

ІГНАТЬЄВА АНАСТАСІЯ,
студентка 3 курсу факультету
мистецтв ВП«МФ КНУКіМ»
Науковий керівник: Сапак Н.В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри дизайну

ГРАФФИТИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ

Что такое – граффити? Можно ли назвать граффити искусством? Как часто замечаем мы в городе рисунки, надписи на стенах? Да и занимает ли граффити какую-то роль в вашей жизни?

Итак, граффити – это изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от простых написанных слов до изысканных рисунков. В исторической науке этот термин используется давно. Когда заходит речь о древних эпиграфических памятниках, то разделяют понятия «граффити» и «дипинти». Если последнее обозначает надписи краской, то «граффити» — процарапанные надписи (термин происходит от итальянского глагола *graffiare* — «царапать»).

Из истории древнего мира известно о самых ранних граффити, которые появились в 30 тыс. до н. э. в виде наскальных рисунков и пиктографий, нанесенных на стены инструментами из кости животных и различные пигменты. Подобные рисунки часто делались в ритуальных и священных местах внутри пещер. Чаще всего на них изображали животных, живую природу и сцены охоты. Эта форма граффити нередко вызывает споры, насколько вероятно, что подобные изображения создавались именно членами доисторического общества.

Настенные надписи известны в странах Древнего Востока, в античной Греции, в Риме (Помпеи, римские катакомбы). Древние граффити представляли собой любовные признания, политическую риторику и просто мысли, которые можно было бы сравнить с сегодняшними популярными посланиями о социальных и политических идеалах.

Единственным известным на сегодняшний день источником сафского языка, считающегося прото-арабским языком, являются граффити: надписи, нацарапанные на скалах и огромных валунах преимущественно в базальтовых пустынях южной Сирии, восточной Иордании и северной Саудовской Аравии. Сафский язык существовал с I века до н. э. по IV век н. э.

В средние века граффити были широко распространены в доколумбовой Америке. В одном из крупнейших городищ майя Тикаль было обнаружено множество хорошо сохранившихся рисунков.

В начале XX века граффити стали появляться в товарных вагонах и подземных переходах. Один из таких граффити — Техино — ведёт свою историю с 1920-х годов до нашего времени. За время Второй мировой войны и в течение нескольких последующих десятилетий фраза «Kilroy was here», дополненная изображением, стала распространена по всему миру. Эту фразу использовали американские войска, и она быстро проникла в американскую массовую культуру. Вскоре после смерти Чарли Паркера (у него было прозвище «Yardbird» или «Bird») граффити со словами «Bird Lives» стали появляться по всему Нью-Йорку. В ходе студенческих протестов и всеобщей забастовки в мае 1968 года в Париже город оказался наводнен революционными, анархистскими и ситуационистскими лозунгами, такими как L'ennui est contre - révolutionnaire («Скука контрреволюционна»), которые были выполнены в стиле граффити, плаката и трафаретного искусства. В это время в США на короткий период становятся популярными политические слоганы (такие как «Освободите Хьюи», посвященные Хьюи Ньютону, лидеру движения Черных пантер). Известным граффити 1970х годов стало знаменитое «Dick Nixon Before He Dicks You», отражающее враждебность молодежи по отношению к президенту США.

Считается, что современное граффити тесно связано с Хип Хоп-культурой и тем бесчисленным количеством стилей, которые произошли от нью-йоркского граффити в метрополитене. Несмотря на это, существует много других замечательных примеров граффити. Граффити сегодня — вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру. В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то есть рисование с помощью аэрозольной краски. Произведения, создаваемые граффити-художниками, — самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. Во многих странах и городах есть свои известные *райтеры* (уличные художники), создающие на улицах города настоящие шедевры.

В сентябре 2014 года, к годовщине трагической гибели Сергея Бодрова, граффити-команда из Витебска «HoodGraff» нарисовала на стене трансформаторной будки портрет Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова, расположено творение недалеко от Александрово-Невской лавры в Петербурге.

С тех пор, как граффити превратили в неотъемлемую часть поп-культуры, его стали ассоциировать с музыкой в стиле хип-хоп, хардкор, битдаун и брейк-дансом. Для многих это образ жизни, скрытый от общественности и непонятный для широкой публики.

Граффити также используются как сигнал банды для маркировки территории или служат как обозначение или «тег» деятельности этой самой банды. Споры, которые ведутся вокруг такого вида искусства, продолжают подогревать разногласия между блюстителями порядка и граффитчиками, стремящимися выставлять свои работы на всеобщее обозрение.

После обретения повсеместной популярности и относительной законности, граффити перешло на новый уровень коммерциализации. В 2001

году компьютерный гигант IBM запустил рекламную кампанию в Чикаго и Сан-Франциско, в которой были показаны люди, рисующие аэрозольной краской на тротуарах символ мира, сердце и пингвина (Пингвин — талисман Linux). Так демонстрировался слоган «Мир, любовь и Linux». Несмотря на это, из-за нелегальности граффити «уличные художники» были арестованы за вандализм, а компании IBM пришлось выплатить штраф.

В 2005 году подобную кампанию запустила корпорация Sony. На этот раз рекламировалась новая ручная игровая система PSP. Команда райтеров TATS CRU исполнила граффити для этой кампании в Нью-Йорке, Чикаго, других городах США. Учитывая неудачный опыт IBM, корпорация Sony заранее заплатила владельцам зданий за право рисовать на их стенах. Граффити представляло собой изображение потрясенных городских детей, играющих с PSP, словно это не игровая приставка, а скейтборд или игрушечный конь.

Граффити стало использоваться и в видеоиграх обычно в положительном смысле. Например, серия игр Jet Set Radio (2000—2003) повествует о том, как группа подростков борется с гнетом тоталитарной полиции, которая пытается ограничить свободу слова граффитчиков.

Первые теории, объясняющие использование граффити авангардными художниками, появились в 1961 году, когда в Дании был основан Скандинавский Институт сравнительного вандализма («Scandinavian Institute of Comparative Vandalism»). Современные аналитики и даже искусствоведы стали признавать, что граффити обладает художественной ценностью, а также является формой уличного искусства. По утверждениям исследователей, в частности из Голландии, Лос-Анджелеса, этот вид уличного искусства является эффективным средством в борьбе за социальные и политические права.

Стиль граффити нашел отражение в работах художников, начиная с первой половины XX века. Во многих произведениях Ж.Миро, П.Клее, П.Пикассо очевидно влияние техники граффити. Прежде всего, лаконизм, использование минимального количества графических элементов для создания композиции, резкая контрастность палитры. В СССР пионером использования техники граффити в живописи стал Е.Михнов-Войтенко, создавший в 1957-1959 гг. несколько циклов работ, наиболее известен из которых цикл «Тюбик».

В 2006 году на выставке в Бруклинском музее серия граффити была представлена в качестве новой формы искусства, которое зародилось в отдаленных районах Нью-Йорка, и достигло своих высот в начале 1980-х годов в творчестве Crash, Lee, Daze, Кита Харинга и Жана-Мишеля Баския.

Современные художественные граффити — это результат долгой истории традиционных граффити, которые сначала представляли собой просто процарапанные слова или фразы, а теперь превратились в живописное выражение мыслей и чувств.

В городе Николаеве есть опыт в создании граффити, есть райтеры, студии. Одна из самых известных студий Альтер-Спорт, а также студия граффити Just Beautiful занимающаяся оформлением фасадов, интерьеров,

рекламой. Студия граффити Just Beautiful существует 10 лет. Это группа профессионалов в сфере предоставления услуг по художественному оформлению фасадов и интерьеров. Заказчиками являются люди, которые ценят ручную работу, предпочитая её стандартным решениям по оформлению стен. Райтеры работают по всей Украины и за ее пределами. Студия занимается организацией разного рода локальных и международных мероприятий, среди которых крупнейший фестиваль Хип Хоп-культуры СНГ – Yalta Summer Jam. Проведено более 20 фестивалей, проводятся галерейные выставки, шоу боди-арта, организуются витринные инсталляции, поздравления с праздниками. Также в городе неоднократно проводились фестивали граффити в районе бывшего завода «Дормашина».

Так в сентябре 2012 года в Николаеве прошел фестиваль граффити: протест для художника и декорации для музыканта, который собрал представителей Киева, Питера, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя, Донецка и местных райтеров. Поводом для его организации послужил юбилей николаевской рэп-группы «Банги Хэп». Новые граффити стали уличными декорациями для нового клипа на песню «Двадцать», посвященную 20-летию группы. Одним из его организаторов стал известный николаевский райтер В.Балабаев. Журналист из Н.Новгорода – Stan, представлявший журнал «Urban Rus» сказал: «Фестиваль появился еще в 2006, а на этой площадке он проходит с 2007 года. Вообще, мы уже третий раз полностью обновляем стену, потому что это так называемый Hall of Fame и он должен жить, а не являться музеем. Поэтому мы обновляем его. Тема фестиваля – 20-летие группы «Банги Хэп» и именно сегодня у них День рождения. И я являюсь старым поклонником этой группы и это такой подарок».

У современной молодежи граффити вызывает несомненный интерес, это непосредственная игра с изображением, словом, шрифтом. Это возможность самовыражения в художественно-графической форме. Подобное искусство органично в быстротечной городской среде, возможности его многогранны.

Литература:

1. Федорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976.
2. Штерн Э.Р. «Graffiti на античных южнорусских сосудах» // ЗОО, т. XX, 1897.
3. Сайт Ник Лайф <http://niklife.com.ua/focus/>
4. Сайт Википедия