

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №149
Московского района г. Н. Новгорода

Научное общество учащихся

Граффити - альтернативный вид искусства

Выполнила: Зуева Алина
Ученица 9 а класса
Научный руководитель:
Еремина М.В.
Учитель МХК

Н. Новгород
2010

Содержание

Введение.....	3
ГЛАВА 1.	
1.1 История развития	
граффити.....	4
1.2 Стили	
граффити.....	11
1.3 Стрит –	
арт.....	16
ГЛАВА 2.	
2.1 Граффити в	
России.....	18
2.2. Граффити в Нижнем	
Новгороде.....	23
ГЛАВА 3	
Заключение.....	29
Список используемых источников и	
литературы.....	30
Приложения.....	32

Введение

Проходя мимо старых домов, гаражей, тоннелей, не редко замечаешь что то очень яркое и большое. Останавливаешься, что бы разобрать что же изображено на старой стене, и перед тобой встает целая картина, но разобрать деталей, а порой и рисунка в целом невозможно. Мне стало интересно как и почему вообще люди стремятся изобразить что то подобное. Трудно поверить, что первые "граффити" - надписи и рисунки в первоначальном значении сатирического и карикатурного характера были обнаружены на античных памятниках и древних сосудах. Еще пещерные люди изображали на стенах своего жилища картины, как раз это и является первым граффити. Как проявление "низового" творчества, "граффити" заинтересовало многих художников, стремившихся освободиться от условностей и стереотипов. В нынешней молодежной культуре эта тема занимает далеко не последнее место. Их цель в первую очередь привлечь внимание прохожих. Эта тема заинтересовала меня, ведь граффити - это альтернативный вид искусства. Я решила расширить узкий спектр знаний об этом, ведь сейчас это очень актуально.

Мне бы хотелось узнать как можно больше из истории граффити и исследовать один из самых интересных на мой взгляд стилей.

Глава 1

1.1 История развития граффити.

Слово "граффити" происходит от итальянского "graffito", то есть "нацарапанный". Иным уличным художникам такая этимология не по нутру. Что ни говори, между надписями типа "куплю-продам", обнаруженными при раскопках на стенах римского форума и современным искусством граффити дистанция огромного размера. Дистанция не столько даже временная, сколько стилистическая. Да и "царапать" среди серьезных мастеров нынче не принято: наждачная бумага или, скажем, сверло с алмазным наконечником уместны в руках вандала, а не художника. И все же граффити родом именно оттуда - из выведенных умелой рукой надписей типа : "Здесь были Киса, Фуфел, Килрой..." Конечно, не все надписи были столь бесхитростными. Попадались среди них проникновенные посвящения, и магические формулы. В течение столетий безымянные авторы изливали на стенах душу, признавались в вечной любви даме сердца и кляли последними словами неугодных правителей. Иной раз граффити становилось источником вдохновения. Работы Джоана Миро и Пауля Клее близки по стилю "картинам" уличного творчества. Пикассо ценил в "граффити" "предельный лаконизм, использование минимального количества графических элементов для обозначения лица, фигуры человека". Слово "рок" (в смысле, "судьба"), начертанное на стене Собора Парижской богоматери, сподвигнуло Виктора Гюго на написание знаменитого романа. Американские индейцы и племена Майя также увлекались росписью плоских поверхностей. Но сегодня граффити ассоциируется в первую очередь с альтернативной формой городской культуры. До 70-х годов нынешнего столетия граффити

воспринималось, как исключительно словесная форма самовыражения. Специалистов волновало "Что и зачем пишут люди на стенах?" (название одного капитального "граффитоведческого" труда). Вопрос "Как" ученые умы занимал мало по той причине, что сами граффитисты на "как" внимания практически не обращали. "И слова пророков написаны на стенах подземки" - поется в известной песне Саймона и Гарфандела¹ конца 60-х годов. Но новые пророки с нью-йоркских улиц были еще и художниками, они говорили не одним словом, но и цветом, и линией тоже. Граффити, каким мы его знаем сегодня, зародилось в Нью-Йорке как часть хип-хоп культуры. Родоначальники жанра использовали самые обычные маркеры и аэрозоли, которые нередко "заимствовали" у зазевавшихся продавцов в магазине. Немало рабочих инструментов изготавливалось собственноручно. В ход шло буквально все: от специальных составов для покраски обуви до штемпельной краски. В качестве корпуса для начинки использовался отслуживший свое баллончик из-под дезодоранта. Есть, конечно, среди граффистов и "чистые" художники, черпающие вдохновение буквально во всем: от библейских сюжетов до комиксов и телепостановок. Но большинство уличных мастеров обозначают свое амплуа по другому: "писатель" или "шифровщик". Исторически это писательство развивалось из так называемых "тэгов" - стилизованных "автографов" или авторских логотипов по нынешним меркам, довольно простеньких по форме и, соответственно, исполнению. Так что всякий начинающий писатель именно в качестве "тэггера" постигает азы мастерства. Идеальными объектами для художеств нью-йоркских стали поезда подземки. Граффити обрело скорость. Оно стало мобильным и отныне не ограничивалось стенами школ и туалетов. Послание, начертанное на вагоне подземки, могли увидеть в разных районах многомиллионного города. В 1975 году удивленной публике предстало "полотно" размеров в целый вагон, а год спустя - с состав. Особой любовью у граффитистов пользовались

¹ Самый успешный дуэт 1960-х, состоявший из [американских](#) музыкантов [Пола Саймона](#) и [Артура Гарфандела](#).

плоские вагоны старого образца и белые поезда. Самыми же "неподходящими" считались бруклинские вагоны из гофрированной стали. Впрочем, для особо настойчивых и это оказалось препятствием. Власти все это пришлось не по нутру. Дело не только в извечном начальничьем "не положено" - немало граффистов, и в самом деле, не столько творили, сколько хулиганили, лихостью компенсируя отсутствие мастерства и вкуса. В середине 80-х "подземное" начальство" выжило-таки граффистов из своих владений. "Есть множество юных умов, которым есть что поведать миру. Но все, что они сотворили, затирается машинами-монстрами МТА", - подвел горестный итог в одном из своих поэтических опусов известный рэппер и уличный художник Futura-2000¹. Нью-Йорк уже не считается мировой столицей граффити – шесть лет назад этот титул "отобрал" у него Лос-Анджелес, но Нью-Йорк по-прежнему почитается как "колыбель" граффити. Именно там родился мир уличного искусства - со своей техникой, стилем и сленгом. Вообще-то, точнее было бы сказать - стилями. Ведь граффити - это множество направлений и течений. От считающихся ныне уже не модными "надувных"² букв мастеров "старой школы"³ до невероятно изощренного, требующего немалого мастерства и сноровки "wild style", в котором причудливые письмена сплетаются по прихоти автора в невероятно сложные узоры (одним из основоположников wildstyle'a, и всего граффити как направления, является Tracy 168⁴), не говоря уж об индивидуальной манере. "Стиль, - замечает Генри Челфант, автор книги "Subway Art"⁵, - для всякого "писателя" - понятие вполне конкретное. Определяется оно, прежде всего формой самих букв и тем как они сплетаются". А техническое мастерство и индивидуальный стиль достигаются бесконечными часами упорнейших тренировок. "Не существует легких способов для освоения сложного стиля, и

¹ Один из легендарнейших личностей в мире граффити. Родился в 1952 году. Настоящее имя Бэнни Бланко (Benny Blanco).

² Один из первых стилей в граффити бабл (Bubble).

³ Old school - стиль появился в 1970 и в начале 1980 г.

⁴ Майкл Трейси. Родился в 1958 году. Считается «сочинителем Oldschool» от Нью-Йорка, начал тип «Wildstyle» надписи на стенах.

⁵ Книга "Subway art" по праву называется "библией граффити". Первый раз была издана в 1985 году.

время, которое ты тратишь на учебу, не заменишь ни чем, - пишет Челфант - Лучшая учеба здесь - это повторение. Ты должен еще раз пройти всю историю искусства граффити. От простого к сложному". Как впрочем, и "черновик", куда заносятся и где потом бесконечно шлифуются новые идеи. Символичное название одного документального фильма, посвященного граффити, - "Война стилей"¹. На заре современного уличного искусства основное средство в этой войне было простым и незамысловатым: поверх работы конкурента наносилась собственная картинка или надпись. Иногда - за неимением времени, средств или таланта поступали еще проще: неугодное граффити жирно перечеркивали крест-накрест. Одно время в Нью-Йорке была даже команда ТСО, то есть "the cross outs" (англ. "cross out" - "вычеркивать").), которая, судя по названию, решила объявить войну всем без исключения. Сейчас подобная манера считается ребячеством, непростительным для настоящего мастера. Есть два более цивилизованных способа выяснения отношений. В одном случае конфликтующие стороны за определенное время (от нескольких часов до дня) должны "заполнить часть стены". Выигрывает тот, чья работа будет признана лучшей. При другой форме разрешения спора решающим фактором является не качество, а количество. Творцам отводится определенный участок в городе. Оговаривается время - обычно от недели до месяца. Кто сумеет "освоить" большую площадь, провозглашается победителем. И в том и в другом случае в качестве арбитра приглашается третий граффист или "команда". О вознаграждении договариваются заранее. Чаще всего проигравший расплачивается с победителем красками и прочими материалами. Иногда он лишается права писать свое имя или подвергается физическому наказанию - почти символическому. Ритуал здесь важнее, собственно, насилия. Былая непримиримая борьба с властями и друг с другом наложила свой отпечаток и на "писательский" стиль. К примеру, так называемые "blockbusters" -

¹ Документальное видео о хип-хоп культуре и о тех подростках, которые стояли у её корней. Фильм был снят Тони Сильвером (Tony Silver) в 1982-ом году. В 1984-ом [фильм](#) получил главный приз, как документальный [фильм](#) на фестивале "Sundance".

огромные, "квадратные" буквы, слегка наклоненные вперед или назад и исполняющиеся обычно в двух цветах - вполне подходящее оружие, будь то борьба с чужим граффити или девственno чистым вагоном муниципальной подземки. Делай - раз! Делай - два! и вот вам, пожалуйста : максимальный результат за минимальное время. К тому же огромные буквы как нельзя лучше соответствовали самой сути граффити этой эпохи первоначального накопления опыта. Чье имя больше - тот круче. История граффити как искусства, как стиля началась с того самого момента, когда "писатели" вдруг осознали одну очень простую вещь : вывести свое имя "универсальными" буквами может, в принципе, любой, это всего лишь вопрос времени, но не мастерства и индивидуальности. Сколько существует граффити, столько оно подвергается гонениям. Стоящие на страже закона и порядка твердят одно : роспись муниципального имущества - при всей (эстетической) ценности этой самой росписи - представляет серьезную угрозу обществу. Нотациями дело не ограничивается. Немало американских граффитистов поплатилось за свое творчество внушительными штрафами, кое-кто угодил за решетку. Во многих мегаполисах граффитистам в свое время отвели так называемые "законные стены и дворы". Но официально разрешенных площадей на всех не хватает. Власти Лос-Анджелеса, в конце концов, постановили, что неплохо бы провозгласить и "зоны нетерпимости", их примеру собираются последовать и в некоторых других городах. В борьбе лосанджелесская полиция полагается не только на чудо-технику. Несколько лет назад переодетые полицейские, под видом британской съемочной группы, делающей фильм об уличном искусстве, арендовали студию и расклеили всюду объявления, приглашающие граффитистов поучаствовать в съемках. Откликнулось более шестидесяти человек, снабдившие полицейских подробнейшей информацией о своих излюбленных "объектов" и поставщиках краски, а также образцами собственных творений. В Филадельфии решили навалиться на крамольников всем миром. Составлен список "самых опасных" граффитистов. В компанию активно включились

фирмы-производители всевозможных красителей, обеспокоенные тем, что незаконное уличное искусство подрывает их престиж. Престиж самого граффити в Америке заметно портят две вещи. Во-первых, хип-хоп в целом - а значит и граффити - там воспринимаются как часть "гангстерской культуры"¹. Во-вторых, по подсчетам самих граффитистов, примерно к десятой части уличных художеств приложили руку "крутые" парни, которые таким образом метят свою территорию. Которой вполне соответствуют и малохудожественные средства. Началось все в Южной Калифорнии. Оттуда же пришло словечко "tagbanger"(производное от "tagger" и "gangbanger" - так на сленге называют участников команды). Придумали его сами граффитисты, вознамерившиеся отделить таким образом своих от чужих. Но ни официальные власти, ни собственные родители в подобные тонкости вникать не желают. В этом же, как считают граффитисты, кроется и ответ на часто задаваемый им вопрос: а почему среди уличных художников практически не видно девушек? Отчасти из-за бесконечных гонений многие нью-йоркские подземщики в свое время перебрались в Европу. Уникальную эволюцию претерпело завезенное из-за океана граффити в Великобританию, где оно стало заметной частью поп культуры. В то время как британские полицейские представляют себе типичного уличного художника, как "потерянного" подростка из малоимущей семьи, которому ничего в жизни не светит, все больше этих подростков находят себя в рекламе, компьютерном дизайне, музыке. Оно и понятно: чисто стилистическая разница между "легальным" и уличным граффити неуловима. Не все попавшиеся под тяжелую руку закона отделываются курьезными наказаниями, вроде запрета приближаться к любому железнодорожному мосту или появляться в лондонской подземке. Один граффист из Шеффилда недавно получил пять лет тюрьмы. Но, как заметил один его земляк и соратник, это вряд ли кого остановит. Европа за последние годы заметно "ограффитиласть". Уже говорят об итальянском и французском граффити. Вовсю красятся некогда

¹ Gangster — бандит. Гангстерская культура - бандитская культура.

братские Польша и Чехия. В Берлине дело поставлено на широкую ногу. Там есть даже специальный граффити-салон, куда могут обратиться и потенциальные заказчики, и художники с образцами своего творчества. А всякий проезжающий по территории Финляндии и Швеции может прямо из окна вагона полюбоваться на работы местных граффитистов, украшающих скромной скандинавский пейзаж.

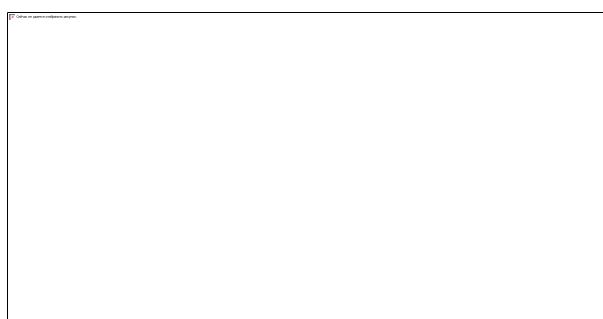
1.2 Стили граффити

Стиль рисования Bubble («пузырь»)

Все буквы округлые, похожие друг на друга и получаются как бы дутыми, похожими на пузыри, готовые вот-вот разорваться или лопнуть. Этот стиль используется, когда выполнить работу нужно очень быстро. Но это уже не просто тэг. Баблы выполняются двумя или тремя цветами и представляют собой округлые буквы. Такая надпись привлекает больше внимания, чем тэг, и позволяет (так как выполняется быстро, не привлекать лишнего внимания к автору) По эстетике баблы уже не выглядят, как обыкновенный тэг, оставленный в метро, но все же высокохудожественного произведения не представляют. Это скорее способ привлечь к себе больше внимания яркой надписью без особых усилий и навыков.

Wild Style («дикий стиль»)

Этот стиль отличается, прежде всего, нечитаемостью букв слова. Они настолько запутаны, что иногда даже люди, разбирающиеся в граффити и рисующие его, не способны разобрать надпись, не говоря уже о простых людях. И только те, кто сами рисуют в таком стиле, без особого труда смогут прочитать текст рисунка. Это происходит, прежде всего, за счёт того, что к буквам райтер прибавляет дополнительные элементы, которые отвлекают внимание. Wild Style - это вершина карьеры райтера. Речь идёт не только о непонятном коллаже букв, но и итоге старательного поиска, долговременной работы над линией контура и умением сочетать цвета. Каждый фрагмент букв наклонен в различные стороны, что создаёт огромные неудобства при рассмотрении надписи. Эффект, близкий калейдоскопу.

FX (или 3D style, «объёмный стиль»)

Этот стиль отличается абсолютным объёмом букв. Чтобы придумать такой рисунок надо обладать развитой фантазией и незаурядным мышлением. При этом надо, чтобы все буквы сочетались друг с другом, и было довольно-таки понятно, что написано. Для этого нужны долгие годы тренировок.

Messiah Style

Оригинальность этому стилю придают буквы, словно написанные на отдельных листах и наложенные друг на друга. Этот стиль был изобретён жителем Нью-Йорка Vulcan, работы которого характеризуются своеобразной цветовой гаммой.

Character

в нём используются персонажи, выполненные в стиле комиксов. Иногда присутствует рамка речи. В ней может быть или подпись райтера (тэг, с англ. «бирка», «этикетка»), или речь персонажа. На заднем плане часто присутствует надпись, выполненная в другом стиле. При изображении персонажа используются насадки с иглами для выделения тонких линий, волос, морщин и так далее. Этим стилем владеет не каждый райтер, так как он требует художественных навыков. Поэтому граффити в стиле Character чаще исполняется командами.

Throw up

это стиль, который характеризует изображения, выполненные очень быстро. Они создаются с помощью обычных кривых линий и выглядят как грубо заполненные белым или серебряным цветом буквы, поверх накладывается один или два аутлайна. Throw up предпочитают бомберы. Количество для них важнее качества. Основной элемент их творчества — скорость. За короткий промежуток времени им удаётся поставить в нескольких местах собственные имена. Очень часто работа бомберов резко отличается от творчества

подлинных райтеров или стайлеров. Последние вырабатывают собственный стиль в студии. С социальной точки зрения, деятельность бомберов мешает признанию лучших в художественном отношении произведений райтеров. «Творениям» бомберов часто не хватает грации. Необходимо некоторое усилие, чтобы заставить себя их разглядывать. Бомбера выбирают труднодоступные и опасные места, но, тем не менее, заметные для зрителей. В стиле Throw up работают даже настоящие райтеры, только они развиваются изображение, создавая из начального знака сложную композицию. Бомбера предпочитают очень быстро писать короткие имена или выводить первые и последние буквы имени, ставя после них восклицательный знак. Стиль стал известен благодаря нью-йоркскому райтеру I.N.

Blockbusters

это крупные, часто трёхмерные и очень широкие буквы . В некоторых случаях они могут быть выполнены с помощью аутлайна, но иногда применяется и подсветка, для которой предпочитают белую и серебряную краски. Особенностью блоков является использование валика для закраски внутреннего поля. При очень большом размере к работе подключается группа. Blockbusters, в отличие от зародившегося в Нью-Йорке стиля Throw up, появились в Лос-Анджелесе, где их использовали для обозначения своей территории уличные группировки. Громадные надписи служили своеобразной границей зоны влияния. До сих пор стиль Blockbuster часто применяется в основном для названия тусовки или команды, а не для аббревиатуры райтера. В группе каждый выполняет свою задачу. Один делает аутлайн, другой заполняет внутреннюю часть букв, третий придаёт изображению трёхмерность и т. д. По окончании работы ставятся теги всех членов команды.

1.3 Стрит-Арт.

Стрит-арт (Street art — уличное искусство) — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль¹. Основной частью стрит арта является граффити, но нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити.

К стрит арту относятся постеры, трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п.

Стрит арт своей целью ставит приспособление объектов под городскую среду (обычно такими объектами являются стикеры, постеры, баннеры или изображения, полученные при помощи трафарета, а так же всякого рода инсталляции, скульптуры и т.п.). Так же, как и в граффити, художник создает свой уникальный знак, стилизованный логотип и маркирует им определенный участок городского ландшафта. Но при этом он не просто присваивает территорию, но и диктует ее прочтение зрителю, вовлекает его в диалог, моделируя различные сюжетные программы. Адаптированные под восприятие публики, образы (в отличие от шрифтовых лакун граффити) несут в себе определенный эмоциональный заряд и смысловую нагрузку, удобочитаемую на ходу.

¹ Стиль, отражающий реалии большого города, мегаполиса с высокоразвитой техникой и индустрией, со всеми присущими крупному населенному пункту компонентами.

Для достижения наиболее адекватного прочтения закладываемых смыслов художники нередко прибегают к помощи шрифта, подобно языку комиксов, озвучивая либо комментируя изображение. Поскольку при этом используются самые обыкновенные материалы, сливающиеся с уличной рекламой, у правительства не возникает необходимости сообщать им некую криминальность и устанавливать на них запрет. Более того, публика, так же как и власти, не реагируют на стрит арт как на нечто ассоциальное даже несмотря на то, что лозунги нередко содержат политические призывы. Напротив, стрит арт в ряде случаев максимально социален и злободневен, выражая авторскую рефлексию на окружающую действительность. Послания так же могут иметь неоднозначное прочтение в зависимости от места своего расположения.

Стрит арт экспериментирует со средой и построен на игре отчетливо прорисованных образов с поверхностями зданий, на которых они размещаются, а так же сталкивании контрастных образов или размещении их в необычной перспективе. Объект здесь включает в себя стену как часть того, что должно быть отчетливо видимым в качестве обрамляющего пространства, граффити же ее просто стирают. В этом состоят основные отличия стрит арта от более замкнутого латтеринга граффити культуры и одновременно причина его широкого распространения. В настоящий момент улицы крупнейших столиц мира покрыты тысячами пиктограмм, абстрактных форм и всякого рода персонажей — логотипов уличных художников. Практически в каждой стране уже сформировался свой самобытный стиль. Исключение не составляет и Россия. По мере распространения граффити - культуры по всему миру, с каждым новым художником, вступавшим в "эзотерическое братство" уличного искусства, возникала все большая потребность в изобретении новых стилистических форм и технических приемов с целью выделения своего "я" среди других. Так, в начале 90-х европейские преемники культуры пошли по пути изменения характера их сигнатур в сторону образов и конкретных

изображений. Используя опыт истории искусств XX в. в сочетании с компьютерными и полиграфическими технологиями, новое поколение уличных художников сформировало – вначале как одну из граффити - дисциплин, а потом и как самостоятельное направление – новое субкультурное течение, постграффити, – стрит-арт.

Глава 2

2.1 Граффити в России.

История российского граффити, ознаменованная началом перестройки, началась в 1985 году – одновременно с модой на брейк-данс, танцевальную

диковинку непознанного Запада. Тогда, в середине 80-х, по стране волнной прокатились брейк - фестивали – начиная от Калининграда и заканчивая Донецком и Санкт-Петербургом. Происходило все это в условиях глубокого информационного кризиса. Через знакомых, бывавших в Америке, добывались фотографии, видеозаписи, журналы – все, что имело хоть какое-либо отношение к новому увлечению. Первые танцоры являлись, таким образом, одновременно и первыми райтерами, оформляя сцены и декорации к своим брейк-шоу. Популяризаторами и первопроходцами уличного граффити в то время выступили некто Макс-Навигатор (Калининград), Крыс (Рига) и Баскет (Петербург). В конце 90-х ведущей комплектующей единицей в сфере граффити в Москве становится хип-хоп организация "Стадия 21", обеспечивающая художников необходимыми аксессуарами. Открываются "школы граффити". Средствами художников издаются журналы, содержащие информацию об истоках культуры и фиксирующие ее состояние в России и за рубежом. Систематически проводятся фестивали, акцентирующиеся непосредственно на граффити: экстрим'97, "Чистая энергия", "Граффити-2000", и др. Появление такого рода институций разрешило проблему информационного кризиса, долгое время являвшегося главным тормозом в развитии отечественного граффити: в соотношении с 95-м годом число рисующих в Москве и Петербурге команд к 2000 г. увеличилось приблизительно с 5 до 50, а к 2010 куда больше. Данные факты дают основания утверждать, что хип-хоп культура является базисной основой отечественной граффити школы, заведомо определяющей ее развитие по американскому пути. Освоение новых дисциплин российскими художниками первоначально шло через соседние страны – Украину и Белоруссию – и лишь с развитием коммуникативных средств перешло к более самостоятельной форме существования. Первые шаги в сторону стрит арта заметны уже в начале 2000-х гг., об этом свидетельствуют работы Make¹ и Fet². Последний

¹ RUS crew, Москва. Имя скрыто.

² Зло crew, Москва. Имя скрыто.

даже изобрел персональный инновационный прием, выводя свой знак из цветовых форм, являющихся на деле продуктами деятельности других художников, закрашенными властями. Стрит арт в России остается на уровне тэггинга, в то время как на Западе он все больше переходит в сферу свободного искусства (free art). Без концептуальной нагрузки образ теряет свой смысл, свойственный произведению искусства, превращаясь в подобие торговой марки.

Здесь налицо явная необходимость в корректном информационном воспитании российских художников, пребывающих в состоянии идеологического кризиса, вызванного отсутствием должного количества соответствующих институций. В настоящее время единственным органом, занимающимся популяризацией стрит арта в России, обеспечением его информационной базы и коммуникации, является портал "Visual Artifacts", функционирующий с 2005 года. Основной заслугой данного проекта является выпуск издания "Objects book", посвященного проблематике уличного искусства и иллюстрирующего современное состояние отечественного стрит арта.

Несмотря на то что российская граффити школа постоянно развивается и успешно функционирует, она по-прежнему остается своеобразной интерпретированной калькой с Запада, что говорит об отсутствии самобытного характера и национальной окраски. Очень мало действительно яких команд, основная сцена (около 70 %) приходится на Москву и Петербург, оставляя на периферии подавляющее большинство российских городов. При этом для многих художников характерны эгоцентризм, внутритусовочный пафос и третирование по отношению к остальным (даже внутри своих собственных команд), что приводит российское уличное искусство в состояние раздробленности. Несмотря на то что коллективный фактор в граффити-ремесле является чуть ли не определяющим. В результате складывается ситуация, в которой, при очевидном задатке национализации, отсутствует стимулирующее его ядро. Единственным объединением,

целенаправленно продвигающим русскоязычное граффити (кириллицу) на мировую сцену, является команда "Зачем"¹. Интересно творчество художников из "Sicksystems"², переносящих цифровую эстетику векторной графики на плоскость стены. Истинными звездами питерского граффити можно по праву считать "DS crew"³, разработавшую свою уникальную манеру исполнения стиля "3-D" . Так же можно отметить заслуги объединения "310 Squad"⁴, экспериментирующего с внедрением в традиционные практики уличного искусства стилистических и эстетических приемов из мира высокого искусства и дизайна. Так, например, в шрифтовое однообразие граффити встраиваются абстракция и поп-арт, реализм и минимализм, графика и т.п., частично интегрируя или же полностью вытесняя его как гиперкомпонент. В целом же российская граффити-культура уже сегодня выходит на мировой уровень, а уличными художниками, как потенциальными художниками актуального искусства и как носителями малоизученных субкультурных практик, все чаще заинтересовываются галеристы. Между тем представители "традиционного" современного искусства нередко используют опыт граффити, размещая свои работы на улицах города.

Впрочем, для России в настоящий момент свойствен процесс, схожий с ситуацией в Америке конца 80-х: и граффити, и стрит-арт в равной мере привлекают внимание галерей. Это происходит ввиду особой кризисной ситуации, сложившейся в современном искусстве. "Инновационный" застой приводит к тому, что на рынке искусства вновь начинают циркулировать работы десяти – пятнадцатилетней давности. Стилевые инновации сменяются медийными. В таких условиях уличное искусство призвано

¹ Позе, Собак, Кто, СтА, Same, Rt1р. Москва.

² Aske, Kola и Kio. Москва. Основан в 2003 году как команда граффити райтеров, и в настоящее время ребята занимаются графикой, граффити, иллюстрацией, айдентикой, типографикой и каллиграфией.

³ Crab, Dna, Amores, Splash. Санкт-Петербург. Сейчас занимаются рекламным проектом для Nike, устраивают различные международные фестивали граффити.

⁴ Степан Краснов Дмитрий Левочкин Андрей Целуйко. Москва. В прошлом команда ЗЛО.

внести свежую струю не только в стилистическом, но и в пространственном отношении, сочетая в себе и перформанс (для зрителя), и медитативный созидательный акт (для художника). Как уже говорилось выше, граффити культура по своему характеру эмансипирована, и ограниченности не терпит. Следовательно, встает вопрос о способах ее экспонирования: как показать зрителю уличное искусство, загнав его в стены галереи, тем самым, вырвав его, по сути дела, из природного контекста и лишив былой яркости выражения. Каждая галерея, привлекающая к сотрудничеству райтеров¹, либо находила свой способ решения данного вопроса, либо игнорировала его. Это хорошо заметно на опыте некоторых российских выставок, пытавшихся экспонировать произведения граффити-художников. Однако практически в каждом случае повторяется одна и та же ошибка – недостаточно адекватное отношение галеристов к природе уличного искусства и, как следствие, к методам его экспонирования. Принцип белого куба, наиболее часто используемый для демонстрации работ уличных художников, не совсем удачен по причине ущемления их природы, а работы, созданные на холстах, обретают ярко выраженные границы, лишая граффити их стихийности и монументальной эстетики. Но, с другой стороны, это, пожалуй, единственный на сегодняшний день способ включить уличное искусство в торговый оборот отечественного художественного рынка. Наиболее подходящей средой для экспонирования произведений уличного искусства является непосредственно сама улица. Только сохраняя природный контекст можно экспонировать граффити, не нарушая их эстетические, стилистические и энергетические качества, как это практиковалось участниками проекта "Граффити – винзавод". Альтернативным способом экспонирования является использование отдельных дисциплин граффити культуры в качестве сюжета для картины, а также использование техники и пластического языка граффити при построении экспозиционного пространства с целью подчеркивания достоинств экспонируемого материала,

¹ Человек, рисующий граффити.

как это показала выставка "Горизонталь", в частности проект творческой группы "310 squad". Таким образом, можно говорить о российской граффити-культуре и связанной с ней выставочной деятельностью как о перспективной области современного искусства. Проанализировав практики экспонирования работ уличных художников, можно сделать вывод о том, что, несмотря на активное развитие данного феномена, уровень его российской интерпретации довольно низок. Налицо отсутствие ярко выраженного самобытного стиля и слабый уровень концептуализации самих произведений. Также сказывается информационный кризис, влекущий за собой неадекватное отношение к уличному искусству как в социальных (восприятие), так и в искусствоведческих (экспонирование) кругах. Данные обстоятельства, в свою очередь, указывают на необходимость корректного воспитания публики и музейных кадров для обеспечения наилучших условий дальнейшего развития уличного искусства в России.

В целом же для российской выставочной деятельности характерен постепенный, двусторонний процесс стирания грани между высоким и уличным искусством: одно из них стремится выйти за пределы галерейного пространства в поисках новых выразительных средств, другое, напротив, внедряется в него, желая стать объектом культурного и искусствоведческого исследования.

Граффити в Нижнем Новгороде.

Если сравнивать с крупными российскими городами, такими как Москва, Питер, Екатеринбург, то мы, конечно, в развитии сильно уступаем. Количество райтеров гораздо меньше, меньше информации о мероприятиях. И, как это не банально, меньше крутится денег в этой среде, а от этого многое зависит: наличие профессиональной краски для граффити, информационных материалов, проведение мероприятий. Большой минус для развития граффити в Нижнем – довольно реакционное поведение горожан: господствует нетерпимость к непонятному и необычному новому. Но если брать для сравнения, к примеру, города Поволжья, то Нижний наряду с Казанью - один из центров граффити этом регионе. Конечно, это связано, прежде всего, со слабым развитием граффити в России в целом. На данный момент ситуация такова, что в среднем есть по 3-4 человека на средний российский город, чей уровень мастерства позволяет говорить о профессиональности в граффити. Конечно же, это очень и очень мало.

В последнее время в город приходит мода из Москвы на загаживание поездов, электричек, общественного транспорта, опрятных стен. Абсолютно бездумное занятие. К сожалению, именно это направление будет наиболее активно развиваться, так же, как оно развилось в Москве и Питере. Для многих это способ добиться быстрой и дешевой славы.

В нашем городе уже много хороших рисунков, правда, сделаны они, в основном, за последние год-два, в связи с развитием граффити туризма. Стало больше приезжать райтеров из других городов, что позволило делать масштабные и качественные работы. Одни из лучших в Нижнем - работы «старичков» на стадионе «Водник», и еще парочка рисунков, разбросанных по городу. Самые известные, бесспорно, работы, сделанные на фестивалях «Европы плюс»: на Большой Печерской, Канавинском мосту, ул. Родионова, Похвалинском съезде.

Материал для осмысления, возможность завести нужные и приятные знакомства дают художникам специализированные фестивали. Например, фестиваль от «Европы плюс» в Нижнем Новгороде или ежегодный «Meeting of Styles»², который в 2007 году первый раз прошел в России в Питере.

Граффити сейчас появляется везде. В верхней части города рисунков больше, чем в нижней.

В последнее время понемногу стало меняться отношение горожан, но безобразных работ, к сожалению, в десятки раз больше, чем хороших, что и позволяет людям судить о граффити либо как о хулиганстве, либо как о детском баловстве.

Сейчас, в Нижнем Новгороде самыми известными райтерами считаются: Lexus One³, Stan⁴, Soft⁵, Kess⁶, Base⁷, команда Smb⁸, Stelz⁹, Zloy¹⁰.

² Международный граффити-фестиваль, который ежегодно проходит в таких странах как Греция, Болгария, Англия, Германия, Польша, Швейцария, Испания, Италия, Канада, США и т.д. В России MOS прошёл в третий раз, раньше проходил в Беларусь.

³ Алексей Фанталов.

⁴ Александр Шиманов

⁵

⁶

⁷

⁸

Заключение

Граффити является культурным феноменом, в той или иной форме встречаемым в любом обществе. Его можно рассматривать как конкретный манифест персональной и общественной идеологии, очень эффективный в плане визуального воздействия на людей. Эта тема очень интересна и актуальна в наше время. Многие занимаются граффити и даже не знают откуда к нам пришла эта культура, сколько пришлось преодолеть что бы встать на тот уровень развития которого добились наши художники. Все чаще и чаще граффити находит себе применение в оформлении зданий, сайтов, в рекламе и пр. Но все же настояще место граффити – это улица, ведь его цель, это привлечение прохожих.

Выводы:

1. Мне очень понравилось работать над этой темой. Я узнала для себя много нового и расширила свой кругозор.
2. Исследовала известные стили граффити
3. Узнала и изучила одно из направлений в граффити- стрит-арт
4. Изучила уровень развития граффити в своем городе
5. Исследовала самый интересный на мой взгляд стиль (5. Исследовала самый интересный на мой взгляд стиль (3D) и самого

выдающегося по моему мнению художника ,работающего в этом стиле.

Список используемых источников и литературы:

Источники:

1. Федорова Е. В. Латинские надписи. / Московский университет// - 1976 - 280с.
2. Штерн Э. Р. Graffiti на античных сосудах. / ЗОО, т. XX// - 1897 - 199с.
3. Чэлфант Г. Subwey Art. / T&P// -1984 - 104с.
4. Медведева О. П. Искусство граффити. Ростов-на-Дону. / Феникс // - 2005 – 80с.
5. Граффити становится искусством и поднимает свои стандарты // <http://www.corsar-art.nm.ru/site/write/graffiti.htm>
6. Портал нижегородских райтеров //<http://www.graffiti.nnov.ru/>

Статьи:

7. Пер. Вадима Черновецкий. Живопись по-арабски // The New York Times/ - 2004
8. Евгения Макарова. Искусство бетонных заборов // Журнал “Огонёк”/ - 2004.
9. Code Red. О граффити в Нижнем Новгороде //<http://www.coderedmagazine.com/blog/> - 2010
10. Stan. Граффити в большом городе //Urban Roots/ - 2009
11. Живопись большого города //<http://www.devushkino.ru/rest/article-05/graffiti/>
12. Homer. Граффити оформление // www.graffiti.su/ - 2008
13. ZeTok. Тысяча немых голосов города//<http://rap-music.clan.su/publ/2-1-0-17/> - 2007
14. Никонов Владимир. Искусство граффити //<http://www.yugzone.ru/articles/317/> - 2004
15. Леонард Тео. 3D персонажи //http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=211/ - 2007
16. Unknown. Стили граффити //<http://bsc.ucoz.ru/publ/3-1-0-46/> - 2007
17. Целуйко А., Стрит-арт //<http://www.objectsbook.ru/> - 2007
18. Lana. Объемный стрит-арт //<http://nfox.ru/78-obemnyj-strit-art.html/> - 2009
19. Mallina. C215 - в трафаретах счастье //<http://www.lookatme.ru/flows/strit-art/posts/82643-pvap/> - 2010
20. Юлия Часовских. Асфальтовые проекции Джулиана Бивера //http://www.vsehobby.ru/julian_beever_na_asfalte.html/ - 2009

Приложения

Словарь граффити - терминов

Blackbook, piecebook, sketchbook — записная книжка, в которой writer может делать sketch'и. Сначала Sketch'и граффити сначала исполняются на бумаге, а после этого они могут быть или перенесены на стену или остаться только на бумаге (в blackbook'e).

Beef — вражда, проблемы.

Bomb — (или throw-up) — рисунок, сделанный очень быстро, как правило, делается в bubble letters и отражает название crew или самого writer'a. Рисуется с использованием краски, с помощью двух (иногда трех) цветов. Самые популярные из всех — черный и серебряный (белый), а также желтый и красный. Бомбинг — начало истории граффити.

Bubble letters — самый популярный стиль в граффити. Буквы граффити в стиле bubble (бабл) получаются объемными, похожими на мыльные пузыри. В основном используется для throw-ups (см. Bomb).

Burner — яркий и выделяющийся piece (как по цветам, так и по размерам).

Canvas — работа, выполненная как картина, на холсте.

Cap — насадка на баллон, помощью которой можно регулировать толщину линии.

Crew — команда writer'ов граффити.

Daim style (FX style) — один из стилей, придуманных writer'ом DAIM'ом. Буквы получаются трехмерными (3D), рисуются без outlines.

Dope, sick, ill, cold, off tha hook, the shit — аналоги принятых в хип-хоп-культуре слов cool, really nice и т. д.

Filling — закрашивание цветом внутри outlines (без учета деталей).

Going Over — проявление неуважения к чужой работе в виде нового граффити поверх старого. Декларация войны, то же, что и beef.

Mural (Мурал) — большой рисунок, наполненный цветами и сложный по исполнению. Дословный перевод — настенная живопись, картина на стене.

Nic (Bite) — применяется, чтобы обозначить воровство стиля, манеры одного райтера у другого. Сходные понятия — Clone, Copy, Sheep.

Outline — обведенные буквы, тени и т.д.

Piece — (от masterpiece). Граффити, по которым можно оценить мастерство и умения writer'a. Рисуется с помощью краски и с использованием того количества цветов, которые хочет использовать writer.

Roof-top — граффити на крыше, зачастую огромные надписи.

Side-to-side — растянутый или повторяющийся piece по длине всего вагона.

Sketches — цветные, либо черно-белые эскизы граффити. Рисунки граффити, как правило, выполняются сначала на бумаге карандашом, потом обводятся ручкой или маркерами и только после этого переносятся на стены или вагоны.

Scratch — выцарапанная на стекле либо другой поверхности надпись.

Slash — проявление неуважения к чужой работе в виде косой линии, также известно как dissing, buffing, marking, capping.

Stencil — трафарет. Впервые трафареты для граффити стал использовать известный райтер Роберт Бэнкси.

Tag — персональная стилизованная надпись. Иногда может выступать как отдельный рисунок. С тэгов началась история граффити.

Taggers — те, кто рисует только tag'и.

To bite — повторять чей-то стиль.

To bomb — рисовать граффити в очень быстром темпе на поездах, стенах, в метро. **To buff** — закрашивание piece. Как правило, комплекс мероприятий осуществляется администрацией города, работниками yard'ов или ЖКХ, либо командами «анти-граффити».

To hit — см. To get up.

To get up — идти на bombing, piecing.

To kill — «убивать» (зарисовывать) стену, вагон.

To piece — рисовать граффити (piece).

Top-to-bottom — piece, нарисованный во всю высоту вагона.

Top-to-bottom side-to-side — см. Whole car.

To rack some cans — воровать баллоны с краской.

To tag (go taggin') — ставить свои tag'и.

Toy — начинающий или неумелый райтер.

Train graffiti — граффити на поездах.

Throw-up — обычно это надпись содержащая аутлайн (контур) и залита внутри цветом, затрата времени минимальна, зачастую это буквы в стиле бабл (округлой формы) или другие простые формы. Распространены в бомбинге.

Wildstylev — очень трудный для чтения стиль, является своеобразной вершиной мастерства райтера: здесь важно уметь не только правильно подбирать контуры, но и грамотно смешивать цвета.

Whole car — большие рисунки граффити на машинах или вагонах, при исполнении которых используется вся площадь машины или вагона.

Writer — тот, кто рисует граффити.

Yard, train yard — депо, отстойник для поездов. Изначально подразумевалось депо для подземных поездов. Из-за переключения внимания writer'ов на наземные, товарные поезда, депо теперь называют yard или freight yard.

Выставка современного искусства и
граффити “Crosspoint”

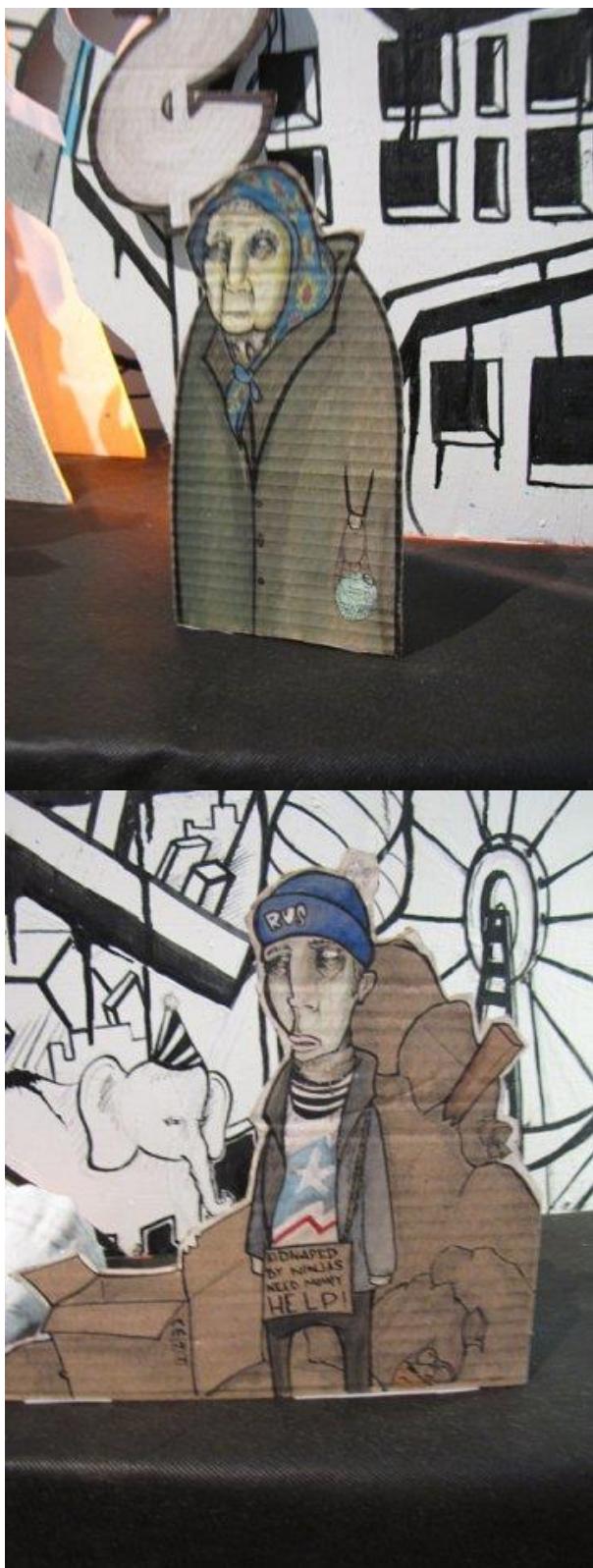

Внутри.
Mrone, Chair, Федя 5, DMA, Fillat.

HOM.
Nomerz

Снаружи.
Stelz, Smk, Серый, Lyn.

Улицы Нижнего Новгорода.

ул. М. Горького д. 65А
Lexus

Мызинский мост.
Ades

ул. М. Горького д. 65А
Басё, Серый, Шахид.

Автопарк.
Ades, Omak.

Парк Кулибина.
Stan, Lexus.

Стадион «Водник».

Stan, Lexus.

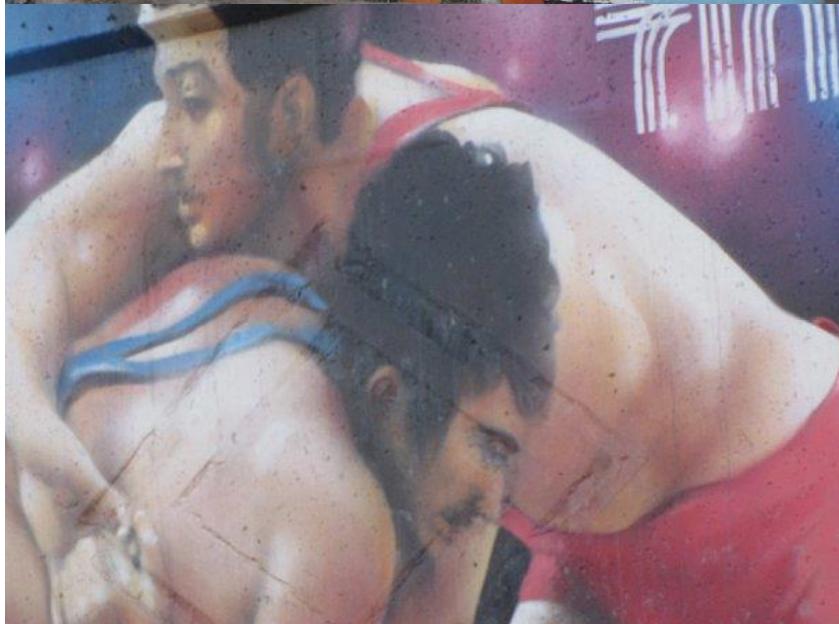
Московское шоссе д. 35

Stan, Zloy

Стадион «Чемпион».

Lexus

Ул. Маслякова.
Lexus, Ks, Басё, Zero, bfBoys.

