

塗鴉創作者與商家合作作品，成為當地最醒目的地標。

臺中塗鴉 生猛狂放

「塗鴉」(Graffiti)，最早可追溯至遠古岩洞壁畫，在古羅馬、古希臘與古埃及甚至土耳其等地都能看見人類文化生活史留下的塗鴉痕跡。而今日，臺中塗鴉文化作為一種存在公共空間的人類行為，不僅僅是「次文化」一詞的概念，更創造出與公共藝術結合的契機，邀您見證一個轉變的時代，看見絢彩的重生。

【現況篇】

我們在臺中 畫著臺中的夢

文·圖 / Eros

塗鴉藝術是一種表達自由言論和想法的藝術創作方式，具有多元創造力和自主性，目前本市設置3處合法塗鴉區，包括：中科路與高速公路交會處（中科路橋下）、建國北路一段近崇倫街口及太平區旱溪東路一段與精武路交接處防洪牆等三處，年底前民眾不需事先申請即可自由彩繪。

旱溪東路與精武路交接防洪牆

旱溪旁，順著河流蜿蜒向西，貼著城市的邊緣或以慢步、或騎自行車，迎面而來的是說不盡的自在與寫意。水面下的多彩，那是鯉魚、鯽魚遊蕩蕩漾起的波光粼粼；水面上的多姿，是塗鴉客手中噴漆揮灑的創意與驚艷，你也喜愛這種顏色狂野噴發的瞬間嗎？快來這裡留下你的足跡吧。

沿著旱溪河堤走，盡情享受色彩的奔放。

鐵路高架化與塗鴉，共同見證了一座偉大城市的進步。

建國北路與崇倫街口

城市的面貌，在時間速度的張力下不停變更。這處塗鴉區的作品，如同一旁三不五時緊貼著鐵道高速呼嘯而過的自強號般，充滿速度感與激情，一眼瞬間所帶來的視覺震撼，往往帶給觀賞者久久不能自己的衝擊。若你也喜歡塗鴉創作的奔放與歡快，不妨來此，大膽接受塗鴉創作者下的戰帖吧！

中科路橋下

頭上是川流不息的車陣，這處塗鴉區位置隱密性高，環境氛圍十分切合塗鴉藝術裡不可或缺的神秘元素，適合喜歡安靜的你，和那個收藏在內心夾層裡真實的自我對話，去描繪出屬於那個曾做過、未達到的夢之國境的輪廓，用手中的噴漆罐留下標記，指引那個愛作夢、勇敢的自己，莫忘成為追夢人的初心。

其他

城內的灰色地帶，盛開著許多以為熟悉實然陌生的塗鴉之花，它們的花期是如此短暫，短暫到你只能用視網膜的快速地複印在腦海，還未能成為永垂不朽的經典，就已在風吹雨淋下枯萎、凋零，曾經生猛有力的視覺線條，都在歲月的拉扯下逐漸鬆弛、柔和。你無法掌握它的綻放，也無法阻止它的凋謝，而這，就是塗鴉。

街頭塗鴉藝術創作的水平，代表著整體一座城市的創意動能。

【歷史篇】

從史前壁畫到街頭塗鴉

文·圖 / 劉晉彰助理教授 (建國科技大學創意生活應用設計研究所)

神出鬼沒，身分未知，街頭華麗冒險；
眉飛色舞，挑戰極限，想像無限馳騁。
噴出未來，拼出夢想。

次文化的主流場域

文化是一群人，經過長遠時間的生活習慣所產生的價值觀與認同感。近年來，臺灣次文化浪潮呈現了多元的狀態，雖具豐富力與融合力，然而主體中心的文化層面稍顯薄弱。

次文化被大眾視為「小眾文化」，多半顯現在事物的思想、態度、習慣、信仰和生活方式上。

「次」字若由文化角度解釋，意味著一種意識型態的傳達，在現今社會中亦象徵著自我的宣告。「次」字拆解後，可解釋為自我欠缺什麼？心理欠缺什麼？環境欠缺什麼？社會欠缺什麼？全球欠缺什麼？

對街頭塗鴉而言，人們常賦予這項藝術行為亂塗亂畫及破壞環境的刻板印象。「塗鴉藝術 (Graffiti)」最早可探尋至史前時期。當時文字尚未產生，人們以山洞或是石塊上所留下的壁畫圖形記錄生活歷史與傳遞訊息，塗鴉自然而然地成為一種視覺語言符號。當今諸多跡象都顯示街頭塗鴉

噴漆塗鴉 (Graffiti)

塗鴉式簽名 (Tagging)

模版塗鴉 (Stencil)

貼紙塗鴉 (Paster)

臺中的塗鴉藝術能量，遠超乎你我的想像。(攝影 / 張晉豪)

在臺灣已成為一股流行風潮，這股次文化語言也成為年輕族群的主流風格。然而隨著時代演進與文化風氣的轉向，人們的生活型態正快速轉變，街頭塗鴉也因外來文化的影響，轉化為展現全新自我的場域。

臺中市的後塗鴉時代

相較於歐美地區，臺灣的塗鴉文化氛圍形成較緩慢。臺南、高雄與屏東為臺灣的街頭塗鴉揭開了序幕，爾後擴展到北部與中部。就臺中市街頭塗鴉發展現況討論，噴漆塗鴉 (Graffiti)、塗鴉式簽名 (Tagging)、模版塗鴉 (Stencil) 與貼紙塗鴉 (Paster) 是常見的表現技法，塗鴉工作者先以臨摹國外的繪製形式開始，再融入臺灣本土的創作元素，自成一格，甚至轉化為公共藝術的樣貌，或進行商品化的跨領域開發。

何謂「後塗鴉 (Post-Graffiti)」時代？自臺中市政府以城市美學的思維為出發點，積極推動塗鴉示範區後，臺中市的塗鴉發展即邁入新的紀元，不僅大眾對這項街頭藝術有了不同的感知與體悟，塗鴉本質中的反叛特性也似乎有了釋放的出口。然而塗鴉工作者所認知的革命性、反傳統與反文化概念該如何延續呢？以研究者的角度觀察，在充滿異質、多元、對立、差異的現代文明中，再次定義街頭塗鴉藝術的意義與價值實為必要。「後」原本就隱含向既有思想挑戰的意味，就心理而論，街頭塗鴉藝術的存有在於創作者單純的觀念，有著發聲的賦權效能，是一種不須解釋、不受時間與空間限制

的原生概念；就行為而言，街頭塗鴉的創作目的與動機，往往是從事塗鴉創作最原始的觸動與靈感源頭，越挑戰別人做不到的事越有挑戰性。就文化層面探討，次文化的萌芽帶給塗鴉藝術一種全新的創作影響力，塗鴉藝術不只是單純的一種愉悅，表現內涵也不是奢華的視覺圖像，而是象徵藝術價值的意義詮釋。

後塗鴉時代的未來挑戰

著名文學家蘇珊·桑塔格 (Susan Sontag) 曾說：「我們不再依靠藝術來取悅自己或取悅他人。」在歷史演進與文化建構的過程中，街頭塗鴉竄起於藝術、環境、文化、心理、政治、媒體等領域，且直接反應出整體社會脈動的跡象。又隨著潮流的演進，塗鴉從黑白書寫變彩色書寫，創作形式從單純的簽名至噴漆、模板、紙糊、貼紙、馬賽克、編織、蒙太奇等風格、意境由 2D 到 3D 立體實境、從手創噴漆至光影效果，甚至數位化。另一方面，受到大眾傳媒盛行的影響，具區域性與本土性特色的塗鴉竄起於國際間，各國的街頭塗鴉風潮因此日益盛行。

21 世紀的街頭冒險依然故我，多了些自由，少了些羈絆。後塗鴉時代的挑戰是什麼？當街頭已不能滿足塗鴉的無限想像。後塗鴉時代的未來如何走？當塗鴉已逐漸跳脫非主流的桎梏，當觀看者渴求從中攫取一種反向的社會思考向度…後塗鴉時代之後呢？且讓我們繼續看下去！

【人物篇之一】

SAME 街頭驚喜製造機

文/Eros 圖/SAME

神秘感，是塗鴉不可或缺的一環。

不確定性的驚喜，是塗鴉工作者的生活樂趣。

單純喜歡作畫刹那

藝術家 SEAZK 與知名電動機車品牌激盪新火花

成名甚早的 SAME，大起，也大落過。他曾自滿在技巧的追逐，也曾迷失在燈紅酒綠的泥淖，所幸，他沒有忘了他是誰，還有那一顆始終只為勇敢上色的初衷。

從未忘記 我的 Quality

75 年次的 SAME，高中時因喜歡嘻哈文化，因此一腳踏進塗鴉的領域，「嘻哈文化四大元素—街舞、DJ、塗鴉、饒舌，我選擇了我所擅長、喜愛的繪畫作為切入點。」所以 SAME 開始用噴漆罐探索這個城市的各個角落，遊走在灰色地帶找尋任何著色的可能。

「當兵退伍後，我思考塗鴉之於人生的可能性，所以飛到美國待了 3 個月。」在大海的彼端，SAME 見識到國外塗鴉的狂放和不羈，也體驗了異域文化的陰暗面，如《荷馬史詩·奧德賽》中在返鄉途中所遇見的食蓮族的英雄奧德修斯，誤食「lotus」而一度迷航在人生軌道。

直到返臺後一場嚴重車禍，SAME 方重新省視內心裡最珍貴、無法割捨的那一塊。所以他重新定義他和塗鴉的距離，再次開始創作，SAME 不再追

求塗鴉字體變形的登峰造極，而是聚焦在賦予了字體何種寓意和內涵，於是將針砭時事、諷刺社會入畫，或許旁人看不懂，但那就是 SAME 想藉塗鴉述說的。

塗鴉 因城市的進步而生

「一座城市越進步，塗鴉的人口就會越多。」SAME 表示，一個進步、穩定的城市能提供足夠的能量餵養各種類型的創作者，而塗鴉創作是其中之一；相對來說，塗鴉創作者也需要更大的舞台，來藉塗鴉傳遞其精神和想法。

過去，塗鴉常被視為破壞市容的元兇，但事實上塗鴉若出現在適當的地點，饒富創意的圖騰常讓沉寂已久的建物、街道重新找回生命，再次受到注目。SAME 也期待，市內有許多公有的廢棄建築、古蹟，臺中市政府若能媒合塗鴉創作者以不涉及色情、暴力主題的前提下自由創作，不僅能將古蹟活化再利用，利用藝術將城市中的腐舊新陳代謝，亦能透過塗鴉文化這個國際語言與世界接軌，讓全世界都看見臺中豐沛的文化能量。文/林

【人物篇之二】

SEAZK 清水最狂塗鴉人

文/Eros 圖/SEAZK

SEAZK，算是臺中第二批投入街頭塗鴉碩果僅存的創作者，73 年次的他，2001 年起開始出沒在各廢墟、街頭，用手中噴漆罐為凋零的建物，重新上色注入靈魂，為城市受傷、剝落的缺口貼上他的繽紛 OK 蹦。

就是要非畫不可

那時，塗鴉文化尚不盛行，SEAZK 獨自摸索著個人塗鴉風格，「1995 年的臺灣，滑板、街舞正流行，因為喜歡這類型的文化進而接觸許多相關雜誌、電影，其中大量的塗鴉元素，非常吸引喜愛畫畫的我。」關於他與塗鴉的起點，SEAZK 如是說。

於是，從品牌 Logo 的模仿開始，SEAZK 的圖騰、符號、色彩日漸成熟，狂放不羈成為他獨樹一幟的個人特色，然而，他並不畫地自限、拒絕被定型，不束縛本該自由的思想與創意，就像在其原創角色—Yammy 身上，你能看見 SEAZK 創作光譜裡可愛、光暖的那一面。

隨手紀錄 城市呼吸的片刻

這些年，SEAZK 的足跡踏遍臺灣這座島嶼，也輾轉穿巡在日本、美國、澳洲、中國等國家的街

頭，去和不同文化、風格的塗鴉去交流和切磋。

「和其他城市相比，臺中的性格是更具包容性的，整體環境氛圍輕鬆、步調舒適，所以開在城市各角落的塗鴉更加燦爛，具體而言，是畫面的構圖更複雜，更擅用顏色去衝擊路人的目光。」SEAZK 也談到，他的第一場街頭冒險就在清水的裕隆廢棄車廠，用手中的噴漆罐向青春、向人生，簽下永生難忘的第一筆。

一座城市 多元樣貌

「塗鴉的核心精神是不合法的，但這卻是世界上任何一個城市都無法、也不該去扼殺的一種藝術文化」，SEAZK 表示，臺中市政府目前設有合法塗鴉專區供塗鴉愛好者揮灑創意，這是一個很好的開始，不僅讓新手擁有合法練功場域，亦讓民眾可以更了解這隨處可見但實然陌生的藝術文化。

近年，創作觸角伸向影片拍攝、插畫、專輯、品牌設計的 SEAZK 表示，未來他的塗鴉將會融入更多的臺灣特色，以中文字詮釋這項源自西方文化的藝術，去述說在地原汁原味的創作，是如何地讓人過目不忘。文/林