

第一章 緒論

第一節 研究動機

搖滾樂為不同世代的年輕人所帶來的生活改變，就如同十八世紀的工業革命對全世界所造成的影響，至今依然持續中。然而龐克搖滾（Punk Rock）對年輕人而言，更是一種獨立的宣言，為年輕人創造了一個激情狂熱的宗教；對反叛的青年而言，更是逃開現實的最佳遮蔽處，也是發聲怒喊、表現不滿的動力源頭。龐克搖滾不僅在音樂史上造成革命的影響，也相對地成為青年反文化（counter culture）前進的要角。

第二次世界大戰後，英國經濟的總體發展比戰前要快得多，人民生活水準也不斷的提升，相較於 19 世紀鼎盛時期的勢力和經濟實力來說，卻呈現無可挽回的衰落；20 世紀五六十年代，英國政府為了解決勞動力短缺的問題，因此非常鼓勵移民進入英國，大量來自加勒比海地區和印度次大陸的移民因此紛紛來到英國，當時一度出現強烈的反移民情緒，有人預測來自海外的移民對英國傳統社會、道德和文化價值勢必是潛在的威脅，果然在 1976 年就爆發了英國戰後最為嚴重的種族暴動：黑人青年和警察在諾丁丘爆發嚴重衝突。另外，20 世紀七十年代英國經濟受到西方世界經濟蕭條、石油價格上漲、國際貿易市場競爭

激烈以及英國本生經濟結構調整等因素影響，一度停滯不前，製造業產量下降，失業率和通貨膨脹率居高不下，從 1974 年到 1977 年，失業率成長了 120%，青年失業率的成長更高達 200%。

龐克搖滾的產生可以說和當時的歷史背景、社會風氣文化等等關係密切；龐克雖源自美國，但是如果沒有當時英國的社會脈絡，龐克不會成為一種運動；所以筆者將研究主線放在 70 年代的英國龐克，至於美國龐克則作為輔助與區分之說明。

如果把龐克單純作為一種次文化，本質上很容易在文化複製與傳播過程中只剩下各種表面性的符號----如刺蝟頭和破 T 恤。省思龐克消退的原因，Joe Strummer 曾說：「龐克只是另一種流行，它成為所有不應該成為的東西」。(Wicke, 搖滾樂的再思考, 1987)

龐克 (Punk) 究近是一場偉大的社會、或是音樂的革命？一門前衛藝術？一種流行時尚？還是只是一段華麗的迷思呢？無可質疑，龐克是超越了社會、文化、美學、音樂、科技與經濟原因的文化脈絡，搖滾樂從龐克這裡重新找到起點，搖滾與反叛也從這裡擦出新的火花；就算是迷思也好，以龐克風潮在流行文化中未曾缺席的頑強態度來說，相較於其他次文化，實有令人感到好奇之處。

龐克強調懂三和絃即可組團，秉持 DIY 精神，擅用

簡單而粗糙的曲式，不重音樂本身架構，單從音樂的角度來看，並沒有太多創新的技巧可言，技法上也缺乏深度，因此較沒深入研究之價值；反觀從視覺設計角度切入，龐克運動的幕後操控者、提倡者、以致服裝設計、唱片封套設計，皆有濃厚藝術背景；再則，大多數人對於龐克的解讀，多半會聚焦在誇張的服裝造型或刺耳的搖滾樂上，認為它單純只是一種流行風潮，其實不然，龐克的原型雖然原本就是被特別設計出來的，但是不可否認的，龐克也是文化史上一場極為重要的青年次文化教材，但是它卻不是完完全全自發於英國當時當地的青年生活或態度，而是經由藝術作為中介下產生的；在這種種難得的巧合之下，將龐克納入視覺設計領域來研究，一點也不為過！

本研究以 70 年代英國龐克運動為主軸，由時間點導入，再分別從流行音樂、社會政治學、青少年文化，以至於平面設計和服裝設計層次觀點上做一剖析研究，歸納出屬於龐克風格真正的整體意涵；再則探究龐克風格對於同時期視覺設計與時尚風格之涉入程度，盼能從眾多分析中給予龐克一個新的時代解讀，並作為創作的靈感來源與自我延伸創作之新穎風格。

第二節 研究目的

本研究試圖從流行音樂史、社會政治學、青少年文化，以至於平面設計和服裝設計觀點之分析整合結果，了解過去英國青少年如何透過視覺傳達、創作演出、社會實踐等等行動來詮釋龐克精神，相對於現今存留的龐克精神，又是如何被延續與應用在視覺設計上。

本研究希望藉由對龐克風格設計師之作品表現，加以整理與分析，作為個人創作思維上的參考；並且將可以抒發不滿與代表時代精神之龐克風格設計，實踐在生活周遭，應用在時事評論上。期盼龐克之表現手法，能打造出強烈、正中核心、有時代怒吼的平面設計風格，打破龐克只是龐克頭、穿孔、特立獨行的刻板印象。

第三節 研究範圍與限制

- 1.本創作研究以英國龐克為主，在美國龐克方面只做輔助性的說明與比較。
- 2.龐克風格多半應用在音樂、服裝設計與視覺設計上，本研究重點僅限與龐克風格在視覺平面設計上的探討。
- 3.本研究創作部分傾向公眾事件性質之龐克風格表現，其他創作之可能題材不加以深入探討。
- 4.龐克在視覺平面上之風格定義尚未如同超現實主義、普普風格或是拼貼風格來的明確，所以本研究只能從搖滾音樂史、時代背景以及服裝設計等等廣泛論點中，自理出龐克風格在平面設計上的延伸應用。

第四節 研究架構

