

СТРИТ-АРТ КАК ВИД СУПЕРГРАФИКИ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

В статье рассматривается стрит-арт как разновидность суперграфики в современном дизайне города. На примерах рассматриваются виды стрит-арта в зависимости от техники исполнения его произведений.

Ключевые слова: стрит-арт, суперграфика, дизайн города, графика, цветографика, роспись стен, декоративность.

Под суперграфикой¹ сегодня часто понимается «роспись стен и брендмауэров» [1], «прием декорировки наружных стен здания, (выработанный архитекторами постмодернизма) – лаконичные, броские мотивы, обычно ярких чистых цветов, нарисованные на фасаде многоэтажного здания во всю его высоту» [2]. Более развернутое определение суперграфики мы находим в известном словаре-справочнике по дизайну, выпущенном специалистами МАрХИ – «изобразительное решение, «наложенное» на самостоятельно существующий объемно-пространственный объект (сооружение, изделие, поверхность), основанное на контрастном или согласованном взаимодействии структурно-морфологической базы изображения, вызывающем визуальное ощущение принципиально новой формы или пространства [4, с. 138]. Именно в зрительном преобразовании графическими средствами объемной формы, в атектоничности цветографического решения заключается главная особенность суперграфики, оправдывающая использование приставки «супер (англ. «сверх»), позволяя трактовать суперграфику как фото или «графические изображения и цветовые решения, находящиеся вне зависимости от плоскости картины, формы предмета или тектоники архитектурного сооружения» [5, с. 270]².

Сам термин «суперграфика» ввел в 1970-х годах американский архитектор Чарльз Мур. Он отмечал, что «Основной признак супергра-

фики – активность взаимодействия с формой, обусловленная самостоятельностью цветографики относительно объемно-пространственной формы. Суперграфика динамично изменяет характер формы, по-новому организует пространство, придает ему и новое смысловое содержание». При этом он подчеркивал, что суперграфика утверждается как художественное средство не зрительным разрушением реальной геометрии форм, а созданием на их основе новой композиционной целостности. Поэтому суперграфика может вступить в конфликт с отдельными элементами целого: визуальное разрушение отдельного объекта оправдано зрительным преобразованием объекта, не только более крупного, но и гораздо более емкого по художественному содержанию – архитектурно-дизайнерского комплекса [6, с. 289].

Одним из первых примеров использования «суперграфического подхода» в художественной организации архитектурных объемов и городского пространства можно считать оформление городских улиц и площадей в городах Советской России к первым годовщинам октябрьской революции. Выстроенная по художественным канонам прошлого архитектура фасадов исторических зданий рассматривалась здесь как пережиток буржуазного прошлого и намеренно зрительно разрушалась средствами художественного оформления. Это было позицией художников и архитекторов российского авангарда отвечающей об-

¹Профессор Сокольникова Н.М. считает, что термин «суперграфика» носит условный характер и «принят, чтобы отличить академическую графику от возможностей применения графики в дизайне» и рассматривает ее как «украшение графическими средствами объектов дизайна и архитектуры» [3].

²Широкое распространение суперграфики получила при организации архитектурной среды города, где она рассматривалась как средство повышения эстетических качеств среды путем визуальной трансформации отдельных безликих сооружений, т. н. «деградированной городской застройки» при активном использовании цвета и графики отдельных безликих сооружений т.н. «деградированной городской застройки». Урбанизированная среда города благодаря суперграфике индивидуализировалась и начинала приобретать более личный характер. Суперграфика, таким образом, преобразовывала в более комфортное для жизни «унылое городское пространство», оживляя улицу, дом, стену или район определенными цветографическими изображениями [5, с. 270].

щей идеологии Советского государства. Советское революционное монументально-декоративное искусство и т. н. наглядная агитация несла в городскую среду кардинально новые символы и зрительные образы. При этом, «подосновой» для экспериментов здесь была не деградированная и безликая городская застройка (как, например, в 1960-70 годах), а выдающиеся архитектурно-художественные ансамбли Дворцовой площади в Петрограде, Красной площади в Москве и других городов [7]. Как отмечал известный теоретик архитектуры и дизайна С. О. Хан-Магомедов «новый характер взаимосвязи бездекоративной архитектуры с цвето-декоративными приемами творчества, в том числе суперграфики («цветовой, фигуративной, пластической, конструктивной, шрифтовой, символической, световой и т. д.）」 был продемонстрирован «в праздничном и агитационно-рекламном оформлении в первые годы советской власти. На выставке 1923 г. Были как бы промоделированы основные приемы суперграфики – цветопись, роспись, шрифтовые композиции, рельефные конструкции» [8, с. 110].

Отличительной чертой суперграфики в архитектурной среде является также её идейно-смысловая направленность, подчеркнутая декоративность. «Визуально изменяя форму объекта, суперграфика, при этом, как правило, подчиняется общей композиционной и сюжетной линии градостроительного ансамбля, становясь в его структуре пространственной и смысловой доминантой» [7].

Своего рода катализатором процесса внедрения проектных методов суперграфики в архитектуру города стали пешеходные улицы, получившие широкое распространение в послевоенной Европе. Пешеходные улицы рассматривались как своего рода идеальный город XX века. Благоустроенные с ценной историко-архитектурной застройкой, информационно и функционально насыщенные они задавали новую планку уровню комфортности городских пространств. Суперграфика здесь стала своеобразным средством повышения художественных качеств архитектурных фасадов малоценной застройки и декорирования глухих торцов зданий, подпорных стенок и ограждений.

В конце XX века на пешеходных улицах появился новый вид декоративно-прикладного и монументального искусства – Стрит-арт, произведения которого в стеснённых условиях го-

родских улиц исторического центра носили камерный характер и были рассчитаны на восприятие пешехода с ближних дистанций. Стрит-арт (англ. Street Art – уличное искусство) – объединил в себе различные направления и техники изобразительного и монументально-декоративного искусства в художественном осмыслении «уличных поверхностей» (тротуаров, дорог, стен зданий и предметных форм). Его главной задачей стала «интеграция» различных форм изобразительного искусства в уличное пространство. Графические и живописные изображения здесь наносятся на форму объекта, преобразуя ее – обогащая, развивая, изменяя, а при необходимости и разрушая. Тем самым стрит-арт стал новой формой самовыражения художника в городском пространстве, основанной на включении традиционного изобразительного искусства в архитектурный контекст и предметную среду, в результате которого возникают новые формы художественного синтеза. Уличные объекты рассматриваются художниками стрит-арта как составная часть их произведений. Уличный художник вносит принципиально новые идеи и образы в архитектурный контекст, зачастую контрастные и провокационные. Они начинают доминировать: идея художника картины становится первичной, а сам контекст (объект) вторичным.

Еще одной особенностью искусства «стрит-арт» является вовлечение зрителя в своеобразный диалог с произведением. Зачастую зритель непосредственно присутствует при создании произведения стрит-арта, наблюдая за работой художника на улице. Тем самым стрит-арт в отличие от станкового искусства, произведения которого экспонируются в музеях и коллекциях, является демократичным и доступным искусством – его произведения открыты для восприятия большого количества людей. Следует отметить так же что в отличие от традиционной суперграфики стрит-арт наряду с композиционно-декоративными функциями обладает зачастую и глубоким социальным и культурно-философским содержанием. Это объединяет стрит-арт с классическим станковым искусством. В определенной мере стрит-арт можно рассматривать как особую форму синтеза традиционной камерной живописи и графики с масштабной суперграфикой в городе, осваивающей значительные по своим размерам площади.

Становление стрит-арта как самостоятельного вида изобразительного искусства в городе происходило под воздействием ряда факторов. Среди них и уже упомянутые нами пешеходные улицы, и складывающаяся ситуация в современном постиндустриальном обществе, связанная с переоценкой ценностей. У идущего на смену «экономическому человеку» индустриального общества современного «эстетического человека» возникает потребность в городских пространствах с более высокими художественно-эстетическими качествами, в уникальном предметном и пространственном окружении. Кроме того появление в городских пространствах нового вида изобразительного искусства стало возможным в том числе и благодаря развитию новых методов и технологий в изобразительных искусствах.

Основоположниками стрит-арта считается Америка и Франция. Американский стрит-арт зародился еще в 1950-60х годах в городе Филадельфии в виде художественного течения «граффити». Здесь в это время работал «райтор» (writer англ. Художник) из «черных» районов Корн Бред (Corn Bread³), разрисовывавший стены домов «непонятными» подписями – «тэгами» (tags англ. подпись). Искусство граффити было своеобразным протестом против угнетения афроамериканцев, отражая возникающий в это время социальный кризис общества всеобщего благосостояния [9].

Среди известных граффитистов – Taki 183, уличные группировки The Savage Skulls, la Famila и др. Подписи представляли собой набор буквенных символов и обозначали название группировки, как знак, которым они зачастую «помечали» границы «своих» районов.

Французский стрит-арт появился значительно позже в 1980 х гг. Но еще задолго до этого, в середине 1960-х, во Франции происходили параллельно с Америкой свои процессы, так или иначе связанные с самовыражением художников – молодежное художественно-политическое «ситуационизм». В 1968 году ситуационистские лозунги, плакаты, листовки проникли в Париж, определив дальнейшее развитие французского стрит-арта. Его отличительной особенностью

было то, что практически все «уличные художники» здесь имели высшее архитектурное или художественное образование. Поэтому для французского стрит-арта характерным является философский подход в самовыражении художников. Французские художники уходят от обычного написания тегов, и полностью переключаются на создание живописных образов. Они не противопоставляют свою живопись существующему архитектурному контексту, а стараются дополнить последний неожиданными деталями, рассчитанные на восприятие пешехода. Одними из первых французских уличных художников постситуационистского периода были Жерар Злотикамиен (Gerard Zlotykamien) и Эрнест Пиньон – Эрнест (Ernest Pignon-Ernest). Первый еще до революционных событий в Париже, в 1964-м году, создал свою первую серию работ на улице используя технику спрея. В своих произведениях он создавал так называемые тени-призраки, символизирующие общую разруху в стране и последствия второй мировой войны. Пиньон-Эрнест с 1970 года размещает свои плакаты на улице, обращаясь к социальным и личностным проблемам человека, его существования в современном мире. Он часто создавал масштабные серии из так называемых мертвых тел, а так же создавал зарисовки на внутригосударственные и общественные проблемы. По сегодняшний день можно наблюдать сильное влияние Эрнеста и Жерара на формирование уличной плакатной школы во Франции, которая стала предопределяющей для многих последующих уличных художников которые объединялись в группы и действовали более эффективно и массово используя при этом технику плаката, трафарета и аэрозоля⁴ [11].

Сегодня уличное искусство получает все большее распространение. Возникают новые формы стрит-арта. Среди них: mural art, sgraffito, sticker-art art-print, spray art, street painting, stencil art, yarn bombing и др. Названия многих из этих видов стрит-арта происходят от техники исполнения произведения уличного искусства.

Мурал арт (англ. mural art настенная живопись) – крупноформатная настенная живо-

³Райтера Corn Bread часто называют одним из основателей современного граффити. Подпись в виде своего имени он размещал повсюду: в тоннелях метро, на самих поездах, стенах кафе, на столбах, на архитектурных памятниках и т. д. [10].

⁴Пионером трафаретного и аэрозольного стрит-арта считается француз Блек Ле Рат (Blek Le rat франц. крыса), настоящее имя Ксавье Проу (Xavier Prou). В марте 1983 года он решил сделать трафарет человека в натуральную величину, разместив его в десяти французских городах [15].

пись. Ярким представителем этого вида стрит-арта является американский художник-муралист Ричард Хаас (Richard Haas) (см. рис. 1), который рисует «архитектуру на архитектуре». Он делает грандиозные муралы, изображающие городские ландшафты, фасады и перспективы фантастических зданий на «слепых» торцах и стенах домов [12].

В технике современного сграффито (sgraffito итал. выцарапанный) работает «итальянский художник» Александро Фарто (Alexandre Farto) (см. рис. 2). Под псевдонимом Vhils он творит с помощью молотков, долота и пневматических перфораторов. Художник создаёт произведения через «разрушение». На ровной стене целенаправленно делаются выбоины, из которых в итоге получаются великолепные гравюры [13].

Арт-принт (англ. art print) – это способ плоскостного макетирования путём наклеивания цвето-графических или текстовых изображений полученных в результате распечатки на современных принтерах. Представителями этого вида стрит-арта являются французские уличные художники Monsieur Qui, JR берлинский арт коллектив художников Mentalgassi (см. рис. 3), которые пытаются преобразить городское пространство, привнося в них новый смысл, трансформируя объекты в произведения искусства, используя для этого огромные распечатки человеческих лиц [14].

Street painting (англ. «уличная живопись») – также известно, как искусство на дорожном покрытии (англ. pavement art) или «тротуарная» живопись (англ. sidewalk art). Авторы тротуарной живописи в Италии часто называют «I Madonnari», так как они на уличном покрытии воссоздают образы Мадонны, в Германии Strassenmaler (нем. уличный художник). Этот вид рисунка выполняется мелом в виде копии известных произведений на уличном покрытии. Такие картины не долговечны, поэтому их покрывают специальным лаком. Ярким представителем этого направления и первым уличным художником является американец Сидевалк Сэм (Sidewalk Sam), который начал рисовать на улицах Бостона еще в 1973 году. А в 1984 году американский художник Курт Веннер (Kurt Wenner) (см. рис. 4) зафиксировал этот вид уличного искусства в своем фильме «Шедевры мелом» на National Geographic. В том же году он завоевал титул «Мастро Madonnaro» в фестивале Grazie [16].

В технике трафарет (англ. stencil art) работает уличный художник англичанин Роберт Бэнкси (Robert Banksy) (см. рис. 5). Техника нанесения на поверхность большого количества идентичных символов (букв, цифр и фигур) при помощи красок или баллончиком аэрозольной краски. Современные трафареты позволяют создавать изображения практически любой сложности, в качестве поверхности здесь выступают самые разные уличные объекты [17].

«Yarn bombing» стрит-арт из ниток. Имеет едва ли не десяток разнообразных названий, среди которых наиболее часто встречаются термины «Yarn bombing» (англ. yarn – пряжа, а бомбингом называют нелегальное и очень быстрое нанесение граффити на стены) и этот вид стрит-арта называют «graffiti knitting» (англ. граффити-вязание). В яркую «одежду» заключают деревья, автомобили, памятники, велосипеды и другие объекты городского пейзажа. Всех художников по текстилю объединяет одна идея – превратить городские и серые кварталы в уникальные места, сделав их ярче. В этой технике работает американец Магда Сейег (Magda Sayeg) (см. рис. 6) основоположница так называемого «вязаного» стрит-арта. Создает свои произведения при помощи пряжи и спиц. Заготовки делаются заранее, а уже потом из заготовок разных размеров, цветов и форм в определенном месте все это дело «надевается» на деревья, дорожные знаки, машины, автобусы, и даже памятники [18].

Trompe-l'oeil (фран. оптическая иллюзия) – техника оптической живописи. Это современная форма стрит-арта соединила в себе оп-арт и суперграфику. На уличных поверхностях создаются 3Д изображения и классические формы изобразительного искусства они выполняются специальной техникой искажения изображения, что бы с определенной точки плоский рисунок на поверхности воспринималась как объем. Представителей оптической живописи: рисующий на асфальте трехмерные иллюзии немец Эдгар Мюллер (Edgar Mueller) (см. рис. 7) известен своей монументальной и уличной живописью мелом с использованием проекции. Он создает стереоскопические образы, в которых художник комбинирует реальных людей с нарисованным изображением. Где люди как бы участвуют в композиции самого произведения. Американец Джон Пью (John Pugh) (см. рис. 8) создает 3Д рисунки на пустых стенах зданий и заборов. На которых изоб-

Рисунок 1. Fontainebleau Hotel.
Флорида. США. 1986

Рисунок 2. Портрет Москва.
Россия. 2009

Рисунок 3. Face. Загреб.
Хорватия. 2012

Рисунок 4. Fishing in Old.
Шанхай. Китай. 2011

Рисунок 5. ATM attacking a girl.
Лондон. Англия. 2008

Рисунок 6. Автобус.
Мехико. Мексика. 2011

Рисунок 7. Лава на улице. Гельдерн. Германия. 2008

Рисунок 8. Лос Гатос. Калифорния. США. 1989

ражает панорамы, пейзажи, кусочки городских улиц, окна и двери, аллеи, люди, автомобили которые выглядят очень натуралистическими. Даже с первого взгляда нельзя определить, что это про-

сто изображение на прямой плоскости. Его огромные объемные иллюзии визуально расширяют пространство улицы в целом, внося в городскую среду определенные акценты и доминанты [19].

16.12.2013

Список литературы:

1. Большая энциклопедия рекламы – Глоссарий [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://bigadvenc.ru/glossary#s> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 18.12.2013).
2. Словарь терминов Российской Академии художеств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.rah.ru/science/glossary.html> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 18.12.2013).
3. Учебно-методический комплекс Б2.В5 «СУПЕРГРАФИКА» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.textedu.ru/docs/388/index-10888182-7.html> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 18.12.2013).
4. Минервин, Г.Б. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов – Архитектура-С, 2004. – 138 с.
5. Михайлов, С.М. Основы дизайна : учебник для вузов / С.М. Михайлов, А.С. Михайлова – Казань : «Дизайн-квартал», 2008. – 270 с.
6. Шимко, В.Т. Дизайн Архитектурной среды : учебник для вузов / В.Т. Шимко, Н.И. Щепетков, А.В. Ефимов – М. : Архитектура – С, 2004. – 289 с.
7. Михайлов, С.М. Дизайн Современного города: Комплексная организация предметно-пространственной среды (теоретико-методологическая концепция): автореф. дис. док. иск. – М., 2011. – 29 с.
8. Хан-Магомедов, С.О. Пионеры Советского Дизайна / С.О. Хан-Магомедов, К.А. Сельвинский – М. : «Галарт», 1995. – 108 с.
9. Стрит-арт как искусствоведческая проблема. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://shmandercheizer.livejournal.com/20232.html> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 10.12.2013).
10. Cornbread, King of the Philly walls. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://therethere.com/blog/2011/cornbreadking-of-the-walls/> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Англ. (дата обращения 10.12.2013)
11. Искусство вне «музея»: между эстетическим и остросоциальным [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://artaktivist.org/iskusstvo-vne-muzeya-mezhdu-esteticheskim-i-ostrosocialnym/> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 10.12.2013).
12. Александр Раппапорт. (дата публикации 29.12.2008). Архитектуру украшайте архитектурой [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.archinfo.ru/publications/item/553> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 15.12.2013)
13. Центр Современных искусств. Александр Фарто [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://art-center.by/blog/aleksandr_farto.html – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 15.12.2013).
14. Крутой стрит-арт: ожившие улицы [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.adme.ru/hudozhniki-i-art-proekty/kru-toj-strit-art-ozhivshie-ulicy-318455/> свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 15.12.2013).
15. Отец трафаретного граффити. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.codered.ru/mag/streetart/artists/249> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 15.12.2013).
16. Что такое Street Painting и кто такие Madonnari??? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://madonnari.livejournal.com/291.html> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 11.12.2013).
17. Жизнь не требующая биографии: Бэнкси как голос молодого пролетариата. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://shmandercheizer.livejournal.com/12449.html> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 12.12.2013).
18. Разноцветные улицы – вязанный стрит-арт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://actual-art.ru/raznocvetnye-ulicy-vyazanyj-strit-art/> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 12.12.2013).
19. Искусство trompe-l'oeil. Живопись [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.danidar.ru/2011/10/iskusstvo-trompe-loeil.html> – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 13.12.2013).

Сведения об авторах:

Михайлов Сергей Михайлович, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды
Казанского государственного архитектурно-строительного университета,
доктор искусствоведения, профессор

Хафизов Рафик Ришатович, аспирант кафедры дизайна архитектурной среды
Казанского государственного архитектурно-строительного университета,
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1, e-mail: souzd@mail.ru; r_af@bk.ru