XI Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: краеведение

Стрит-арт в пространстве современной Самары

Жаворонков Никита,

7 класс (14 лет)

МБУ ДО г. о. Самара «ДХШ № 2»

Руководитель:

Аншаков Евгений Алексеевич

преподаватель

МБУ ДО г. о. Самара «ДХШ № 2»

Самара, 2021

Оглавление

Введение

Основная часть

1.История зарождения стрит-арта в мире

2.Стрит-арт в городе Самаре. Влияние уличного искусства на различные аспекты культурной жизни человека.

3.Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа 2020.

Заключение

Список используемых ресурсов и литературы

Приложения

Введение

Стрит-арт (пер. англ. «уличное искусство») существует столько же лет, сколько существует изобразительное искусство. Граффити, муралы, теги и пр. существует еще с незапамятных времен, времён наскальных рисунков наших предков, времён настенных объявлений Древней Греции и Древнего Рима; сегодня это обрамлено в современные и понятные нам формы. Искусство за пределами выставочных пространств всегда воспринималось более демократично, более доступно для широких масс.

Основной прием стрит-арта – граффити, но, он не единственный представитель этого широкого течения, есть множество других (напр. постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п.). Каждый уличный художник создает свой уникальный знак, выражает себя им на участках городского ландшафта. Главное для такого художника – войти в диалог с современным зрителем.

Это тема, сегодня, особенна актуальна тем, что в период пандемии, локдаунов и «нерабочих дней», такой вид изобразительного искусства становится по сути единственным звеном в диалоге между творцом и зрителем.

Цель данной работы: изучить стрит арт современной Самары. Понять, какие вопросы перед зрителем ставит современный художник.

Задачи работы: рассмотреть основные проявления стрит арта в Самаре; выявить взаимоотношения государства и культуры; показать становление новых принципов функционирования культурной деятельности в условиях пандемии.

Основная часть

1. История зарождения стрит-арта в мире.

Стрит-арт берёт свои истоки с 1942 года, со времён Второй мировой войны, когда американский рабочий Килрой принимается писать «Kilroy was here» на каждом ящике с бомбами, которые производили на фабрике в Детройте. Солдаты в Европе воспроизводили эту фразу на стенах, устоявших во время бомбардировок. Позже к нему присоединились подписи Корн Бреда в Филадельфии в 1950-х —1960-х годах. Художник брал город приступом вместе с CoolErl и TopCat. Втроём они создали граффити, в подлинном смысле давая начало этому течению [1, с. 48].

В конце 1960-х годов уличное искусство пришло в Нью-Йорк. Там всё начиналось в квартале WashingtonHeights в Манхэттене. В 1971 году «тег» распространяется повсюду, покрывая стены вагонов метро. Julio 204 - первый, кто поместил номер своей улицы рядом со своим псевдонимом. Первым райтером - человеком, занимающимся спрей-артом и граффити, признанным за пределами собственного квартала, стал Taki 183. Он оставлял следы своего присутствия в очень многих городских местах, провоцируя волну подражаний среди многих райтеров [4].

В то же время начинает появляться новая форма. 1972 год отметился рождение нового эстетического языка. В то время как между райтерами, ищущих славы посредством своих псевдонимов, вспыхивает настоящая война, некоторые из них для того, чтобы как-то отличиться, используют неожиданные стилистические включения. Так зародилась основа стиля и кода граффити, используемого и сегодня [4].

Быстрый и бесконтрольный рост движения райтеров вызвал определенный интерес культурных инстанций, от критиков до галерей. Поэтому начало 1980-х отмечается впечатляющем количеством выставок, где

молодые райтеры получили признание, как художники в полном смысле этого слова. В 1981 году престижный журнал «Art Forum» посвятил статью явлению FashionModa. В том же году райтеры приняли участие в выставке PSI NewYork/NewWave вместе с другими художниками, среди которых Жан-Мишель Баскиа, а также Джозеф Кошут, Уильям Берроуз, Нэн Голдин, Энди Уорхол и Лоуренс Вайнер. В 1982 году FashionModa выставился на Dokumenta 7 в Касселе, Германия. С тем же озадачивающим очевидным успехом первые райтеры выставляются во многих музеях Европы параллельно с выставками в лучших галереях Нью-Йорка [8].

Одновременно с художественным признанием искусство граффити испытывает на себе жесткие санкции, которые вынуждают его развиваться вне метро и улиц. Давление оказывает значительный и подчас фатальный эффект на художественное развитие многих райтеров. Но не все смиряются с этим, и кое-кто ищет новые пути развития, дающие место многочисленным ответвлениям. С этого момента движение получает второе дыхание и обеспечивает себе дальнейшее развитие [8].

Стрит-арт в России. Зарождение отечественного граффити-движения произошло в 1980-х годах в СССР. Первыми отечественными граффитчиками считаются Крыс (Крис) из Латвии и Баскет из Москвы. С 1980-х годов и до середины 1990-х граффити в России носил эпизодический характер и только к концу 1990-х приобрёл более массовый характер. Это связано с доступом к информации, которая стала поступать лавинообразно с популяризацией интернета, а также с использованием граффити в шоу-рынке и коммерческих целях (реклама на ТВ и журналах). Большую роль в популяризации граффити сыграла российская брейк-данс команда Da Boogie Crew, ведущая специальную рубрику в популярном молодёжном журнале Птюч [2].

На стыке веков граффити набирал популярность в среде молодежи, появился доступ к профессиональной краске, специализированным изданиям и видео. Начали проводиться первые граффити-фестивали и акции. Так, в 2006 году в Санкт-Петербурге с целью показать реальный уровень российского уличного искусства проходил международный фестиваль граффити «Meeting of Styles». До 2006 года фестиваль проводился в Беларуси (2003—2005 в Гомеле и Минске), в них принимали активное участие и российские райтеры [2].

В крупных городах России и Украины проводится ежегодный фестиваль SNICKERS URБANиЯ, в рамках которого проходит конкурс-граффити. В Чебоксарах с 2001 года проводится ежегодный граффити-фестиваль в рамках международного хип-хоп фестиваля «Кофемолка». В Сибирском регионе силами местных энтузиастов проводится локальный фестиваль Paint Methods, с периодичностью несколько раз в год (самый частый фестиваль в России) [3].

В середине 2013 года в России появился единственный в мире регулярный видеожурнал о граффити Bamcontent. Помимо регулярных небольших роликов выпускаются получасовые видеоподкасты. Большинство видео сняты в Москве и Московской области [3].

2. Стрит-арт в городе Самаре. Влияние уличного искусства на различные аспекты культурной жизни человека.

Каждый город, как человек, имеет собственное лицо. Я прогулялся по родному городу в поисках объектов стрит-арта и вот, что мне удалось выяснить.

В Самаре граффити можно встретить на всевозможных поверхностях, и всевозможного качества. Как правило, для росписи неизвестные райтеры используют фасады домов, гаражей, заборы объектов промышленной зоны. В процессе подготовки к Чемпионату Мира 2018 года по футболу внешний вид города существенно изменялся, появились тематические работы, санкционированные администрацией города. Город приобрёл более яркий и ухоженный вид. Раньше остро ощущался дефицит цвета.

Интересные работы в стиле стрит-арт можно встретить в подворотнях на улицах «старого» города (например, на улице Ленинградской, около Киноклуба «Кадр», на Речном вокзале, у Струковского парка).

Подробнее познакомиться с указанными арт-объектами можно в Приложении №1 «Арт-объекты города Самара».

В Самаре часто встречаются быстрые рисунки, не несущие смысловой нагрузки, возможно, это первые работы начинающих райтеров. В большинстве случаев их быстро закрашивают коммунальные службы.

Есть группы художников, которые стараются украсить наш город арт - объектами. В социальной сети «В Контакте» есть группа «Samara-Art Graffiti», там можно заказать любую роспись: художественное оформление интерьеров, экстерьеров, транспорта, рекламных модулей, 3D граффити на асфальте, декорации для постановок и съёмок, индивидуальные арт-проекты, высотные работы, инсталляции, граффити шоу, а также проведение мастер-классов, организация фестивалей, конкурсов, выставок или индивидуальные уроки.

Стрит-арт в Самаре со временем набирает всё большие обороты. Так весной 2017 года в нашем городе в рамках мероприятия самарская «Ночь

музеев» была презентована экспозиция галереи стрит-арта в Арт-Лофте на Ленинградской. Там уличные художники, и не только местные, представили на суд общественности свои работы, посвящённые главной тематике 2017 года — экологии. Название экспозиции было соответствующим «Экология, проблемы экологии в современном мире». Посетители увидели различные творческие высказывания на эту обширную проблематику.

В последнее время городские власти всё чаще проводят конкурсы на лучшие арт-объекты, которые украсят фасады домов и парков Самары.

Так МАУ «Парки Самары» подвели итоги прошедшего в апреле 2017 года конкурса эскизов StreetArt Park.

Победителями стали:

- Сергей Цвелик, выполнивший эскиз рисунка для объекта в парке им. Ю. Гагарина, посвященный первому космонавту СССР;

- Семен Ефентьев, автор эскиза для летней эстрады в парке Победы, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ее героям и символам;

- Группа студентов архитектурного факультета Архитектурно-строительного института СамГТУ, представившая эскиз спортивной тематики для парка Щорса. Работы-победители показаны в Приложении №2 «Эскизы StreetArt Park».

Параллельно в Самаре стартовал проект «Первые», который запустил Фонд капитального ремонта. Опираясь на опыт таких городов, как Москва и Казань, самарский региональный оператор решил творчески подойти к благоустройству фасадов и украсить самые видовые из них граффити-портретами людей, которые навсегда останутся в истории Самары, как её герои.

Первым стал портрет генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова. Он украшает дом №30 на ул. Парижской Коммуны (посёлок Управленческий), где когда-то жил герой. Кузнецов Н.Д. - знаменитый конструктор двигателей для ракетной и

авиационной техники, создатель движков НК-33, которые сегодня, в немного модернизированном виде, используются в американских ракетах.

Ещё один портрет, заслуженного врача Российской Федерации и почетного гражданина Самары Владимира Диамидовича Середавина. Он расположен на доме №4 по ул. Губанова и хорошо просматривается с Московского шоссе.

Дом по ул. Демократическая, 43 украшает портрет Юрия Алексеевича Гагарина, первого советского космонавта.

Дом по ул. Ново-Вокзальная, 267 украшен портретом Дмитрия Ильича Козлова, генерального конструктора ЦСКБ Прогресс, ведущего конструктора ракет Р-5 и Р-7, позволивших обеспечить превосходство СССР в разработке межконтинентальных баллистических ракет и положить начало созданию практической космонавтики.

Спонсором проекта «Первые» выступили меценаты, которые являются подрядчики, готовящими город к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

Все изображения предварительно согласовывались с родственниками героев и жителями домов.

Горожане весьма позитивно отнеслись к данному проекту, они считают, что портреты на фасадах будут напоминать о тех людях, которые для этой земли сделали что-то хорошее, настоящее.

Меня заинтересовал вопрос, каким образом такие масштабные изображения наносят на здания? И вот, что мне удалось узнать. Сначала создают силуэт. Для этого включают вечером проектор и обрисовывают портрет серой краской. На этой стадии ещё сложно определить, кто изображен на рисунке. Затем его раскрашивают.

Сама идея росписи зданий не нова. Фасады самарских зданий украшались и раньше.

Одно из старейших изображений, дошедшее до наших дней оказалась дореволюционная реклама. Надпись гласит: «Проводникъ: галоши,

экипажные шины и линолеум». В свое время проводник был крупной Рижской фирмой, имел филиалы в 100 городах Европы. И Самара не стала исключением! Адрес объекта: Самара, улица Ленинградская, дом 45.

В 1965 году Самарскую улицу назвали в честь Болгарского города-побратима Стара-Загора. Чтобы увековечить это событие, на фасаде одного из зданий выложили мозаику, на которой изображались советский и болгарский флаги.

Революционные события, первые годы советской власти и коммунистические лозунги отражены в мозаике, украшающей бывший Дом профсоюзов, улица Стара-Загора 70. Над этой мозаикой в 1968 году трудилась целая бригада художников.

Около Загородного парка на улице Волжский проспект 19 изображены теннисисты. Теннис был популярен в Самаре с начала XX века. А в 1951 году этот вид спорта увековечили в мозаике, нанесенной на первую куйбышевскую детскую школу тенниса.

Серия работ на улице Советской Армии 148-160 отражает военные и патриотические мотивы. Смысл мозаики предельно понятен – воспитывать патриотизм в детях и жителях города. Особенно интересна мозаика, на которой советский солдат стоит рядом с русским богатырем.

Познакомиться с данными арт-объектами можно в Приложении №3 «Проект «Первые» и арт-объекты «старой» Самары».

Таким образом, можно сделать вывод, что стрит-арт искусство прочно входит в нашу жизнь. Оно распространяется на многие города и страны мира. Также можно отметить его влияние на многие сферы графического дизайна, а именно сферы типографии, визуальных решений стиля телевизионных передач, упаковки пищевой продукции, книжного оформления, веб-дизайна.

Влияние граффити на дизайн проявляется активнее всего. В связи со своим происхождением оно нашло свое естественное место в дизайне городской среды. Не менее существенно влияние граффити на архитектуру. Оно делится на 2 группы влияния: позитивное и негативное. Позитивное

влияние включает в себя понимание граффити как арт-феномена, а негативное – испорченные малопривлекательными надписями здания.

Объекты стрит-арта, созданные в городской среде, подвергаются обширной критике аудитории, зачастую совершенно неготовой к контакту с новым направлением уличного искусства. Художник должен быть готов, что не все способны принять его произведение как искусство. Стрит-арт - плод художников, стремящихся найти свою творческую нишу, донести свои мысли до общества, самовыразиться.

Общественное мнение об уличном искусстве отчасти формируется СМИ. Иногда закон вынуждает художников идти на риск: возможны штрафы или даже реальные сроки заключения.

Произведения райтеров часто содержат неоднозначный призыв, яркий авторский стиль, находящий своих последователей в разных проявлениях массовой культуры.

Для многих молодых художников стрит-арт — это возможность увековечить свои мысли. Тем не менее, диалог между уличными художниками и обществом формируется крайне трудно. Нередко общество воспринимает независимое уличное искусство как хулиганство.

Шедевры уличного искусства лишены навязчивости в отличие от рекламы, они дают право каждому искать для себя что-то новое и интересное.

Уличное искусство обращено к массовой аудитории, оно определяет тренды и направления развития современного искусства.

3. Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа 2020.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» - новый общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа, который прошёл в 2020 году.

Участники: профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, проживающие на территории Приволжского федерального округа. Возраст — от 16 до 35 лет. Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения на крупных объектах городской среды.

Тематика 2020 года: ценность роли каждого человека и единства в борьбе с пандемией коронавируса, неоценимый вклад медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, адаптация общества к новым реалиям.

Организаторы: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе».

Победителем фестиваля объявлена граффити-работа «Чистый вдох», созданная финалисткой из Самарской области Оксаной Гладковой. «Главная ценность— это человеческая жизнь и здоровье. В рисунке я хотела показать открытое окно в эпоху постковида, когда мы, наши дети и родители сможем снять маски, перчатки и глубоко вдохнуть чистый воздух, не опасаясь за свои легкие и за свою жизнь», — поделилась Оксана Гладкова. Данная работа представлена в приложении №4

Работы, заявленные на фестиваль, получили хороший отклик у медицинских работников и городских жителей. Среди финалистов есть

граффити, посвященные вкладу медицинских работников и волонтеров, единству в борьбе с пандемией, а также размышлениям на тему эпохи «постковид», адаптации людей к новым реалиям. При этом «холстом» для них стали стены как медицинских учреждений, больниц, дворцов молодежи, волонтерских центров, так и жилых зданий, расположенных на центральных улицах административных центров и других городов регионов округа.

Кроме того, в ходе церемонии был объявлен победитель конкурса готовых граффити. Данный дополнительный конкурс был запущен в целях поощрения молодых стрит-арт художников, которые в своих городах уже до старта фестиваля создали граффити о противодействии пандемии коронавируса.

Федеральные и региональное экспертное жюри признало лучшей работу «Диптих медработника» Семена Ефентьева из Самарской области, где «Медицинский работник держит в руках регион в виде сердца. Оберегает его от всех невзгод, как мать дитя». Данная работа представлена в приложении №5 [7]

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что стрит-арт искусство прочно входит в нашу жизнь. Оно распространяется на многие города и страны мира. Также можно отметить его влияние на многие сферы графического дизайна, а именно сферы типографии, визуальных решений стиля телевизионных передач, упаковки пищевой продукции, книжного оформления, веб-дизайна.

Влияние граффити на дизайн проявляется активнее всего. В связи со своим происхождением оно нашло свое естественное место в дизайне городской среды. Не менее существенно влияние граффити на архитектуру. Оно делится на 2 группы влияния: позитивное и негативное. Позитивное влияние включает в себя понимание граффити как арт-феномена, а негативное – испорченные малопривлекательными надписями здания.

Объекты стрит-арта, созданные в городской среде, подвергаются обширной критике аудитории, зачастую совершенно неготовой к контакту с новым направлением уличного искусства. Художник должен быть готов, что не все способны принять его произведение как искусство. Стрит-арт - плод художников, стремящихся найти свою творческую нишу, донести свои мысли до общества, самовыразиться.

Общественное мнение об уличном искусстве отчасти формируется СМИ. Иногда закон вынуждает художников идти на риск: возможны штрафы или даже реальные сроки заключения.

Произведения райтеров часто содержат неоднозначный призыв, яркий авторский стиль, находящий своих последователей в разных проявлениях массовой культуры.

Для многих молодых художников стрит-арт — это возможность увековечить свои мысли. Тем не менее, диалог между уличными художниками и обществом формируется крайне трудно. Нередко общество воспринимает независимое уличное искусство как хулиганство.

Шедевры уличного искусства лишены навязчивости в отличие от рекламы, они дают право каждому искать для себя что-то новое и интересное.

Уличное искусство обращено к массовой аудитории, оно определяет тренды и направления развития современного искусства.

Во время путешествий я всегда обращаю внимание на необычные, неординарные места, интересные арт-объекты. Я считаю, что именно арт-объекты могут многое рассказать о жителях того или иного города. Граффити, инсталляции уличных художников — это не что иное, как способ самовыражения жителей.

Список используемых ресурсов

1. Дьяконов В. Эпоха развитого вандализма / В. Дьяконов // Коммерсантъ Власть. – 2010. - №27. С. 48.

2. Официальный сайт журнала «Сноб», А. Астахов, «Артмоссфера». Москва как центр мирового стрит-арта. [Электронный ресурс]. URL: https://snob.ru/selected/entry/81043?preview=print (дата обращения: 26. 11. 2021)

3. Официальный сайт исследовательского института «ВШЭ», Группа исследований современной городской культуры. [Электронный ресурс]. URL: https://igiti.hse.ru/culture/graffitigroup / (дата обращения: 26. 11. 2021)

4. Портал «Арт-Терапия», статья о уличном искусстве. [Электронный ресурс]. URL: https://art-therapy.me/blog/o-ulichnom-iskusstve/ (дата обращения: 26. 11. 2021)

5. Портал «Большая деревня», С. Баландин, Гид: новый стрит-арт Самары. [Электронный ресурс]. URL: https://bigvill.ru/city/4825-gid-novyj-strit-art-samary/ (дата обращения: 15. 03. 2020)

6. Портал «Екатеринбург онлайн», В Екатеринбурге проходит фестиваль «Стенограффия». [Электронный ресурс]. URL: https://www.e1.ru/text/gorod/2010/07/03/52339321/ (дата обращения: 26. 11. 2021)

7. Портал «Новости Самары», В трех самарских парках появится необычный стрит-арт. [Электронный ресурс]. URL: http://www.samru.ru/society/novosti_samara/98565.html (дата обращения: 26. 11. 2021)

8. Портал «Партизанинг», И. Поносов, Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды. [Электронный ресурс]. URL: http://partizaning.org/?p=2490 (дата обращения: 26. 11. 2021)

9. Портал «Poisk-ru», А. В. Безрукова, Граффити как объект экскурсионного показа [Электронный ресурс]. URL: https://poisk-ru.ru/s20940t22.html (дата обращения: 26. 11. 2021)

10. Портал «Pro Gorod Samara.Ru», М. Горюнов, Самарский художник открывает первое в городе «стрит-арт кафе» с удивительными граффити. [Электронный ресурс]. URL: https://progorodsamara.ru/news/view/188795 (дата обращения: 26. 11. 2021)
11. Портал «Pro Gorod Samara.Ru», М. Горюнов, что рисуют матёрые стрит-артисты в Самаре: человек-птица и девочка с куличами из мусора. [Электронный ресурс]. URL: http://progorodsamara.ru/news/view/192901 (дата обращения: 26. 11. 2021)
12. Портал «63.ru», Ж. Скокова, В Самаре появился гигантский стрит-арт: 30-метровый портрет конструктора ракет. [Электронный ресурс]. URL: http://63.ru/text/gorod/338100417253376.html (дата обращения: 26. 11. 2021)

Приложения

Приложение №1

Арт-объекты города Самара

Триколор подворотни Киноклуба «Кадр»

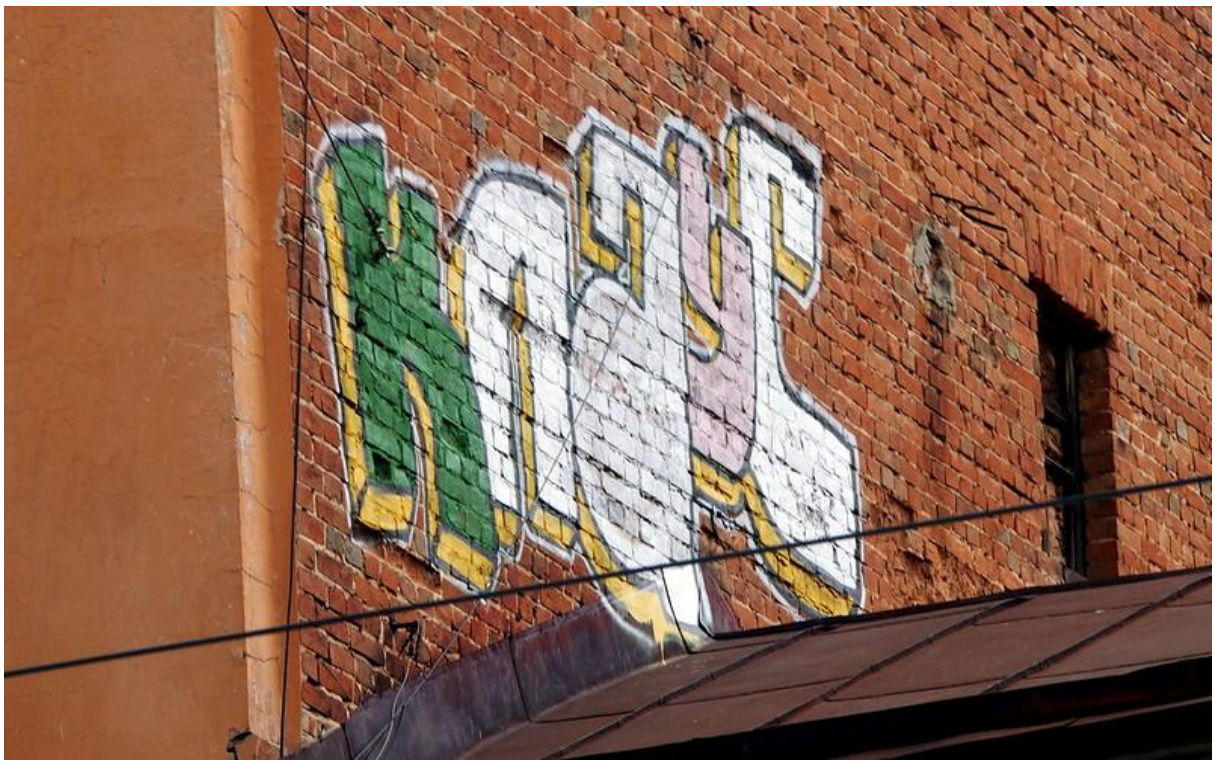
Подворотни на улице Ленинградской

Для тех, кто любит искусство

SMK
TOUK

Крыши «старой» Самары

Надписи серии «Клаус», «Жбан»



1917

Самара готовится к ЧМ по футболу 2018 года.

У Струковского парка.

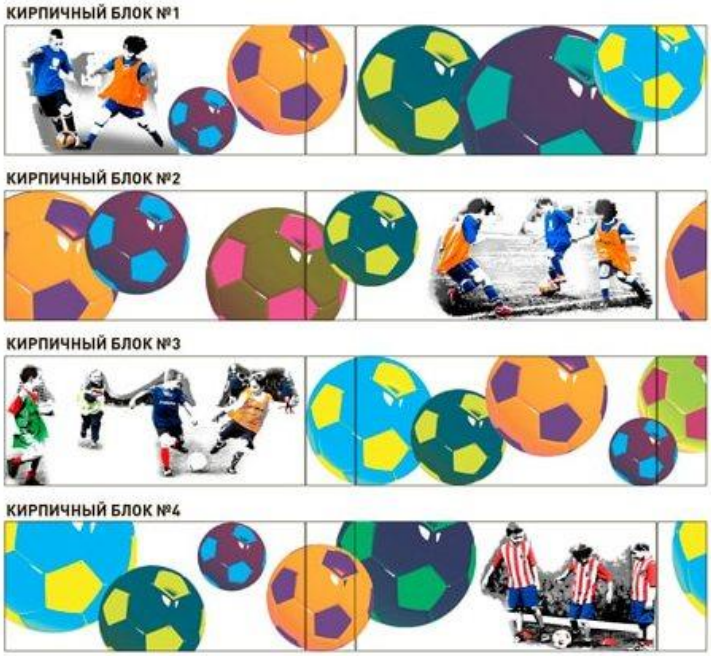
На причале Речного вокзала.

Набережная реки Волга (около Ладьи).

Во дворах в районе Барбошиной Поляны.

Приложение №2

Эскизы StreetArt Park



Приложение №3

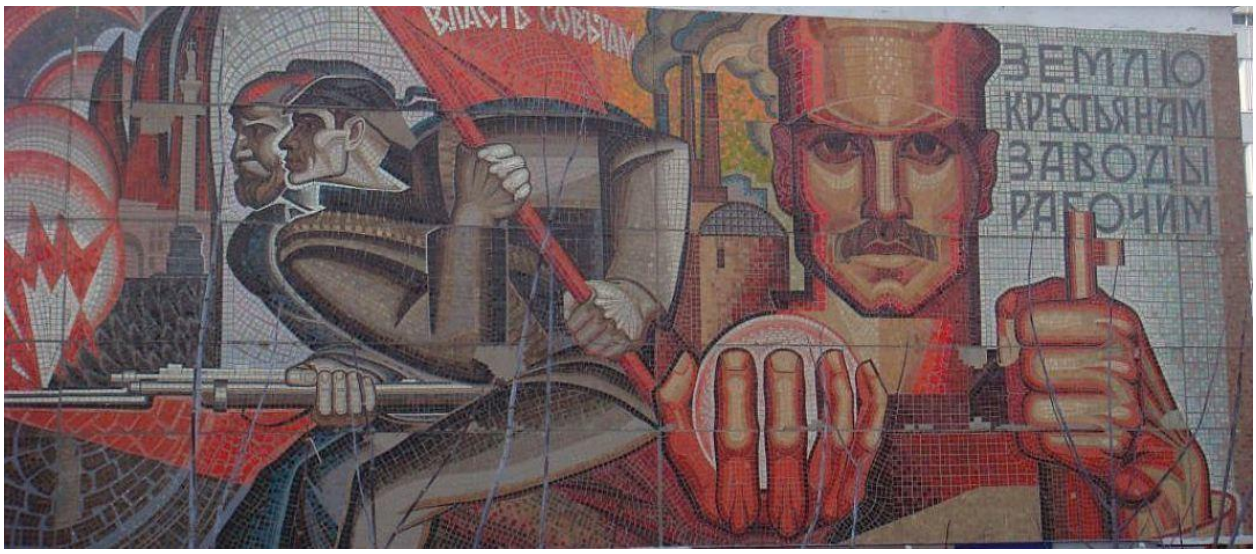
Проект «Первые» и арт-объекты «старой» Самары

СССР
КОСМИ

Заслуженный врач
Российской Федерации,
Почетный гражданин
города Самары.
Спешите делать
людям добро!
Вперед!
Владимир Диамидович
Середавин

КОЗЛОВ
ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ
КОНСТРУКТОР, УЧЕНЫЙ, ГЕРОЙ

ПРОВОДНИКИ
ГАЛОШИ
ЛИНОЛЕУМЪ


ВЛАСТЬ СОВЕТАМ
ЗЕМЛЮ
КРЕСТЬЯНАМ
ЗАВОДЫ
РАБОЧИМ

Приложение №4

Чистый вдох. Оксана Гладкова.

Приложение №5

Диптих медработника. Семен Ефентьев.