

Н.Л. ШУСТОВА

Преподаватель кафедры МДЖ МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ulisska@mail.ru

N.L. SHUSTOVA

Lecturer of the department of MDG of the Stroganov Academy
(MGHPA)
e-mail: ulisska@mail.ru

СТЕНЫ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ

THE WALLS WHICH SPEAK

Автор обращается к истории граффити в попытке найти параллели между искусством граффити в прошлом и настоящем увидеть корни современного уличного искусства в истории русского авангарда, отмечает полярность оценок к этому явления: от отношения к нему как к искусству — до обвинений в вандализме, подчеркивает необходимость понимания эмоционального, социального и художественного контекста послания.

The author concerns history of graffiti in an attempt to find parallels between the art of graffiti in the past and present, to see the roots of modern street art in the history of Russian avant-garde, points out the polarity of attitudes towards this phenomenon; from treating it as a work of art to accusations in vandalism, stresses the importance of understanding the emotional, social and artistic context.

Ключевые слова: граффити, уличное искусство, городской контекст, настенная живопись, античное и современное граффити, феномен стены в граффити.

Keywords: graffiti, street art, urban context, wall painting, ancient and contemporary graffiti, phenomenon of the wall in graffiti.

Я удивляюсь тебе, стена, как могла ты не рухнуть, а продолжаешь нести надписей столько дрянных?

Надпись на стене в Помпеях. (Др. Рим. I век н.э.)

Потребность писать

Дать четкое определение, что же такое граффити, очень трудно, но большинство исследователей сошлись на том, что это — средство коммуникации, основной характеристикой которого является публичный и неофициальный характер. Это своеобразная альтернатива традиционным способам выражать свое мнение. Потребность писать и рисовать в общественных местах сопровождала человека с начала его истории. Доисторические петроглифы, наскальные росписи, украшавшие пространство городской среды почти всех древних цивилизаций свидетельствуют о врожденном интересе к творчеству и общению. Живопись — это след, отпечаток, это мир, где сплетаются воедино реальность и суеверие, прошлое и будущее.

Стена — уличный холст

Существует сентиментальная связь между искусством и стеной. Стена, которую при свете костра древний человек покрывает сценами из повседневной жизни, пытаясь осмыслить свое существование. Стена, которая, в современном мире является пространством для различных форм народного самовыражения: от благополучия до гнева, от надежды до отчаяния, от протеста и высмеивания политиков до суровой констатации действительности.

Стена — символ стойкости и постоянства, защиты и опоры [23]. Великая китайская стена. Кремлевская стена — живая память о героях разных эпох. Но есть у стены и обратная сторона, теневая, которая символизирует жесткое ограничение, духовную неволю, непреодолимую преграду и разделение. В мифологии самые надежные стены разделяют мир живых и мертвых. Доступ в прекрасные мифические страны и города, аллегии земного рая, преграждают неприступные стены. В то же время, знаменитая Стена Плача служит своеобразным почтовым ящиком, небесной канцелярией: каждый человек, желающий обратиться к Всевышнему в письменной форме, может оставить между ее камнями записку с горячими мольбами и пожеланиями.

В XX в. «стараниями» политиков стена сделалась символом искусственного разделения, отчуждения и неприязни. Берлинская стена — детище холодной войны — выросла в 1961 г., обозначив противостояние двух систем, став материальным воплощением виртуального «железного занавеса». В 1986 году Кейт Харинг сделал граффити длиной в 300 ме-

Рисунок 1. К.Харинг. Граффити на Берлинской стене

Рисунок 2. Бэнкси. Граница между Израилем и Палестиной.

«Если мы умываем руки в борьбе между сильными и слабыми, мы встаем на сторону сильных, мы не остаёмся нейтральными»

тров в западной части Берлинской стены (рис. 1). Невозможно сломать стену — но можно «уничтожить» ее, изобразив другое пространство [9].

Стена между Израилем и Сектором Газа — тюрьмой под открытым небом. Граффити Бэнкси на уцелевших стенах домов превратили эту границу в пространство, которое взывает к миру. «Если мы умываем руки в борьбе между сильными и слабыми, мы встаем на сторону сильных, мы не остаёмся нейтральными» (рис. 2).

В любом древнем, а особенно в современном обществе, государственная машина стремится брать под контроль протестные группы и отдельных маргинальных личностей, которые, в свою очередь, сопротивляются и уходят в «подполье», «подписывая» свою территорию. Идеалы потребительского общества, засилье гигантских рекламных щитов побуждает современных молодых граффитчиков вторгнуться в общественные места с брызгами и яркими красками, утверждая новообретенную свободу мысли.

Истинный и подлинный получатель уличного искусства на самом деле является гражданином, а городское пространство становится своего рода современной агорой, в которой в самых удачных случаях все еще можно свободно выражать себя.

Древние граффити

Столетия назад русские люди, впервые увидевшие доисторические петроглифы, дали им название «писаницы», четко понимая разницу между декоративным и текстовым (зашифрованным) посланием.

В конце XX в. художники граффити называют себя «писателями», этим подчеркивая то, что считают важнейшим в своих работах.

Писаницы, то есть расписанные камни, валуны и стены пещер, обнаружили в начале XIX века, когда ученые минерологи проводили разведку полезных ископаемых. В отличие от европейских петроглифов, которые находят чаще всего в пещерах, писаницы, в основном, находят на открытой местности. Это сближает их с современными граффити, которые располагаются в общественно значимых местах.

Рисунок 3. Петроглифы на Онежском озере

Огромное количество наскальных изображений расположено по всей России: Алтай, Урал, Якутия, Забайкалье, Карелия [13]. Тематика рисунков очень разнообразна: сцены быта, охоты, разные ритуальные действия — все это можно встретить на петроглифах России. Главными героями изображений выступали звери, рыбы, звезды, разные знаки, символы, птицы и люди. Некоторые даже изображают схематически звезды нашей солнечной системы. Возникает много вопросов, ведь высеченные небесные тела были обнаружены совсем недавно с помощью современной техники (рис. 3).

В Древнем Риме на стенах домов пестрели альбумы (от латинского *albus*, -а, -um — «белый») — места для частных объявлений-граффити (легализованные граффити) [14] (рис. 4, 5). большей частью это были коммерческие предложения и реклама, вроде таких: «Продается молодой раб. Прекрасно слышит и видит, в пище воздержан и неприхотлив, честен и поведения покорного». Но можно встретить примеры пиара, политической агитации, а также отзывы о публичных домах и тавернах:

«Прохожий! Пройди до двенадцатой башни. Там Скрипус держит винный погребок. Загляни туда. До встречи».

«Антиох здесь провел время со своей Цитерой».

«Кабы ты попался нам на такие же плутни, трактирищик, воду даешь ты, а сам чистое тянешь вино».

Рисунок 4. Древнеримский альбум. I в. н.э.

Рисунок 5. Древнеримский альбум. Объявление о представлении. I в. н.э.

В Помпеях, например, под альбумы была отведена целая улица.

Назначенную под альбум стену, выходящую на улицу или площадь, тщательно покрывали белой известью, потом разделяли на равные прямоугольники, в каждый из которых можно было вписать углем или краской любой текст, какой требовался. Стоимость места для надписи указывалась тут же, на стене: угольные граффити стоили меньше, чем выполненные яркой краской. На бойких местах плата за надписи, естественно, была выше. С держателем альбума рекламодатели заранее оговаривали срок, в течение которого их объявление было бы доступно для внимания публики. Потом стена снова забеливалась, расчерчивалась и предоставлялась в распоряжение всем, кто хотел донести свою информацию до глаз римских граждан. Наносить граффити где попало не разрешалось, о чем, словно в насмешку над здравым смыслом, оповещали специальные надписи, начертанные по приказанию городских властей: «Запрещается наносить надписи здесь. Горе тому, чье имя будет упомянуто здесь. Да не будет ему ни в чем удачи».

В Великом Новгороде, в ходе расчистки росписей храмов — в Георгиевском соборе Свято-Юрьева монастыря, в церкви Спаса на Нередице (рис. 6), в Софийском соборе — были обнаружены ранее неизвестные и отлично сохранившиеся граффити, предположительно — периода XII–XIV веков (рис. 7). Например, в Георгиевском храме Свято-Юрьева монастыря изображается древнейший символ христианства и православия — парус.

София Киевская известна, в основном, своими росписями и мозаиками, в качестве источника палеографических надписей ее знают

Рисунок 6. Граффити. Церковь Спаса на Нередице. В.Новгород. 12–14 вв.

Рисунок 7. Граффити. Собор Св. Софии, Киев. 12–14 вв.

чуть меньше. А стоило бы приглядеться! Ведь эти граффити являются своего рода «вечными помянниками», ведь книги и бумаги горят, а стены Софии Киевской все еще содержат просьбы и молитвы наших далеких предков: «Господи, помози рабу Своему Георгию», «Господи, помози рабу Своему Григореву. Аминь», «Господи, помози рабу Своему Иоану грешному, иже се писа. Аминь», «Михаил убогий, а грехом богатый писал, Господи, помози ему», «Господи, помози рабу Своему Василиеву, грешному помози ему...» Среди таких молений можно встретить и лаконичное анонимное покаянное сообщение: «Блуд сотворил в свят день».

Многие граффити подписаны: «Матей писал», «Иван дьяк Давыдов» или «Писал Ставр Городятинич».

Особого интереса заслуживают княжеские автографы, расположенные на хорах собора. Ведь это место, куда в XI–XIII веках не было доступа простым смертным — здесь молилась великокняжеская семья и их приближенные. Оказывается, что и правители древней Руси не очень отставали от своих подданных в деле писания на стенах.

Но не только молитвы несут в себе древнерусские граффити софийского собора, на его стенах можно встретить записи о событиях, которые в той или иной мере поразили современников. Одна из самых драматичных

надписей на летописном языке сообщает: «В 6562 [лето] (т.е. в 1054 году нашего летоисчисления) месяца февраля 20-го кончина царя нашего...» [1, 7, 8].

Граффити декоративные и контекстные развиваются как два параллельных процесса с глубокой древности. В наскальной живописи можно увидеть рядом реалистичные изображения и символы. Письменность обладает выразительной ценностью и, как таковая, также является историческим достоянием. Прямое обращение со стен к обществу характерно для XX в.

Граффити как отражение исторических событий

Знакомясь с публикациями искусствоведов на тему граффити, приходится признать, что их исследования посвящены примерам второй половины XX в., когда этот вид уличного искусства, ставший популярным в США вместе с музыкой в стиле «Хип-хоп» стал быстро завоевывать Старый свет. Однако для русских, для советских, воспитанных на других образных и смысловых ассоциациях, западный код граффити не был близок. В 90-е граффити стали использоваться молодыми «писателями» в России, как и в странах Восточной Европы, чтобы выразить свое отношение к коренной ломке общественных отношений. В условиях краха, бесперспективности, бессилия перед надвигающейся катастрофой для молодежи и подростков граффити был едва ли не единственным доступным инструментом протеста, средством заявить о себе. Не очень понятные и не всегда красиво нарисованные ярлыки часто соседствовали или перекрывались лозунгами, написанными поверх них.

Так, например, длинный бетонный забор в районе станции Марк Савёловской ж/д был не только границей огромного «блошиного» рынка, но местом тусовки многих, в т.ч., маргинальных групп, и гигантской стенгазетой. На заборе регулярно писали лозунги на злобу дня, вперемежку с ними рисовали символы всех партий и спортивных команд, непривычные значки и какие-то шрифтовые комбинации.

Пример 20-летней давности из Восточной Европы: в Братиславе в конце 90-х многие понимали, какие перспективы ожидают страну с разваливающейся экономикой в ЕС. На стенах писали: «В Европу, але ж не з голыми задками» поверх фото политиков в соответствующем виде. Или, осознавая опасность безработицы, писали «Дайте молодёжи шанс!», рядом рисовали человека и инструменты: лопаты, пилы, топоры — символы труда.

В истории граффити были свои памятные страницы, которые сегодня изучают поисковики, историки, археологи. Спустя десятилетия,

Рисунок 8. Евреи смывают надписи за независимость против аншлюса Австрии. На переднем плане — члены молодежной организации «Гитлерюгенд». Март — апрель 1938 г.

Рисунок 9. Надписи на Рейхстаге

сделанные, пусть и безвестной рукой, эти надписи и символы взывают к нашей памяти.

Неотделимое от истории страны уличное искусство то вдохновляет и вселяет надежду, то разрушает фасад, срывает маскировку. Попытки «приручить» граффити и вместе с ним протестную молодежь — нелегкая задача для государства и общества. Возможно, необходимо лучше исследовать язык этого искусства, чтобы понять мнение народа. Мысли и мечты самых незащищенных. Ведь это — наше общее будущее.

В самые переломные и трудные годы искусство словно выплескивается на стены улиц, не желая оставаться внутри мастерских. Со стен люди обращаются к современникам. Надписи на стенах — запечатленные диалоги о том, что происходит прямо в момент события. Именно поэтому граффити исчезают в быстро меняющейся обстановке.

Пример — аншлюс Австрии. В предвоенные годы еврейское антифашистское движение было очень активным. Двести тысяч евреев протестовали против захвата Австрии фашистской Германией. Мостовые Вены были исписаны надписями против фашистов. Большая же часть населения поддерживала Гитлера. После захвата Вены начались репрессии. Евреев заставляли чистить улицы и смывать лозунги, призывающие к сохранению независимости Австрии. На фото за их работой наблюдают жители столицы Австрии (рис. 8).

Но есть и надписи-долгожители. Рейхстаг — памятник именно уличного искусства (рис. 9). От простых имен и дат до воинских подразделений, от отдельных «Ура!» до язвительных шуток-предостереже-

Рисунок 10. Окно сатиры РОСТА № 5

Рисунок 11. Парадная в Санкт-Петербурге

ний — стены обращаются к прохожим спустя три четверти века [2]. Наши люди ценой колоссальных жертв четыре года спасали Родину и весь мир от фашистов. Это был небывалый исторический опыт, осознание своей исторической миссии. Дошедшие до Берлина, Праги, Вены советские люди подписывали своими именами стены освобожденных ими городов, буквально объявляли ПОБЕДУ и СВОБОДУ. Вписали имена освободителей в память человечества.

Советские художники-авангардисты одними из первых стали декларировать необходимость вывода искусства в город, таким образом борясь с академическим застоєм, буржуазным искусством и музеефикацией. «Художественные манифесты и декреты отражали их взгляды об «обнародовании» буржуазного искусства через перемещение его объектов в городское общественное пространство и последующую их контекстуализацию». В 1918 году группой русских футуристов, в которую входил поэт Владимир Маяковский, был сформулирован декрет № 1 «О демократизации искусств», где художники призывают «взять горшки с красками и кистями своего мастерства иллиминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов». Декрет стал наиболее целостным представлением о

вторжении искусства в городское пространство и буквально означал призыв к революции в сфере искусства XX века [19].

Плакаты в окнах пустых продуктовых магазинов, которые придумал Владимир Маяковский, печатались Российским телеграфным агентством (Окна РОСТА) в виде трафаретов, чтобы любой мог их разрисовать и использовать в своем районе, городе, клубе (рис. 10). Памятником той бурной эпохи может служить чудом сохранившееся парадное в Санкт-Петербурге. Дом на ул. Ткачей был построен для рабочих текстильного завода в 1920-х годах. Есть предположение, что стены в парадной расписал пожилой художник — обитатель дома (рис. 11). Можно представить, как пестрели стены и заборы плакатами, надписями, эмблемами.

Заколоченная витрина, пустая стена — безмолвное, бесполезное пространство. Оно словно призывает к заполнению этой пустоты и превращается в говорящую стену.

Самое свободное из искусств

Граффити — самое свободное (если так можно выразиться) из средств самовыражения. Пиши, рисуй, о чем хочешь, не боясь нарушить какие-либо нормы и правила, здесь нет никаких табу и запретов. В общем, полная свобода творчества. И такое творчество чаще всего мы видим на улице (стены зданий, гаражей, подземных переходов, таксофонные кабинки, асфальтовое покрытие во дворах и т.д.); транспорт тоже используют для рисования, и, конечно, нельзя забывать про подъезды и лестницы.

Конечно, на центральной улице города вряд ли увидишь разрисованные стены, а вот других районах, как правило, в маргинальных, граффити встречается на каждом шагу [5]. Если вы хотите оценить рисунок на стенах, пройдите по подземному переходу или сходите на вокзал — это наиболее распространенные места для граффити.

Если говорить о крупных городах, то там есть так называемые галереи граффити, то есть стены, полностью изрисованные краской. Возникают такие галереи по разным причинам. Но, в основном, это места сбора «неформальной» молодежи. Например, в Питере есть несколько таких мест. Это Ротонда, подъезд дома, в котором живет Б.Б. Гребенщиков, стены двора дома № 10 по Пушкинской улице. Еще один яркий пример — бетонная ограда и подножия виадука у станции метро «Ладожская». Благодаря граффити, вся молодежь теперь знает это место, которое предназначено именно для подобных рисунков.

Граффити — это форма визуального искусства, созданная на стене. Это художественная форма с большой идеологической нагрузкой, адресованная обществу (общине, социальной группе), декларация в простых и понятных формах (саги, былины, песни, стихотворения) фактов реальной или прошлой истории, олицетворение коллективной памяти.

Коммуникативные намерения у современных и древних художников совершенно разные: у доисторических картин и граффити была повествовательная и умиротворяющая функция, то есть они рассказывали об аспектах повседневной жизни или были сделаны с ритуальной целью; произведения уличных художников одновременно передают этическое и общественно-политическое содержание и поэтому представляют собой акты денонации и протеста против несправедливостей и противоречий своего времени [12].

Граффити — это действительно искусство, искусство самовыражения, искусство нарисовать свое собственное я. Притягательность работы для «писателя» связана с тем, что он вырывает это пространство из общей концепции частной собственности и превращает стену, которая разделяет и граничит, в историю, которая объединяет, потому что она принадлежит всем.

Библиография:

1. Гиппиус А.А., Михеев С.М. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XV Международный съезд славистов (Минск, 20–27 августа 2013 г.). М.: Древлехранилище, 2013.

2. Долматовский Е. Автографы Победы. М.: ДОСААФ, 1975.

3. Запорожец О.Н. Ретро-рецензия: Moscow Graffiti: Language and Subculture by John Bushnell // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2012. № 86 (6). С. 285–289.

4. Лебедев П.И. Советское искусство в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. М.: Искусство, 1949. (Советское изобразительное искусство: монографии и исследования).

5. Маусеева Е.В. Граффити провинциального города (коммуникативный подход) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2013.

6. Михаленко Н.В. Плакаты В.В.Маяковского — единство визуального и вербального: от «Сегодняшнего лубка» к «Окнам РОСТА» // Rusistica Latviensis

5. Slavica — 2015: filoloģijas pētījumi. LU Akadēmiskais apgāds. Latvijas Universitāte. Rīga, 2015. С. 20–28.

7. *Рождественская Т.В.* Древнерусские надписи-граффити с именами новгородских иерархов в церкви Николы на Липне в Новгороде // Великий Новгород и Средневековая Русь. Сборник статей к 80-летию академика В.Л.Янина. М., 2009.

8. *Рождественская Т.В.* Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992.

9. *Самутина Н.В., Запорожец О.Н.* Городские поверхности как пространство коммуникации: прошлое и настоящее Берлина в культуре стрит-арта // Сад ученых наслаждений / отв. ред. А.Н.Дмитриев, Н.В.Самутина, Е.А.Вишленкова. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.

10. *Bushnell J.* Moscow Graffiti: Language and Subculture. Unwin Hyman, 1990.

11. *Gastman R. C.* The History of American Graffiti. Harper Design, 2011.

12. *Lunardi M.L.* Il graffito dalla preistoria ad oggi. URL: https://www.sanmicheli.gov.it/drupal/sites/default/files/materiali_didattici_utili/Il%20graffito%20dalla%20Preistoria%20ad%20oggi.pdf (дата обращения: 3.03.2019).

13. URL: <http://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/katalog-golubaja-doroga-ot-petrozavodska-do-pudozha/pudozhskij-rajon/petroglify-onezhskogo-ozera/> (дата обращения: 23.03.2019).

14. URL: http://uduba.com/6200626/chto-pisali-na-zaborah-drevnie-rimlyane?read_more=1 (дата обращения: 30.03.2019).

15. URL: <http://www.treefrog.ru/photo/category/423-spas-neredita> (дата обращения: 3.03.2019).

16. URL: <https://old.rustelegraph.ru/news/2014-09-04/Drevnie-graffiti-iz-Velikogo-Novgoroda-pokazhet-vsem-Prezidentskaya-biblioteka-v-Peterburge-18393/> (дата обращения: 30.03.2019).

17. URL: <https://www.hse.ru/news/communication/179115691.html> (дата обращения: 3.03.2019).

18. URL: <https://elitsy.ru/communities/8/262070/> (дата обращения: 30.03.2019).

19. URL: <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/mp0/mp2/mp2-463-.htm?cmd> (дата обращения: 30.03.2019).

20. URL: <https://postalovsky-a.livejournal.com/27156.html> (дата обращения: 5.03.2019).

21. URL: <http://www.sobaka.ru/city/city/77651> (дата обращения: 30.03.2019).

22. URL: http://norilsk-zv.ru/articles/drugoe_prostranstvo.html (дата обращения: 3.03.2019).

23. Энциклопедия знаков и символов. URL: <http://znaki.chebnet.com/s10.php?id=708> (дата обращения: 30.03.2019).