

В.П. ВЕШНЕВ

*Аспирант кафедры рисунка и живописи РГУ им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: wave.trk@gmail.com*

Д.Г. ТКАЧ

*Доцент кафедры рисунка и живописи РГУ им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru*

V. P. VESHNEV

*Postgraduate student of the department of drawing and painting of
the Kosygin University
e-mail: wave.trk@gmail.com*

D.G. TKACH

*Associate professor of drawing and painting of the Kosygin University
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru*

СОВРЕМЕННЫЙ СТРИТ-АРТ: ТЕХНИКИ И ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

MODERN STREET ART: TECHNOLOGIES AND CREATIVE METHODS

Художественное явление стрит-арт является неотъемлемой частью современной визуальной культуры и развивается в неразрывной связи с глобальными процессами в области изобразительного искусства и дизайна. Современные художники, становление которых происходило в среде так называемого «уличного искусства», становятся активными участниками художественно-культурного диалога, ими предлагаются новые творческие методы и приемы построения монументальных композиций, оригинальные авторские техники и новаторские подходы. Относительно новое для России художественное явление стрит-арт является перспективной художественной практикой, для освоения которой представляется необходимым

исследование международного и отечественного опыта в проектировании и создании масштабных городских монументальных художественных произведений.

The artistic phenomenon of street art is an integral part of modern visual culture and develops in close connection with global processes in the field of fine art and design. Modern artists, the formation of which took place in the environment of the so-called «street art» become active participants in the artistic and cultural dialogue; they propose new creative methods and techniques for constructing monumental compositions, original author techniques and innovative approaches.

Street art, a relatively new artistic phenomenon for Russia, is a promising artistic practice, for the development of which it seems necessary to study international and national experience in designing and creating large-scale urban monumental artistic works.

Ключевые слова: стрит-арт, уличное искусство, граффити, монументальное искусство, дизайн городской среды.

Keywords: street art, urban art, graffiti, monumental art, urban environment design.

Стрит-арт — это современная художественная практика, заключающаяся в создании художественных работ в публичном городском пространстве. В западной терминологии стрит-арт обозначается терминами: «городское (уличное) искусство», «независимое публичное искусство», а также терминами «пост-граффити» и «нео-граффити».

Существует мнение, что граффити — составная часть стрит-арта, однако следует провести грань между этими практиками, так как они отличаются как по своим задачам, так и по используемым техникам. В стрит-арте как в явлении художественного порядка гораздо большее количество используемых техник, в нем наблюдается значительное разнообразие творческих методов и приемов, постоянно развивающихся и эволюционирующих.

В наши дни стрит-арт художники используют не только аэрозольные баллоны с краской и трафарет (как в классическом граффити), но и инсталляции, уличную скульптуру, собственную печатную продукцию,

видеопроекции и, в целом, любой материал и технику исполнения, подходящую для художественной работы в публичном пространстве. Важнейшее качество стрит-арта — диалог с массовым зрителем без посредников, возможность предложить авторскую концепцию напрямую и получить быстрый отклик на нее. Стрит-арт художники зачастую не ассоциируют себя с официальными арт-институциями, но, в то же время, не противопоставляют себя традиционному искусству, настаивают на том, что являются художниками «от народа», независимо от уровня подготовки. Своим творчеством они удовлетворяют потребность идущего на смену «экономическому человеку» индустриального общества современного «эстетического человека» в городских пространствах с более высокими художественно-эстетическими качествами.

Рисунок 1. Работа Banksy с использованием трафаретов

Техника трафарета и аэрозольных баллонов с краской активно используется уличными художниками с начала 80-х годов XX в. Современные стрит-арт художники используют разнообразные материалы для создания трафаретов: бумагу, картон, линолеум, пластик и даже металл. Аэрозольные баллоны оказались удобным и экономичным средством для создания трафарет-граффити, потому что они более приспособлены для быстрого нанесения краски на поверхность. Распыление из аэрозольных баллонов при должном уровне мастерства позволяет аккуратно, без подтеков, создавать сложные, многоуровневые композиции. Техника создания трафаретов постоянно совершенствуется, и сегодня можно встретить многоцветные трафарет-граффити, созданные посредством использования нескольких цветов краски и соединенных между собой трафаретов. Подобной техникой в совершенстве владеет известный британский стрит-арт художник Banksy (рис. 1).

Отметим также, что техника аэрозольного напыления позволяет создавать изображения с эффектом иллюзорной объемности. Среди наиболее часто встречающихся тем и мотивов, выполняемых стрит-арт художниками в технике, сочетающей трафарет и аэрозольный

Рисунок 2. Характерная работа Ричарда Хааса

Рисунок 3. Работа Александро Фарто (Vhils)

баллон с краской — поп-арт, различные символические и аллегорические объекты, герои комиксов и культовые личности, музыкальные легенды, звезды телеэкрана, животные, человеческие лица, атрибутика и коды субкультур.

Современный стрит-арт объединил в себе различные направления и техники изобразительного и монументально-декоративного искусства. Ярким представителем современного стрит-арта является американский художник Ричард Хаас, который рисует «архитектуру на архитектуре». Он создает масштабные уличные фрески (муралы), изображающие городские ландшафты, фасады и перспективы фантастических зданий на торцах и стенах домов (рис. 2).

В технике современного сграффито (sgraffito, итал. — «выцарапанный») работает итальянский художник Александро Фарто. Под псевдонимом Вхилс он творит с помощью молотков, долота и пневматических перфораторов. Художник создает произведения через «разрушение». На ровной стене целенаправленно делаются выбоины, из которых в итоге получается «гравированное» изображение, создающее иллюзию объема (рис. 3).

Trompe l'oeil (фран. — «оптическая иллюзия») — техника оптической живописи. Это современная форма стрит-арта соединила в себе оп-арт и суперграфику. На уличных поверхностях, с использованием специфических приемов пространственного построения, создаются изображения, иллюзорно имитирующие объем и глубину. Представителем этого направления в стрит-арте является португальский художник Одейт (Odeith), который известен своей сверхреалистичной уличной живописью на многогранных поверхностях (рис. 4); отметим, что иллю-

Рисунок 4. Оптические иллюзии в работах Retna

Рисунок 5. Леттеринг в исполнении Retna

зорный эффект подобных произведений срабатывает только при наблюдении с определенной позиции.

Американский стрит-арт художник Джон Пью создает иллюзорные 3D «обманки» на стенах зданий и заборах. В имитации разломов изображаются панорамы, пейзажи, городские улицы, окна, двери, аллеи, люди, автомобили и так далее. С первого взгляда сложно определить, является ли данная работа изображением на гладкой поверхности. Следует признать, что масштабные глубинно-объемные иллюзии зрительно расширяют пространство улицы, внося в городскую среду акценты и элемент игры.

Один из основоположников современного леттеринга (направление в стрит-арте, использующее различные виды авторской каллиграфии) американский художник Марис Левис (Retna) создал собственную шрифтовую систему, в которой текст выступает одновременно в качестве своеобразного кода и, в то же время, исполняет роль монументального орнамента (рис. 5).

Культовый российский стрит-арт художник Павел 183 (1983–2012) в своем творчестве комбинировал традиционную технику «спрей-арта» и проецирование изображений с помощью проектора. Им была создана серия работ с сюжетными рисунками в технике коллажа на стеклянных поверхностях, а также ряд инсталляций в индустриальных зонах (рис. 6).

Новый виток в развитии цифровых технологий сказался на граффити и стрит-арт художниках, вовлекая их в процесс глобализации, с одной стороны, и приближая их к локальному зрителю — с другой. Процесс документирования процессов «уличного искусства» стал доступнее, что позволило преодолеть одну из основных проблем произведе-

дений граффити и стрит-арта — их недолговечность.

Объекты стрит-арта не только эстетически организуют общественное пространство, но и создают особую атмосферу, задают особый эмоциональный настрой в дизайне городской среды. Функция «проектирования эмоций» сближает стрит-арт с классическим станковым и монументаль-

Рисунок 6. Работа Павла 183, выполненная под мостом

но-декоративным искусством. Произведения стрит-арта предназначены для широкого зрителя, эклектичны, имеют тесную связь с актуальным искусством и массовой культурой. При всем различии в качестве исполнения они остаются произведениями эксклюзивными, несущими в себе печать живого авторского творчества.

В заключение следует отметить, что монументальные работы стрит-арт художников вносят вклад в гармонизацию урбанистической среды, становятся центрами притяжения для горожан. Современный стрит-арт выступает в роли экспериментальной площадки для передовых практик современного искусства, где художник имеет возможность прямого диалога с аудиторией. Произведения стрит-арт художников зачастую затрагивают актуальную общественную тематику, обладают способностью вносить вклад в консолидацию российского общества. Широкие перспективы для применения и необходимость повышения эстетического уровня объектов стрит-арта вызывают потребность в особой художественной подготовке специалистов данного направления, в которой сочетались бы обучение профессиональным методикам большого искусства и проектной культуры.

Библиография:

1. *Ancelet Jeanine*. The history of graffiti. London: London's Global University, 2006.
2. *Stowers George C*. Graffiti Art: An Essay Concerning The Recognition of Some Forms of Graffiti As Art // HipHop-Network. 2009.

3. *Tristan Manco. Stencil Graffiti / Tristan Manco. London: Thames & Hudson, 2002.*

4. *Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. М.: Союз дизайнеров России, 2001. 424 с.; Т. 2. 392 с.*

5. *Жердев Е.В. Художественная семантика дизайна. Метафорика. М.: Аутопан, 1994.*

6. *Иконников А.В. Искусство, среда, время: Эстетическая организация городской среды. М., 1985. 217 с.*

7. *Фрисби Д. Разрушение города: социальная теория, мегаполис и экспрессионизм. Хрестоматия по дисциплине «Современная урбанистика» / Д.Фрисби. Екатеринбург: Просвещение, 2008. 215 с.*

8. *Хан-Магомедов С.О. У истоков суперграфики и колористики / Некоторые проблемы развития отечественного дизайна. М., 1983.*