

Вита Хан-Магомедова

*Траффити.
Street art*

Вита Хан-Магомедова

Граффити. Street art

«Издательские решения»

Хан-Магомедова В.

Граффити. Street art / В. Хан-Магомедова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-907836-0

Провокация, послание, адреналин, вызов. Граффити, street art на стенах домов в различных городах планеты говорят о борьбе со злом, несправедливостью или погружают в сказочные миры, вырывая из унылой повседневности. Они властно захватывают нас своей агрессивностью, загадочностью, дерзкой энергетикой, красотой и свежестью. Искусство это или вандализм? Заманчиво идти по следу граффити и street art, выявляя их достоинства и недостатки, их умение преображать реальность и изменять сознание зрителей.

ISBN 978-5-44-907836-0

© Хан-Магомедова В.
© Издательские решения

Содержание

Граффити. Street art	6
Вступление	6
Граффити	7
Формы граффити. Происхождение граффити	8
Street art	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Граффити. Street art

Вита Хан-Магомедова

© Вита Хан-Магомедова, 2018

ISBN 978-5-4490-7836-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Граффити. Street art

Вступление

На стенах домов, гаражей, складов в различных городах мира расцветают удивительные изображения: красочные, яркие, разнообразные по содержанию, порой зашифрованные, которые захватывают своей мощной энергетикой. Кто они, авторы этих впечатляющих работ граффити и street art, преображающие унылую, бесцветную, скучную окружающую среду?

Граффити и street art могут вызывать споры. Но они также могут быть эффективным средством для борьбы за социальные изменения, за решения политических, расовых, идеологических проблем. В то же время они материализуют различные желания и устремления различных групп людей. Где находятся наиболее блистательные образцы граффити и street art, могут ли они выступать как позитивная, творческая сила в развитии общества, в обустройстве и украшении городов мира?

Во многих странах граффити ассоциируется с упадком, с бесконтрольной деятельностью органов городского управления и поэтому граффити предстаёт вне закона. В некоторых городах оно легальное и оценивается как форма социального проявления. Street art (более формальный кузен граффити) художники часто создают по заказу, его исполнение санкционировано. Street art имеет более прочное положение в городских сообществах. Но также и street art может представлять как знаковая форма самовыражения «аутсайдера».

Интерес к этим видам современного искусства весьма велик и повсеместно проявляется. А само творчество авторов граффити обретает многочисленные формы – от простых тегов (tag – подпись, стилизованный автограф художника) идентичности до небрежно написанных протестов и политических высказываний, до сложных и красивых сцен, о которых каждый виртуально мог бы сказать, что они являются искусством, несмотря на их иногда убогое и непритязательное местоположение. Какие следует назвать примеры граффити, оказавшие благотворное влияние в сообществах в качестве движущей силы для творческого самовыражения и диалога? Как подпитываются граффити и street art? Могут ли они процветать без нарушения их основных аутсайдерских качеств?

Граффити

За период существования граффити оценки экспертов изменились. Одни считают, что город следует очистить от любых видов надписей. Другие полагают, что граффитчики могут самовыражаться в городских зонах. Организуются манифестации и предоставляются пространства для выполнения их работ.

И всё-таки, как оценивать граффити: искусство это или вандализм? Предположим кто-то из великих мастеров – Рафаэль, Ван Гог или Матисс – решил создать шедевр на стене вашего дома или над входной дверью вашего соседа. Следует ли назвать такие творения знаменитых художников граффити или искусством или вандализмом или искусством граффитти? Вероятно, эксперты рассматривали бы эти работы как искусство в форме граффити. Их можно было бы квалифицировать как вандализм лишь в том случае, если бы они появились на частной или общественной собственности без разрешения владельца зданий или городских властных структур.

А в наши дни, кто они, авторы граффити, которых называют «райтерами» и «тэггерами»? Райтеры – наделённые талантом художники, которые вместо холстов как основы для живописания используют стены зданий городов. Является ли это преступлением? Можно ли считать преступными намерения этих творцов создавать нечто исключительное в местах, доступных для рассмотрения каждого? Увы, некоторые эксперты, а также представители властных структур дают утвердительный ответ на этот вопрос и ненавидят граффити.

Рейтинг, граффити – социальная, культурная и художественная манифестация, направление, форма, распространившаяся по всей планете, которая основывается на проявлении творческого импульса авторов через вмешательство в городской материал – окружающую среду. Этот феномен рассматривается как акт вандализма, потому что райтеры обращаются к поверхностям, используемым государственными и общественными структурами или к зданиям, обладающим исторической и художественной ценностью.

Различие между актами вандализма и рейтинг заключается в мотивации, заставляющей авторов создавать граффити. Феномен рейтинг нас поражает тем, что написанное невозможно понять. Граница между искусством и актами вандализма и зачарованностью и противозаконностью зыбкие. Публика не всегда способна точно интерпретировать предлагаемые концепции, заставляя вспоминать художников с мировой славой – Banksy, Blue, Julian Beever, Кит Харинг... Каждый райтер, независимо от происхождения, занимался исследованием личной эволюции, чтобы разработать определённый стиль, отличающийся от других райтеров и получить признание.

Цель любого райтера – добиться определённой известности в мире граффити, чтобы его имя знал каждый. Поэтому огромное значение имеет визуальное оформление работ. Часто райтер добивался этого с помощью демонстрирования своей подписи (tag). Помимо славы, есть и другой элемент: личное удовлетворение от рассматривания своей работы в урбанистическом контексте, за пределами схемы, которую навязывает система искусства.

Tag – псевдоним граффитчика, своеобразное alter-ego. Райтер выбирает tag, ориентируясь, например, на игру слов или придумывает слово, которое с наибольшей силой характеризует его личность. Tag соответствует всему и множество смыслов заключено в подписи.

Формы граффити. Происхождение граффити

Граффити существовало всегда. Речь идёт об антропологическом феномене. Колизей в Риме покрыт надписями, оставленными неизвестными авторами на протяжении столетий. Истоки граффити восходят к началу 20 века, более определённо – к 1942-му, периоду II мировой войны. Именно в эту эпоху возникают ассоциации с именем персонажа, имеющего связи с граффити. Это Kilroy. Он работал в компании, производившей бомбы в Детройте, в Мичигане. Каждый раз, когда он заканчивал очередной образец, заглавными буквами он делал подпись «Килрой был здесь».

Появление баллончиков с аэрозольной краской для лишённой иллюзий молодёжи в 1970-1980-е оказалось особенно эффективным инструментом, чтобы оставить надписи на стенах обычных городов, на улицах, которые до настоящего времени не считались предназначенными для искусства. Благодаря спрею, технологическому нововведению, произошёл подъём движения граффити, прежде всего в культуре hip-hop, доминирующей в Америке и punk-rock в Европе.

Граффити появилось в начале социальной жизни человека. Граффити обнаружили на древнеегипетских памятниках. Сохранилось граффити и на стенах зданий в Помпеях. Античное граффити могло рассказывать о результатах выборов. Некоторые послания были сделаны в поддержку атлетов – гладиаторов или спортсменов. Можно обнаружить и послания политического содержания, даже находили карикатуры на политиков. Встречаются религиозные, эротические или порнографические, индивидуальные сообщения. Вот несколько надписей. «Приветствую приятелей Серены». «Если ты желаешь почувствовать, как проходит время, посади просо и собери урожай». «Если ты поняла всё, на что способна любовь, если ты осознаёшь себя человеком, пожалей меня, позволь вернуться, Цветок Венеры». «Долгой жизни тому, кто любит, гибель тому, кто не может любить, двойная гибель тому, кто не умеет любить» (фраза из стихотворений поэта Нерона). «Спорус, ты – подлюга!». «Тебя должны распять».

Как воспоминание о повседневной жизни людей с древнейшего периода, граффити всегда было специфическим средством выражения – игровым, перечисляющим события, отстаивающим право автора, оспаривающим, любовным, иногда вотивным. Речь идёт о религиозных символах, силуэтах людей и животных или простых орнаментах. Эти рисунки рассказывают о способах жизни, верованиях или увлечениях людей на протяжении столетий. Их находят на стенах церквей, замков, домов, башен, ветряных мельниц, в тюрьмах, в подземных карьерах.

Graffiti – форма множественного числа от итальянского слова *grafficar*. Во множественном числе *grafficar* означает рисунки, отметки, схемы, узоры, каракули, почеркушки, наброски или послания, написанные, нарисованные или вырезанные на стене или на какой-либо другой поверхности. *Grafficar* также означает «писать наспех, небрежно» с отсылкой к различным настенным надписям: от наскальной живописи, каракулей в ванной комнате до любого послания, нацарапанного на стенах. Сегодня к этому можно добавить, что образцами граффити являются сделанные не по требованию отметки, подписи, послания на частной или общественной собственности, которые обычно рассматриваются как акты вандализма.

Существуют различные формы и стили граффити. Одна из простейших – индивидуальные отметки, такие, как лозунги, пятна или политические заявления. Примеры подобного типа граффити – в ванных комнатах и на внешних поверхностях. Такое граффити обычно написано от руки. Другая простейшая форма – прихотливое, напоминающее каракули написание имени или псевдонима. Граффити различается по манере написания букв, их заполнению различными узорами. Существуют примеры простого граффити – «тэги» (стилизированный автограф художника), более изощрённые, сложные по исполнению – троу-апы («Throw-up», флоп

с заливкой). Дикий стиль («Wild style», стиль рисования букв, который отличается сложным, не читаемым написанием с дополнительными элементами), возник в результате смешивания разных способов нанесения аэрозольной краски и специфической манеры написания букв. Распространение получил и стенсил («Stencil») – трафарет для граффити и созданное с его помощью изображение: на вырезанные из жёсткого материала формы распределяется аэрозольная краска.

Как подпись, так и индивидуальная почеркушка, не имеют эстетического посыла. Хотя в них есть намёки на некий вкус, стиль написания, эти формы не оправдывают ожидания, чтобы их квалифицировать как пример великолепного искусства граффити, потому что им недостаёт эстетических качеств. Они не способны вызвать у зрителя сильное эстетическое чувство. В действительности, tag или индивидуальная почеркушка не производились для художественных целей. Главное предназначение tag – указать на присутствие райтера. Иными словами, это всё то же старинное заявление: «Я здесь был».

Банда помечает свою территорию следами, которые также соответствуют определению граффити. Они в основном состоят из подписей и посланий, рассказывающих про «новости» в квартале. Настенные росписи для сообщества также являются формами граффити, хотя большинство росписей были заказаны. Они более цветные и сложные, их создание требует значительного мастерства. Росписи могут быть сделаны в традиционном стиле граффити или в манере традиционного живописного изображения. Последняя форма граффити – искусство граффити, в котором для создания произведений используется аэрозольная краска в похожем на граффити стиле.

Современное искусство граффити родилось в Нью-Йорке и получило известность как «Нью-Йоркский стиль» граффити. Эта художественная форма появилась в конце 1960-х, когда тинэйджеры подписывались под номером улицы, на которой проживали. Так возник «Taki 183» – подпись греко-американского мальчика, которого звали Деметриус или Деметакис. Вскоре создание подписей стало способом получения известности в городе. Некоторые эксперты полагают, что такие подписи сначала появились в Филадельфии. «Cornbread», «Top Cat» были известными в Филадельфии граффитчиками и когда стиль «Top Cat» возник в Нью-Йорке, его называли «Стиль Бродвея» за применение длинных, небрежно написанных букв.

Появление аэрозольной краски позволило улучшить способ написания подписи, увеличился масштаб букв и цветовое решение стало более разнообразным и изощрённым. С помощью нового инструмента, баллончиков со спреем, тэгтеры могли сделать ярким свой стиль, с точки зрения формы, цвета. Таким образом подпись (tag) становится частью общей художественной продукции. Подпись может быть монохромной, двухцветной, с использованием букв, напоминающих пузыри. Некоторые райтеры применяют ровное написание букв, чтобы создать эффект 3 D. Появление огромных работ с персонажами из комиксов делает тэгтера известным. Каждая работа граффитчика имеет имя художника, помещённое в центре или расположенное в виде орнамента внутри композиции, потому что райтеры хотели добиться известности. Чаще всего райтеры используют аэрозольную краску в баллончиках, удобную и легкодоступную. Художники граффити также применяют кисти, валики, маркеры, трафареты, постеры и наклейки.

В середине 1970-х райтеры начали расписывать поезда в метро. Так возникло «искусство подземки». Расписывание поезда было определяющим для развития граффити, потому что поезда стали экспериментальной площадкой, ареной для стилевых войн. Это было время, когда каждый хотел получить признание как лучший художник – «Король» или «Королева» той или иной линии метро. Чтобы стать «Королём» или «Королевой», недостаточно написать своё имя в различных местах. Наоборот, стиль и талант художника играли и продолжают играть очень важную роль в искусстве граффити. Цель авторов граффити – создать работы, которые выдержат испытание временем, потому что творческий посыл, цветовое решение, вибрация, при-

чудливые линии – во всём ощущается мощный художественный импульс. Признание художественного таланта автора граффити обеспечивает его или её доминирование на линии метро.

Получили распространение самые разнообразные стили граффити: объёмные, округлые буквы в виде пузырей, причудливая каллиграфия, которую трудно или почти невозможно прочесть, компьютерное и готическое написание букв, буквы в 3D и изображения с использованием персонажей комиксов. Способность создавать сложные работы отличает тэггера от художника граффити, граффитчика. Тэггер пишет небрежно, граффитчик сотворяет искусство.

Всё большее число художников привлекали огромные возможности поезда в метро, как с визуальной точки зрения, так и благодаря наличию потенциальной публики. Они хотели создавать «искусство подземки», стать участниками этой новой формы искусства. Несмотря на сильные протесты властных структур, представителей движения анти-графффити в Нью-Йорке, стиль «искусства подземки» процветал и вскоре оказал влияние на художников во всём мире.

«Искусство подземки» в наши дни определяется термином *sgrausan*, (работы, созданные с помощью аэрозольной краски из баллончиков), так как один граффитчик не может выполнять весь объём работы на вагонах метро, ибо существуют законы, полиция и опасное окружение в складских помещениях метро, депо поездов и в подсобных помещениях станций. Поэтому он работает с помощниками. Ирония в том, что последним нововведением *sgrausan* было «перевозное искусство», когда граффитчики расписывают вагоны для перевозки товаров, в надежде, что их произведение будет путешествовать по стране и всему континенту.

При объяснении феномена граффити возникают два главных вопроса: кто несёт ответственность за граффити и почему граффитчики создают *sgrausan* искусство. К удивлению большинства людей созданием искусства граффити занимаются не только подростки, молодые представители низших, беднейших городских слоёв Америки. Половина граффитчиков происходит из семей представителей среднего класса. Граффитчики существуют во всём мире. И всё же повсеместно авторами граффити, как правило, являются подростки, особенно живущие в Нью-Йорке. Граффитчики ранжируются от ультра-богатых до ультра-бедных, от 12-ти до 30-ти лет. Среди граффитчиков есть художники-мужчины и художники-женщины.

В прошлом граффитчики обычно работали индивидуально, но увеличение размера и сложности выполнения работ заставило художников работать группами (от трёх до десяти и более членов). Присоединиться к группе может автор, показавший свой потенциал, оригинальный стиль. Во главе группы – король или королева, обычно признанный лучшим художником группы.

Почему люди стремятся создавать граффити? Главная причина – перспектива славы и признание художественного таланта. Граффити также является формой самовыражения. Искусство как «живописание» – творческий метод коммуникации с другими райтерами и обычной публикой. Граффити воплощает идентичность художника, экспрессию и его идеи. Суждения основываются исключительно на художественном мастерстве автора. Этот тип коммуникации имеет большую ценность, потому что связывает людей, независимо от культурных, лингвистических или расовых различий, причём так, как никакая другая форма искусства. Создавая искусство граффити в команде, группа выстраивает работу так, чтобы её члены стремились добиться общих целей. Одни граффитчики относятся к типу репрессивного политического и экономического порядка. Другие считают себя революционерами, выступающими против установок арт-рынка или галерейной системы. С их точки зрения, к искусству следует причислять не только произведения, которые демонстрируются в галерее, санкционированные куратором, но и работы, созданные на улицах. Многие граффитчики рассматривают свои творения в общественном и частном пространствах как протест против западных ценностей капиталистического общества и наслаждаются тем, что они делают.

Граффити – не спонтанная деятельность как райтинг в форме детских почеркушек, каракуль. Завершение работы или её создание требует от автора большого воображения, планирования и усилий. Граффитчик сначала делает набросок, продумывает размещение различных элементов, персонажей и выбирает цветовое решение. Затем художник находит подходящую поверхность и снова делает предварительный набросок, намечает цветовую композицию и орнаментацию и завершает работу.

Искусство граффити не только активно вовлекает людей в общение друг с другом, но оно также и вносит вклад в создание приятного окружения в сообществе, используя поверхности, непривлекательные для рассматривания, прежде всего стены покинутых зданий. В примерах аэрозольного искусства можно обнаружить эстетические свойства и намерение автора создавать искусство. Единственное различие между произведениями, находящимися в музее или галерее и искусством граффити заключается в определении местонахождения граффити и его презентации: не в музее или галерее, а на улице.

Действительно местонахождение и презентация являлись главными препятствиями для безоговорочного признания *sgraffito art* (работы, созданные с помощью аэрозольной краски из баллончиков) искусством. Нельзя отвергать искусство граффити лишь потому, что оно не представлено в традиционном месте и в привычной манере, то есть в музее и галерее, когда картины показываются в рамках. Нахождение граффити на стене зданий или в складских помещениях метро, где они выполнены без разрешения, лишь позволяет отнести такие работы к невостребованному искусству, которое можно назвать вандализмом, что вовсе не дисквалифицирует его как искусство. Ведь речь в основном идёт об использовании нетрадиционной поверхности. С другой стороны, аспект вандализма искусства граффити можно рассматривать как уникальное свойство, а не принижающую особенность художественной формы, потому что как вандализм искусство граффити имеет временный характер. Крупная работа граффитчика (использовались 20—30 баллончиков с аэрозольной краской), которая создавалась восемь часов, могла быть уничтожена за несколько минут. Конечно, не все образцы искусства граффити – качественные примеры художественной формы. И не все картины в музеях и галереях являются качественными образцами живописи, а порой их и вовсе нельзя назвать искусством.

Работы граффитчиков также критикуют за то, что их трудно понять и интерпретировать. Но то же самое можно сказать и об абстрактном искусстве, работах Пауля Клее и кубистических картинах Пикассо. Как правило, искусство переносит нас в другие миры в подходящих пространствах (особая атмосфера в галерее, затемнённый зал оперного театра) – то есть мы находимся в помещении, в котором должно что-то произойти. В искусстве граффити всё не так. Оно появляется внезапно и в неожиданных местах. Когда мы это понимаем, то перенесемся в эти другие миры во временном периоде и в месте, в котором не привыкли делать это. Зритель встречается со *sgraffito art* поразительным образом. Насколько шокирующим и удивительным показался бы нам цветной расписанный поезд, продвигающийся через тусклые, унылые станции и грязноватые населённые пункты Нью-Йорка. Граффити и его разновидность *sgraffito art* – художественная форма, полностью открытая для публики, потому что не замыкается в границах и «законах» музейной или галерейной системы. Возможно, это её единственное преступление. Поскольку искусство граффити постоянно не демонстрировалось в музеях и галереях, часто по этой причине его не считают искусством. Но даже такая критика продолжалась недолго, потому что вскоре появились инстанции, где мир искусства признавал граффити как искусство. В 1970-е галереи в Нью-Йорке и Европе обратили внимание зрителей и специалистов на граффити.

Lee Quinones, выдающийся райтер из Нью-Йорка, первый полностью расписал поезд. Его пригласили выставить свою работу на холсте в галерее Клаудио Бруни Медуза в Риме. А арт-дилер Яки Корнблит из Дании помог в карьерном росте нескольким граффитчикам

в 1984-1985-м, показав их работы в Музее Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме. Жан-Поль Баскья сотрудничал с Энди Уорхолом в совместном создании картин. А в 1996-м Барри МакГи, получившем известность своим тэгом» «Twist», заказали настенное граффити для Музея современного искусства в Сан-Франциско.

Как только граффити ввели в мир искусства, обозначились две тенденции. Согласно первой, мир искусства коллекционеров, дилеров, кураторов, художников помогает граффитчикам развивать свой стиль, накапливать знания в сфере искусства. Вторая тенденция показывает, что экспонирование граффити помогло его распространению по всему миру. В Лос-Анджелесе и Чикаго признали талант граффитчиков, предоставляя средства для легального искусства граффити, что благоприятствовало быстрому продвижению новой художественной формы и позволило уменьшить число работ граффитчиков, которые в городе рассматривались как вандализм.

Street art

Street art (уличное искусство) – такое название дали масс-медиа необычному направлению, виду искусства, которое можно обнаружить в общественных местах. В работах художников street art улица используется как существенный элемент для осознания их значения. То есть улица становится материалом искусства или контекстом искусства таким образом, что любая интерпретация даёт отсылку к способу, согласно которому такое использование улицы придаёт произведению определённую значимость. Если это так, то уличное искусство должно использовать улицу. Это означает, что искусство, которое демонстрируется в традиционных галереях или других пространствах, не является street art. Его мог бы создать уличный художник. Но как? Уличные художники также могут делать хот-доги или сочинять народные песни. Они могли бы даже выглядеть как любые представители различных профессий, которых можно встретить на улицах. Но это не street art. Это галерейное искусство, маскирующееся под street art. Стали жертвами обмана многие покупатели, заплатившие крупную сумму за «street art», которое в действительности является галерейным искусством. Это безобразное по исполнению галерейное искусство вовсе не претендует на то, чтобы его называли плохое street art. В действительности, возможно, это было изначально очень хорошее street art. Поэтому автора пригласили сделать ту же самую работу, которую он представил на стене улицы, для выставки в галерее. И получился, к сожалению, неудачный пример галерейного искусства.

Таким образом можно сделать вывод: чтобы увидеть, понять, осмыслить street art во всём его блеске, сложности, критик, документалист, фотограф должны зафиксировать специфический способ, с помощью которого автор произведения street art использует улицу, дабы придать своему творению неповторимую значимость. То есть необходимо поймать специфический уличный контекст произведения, проиллюстрировать способ его взаимодействия со зрителями или показать, как смысл, значение зависят от специфического сообщества или квартала, в котором создано street art. Многие критики, эксперты ошибочно полагают, что не существует различия между галерейным искусством и street art, что street art – просто искусство на улице и никаким образом не зависит от улицы. Такой подход вынуждает критика или фотографа полностью игнорировать специфическое отношение к работе на улице.

У каждого художника, занимающегося street art, свои личные, самые разнообразные мотивации. Для одних – это форма борьбы с несправедливостью, злом, насилием, критика или попытка уничтожить частную собственность, защищая улицы и площади. Другие рассматривают город как место, в котором через сотворение искусства можно выражать собственные эмоции и использовать пережитый опыт. У street art намного более широкая публика, чем у традиционной галереи по искусству.

Что такое street art? Это движение, направление, более определённо – проявление экспрессивной, выразительной художественной формы? Или же это – нечто большее? На эти вопросы нет однозначного ответа. И всё же можно с уверенностью сказать, что street art стало неизбежным интегральным элементом современного искусства. Важно освободить эту сферу творческого самовыражения от двусмысленностей. Граффити с притягательными надписями, обычно непонятными и подписями на стенах, хотя и имеет общие истоки со street art и использует общие техники, не является street art. Художники, живописующие мадонну, не создают street art. И те, кто оформляет и декорирует магазины, не сотворяют street art. Не являются художниками street art и специалисты по художественному оформлению местных административных зданий. Это скорее монументальное городское искусство. Так что же такое street art? Не существует официального определения street art. Тем не менее у экспертов есть общая идея в отношении street art. Они выявляют характерные черты street art, которые помогают определить этот феномен.

Прежде всего street art – это анархический акт, более приближенный к культуре панк, чем к поп-арту, даже, если заимствует из поп-арта техники, общие для рекламы и промышленного дизайна. Художники street art используют для создания работ аэрозольную краску из баллончиков, акрил, темпера, перьевую ручку, карандаш, кисти и краски, даже применяют вязальный крючок и керамику. Street art – это сложный феномен, которому нельзя дать определение, основанное на использовании той или иной техники. Оно возникает из контекста. Вмешательство художников всегда тесно связано с окружающей средой, где создаётся работа. Произведения художников street art не являются ни частными, ни общественными. Их можно определить с помощью различных названий: они принадлежат художнику, но ещё более месту, где демонстрируются. Они принадлежат тому, кто их фотографирует или модифицирует и тому, кто их ворует. Street art всегда связано с политикой, поскольку художники street art работают на поверхностях зданий, принадлежащих городу.

Стимулом для развития street art стал тот факт, что оно оказалось недоступным для функционирования в рамках официального искусства, кажется далёким, довольно сложным и трудным для восприятия. И занимались им немногие избранные. И очень мало людей его понимают. Эта специфическая особенность обусловила появление художников, действующих более или менее спонтанно, различающихся по образованию и происхождению, которые используют различные поверхности города: барьеры, слепые стены, заброшенные здания, заборы, цистерны, перила. Художники street art не стремятся к декоративности, не желают украшать окружающую среду. Главное для них – передать послание.

Распространение фотографии и цифровых средств и появление интернета радикально изменили смысл street art. Произведения, которые должны были затеряться в течение нескольких месяцев или даже нескольких минут, сегодня выживают в цифровом варианте и продолжают существовать даже после их уничтожения. Это позволяет понять эволюцию художника, познакомиться с его эстетическими критериями и прежде всего признать его. Street art с начала 21 века становится всё более зрелым, потому что обладает живой историей. И творческий потенциал художников значительно вырос, и публики стало больше, более внимательной и специализированной. Какой инструментарий использовать для суждения о street art, которое не имеет заказчика, не имеет места, предназначенного для демонстрирования и не имеет экономической составляющей, за исключением стоимости материалов?

Большое значение street art заключается в том, что оно побуждает того, кто его рассматривает, давать собственное эстетическое суждение, не навязанное масс-медиа. И противоположное тому, которое возникает при посещении музеев современного искусства, где зритель оказывается перед произведением и стремится понять его значение, даже, если экспонируемая работа не соответствует эстетическим критериям зрителя. Чтобы продолжить своё существование, произведение художника street art должно нравиться, иметь значение, смысл, привлекать внимание. Однако в работе художника street art отсутствуют элементы, настраивающие на благодушный лад, внушающие доверие, потому что всегда оно пребывает в равновесии между творческим жестом и актом вандализма. И зритель должен решать, искусство это или нет и определить, прекрасное или безобразное перед ним творение художника street art.

Художник street art, почти всегда скрывающийся за псевдонимом, чтобы выполнить работу, должен платить из своего кармана. Существует также риск наложения штрафа, воровства или уничтожения произведения каким-то безумцем. Так, кто же он, художник street art? Персонаж, который отказывается от денег и успеха? Не всегда. Многие художники street art функционируют в сфере официального искусства, создают произведения при поддержке галерей, специализируются и получают престижные заказы. Однако, для того, чтобы иметь право называть себя «художниками street art», их творческий рост должен осуществляться исключительно благодаря произведениям, созданным на улице.

Так итальянский художник Blu, который считается одним из самых крупных представителей street art, получил перспективные заказы от таких знаменитых учреждений искусства как Тейт Модерн в Лондоне и МОСА (Музей современного искусства) в Лос-Анджелесе и продал через галереи небольшие сериграфии. Однако большая, самая значительная часть его творчества осуществлена с помощью спонтанного вмешательства в пространства городов, на стенах безликих зданий. В последнее время на него обратили внимание крупные ежедневные издания. Британская «Guardian» причисляет его к десяти лучшим художникам street art в мире и отмечает, что его творения котировались бы также высоко, даже, если бы он не выезжал за пределы Италии, где создавал гигантские произведения в Риме, Болонье, Милане, Флоренции, Турине, Вероне...

Именно из-за быстроты технического исполнения и предпочтении, привычки художников работать без разрешения, street art обладает таким космополитизмом. Сцены из повседневной жизни Alice Pasquini, жестокие сатирические композиции Hogre и «афиши по трафарету» Sten & Lex можно обнаружить, как в Риме, так и в Барселоне, Кёльне и Париже, Нью-Йорке и Тель-Авиве. Это лишь несколько художников street art можно наблюдать развитие собственных школ с талантливыми представителями.

Конечно не все художники street art оригинальные или интересные, одни обладают отличной техникой, в произведениях других прочитывается ярко выраженный творческий потенциал. Художники street art в различных странах, благодаря количеству работ, распространению, сотрудничеству, инновации, способствовали появлению этого одного из самых интригующих движений искусства в 21 столетии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.