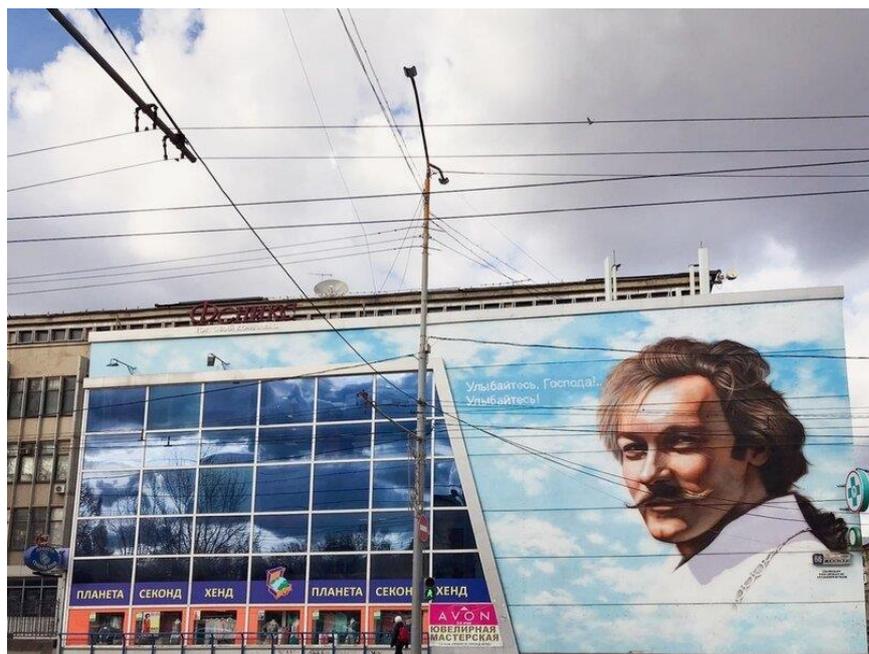

Граффити: вандализм, искусство и дизайн

«Urban Morphogenesis» Культурный код. Фотограф Дмитрий Тарарин (inst: @dmitry_trrn)

Наша жизнь мчится порой так быстро, словно вагон метрополитена. Продуманные маршруты ведут по одним и тем же улицам мимо многоэтажек и городских оград. Однако среди унылых стен появляются яркие пятна, которые способны скрасить серые будни и, хотя бы немного заставить улыбнуться. Как ни странно, так я описала бы качественное уличное искусство.

Граффити-портрет Олега Янковского. Автор граффити: Дмитрий Жумаев.

Каждый день по дороге на учёбу мой путь лежит мимо здания с изображением известного земляка *Олега Янковского* в роли барона Мюнхаузена и коронной фразой: «Улыбайтесь, Господа! Улыбайтесь!». Это граффити стало достопримечательностью города, однако общественность относится к нему довольно противоречиво: одни считают работу художника ярким и красивым акцентом, другие говорят, что подобное вмешательство в исторический центр города диссонирует с окружающей архитектурой.

Фотограф Дмитрий Тарарин (inst: @dmitry_trrn)

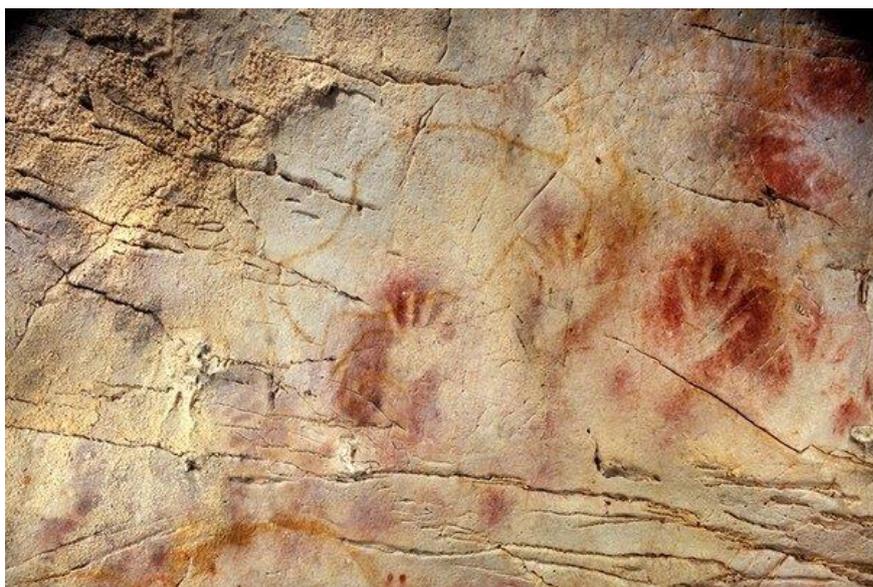
А теперь мысленно очутимся в каком-нибудь закоулке или дворе. На стене жилого дома красуются странные яркие каракули, неаккуратные рожицы или нецензурные надписи...

Такие разные стили и цели у авторов, относящих своё творчество к направлению «граффити». И если одни стремятся реализовать свой потенциал, создавая шедевры, то творчество других, с точки зрения некоторых прохожих, ближе к вандализму. Но всегда ли это так? Что мы знаем о людях, которые вооружаются краской и отправляются разрисовывать «заброшки» и другие подходящие для уличного творчества места?

В этой статье попытаемся найти ответы на вопросы, разобраться не только в уличном искусстве, но и проанализировать его влияние на городское пространство Саратова.

От царапин к баллончикам

Начнём с того, что сам термин *«граффити»* происходит от итальянского глагола *graffiare* — «царапать». Поэтому неудивительно, что своеобразными «предками» современных уличных рисунков стали доисторические наскальные изображения, первые из которых были обнаружены в тридцатом тысячелетии до нашей эры.

Пещера Эль-Кастильо, Испания. Фото: Mydiscoveries

В то время для нанесения изображения в качестве инструментов использовались кости животных, острые камни и различные натуральные пигменты. Немного позднее рисунки и тексты стали покрывать дома античных городов, статуи и распространились по всему миру. Племена Майя, восточные славяне, египтяне и другие народы оставили после себя историю на поверхности

стен. С помощью подобной живописи мы можем изучить традиции, древние языки и получить информацию о ключевых событиях минувших эпох, ведь особенно популярными «царапинами» в прошлом были: имена, ритуалы, молитвы, сводки повседневных новостей, шутки и многое другое. Кстати, известен случай, когда сам *Лорд Байрон* оставил автограф на колонне в греческом храме Посейдона. В Германии же на стенах Рейхстага до сих пор сохранились фразы, выведенные советскими солдатами.

Начало нового этапа в становлении уличного искусства относится к 1920-м годам прошлого столетия. В Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Пауло и других городах анонимные творцы метили свою территорию, использовали уличное пространство как холст и рисовали в знак протеста, а также разукрашивали вагоны поездов. Во времена Второй мировой войны часто встречалась надпись американских солдат «*Kilroy was here*» («Здесь был Килрой»).

Фото: Crossarea

В Париже узнаваемым выражением, навеянным забастовками 1968 года, стало «*L'ennui est contre-révolutionnaire*» («Скука контрреволюционна»). Популярность обрела подпись «*TAKI 183*», которую оставлял курьер, перебираясь из одного района Нью-Йорка в другой. Материал об этом человеке даже опубликовали в газете «*The New York Times*».

«Девочка с шаром», 2002 год. Фото: Flickr

Однако наиболее известным стрит-арт художником, чья личность до сих пор остаётся загадкой, а сами картины оцениваются в миллион долларов — это **Бэнкси**. Художник из Англии начал карьеру в конце 90-х годов и снискал мировую славу благодаря собственному стилю и оригинальности в размещении работ. Он использует специальные трафареты для более быстрого нанесения сложного рисунка, что экономит время и позволяет оставаться незамеченным стражами порядка. Кроме того, его творчество затрагивают социальные проблемы и актуальные темы современности. К числу наиболее известных изображений стоит отнести граффити: «*Девочка с шаром*», «*Заметьте это под ковёр*» и «*Будущего нет*». Сейчас место, на котором оставил свой

отпечаток Бэнкси, мгновенно превращается в достопримечательность, а его стоимость увеличивается в разы. Один из легендарных случаев, связанных с работой Бэнкси произошёл на аукционе: после официальной продажи картины она наполовину самоуничтожилась в присутствии гостей. Также буквально недавно появилась информация, что сам автор заказал кражу рисунка крысы на дорожном щите в Париже. А что же насчёт отечественных граффити-художников? Прозвище «русский Бэнкси» получил Павел Пухов (Паша 183) из Москвы. Его работы, как пишет портал Crossarea, «направлены на расширение видения обычных вещей». После смерти Павла в апреле 2013 года Бэнкси посвятил ему работу «P183. R.I.P.», а Никита Номерз снял документальный фильм, слоган которого гласит: «Любое течение высохнет, но искусство останется».

«Заметьте это под ковер», 2006 год. Фото: Getty

Таким образом, все эти факты лишь подтверждают, что направление «граффити» - неотъемлемая часть мировой культуры и красочно отражает то, как меняется жизнь общества.

Закон и рисунок

Фото: Leks34 (inst: mr.lex.91)

В связи с тем, что стрит-арт практически всегда появляется на улицах нелегально и наносит ущерб имуществу, власти стремятся подвергнуть художников наказанию. В 1980-х годах в

Филадельфии была образована организация, которая занималась борьбой с граффити – «Philadelphia Anti-Graffiti Network (PAGN)», затем вводились возрастные ограничения на продажу аэрозольной краски. В России проблема с граффити решается в соответствии с 214 статьёй УК РФ «Вандализм», либо обычным закрашиванием неудобных рисунков. Несмотря на это желание творить рвётся наружу, и уличная живопись появляется вновь и вновь. Многие художники рисуют свои изображения поверх граффити других мастеров и продолжают оставлять тэги (метки-подписи) не взирая на возможные санкции. Заброшенные высотки без охраны – одно из излюбленных локаций уличных живописцев, потому что эти места, как правило, никого не интересуют, но предлагают широкую свободу для творчества.

«Urban Morphogenesis» Культурный код. Фотограф Дмитрий Тарарин (inst: @dmitry_trrn)

Тем не менее не все работы уличных художников наносят реальный вред. Наоборот, многие артеры с помощью своего таланта меняют облик города в лучшую сторону. Однако как же сделать это законно? По всему миру проводятся фестивали стрит-арта, например, в России в 2019 году состоялся «Urban Morphogenesis» Культурный код.

«Urban Morphogenesis» Культурный код. Фотограф Дмитрий Тарарин (inst: @dmitry_trrn)

Высотные дома микрорайона «Новая трёхгорка» в Одинцово преобразились благодаря уникальным изображениям на фасадах. Согласитесь, зачем игнорировать энтузиастов с краской, если можно направить их энергию в полезное дело - достаточно предоставить площадку для реализации интересных идей. На подобных мероприятиях люди знакомятся с единомышленниками, создают арт-объекты под открытым небом и действительно украшают городское пространство! Наша провинция не исключение – в Саратове проходит фестиваль «**Волжская волна**». Его темой в 2018 году стала «**Саратовская панорама: от основания до наших дней**».

«Саратовская панорама: от основания до наших дней». Фото: Марина Шилан

Уличные художники украсили набережную главными символами города, проиллюстрировав таким образом историю Саратова.

О творчестве от первого лица. Интервью с Leks34

Фото из личного архива Александра Васильева

Художник **Александр Васильев** или же, как его называют среди своих — *Leks34*, родился в Саратове, а затем отправился покорять Москву. Саша профессионально занимается граффити, иллюстрацией и написанием картин. Кроме того, он участвовал в нескольких выставках от проекта *Art-улей* и выставлялся на фестивале «*Faces&Laces*». Дважды рисовал на той самой «Волжской волне», а осенью 2019 его работы стали частью выставки «*Новая чувственность*» в родном городе.

Почему ты выбрал именно профессию художника?

Мне с детства нравилось пачкать стены. Родители заметили мою предрасположенность к творчеству. Изначально появлялись разногласия, когда нужно было заниматься рисованием, а ровесники в это время гуляли и игрались. Наверное, в моей голове произошла «маленькая революция», из-за которой я бросил художественную школу на год. По итогу стал скучать и просто сам рисовал дома. Отец это заметил и серьёзно со мной поговорил. Мы договорились, что я не буду бросать, а он в свою очередь будет помогать. В результате я отучился и сейчас рисую на различных поверхностях, постоянно стремлюсь попробовать что-то новое в творчестве.

Фото из личного архива Александра Васильева

Так как ты родом из Саратова, что можешь сказать об уличном искусстве в нашем городе?

На мой взгляд, раньше там было веселей, а сейчас большинство художников уехало. Из тех, за чьим творчеством я слежу – это **Олег Зябкин**, но он мало рисует или же просто не показывает. **Грин** прикольно делает, у него есть стиль, так же как и у **Урана**.

«Граффити для души». Расскажи о том, чем ты занимаешься вне основной работы.

Пишу холсты, продумываю какие-то новые иллюстрации, да и вообще есть авторские проекты, которые затянулись из-за того, что я слишком сильно заморачиваюсь над чем-то, чего не замечают люди. Встречаюсь с друзьями, и мы вместе красим стенки, иногда катаюсь на лонге. Так же ищу различные конкурсы, в которых можно поучаствовать. Пытаюсь «вписаться» на выставки. Мне кажется, это обыденность для художника.

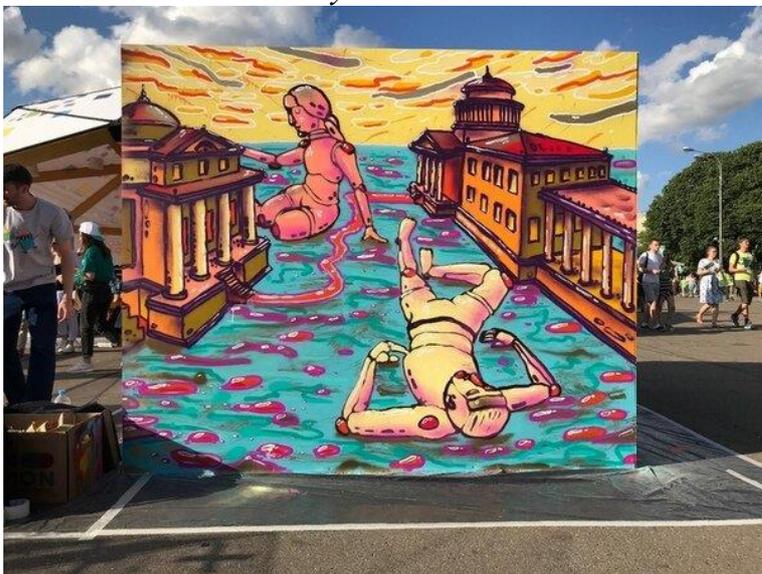

Фото из личного архива Александра Васильева

На твоей странице ВКонтакте в графе «деятельность» указана ссылка на статью № 214 УК РФ «Вандализм». Ощущал ли ты серьёзные последствия от творчества?

Было несколько случаев, но я не думаю, что они очень уж серьёзные. Да и вообще эта статья... Я считаю её смешной.

Самый масштабный граффити-заказ, который ты выполнял?

Не знаю какой из них больше, поэтому просто перечислю: «ILLSKILL» — Москва и Питер, «Артек» в Гурзуфе, жилой комплекс «Позитив» в Румянцево, Funky World в Видном. А ещё был проект с будками для Tele2. Рисовал граффити к 9 мая в Люблино, а для ТК «360» — расписывал фасад на славянском бульваре.

Фото из личного архива Александра Васильева

Почему различные компании внедряют граффити в дизайн интерьера?

Потому что ручная работа всегда несет частичку души, а печать на бумаге не всегда даёт эффект присутствия творчества художника. Да и сам процесс завораживает клиентов. Некоторые же хотят сделать быстро и без всяких заморочек, но случается такое редко. В России ещё «ходит» такая проблема, что ищут молодых граффити-художников, которые рисуют чисто за краску, а заказчики на этом как бы экономят, но результат в большинстве случаев получается плачевный. После чего люди думают, что все художники так рисуют. Если человек кидает «обидки» на художника, потому что хотел сэкономить, то ему сначала надо разобраться в себе.

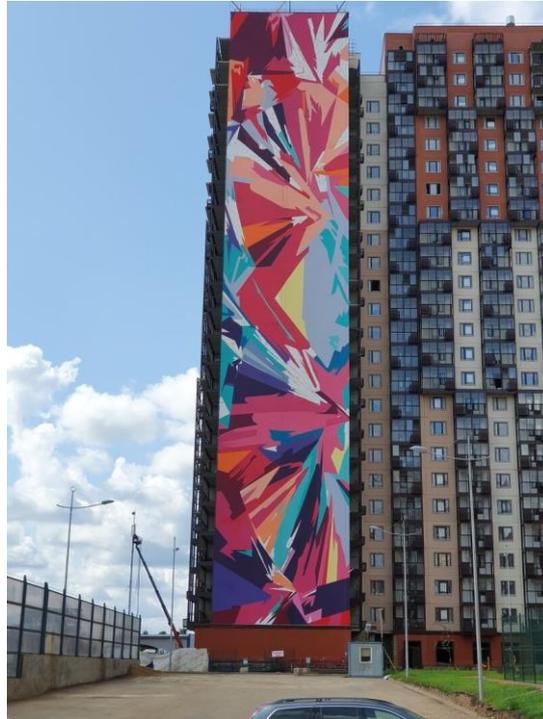

Фото из личного архива Александра Васильева

Граффити Саратова: всё, что привлекает внимание

Настала пора познакомиться ближе с тем, что находится в Саратове. Кстати, граффити-репродукции картин художника *Кузьмы Петрова-Водкина* можно увидеть на набережной Космонавтов. Эта идея у архитектора **Фёдора Гаазе** появилась незадолго до участия во *всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида»*. На арт-смене участникам предоставилась возможность выиграть грант на реализацию какого-либо социального или культурного проекта. Фёдор вошёл в число победителей и получил средства на создание граффити. Молодой человек остановил свой выбор на произведениях *Петрова-Водкина* не случайно - русский живописец родом из Хвалынска. После согласования проекта он вместе с художником, архитектором и по совместительству тату-мастером **Артёмом Есиновым** приступил к воплощению задумки.

« Я изначально планировал создание граффити, но они должны были быть не просто красивыми или модными, а нести какую-то пользу, к примеру, как та же социальная реклама. Но потом я подумал, что в нашем городе было несколько поистине знаменитых художников, чьи картины сейчас печатаются в учебниках и хранятся в галереях. И если музей Павла Кузнецова в Саратове есть, Борисова-Мусатова - тоже, то музея Петрова-Водкина нет, так как он родился в Хвалынске (в самом Хвалынске есть небольшой музей, но не в Саратове). Поэтому мы решили, что сделать серию изображений по мотивам его картин вместе с аннотацией, поясняющей, чьи это работы, откуда сам художник, написавший оригиналы – неплохая идея для проекта.

Фотограф Мария Козловская

Вообще, сама инициатива положительно повлияла на городскую среду Саратова. Я считаю, что люди, которые не знали о таком живописце, заинтересовались и с помощью QR-кода, оставленного нами рядом с изображениями, прочитали больше информации, смогли посмотреть оригиналы тех картин, что нанесены нами на стену.

Повторюсь, я уверен, что изображения должны нести какой-либо смысл, иметь цель. Я не отрицаю того, что есть просто красивые граффити без социальной или просветительской идеи, но это другой вид искусства. Подобное есть в районе скейт-парка, это подходит под тематику и создаёт атмосферу. Однако изображения картин Кузьмы Петрова-Водкина там не к месту, как граффити со скейт-парка неуместны на подпорной стене старой набережной или в том месте, где наша серия изображений.

Общественность отнеслась к новым граффити по-разному, однако в 95% случаев это была положительная реакция: кто-то даже принёс газировку, а потом пирожки. Негатив был в основном в Интернете в виде реплик вроде: «Что за картинки «со смыслом»? Вот ближе к Ротонде нормальные трафареты - не грузят. Чисто, ярко и всё». Хотя мне непонятно, зачем нужны трафареты силуэта Консерватории, которая и так смотрит на тебя со всех открыток и магнитов. Но о вкусах не спорят... Наверное» - рассказал автор проекта, Фёдор Гаазе.

Вот так благодаря интересной концепции и инициативности создателей проекта в городе с помощью граффити были увековечены картины известного художника. Это ещё раз подтверждает, что качественный стрит-арт меняет городскую среду в лучшую сторону.

В центре Саратова, по адресу улица Соляная, 30 в аварийном состоянии находится дом, памятник архитектуры 1857 года постройки (перестроен в 1908 году), в котором жил переселенец из Италии, художник *Гектор Баракки*. Окна первого этажа заколочены от вандалов досками, а на них в стиле поп-арт нанесены портретные изображения самого художника. Помимо этого, поп-арт граффити можно заметить рядом с *Домом* крупнейшего философа, религиозного мыслителя и профессор Саратовского университета (1917–1921) - *Семёна Людвиговича Франка*. Разноцветные портреты удачно вписались в стену и обращают на себя внимание прохожих, пробуждая интерес к личности философа и зданию, в котором он жил.

Дом Франка. Фото: Марина Шилан

2. На территории складов Рейнеке, *Саратовского филиала «РОСИЗО»*, находится очень много разных рисунков и инсталляций от местных и приезжих художников. Все сделаны контрастными по отношению к общей стилистике комплекса зданий, который является памятником архитектуры.

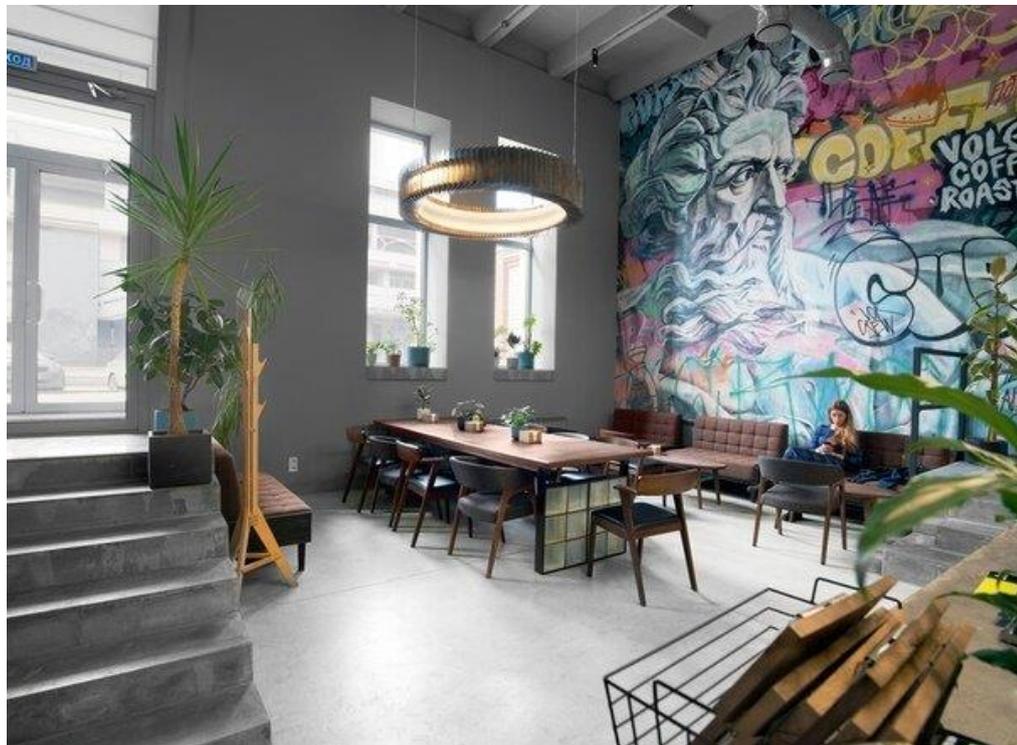
3. Граффити московского художника *Zoom'a*, расположенное на торце здания, в котором находится *ресторан «Соседи»* стало своеобразной фишкой заведения и часто упоминается в социальных сетях. Посыл изображения понятен и контекстуален.

4. Прогуливаясь по проспекту Кирова, можно заглянуть в один из атмосферных двориков. В нём располагаются сразу два заведения: *кафе «Кофе и шоколад»* и *«Irish pub»*. Созданная атмосфера притягивает любопытных горожан и фотографов. Всё дело в дизайне: спрятавшийся за створками металлической решетки и широкой спиной розового рыцаря двор отсылает к творчеству *Фриденсрайха Хундертвассера*, чьими работами и вдохновились при оформлении.

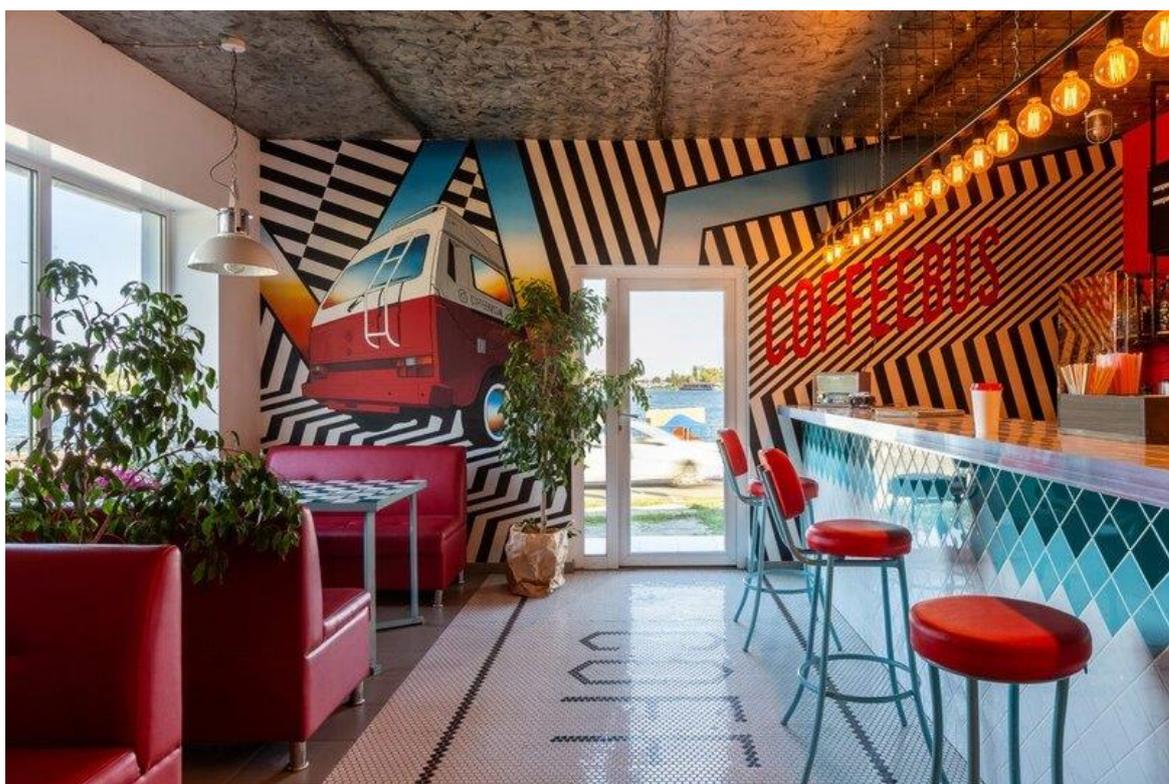
Двор кафе «Кофе и Шоколад» и «Irish pub». Фото: Культура64

5. *Кофейня «Volga Coffee Roasters»*, архитектор - *Дмитрий Назимов*. Стилистка, по мнению автора, отображает образ кофейной мануфактуры — простой, но богатой интересными текстурами и вместе с тем основательной и классической, как железобетон. Яркие и бунтарские решения на стенах, навеянные творчеством *PichiAvo*, отразили характер основателя производства.

Кофейня «Volga Coffee Roasters». Фото inst: @d.swe

6. Ещё одно общественное пространство - кофейня «Coffeebus», оформленная по проекту *Quadrum studio*. Интерьер выполнен в стилистике ретро автобуса, в котором продают кофе, он же является ярким акцентом в интерьере кафе.

Кофейня «Coffeebus». Фото inst: @quadrum_studio

«Граффити- это татуировки города»

Стены запоминают оставленный след, превращая его в настоящую историю о жизни человека, дома, заведения и всего города. Стрит-арт - это не всегда о вандализме, это скорее о творчестве и его влиянии на людей, атмосферу и эстетику окружающей среды.