

УДК 711.06:004.9:72.036

STREET-ART И УРБАНИСТИКА

Т.А. Яцкевич

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой,
г. Новополоцк, Республика Беларусь

e-mail: t.yatskevich@psu.by

Рассмотрено взаимодействие street art с архитектурой, представлены основные современные формы уличного искусства.

Ключевые слова: *street art, уличное искусство, граффити, мурал, инсталляция, визуальная среда.*

STREET ART AND URBANISM

T. Yatskevich

Euphrosyne Polotskaya State University of Polotsk, Novopolotsk, Republic of Belarus

e-mail: t.yatskevich@psu.by

The interaction of street art with architecture is considered, the main modern forms of street art are presented.

Keywords: *street art, street art, graffiti, mural, installation, visual environment.*

Введение. Визуальная среда современного города – это вся та окружающая среда, которую городской житель воспринимает при помощи зрения. Ее создание зависит от многих факторов и представляет собой сложнейшую из архитектурных задач. Она формируется зданиями, элементами транспортной сети, зелеными насаждениями, рекламой, малыми формами, техническими атрибутами современной городской инфраструктуры и др. Критериями ее принятия могут выступать эстетичность, гармоничность, современность и т. п. Наряду с исторически сложившимися традициями она должна удовлетворять принципам удобства, функциональности, информативности, соответствовать требованиям морального и эстетического комфорта современного жителя как мегаполиса, так и небольшого города. Подходы к формированию визуальной среды с учетом развития научно-технического прогресса и изменения концепции городского пространства усложняются год от года.

Основная часть. Средовой подход, развивающийся в художественной культуре последних лет, опирается на представление о неразрывности форм поведения и тех материальных структур, которыми они обеспечены. В рамках средового подхода произведения уличного искусства, неразделимо связанные с определенным местом и определенным характером пространства, воспринимаются в неразрывной связи с формами своего окружения и смысловым контекстом, который складывается на основе этих форм. Однако роль уличного искусства нельзя свести к внедрению эстетических и художественных ценностей в среду, поскольку главной задачей монументального искусства в формировании среды является ее «очеловечивание» на основе художественного осмысления. Решение этой задачи особенно актуально в больших городах с высокой плотностью застройки, где сильнее выражено негативное воздействие искусственного окружения на человека и природу. Под искусственным окружением понимается унифицированная среда новых районов, характеризующаяся механической монотонностью формы, чрезмерно крупным масштабом. Так, для формирования среды необходимо представить себе весь ход развития городской жизни, организуемый архитектурным решением и произведениями street art, так как средовой подход отличает представление о не-

разрывном взаимодействии жизненных процессов и человеческого поведения в их конкретных формах с пространственным окружением.

Взаимодействие street-art с архитектурой можно назвать взаимовлиянием: с одной стороны произведения искусства помогают раскрыть архитектурный замысел, а с другой стороны архитектурное решение способствует правильному восприятию таких произведений. Так, среда оценивается прежде всего практически, как сфера деятельности и ситуация, обязывающая к определенным нормам поведения. Погруженность в повседневные житейские переживания исключает эстетическое отношение к среде, независимо от эстетической ценности того предметно-пространственного окружения, которое в эту среду входит. Необходима особая ситуация, которая выводит нас из погруженности в обыденное, провоцирует специфическую установку восприятия. Эстетическую установку может провоцировать и сознательно вводимое затруднение восприятия. Например, масштаб современных муралов подразумевает рассматривание снизу и на некотором удалении, что исключает осмотр равнодушно скользящим взглядом. Нужно несколько раз менять положение, каждый раз выбирая точку в соответствии с построением изображений. Трудность эта стимулирует сосредоточенность на восприятии росписи, в конечном счете умножая силу воздействия образа. Таким образом, эстетическое упорядочение среды обращено не только на предметную форму, но на условия ее восприятия и, в конечном счете, - на системы жизненных процессов. И формообразование, и управление восприятием, и «режиссура» процесса при этом выступают лишь как средства достижения целей, определяемых гармоничным развитием личности и преобразованием самой жизни в соответствии с общественным идеалом [1].

Для того, чтобы лучше понять принципы формирования визуальной среды города, необходимо проанализировать, как воспринимается визуальный образ человеческим глазом. В первую очередь, мы учитываем воспринятое как опасное-безопасное пространство, а во вторую очередь – как интересное – неинтересное для нас. Если окружающая среда безопасна и интересна, мы чувствуем себя комфортно, наша психика гармонизируется.

Очевидно, что монотонная среда не является благотворной для создания качественного образа и неудобна для психики. Глазам негде, условно говоря, находить точки фиксации. Это состояние некомфортно уже на уровне физиологического аппарата нашего зрения, нервной системы и рождает тревожность. Надо сказать, что среда, в которой формировался человеческий разум в его эволюционном становлении, всегда обладала качеством изменчивости. И мы инстинктивно стремимся к разнообразию. Монотонный видеоряд нервирует. Тем не менее, избыточная перегрузка визуальными стимулами вредна не меньше монотонности, поскольку перегружает мозг информацией. Слишком насыщенный видеоряд воспринимается мозгом в качестве опасного раздражителя, возникает тревожность, стресс. Существует множество психологических и медицинских исследований, говорящих о негативном воздействии на организм хронического стрессового состояния. Таким образом, сегодня с полной уверенностью можно говорить об актуальности проблемы гармонизации визуальной городской среды с научной, медицинской и эстетической точек зрения [2].

Во многих странах, проблема монотонности городской среды решается, в том числе, посредством стрит-арта, призванного внести разнообразие в монохромный урбанистический пейзаж, создать те самые точки фиксации зрения, которые делают существование в городе комфортным для его обитателей. В этом плане существует большое пространство и многочисленные возможности для творческой реализации современных уличных художников, так как особенностью развития стрит-арта можно назвать факт его большей востребованности в виду преобладания типовой застройки в архитектуре городов.

Городское пространство не воспринимается более как просто территория. Сегодня горожане – активные пользователи, они трансформируют культурное пространство, повышают

свои требования к городской среде в культурном отношении, создавая культурные объекты – парки отдыха, улицы, площади, здания, памятники. Произведение, созданное в городской среде, подвергается критике обширной аудитории, зачастую совершенно не готовой к контакту с современным искусством. Художник, создавая street-art произведение, должен быть готов, что не вся аудитория примет его произведение как искусство.

Направление стрит-арта привлекает многих молодых художников. Для многих молодых художников, находящихся вне официальной культуры, street art становится единственной возможностью сделать публичным своё высказывание, осуществить посильный вклад в общественную среду, увековечить свои мысли. Город открыт для молодёжи, городское культурное пространство даёт возможность осуществить задуманные идеи, направленные на культурное просвещение горожан, пропагандирующие социальные проблемы.

К основным современным формам уличного искусства относятся: граффити, мурал, постер, инсталляция, перформанс.

Итак, граффити — это надписи или изображения на стенах и других поверхностях. Существует условная классификация, в соответствии с которой граффити делят на публичные и личные. К первым относятся надписи и рисунки, сделанные, как правило, на внешних сторонах зданий, в метро, и представляющие собой чаще всего сообщение о групповой идентичности. Вторые размещаются внутри зданий. Эти надписи чаще являются выражением личностных установок, эмоциональных состояний или внутри личностных конфликтов.

В своей работе граффитчики используют аэрозольную краску, маркеры, валики, огнетушитель, пульверизатор и скретчер, под которым подразумевается все, чем можно царапать поверхность: абразивный брусок для заточки ножей, грубая наждачка, ключи, пробки от бутылок, ножи и прочее.

Краску распыляют непосредственно из баллона. Существует большое количество аксессуаров для баллонов: от ассортимента кэпов (насадок) до пистолетов-ухватов, позволяющих закрасивать поверхности одновременно двумя баллонами, используя при этом лишь одну руку. Граффитчики, в свою очередь, научились снижать давление в баллонах для уменьшения расхода краски и получения более тонких линий, переливать краску из одного баллона в другой и множеству других приемов.

Тег («tag») — самое базовое понятие, написание имени художника, его личная подпись. Иногда теги могут содержать тонкие намеки или таинственные сообщения, а также инициалы команды райтеров или другие буквы. Художника, занимающегося теггингом, называют «райтером». Теггинг очень близок к каллиграфии ввиду использования большого числа шрифтов и курсивов, но отличительной чертой теггинга является та скорость, с которой наносят граффити. Делается это очень быстро и чаще всего их наносят не отрывая руки, как бы в одну линию, называется это «oneline» (рисунок 1).

Ещё одна форма теггинга, называемая «писсингом» («pissing»), заключается в том, чтобы переадресуемый огнетушитель наполнить краской вместо его обычного содержимого. Использование такого метода позволяет создавать теги высотой в 6 метров. Однако из-за сложности исполнения рисунок нередко получается кривым и небрежным.

Теггингу свойственна мультикультурность — русские райтеры активно используют вязь и кириллицу, черные буквы сочетают с красными, как в древнерусских книгах [3].

«Бомбинг» — ещё одна форма граффити. «Бомбы» рисуют очень быстро, в 2-3 цвета, жертвуя качеством ради скорости. «Троу ап» — один из самых простых стилей граффити. Отличительные черты этого стиля — округлые формы, минимальное расстояние между буквами и использование небольшого количества цветов. Иногда «троуапы» наносятся контурно одним цветом. Такие троуапы называют «флоп».

Рисунок 1. – Теггинг, г. Новополоцк (фото автора)

«Блокбастеры» или «роллеры» («blockbuster» или «roller») — это огромные куски, обычно выполненные в простой печатной манере с целью покрытия большой поверхности с использованием двух контрастных цветов. Иногда «блокбастеры» специально перекрывают другие граффити и делают стену недоступной для новых работ. Для создания таких больших граффити необходим валик для покраски, а также большое количество дешёвой краски [4].

Необходимо отметить, что хотя граффити во многих случаях признаются разновидностью вандализма и за их несанкционированное нанесение можно понести административную и уголовную ответственность, существуют и прямо противоположные примеры, когда граффити становится произведением искусства. Так, молодой российский художник Арсений Пыженков работает под псевдонимом Покрас Лампас. Художник-самоучка, стал основателем целого направления в стрит-арте — «каллиграфуризм». Покрас Лампас создает причудливые узоры, используя символы различных алфавитов, придумывает новые изображения букв и знаков.

В своих работах он фантазирует о том, как будет выглядеть каллиграфия будущего. Для этого он придумал собственный уникальный шрифт. Стиль Покраса Лампаса очень востребован: в его активе персональная выставка в «Новом Манеже», заказы от ведущих дизайнеров (Yves Saint Laurent, Dries Van Noten, Adidas, Nike) и масштабные проекты в разных странах.

В 2015 году он расписал крышу предприятия «Красный Октябрь» в Москве. На тот момент его произведение было признано самой большой в мире каллиграфией — 1625 квадратных метров. Это единственное произведение искусства в России, которое видно из космоса (рисунок 2) [5].

В 2017-м Покрас Лампас почти повторил это достижение, расписав всего за два дня крышу самого высокого здания в Риме — Дворца итальянской цивилизации и по совместительству штаб-квартиры модного дома Fendi (рисунок 3) [6].

Рисунок 2. - Роспись на крыше предприятия «Красный Октябрь», Покрас Лампас, г. Москва

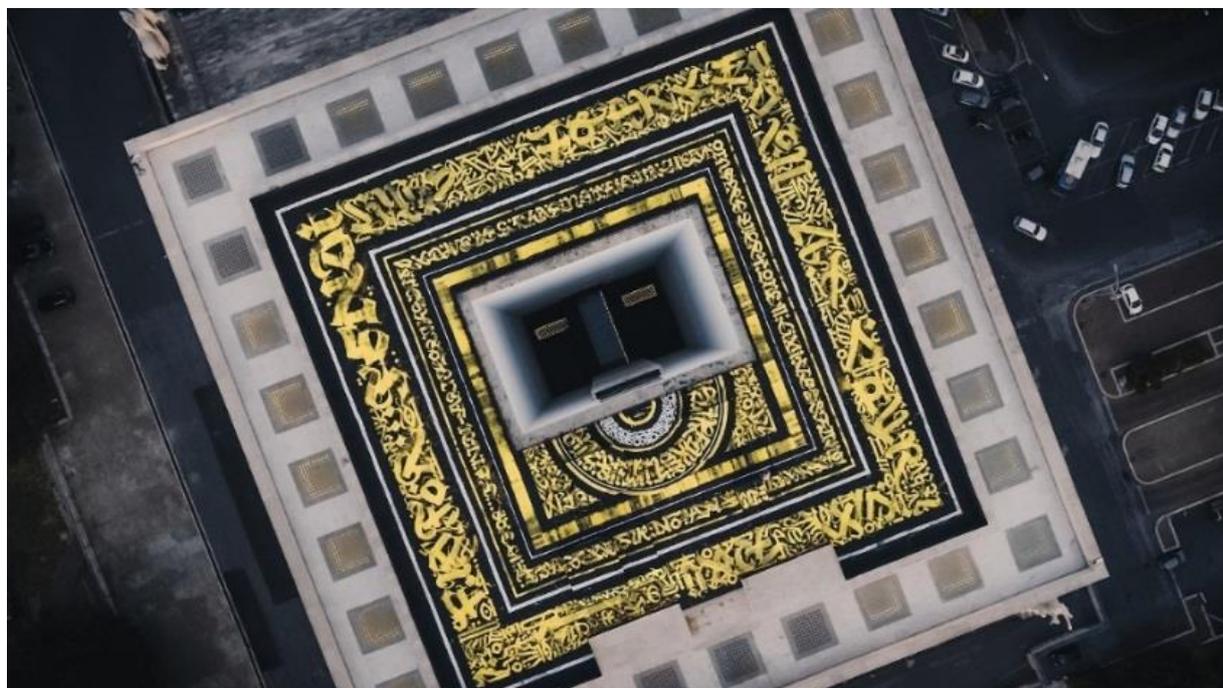

Рисунок 3. – Роспись на крыше Дворца итальянской цивилизации, Покрас Лампас, г. Рим

Работы художника можно увидеть везде — от торговых центров до Курского вокзала и здания Новой Третьяковки. Некоторые из последних работ автора — копия скульптуры «Девушка с веслом», расписанная в честь 90-летия парка Горького, оформление «РЖД Арены» по заказу футбольного клуба «Локомотив», каллиграфическая арт-инсталляция для лондонского магазина Dove Street Market (рисунок 4) [7; 8].

Рисунок 4. – Арт-инсталляция магазина Dove Street Market, Покрас Лампас, г. Лондон

Муралом называется вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений. Это слово произошло от испанского *muro*, что в переводе означает «стена». От граффити мурал отличается размерами. Он занимает большое пространство, обычно всю стену здания. Также, в отличие от граффити, мурал всегда несет художественную и эстетическую ценность, воплощает художественную идею и смысл (рисунок 5).

Рисунок 5. – Мурал «Простора натхнення», Глеб Каштанов, г. Витебск

В XXI веке стрит-арт активно осваивает и развивает две крупные формы современного искусства – инсталляцию и перформанс. Первая представляет собой пространственную композицию, созданную из различных природных объектов, промышленных и бытовых предме-

тов, фрагментов текстовой и зрительной информации, гармонично вписанную – или, наоборот, резко контрастирующую – в урбанистический пейзаж. Инсталляции поражают зрителей своей символичностью и многогранностью образов, заставляют остановиться и задуматься.

Авторами инсталляций в наши дни становятся как анонимные художники, так и известные дизайнеры.

Инсталляции часто сопровождают различные культурные мероприятия: выставки, фестивали, акции и служат для дополнительного привлечения внимания. Инсталляция может быть и собственно форматом мероприятия.

Уличный перформанс – это, пожалуй, одна из самых ярких и динамичных форм современного искусства. При создании его произведений центральная роль отводится действиям художника или группы людей в определенное время в определенном месте. Одной из его разновидностей или пограничной формой можно, например, считать различные флешмобы, особенно популярные в молодежной среде [9].

Выводы. Сегодня street art бурно развивается, привлекая все больше внимания со стороны публики, художественных институций и СМИ. Street-art - это не просто рисунки, а способ преобразования городской и архитектурной среды, новая форма диалога художника и уличного пространства, которому он придает новый смысл.

Все больше организуется проектов и фестивалей с легальной платформой, где художник может высказаться на заданную тему. В то же время каждый художник не теряет связь с миром и улицей, с актуально-социальными проблемами, высказывая своё мнение и, возможно, мнение общества.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Иконников, А. Проблема формирования среды в условиях современной художественной культуры / А. Иконников // Советское монументальное искусство. – М.: Советский художник, 1984. – Вып. 5. – С. 38-59.
- 2 Карамышев, А. Эстетические подходы в формировании визуальной среды города / А. Карамышев, И. Малков // Архитектура и строительство– 2019. - №5. - С. 34-37
- 3 Рыжкова, Т. Что на заборе написано: теггинг — вандализм или искусство? / Т. Рыжкова // РИА Новости. – URL:<https://ria.ru/20221110/teggng-1830249725.html>(дата обращения: 15.12.2023).
- 4 Википедия. Граffiti. URL:<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8>(дата обращения: 15.12.2023).
- 5 Веб-сайт художника Покрас Лампас. Самая большая в мире каллиграфия. – URL:<https://pokraslampas.com/the-largest-calligraffiti-in-russia-and-the-world-2015>(дата обращения: 15.12.2023).
- 6 Веб-сайт художника Покрас Лампас. Самая большая в каллиграфия в Италии – URL:<https://pokraslampas.com/fendi-pokras-lampas-the-largest-calligraphy-in-italy> (дата обращения: 15.12.2023).
- 7 Михайлова, А. Это видно из космоса: работы российских молодых художников, покорившие мир / А. Михайлова// РИА Новости. – URL:<https://ria.ru/20181112/1532485990.html> (дата обращения: 15.12.2023).
- 8 Веб-сайт художника Покрас Лампас. Dover Street Market. – URL: <https://pokraslampas.com/comme-des-garcons-dover-street-market-pokras-lampas> (дата обращения: 15.12.2023).
- 9 Янко, Л. Искусство на грани вандализма. Часть 2 / Л. Янко // Планета. – 2020. - №5 (181). - С. 52-59