

试论涂鸦艺术

艾博

(佳木斯大学 黑龙江 佳木斯 154000)

[摘要]涂鸦是大众文化的一种,它源于街头,创作者的艺术素养参差不齐,创作环境也比较受限,加上创作的随意性,使它更像是一门还没有被大众认可的边缘艺术,但涂鸦在创作过程中以及最终完成的作品中所带有的强烈艺术性,还是有着许多可圈可点之处。

[关键词]涂鸦;发展;艺术;心理

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.699

一、涂鸦艺术的由来

涂鸦艺术是一种街头表演艺术,这种艺术体系和嘻哈音乐有着相似的成长经历,都是起源于一个小小的街区,Bronx是唯一一个和美国本土连在一起的街区,也是纽约所谓的贫民区,在这里生活的都是黑人以及来自北美的拉丁居民,上个世纪,60年代来他们一直生活在这里。

或许是因为长期以来缺钱的经历,让黑人们对于金钱有一种不一样的追求。而处在当时的社会背景下,只有成为职业运动员,才是他们唯一的出路。

所以如果你生活在那个时候,你就会看到在那个小区里尾数不多的空地上总是有这样的一群年轻人在练习着运动。而且仔细看去,你就会发现,他们的脖子上挂着一条条金项链。俨然一副暴发户心态,他们对金钱的追求已经达到了一个顶峰,甚至为此不断地炫耀。为此也就有很多的年轻人,因为没有正确的引导,逐渐走上了一条岔路。

因为是贫民区,也没有什么人会去,也就导致那里的社会治安非常差,一时间各种各样的帮派在这样的一个小街区兴起了。作为一个帮派,肯定会有自己的代表性的东西,所以在墙上画下所谓的帮派的标志,在当时随处可见。甚至其中还有很多不健康的黄色图案。

为此美国大众对布朗克斯的印象变得极差,对外公开称“就像一个原始人聚居地”。其实这对于任何一个人来说都会这么想,因为在我们的身边会用图案传达信息的,只有哑呀学语的小孩子,追溯历史的话,就只有不会说话的甲骨文时代的原始人会画画,这一点在现在是有可考的文献的。

当然现在我如果说,这就是涂鸦艺术的前身,估计很多人都会喷我,其实如果当时的涂鸦只停留在绘制帮派符号的状态,或许真的就没有了涂鸦艺术。不过既然有新事物的产生,自然就会有人不会满足于现在的帮派符号那种浮于外表的东西,而是赋予它某种内涵,同时因为墙也是最便宜的画布,致使一些画家也开始在墙上绘画。从此,一种新的艺术形式——Graffiti,也就诞生了。

作为一个新的艺术体系,虽然涂鸦的前身是帮派符号,但是当它作为一种艺术形式诞生的时候开始,他就已经不再和帮派有任何的关系了。最初的涂鸦艺术者们都只是一些穷苦人,他们将自己的想法通过绘画的方式传达给别人,从此纽约的墙上出现了警世格言。他们都是有着自己的思想的,对于涂鸦进行了一次次的修改演化,有许多的绘画方法也在这个时候诞生。

最初的涂鸦艺术者们,他们其实都是一些有着自己的想法,但是却在平时难以表达出来的具有强烈的表达欲望的人群。作为一名涂鸦艺术者,在当时这种艺术形式并不能得到广泛的认可,自然也就没有任何的收入,他们所作的这一切,都是为了让自己的想法可以传达给别人。同时为了划清

界限,他们称自己为作家。

渐渐地,这些涂鸦艺术者们就开始不再拘泥于之前的墙面绘制,而是开始打起了流动的车厢的主意。在当时的美国,可以说是技术十分先进,是有着一个完善的地铁设施的,并且在当时已经是可以覆盖全市的交通方式了。他们趁着夜色在车厢上进行创作,这个时候的车厢俨然成为他们的展览平台一般。

其实在我们常规的想法中,如果现在在我们的国家有这么胡搞的一群人的话,估计会被当地的公安机关叫去开开小会了,但是在当时的时代背景之下,当时的市长只能对这种情况做到视而不见,因为在当时那个时候,城市的混乱现象远远比我们想象的要严重的多,所以,作为一个城市的管理者,他只能先去关心更加重要的事情。不过正是因为当局的放任态度,这才会导致涂鸦艺术得到了一个良好的发展壮大的机会。

在当时,因为当局的放任,涂鸦艺术开始在市面上大范围的涌现,甚至有那些自称是上流社会的成名艺术家们想要把这个艺术形式霸占下来。甚至还为此大肆宣传,吸引了社会各界的关注。他们展出的作品被当时的社会大众的唾弃,因为所有的作品都是被画在画布上的,这脱离了涂鸦的初衷,那就是只有出现在大街小巷中的墙壁上的画作才是涂鸦艺术的真正表现形式。

随着社会的发展进步,这个局面也开始受到了控制,后来就在当地消失不见了。因为当局对于社会的管理日渐严苛。违反管理的处罚也让人望而却步,同时因为其他行业对涂鸦的仿照更是让这些人失去了方向。但是,这种艺术形式却并没有消失,在其它的疏于管理的城镇,依旧活跃着他们的身影。直到今天我们还可以看到他们的作品。

二、涂鸦特点及影响

(一) 易识易记性

街头的涂鸦内容一般包括三个部分:一是能够传达涂鸦者观念的主体图形,这些图形一般带有很强的装饰性;二是涂鸦者的个人签名;三是涂鸦者自己设计的个人标识符号。个人签名是经过变形处理的创作者的姓名,为了视觉上引起人们的关注,取得最大的注目值,涂鸦者会极尽夸张、变形之能事,让它变得与众不同。个人标识符号一般与签名搭配使用,是涂鸦者个人专属代号。涂鸦的视觉符号大部分都通俗易懂,这些内容可以视为兼具绘画与文字双重特征的文字画,它们成为可以广泛被大众解读的新式符号语言,是观众与创作者典型性的沟通工具,也成为涂鸦作品的标志性的风格,已经得到大众的认同和喜爱。

(二) 及时反馈性

涂鸦艺术是街头文化,创作者就在各种各样的公共场所进行创作,破旧的厂房、围墙、建筑物外墙等等。这样的创

作环境决定了随时会有人驻足观看，来自社会各个阶层、各个层次的人都可能注视并加以评论，这些反馈和意见很大程度上影响着创作者的创作过程，也成为涂鸦者不断创作的源动力。

（三）创作短时性

街头涂鸦一般使用喷漆罐和记号笔作画，许多是涂鸦者短时间的即兴创作，在公共环境和场所中创作，加上使用材料工具的特殊性，所以画出来的线条大多数摒弃了细节的刻画和过多的渲染，保留了线条的原始张力，整体风格一气呵成、流利顺畅。还有些创作是在人们不关注的角落进行的，有可能是污染环境，又担心被责，允许创作的时间非常短，必须要快速、全力地涂画，这些也是我们看到的涂鸦画面呈现出紧张、有趣又刺激的风格的重要原因。

（四）个性表现性

涂鸦创作和写微博相似，都是表达自己主观思想感情的一种方式，表现的主题和具体内容都由自己来决定。因为区别于单纯的文字，涂鸦的视觉形象都具有清晰、直观的特点，有特定的形式感和强烈的艺术感染力。有些作品占据了长达十几米甚至几十米的墙面，被涂鸦者夸张处理后的造型，或肥硕可爱，或尖锐跳跃，色彩激烈碰撞，充分显示了创作者的张扬与个性。

涂鸦在现代人的思想里，已经成为一种艺术的象征。这种曾盛行于欧美的大众图画表现形式，也引起过人们的质疑。但它却迅速地扩张，渗透到流行文化的各个层面。在人们传统的文化里，涂鸦与叛逆、宣泄等字联系在一起，由于可以戴上所谓艺术行为的帽子，而让创作者显得尤为快感，也构成了涂鸦艺术的魅力。作为紧跟时代潮流的新时代的人，而最可以让他们展示的平台，就是教室里的课桌和墙壁，这也成为了可以反映人们思想行为的一面镜子。

在国内，涂鸦的行为一直被认为是一种乱涂乱画的行为，通常被主流文化所不屑。曾在西方世界，这种行为最初的目的也是为了标识自己的领地，也就是在街上胡乱写上些自己名字，通常含幽默、讽刺等内容。尤其在一些旅游胜地，很多旅行者购买一罐几美元的色罐，写下几句纪念意义的留言，后来，纽约的黑人为了表达对文化、生活、理想等的态度，大面积蔓延到很多大的墙体，乃至很多生活区域，开始造成管理上的争论和质疑。后来柏林墙的文化涂鸦，以及70年代，纽约城市大学社会系学生马丁尼兹的领导下成立涂鸦艺术家联盟，才慢慢被视为一种“合法的艺术”。

涂鸦的图像、符号存在着很多的独特性，它是我们内心心理意识载体的一种具象化的形式，它通过自由性和灵活性的创作可以对人的内心世界进行表达和反应，涂鸦因为人的思维独立性，还具备着一种潜在的元素，它可以能表达创作者的感情和心理状态以及人的思想状态和潜在行为，这个完美特点在科技高度发达的今天也是十分优秀的存在，毕竟作为一种形而上学的存在，以我们现在的很多的科技还是无法攻克的难题，也正是因为如此，涂鸦艺术也很容易可以走进人们的生活，人们都被这种特异的潮流和时尚所吸引。正是因为它具有着强烈的颜色和天马行空的线条，让现在的人们有着更好的心理体验，涂鸦自然也就变成了人们抒发自我内心最好的一种方式。现在很多的地方都有着涂鸦墙，或者涂鸦艺术馆、涂鸦解压馆，这些在我们这些小地方并不是很常见，甚至可以这样说，这种新潮的经营场所，在这里完全没有，但是这并不能影响其特性的体现。

涂鸦的创作可以自由发挥，没有束缚，即兴发挥，表达

自己个性和心灵，按照心理学家弗朗索瓦·絮尔热和笔记学家茜尔维·谢尔梅·卡洛伊对于涂鸦作品的分析，不管你画的是什么，都有一定的象征意义，栅栏给人阻隔，自我保护的印象；星星代表想闪耀，也可能代表溃散的危险；箭头体现一种企图，比方说有侵略性愿望等，方向的不同，加尖的程度，都可以代表一定的寓意。这种涂鸦有它自身存在的必然性，从某些层面可以很好的让学生有心理的宣泄的平台，当然也同时丰富了校园的文化氛围。

三、涂鸦艺术在心理领域的应用

随着时代的发展和进步，我们的社会压力急剧增加，人们伴随着高速度快节奏的生活，其解压能力十分有限，这种时候涂鸦的一个特别属性就被我们所发觉，那就是呈现人们的内心世界，释放心理压力。涂鸦艺术因为其引人注目的视觉张力、冲击力，以一种独特的表现形式在人们的面前，它们的虽然看似是信手而来，却都有着其自己的特点，就像我在之前的文章中所提到的内容一样，涂鸦因为它有着容易辨识的特点，不存在着认知障碍，同时因为它没有其他外在因素影响下创作的，所以最终呈现在我们的眼前的就是绘画者的内心世界。我们在生活中的所有自我行为都是我们的自主意识的体现，同时涂鸦有一个特点就是它的可塑性，这个特点导致人们在其中可以有着百分百的自我主张，随着这种自我主张意识的出现，人们就会感觉到一种放松的感觉。

这种时候，绘画者的心理也就会呈现出来，这种时候的涂鸦图案就可以用来进行心理分析，所以在我们的眼中这些涂鸦的符号都是有着它们自己独特的意思的。这种独特性是独一无二的，他不存在着可复制性。

涂鸦正是因为这一特性被心理学家们所利用，成为了一个心理治疗手段，最主要的作用就是进行心理发泄。其实，如果我们稍加留意，我们就会有很多的发现，当我们觉得心理疲惫或者压力巨大的同时，我们就会拿着笔在本子上或者其他地方胡乱涂抹，比如笔记的背面，或者是墙面、地面上。比如花或者“太阳”这种涂鸦的图案往往代表着绘画者的个性比较脆弱，但是却有着丰富的想象力。

四、对涂鸦发展方向的预期

涂鸦已经从低俗、凌乱的状态走出来成为了一门街头艺术，许多国家有自己的知名涂鸦艺术家，他们和众多涂鸦爱好者一起举行各种活动和比赛，有些国家和地区政府还专门开辟场地，甚至颁发执照给爱好者，供他们发挥和展示。德国著名的柏林墙是世界上最长的涂鸦墙，曾有数百位艺术家在166公里长的柏林墙上尽情涂鸦绘画。苏格兰亚尔郡还有一座13世纪的城堡，整座城堡由巴西的涂鸦艺术家绘制，总共花费了2万英镑，城堡成了那里的标志和景点，吸引了大批慕名而来的游客，涂鸦赋予了古老城堡新的生命力。

参考文献

- [1] 锦州市非物质文化遗产概览[M]. 辽海出版社.
- [2] 涂鸦名词解释[J]. 中国广告, 2006(3): 115.
- [3] 浅析数字时代手绘涂鸦插画在设计中的视觉张力[J]. 艺术理论, 2007(11): 180.
- [4] 孟瑾方二. 涂鸦[M]. 中国青年出版社, 2008.

作者简介:

艾博: 男, 黑龙江省七台河市、本科。

通讯作者: 孟玲玲 1980年生人, 女, 籍贯: 辽宁桓仁, 硕士研究生, 副教授, 美术教育系副主任, 研究方向: 美术、民族艺术, 美育。