

УДК 7.036

О. С. Чернавских

г. Екатеринбург, Россия

СТРИТ-АРТ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается значение стрит-арта как одного из наиболее популярных и динамично развивающихся видов современного искусства в формировании пространства городской среды Екатеринбурга. Определяется роль граффити как самого распространенного направления Екатеринбургского стрит-арта и отмечается его социальная ориентированность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современное искусство, актуальное искусство, стрит-арт, граффити, городская среда.

O. S. Chernavskih

Yekaterinburg, Russia

STREET ART IN THE SPACE OF THE URBAN ENVIRONMENT OF YEKATERINBURG

ABSTRACT. The article discusses the importance of street art as one of the most popular and fastest growing types of contemporary art in shaping the space of the urban environment of Yekaterinburg. It defines the role of graffiti as the most common direction of Yekaterinburg street art and celebrates its social orientation.

KEYWORDS: modern art, contemporary art, street art, graffiti, urban environment.

В Екатеринбурге немало памятников архитектуры, образцов деревянного зодчества, архитектуры XIX века, конструктивистских объектов. Но нельзя не согласиться, что большую часть архитектуры Екатеринбурга составляют так называемые «хрущевки» и «брежневки». Безликие сооружения, располагающиеся как в центре, так и на периферии города, нередко становятся плацдармом для зарождения нового искусства. Стены и крыши, превращаются в холст для молодых художников, жаждущих поделиться своим мнением, заставить задуматься зрителя об актуальном или вечном.

Стрит-арт, или уличное искусство, приобрел популярность в шестидесятых годах прошлого столетия. Являясь пределом воплощения идейно-эстетических поисков XX века, стрит-арт заявляет о том, что стать художником может любой, даже

не имеющий художественного образования, оставив неповторимую метку на городской архитектуре. Стрит-арт олицетворяет собой «модернистский проект тотальной демузеефикации, предписывающий искусству полный и окончательный разрыв с каноническими формами культурного архива и заставляющий искусство искать себе место в пространстве непрогнозируемых экспериментов с городской средой» [2]. Это своеобразный протест против чистоты формы и стиля, однообразности и рациональности, это неофициальная революция.

Уличное искусство весьма многообразно. Оно включает в себя и расклейку стикеров или плакатов, и флешмобы, и инсталляции, и настенные росписи, так называемые муралы, граффити и многие другие жанры.

Находясь между искусством и ван-

дализмом, стрит-арт не дает утихнуть жарким дискуссиям о своем статусе в культуре.

Как отмечают исследователи, «стрит-арт сегодня – это попытка переосмыслить здесь и сейчас существующее городское пространство, будь то заборы или трансформаторные будки, стены жилых домов или детских садов, наполнить его новой образностью, соответствующей ритмам современной жизни» [3, с. 86]. Не случайно, сами представители стрит-арта подчеркивают, что их творчество – это социальное высказывание, которое несет гуманистический смысл. Мастерство, умение и знание дела, бесспорно, присущи ряду художников. Искусство улиц выполняет такие функции, как мировоззренческая, воспитательная, эстетическая, коммуникативная (на наш взгляд, первичная для стрит-арта).

В пользу стрит-арта как искусства говорит ряд определенных установок, некий «кодекс чести» уличного художника, сводящийся к ряду правил, например: не писать на памятниках культуры, мемориалах, надгробиях, на стенах жилых домов и машинах во избежание навязывания своих художественных пристрастий; одно из главных табу – не писать поверх чужих работ. Наличие такого свода правил придает граффити статус художественной практики внутри «уличной культуры».

Проявления же вандализма со стороны граффитистов осуждается в среде уличных художников. Примером тому может стать высказывание одного из наиболее авторитетных стрит-артистов Екатеринбурга Тимофея Ради на его странице в социальной сети по случаю нанесенных в 2010 году надписей на статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро: «Если в каждом деле можно достигнуть совершенства, то можно считать, что вандализм достиг своей вершины» [8].

«Стрит-арт – это пафосная эстетизация бунта... против всего и вся, против капиталистического жизненного уклада,

против эксплуатации, приоритета, расового и классового неравенства, полицейского насилия и произвола крупных девелоперов, неуклонного роста безработицы и социальной незащищенности и т.д.» [2]. Стоит констатировать, что не редко бунт ради бунта используется художником для личного карьерного продвижения, которое приводит стрит-артиста к музейной экспозиции и превращает его реакционное искусство в поп-арт. Для уличного художника отстаивающего саму суть стрит-арта заповедь одна: «уличное искусство существует только на улице, никак иначе» [4]. Провокация, в свою очередь, – самый сложный жанр для стрит-артиста. Тимофей Ради в своем манифесте «Все, что я знаю об уличном искусстве» говорит: «Если провокация сделана хорошо – люди обсуждают смысл поступка, а не наглость художника» [4].

По мнению Тимофея Ради, стрит-арт является оптимальным способом трансляции значимых для общества идей посредством творчества конкретного художника: «Это хороший способ рассказать о чем-то важном так, чтобы тебя услышали. Есть много вещей, которые достаточно просты, но сложно их поддерживать на передней границе сознания. Это могут быть не сложные, но важные идеи, для которых нужно найти подходящую форму. Стрит-арт имеет не ограниченную аудиторию. Уличное искусство действует там, где нет вообще никакой культуры, и поэтому оно может быть гораздо важнее, чем, например, киноclub, в котором всегда собираются одни и те же люди» [6].

Улица для художника – безграничный ресурс для творчества. Являясь искусством реакционным, выбор места экспозиции для стрит-арта становится краеугольным камнем. «Четыре главные стороны уличного искусства выглядят так: идея/место, внутреннее/внешнее, временное/вечное, свое/общее. Почему эта работа должна быть именно здесь? Каким должно быть воплощение этой идеи в этом месте?

Если место сильнее, имею ли я право этим воспользоваться?» [5]. Необходим талант и умение встроить композицию в среду. В противном случае острота поднимаемой проблемы и смысл работы не будут достигнуты. Примером такой органики может стать один из проектов Ради «Превыше всего», лозунги которого расположены так, чтобы быть не очень навязчивыми, а с другой стороны, их хорошо видно с земли.

Наиболее распространенным направлением стрит-арта являются граффити. Ж. Бодрийяр в трактате «Символический обмен и смерть» проводит параллель между рисунками на теле человека (татуировками) и рисунками на теле города. У первобытных народов татуированное тело являлось материалом для символического обмена, без них тело оставалось голым и невыразительным; покрывая же стены граффити, современный художник преобразует статичную архитектуру в живую материю [1, с. 163-164].

Ориентиром в разграничении отдельных граффити на искусство и не-искусство может служить метод, которым пользуется райтер. Например, теггинг, т.е. оставление своего имени-метки в зашифрованном варианте, по сути, является лишь средством коммуникации. Тег содержит в себе ряд данных, декодируя которые можно получить информацию о принадлежности данной территории определенному автору или команде, нередко такими тэгами пользуются контркультурные сообщества. Другим примером будут большие детально проработанные на подготовленных поверхностях работы. Места для таких работ часто легализуются по предварительному соглашению с властями, а сами рисунки выполняются по заранее разработанным эскизам.

Все чаще можно увидеть рисунки уличных художников на торцах домов, выполненные по заказу администрации. Граффити становится модным явлением современного искусства. Предприниматели, чей бизнес ориентирован на молодеж-

ную аудиторию, прибегают к граффити, с рекламной целью. Сами уличные художники отмечают, что стрит-арт является эффективным инструментом для преобразования городской среды. Помимо его социального и политического воздействия, с его помощью можно «привести в порядок городское пространство – в буквальном смысле «залатать» дырки на карте города: оживить старый неприглядный фасад, обыграть форму уже существующих городских поверхностей» [6] или создать новые объекты искусства, доступные широкой аудитории.

Современные граффити уже давно расширили свои пределы, выйдя из рамок написания только имени автора. Все чаще граффити становятся сюжетные композиции, приближая этот жанр к монументальной живописи.

Екатеринбург обретает свое лицо в сфере уличного искусства. Уже сложно представить себе город без «Абатуров» на проспекте Ленина, без регулярно обновляющихся и пополняющихся работ в подземном переходе на «Плотинке» и других. Все они стали неотъемлемой частью Екатеринбурга, его действительностью. Многие работы становятся излюбленными городскими фонами для фотосъемок, другие заставляют улыбнуться, некоторые напоминают о действительности, в которой есть место порокам и несправедливости.

Стоит отметить, что работы Тимофея Ради признаны на мировом уровне. «По достоинству отмечены ценителями искусства из самых разных уголков мира произведения художника, например, нарисованные огнем портреты советских воинов. Радя стал лауреатом премии "Новая генерация" от организации StellaArtFoundation за свой проект "Превыше всего", в рамках которого он гигантскими буквами написал на городских крышах многозначительные лозунги» [5]. Еще одним ярким представителем уличного искусства в Екатеринбурге является Слава PTRK, чей портрет патриарха Ки-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

рилла с копилкой в голове, стал одной из самых обсуждаемых работ автора в 2010 году.

Отметим также, что для некоторых уличных художников Екатеринбурга стимулом к творчеству является возможность посредством своих работ остановить тех людей, «которые обычно только в пол смотрят» [6] и если у них появились вопросы, что-то резонировало в душе, разуме, то работа художника была создана не напрасно, даже если она просуществовала совсем недолго.

Суть отношения стрит-арта к городской среде Тимофей Радя понимает так: «Улицы пусты, и в Екатеринбурге это особенно заметно... Я стремлюсь очеловечить улицы и что-то привнести в них. Улица ни за кем не закреплена, она принадлежит всем и каждому, и при этом часто оказывается ничьей... Архитектурные концепции, которые легли в основу планировки многих советских городов в своё время, были живыми и интересными, но сейчас пребывают в состоянии клинической смерти. Нужно заново вдохнуть жизнь в эти идеи, вернуть им чистоту или заменить их чем-то новым. Уличное искусство в этой ситуации – как живая вода» [8].

Для Екатеринбурга стрит-арт – это не только граффити. Часто на улицах города можно увидеть арт-объекты, выполненные с использованием книг, например, инсталляция посвященная Бродскому, портрет Маяковского, выполненный из поэтических сборников поэта. В ходу газеты, как в проекте «Передовицы», посвященном празднованию очередной годовщины полета Гагарина в космос. Фотографии, проект «После войны». Уличное искусство в Екатеринбурге так же представлено сложнейшими, по своему исполнению, ин-

сталляциями, с применением строительной техники, сварки и прочего. Являясь направлением современного искусства, стрит-арт Екатеринбурга привлекает внимание и к проблемам сохранения исторического прошлого города, к архитектурным памятникам, которые еще живы и к тем, которых уже нет.

С 2010 года ежегодно в городе проводится фестиваль уличного искусства «Стенография», объединяющий уличных художников Екатеринбурга и других городов России, а так же других стран. Благодаря фестивалю город пополнился яркими и интересными работами. В 2013 году в Екатеринбурге открылась галерея уличного искусства «Свитер», собирающая в своих стенах лучших представителей стрит-арта и современного искусства. За три года своего существования (закрыта в 2016 году), галерея стала одним из популярнейших культурно-досуговых мест Екатеринбурга, что, безусловно, свидетельствует о востребованности данного направления современного искусства в городе. Некоторые работы попали в галерею с улицы, то есть были восстановлены авторами. Но работы из галереи тоже попадают на улицу, самым ярким примером стала работа Миши Кипяткова – зеркальная «Птица мира», поселившаяся на фасаде галереи Артптица на улице Белинского.

Сегодня стрит-арт является неотъемлемой составляющей в организации городской среды Екатеринбурга, органично вписывается в динамично развивающееся городское пространство и становится его отличительной чертой. Все больше отмечается работ-долгожителей, что свидетельствует о признании общественностью творчества городских художников как важного культурного элемента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000.– 387 с.
2. Гольинко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды // Художественный журнал. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/225> (дата обращения)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ния 20.03.2017)

3. Мурзина И.Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультурный потенциал. Монография. – М.: Издательство Перо, 2014. – 197 с.
4. Радя Т. Все, что я знаю об уличном искусстве. URL:<http://t-radya.com/street/39/>(дата обращения 25.02.2017)
5. Савина А. Художник Тима Радя о стрит-арте. URL:<http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/191153-radya>(дата обращения 01.03.2017)
6. Стрит-арт агентство Kreakfish. URL: <http://http://www.kreakfish.ru/>(дата обращения 20.03.2017)
7. Тимофей Радя – Streetartist. URL:http://nashural.ru/ural_characters/timofei-radya.htm(дата обращения 20.03.2017)
8. Тимофей Радя. URL: https://vk.com/vizer?w=wall2526967_8339 (дата обращения 01.11.2016)
9. Художник Тимофей Радя – о том, почему горожане должны выйти на улицы. URL:<http://www.the-village.ru/village/city/city-interview/141743-radya> (дата обращения 10.03.2017)