

Калашникова Е. А.

канд. искусствоведения, доцент,
Харьковская государственная
академия дизайна и искусства

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ГРАФФИТИ

Аннотация. В статье рассматривается особенности современного искусства граффити.

Ключевые слова: граффити, 3D граффити.

Анотація. Калашникова О. А. Сучасне мистецтво: графіті. У статті розглядаються особливості сучасного мистецтва графіті.

Ключові слова: графіті, 3D графіті.

Annotation. Kalashnikova cf O. A. Modern art: graffiti. The article describes the features of modern graffiti art.

Постановка проблемы. Граффити стало неотъемлемой частью визуального пространства современного мегаполиса. На протяжении почти сорока лет оно существует вне научных интересов искусствоведов, однако данная тема нуждается в исследовании.

Анализ последних исследований и публикаций. В Интернете существует большое количество сайтов, содержащих видеоряд, посвященный граффити. Они сопровождаются выдержками из статей из периодической печати, сообщениями о арт акциях, фестивалях, предоставляют информацию об авторах. Однако видеоряд не анализируется и не рассматривается с позиций искусствоведения. Необходимо отметить, что в системе Интернет представлены практически все, существующие на сегодняшний день, направления развития искусства граффити в хорошем качестве.

Задача статьи – выявить особенности современного искусства граффити.

Результаты исследования. Город всегда являлся искусственно созданной средой обитания человека. Современный мегаполис, наряду со всеми благами цивилизации, несет с собой еще и жестко регламентированную жизнь, предполагающую участие каждого в создании хотя бы минимального уровня комфорта для себя и окружающих. Городская среда всегда формировалась под воздействием факторов, обусловленных социумом. Теория градостроительства, архитектура, скульптура, монументальная живопись, наряду с другими видами искусства, опосредованно отражают различные процессы, идущие в обществе.

В облике городов присутствует печать истории, общественной морали, общественных ценностей, общественного мнения о месте и роли отдельной личности в социуме. По своей сути, все в урбанизированном мегаполисе ориентировано на безликое «мы»: ритм жизни, транспорт, типовые застройки, места общественного пользования, массовая культура, телевидение, реклама и т.д. Создание и навязывание всевозможных стереотипов стало нормой жизни. Среднестатистический уровень комфортности, около четырех десятилетий назад, оказался тем пределом, за которым последовал своеобразный «взрыв» персонификации городской молодежи, что проявилось в стихийном возникновении граффити в одном из крупнейших городов мира Нью-Йорке. Его творцами стали не дипломированные художники, а молодые люди, стремящиеся к самовыражению. В последствии оно распространилось не только по всей Америке, но и в других городах мира.

Интернациональный характер данного явления указывает на то, что проблема «зажатости» личности в социуме является общей. Очень показательно, что первоначально, во всех странах, граффити создавалось на задворках, изображение наносилось, и сейчас зачастую наносится на стены ночью, подписывается уличными кличками или псевдонимом.

В «комфортной» городской среде задворки оказались единственным возможным местом, где, не сдерживаясь и не лицемеря, молодежь заговорила о себе, своих интересах, мыслях, чувствах. Аматоры писали

Надійшла до редакції 23.12.2012

логотипы рок групп, создавали совершенно немыслимые, с точки зрения сложившихся стереотипов, образные и цветовые сочетания, находили нестандартные композиционные решения для выражения собственного «я». Отсутствие запретов, канонов, авторитетов и шрифт как базовая составляющая, явились благодатной почвой для развития граффити (рис. 1, 2, 3.).

Помимо шрифта при создании изображения также нашли применение графический язык и персонализации анимационной графики. Специфика языка анимационной графики и отсутствие необходимости навыков академического рисунка и живописи сделали граффити самым «демократичным» искусством во все времена развития общества. В период своего возникновения культура граффити не имела опосредованного влияния классики. Конечно, в своем генезисе все есть «продукт» развития и является звеньем одной цепи, но впервые производное – мультиплекция, дало начало новому качеству в композиционном и образном решении (рис. 4, 5).

Характерной особенностью таких граффити является сочетание объемных и плоскостных элементов. Нашло свое развитие «сочетание не сочетаемого», что проявилось в создании целого ряда композиций, не имеющих отношения к предшествующему опыту образного решения каких-либо тем. Введение классических изображений сопровождается совершенно неожиданными дополнениями, что придает таким граффити сходство с плакатом по остроте и глубине замысла.

Особое положение занимают авторы, имеющие свой стиль, чьи работы отличает интересное решение, не перекликающееся с интернациональным, общепринятым в граффити образным строем. Одним из них является англичанин Бэнкси. Качество его работ и популярность так высоки, что, сохраняя анонимность и продолжая работать на стенах по ночам, он самый вос требованный на сегодняшний день художник, работающий в граффити. Всемирную славу принесло ему изображение папы римского, удерживающего подол развивающейся сутаны, из-под которой видны ножки Мэрилин Монро, с общеизвестной фотографии, обожжённой журналы в конце 60-х годов XX века.

Граффити Бэнкси злободневны: это детская проблематика и целующиеся констебли, «маленький» человек в городской среде, засилье грызунов и многое другое. В отличие от предшественников и современников, образный строй, и изобразительный язык работ этого художника, имеют непосредственное отношение к реалистическим традициям изобразительного искусства (рис.6).

В отличие от периода своего возникновения и становления, современное граффити нашло свое место на общественных зданиях. Диапазон использованных приемов, тем и образов очень широк: от стилизованных «мультишных», трактованных условно или плоско, до иллюзии иной среды. Чаще всего это фантазийные композиции или фото интерьера вынесенные на наружную стену здания. Причем, в отличие от монументальной живописи 20 века, создается убедительное глубокое пространство, соответствующее

реалиям природы, полностью разрушающее плоскость, на которой создано изображение (рис. 8).

Обращают на себя внимание не так давно появившиеся 3D граффити, они соответствуют реалиям природы в трактовке формы, пространства и цветовом решении, выполняются на асфальте или на полу в общественных зданиях. Изображение предварительно создается и обрабатывается на компьютере, затем переносится на горизонтальную поверхность. Довольно часто в дело идут просто фотографии. Здесь ничего не осталось от эмоционального порыва, только рассудочность и терпение. Получившиеся граффити производят необычное впечатление в результате смешения привычной точки зрения на изображение. Как правило, подобные вещи показывают в документальных фильмах, рассказывающих о каких-либо арт проектах. Эти граффити не сохраняются длительно, «искусство одного дня» (определение дано автором) возникло и стало приметой нашего времени.

Начало третьего тысячелетия отмечено возникновением иного взгляда на давно установленные истины. Хорошим примером этого служит паркур – своим появлением он обязан иной философии движения. Есть смысл и необходимость в исследовании граффити, хотя бы по той причине, что работы Бэнкси, и не только его, продаются на престижных аукционах и давно стали реалиями сегодняшнего дня.

Стихийно возникшая массовая потребность в самовыражении привела к тому, что сместились привычные представления об искусстве. Пока неосознанно, но неуклонно, общественное сознание уходит от понятия элитарности искусства. Давно устоявшиеся каноны оценки произведений перестают работать. Скорее всего, 3D граффити, в результате появления новых, стойких полимеров станет неотъемлемой составляющей в оформлении городской среды, фактически уже становится, правда не приобрело еще массовый характер. Новейшие технологии позволяют уже сейчас создавать изображение в компьютере и распечатывать его в любом размере, появление новых материалов даст возможность оформлять подобным образом детские площадки и городские площади, все и везде. Поэтому возникает насущная потребность создания «шкалы ценностей», позволяющей дать оценку явлению искусства или не искусства. Автор статьи не считает, что следует относить граффити к области дизайна среды, поскольку оно очень плотно прилегает к монументальному искусству.

У нас в стране граффити продолжает оставаться на задворках городов, оно так и не вышло на центральные улицы с облупившихся стен старых дворов и аварийных зданий. «Исключение» составляет каллиграффити, но это предмет головной боли городских властей, поскольку не контролируемая молодежь с баллончиками в руках регулярно «пачкает» стены. Периодически в разных городах Украины проводятся фестивали якобы граффити, но организаторы предварительно просят показать эскиз, поэтому почти 90% участников профессиональные художники или учатся в соответствующих учебных заведениях и не имеют отношения к граффити. На сегодняшний день в нашей

Рис. 1-8. Граффити

стране дизайнеров беспокоит засилье непрофессионалов, в граффити все происходит с точностью до наоборот: «граффитчики» беспощадно портят работы профессиональных художников при малейшей попытке «вторжения» на их территорию.

Печальный опыт «уличной войны» граффитчиков стал реальностью в Харькове. Работы, выполненные молодыми художниками Харькова, Киева, Сум, Херсона, Винницы, Днепропетровска и Москвы, на стенах домов в Ленинском районе города в 2011 году, в ходе StreetArtFest'a, практически уничтожены. Уцелело только то, до чего не смогли или еще не успели добраться воинствующие «оппоненты».

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. В граффити сложился новый зрительный стереотип визуальной коммуникации в городской среде. Его образный строй является конгломератом, состоящим из производных от шрифта, компьютерной анимации, интерпретации образов, созданных в процессе предшествующего развития искусства и авторских находок. Трактовка формы – плоскостная, условная и объемно-пространственная обусловлена опытом, накопленным в изобразительном искусстве и особенностью зрительного восприятия человека. Появление граффити свидетельствует, что элитарность изобразительного искусства уже не является реалией сегодняшнего дня.

Список литературы:

1. Раппапорт А. Граффити и High Art / А. Раппапорт. – М.: Государственный центр современного искусства. –09.11. 2008. – 9 с.
2. Powers S. The Art of Getting Over. Graffiti art the Millennium / S . Powers. — N. Y, 1999. – 103 с.

Электронный ресурс:

1. Коверзnev A. Статья из «Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия 2000»/А.Коверзnev (мультмедиа-энциклопедия на 2 CD, основанная на «Большой Российской Энциклопедии», 1996 г.), сайт компании <http://www.km.ru>
2. ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ АВТОРОВ ГРАФФИТИ. Автор научной статьи: Белкин Антон Игоревич Журнал: Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология Год выпуска: 2008 Номер выпуска: 2 Научная рубрика ГРНТИ: 15.41 – Социальная психология; Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/psihosotsialnaya-identichnost-avtorov-graffiti#ixzz2OgUGN2fK>
3. <http://www.drawreactor.ru>
4. <http://www.graffstuff.ru>
5. <http://www.i99.beon.ru>
6. <http://www.lifeslides.ru>
7. <http://www.sunhome.ru>
8. <http://ru.wikipedia.org>