

生活中的 塗鴉藝術

Street Art

Graffiti Art

你有看到最近
藝術家 Banksy
在倫敦街頭的塗鴉嗎？

山羚羊
巴勒斯坦

elephant in the room
社會矛盾

SL LONDON ZOO

目錄

1.塗鴉的誕生

2.塗鴉字體變變變

3.塗鴉大師知多少

4.我們塗鴉：以圖發聲

我來過，我存在：到此一遊塗鴉

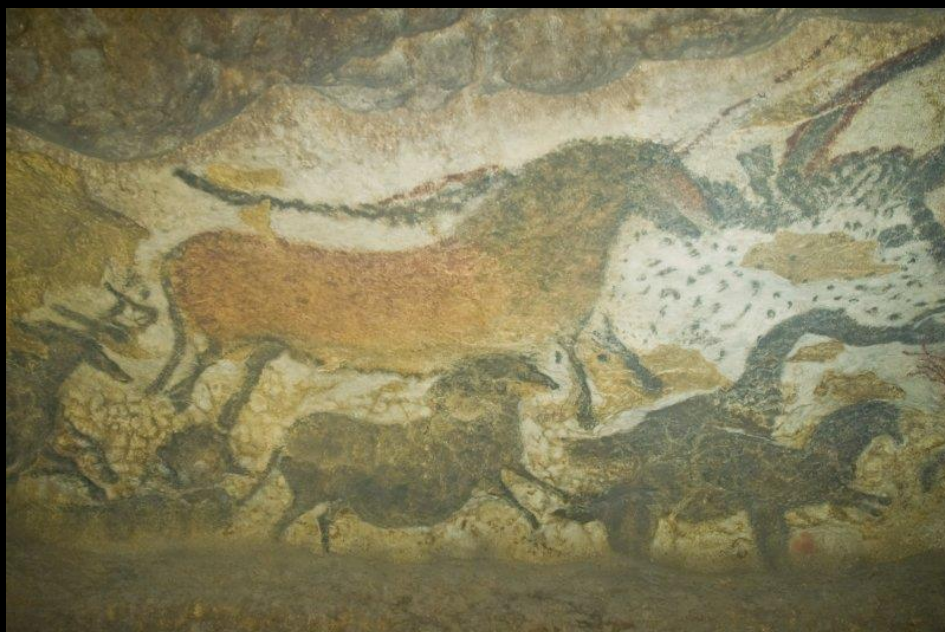
為了藝術而藝術

部落間戰役及
結盟

1萬5000年~
1萬7000年前

拉斯科洞窟壁畫

情感表達
記載日常

龐貝古城街道
的古塗鴉痕跡

為 舊 卒 樂 樓 曾 麗 嬋 五 女
 新 中 國 王 會 曰 富 堂 國
 九 國 國 王 會 曰 富 堂 字
 香 星 地 政 府 曾 牙 文 福 彩 筆 出
 正 德 皇 首 相 文 祥 文 文 福 彩 美 人
 宋 皇 首 相 文 祥 文 文 福 彩 美 人
 曾 皇 后 生 出 孫 中 山 國 父

No. 694 (P. 1) 207 5/11
Prandontam
C. P. K.

九龍皇帝

Arison Hung's Bill - 4th
Arden 8/14/2011
Arden
Spray Tidy

CHAMBERLAIN
LABORATORY

[illegible]

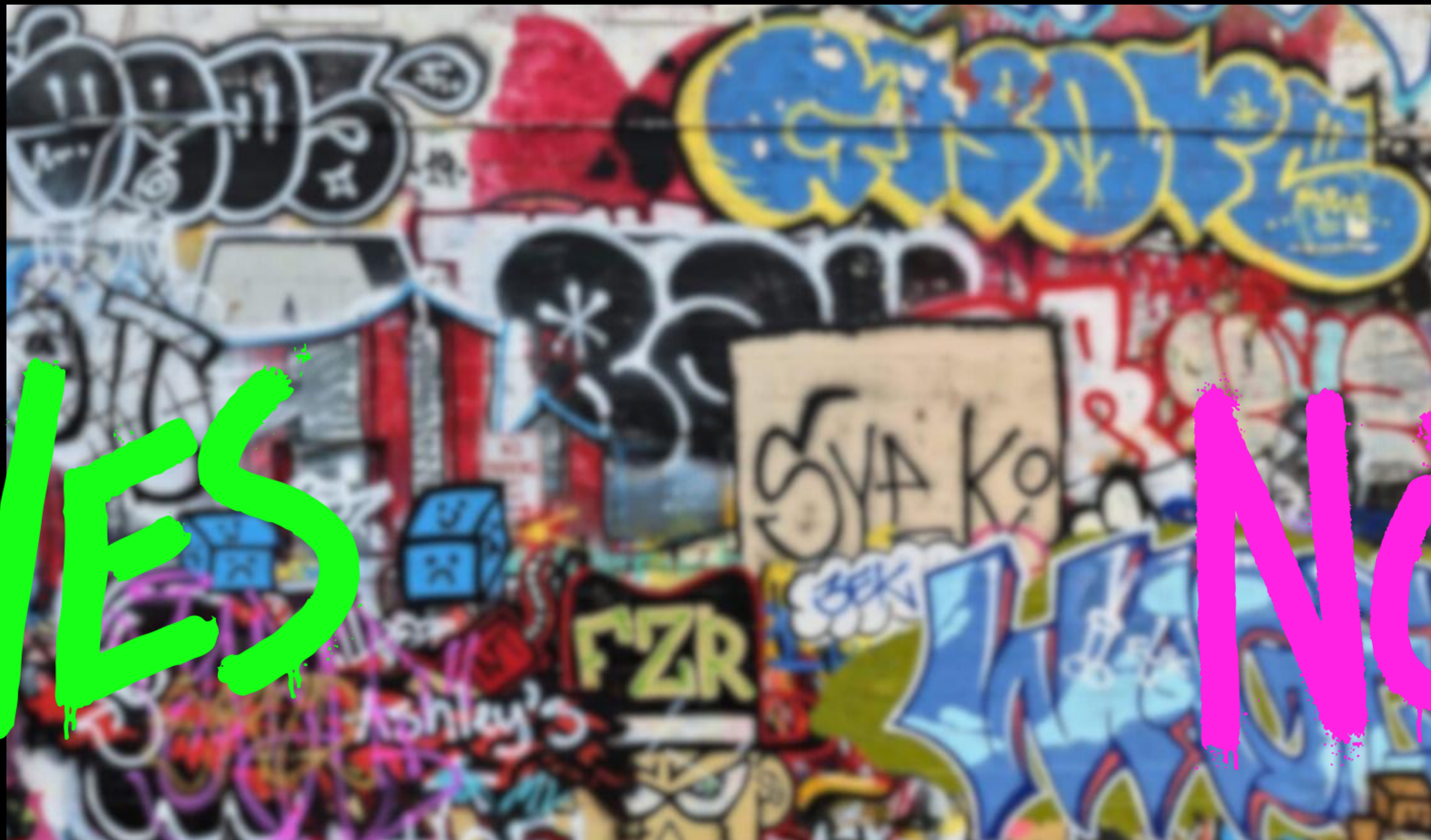

你認為塗鴉算是藝術嗎？

YES

NO

塗鴉藝術應該合法嗎？

塗鴉3種類型

標貼塗鴉
(tag)

拋擲塗鴉
(throw-up)

大作塗鴉
(piece)
masterpiece

名字設計

勾邊填彩：泡泡字

完整的構圖與設計

塗鴉的誕生

Graffiti

1960年代

1970-1980年代

1980-1990年代

2000年代至今

嘻哈文化與繪畫結合

從街頭到畫廊

合法化

「到處寫下你的名字，讓自己名聲大噪」

興起：(美) 1960年代

背景：城市化進程、經濟不平等、社會動盪

地點：紐約 布朗克斯區

目的：青少年、邊緣族群 - 表達自我和發聲的途徑

#「標記」

麥克雷 Darryl McCray
玉米麵包 Cornbread

興起：1970-1980年代

背景：嘻哈文化與繪畫結合、經濟低迷

地點：紐約地鐵 → 地下化

“泡泡字” (Bubble Letters) “狂野風格” (Wildstyle)

興起：1980-1990年代 從街頭到畫廊

背景：受到主流藝術界的關注、全球擴散

本土化、獨特風格

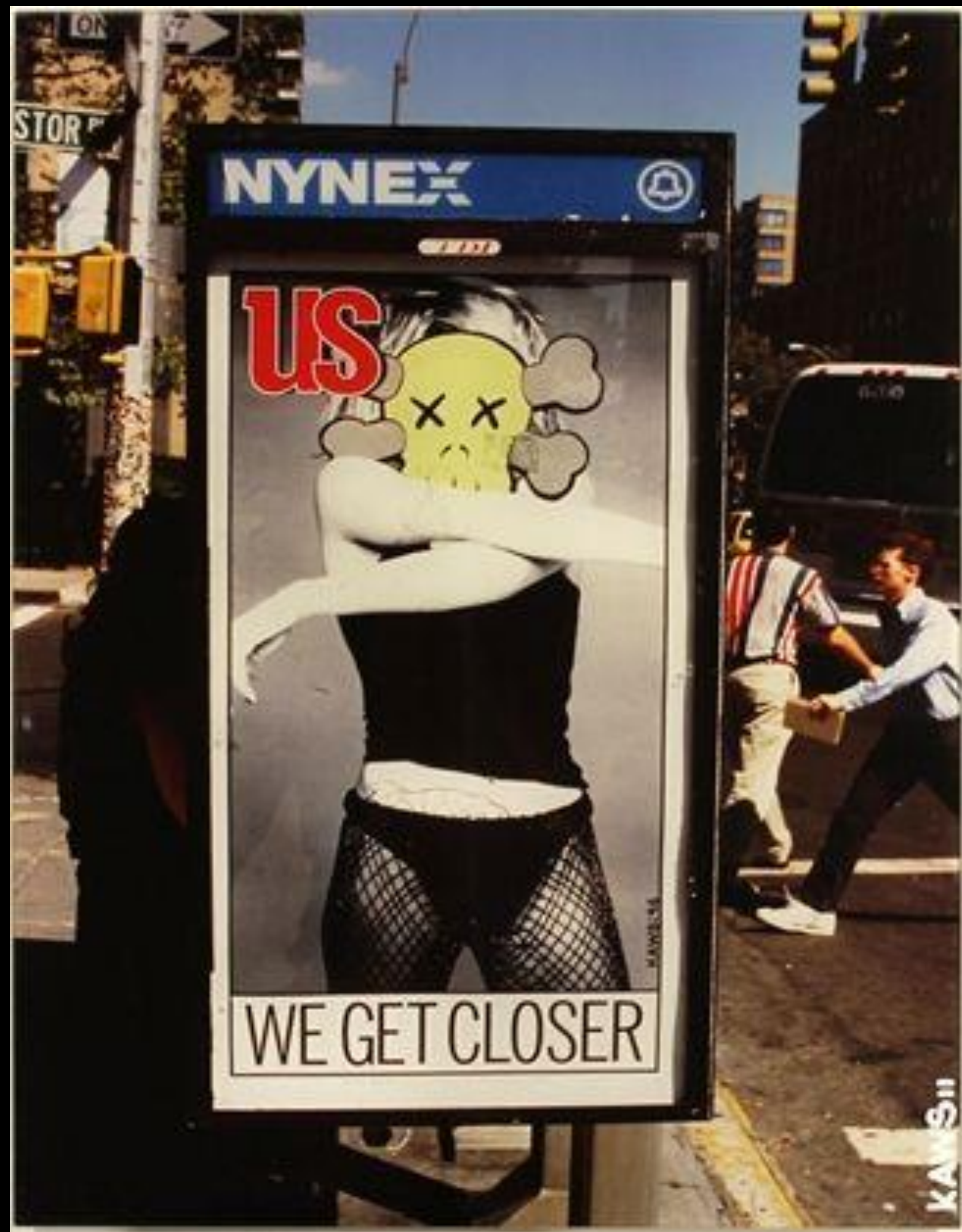

The Haring Garden

興起：2000年代至今 繪畫的信念與合法化

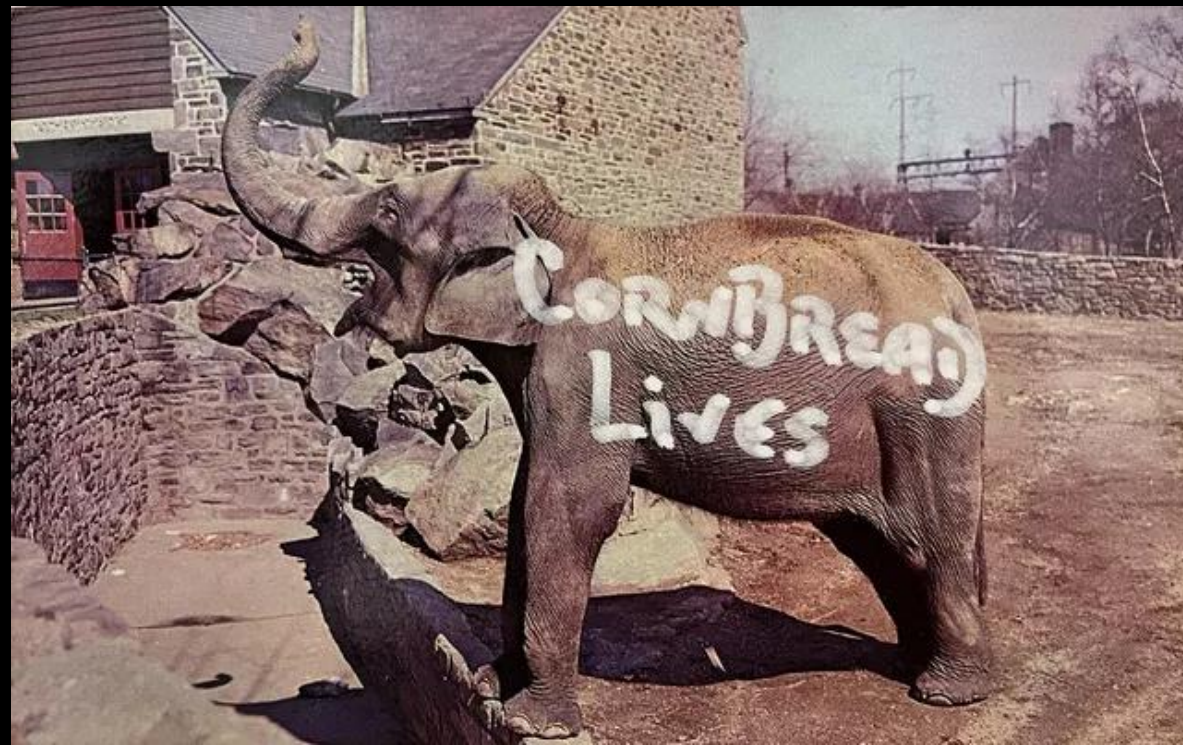
背景：從非法到合法、藝術風格的多樣性、社群媒體的影響

1960年代

標記
自我發聲

1980-1990

街頭到藝廊
本土化、獨特風格

1970-1980

嘻哈文化結合繪畫
地下化、地鐵化：泡泡字

2000-現今

合法化
多樣化

塗鴉字體變變變

NERK
OPP

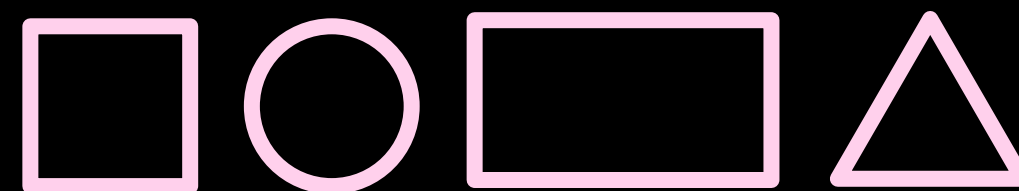
GAZY

ROO

涂鸦

觀察字型：

●外框形狀：方 or 圓 or 長方

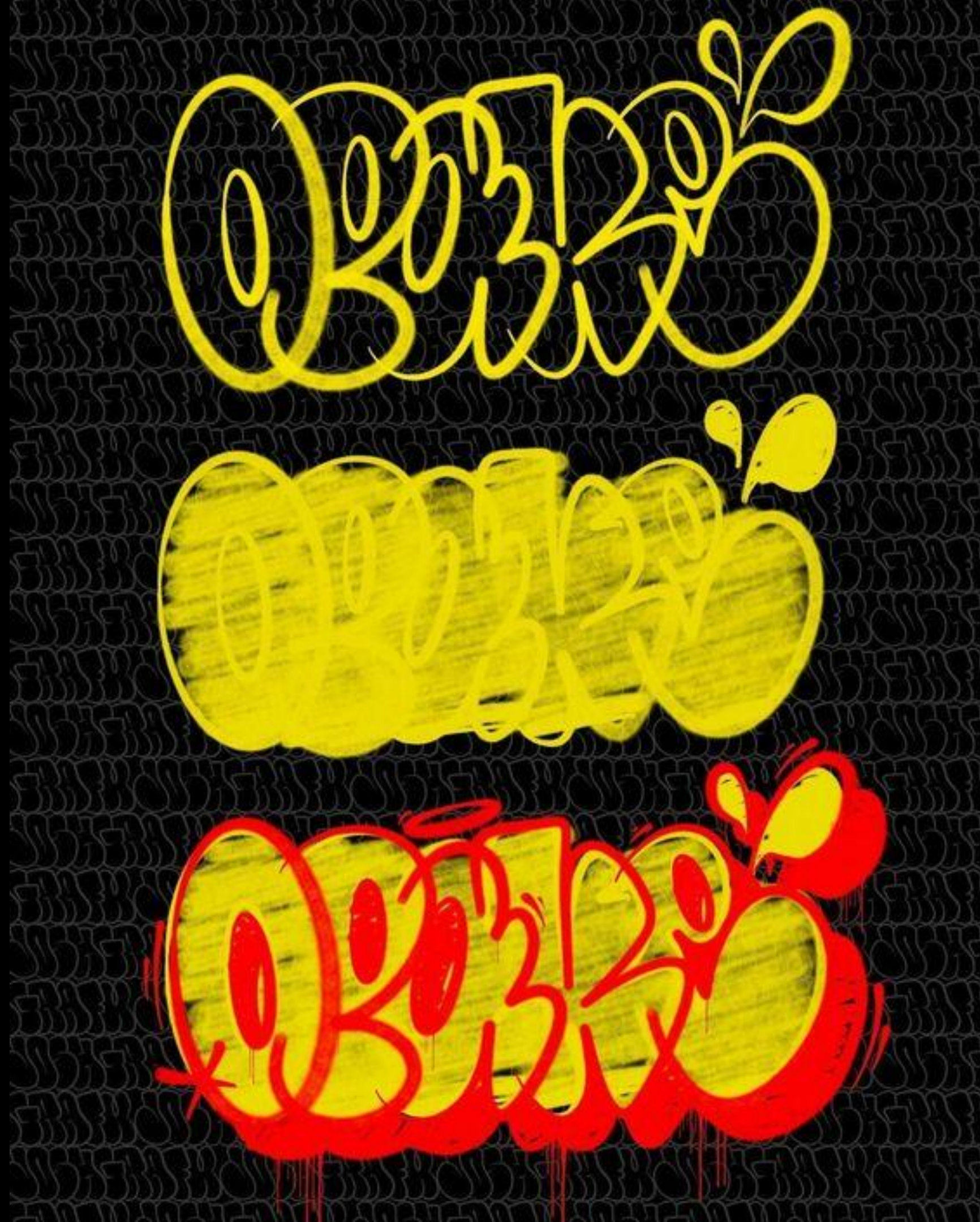
●骨肉分析：骨架 - 高、矮、寬、窄，筆畫間的鬆、緊、疏、密
肉 - 字體重量，越粗肉多，越細肉少

●其他特色：例如 - 轉角圓潤、有無襯線體、連筆

適用於：柔和場所、社會運動.....

bubble 泡泡字

Blockbuster 方块字

3D Letters

Wildstyle 狂野風格

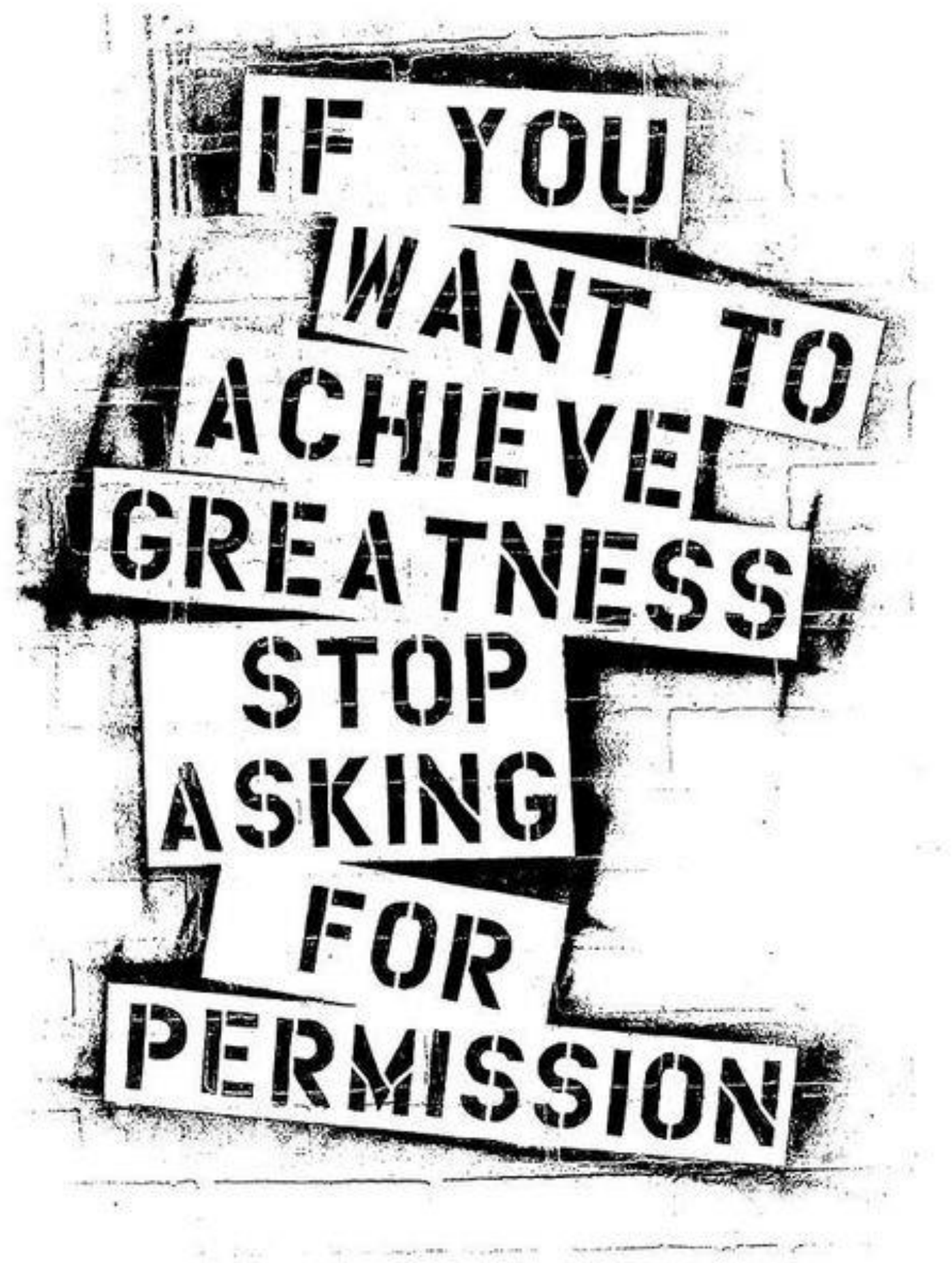
箭頭、尖刺、曲線

Calligraffiti 書法塗鴉

Stenci

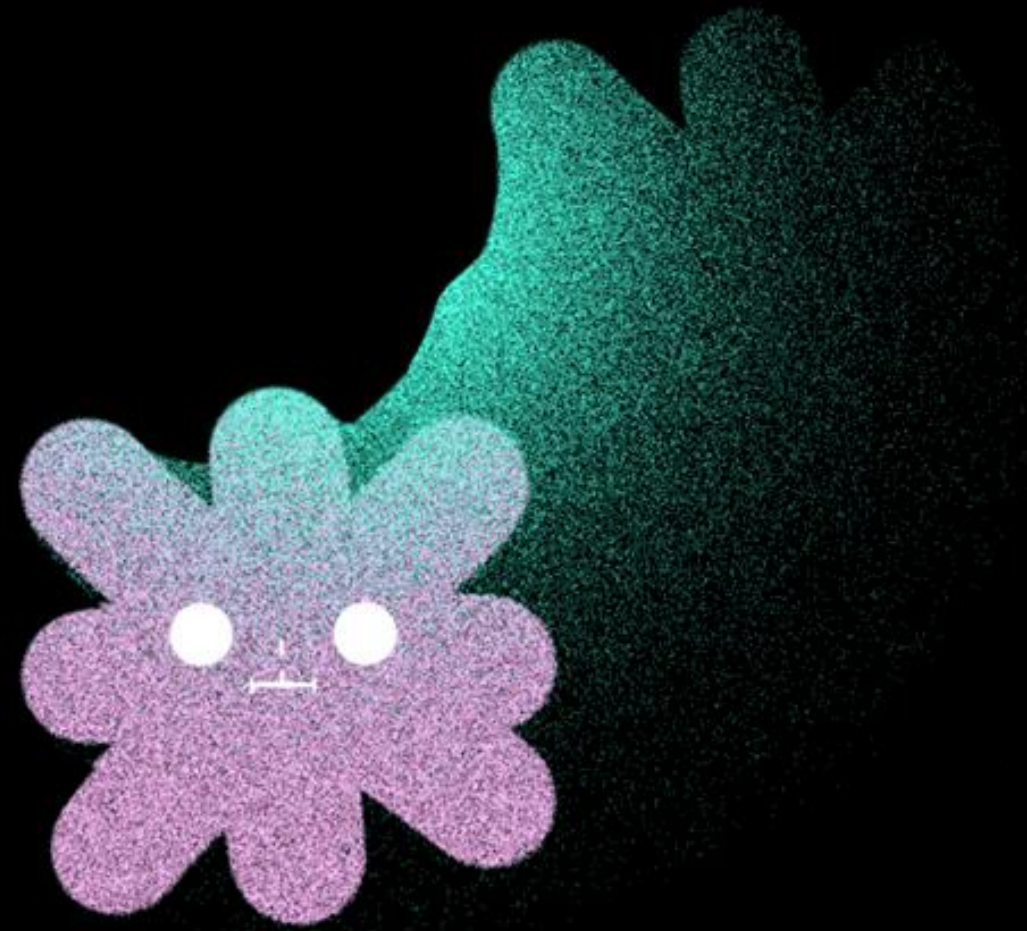

自己的名字

or

綽號

設計帶有個人風格的字體設計

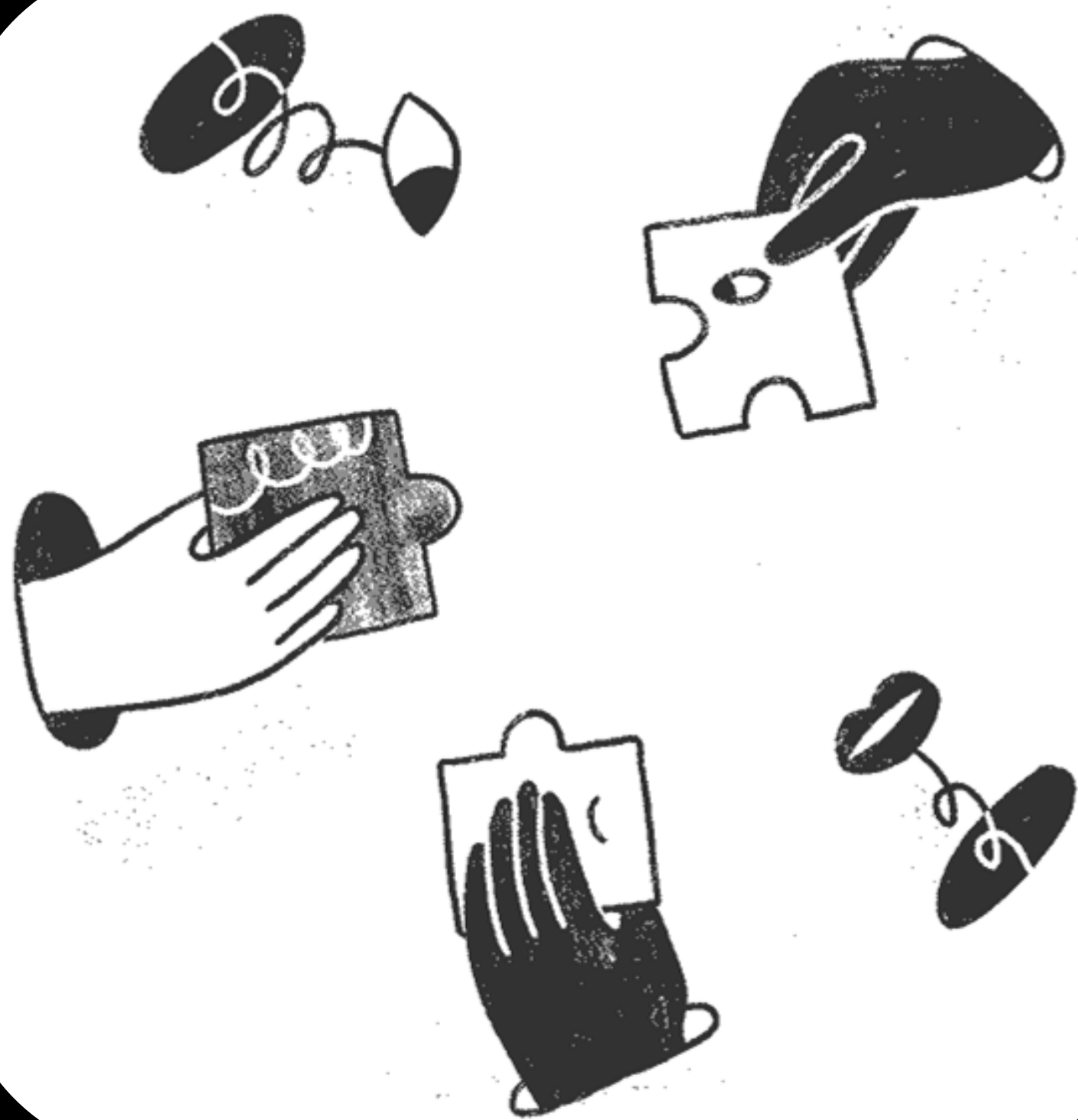
鉛筆構圖，用原子筆描輪廓，用色鉛筆上色！！！！

上色時顏色塗均勻，用力一些

國家

阿根廷	阿魯巴島	澳洲	奧地利	比利時	博內爾島
巴西	汶萊	柬埔寨	加拿大	中國	哥倫比亞
哥斯大黎加	國家未知	古巴	庫拉索島	捷克共和國	丹麥
荷屬-法屬安的列斯群島	荷屬/法屬安的列斯群島	厄瓜多	英格蘭	芬蘭	法國
德國	希臘	匈牙利	冰島	印度	印尼
伊朗	愛爾蘭	以色列	義大利	日本	球衣
盧森堡	馬來西亞	墨西哥	荷蘭	紐西蘭	北愛爾蘭
挪威	巴拿馬	秘魯	菲律賓	波蘭	葡萄牙
羅馬尼亞	俄羅斯	沙烏地阿拉伯	史考特蘭	蘇格蘭	新加坡
斯洛伐克	南非	韓國	西班牙	蘇利南	瑞典
瑞士	台灣	泰國	荷蘭	火雞	烏克蘭
阿拉伯聯合大公國	英國	烏拉圭	美國		

1. 找到組員：5-6人一組(共6組)
2. 寫下組員：班級 姓名 座號
3. 小組在網站中挑選1個喜歡的國家風格
並紀錄挑選的國家名字
4. 討論：找出這個國家塗鴉的風格特色
5. 共同臨摹 文字 + 插圖 (共三組)
記錄其作品資訊，並說明喜歡的原因

範例：**Mexico 墨西哥**

外星人 #馬雅文明
神話

我喜歡：塗鴉反映文化、顏色配色

塗鴉大師知多少

💖 Keith Haring (美) 💖 Invader (法)

💖 Banksy (英) 💖 Lady Aiko (日)

💖 JR (法) 💖 Os Gêmeos (巴西)

💖 Jean-Michel Basquiat (美)

ORID 焦點討論法

(**O**bjective)

描述客觀事實

(**R**eflective)

表達感受反應

(**I**nterpretive)

說明詮釋意義

(**D**ecisional)

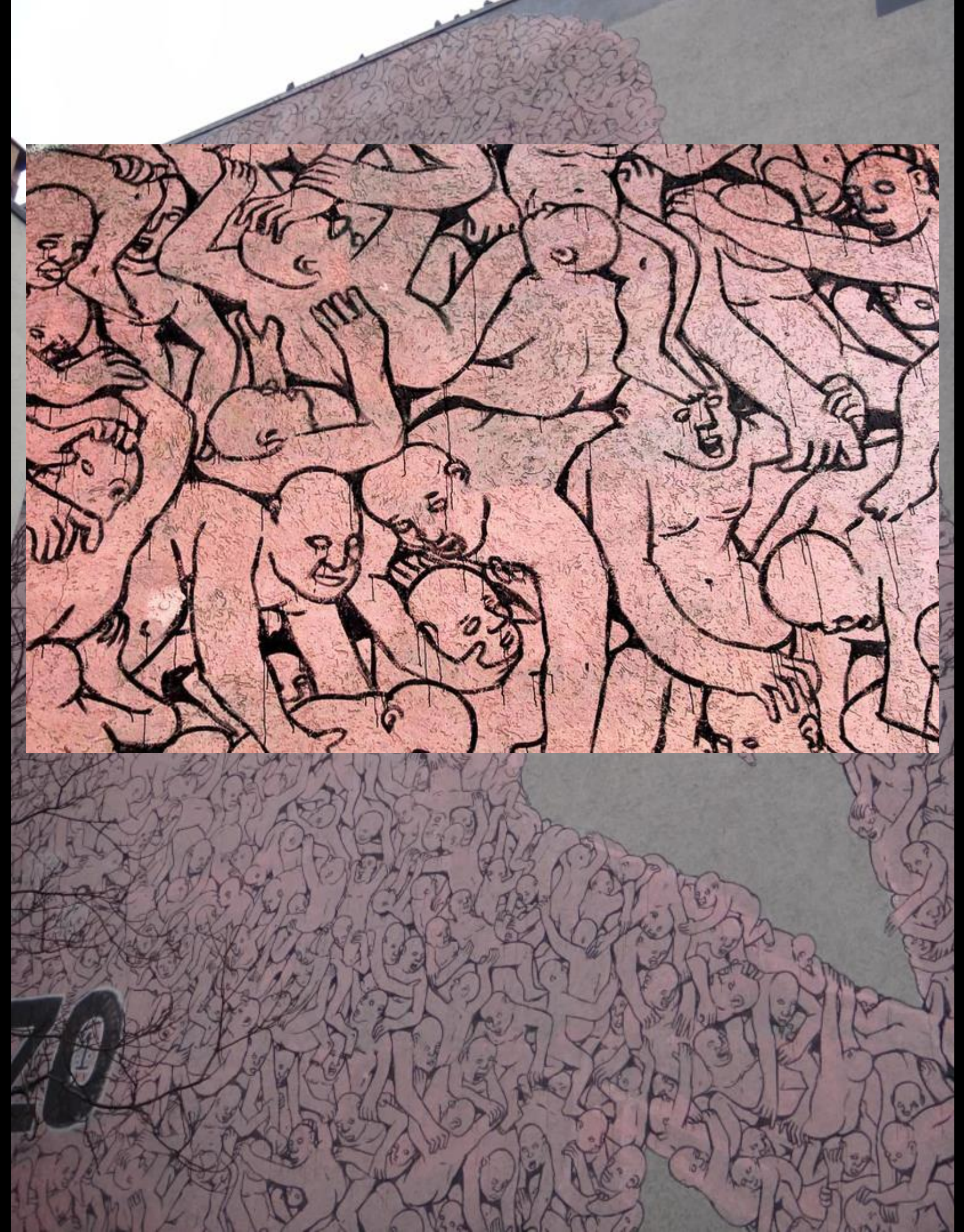
做出決定

○ (Objective)

描述客觀事實

觀察作品中可以看見的外在客觀事實與元素。

- 一個巨大的人，由很多粉色光溜溜的人組成。
- 巨人眼神空洞，沒有眼珠
- 在巨人的手指上，有一個白色的小人
- 粉紅色小人糾纏著彼此

R (Reflective)

表達感受反應

表達作品給你人的內在感受與反應。

- 畫面給我不和諧的感覺，讓我覺得很壓迫。
- 感覺每一個小人被困在那裡

| (Interpretive)

說明詮釋意義

詮釋作品的背景脈絡
、意義或是價值。

- 人物缺乏辨識度與個性，暗示社會將失去多樣化的人，走向統一，大家都迷失方向，被困住

D (Decisional)

做出決定

表達作品帶給你的影響、改變或是決定。

- 我希望可以喚醒大眾的自我意識，不要從眾

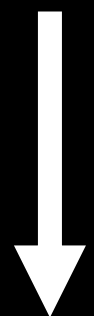
Jean-Michel Basquiat 巴斯奇亞

- 原始表現主義
 - 非洲藝術
 - 鮮明色彩、稚拙線條
- 種族與黑人歷史
- 權力與暴力
- 死亡與生存

主題

骷髏頭

死亡、權力

形式

粗曠線條

鮮豔顏色

人類

原始衝動

《Untitled (1981)》

THE (HAOTIC) BRILLIANCE OF ARTIST JEAN-MICHEL BASQUIAT

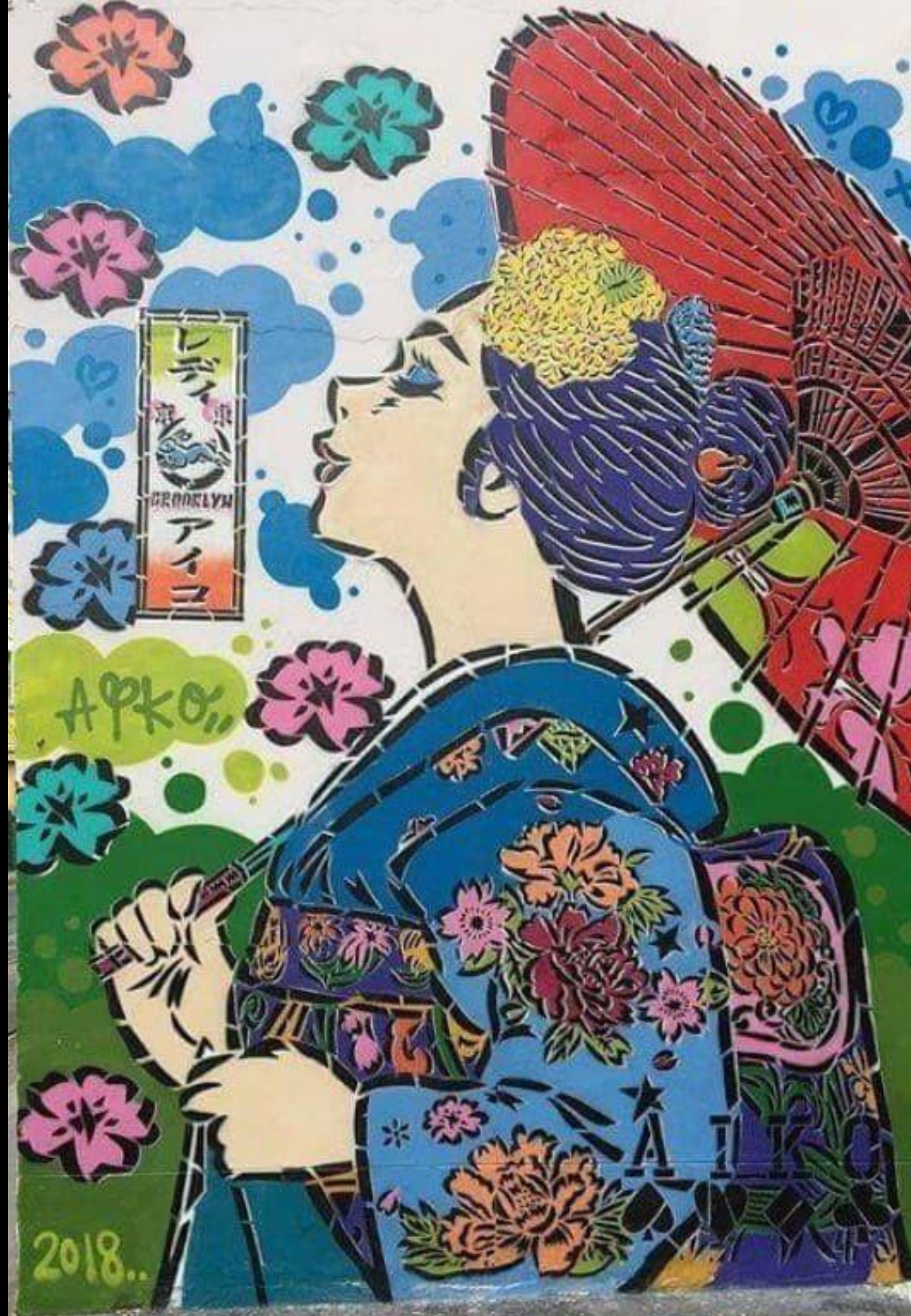

LadyAiko

中川愛子（愛子夫人）

- 日本浮世繪+美式流行文化
 - 塗鴉、拼貼、模板印刷
 - 明亮色彩、精細線條、複雜構圖
- 女性主義與浪漫主題
- 東西方文化的交融
- 愛與自由

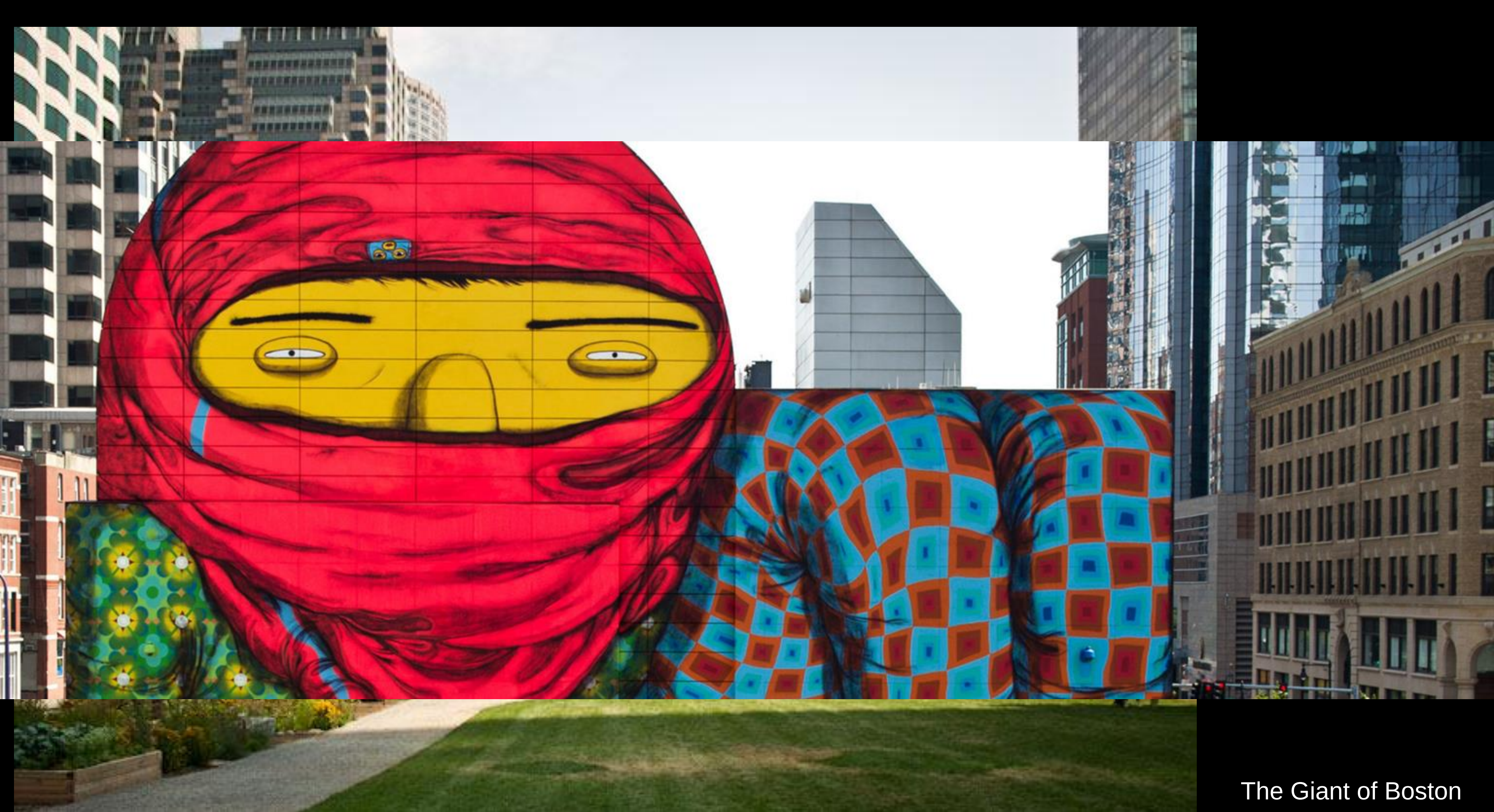

Os Gêmeos

- 超現實主義結合當地文化
- 鮮豔的色彩、怪誕的形象
- 巴西文化與貧民生活
- 巴西音樂與節奏
- 社會與政治評論

The Giant of Boston

Keith Haring

凱斯.哈林

- 簡單線條
- 鮮明顏色 (善用原色)
 - 關心社會議題
 - 愛滋病意識
 - LGBTQ+

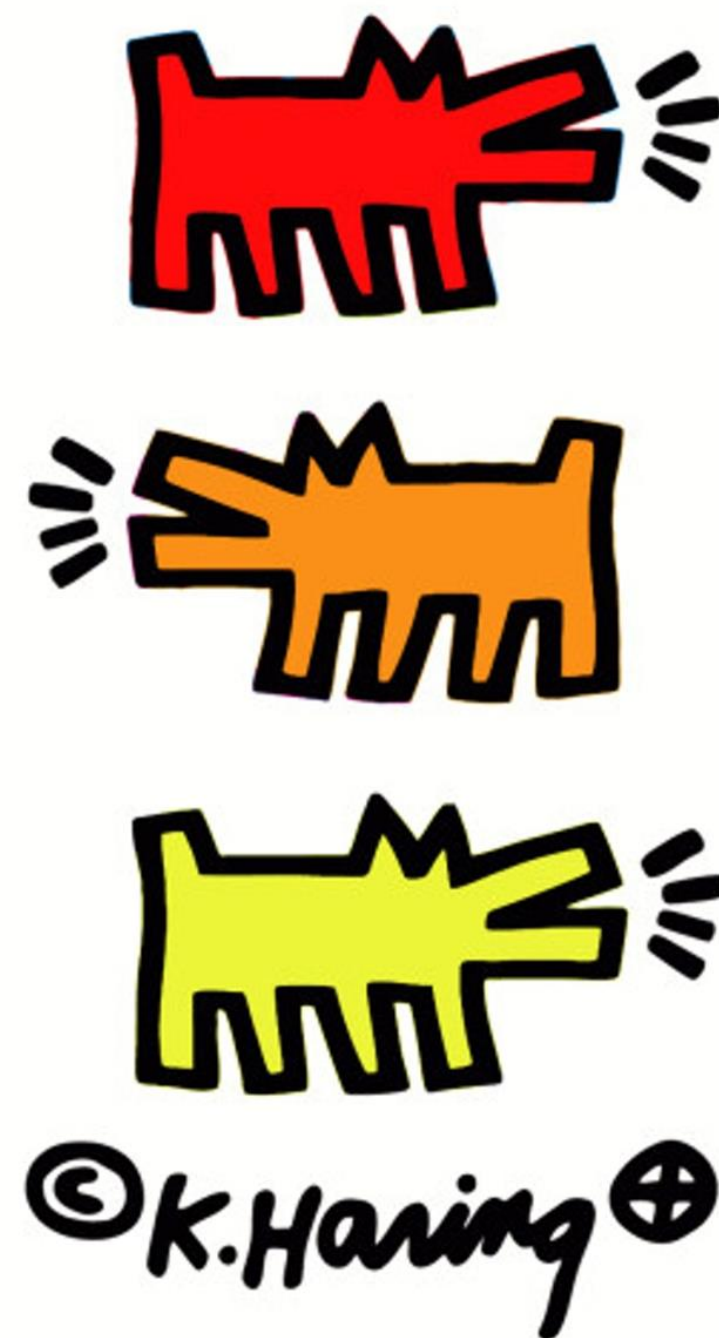
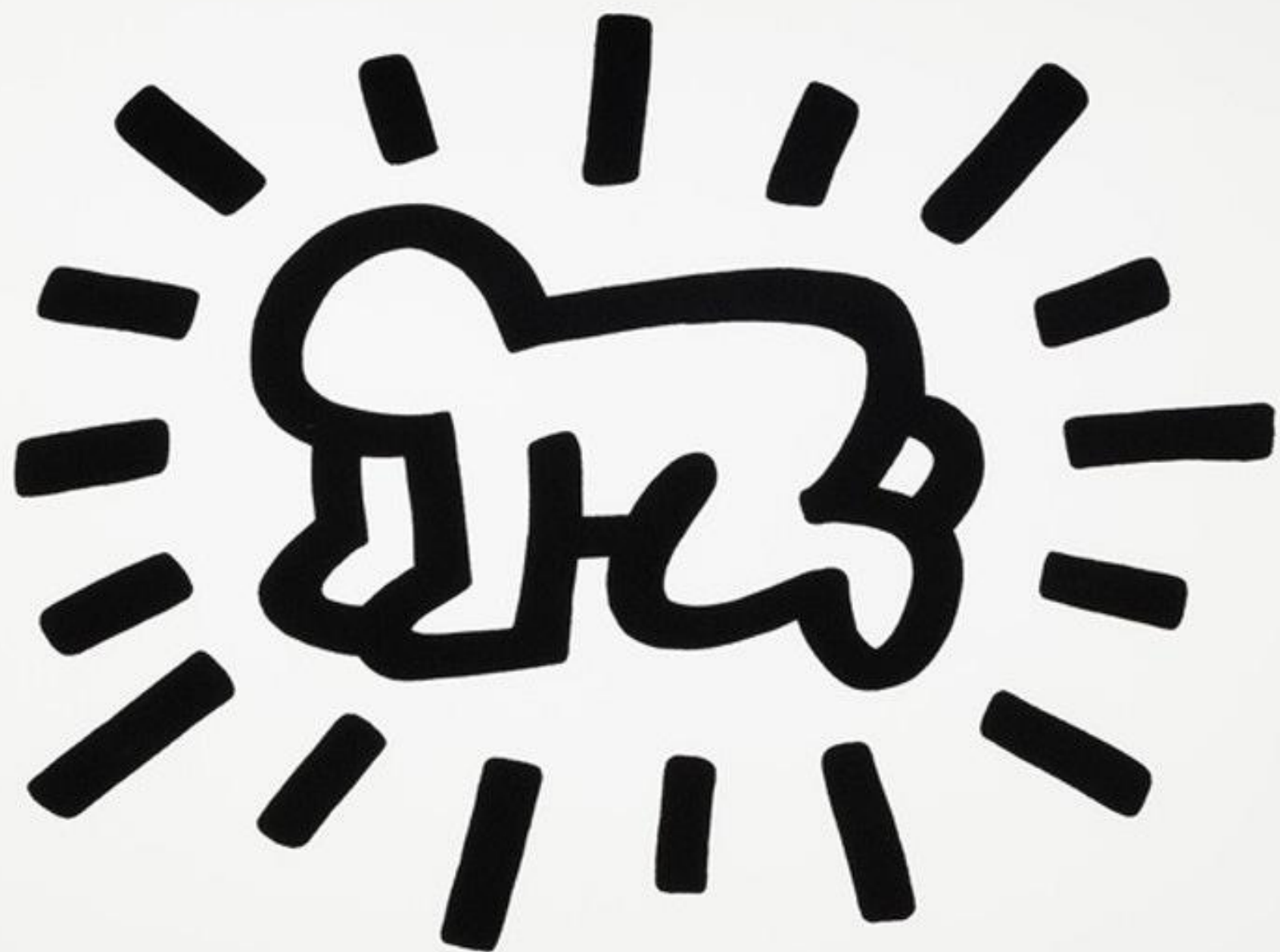
“符號的形成是以最少的線條來呈現一個物件。而符號在任何時候，對於任何語言、任何人都是通用的。”

「閃耀的嬰兒」：天真、純潔、善良

Radiant Baby
發光的嬰兒

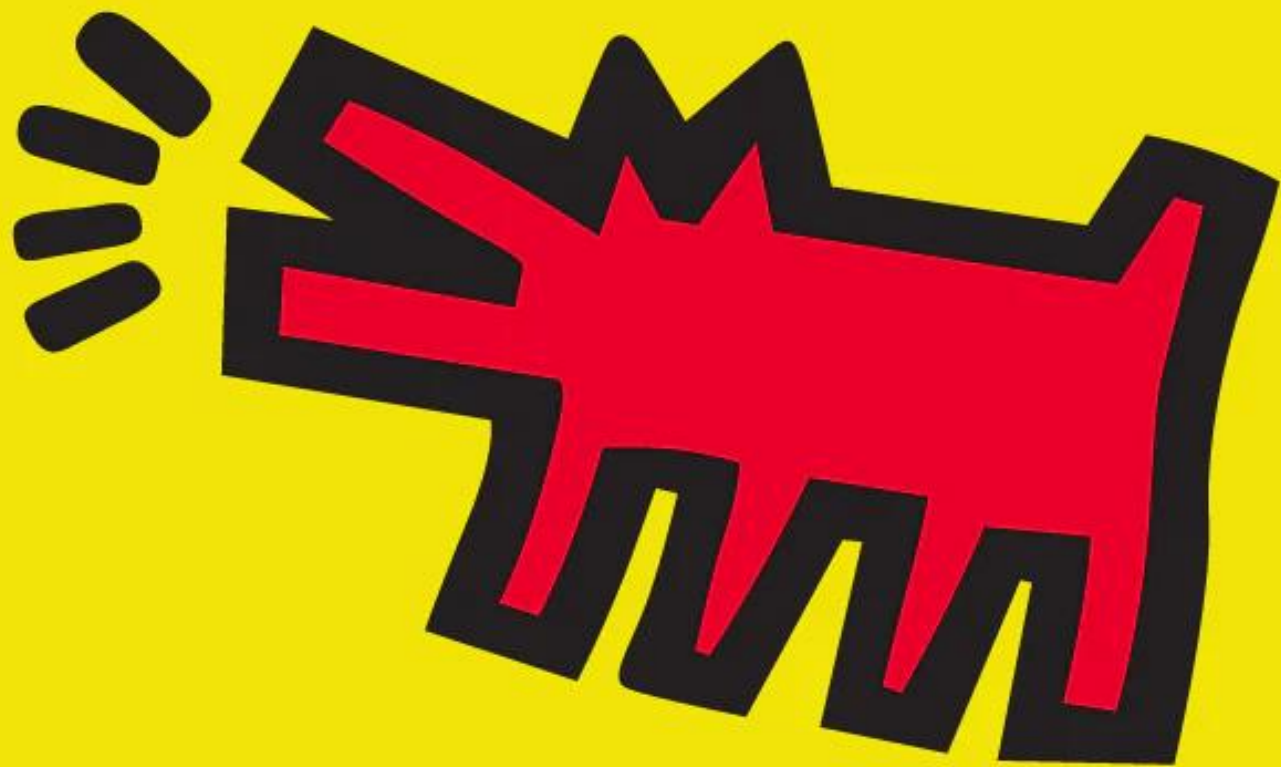
Dancing Figures

跳舞的人

Barking Dog

吠叫的狗

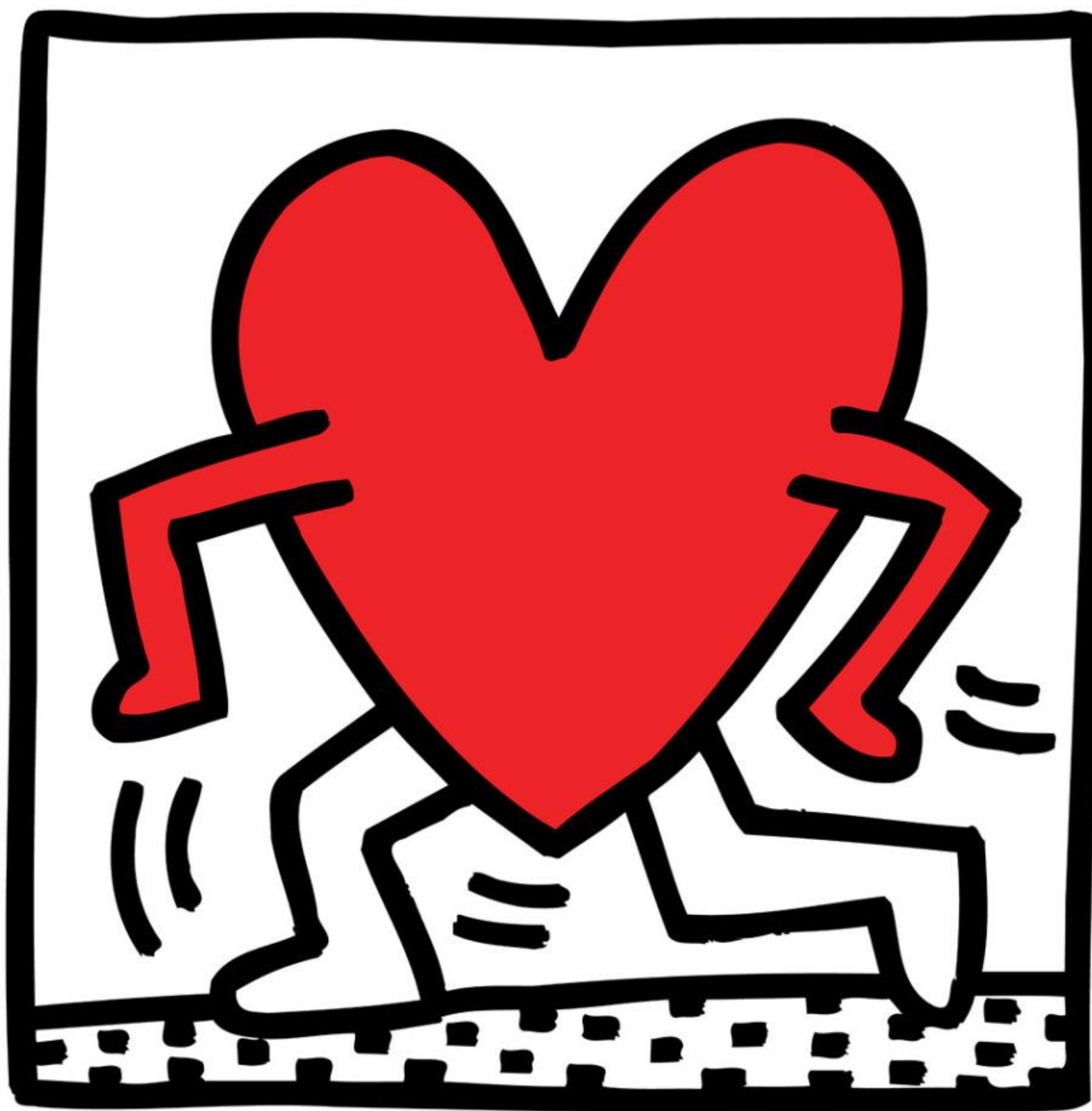
Flying Saucer

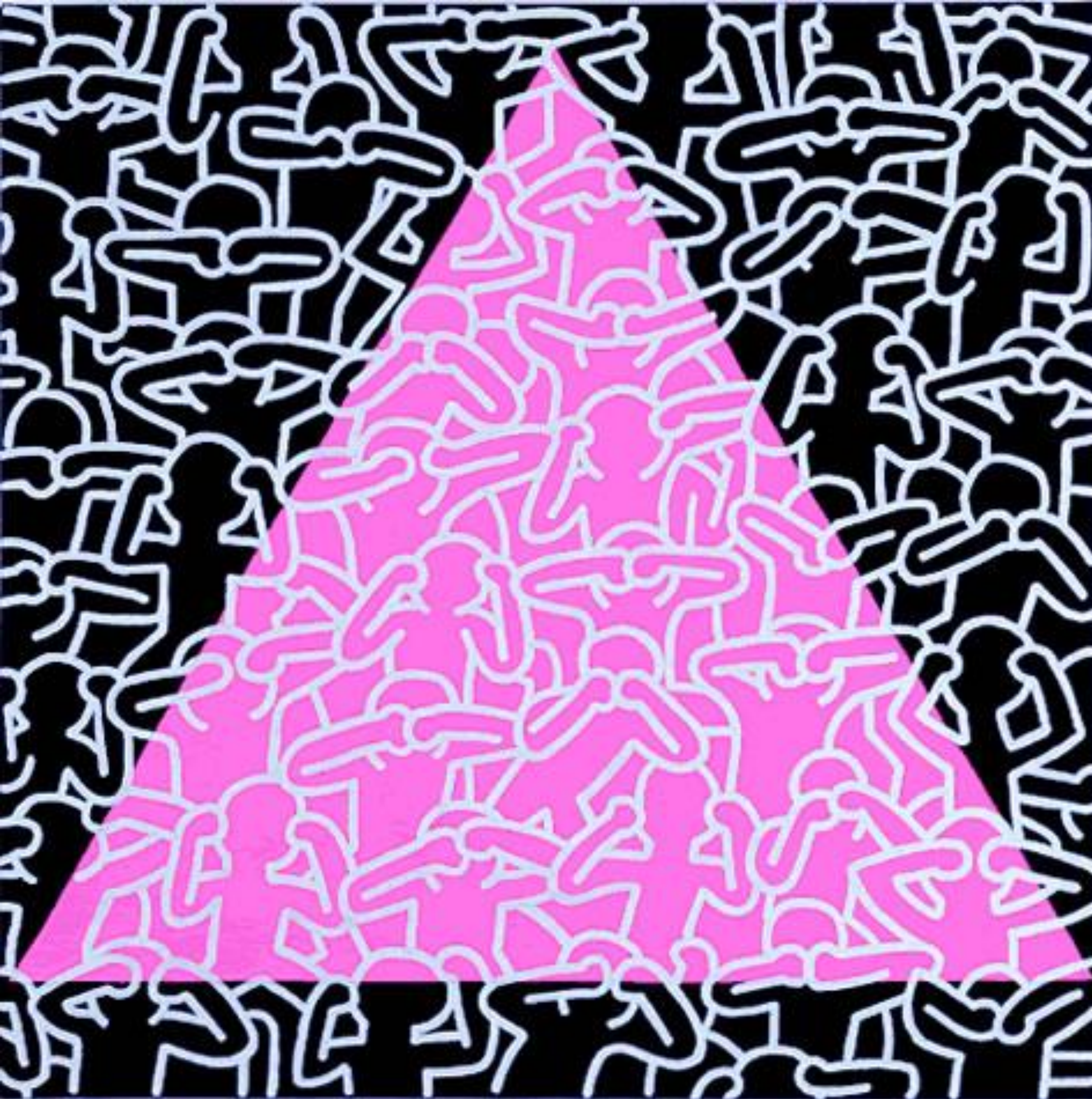
飛碟

Heart

心形

Silence = Death
1989

IGNORANCE = FEAR

©K. Hoang 89

SILENCE = DEATH ▲ FIGHT AIDS
ACT UP

banksy

班克西

- 模板印刷技術 (stencil)
- 黑白色調、鮮明的紅色或黃色
- 諷刺、黑色幽默
 - 反戰與和平
 - 反資本主義與消費主義
 - 社會不公與階級
 - 自由與控制

主題

小女孩伸手去抓住一個漂浮的
心形氣球

氣球：希望、純真、自由與夢想
伸手去抓住氣球：對希望的追求
隱含失去的風險或失落感

Girl with Balloon

There is Always Hope

lower Thrower

Kissing Coppers

Napalm

Slave Labour

Well Hung Lover

Stik

史提卡

- 極簡主義
 - 人際關係
 - 社會不平等
 - 無家可歸

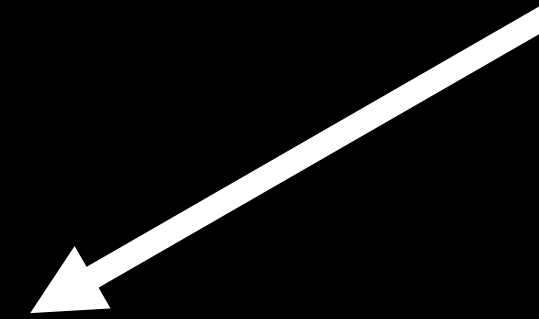

主題

大人、小孩

母與子

守護孩子

公共建築拆遷：居住權

《Big Mother》

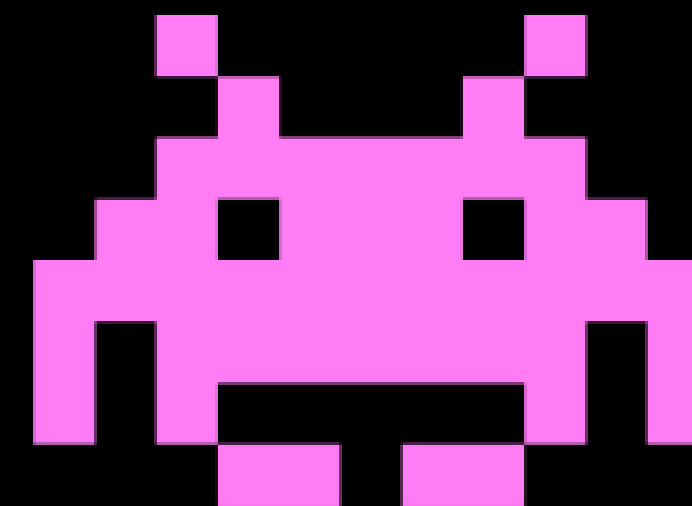
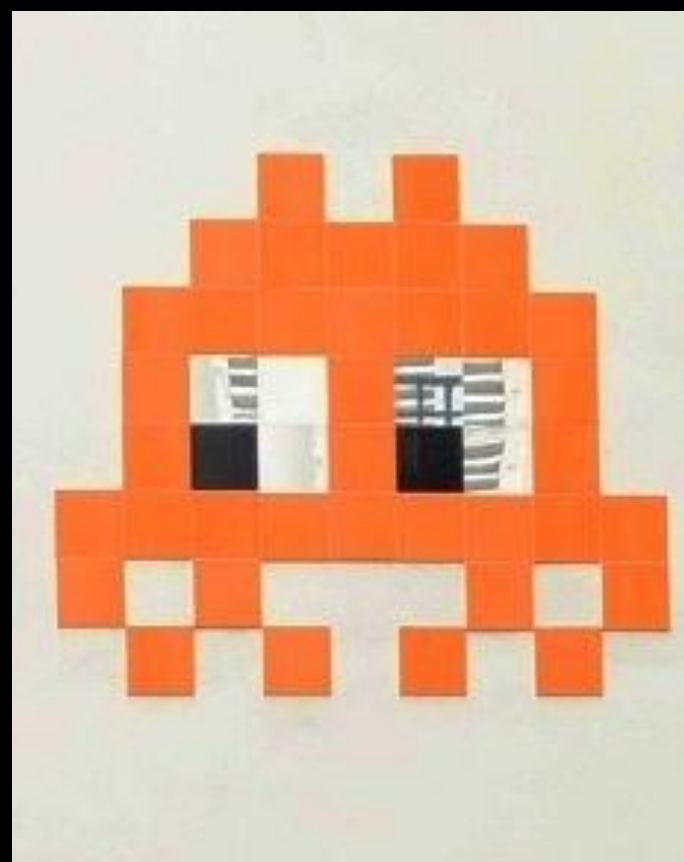

Invader (侵略者) 伊瓦德

在公眾場合出現時總是戴著面具，受訪、拍照時也始終在臉上打上馬賽克

進行馬賽克拼貼

3954 INVADERS / 79 CITIES

3954 INVADERS / 79 CITIES

1

東京第119號
Tk_119

2014
Installation (ceramic tiles/
Perspex)
103.8 x 132.1 cm

預估價 Estimate

US\$100,000~150,000

成交價 Sold at

US\$1,220,000

拍賣日期 Auction Date

紐約蘇富比
Sotheby's, New York
Nov 15, 2019

2

魔方主義蒙娜麗莎
(魔方主義經典系列)
Rubik Mona Lisa (Serie Rubik
Masterpiece)

2005
Assemblage (rubik's cube)
136.5 x 93 x 7 cm

預估價 Estimate

US\$139,676~174,595
€120,000~150,000

成交價 Sold at

US\$558,938

€480,200

拍賣日期 Auction Date

巴黎艾德
Artcurial, Paris
Feb 23, 2020

3

維也納
Vienna

2008
Ceramic
(carreaux/2 panneaux
assemblés)
165 x 236 cm

預估價 Estimate

US\$290,992~407,389
€250,000~350,000

成交價 Sold at

US\$414,605

€356,200

拍賣日期 Auction Date

巴黎艾德
Artcurial, Paris
May 05, 2019

4

別名：香港第59號
Alias HK-59

2014
Mosaic/glass panel,
in 2 parts
210 x 240 cm

預估價 Estimate

US\$171,382~257,074
HK\$1,200,000~1,800,000

成交價 Sold at

US\$382,755

HK\$2,680,000

拍賣日期 Auction Date

香港佳士得
Christie's, Hong Kong
Mar 15, 2015

5

別名：巴黎第1030號
Alias PA-1030

2013
Mixed media
(carreaux de céramique)/
plexiglas & carte d'identité
155.8 x 194.8 cm

預估價 Estimate

US\$290,992~407,389
€250,000~350,000

成交價 Sold at

US\$292,156

€251,000

拍賣日期 Auction Date

巴黎艾德
Artcurial, Paris
Oct 25, 2016

JR

- 攝影+塗鴉
 - 黑白人像
- 社會關懷

主題

人臉

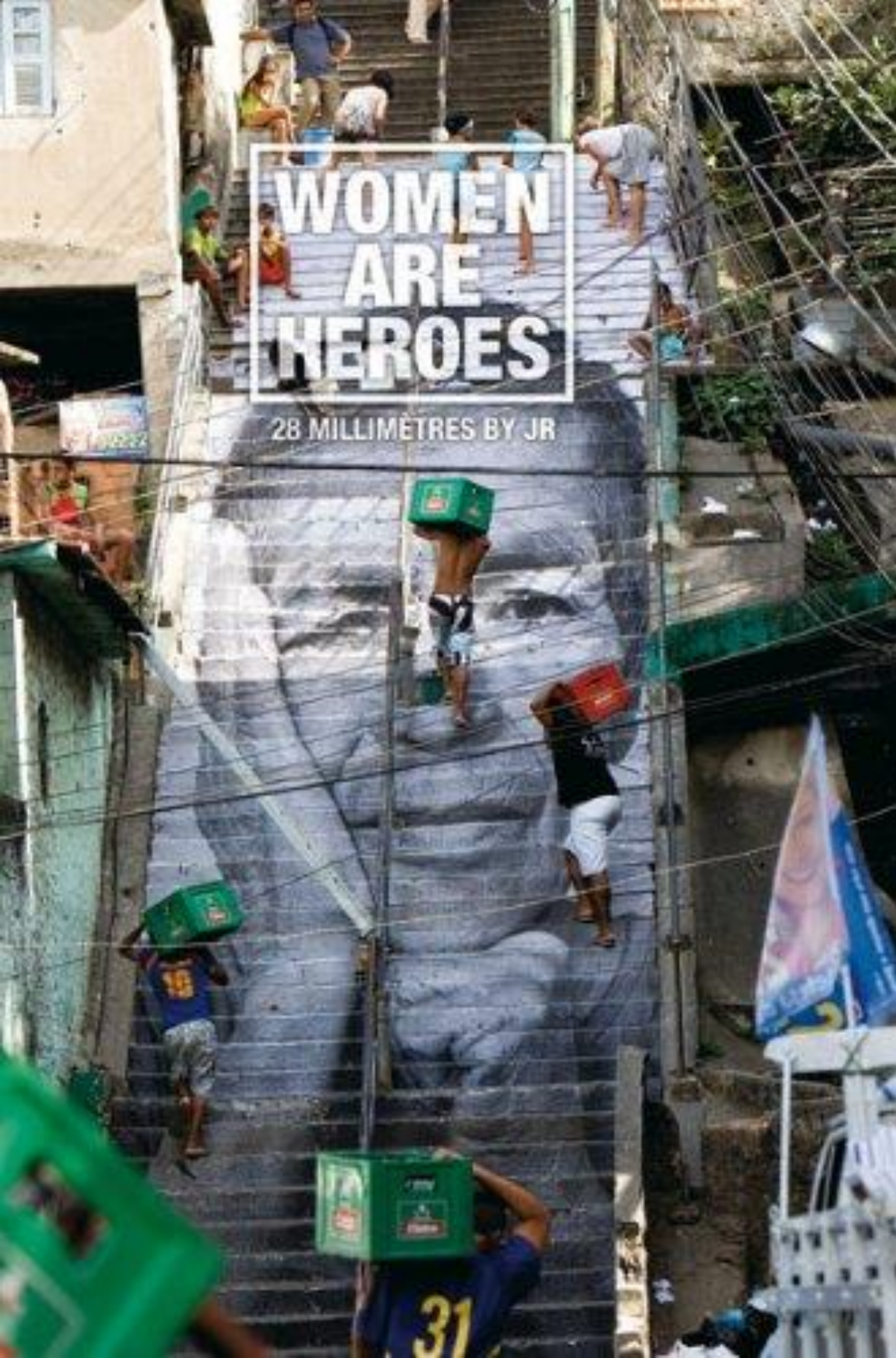
以色列人
巴勒斯坦人

模糊

敵對界線

"Face 2 Face"
(2007年)

《女人是英雄》

The Inside Out Project

「藝術未必改變世界，但藝術改變我們觀看世界的方式。」

台味 x 塗鴉

REACH

池中訪談

Reach的從街頭塗鴉
到當代藝術
MOVEMENT —

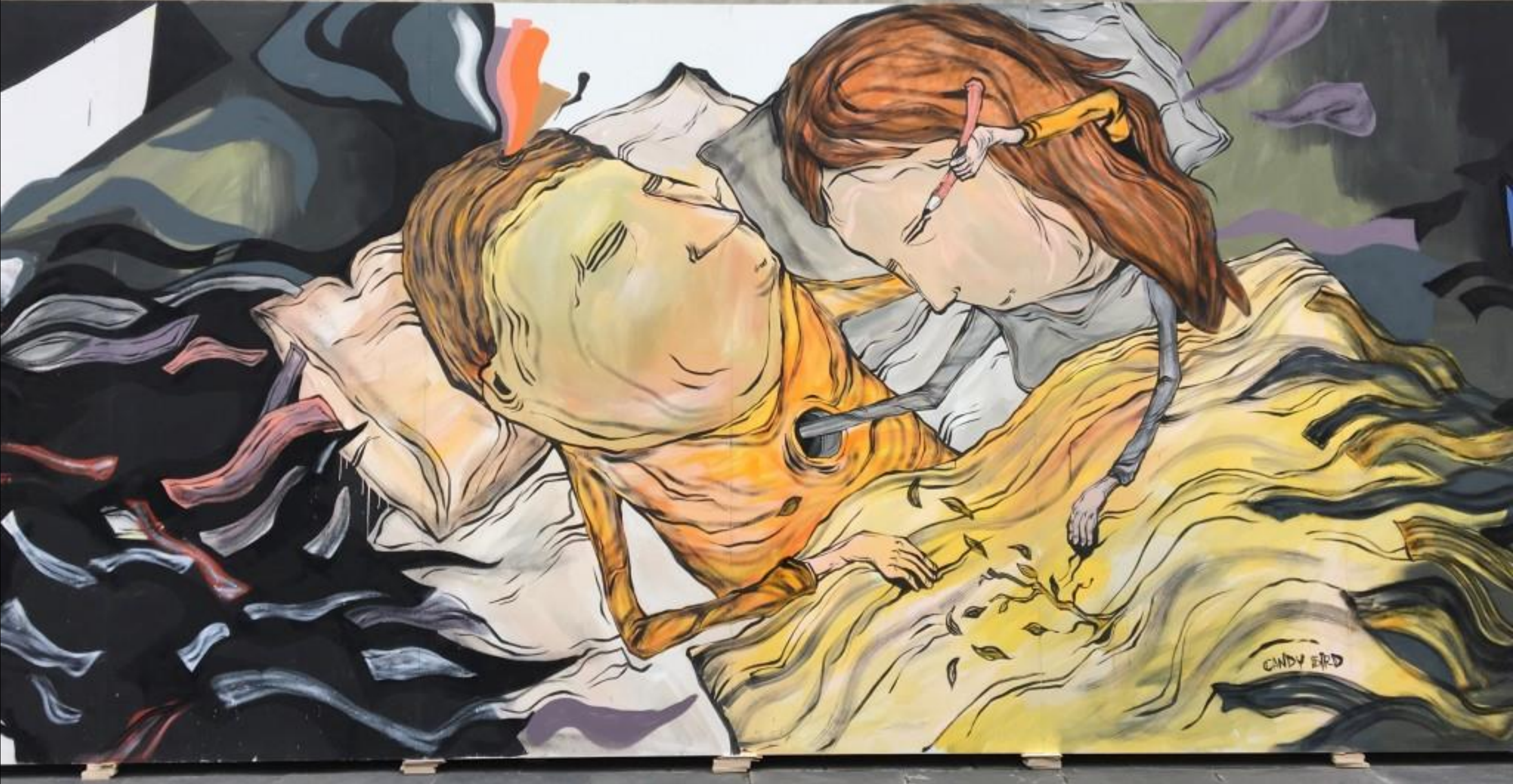

Candy Bird

4.我們塗鴉：以圖發聲

