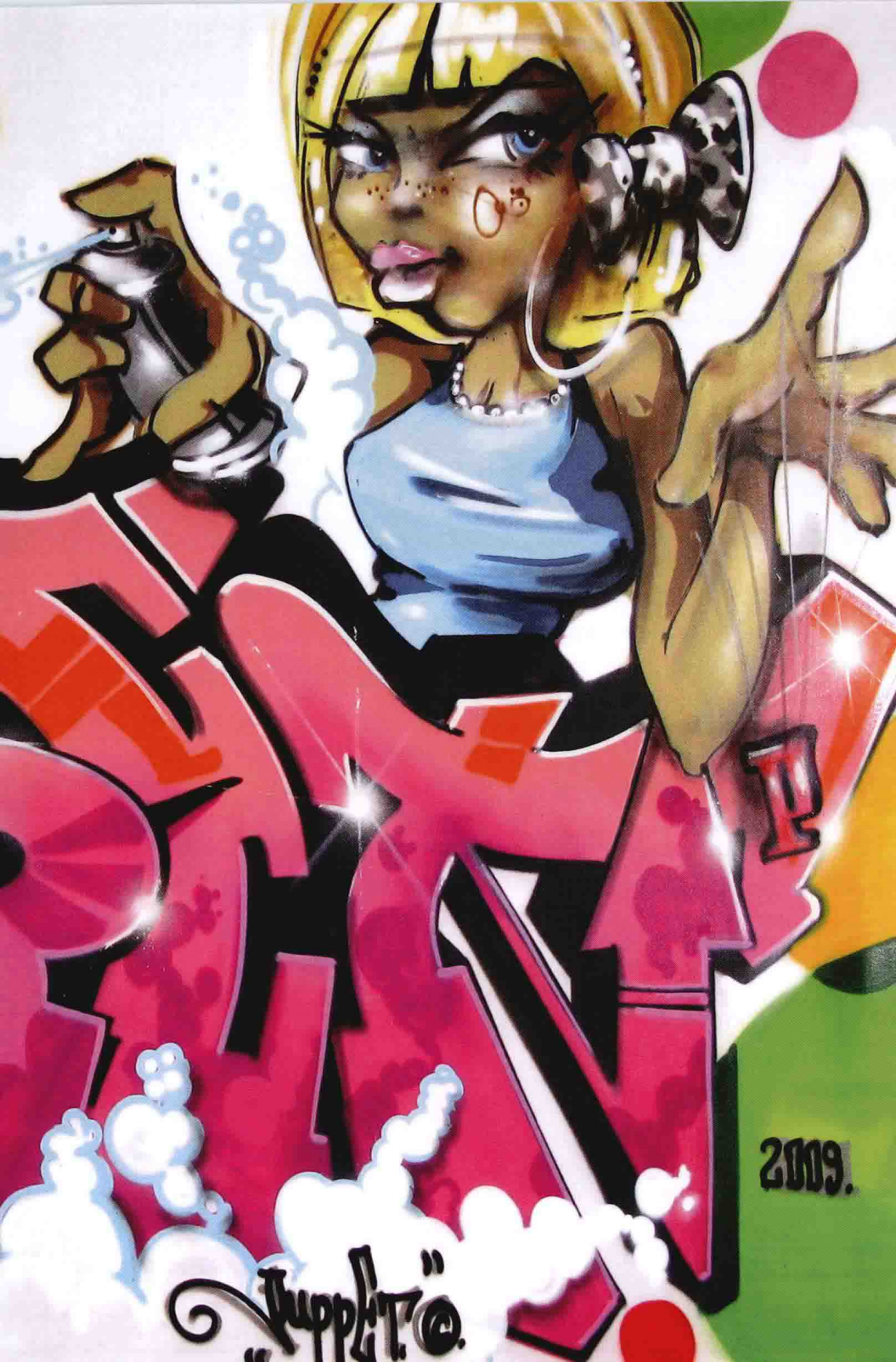
第一章 从涂鸦的过去到现在

20世纪60年代中后期，费城兴起了签名式涂鸦或者说是以字母和名字为主要创作形式的涂鸦潮流。随后，在20世纪70年代，在纽约该潮流又作为一种亚文化飞速发展起来。40多年后它无可争辩地成为了全球性的街头文化。自20世纪90年代起，许多关于纽约地铁涂鸦现象和世界各地的涂鸦亚文化学术文章陆续被刊登在了各种媒体、期刊上。这些文章多是由艺术家用自己的语言描述的，而他们之所以优于其他作者并持续获得成功，主要是基于他们对涂鸦文化庞大数量的研究和整理的结果。在这些文章中，唯一没有被提及的是涂鸦的功能、意义以及这种不一定具有合法性的、短暂的艺术形式对城市风光、城市视觉文化所带来的争议及冲击的探讨。因而本书将首先回顾涂鸦艺术的发展脉络，再在此基础上进一步探究街头涂鸦艺术对都市文化的影响，以及这两种形式在美术史上所扮演的角色。

3. 雷击 (Thundercut), “雷击”(下图), 美国纽约, 2004。涂鸦者十分专注于解构字母表, 再以个性化和程式化的字母重新构建它们。纽约双人档“雷击”以木刻的形式在已经覆盖了涂鸦绘画的墙面上添加了新的元素, 以清楚地区分出签名式涂鸦与街头艺术的差别。

4. 傀儡 (Puppet), “涂鸦女孩 (Graffiti Girl)”(对页), 西班牙, 2009。人物角色是涂鸦的基本元素, 由瑞典涂鸦者“傀儡”创作的这件范例在经典涂鸦作品中属于一种全新的尝试。

2009.

"Supp4T0"

5. 玉米面包和酷厄尔(上图), 费城, 20世纪60年代。“玉米面包和酷厄尔”作为签名式涂鸦的发起人已经被载入了史册。许多城市里的帮派涂鸦会以签名式涂鸦来圈定势力范围, 而“玉米面包和酷厄尔”却另有动机: 他们无处不留的签名别无其他目的, 只是为了建立自我的身份认证。尽管其签名非程式化且字迹易读, 但他们开启了围绕喷绘个人标签主题的艺术运动, 并对其产生了巨大的推动作用。

涂鸦的独特性主要体现在以下三个方面: 第一, 它是一种主要由年轻人发起并维持的艺术运动, 是一种以签名为主题的视觉语汇, 是一种在发展中违规的却又不断兴盛的图画传统。第二, 后涂鸦艺术或称为一种形式完全不同的继由20世纪90年代涂鸦艺术发展而成的都市艺术, 已成为当代城市视觉文化的典型。第三, 总之, 在艺术史中, 随着涂鸦和街头艺术对城市物质文化转换、对环境构建、对商业图像及审美运动发展的促进, 它们在视觉文化的长廊上已占据了一席之地。

签名式涂鸦

20世纪60年代, 除政治、浴室和帮派涂鸦的风行外, 个人利用喷漆将名字或假名喷在城墙上的潮流第一次在费城兴起。诸如“玉米面包(Cornbread)和酷厄尔(Cool Earl)” (图5) 这样传奇式的涂鸦大师就将签名式涂鸦或签名标记的传统发展壮大起来, 并出乎意料地引领了一个新的潮流, 成为全世界无数年轻人效仿的艺术形式。20世纪70年代, 当涂鸦艺术传入纽约时, 它更是以一种惊人的态势在地铁车厢里冲击着人们的视觉。

基于字母风格的涂鸦是将涂鸦者的名字作为主要创作内容,

其基本形式通常有“个性签名(Tags)”、“快速涂鸦(Throw-ups)”和“大幅墙绘(Pieces)”三种。无论哪种形式,不管怎样装饰,这些签名式涂鸦都是为了描绘出涂鸦者的假名,有时这些假名还会用图像加以点缀。这一切原本都是为了要呈现出涂鸦者的身份而创作的,但自相矛盾的是,它们总是以匿名的形式出现。因此,涂鸦者是通过昵称来认出对方的,却不知道对方的真实姓名。涂鸦活动从而也在作者和假名之间构成了一种独特的张力。一方面,涂鸦者在城市街墙上以视觉方式呈现了他们的匿名时尚;另一方面,这种匿名涂鸦的城市景观又暗示了作者的真实身份。这种个性化名字的呈现是很重要的,因为它必然会与作者的身份及其地位联系起来,这也是一种在亚文化范围内发展起来的视觉化运动。尽管涂鸦艺术分布在整个城市里,可以被任何人看见,但涂鸦者们却对与公众交流毫无兴趣,因为他们只关注涂鸦者彼此间的内部对话。通过程式化的创作,一个涂鸦名字既可以使一个保持匿名的涂鸦者在全城内声名鹊起,也可以使其在亚文化圈中臭名昭著。

和涂鸦艺术特立独行的本质一样,涂鸦者们拒绝被归类为艺术家之列。毋庸置疑,尽管他们的视觉语言在艺术与设计元素的探索上充满着艺术气息且随兴而为,但它不仅包含艺术,也是对整个文化局部的反映。涂鸦艺术发生于艺术和设计分拆为两个独立的部门之后,并通过表现个性化的签名得以体现。涂鸦语言更多的是受到商业图像,而非传统艺术运动的影响,其本质是一种概念简单且视觉复杂的艺术形式。

如今,涂鸦运动被全世界众多的涂鸦者们所推崇。这种亚文化使涂鸦者之间形成了一种既竞争又依存的社交网络,在涂鸦文化的舞台上,包含了不成文的规定、等级制度、可选择的身份、友谊以及提高自身能力的推动力。涂鸦者的初级目标,是要在风格与形式上创新,即重新构建传统字母的外形,并在某种程度上,重新书写字母。这些涂鸦者们在全世界发展着涂鸦的技术、艺术和风格,不仅维持了亚文化的发展,也不断地挑战着自我,为人们提供了视觉上的刺激和享受。