X Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

СЕКЦИЯ: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Тема: Сравнительный анализ стрит-арт Великобритании и США

Автор: Галимова Вилия,
обучающаяся 6 класса
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала

Научный руководитель: Арапова Елена Михайловна,
учитель

Самара 2020 г.

План

1. Введение……. 3
2. Глава 1…….4
   Понятие «стрит-арт» и основные
   термины……4
   Основные виды и стили стрит-арт……5
   Основные представители стрит-арт Великобритании…….9
   Основные представители стрит-арт США……..11
3. Глава 2
   Сравнительный анализ стрит-арт в
   Великобритании и США……15
4. Заключение……17
5. Список использованных источников…….18
6. Приложения……..19

Введение

На уроках английского языка мы изучаем не только слова и грамматику, но и культуру страны, учимся понимать людей говорящих на английском языке.

В наших учебниках, с которыми мы работаем, есть много нового о культуре Великобритании и США. В одной из текстов я прочитала о Британском художнике Бэнкси. В тексте говорилось, что Бэнкси является художником, работающим в направление стрит-арт. Направление уличного искусства заинтересовало меня, так как я люблю рисовать и увлекаюсь скетчингом. Меня увлекли стили, направления и работы художников стрит-арт.

Я поняла, что я и мои сверстники мало знаем о живописи Великобритании и США, особенно современной живописи, которая является важной частью культуры. В этом заключается ***актуальность*** **данной работы**.

А чем может отличаться современное искусство в Великобритании и США?

Итак, мы выделили ***проблему*** **отсутствия знаний о современном искусстве Великобритании и США, о сходствах и различиях стрит-арт в этих странах.**

Для решения проблемы была поставлена ***цель*****:**

ознакомиться с особенностями культуры уличного искусства в Великобритании и США.

Для достижения данной цели были поставлены ***следующие задачи:***

1. определить, что такое «Стрит-арт» и какие термины употребляются в данном направлении;

2. определить основные направления стрит-арт;

3. собрать информацию о знаменитых художниках стрит-арт в Великобритании и США;

4. сравнить их творчество и определит основные сходства и различия.

В ходе выполнения исследовательской работы были использованы методы:

- сравнительный;
- описательный

Глава 1

§ 1.1. Понятие стрит-арт и основные термины

Стрит-арт (англ. Street art, или уличное искусство) — это стиль и разновидность современного изобразительного искусства, в котором фоном для размещения работ художников служит окружающее людей пространство городов.

Представители этого искусства создают уличные шедевры не только для самовыражения, но и с целью привлечения внимания общественности к важным повседневным проблемам.

Стрит-арт — многогранное искусство. В нем нет четких правил и норм, зато есть ощущение свободы творчества. Уличное искусство всегда открыто для обычных людей, а не спрятано в глубине залов музеев, выставок и галерей.

Стрит-арт зародился в США в 70- годах как один из видов изобразительного искусства.

Основоположниками нового направления считаются два художника из Филадельфии, известные по псевдонимам Cornbread и Cool Earl.

Из Филадельфии стрит-арт, а точнее — одно из его проявлений — граффити быстро добралось до Нью-Йорка. Там появляются свои уличные герои – Taki 183 и Blade One. Холстом для них становились не только стены домов и общественных мест, но и тротуары и даже вагоны метро.

В основном уличное искусство был представлено граффити. Поначалу граффити не было видом искусством, а было способом самовыражения молодежи, что мы можем видеть и сейчас, даже на улицах нашего села. Но граффити и стирит–арт являются разными понятиями. Стрит-арт это более широкое понятие.

Стрит-арт объединяет в себе множество различных видов, среди которых наиболее известны людям:

- **Надписи.** Обычно содержат подпись художника, название (прозвище) команды авторов или емкие по смыслу слова (словосочетания). Различаются по типу шрифта, количеству цветов, читабельности и другим параметрам.
- **Рисунки.** Для усиления воздействия на зрителя используются вместе с надписями. На улицах нередко встречаются красочные разноцветные композиции с тщательно продуманным сюжетом.
- **Трафареты.** Подходят для многократного тиражирования изображений или надписей.
- **Муралы.** Большеразмерные художественные композиции на различные темы. Украшают неприглядные поверхности стен зданий и заборов. Власти многих современных городов приветствуют создание красочных муралов и даже проводят среди художников конкурсы на их изготовление.

- **Стикеры.** Встречаются на улицах в виде небольших наклеек. Ассоциируются с наружной рекламой.
- **Постеры или плакаты.** Считаются менее популярными среди уличных художников. Используются для проведения акций, с целью привлечения внимания общества к проблеме.
- **Инсталляции.** Объемные изображения. Могут значительно отличаться по используемым материалам, форме, размерам и месту размещения. С каждым годом все большую популярность набирают 3D инсталляции.

§ 1.2. Основные стили и виды стрит-арт

В 1970-х гг. начали появляться новые виды уличного искусства и формироваться многочисленные другие стили:

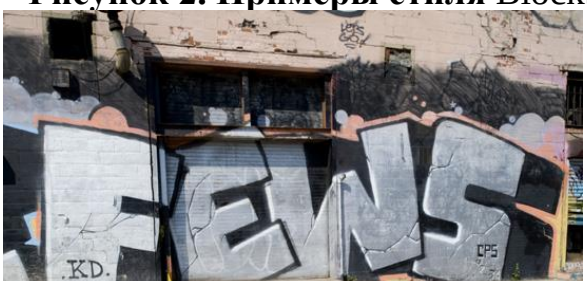
- Throw-up;
- Blockbuster;
- WildStyle;
- Characters**;**
- 3D / FX Style**.**

Throw-up – этот стиль граффити принято относить к одному из самых простых. Впервые он появился в Нью-Йорке. Характерная черта для этого стиля выражается в использовании двух цветов и простых линий. Такие рисунки, как правило, очень крупны и объемны.

Рисунок 1. Примеры стиля throw-up

Blockbusters – был придуман в Лос-Анджелесе. Использовался уличными группировками для ограничения собственной территории. Главная особенность этой манеры рисования заключается в использовании одного или двух цветов. Рисунок при этом должен быть максимально простым и лаконичным, отображать символику авторской группировки.

Рисунок 2. Примеры стиля Blockbusters



Wild Style –один из самых сложных для прочтения стилей. При его создании используется от трёх и более цветов. Зачастую переплетение оказывается настолько сложными, что их могут разобрать только сами авторы. Подготовка такого рисунка занимает достаточно много времени и требует высокого уровня мастерства. Даже после того, как рисунок будет продуман до мельчайших деталей, понадобится большое количество времени для реализации изображения.

Рисунок 3. Примеры Wild Style

Characters – нанесение различных персонажей из мультфильмов, известных фильмов и книг. К этому направлению можно причислить и персонажей созданных самостоятельно в иной вселенной, например, в комиксах. Это один из самых сложных стилей, так как он требует художественных навыков. Часто при этой технике используется тонкая игла с краской для прорисовки мелких деталей.

Рисунок 4. Примеры стиля Characters

3D / FX Style – одна из новых (сравнительно) разновидностей, которая подразумевает нанесение изображений в формате 3D. Оптические иллюзии

очень выгодно выглядят на поверхностях стен; именно по этой причине многие граффитисты создают работы именно в этом стиле.

Рисунок 5. Примеры стиля 3D / FX St

Writing – это один из основных стилей нанесения граффити. Это направление можно считать основоположником всех стилей. Здесь нет ограничений или какой-то определенной техники; художник сам определяет для себя в каком стиле ему лучше рисовать. Это направление включает в себя использование:

- аэрозольной краски;
- настенных маркеров;
- готовых трафаретов;
- роликовых валиков, кистей и т.д.

Работы, выполненные в этом стиле, принято называть скетчами. Sketch может быть подготовлен заранее на бумаге или при использовании специальной программы.

Тэггинг - специфическое ответвление в стрит-арте, которое заключается в нанесении на стену подписи автора, без какого-либо рисунка.

Теггинг происходит от английского слова tag, что означает «бирка», «ярлык», «этикетка», или как глагол «прикреплять ярлык».

Википедия дает следующее опредение теггинга:

«**Теггинг** (англ. *Tagging)* — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах».

Художника, занимающегося теггингом, называют «райтером».

Одним из первых граффити-райтеров в Нью-Йорке стал Julio 204. Однако он ограничивался написанием своего имени в пределах района, потому не приобрел известности. А первым замеченным СМИ теггером стал Taki 183, работавший в то время курьером, и наносящий надписи по всему городу и в метрополитене.

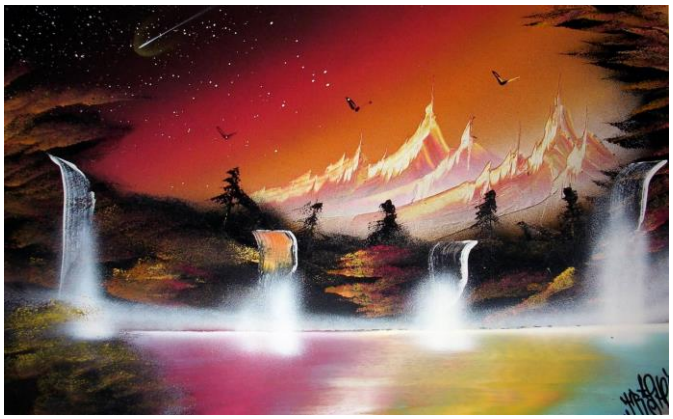
Рисунок :Примеры теггинга

Спрэй-арт или **сабвей-арт**. Очень популярен у американской молодежи. Попавшему в группу человеку дают свое прозвище. Обычно их пишут на вагонах метро, наносят такие надписи баллончиком. Существует распространенная техника, называется она “фэйдинг”, когда 2 различных цвета накладываются друг на друга, в конце работа обводится. Для оформления одного вагона требуется 40 баллончиков краски, 8 часов работы и немало усилий и стараний.

Википедия дает следующее определение спрэй-арта:

«**Спрей-арт**(англ.Spray art) – одна из разновидностей граффити, нанесение на здание и другие объекты городского пейзажа рисунков и надписей с помощью аэрозольной краски.

Рисунок 6. Примеры спрей-арт



Стенсил-арт их рисуют с помощью трафаретов и красок в баллонах. Трафарет играет важную роль. Так, например, известный Бэнкси использовал стенсил-арт на протяжении 15 лет. Ему очень нравилась такая техника рисования.

Википедия дает следующее определение стенсил-арт:

Стенсил-арт (англ.stencil-art)- оригинальная техника рисования с помощью трафаретов, является одной из разновидностей граффити, уличного искусства рисования на стенах.

Рисунок 7. Примеры стенсил-арт

Clean Advertising – это сравнительно новое направление, которое относится к коммерческой деятельности; очередной способ размещения рекламы, а также источник заработка для коммерческих художников.

Рисунок 8. Примеры clean-advertising

Каждый день разрабатываются новые техники рисования, и развитие этого направления искусства не стоит на месте. Возможно, в будущем мы сможем увидеть новую манеру исполнения и самые дерзкие решения.

§1.3 Основные представители стрит-арт в Великобритании

Нью-йоркская уличная сцена во многом повлияла на становление и развитие уличного искусства в Великобритании.

Лондон — настоящая столица стрит-арта. Интересные работы встречаются в самых неожиданных местах, а некоторые районы целиком покрыты творениями уличных художников. Чтобы окунуться в истинный стрит-арт, посетите Шордич и знаменитую улицу Брик Лэйн.

Бэнкси

Имя Бэнкси стало, можно сказать, олицетворением стрит-арта. Личность художника до сих пор точно не установлена, а многочисленные тайны и загадки только подогревают интерес к его работам.

Бэнкси начал заниматься граффити в 1990 годах, сначала как простой райтер. Нововведением Бэнкси стало использование для рисунков трафарета, который экономил время и позволял художнику быть менее заметным для полиции. Постепенно работы Бэнкси становились всё более масштабными и изощрёнными. Рисунки Бэнкси всегда актуальны, они призывают к миру, свободе, заставляют задуматься над несправедливостью, выявляют язвы современного общества.

Стиль Бэнкси очень узнаваем – это трафаретные рисунки, почти всегда отсутствие текста, игра с пространством. Бэнкси – мастер провокаций, он размещал свои граффити на стенах крупнейших музеев, государственных учреждений и даже на берегу Иордана.

В октябре 2013 года Бэнкси провёл свою персональную выставку на улицах Нью-Йорка: каждый день в разных местах города появлялось новое произведение. Интересно, что это были не только граффити, но и скульптуры, инсталляции и видеоарт.

Деятельность Бэнкси не ограничивается лишь стрит-артом. Например, в 2010 году он попробовал себя в качестве режиссёра, сняв документальный фильм «Выход через сувенирную лавку», который, кстати, был номинирован на премию «Оскар».

Последним и наиболее масштабным проектом художника стал «Dismaland» – целый парк, пародирующий знаменитый Диснейленд. Мрачный парк развлечений появился в августе 2015 года в небольшом городке в Великобритании. Строительство велось втайне, затем же парк работал в течение шести недель.

Ник Уокер

Одним из самых влиятельных британских уличных мастеров считается Ник Уокер.

Британский граффити-художник, один из пионеров стрит-арта. Уокер начал создавать граффити в родном Бристоле ещё с 80-х годов. Художник использует совершенно разные техники, его произведения всегда очень экспрессивны и в то же время продуманы.

Ник Уокер создал и работу, которая могла бы быть логотипом стрит арта – это «Vandalism», но буква «V» заменена на сердце. Отличительными чертами граффити Уокера являются ирония, цитаты и смешение техник. Произведения Ника Уокера находятся во многих известнейших галереях и музеях современного искусства, он повлиял почти на всех стрит-арт художников, включая и знаменитого Бэнкси.

Его уникальный стиль постоянно претерпевал изменения и усложнения: он комбинировал трафаретные изображения со стандартными методиками от руки, совмещая практически фотографический реализм с непроработанными граффити-элементами.

Знаковым образом в творчестве Уолкера становится персонаж, получивший имя «Вандал», представляющий альтер-эго художника: это мужчина в костюме со шляпой на голове, чьё лицо скрыто. Одной из самых известных работ Уолкера стала «Ле Коранкан» («Le Corancan»), созданная в 2010 году, как реакция на намерение бывшего президента Франции Николя Саркози запретить ношение бурки, тем не менее, произведение тут же было уничтожено.

Получив признание со стороны прессы и в художественных кругах, Ник Уолкер выставил свои студийные работы в галерее. Выполненные на холсте, они, тем не менее, сохраняли уличную известность. Одной из таких работ стала написанная в 2006 году «Муна Лиза».

Хьюго и Шолто Браун

Центральной темой коллектива Ид-иом (Id-iom), который состоит из двух братьев Хьюго и Шолто Браун, становится их собственная реакция на поп-культуру, музыку и политику. Они работают в печатной технике, а также

используют трафареты и краску. Одним из интересных проектов коллектива является работа «Назад в будущее», в которой совмещается стрит-арт и музыка.

Сикбой

Первые уличные работы Сикбой (Sickboy) относятся к 1995-ому году. Будучи частью бристольской художественной андеграунд-сцены, ему удалось закрепиться в более престижных кругах британского арт-движения. Более всего Сикбой известен своим слоганом «Спаси молодость» («Save the youth») и ставшим знаковым для него логотипом, изображающим храм. Необычные работы художника выделяются среди прочих своим явным мультипликационным стилем и яркими цветами, основными из которых становятся жёлтый и красный.

Известность художнику принесла скульптурная инсталляция «Сердце в клетке» 2008 года, которую он разместил рядом с галереей Тэйт. Это работа символизировала отказ Сикбой подчиняться правилам мэйнстримной арт-индустрии.

НИЛОН

Британский уличный художник НИЛОН (NYLON) работает преимущественно с аэрозолевыми красками как на стенах, так и на холстах. Его трафаретные работы были навеяны иллюстрациями и рекламными слоганами 1950-ых годов. С помощью этих изображений зритель может проследить за эволюцией общественного восприятия и отношения к теме консьюмеризма и гендерным проблемам.

Таким образом, культурное пространство Великобритании является одной из самых плодотворных арен стрит-арта, ставшего неотъемлемой частью в структуре современного искусства.

§1.4 Основные представители стрит-арт США

Африка Бамбата

Африка Бамбата, будучи лидером нью-йоркской банды «Чёрные лопаты» («Black Spades») и одним из основателей хип-хопа, стал первым популяризатором граффити. Именно Бамбата начал привлекать граффити-художников в качестве декораторов, проводимых им тематических хип-хоп вечеринок, что показывается непосредственное слияние двух творческих форм.

ТАКИ 183

Имя ТАКИ 183 вошло в историю уличного искусства после публикации культовой статьи «ТАКИ 183 заводит друзей по переписке» в газете «Нью-Йорк Таймс» в 1971 году. Таким образом, американский зритель

впервые познакомился с понятием «граффити» как нового молодёжного движения.

Сначала тэг ТАКИ 183 можно было увидеть на грузовиках с мороженым, позднее география тэгов сильно расширилась. Одна и та же надпись была по всему городу на стенах домов и метро, и привлекала внимание прохожих не столь техникой выполнения, а сколько количеством надписей. Это была обычная именная надпись, начерченная чёрным маркером.

TAKI 183 не был первым граффити-райтером, но, безусловно, получил гораздо большее внимание, чем кто-либо ещё.

В 2009 году был запущен официальный онлайн-ресурс, где все желающие могли ознакомиться с фотографиями первых граффити, а также прочитать статью, которая стала культовой и прославила имя ТАКИ 183.

Жан-Мишель Баския

Одним из пионеров «пост-граффити» является Жан-Мишель Баския, который начинал свой творческий путь как уличный художник. Используя искусство сначала в качестве добычи денег для существования, он продавал открытки и футболки с собственными принтами. Но уже к концу 1970-ых годов его творческие способности проявились в форме граффити.

Основная специфика раннего уличного творчества Баския стало обращение к сарказму, создание саркастических заметок комбинируемых с рисунками. Это был способ показать себя и обратить на себя внимание.

Кит Харинг

Не менее значимой фигурой «пост-граффити» является Кит Харинг, примерно в то же время переехавший в Нью-Йорк. Его работы стали «голосом» молодого поколения, завоевав признание арт-сообщества.

Искусство аборигенов, а также искусство стран Африки оказали глубокое воздействие на творчество мастера, но тем не менее, Харингу, в конечном счёте, удалось создать свой собственный, уникальный художественный язык.

Известность Харингу принесла серия работ, выполненных мелом. Художник, создал около сотни изображений на различных станциях метрополитена, разместив их в неиспользованных, но специально отведённых под рекламу местах. Эта идея пришла в голову Харингу, как только он увидел пустующую чёрную панель на одной из станций, после чего художник купил набор мелков и воплотил задуманное.

Многие работы Харинга были зафиксированы фотографом Сен Вон Ши, которому художник предоставлял информацию о локациях своих новых произведений, однако большинство остались не зафиксированными.

Леди Пинк

Первой женщиной, значительно повлиявшей на развитие этого движения, является Леди Пинк (Lady Pink).

Сандра Фабара, более известная под псевдонимом Леди Пинк, начала заниматься граффити в 1979 году, расписывая вагоны поездов на протяжении нескольких лет. Позднее, художница перешла от примитивных именных тэгов, отдав предпочтение созданию масштабных произведений, в том числе работая на холсте.

Для Леди Пинк граффити стало той формой творчества, которая наиболее полно помогла бы ей утвердить свою позицию в борьбе за равенство полов и права женщин.

В работах Леди Пинк можно увидеть нечто большее, чем акт протеста. Одной из ранних работ художницы является полотно «Смерть граффити», выполненное акриловыми красками по мазониту. В центре работы – обнажённая девушка, которая олицетворяет саму художницу, стоящая на горе баллончиков с краской. Выше видим поезд, один из вагонов которого испещрён надписями, а другой выкрашен белой краской и абсолютно чист.

Шепарда Фэйри

Творчество Шепарда Фэйри, ставшее синонимом уличного художественного движения, является неотъемлемой частью истории становления, распространения и эволюции стрит-арта. Проект художника «ОБЭЙ» («OBEY»), который был начат в 1988 году в пропагандистском стиле, вскоре разросся и положил начало развитию компании по производству одежды.

Шепард Фэйри связывал свои послания общественности с культовыми фильмами 80-ых годов, которые повествовали о воздействии рекламы и навязывании идей рекламного маркетинга на людей. Фэйри использовал образ одного из французских рестлеров - Андре Гиганта, сопровождая подписью «Подчинись» («OBEY»). Изначально Шепард Фэйри распространял это изображение в родном городе, а позже стал выезжать за границу. Эффект был действительно феноменальным, и вскоре ОБЭЙ можно было видеть практически во всех основных точках планеты.

Именно руке Шепарда Фэйри принадлежит создание дизайна, уже ставшего культовым, плаката, приуроченного к президентской кампании 2008 года в поддержку Барака Обама.

Брайан Доннели КОЗ (KAWS)

Брайан Доннели, более известный как КОЗ (KAWS) является одним из наиболее известных представителей уличного искусства США. Влияние на творчество КОЗ оказало увлечение скейтбордингом.

В 1993 году художник начал работу над рекламными баннерами. Уникальным был сам подход КОЗ к работе с изображением. В то время граффисты полностью закрашивали биллборды, то Доннели оставлял некоторые рекламные детали видимыми.

В 1995 году Барри Мак Ги снабдил КОЗ ключами, позволяющими иметь открытый доступ к рекламным щиткам на автобусных остановках и в телефонных будках. «Так, КОЗ мог отделять рекламу от рамы, уносить домой, где в свободное время вносил изменения, позже замещая оригинал обновлённой версией». На рекламных баннерах фантасмагорические образы, созданные КОЗ, сосуществуют с моделями брендов Кельвин Кляйн (Calvin Klein), Донна Каран Нью-Йорк (DKNY) и Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger).

Известной работой художника является «Нью-Йорк, Молоко» 1997 года, где он накладывает на фотографию с маленьким мальчиком тёмную маску.

Таким образом, стрит-арт с годами приобрел популярность и получил официальный статус в мире искусства. Количество направлений и стилей стрит-арт становится все больше с каждым годом. Зародившись в США, уличное искусство распространилось по всему миру, в том числе и в Великобритании. Это направление искусства представлено работами многих знаменитых художников, таких как Бенкси, Брайан Доннели, ТАКИ 183, Ник Уокер.

Глава 2

Сравнительный анализ стрит-арт в Великобритании и США на примере Бэнкса и Брайна Доннели

В данной части работы мы проанализировали произведения наиболее известных представителей стрит-арт в Великобритании и США.
Для анализа были выбраны работы Бенкси и Брайна Доннели. Выбор художников обоснован тем, что они являются ярчайшими представителями уличного искусства в своих странах, их работы получили всемирное признание.
Кроме того, оба художника, начали свой творческий путь примерно в один и тот же временной период, в начале 90-х.
Мы сравнили особенности творчества двух художников по следующим критериям:

- техника
- объекты
- композиция
- содержание
- основной посыл.

Данные представлены в следующей таблице.

ФИО художников	**Бэнкси**	**Брайан Доннели КОЗ (KAWS)**
Техника	Стенсил , трафореты	Clean Advertising
Объекты **Композиция**	на стенах крупнейших музеев государственных учреждений Интересная композиция, игра с пространством, сюжетность	Телефонные будки Автобусные остановки Создал виниловую игрушку Микки Мауса Более простая композиция
Что изображал	Рисунки на остро-социальную тематику	Рекламу для рекламных установок
Что хотел выразить	Произведения носят социальный характер, наполнены любовью к жизни, в работах воспеваются общечеловеческие ценности, привлекается внимание к	Произведения носят коммерческий характер, Цель произведений- способствовать приобретению новых товаров и услуг.

	необходимости решения глобальных проблем.	

Таким образом, уличное искусство, представленное работами Бенки и Брайна Доннали, является очень разнообразным и сложным явлением.

Оно отличается не только техникой исполнения, объектами или композицией, но и внутренним посылом.

Заключение

Таким образом, в ходе выполнения работы мы выяснили, что такое стрит – арт, Было определено, что в стрит –арт существуют следующие стили:

- Throw-up;
- Blockbuster;
- WildStyle;
- Characters**;**
- 3D / FX Style**.**

Так же в данной работе был дан обзор наиболее ярких представителей уличного искусства двух стран.

В работы мы проанализировали произведения наиболее известных представителей стрит-арт в Великобритании и США, Бенкси и Брайан Доннели.

Было определено, что уличное искусство, представленное работами Бенки и Брайна Доннали, является очень разнообразным и сложным явлением. Оно отличается не только техникой исполнения, объектами или композицией, но и внутренним посылом.

Результаты данного исследования могут быть использованы на уроках английского языка, МХК, изобразительного искусства и технологии.

Данная работа имеет дальнейшие перспективы сравнения уличного искусства России и Великобритании.

Список интернет источников

1. https://crossarea.ru/graffiti/vidy-i-stili-graffiti/
2. https://zen.yandex.ru/media/id/5b1339e877d0e6b3a92aaf83/u-istokov-stritarta-5b435c5fc0048600aa397b77
3. https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/street-art
4. http://pavelshadrin.ru/all/london-street-art/
5. https://zen.yandex.ru/media/dailyculture/5-glavnyh-imen-v-stritarte-5f48e000ed78a2491b79a612

Приложение №1

Работы Бэнкси

Заметите это под ковер

Крыса паппарацы

С Рождеством

Ярость - Метатель цветов

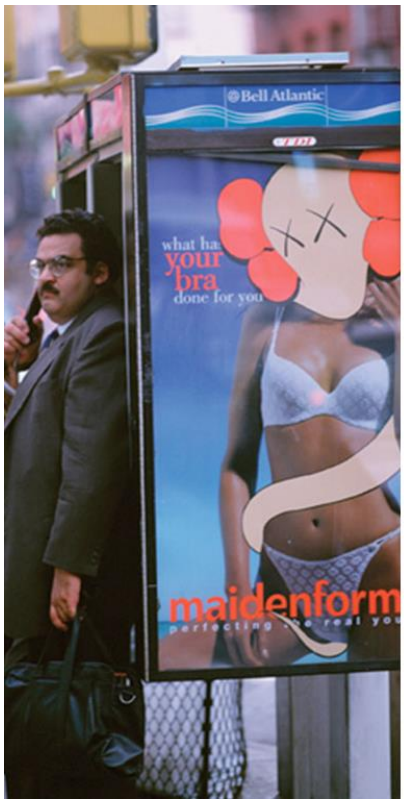
Девочка с красным шаром

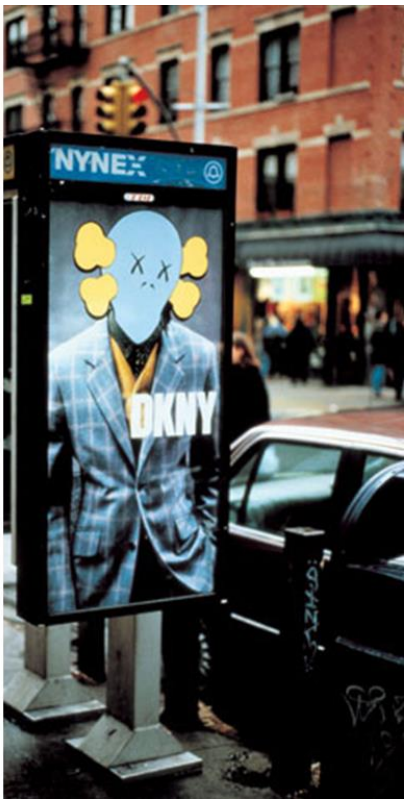
Голубь мира в бронежилете

РАБОТЫ Брайан Доннели КОЗ (KAWS)

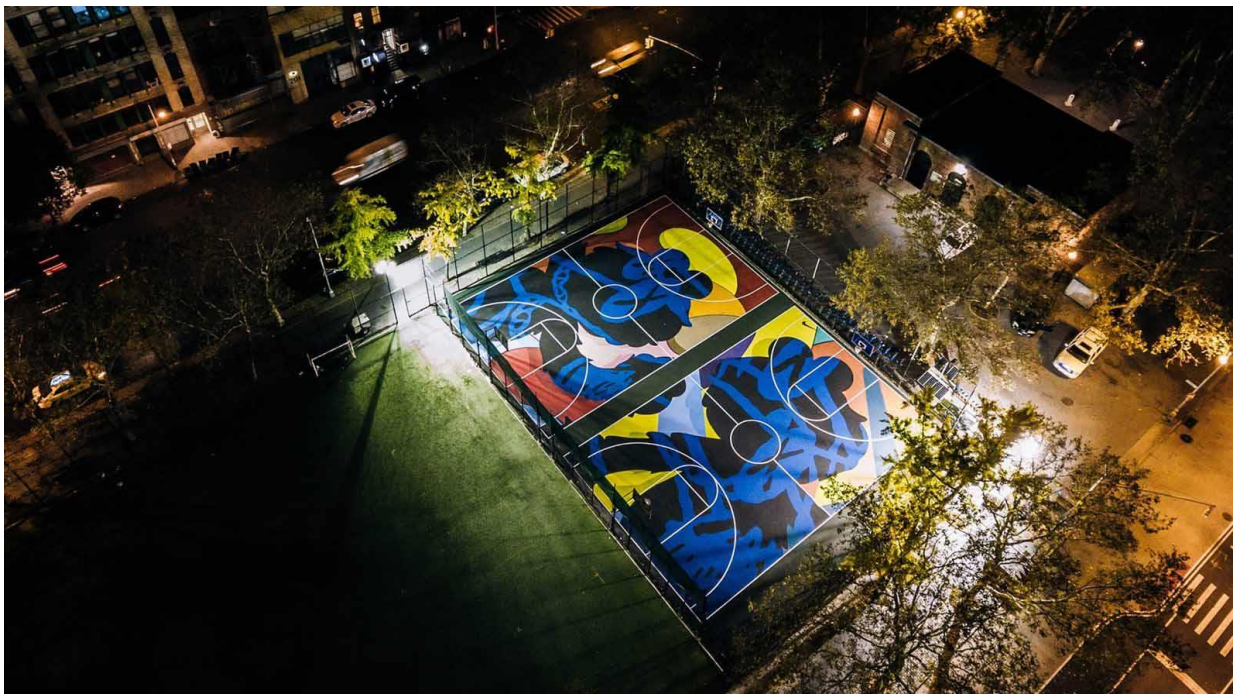
KAWS

Первые фигурки Kasw





Реклама



Баскетбольная площадка, оформленная по проекту Nike