

УДК 72.01

А.Ю. ЗАСЛАВСКАЯкандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна
Самарский государственный архитектурно-строительный университет**М.М. СЕРОВА**магистрант кафедры дизайна
Самарский государственный архитектурно-строительный университет**«СТРИТ-АРТ» ИЛИ ИСКУССТВО УЛИЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ***“STREET-ART” OR THE ART OF STREET INTERVENTIONS*

Представлено применение стрит-арта в архитектурной городской среде. Рассматриваются особенности и основные направления современного стрит-арта. Понятие «уличное искусство» включает в себя разные виды деятельности: это перформанс (уличные представления), граффити, 3-д граффити и новейшее направление – видео-мэппинг (проецирование динамичных изображений на фасады зданий). Постепенно формируется терминология, характеризующая и формирующая направление художественной деятельности, – «стрит-арт».

Ключевые слова: стрит-арт, граффити, видео-мэппинг, городская среда.

Объемное понятие «стрит-арт» подразумевает не только создание граффити (иначе - применение «спрей-арта»), но и печать некоммерческих постеров, применение трафаретной графики на фасадах зданий и других объектах городской среды, проектирование различных скульптурных инсталляций, режиссуру уличных представлений и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Художник оставляет за собой право оставить свой авторский «след» - создать «уникальный знак» и изображать его на участках городского ландшафта различными способами. На сегодняшний день в мировой практике сформировалось следующее определение стрит-арта:

Стрит-арт (англ. *street art* - уличное искусство) — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль [1].

По легенде, история граффити начинается в 1942 г., во время второй мировой войны, когда рабочий Килрой принимает писать 'Kilroy was here' на каждом ящике с бомбами, которые производят на фабрике в Детройте. Солдаты в Европе воспроизводят эту фразу на стенах, устоявших во время бомбардировок. Позже к

Application of street art in architectural city environment is presented. The main features and directions of contemporary street art are considered. The concept «street art» includes different types of activity: performance, graffiti, 3-D graffiti, and the latest direction – video-mapping (projection of dynamic images on facades of buildings). New terminology is gradually formed, characterizing the direction of art activity as «street-art».

Key words: street-art, graffiti, video mapping, urban environment.

этому первому проявлению «вируса» присоединяются подписи Корнбрета в Филадельфии в 1950-1960-х гг. Художник вместе с единомышленниками создает граффити, в подлинном смысле давая начало этому течению. Однако российские футуристы В. Маяковский, Д. Бурлюк и А. Каменский все-таки опережают американцев, призывая к написанию «Свободного Слова творческой личности... на перекрестках домовых стен, заборов, крыши, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан» еще в 1918 г. в Декрете № 1 «О демократизации искусств (заборная литература и площадная живопись)», который гласит:

«...Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства иллюминировать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов.

Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радости сегодня, слушать музыку — мелодии, грохот, шум — прекрасных композиторов всюду.

Пусть улицы будут праздником искусства для всех» [1].

И сегодня самое главное в стрит-арте - не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу. В реальном городском пространстве зачастую наблюдается обратная ситуация – диалога не происходит, авторы произведений уличного искусства вряд ли могут по праву называться художниками или творческими личностями, обладателями яркой индивидуальности и мастерства. Отсюда и неприятие «стрит-арта» основными массами городского населения, причиной является отсутствие качественного стрит-арта и его подмена непрофессиональными актами неуместного вандализма. Некоторые критики и теоретики хотят отделить стрит-арт от искусства вообще, но на самом деле это единая среда, ведь сегодня искусство распространяется в различные сферы деятельности человека. Невозможно оставить искусство в формате художественного музея или галереи, происходит постоянное движение, микс искусств, своеобразный коллаж, искусство «выходит на улицы», распространяя художественные техники живописных полотен

на фасады зданий и другие объекты городской среды. По сути, современный уличный художник намного ближе архитектору и ландшафтному дизайнеру, нежели профессионалу, строящему карьеру в галереях.

Стрит-арт во всем многообразии его тактических методов и жанровых форм сегодня становится популярнейшим феноменом в городах России, хотя в зарубежных странах он зарекомендовал себя в качестве действенного способа протестного освоения городского пространства еще в 60-70-е гг. XX в. Пристальное внимание к стрит-арту в начале третьего тысячелетия связано с истощенностью системного поля искусства и запросом на внесистемный авангард, экспонируемый не на традиционных музейных и галерейных площадках, а в неожиданных урбанистических зонах, как правило, не наделенных устойчивым культурным статусом (рис. 1). Такой внесистемный авангард намеренно противопоставляет себя и коммерческому мейнстриму и искусству политического активизма.

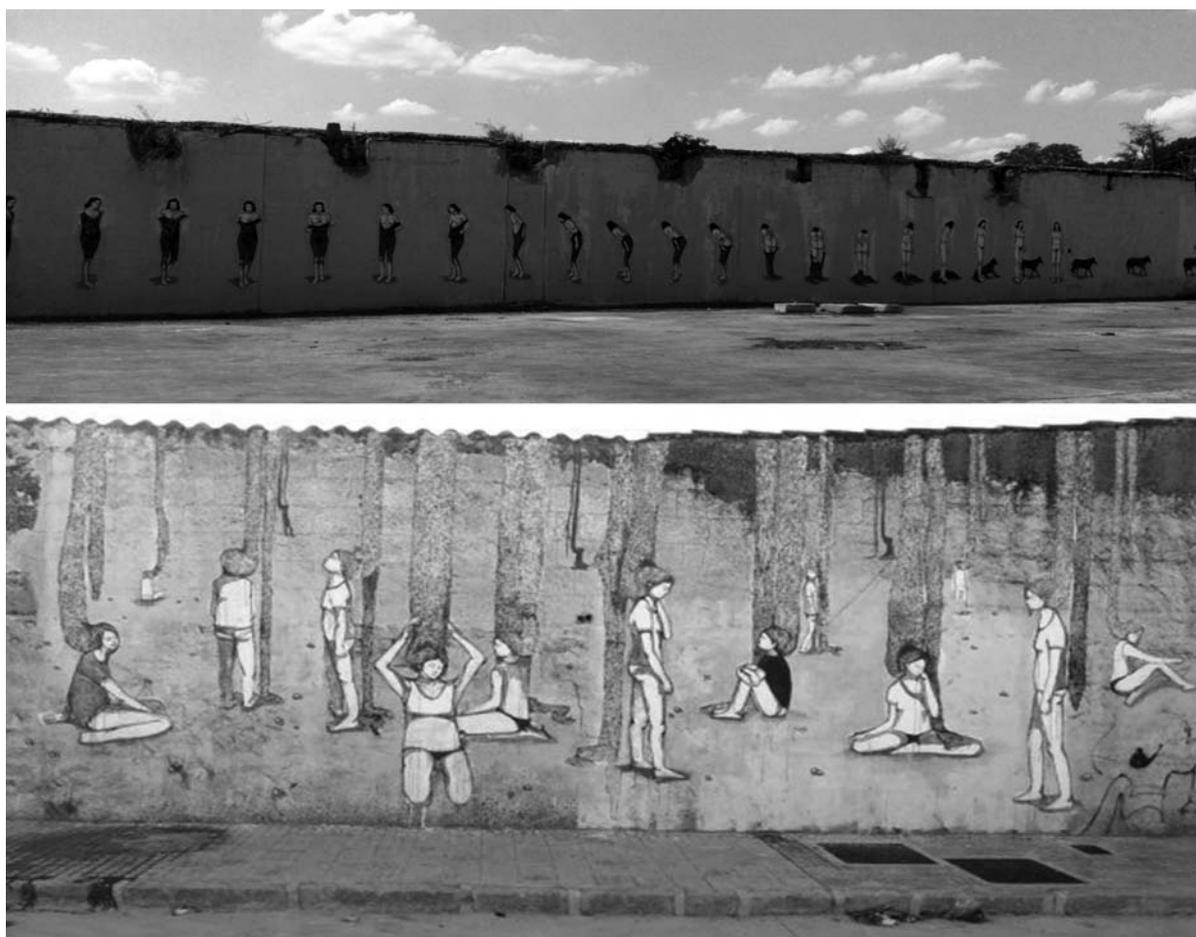

Рис. 1. Нуиго, стрит-арт в США (Бруклин) и Испании (Валенсия), 2011

Работы европейских уличных художников могут быть по праву причислены к произведениям искусства. В Самаре «современное искусство» в его системной ипостаси зачастую перестает отождествляться с напряженной интеллектуальной работой, индустрией производства знаний или новых подрывных смыслов, сводясь к набору индивидуальных стратегий взаимодействия с господствующими трендами. И стрит-арт, предполагающий радикальный отказ от включенности в магистральный культурный процесс, стал его внесистемной альтернативой.

Поэтому для граффитчиков стало принципиально важным сохранить за собой репутацию независимых захватчиков городской среды, обживающих и присваивающих ее через нанесение «графических тэгов¹» (рис. 2). «Спрей-арт» сознательно балансирует на грани между искусством и вандализмом, между свободным самовыражением и разнузданным хулиганством, между разрешенным и уголовно преследуемым, между эстетическим и правовым полем.

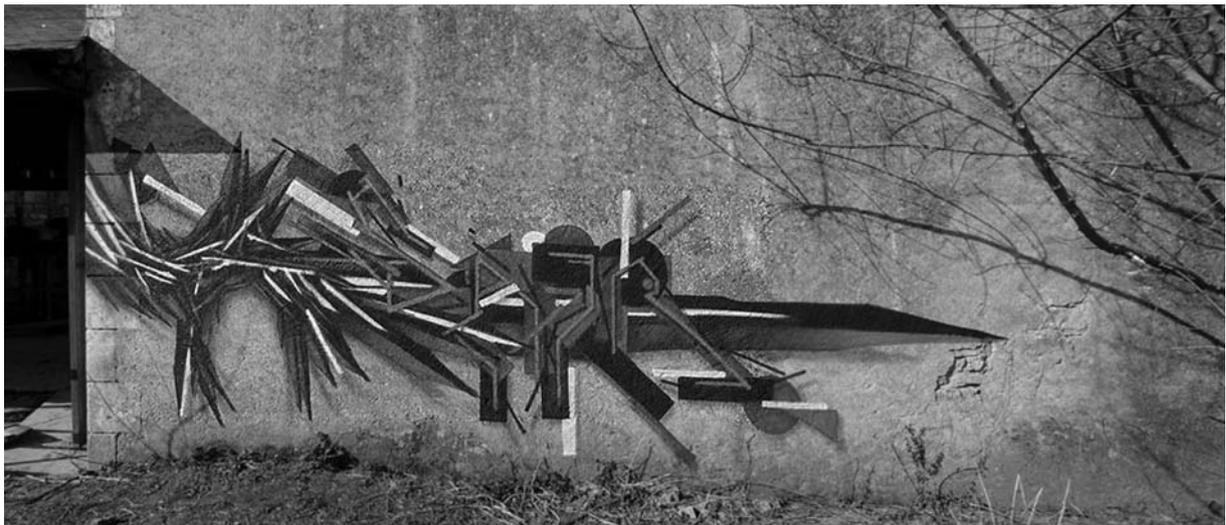

Рис. 2. Рокки Зиро, «графический тэг»

Стрит-арт — это пафосная эстетизация бунта, бунта не против отдельных системных недочетов, не против рыночной коррумпированности конкретных культурных персонажей или институтов, а против всего и вся, против капиталистического жизненного уклада, против эксплуатации, прекаритета, расового и классового неравенства, полицейского насилия и произвола крупных, неуклонного роста безработицы и социальной незащищенности и т. д. Но это

¹ Тэггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие-либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тэг», от англ. tag — метка.

бунт без программы, без внятной риторики и четкой адресации, бунт, происходящий стихийно в данный момент и не оформленный в организованное сопротивление.

Стрит-арт внутренне противоречив и полемичен. К сожалению, стрит-арт пока не обзавелся собственной терминологией и теоретической базой. Следует отметить, что помимо основополагающих для изучения стрит-арта книг «Граффитные граффити» (2002) и «Мир граффити» (2004), вышедших под редакцией Тристана Манко, во второй половине 2000-х был опубликован целый ряд претендующих на фундаментальность обзоров мирового стрит-арта. Упомянем здесь «Пост-граффити: между улицей, искусством и коммерцией» (2007) Джулии Рейнке, «Нация граффити: граффити, сообщество и искусство» (2008) Рассела Хауза и еще несколько изданий. Большинство из этих книг представляет собой иллюстрированные каталоги с репрезентативной подборкой «шедевров» мирового стрит-арта

или сборники интервью со скандально известными уличными художниками родом от Рио-де-Жанейро до Кейптауна. И хотя иллюстративный материал по истории, географии и национальной специфике стрит-арта уже достаточно систематизирован, до сих пор не предприняты значимые усилия по его теоретическому осмыслению.

Недостаточная теоретическая проработка создает ряд трудностей при разграничении тех видов уличного искусства, которые могут быть обозначены термином «стрит-арт». Жанровая палитра стрит-арта крайне расплывчата: традиционно в нее включаются

Рис. 3. «Муралы» - грандиозные настенные росписи

граффити, рисунок по трафарету или шаблону, расклейка стикеров и плакатов, грандиозные настенные росписи («муралы»), окутывание зданий и сооружений в материю или ткани, проецирование видео на строение или пустыри, флэш-мобы, инсталляции под открытым небом и многое другое (рис. 3).

Поскольку жанровые рамки стрит-арта изначально не заданы, совершенно непонятно, любые ли граффити попадают в разряд стрит-арта, а если нет, то каковы критерии их отбора. Таким образом, жанровый репертуар стрит-арта практически неисчерпаем, к нему можно отнести чуть ли не любые формы протестной или эстетической уличной активности [2].

Техника «муралей», распространенная еще в 30-е гг. Давидом Сикейросом, Хосе Ороско и Диего Ривера, а в начале XXI в. отточенная бразильским дуэтом Оз Гемеос (Os Gêmeos), Бэнкси и Шепардом Фэйри, позволяет захватывать обширные городские зоны. Работа так называемого «муралиста» безусловно требует больших временных инвестиций, объемных затрат расходного материала и если не матери-

альную поддержку, то как минимум юридическое разрешение (или хотя бы молчаливое попустительство) со стороны городских властей. Диего Ривера, расписывающий Детройт, и Оз Гемеос, покрывающий «муралами» фабрично-индустриальную часть Челси, действовали легально, согласованно с органами муниципального управления.

Там же, где стрит-арт жестоко карается, как, например, в Кейптауне времен апартеида, Нью-Йорке Джулиани, где ради искоренения стрит-арта были созданы специальные полицейские бригады, или в Берлине, где за это грозит штраф в несколько тысяч евро, уличный художник прибегает к разнообразным интервенциям. Изображения наносятся на труднодоступные поверхности (вроде перекрытий мостов, карнизов крыш или трансформаторных будок), где их почти невозможно быстро закрасить, либо надежно прячутся во внутренних двориках или нефункциональных с архитектурной точки зрения нишах.

Примечательно, что для своих интервенций уличное искусство стремится выбрать те фрагменты

Рис. 4. Стена между Израилем и Палестиной

городской инфраструктуры, которые несли бы в себе отпечаток политических трагедий или этнических конфликтов (рис. 4).

По сути, стрит-арт посвящает на символические «места памяти», являющиеся для современного культурного сознания своего рода непроработанными травмами. При этом стрит-арт не стремится терапевтически «снять» болезненные эпизоды исторического прошлого или смягчить их гнетущие последствия, не претендует на роль третейского судьи, способного рассудить, кто виноват, а кто прав.

Стрит-арт указывает на тревожащие всех зоны негативного коллективного опыта и делает визуальный образ (с его этическим содержанием) мощным компенсаторным орудием, нацеленным если не на преодоление, то хотя бы на максимально подробное проговаривание этого депрессивного опыта [3].

С недавних времен в структуру российских городов «просочилось» понятие «*фундаментальный су-*

прематизм» (сокращенно «*фупрематизм*»). Оно сформировалось недавно, хотя проявления этого, если можно так сказать, течения сопутствовали человеку на протяжении всей истории развития городов.

К фундаментальному супрематическому искусству (фупрематизму) относятся абстрактные, в основном прямоугольные росписи архитектуры современных городов. Эти абстрактные фигуры появляются на стенах вследствие уничтожения «неприличных» надписей, граффити, следов творчества настенных графоманов. Цветовые решения фупрематических росписей не слишком разнообразны: они всегда «слегка» отличаются от основного цвета стены. Присутствуют подобные прямоугольники и квадраты практически на каждом доме, здании и учреждении. Это «монументальное» искусство имеет абсолютно массовый, народный характер и подвижную, живую природу происхождения и существования.

Рис. 5. Видео-мэппинг

Альтернативой созданию фупрематических композиций, эстетические характеристики которых остаются весьма сомнительными, становится новое направление стрит-арта, меняющее облик здания с помощью видео-проецирования лишь на время. Этот динамичный вид «уличного искусства» позволяет проецировать подвижные изображения и тексты на фасады зданий, не нанося им вреда.

Видео-мэппинг (англ. *video* — видео и англ. *mapping* — отражение, проецирование) — это направление в аудио-визуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве [1].

В отличие от использования 3D-технологий в кино и компьютерных играх, видео-мэппинг не требует дополнительных приспособлений для зрителей или установку экранов, но в случае видео-мэппинга проекция будет выглядеть объемной, только если зрители находятся в определенной точке. Пока не

слишком распространенное в России, это направление стрит-арта активно развивается и применяется в качестве праздничных шоу на популярных среди туристов демонстрационных площадках — в основном столичных улицах, площадях, стадионах. Стрит-арт, который и без того далек от фундаментального искусства, становится все более мобильной и легкой субстанцией, которая сможет появляться на улицах города без художника.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. www.wikipedia.ru / статья / Стрит-арт [Электронный ресурс].
2. www.kommersant.ru / Власть / Эпоха развитого вандализма // В. Дьяконов. — 2010. [Электронный ресурс].
3. Арт-терапия — новые горизонты [Текст] / под ред. И.А. Копытина. - М.: Когито-Центр, 2006. - 336 с.

© Заславская А.Ю., Серова М.М., 2012