

СУБКУЛЬТУРА ГРАФФИТИ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

THE SUBCULTURE OF GRAFFITI IN THE CONTEMPORARY CITY

A. Soshnikov

Summary. the article discusses the role of subculture of graffiti in the contemporary city, describes the main milestones in the study of this question, both abroad and in domestic science. As a result of analysis a comparative analysis of the phenomenon of graffiti and street art. Considered positive and negative aspects of graffiti. Revealed graffiti in contemporary art and urban space. The main conclusions were made based on the study of foreign research papers, and a few domestic.

Keywords: subculture, graffiti and street-art, modern street art, urban studies.

Сошников Александр Евгеньевич

*К.п.н., Самарский государственный
институт культуры
soshnikov.alex@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается роль субкультуры граффити в пространстве современного города, раскрываются основные вехи изучения данного вопроса, как за рубежом, так и в отечественной науке. В результате анализа проведен сравнительный анализ феномена граффити и стрит-арта. Рассмотрены позитивные и негативные стороны граффити. Выявлено место граффити в современном искусстве и в городском пространстве. Основные выводы были сделаны исходя из изучения зарубежных исследовательских трудов, так и немногочисленных отечественных.

Ключевые слова: субкультуры, граффити, стрит-арт, современное уличное искусство, урбанистика.

Современный человек постоянно соприкасается с урбанистической средой. Если мы говорим о жителях мегаполисов, они «слиты» с городом, в котором проживают, воедино, ежедневно соприкасаясь с огромным количеством визуальных образов городского пространства: разнообразной рекламой, архитектурой, всевозможными вывесками, бесконечными потоками машин и незнакомых лиц. Ко второй половине XX века к числу таких образов прибавились еще и настенные надписи — граффити. Визуальное пространство также в определенной мере участвует в формировании мировоззрения горожан и занимает лидирующую позицию в создании имиджа города.

В течение XX века городское пространство трансформировалось с небывалой ранее скоростью. Захватившая большую часть мира массовая культура выработала стандарты во всех сферах, включая визуальный облик современных городов. Сегодня в России большинство из них поражены хаотичным заполнением рекламой, типовой застройкой, лишенной архитектурных деталей, способных радовать глаз, и снижением природного ресурса, который на протяжении двух тысяч лет обеспечивал человеку чувство комфорта и безопасности. Эти факторы делают людей уязвимыми в границах родного города. Ежедневное созерцание «серых» улиц вызывает уныние, печаль и апатию. Общественность и правительство большинства зарубежных и российских городов давно пришли к выводу о необходимом преобразении городской среды. Во многих городах нашли прямую взаимосвязь между высокохудожественным граффити и украшением улиц. Однако наряду с теми рисунками,

которые по-настоящему могут соперничать с произведениями великих художников, существуют и малохудожественные, низкопробные надписи с нецензурным содержанием. Последних в современных российских городах значительно больше, в связи с чем в обществе глубоко укрепилось мнение, что уличный художник (райтер) обязательно вандал и нарушитель общественного порядка. Подобная ситуация создает немало проблем для райтеров, которые не желают портить внешний облик города, а напротив, стремятся к его украшению.

Сегодня самыми крупными учеными, подробно исследующими феномен граффити, являются Р. Лахманн, Д. Феррел, Д. Брюер, Н. Макдональд и М. Миллер. В первой половине 1900-х годов этнографы и лингвисты использовали их в качестве источника информации о фольклоре и языковых особенностях жителей средневековья. Несмотря на то, что летоисчисление феномена ведется с древнеегипетских иероглифов и наскальной живописи, исследования в области «уличного» искусства стали набирать обороты, начиная с XVII века, и сосредотачивались, в основном, на рассмотрении исторических фактов о граффити. Первым серьезным исследованием считают труд «Подземный Рим», написанный итальянцем Антонио Бозио в 1593 году. Книга содержала систематическое описание официальных и неофициальных надписей в катакомбах Рима и комплект карт секретных туннелей. В первой половине 1900-х годов этнографы и лингвисты использовали граффити в качестве источника информации о фольклоре и языковых особенностях жителей средневековья. Лингвист Ален Уолкер опубликовал лексические данные из народной эпигра-

фики Западной Северной Америки в 1935 году. Этот труд можно считать первым полевым исследованием языка по источникам данной проблемы. Спустя два года Хелен Тэнзер описал жителей Помпеи, опираясь на рисунки и надписи. Со второй половины XX века данный вопрос стал интересовать социологов и криминологов [1], [2].

В конце 1960-х годов начинает свои исследования литератор Роберт Рейзнер, который дал первые университетские лекции по граффити. Им же были опубликованы четыре компиляции книги 1967–1974 годов Уильяма Маклина, сделавшего первый научно-теоретический обзор истории вопроса до 1968 года включительно. Следует также отметить первое в Европе исследование, выполненное датским юристом Анной Нильсен в 1987 году. Работа содержит материалы, интервью. В качестве выводов А. Нильсен приводит доказательства того, что исследуемые райтеры, в большинстве случаев, оказываются не закоренелыми преступниками или опасными наркоманами, а представителями молодежных субкультур, чаще среднего класса, с художественными амбициями и определенным стилем жизни [3, С. 29].

В отечественной исследовательской науке изучение проблемы началось сравнительно недавно, в связи с тем, что данный феномен был малоизвестен в Советском Союзе. Здесь можно отметить труды О. Байбаковой, Г. В. Горновой, А. А. Скороходова, В. Седнева [4], [5], [6], [7].

Проблему городской визуальности одними из первых стали решать архитекторы-искусствоведы (А. Гутнов, В. Глазычев, Кевин Линч, Джейн Джекобс и др.), являющиеся в то же время философами, рассматривающими архитектуру не просто в качестве материальной застройки, а как основу общегородской культуры. Культурологи в вопросе о городской визуальности часто ссылаются на Д. Лихачева, автора «Заметок о русском». В своем труде он напоминает о постоянном взаимодействии человека с ландшафтом и природой, обращая внимания на «Закон Градский» XIII века, заключающий правило гармонии между строящимися домами и природой, так как на визуальный облик города влияет каждый дом [1, с. 2]. Общие проблемы визуальной культуры рассматривают культурологи Борис Сапунов, Василий Розин и др.

Сравнительный анализ традиционного граффити и современных форм уличного искусства и попытки классификации последнего содержатся в докторской диссертации по истории искусств Джека Стюарта «Метро граффити: эстетическое исследование граффити в метро Нью-Йорка» 1970–1978 гг. [8].

Оно распространяется во многих городах и странах, где есть свои известные граффитисты, создающие

на улицах истинное искусство, чьи работы также выставляются в художественных галереях. Развитие граффити приводит к постепенному объединению произведений в определенную общность внутри современного искусства. Несмотря на свою долгую историю, ведущую начало с пещерной живописи, сегодня оно является одной из составляющих более молодого искусства — стрит-арта (от англ. street art — уличное искусство), сформировавшийся в конце XX века, гораздо позже граффити, охватив сразу несколько художественных направлений, подчинило себе и спрей-арт (так сегодня называется искусство граффити в составе стрит-арта). Граффити и стрит-арт сложно разграничить.

Самым явным критерием различия двух понятий является характер размещения работы художника в пространстве. Считается, что граффити закрашивает стену, лишает её индивидуальности, в то время как объект стрит-арта нацелен на вовлечение зрителя в диалог с городской визуальностью.

К 1980-м годам граффити переключалось из США в Европу, в дальнейшем распространившись по всему миру. Уже к началу нового столетия на базе граффити сформировалось уличное искусство — стрит-арт.

На данный момент граффити остается самым популярным жанром уличного искусства. С середины 70-х гг. XX века проводятся попытки разместить объекты уличной живописи в зданиях галерей. Первым это сделал социолог Хьюго Мартинес, основатель Объединения Художников Граффити (United Graffiti Artists) [9]. Выбрав лучших авторов, Х. Мартинес вместе с ними устроил выставку работ в галерее, которая получила успех и добилась признания уличной живописи.

В последнее время наблюдается значительное влияние граффити на городскую архитектуру, которое отражается в двух совершенно противоположных направлениях — негативном и позитивном. К первому направлению относится отрицательное влияние на архитектуру, примером чего становятся испещренные малопривлекательными надписями здания. Второе направление менее очевидно, включает в себя понимание граффити как арт-феномена, оказывающего сильнейшее концептуальное воздействие на современную архитектуру [10].

Развитие феномена и его место в современном искусстве по настоящий момент движется в двух направлениях: регрессивном (российское, сопряженное с вандализмом) и прогрессивном (зарубежное и частично отечественное). Эволюция художественной техники и улучшение качества произведений отражается на синтезируемых с этим феноменом искусствах. В свою

очередь, пространственные искусства, обогатившись свежими художественными средствами, развивают в граффити новые стили и элементы. При этом тенденция взаимодополнения и слияния встраивается в традиционное представление об архитектурно-художественном синтезе, всегда занимавшем особое место в истории искусства.

Итак, мы рассмотрели основные определения и теоретические подходы к изучению граффити. Под этим термином мы понимаем урбанистическое искусство, сформировавшееся и развивающееся именно в условиях городской среды. Это искусство, содержание которого направлено на взаимодействие горожан с произведениями райтеров. Оно позволяет высказывать свою позицию на широкую аудиторию. В тоже время граффити несет эстетическую функцию, преобразая объекты городской материальной культуры. Городская материальная культура определяется как совокупность расположенных в окружающем пространстве продуктов человеческой деятельности, направленной на преобразование этого пространства.

Современный мегаполис немислим без граффити. Каждый человек, живущий в большом городе и непрерывно курсирующий в его среде, ежедневно и повсе-

местно сталкивается с многочисленными граффити, нанесенными на всевозможные плоскости и поверхности городского ландшафта — результатами деятельности уличных художников, анонимно размещающих в городском пространстве свои послания и знаки.

Граффити транслируется в городе путем нанесения изображений на стены и другие поверхности. В тех случаях, когда рисунок влечет порчу общественного или частного имущества, что само по себе является нарушением социальных запретов, следует говорить о вандализме, а не искусстве.

Настоящее граффити нацелено на украшение объекта. Сегодня не редко в городах встречаются целые картины, нарисованные аэрозольной краской. Тем не менее, многие отрицают мысль о том, что граффити может быть формой искусства. Академическое искусство требует выполнения множества правил. В граффити правил практически нет, наблюдается полная свобода самовыражения.

На сегодняшний день граффити широко применяется в различных социокультурных проектах в городах по всему миру. Изображения на домах украшают улицы, нередко помогая привлечь внимание к различным темам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брюер, Д. Полис на стене: хип-хоп культура и граффити писатели, оценки, стратегии борьбы с незаконным граффити [Текст] / Д. Брюер. — Чарлстон, Южная Каролина., — 1991. 120 с.
2. Феррелл, Д. Преступления моды. Городские граффити и политика преступности [Текст] / Д. Феррелл. — N.Y., 1993. 236 с.
3. Нильсен А. Граффити // Forlag, Kbh. — 1987. — № 18. — 31 стр.
4. Байбакова О. Вандализм и граффити как одна из форм проявления девиации среди молодежи [Электронный ресурс] / О. Байбакова URL: <http://www.humanities.edu.ru/db/msg/41640> (дата обращения 28.09.2017)
5. Горнова Г. В. Философия города [Текст] / Г. Горнова. — М. — 2014 — С. 335
6. Скороходов А. А. Граффити: значение, мотивы, восприятие // Психологический журнал, 1998, № 1, с. 144–153.
7. Седнев В. Надписи и рисунки в общественном транспорте (попытка классификации) // Философская и социологическая мысль. 1993. № 1. С. 345.
8. Исходя из метро. Гронингенский музей, Гронинген 1992, стр. 8–17 с. MTA — Mass Transit.
9. «Style Writing From The Underground, (R)evolutions of Aerosol Linguistic.» Stampa Alternativa in Association with IGTimes, 1996.
10. Целуйко А. Граффити — на улице или в музее? [Электронный ресурс] / А. Целуйко // Проект «Стена». URL: <http://thewallproject.ru/dopstuff/graffiti> — nalice-ili-v-muzee/ (дата обращения 28.09.2017).

© Сошников Александр Евгеньевич (soshnikov.alex@mail.ru). Журнал

«Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»