

涂鸦无边界 Boundless Graffiti

吴晴 Wu Qing

令无数涂鸦粉丝们疯狂的、也是令很多传统涂鸦艺术家为之沮丧不已的，就是伴随着计算机和因特网的不断发展，名为“在线涂鸦”的新型涂鸦艺术诞生了——从此，涂鸦艺术开始书写新的篇章，“涂鸦”再也不需要寄居于某个实体空间或事物之上，它可以在虚拟世界中，把其天马行空的本质发挥到极致。

“涂鸦无边界”，听上去好像很夸张，似乎涂鸦者们野心勃勃，要想在地球上的各个角落大干一番，一展拳脚。不过仔细想想，这句包含了雄心壮志的口号，其实有两层意思——首先，从空间上来说，涂鸦的场所的确可以不受限制、无边无界——从街道、地铁口、火车站、码头，到电线杆、广告牌、石壁，甚至是飞驰的汽车、流动的人群……尽管涂鸦总是要依附于城市中的某个公共空间或事物，但是，这个空间中所有的一切都可以被涂鸦所覆盖、所占领。而就实际的地理概念而言，涂鸦也已经从最初美国、欧洲，蔓延到整个西方，影响遍及亚洲和全世界。另一方面，从艺术本体来讲，经过数十年的发展，涂鸦已经不再是单纯地在某个墙壁上涂涂写写，它的技法和手段都随着时代的变化而不断地推层出新。从这个意义上来看，“涂鸦无边界”，正是在向我们宣告：这门独特的艺术在未来还将具有无限的可能性和爆发力。

时尚和生活涂鸦

伴随着人们对地下文化的好奇、对街头文化的接纳、对嘻哈文化的喜爱、对边缘文化的关注，令“涂鸦”已经越来越成为时尚的宠儿和前卫艺术的代名词。在今天，青年消费文化的成长，令一个全新的身份——“涂鸦设计师”开始出现了，他们把过去运用于街头的涂鸦转换到日常生活的用品中来，如涂鸦形式的服装、皮包、鞋子、帽子……这些与艺术结合的商品开始在百货公司和奢侈品旗舰店里出售——对于涂鸦来说，它原本反对西方社会和政府的初衷已经随着时代的变革而消失殆尽。同时，它在公共空间里宣泄自我情绪和不满态度的性质也已经转变。在与时尚和消费文化的结合中，涂鸦走进了大众的生活——以一种商品化的姿态，同时也走出了我们过去所认知的“涂鸦”艺术范畴。

多维度涂鸦

多维度涂鸦，也被称之为“立体涂鸦”——在过去，街头的涂鸦作品大多数都是二维的、平面化的，因为要依附于具体的建筑物或墙面等实体的表面。但是，随着涂鸦艺术的发展，人们对于视觉上的冲击力有更大的要求，不仅是二维的、平面的，还有立体的。全新的多维度涂鸦，大多运用反透视原理和全息技术，把涂鸦呈现在一个立体的多维度空间中，并激发观者多方面的感受。这打破了过去涂鸦艺术的平面界限，带来全新的视觉盛宴。

声光电涂鸦

所谓声光电涂鸦，即涂鸦艺术家利用新兴的科学技术，把许多非视觉的元素融合在涂鸦创作中。其作品不再是单一的图像，还包括了听觉、触觉和视觉等等。而在视觉的呈现上，也不再仅仅依赖喷漆和涂料，而是大量运用光电效果，制造出更为迷幻的涂鸦现场和独特气氛。著名的声光电涂鸦大师有麦克·博桑科 (Michael Bosanko)、帕崔克·罗匈 (Patrick Rochon) Rochon)、“光电工厂” (LICHTFAKTOR)、戈佩尔与瓦尔内克

1 #1-5 正在创作中的涂鸦艺术家

二人组 (Cenci Goepel and Jens Warnecke)、Eric Staller (埃瑞克·斯塔勒)、“MRI”瓦恩伯格和麦克斯旺 (Ryan Warnberg and Michelle McSwain)、索拉 (Sola)、Alan Jaras (阿兰·雅拉斯) 和多拜·凯勒 (Toby Keller) 等。其中，麦克·博桑科的作品最为出名，其声光电涂鸦作品最大的特色是：用光线来组成涂鸦图案，而这些图案往往能与周围的环境相互作用，从而产生出互动性非常强烈的现场效果；而罗匈则喜欢利用不同的媒介来制造声光电涂鸦，可是涂鸦作品最终因为这些不同媒介所产生的声光电效果间的彼此差异，形成了有趣的组合。罗匈最热衷地是运用激光来制造怪诞的声光电涂鸦，并喜欢在作品中以声光电效果为人体角色配上服装——这把声光电涂鸦的发展推向了一个全新的不同领域：“光电工厂”的涂鸦作品，则是利用声光电的视觉和听觉效果，把原本无生命的物体演化成生命体；而来自德国的二人组合戈佩尔和瓦尔内克，无疑就是大自然的忠实观众——他们在沙漠、峡谷、森林、雪地……一切自然风光优美的地方，通过光线的移动，营造出如同外星球般的科幻风景；MRI 绝对是声光电涂鸦艺术家中最会赚钱的组合——他们的作品非常容易赢得大众的好感，于是MRI常常会收到一些派对的邀请，或者是为广告公司以及特殊宴会服务，负责在现场制造迷离梦幻的视觉效果……由此可见，这些新一代的涂鸦艺术家，无论是在呈现效果还是创作方式上，都与过去拉开了时代性的差距。他们在创作媒材和艺术手法的运用上，大大打破和拓展了涂鸦的边界。

在线涂鸦

如果以传统涂鸦的范畴来看，上个世纪70年代初期，地铁涂鸦和街头涂鸦都曾经创造了涂鸦历史上最辉煌的阶段——但那一切可以从现在开始被我们抛诸脑后，或者可以这样说：一个全新的涂鸦时代已经悄然来临了！

令无数涂鸦粉丝们疯狂的、也是令很多传统涂鸦艺术家为之沮丧不已的，就是伴随着计算机和因特网的不断发展，名为“在线涂鸦”的新型涂鸦艺术诞生了——从此，涂鸦艺术开始书写新的篇章，“涂鸦”再也不需要寄居于某个实体空间或事物之上，它可以在虚拟世界中，把其天马行空的本质发挥到极致。

这是一个全新的涂鸦概念，也是对当下涂鸦艺术最好的诠释——通过安装一些特定的程序或软件，新一代的涂鸦艺术家开始利用电脑、鼠标、手写板、显示屏和键盘，在四通八达、随意虚构的网络世界里开始了所谓的“在线涂鸦”。

“在线涂鸦”可以充分地展示艺术家的创造性和想象力，因为涂鸦的地点、场景和对象，可以任意选择和建构，涂鸦的内容也可以随时更改。甚至，不同的涂鸦者可以跨越地理上的障碍，在一个虚构的情节性故事里相遇，他们彼此扮演不同的角色，相互竞赛或互相销毁。更为重要的是，除了涂鸦艺术家而外，普通的涂鸦爱好者也可以来这里肆意而疯狂地玩上一把当代艺术，不管在现实生活中他们过着怎样的日子，在这里他们都可以无所顾忌地涂画个痛快，而过程和结局都掌握在自己的手上。在这个虚拟的网络世界里，人人都可以变得无所不能，而涂鸦更可以变得无所不在。

当然，这里也有许多新的技巧和技术性问题产生。在现实世界里的涂鸦高手，来到“在线涂鸦”也只能从头学起——例如，擅长于在街头涂鸦的老手，在这里可能只有初级水平，他在网络虚构的涂鸦世界中，或许只能扮演一个初尝涂鸦的人——因为动作不够敏捷，“他”被网络故事中虚构的警察逮捕，因此二十天不能上线，不能再在网上涂鸦；又或者笨手笨脚，在涂鸦时打翻了油漆桶，搞得狼狈不堪、败兴而归；甚至是好不容易完成了一件涂鸦作品，却在下一秒钟，就被网络上的涂鸦高手轻易地覆盖、篡改，于是不得不重新再来……

毋庸置疑，“在线涂鸦”带来了全新的涂鸦模式，它从性质到方式，都是对传统涂鸦的解构和消解，这威胁到传统涂鸦的存在价值和意义。因此，许多街头涂鸦的狂热分子和忠诚粉丝，对此持反对和批判的态度。但是，时代前行的脚步并没有因此而停滞，科学的进步、技术的研发、软件的不断完善，都在不经意间加快了“在线涂鸦”的发展和壮大。而在网络越来越介入现代人生活的今天，“在线涂鸦”与传统涂鸦相比，无疑具备了无可比拟的优势。而我们也有理由相信，正是这样一种全新的涂鸦模式和涂鸦技术，把“涂鸦”变得真真正正的“无边界”。

结语

说到这里，相信“涂鸦无边界”其实不是什么狂妄的言语，更不是什么噱头式的空洞口号，而是对涂鸦艺术的发展进程，做出的真实性叙述——虽然，这样的叙述带有乌托邦的情结和自大的口吻，但是却展示出涂鸦艺术的魅力所在。

#3

#4

1 #1-4 从户外到户内，从公共空间到人体本身，涂鸦无所不在