

篇名

龐克文化與其內涵

作者

劉于慈。曉明女中。三年甲班。

壹 ● 前言

「頂著染得五顏六色的衝冠怒髮，穿著印著具爭議性標語圖案的 T-shirt，鍊條掛在胸前亦形成一道優雅的弧線，安全別針穿過嘴唇、臉頰和耳朵，脖子上掛著一條荷包鎖鏈，搭配布滿拉鍊及繃帶的緊身褲，腳上穿著厚底的膠鞋。」如此引人側目的穿著打扮，及暴力、藥物濫用，這不折不扣的「叛逆」形象便是一般大眾對「龐克」的既定印象。然而，襲捲全球的龐克文化（亦可以稱為一種精神）並非單純地只在服裝上造成影響，在長期以來媒體的誤報下，龐克文化要傳達的訊息始終被淹沒，其中包括無政府主義、女性主義、同志與性別平等及環境正義等等，龐克文化所涉及的範圍其實非常廣大。透過網路資料蒐集與書籍閱讀，探討龐克文化的萌芽背景，及在那些極具侵略性的奇裝異服背後的思想，進而了解何謂正確的龐克精神與其文化內涵。

貳 ● 正文

一、PUNK 的字面意義

PUNK 在台灣譯作「龐克」（亦可譯為「叛克」），中國大陸則譯作「朋克」，香港叫作「崩」。在西方，PUNK 原意為小流氓、廢物、妓女、變童、低劣、廢物、懶惰、傲慢、反社會、無用的東西，是一個反叛意味濃厚、憤世嫉俗的字眼。

二、PUNK 文化的起源

在全球資本主義巨輪的滾動之下，世界漸漸變得機械化與去個人化，「異化」的現象變得龐大而普及，因此人們大多習以為常、司空見慣；然而，在這些被異化的人群當中有一些團體開始感到不對勁，這種自覺，來自對主流社會的抗拒或是被主流社會所排擠，如黑人、同性戀、愛滋帶原者、低下階層等等，因此他們會形成性個鮮明或模糊的「獨特」次文化。（註一）其中搖滾樂的次文化便是一直難以下定義的。相較於搖滾樂後來的主流化行為相比，龐克搖滾，或是龐克，是個例外。而龐克運動的起源或是誕生地是有爭議的，一般來說，紐約人發明了這種音樂風格，而英國人則將它的政治路線與色彩豐富的外型發揚光大。（註二）

01. 美式龐克

龐克的起源可追溯至 1965 至 1968 年的美國車庫樂界，這段時間被稱為「美國搖滾樂的過渡期，夾在披頭四和滾石合唱團領軍入侵之際，以及舊金山為主的搖滾文藝復興之間」。這些車庫樂團並無傳統觀念裡的音樂季可言，演唱經驗也不足，

只會粗略使用吉他、貝斯和鼓，偶爾也會加入電子風琴，來模仿當時英國樂團的風格。車庫樂團通常在高中舞會以及樂團爭霸戰（Battle of the Bands）比賽中演唱，頂多灌錄一兩首單曲便解散。

1960 年代後期，美國的年輕人對車庫樂團的興趣減低，而開始喜歡比較屬於政治取向的反文化搖滾音樂；到了 1970 初期，則偏愛「創世紀」、「平克佛洛伊德」與「艾默森、雷克與帕瑪」等前衛的「體育館」搖滾團體。1970 年初體育館級的搖滾演唱會舞台規模與佈景漸趨龐大，在當時主導了整個樂界；但派蒂·史密斯（Patti Smith）、「理查·海爾與沃朵」（Richard Hell and Voidoids）以及「臉部特寫」合唱團（Talking Heads）等樂手，卻在 1970 年代中期恢復了車庫搖滾的精神。

重要的是，1970 年代中期的紐約龐客樂界，代表了對於體育館搖滾的反叛。龐客是一種屬於小型樂部的音樂，以直接了當、簡單的音樂風格來演奏。而「臉部特寫」的主唱大衛·伯恩（David Byrne）也曾表示：那時的龐克不算是一種音樂風格，比較是一種「自己動手做（do it yourself）—誰都可以做」的態度。（註三）

02.英式龐克

英式龐克起源自 1970 年代戰後混亂的英國，當時英國經濟蕭條，失業率居高不下，貧窮再度出現，道德標準丕變，造成諾丁山嘉年華會、格倫威克、蕾蒂伍等地方的暴力事件頻傳。失業與貧窮的社會處境，激起了異化與挫折的憤怒情緒。這不僅是勞工階級的年輕白人以及英國的少數族裔，集體表達他們對於社會的憤怒，也是對於所處階級狀況惡化的一種抗議方式，它更向煩悶、挫折的十幾歲或二十幾歲的青少年大聲疾呼。這些青少年來自不同背景，他們見到生活中的機會一一流失，而主流社會卻拒絕承認這個席捲全國的嚴重社會經濟問題有深刻的感受。

此種社會狀況造成了英式龐克支離破碎的混亂形象，以「缺乏」為其基本意義，甚至以全面的否定性做為反抗武器，使英式龐克較美式龐克更具侵略性，無疑地表現出挫折感與焦慮，也對當時的英國的社會文化、商業價值體系構成最徹底的顛覆。這些早期龐克的目的是要以粗暴、原始的方式來表達他們的憤怒，許多龐克樂團用「不願從眾」（non-conformity）的主張與原則來打造他們的舞台與訊息。因而龐克具有反社會與無政府傾向，它對任何一種權威都未曾有過絲毫敬意。就如「性手槍」（Sex Pistols）的約翰·萊頓（John Lydon，藝名「爛強尼」[Johnny Rorren]）唱道：「英格蘭的夢中，沒有未來。」（There is no future, in England's dreaming）。（註四）

二、Punk 的定義

要定義龐克是什麼最大的困難會是，它沒有一個一定的名詞可以套用或是分類，「龐克」通常就是為了打破這些套上身的名字或標籤而存在的。龐克是種內心的反叛與變革，這巨大的反抗聲音，對權威發出質疑。

目前的龐克運動已經演化到以實質而非風個取勝的階段，這是一個經常被媒體忽略或扭曲的事實。僅僅以外表上與主流不同是不夠的，還必須把自我內在意識的不同強調出來。將龐克說成是暫時的潮流或時尚，其效果與把龐克看成是暴力的代名詞並無兩樣。「龐克並不是什麼，它不是一種流行流行，不是一種特定的服飾，反叛父母親的暫時現象，或者是一種特定的音樂風格或形式—它是一種引導並驅動生活的觀念。龐克族群的存在是透過音樂、藝術、同仁誌，以及其他個人創造力的表達來支撐並實現這個觀念。這個觀念是什麼？為你自己而思考、做自己、不要只是讓社會來告訴你；創造你自己的法則，過你自己的日子。」(Mark Anderson, 《Positive Force》，傳單，1995，註五) 對那些身在龐克運動中的人來說，龐克不只是音樂，它是一種社群意識，並且是可以讓各人分享觀念、產生變化的康莊大道。「我們已創造了自己的音樂、自己的生活方式、自己的族群和自己的文化。我們正基於愛在鼓吹一個運動，為了期待和平到來的那天而採取行動。我們可能步履蹣跚，但成堅持走下去，我們天天都能創造自由，只要我們願意，就能做到。」(《Profance Existence》，1990，註六)

三、PUNK 文化的影響

01. 音樂—龐克搖滾

龐克搖滾的興起源自於對搖滾的反動，正當搖滾樂從樸實的五〇年代發展至七〇年代，派別、種類日趨林立，技巧日漸繁複，搖滾樂變得越來越商業化、過分潤飾、已失去生命力。這時的前衛搖滾 (Progressive Rock) — 詩篇式的搖滾樂，使人覺得搖滾樂是種「成人」媒體，以高超的樂器演奏技巧和音樂造詣成為搖滾精神的所在。這時，一股回歸原始、直接的音樂型態便逐漸形成。

表演者以最簡單的樂器，極簡單的音樂組合成一首歌，大多以三個簡單的 Major Chord (大調) 構成旋律並重複 (此為三和弦論)，快速的節拍，歌曲長度亦短，只有兩、三分鐘，不經修飾的聲音直接唱出心中的想法，用字遣詞亦不加潤飾，這種狂野的音樂即為「龐克音樂」，是當時一種反傳統兼具顛覆性的新音樂形式，完完全全跟當年的主流相反。他們的理念是忠實地呈現音樂本質，因此內容粗俗、作風狂放、音樂吵雜成為其主要特色。

龐克紀元始自史上影響力最大的龐克樂團—性手槍 (Sex Pistols) 公開表演的 1976 年，由四個英國青年約翰·萊頓 (John Lydon)、史提夫·瓊斯 (Steve Jones)、保羅·庫克 (Paul Cook) 以及葛連·麥拉克 (Glen Matlock，後來被「邪惡席德」[Sid Vicious]所取代)。雖然只存在了短短的兩年，卻如同龍捲風一般席捲全英，甚而影響到全球，至今只要一提到龐克音樂(文化)，馬上就聯想到他們。對於打著反叛、顛覆旗幟的龐克音樂，有些人視之為洪水猛獸；另有些人(特別是藍領階級及青少年)則將之奉為圭臬。「性手槍」之所以深入人心，是因為他們以英國社會低層的角度，狠狠地批判當權者及資產階級，再加上原始粗糙卻具生命原動力甚至有暴力傾向的表演方式，以及崇尚虛無主義、高唱無政府失序混亂狀態的內容，雖然在當時被禁，卻依然在地下形成一股勢不可擋革命潮流。Sex Pistols 最大的貢獻在於把搖滾樂的批判性、原創性與獨立性發揚光大並將之傳承下去，帶起以反叛為精神的龐克文化，造就了後世大量以獨立精神的地下非主流樂團。

02.政治—無政府主義

在這世界的現存體系，以及革命所帶來的循環鎮壓之外，龐克轉向無政府主義尋找出路。這並不是說所有的龐克都飽讀無政府主義的歷史理論，而是指他們都有一個以無政府主義為原則的共同信念，那就是「摒棄官方、政府或統治者，重視個體的生活自由與責任」。無政府主義龐克的信念大致和所謂的激進民主、自由派民主、極左民主相同。但幾乎沒有龐克會去鼓吹任何的資本主義，因為龐克運動最初就是在資本主義國度、偽民主政體中行成的，資本主義及其問題便成為政治龐克首要的靶子，例如流離失所、階級歧視、剝削等等。當然，共產主義也無法倖免，龐克罵左翼跟罵右翼一樣地厲害，他們只對全盤的改革有興趣。

第一個認真看待無政府思想與其內含的龐克樂團是英國的「魯鈍」。他們在 1978 年成立，以反抗當時龐克已變成一種廣為接受的時尚。在反戰的立場上，他們獲得許多無政府主義龐克的回應，並且被視為無政府主義龐克理想的化身。「無政府主義被視為一種不以力服人的政治思想形式」。「魯鈍」對於左右兩邊的政黨都不滿，因為他們相同都使用權力去控管民眾。無政府就是要抗拒國家的控制，其意指不受權力和法律管制的自由，人們可以不受外在力量的管束而過活，如此一來便不再需要警察和成文法。但拒絕控管的同時，也必須要有某種個人的責任感，這代表了人民對於如何自我管理的一種需求，而非政治操弄。

在無政府裡頭，個體與個體之間必須要有信任與尊重才有可能展開生活。對無政府主義者來說，只要人們不是天生貪婪、自私或惡性，就有可能接受無政府主義

的想法。無政府主義者必須將人們都看成是可以自我管理，或是他們都可以變成願意追求長遠目標的菁英份子。無政府主義者了解，不可能突然就將當權的組織排除。政府若一夕間消失，所面對的會是比较今天更嚴重的暴動、更高的犯罪率、謀殺、還有破壞行動，但這種狀態是混亂並非無政府。「無政府主義只能以循續漸進的方式，透過人民改變他們自己，然後改變他人，你不可能將它強加諸人民身上。無政府狀態若要實現，就要人民自己控制自己—無政府是責任感的實現，用無形的法律規範自身。無政府主義要實行，是要人民開始知道負責」（註七）

龐克和其他行動主義者對無政府主義的信仰，來自他們相信人人平等，主權在民。龐克對性別歧視、同性戀歧視、種族歧視，甚至是物種歧視的反應清清楚楚地表現了他們平等的看法，他們認為上述歧視是有害的、非理性且不容接受的。

03.服裝— Vivienne Westwood

對於龐克文化，薇薇安·威斯伍德 (Vivienne Westwood) 絕對有著先趨者的地位。薇薇安·威斯伍德和英國時裝企業家麥爾坎·麥克拉倫 (Malcolm McLaren) 以菁英式的反藝術計畫在英國的英皇路 (Kings Road) 上開了一家另類的精品店，名為「Let it Rock」，74 年更名為「性」(Sex)，76 年又再度更改為「煽動者」，與皆為店裡的常客的「性手槍」團員一同帶起了前所未有的龐克風潮，她的創新設計奠定了英國龐克形象。

由於薇薇安·威斯伍德對歷史與學習的嗜愛，頻頻回溯歷史鏡頭來勾勒新風格，也成為 Vivienne Westwood 詮釋服裝的關鍵點，例如形同 Vivienne Westwood 個人符碼的肆意切砍設計，也是擷取於歷史中的環節景象，將中世紀的武士，從戰役中歷劫歸來時的撕裂狼狽模樣而加以演繹。從傳統中找尋創作元素，將有如過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等設計重新發揮。例如蘇格蘭格紋褲 (Bondage tiger) 被譽為摩登龐克的最高傑作，褲子前後都有一片裙，膝上的繃帶鍊著兩腿，傳達被社會、政府所奴役及束縛的感覺。將舊衣服重新穿上，運用撕裂拉扯的破碎效果，別上許多別針，最後再搭配一頂優雅的黑色紳士帽，如此矛盾與不協調，卻反而讓人感覺創意十足。(註八)

其肉慾主義的服裝、浪蕩不拘的模樣，圖樣血淋淋的 T 恤、假皮的燈籠褲，不受傳統束縛，絕對抵抗到底的態度，就是 Vivienne Westwood 演繹個人品牌的重要戲碼，充滿前衛感的設計，那些以 S&M 加以轉化調味的服裝、印滿精神標語的 T 恤、抽空意義的納粹符號、撕裂海盜服的 LOOK，它們粉碎了當時的審美觀念，提出「衝突打扮」(confrontion dressing)。Vivienne Westwood 確實為 70 年代的搖滾龐克與 80 年代的新浪漫主義做了明確的註解。

04.設計

儘管龐克文化較為負面且極端，但它仍在世界藝術史上寫下重要的一頁。如同上述，不只於在音樂界、時裝界，也影響了平面圖像、視像及室內裝潢。一名作家 **Malcolm McLaren** 曾說過："If punk was just about music this thing would have died years ago" "**Punk is the most important event in post-war Britain.**"。我們可能沒察覺龐克的演變之廣，它已經變身成一種行為藝術，一種思想，甚至一種人生。（註九）

A. 平面設計

由 **Sex Pistols** 的唱片封面引發起一種「拼貼」（**bricolage**）的熱潮，導致當年的海報、雜誌等都以這種方式排版，對往後的設計業影響鉅大。「拼貼」是由 1900 年代初期達達主義畫家超現實畫作所借來的概念，對龐克風格提出了另類、多義的解讀。所謂拼貼，就是將熟悉的日常物件放入新的、不尋常的脈絡中，而獲得超現實的意義，例如馬筒的沖水鍊條、別針、拉鍊等，甚至是納粹的標誌在內，都被龐克加以利用作為空洞的符號，每物品的中心價值就在於「表現出缺乏任何此種物品可供辨識的價值。」

B. 空間設計

龐克除了反叛、不滿之外，還創造了一種簡潔而有力的藝術定義，例如三合弦論對室內設計者而言便是一種啟發。

「簡潔有力」在現代的設計行業裡常常出現，其實這也是一種龐克的理念，將這些原理套入室內空間裡面，簡潔地用點、線、面等原始的元素構成一個空間，主要用是最簡單的形狀，如圓柱、長方等原始的形狀構成，用色不會很多，簡單就是力量。如同「**LOFT**」這種空內設計的模式，都是龐克的副產品。但是 **PUNK INTERIOR** 較不易使人查覺，因為它沒有強烈的設計元素。

參 ● 結論

源自於 1960 年代中期的龐克文化經過英國的挪用及裝扮上的改造，成為全球各地的青年文化，時間的歷練證明了其風格及美學上的成熟。除了在全球許多都會的年輕族群中持續流傳外，後續的影響力也啟發了油漬派（**GRUNGE**）與硬蕊派（**HARDCORE**）等各種當代青年音樂。龐克的音樂不再是以三個和絃原地踏步，不再只是聽聽就算了，而成為進一步成長學習的敲門磚。

走在今日的街頭，不免見到許多穿著龐克服飾的人，越來越多人打扮成龐克，龐

克觀念的內涵就更加地被忽略，許多選擇龐克裝扮的人只是藉由這種形象來引人注意，但卻缺乏對於「龐客價值觀」深刻的了解，導致「龐克」只被視為一種穿衣風格。而街上隨處能購得龐克的飾品、服裝，也對龐克界基本的「DIY」概念造成衝擊，甚至產生矛盾。

如今，已無法再僅以類似裝扮來表達自身對龐克的認同，而必須對於龐克的內涵有所了解，對於龐克知識的了解便能顯示此人是否認同、信仰龐克精神，而非僅僅擷取其視覺裝扮。龐克運動依然存在著，龐克的生活態度仍然持續著，並且不斷有新生代加入，跟著上一代的龐克用著相同的價值與信念，對這個世界發出他們的質疑與吶喊。

肆 ● 引註資料

註一、《龐克的哲學》/Craig O'Hara 著/吳佳臻譯/商周出版社/p.36

註二、《龐克的哲學》/Craig O'Hara 著/吳佳臻譯/商周出版社/p.38

註三、《流行音樂的文化》Andy Bennett 著/孫憶南譯/書林出版社/p.91

註四、《流行音樂的文化》Andy Bennett 著/孫憶南譯/書林出版社/p.101

註五、《龐克的哲學》/Craig O'Hara 著/吳佳臻譯/商周出版社/p.46

註六、《龐克的哲學》/Craig O'Hara 著/吳佳臻譯/商周出版社/p.51

註七、《龐克的哲學》/Craig O'Hara 著/吳佳臻譯/商周出版社/p.105

註八、無畏無懼的龐克教母—Vivienne Westwood

http://ss24.mcu.edu.tw/~s9540410/new_page_6.htm

註九、About punk http://www.milk.com.hk/special/112_punk/6.html

p u n k <http://cs2.phmhs.phc.edu.tw/89/d26/PUNK0010.htm>

其他、

次文化 悍街頭 龐克最勁爆 <http://www.ntut.edu.tw/~s8540001/sexpistols.htm>

Never Mind The Disco, Here Is The Punk!—我所認識的龐克搖滾

<http://www.mtvchinese.com/Music/Feature/Chinese/200108/03/473.html>

果真另類當道？<http://www.sinorama.com.tw/ch/1998/199804/704134c2.html>