

Отчет по результатам реализации проекта по первому и второму этапам гранта КИАС РФФИ № 19-312-90060 «Аспиранты»

Тема проекта: Теория, методы и приемы построения композиции в современном стрит-арте.

Содержание проведенных исследований и полученные результаты за отчетный период:

Исследование посвящено изучению относительно нового для России художественного явления - стрит-арта, который представляется особой, перспективной художественной практикой, для развития которой представляется необходимым исследование международного и передового отечественного опыта в проектировании и создании масштабных городских монументальных художественных произведений. В исследовании систематизированы данные о композиционных методах и приемах уличного искусства. Исследование теоретически обосновывает художественную практику стрит-арта, предлагает объективные критерии его оценки и возможности актуального применения. Исследование включает периодизацию процесса становления и развития современного стрит-арта, анализ первоисточники его мотивов и образов. Определены основные технические приемы и творческие методы создания произведений стрит-арта. Дана классификация основных видов и стилей современного стрит-арта. Установлены сходства и принципиальные различия граффити и стрит-арта. Произведен сравнительный анализ творческих методов основных авторов мировой и отечественной стрит-арт сцены с 1990-х гг. по настоящее время, определена роль выдающихся стрит-арт художников в развитии и техническом совершенствовании данного направления искусства. Выявлена тесная взаимосвязь распространения и роста качественного уровня стрит-арта с развитием цифровых технологий и интернета. Проведено сопоставление стрит-арта и классического станкового и монументально-декоративного искусства. Установлены основополагающие проектные принципы современного стрит-арта, исследована методика создания стрит-арт композиций. Проведены практические полевые исследования, фото- и видео-фиксация процессов проектирования и создания художественно-значимых произведений стрит-арта в различных регионах РФ, проведены интервью, опросы ключевых авторов и экспертов в данной области. Углублены и систематизированы теоретические основы создания современных произведений стрит-арта. В исследовании произведена классификация основных видов текстовых композиций в современном российском стрит-арте, подробно рассмотрены два основных вида – текстовый концептуальный стрит-арт и стрит-арт каллиграфия. Выявлены пути эволюции композиционных решений и фигуративного содержания сюжетного стрит-арта с момента его зарождения до настоящего времени. Определены наиболее часто встречающиеся составные элементы сюжетных стрит-арт композиций. Рассмотрена взаимосвязь между эволюцией технических средств в арсенале стрит-арт художников и творческими приемами и методами в исполнении фигуративных композиций уличного искусства. В работе рассмотрены характерные творческие приемы культовых персоналий современного стрит-арта: Син, К. Харинг, Х.М. Баския, Бэнкси, Ма Клайм, Шепард Фейри, Павел 183. Определены основные методы создания сюжетных композиций современного стрит-арта. Обоснованы основные принципы

создания успешных сюжетных стрит-арт композиций, среди которых: актуальность сюжетно-коммуникативного и контекстуального аспекта, плакатность, обеспечение быстроты восприятия за счет использования доступного для массового зрителя художественного языка, использование легко считываемых аллюзий и архетипических образов.

Важнейшие результаты, полученные за два (первый и второй) этапа реализации проекта:

Современный стрит-арт – это контекстуальный вид монументально-декоративного искусства, находящийся на переднем крае поисков актуальных форм художественной выразительности. Это городское искусство, которое чутко улавливает социальные и культурные веяния и эстетические запросы современников, отражая их в энергетически заряженных, семантически наполненных комбинациях геометрических форм, знаков и сюжетных изображений. Важнейшими элементами стрит-арта являются буквенно-графические символы, стилизованные текстовые надписи и авторская каллиграфия. В исследовании определены этапы становления и характерные для этих этапов технические приемы и творческие методы создания произведений стрит-арта.

Зародившись в Америке в первой половине 1990-х гг., современный стрит-арт за последние десятилетия прошел 3 основных этапа становления: первый этап (1990-2000-е гг.) – возникновение художественного явления стрит-арт. Наиболее распространенными были техники классического граффити: теггинг, спрей-арт, художественная интервенция, однослойный трафарет. Вторым этапом (2000-2010-е гг.) который характеризовался качественным развитием и техническим совершенствованием стрит-арта; в ходе этого этапа были разработаны новые техники и творческие методы: художественная типографика и медиа-коллаж, фото-графика, инсталляция и перформанс, видео-арт. Третий этап (с 2010 г. и по наст. момент) характеризуется ростом популярности стрит-арта в информационном и медийном пространстве. Широкое применение получили: многослойный трафарет, синтез спрей-арта и монументальной живописи, моделирование объектов, использование социальных медиа, световые граффити и проектор.

В исследовании проведено сопоставление граффити и стрит-арта, определены родственные черты и различия между этими направлениями. Определены основные техники и характерные особенности современного стрит-арта. Наиболее распространенной техникой следует признать использование аэрозольных баллонов с краской (отдельно, либо в сочетании с трафаретом), а также плакаты и стикеры; к более редким техникам следует отнести инсталляции, скульптуру и видео-проекции. Было отмечено, что характерной особенностью стрит-арта является нацеленность на диалог с неподготовленным зрителем; из способа самовыражения маргинальных групп стрит-арт превратился в признанный вид искусства, объект собирательства, музеефикации и успешных продаж.

Установлено, что в 2000-х годах процесс документирования «уличного искусства» стал доступнее благодаря развитию цифровых технологий, именно они позволили преодолеть одну из основных проблем произведений граффити и стрит-арта — их недолговечность. На конкретных примерах показано, что произведения стрит-арта не только эстетически организуют общественное пространство, но и

создают особую атмосферу, задают особенный эмоциональный настрой в дизайне городской среды. Функция «проектирования эмоций» сближает стрит-арт с классическим станковым и монументально-декоративным искусством.

Анализ произведений стрит-арта позволяет сделать вывод о том, что, как правило, они предназначены для широкой аудитории, эклектичны, имеют тесную связь с урбанистической визуальной средой и массовой культурой. Вместе с тем, следует отметить, что работы лучших стрит-арт художников, остаются произведениями эксклюзивными, несущими в себе печать живого авторского творчества.

В исследовании были определены основные первоисточники мотивов и образов современного стрит-арта, среди них: графический лексикон субкультуры граффити и неформальных городских художественных практик; городская рекламно-коммуникативная графика (товарные знаки, логотипы, пиктограммы); газетно-журнальные типографика и сюжетные изображения (иллюстрации, карикатуры, комиксы); печатные плакаты и постеры (рекламные, политические, художественные); фото-графика (фотоизображения культовых персон, знаковых событий и символов); видео-арт (эстетика видеоклипов и видеоигр); образный язык современного станкового и монументального искусства.

Был произведен анализ основных видов и жанров современного стрит-арта, среди которых следующие: принт-арт, пост-граффити, паблик-арт, инсталляции и перформансы. Наиболее распространенными стилями современного стрит-арта являются следующие: оп-арт, поп-арт, реалистический (мурализм), абстрактный (цветопись и графика), трафаретный стиль (стенсил-арт), каллиграфический стрит-арт.

Определены основные проектные принципы современного стрит-арта:

1. Принцип новизны, привносимого в городскую среду смыслового, коммуникативного и эстетического контента;
2. Принцип сюжетно-композиционной актуальности;
3. Принцип доступности и узнаваемости для массового зрителя применяемого художественно-образного языка;
4. Принцип художественно-стилевого разнообразия;
5. Принцип контекстуальности, учет особенностей архитектуры и семантики городской среды, для которой проектируется произведение;
6. Плакатность. Обеспечение быстроты восприятия художественно-образной и текстовой информации.

Выявлены следующие методы создания композиций современного стрит-арта:

1. Метод адаптации композиционных решений к нехарактерным для традиционного монументального искусства нерегулярным полям изображения, смежным разнородным поверхностям и объемным элементам городской среды.
2. Метод включения функционально-утилитарных элементов городской среды, образный строй композиции.
3. Метод мультиплицирования идентичных изображений для заполнения больших плоскостей.
4. Метод соединения в одной композиции плоских и объемно-пространственных изобразительных элементов.
5. Метод наложения однородных и (или) разнородных изобразительных элементов.
6. Метод заимствования для последующего микширования изобразительных элементов из различных первоисточников.

Выделены основные направления современного российского стрит-арта, к которым следует отнести: художественно-изобразительный стрит-арт, в котором можно выделить пространственно-средовые стрит-арт композиции, сюжетно-фигуративные стрит-арт композиции, абстрактно-декоративные стрит-арт композиции. Паблик-арт, в котором следует выделить следующие разновидности: общественно-политический стрит-арт, рекламный стрит-арт, стрит-арт дизайн (суперграфические композиции). Шрифтовой стрит-арт, в котором выделяется текстовой концептуальный стрит-арт и стрит-арт каллиграфия (леттеринг). Печатный стрит-арт, который имеет две основных разновидности - постер-арт и стикер-арт.

Анализируя знаковые произведения паблик-арта, можно заметить, что, как правило, в их основе - сюжетные композиции. Это объясняется тем, что с учетом традиций восприятия именно сюжетные композиции в наиболее доступной и наглядной форме способны транслировать достаточно сложные смыслы и понятия, лежащие в эпицентре общественного диалога. Было установлено, что подавляющее количество городского паблик-арта, т.е. стрит-арт произведений, проекты которых согласовывались с муниципальными властями, являются сюжетными композициями. В современном стрит-арте сюжетной композицией можно считать те художественные работы, в которых присутствуют жанровые сцены, антропоморфные персонажи и животные, разного рода атрибуты и символы, трактуемые реалистически, а также заимствованные образы и фрагменты архетипических произведений станкового и иных видов искусства. Зачастую в основе данных композиций - отсылка к общественно-значимому событию истории или современной жизни, аллегория или аллюзия.

Были установлены основные визуальные составляющие (элементы), наиболее часто встречающиеся в композициях современного сюжетного стрит-арта:

1. Сюжетные фотоизображения - фотопортреты культовых персон, рекламные, политические, кино-плакаты и постеры.
2. Сюжетный диджитал-арт -художественные работы, построенные на основе цифровой обработки фотоизображений.
3. Сюжетная уникальная и печатная авторская графика - отрисованные вручную или с помощью трафарета иллюстрации, карикатуры, комиксы, плакаты.
4. Сюжетные сцены и элементы из произведений общемировой живописной классики, национального искусства и массовой культуры.

Были выделены три основных приема создания реалистичного сюжетного изображения в стрит-арте. Первый способ - это перенос изображения «на глаз», который предполагает угадывание масштаба композиции, пропорций изображения, расположения осевых точек, применение лессировки для минимизации ошибок и неточностей; при должном уровне подготовки автору потребуется несколько часов работы и исправлений, прежде чем изображение станет реалистичным.

Второй способ – работа с эскизной сеткой, координаты которой переносятся на стену, что делает возможным поэтапное последовательное копирование фрагментов изображения из эскиза. Важный момент при этом – сохранение общего каркаса композиции, который пластически должен быть гармонизирован с окружающей средой.

Третий способ переноса эскиза на стену – световой проектор, при котором изображение проецируется на стену, а автор буквально раскрашивает то, что видит, делая исправления, периодически выключая проектор.

Следует принимать во внимание, что, в отличие от художественной практики художника традиционного монументально-декоративного искусства, стрит-арт художник работает с ранее созданной урбанистической средой, в которой изначально наличие его произведений не предполагалось.

Были определены следующие основные методы создания сюжетных композиций современного стрит-арта:

1. Дословное воспроизведение сюжетного первоисточника с небольшими изменениями и дополнениями. Адаптация к месту исполнения и масштабирование;
2. Мультиплицирование первоисточников или их элементов, как авторских, так и заимствованных;
3. Микширование, наложение первоисточников и их элементов, метод коллажа;
4. Создание авторских композиций на основе собственных оригинальных эскизов и творческих первоисточников.

Текстовые композиции в стрит-арте – это работы, где графическое воплощение художественного образа достигается посредством использования буквенно-текстовых символов – печатных, рукописных, либо нанесенных с помощью трафарета.

В последние годы, в значительной степени благодаря таким авторам как Покрас Лампас, происходит синтез текстового стрит-арта с современным дизайном. Получает развитие стрит-арт каллиграфия и суперграфический подход к стрит-арт композициям, проектное внедрение стрит-арт композиций в средовой, архитектурный и другие виды дизайна.

Текстовые композиции современного стрит-арта представляется возможным разделить на две основные категории – текстовой контекстуальной стрит-арт, к которому относятся текстовые логотипы, эмблемы, монограммы, текстовые типографические композиции, а также текстовые композиции, сделанные в технике реди-мейд; и стрит-арт каллиграфия, которая подразделяется на раппортную каллиграфию, каллиграфические моно-композиции и конгломераты граффити-тегов. Объемно-пространственные текстовые композиции могут относиться как к текстовому концептуальному стрит-арту, так и к стрит-арт каллиграфии.

Концептуальный стрит-арт находится на стыке двух художественных практик – концептуализма (интеллектуальной игры посредством языковых символов) и уличного искусства (нацеленность на неподготовленного зрителя, контекстуальная игра в городском пространстве). Он имеет тесную связь с книжной культурой и языковой семантической игрой – здесь часто можно встретить пародию, ироничный передел различных слоганов, компоновку целой страницы художественного текста на стене. Помимо высказываний на актуальную общественно-политическую тематику, российские авторы затрагивают проблемы быстротечности бытия, одиночества в социуме, необходимости поддержки ближнего и взаимопомощи.

В российском стрит-арте (это мировой тренд) в 2010-х годах активно развивается стрит-арт каллиграфия, основным принципом которой является художественно-дизайнерский подход к текстовой композиции, когда та выстраивается в виде своеобразного повторяющегося (раппортного) текстового орнамента, либо в виде монокомпозиций, в которых рукописный текст подчинен моноцентричной структуре правильных геометрических фигур. В стрит-арт каллиграфии следует отметить обилие стилевых и цветовых контрастов, ставку на работу в городской среде с различными формами и масштабами, четкую привязку к ним. Зачастую имеет место суперграфический подход к ее использованию при оформлении объектов городской

среды, средств транспорта, предметного дизайна, одежды, разного рода аксессуаров и упаковки.

На конкретных примерах показано, что стрит-арт каллиграфия легко масштабируется, ее роль можно сравнить с той ролью, которую играли арабески в европейском монументально-декоративном и прикладном искусстве XVI-XVII вв. Кроме арабского письма, современная стрит-арт каллиграфия вдохновлена средневековой готической графикой, руническим и трайбалическим письмом. Отметим, что стрит-арт каллиграфы не только используют существующие символы, но и видоизменяют их – деконструируют и создают новые, атрибутируя им иное семантическое значение. Известные российские стрит-арт каллиграфы – и, в частности, Покрас Лампас разрабатывают собственные системы и концепции шрифтов, основанные на их многолетнем опыте в граффити.

Вектор развития современного российского стрит-арта указывает на то, что в перспективе текстовый стрит-арт все дальше будет проникать в область современного монументального искусства, применяться в области формальной и неформальной коммуникации в городской среде, а также, что характерного для последнего времени, использоваться в графическом и текстильном дизайне. В настоящий момент текстовая составляющая стрит-арта находится на пике влияния и востребованности в различных проектных и художественных сферах. Наблюдается повышенный интерес со стороны крупных коммерческих брендов к творчеству современных стрит-арт художников, создающих текстовые композиции. Одним из наиболее перспективных для использования в оформлении объектов дизайна направлений представляется стрит-арт каллиграфия, т.к. наиболее адаптируема с точки зрения композиции и в наибольшей степени ориентирована на декоративный и орнаментальный аспект.

Текстильный дизайн, чуткий к изменениям общественных вкусов и моды, достаточно быстро интегрировал образный строй, методы и приемы стрит-арта. Бренды одежды и аксессуаров, особенно спортивно-молодежного ассортимента, выпускают изделия с элементами стрит-арт стилистики, а также приглашают к коллаборации известных в среде «уличного» искусства авторов. Известен также ряд случаев успешного запуска брендов одежды знаменитыми стрит-арт-художниками. Отработанный в стрит-арте художественный прием становится «авторским маркером» различных объектов дизайна, придавая им дополнительную актуальную ценностную составляющую.

Установлено, что стрит-арт дает возможности актуализировать за счет творческих методов стрит-арта традиционные образно-художественные решения и подходы при проектировании объектов графического и текстильного дизайна; возможность усиления коммуникативного аспекта в текстильном и графическом дизайне способами и методами, разработанными современными стрит-арт художниками. Стилистика стрит-арта получила широкое распространение в современном текстильном дизайне по ряду причин, среди которых: широкая молодежная целевая аудитория, восприимчивая к стрит-арту, доступность и доходчивость послания, нацеленность на быстрый отклик и коммуникацию.

Методы и подходы, использованные при реализации проекта (описать, уделив особое внимание степени оригинальности и новизны)

В исследовании применяется комплексная методика - визуально-стилистический и хронологический сравнительный анализ, различные виды типизации: по поколениям стрит-арт художников, по приоритетности творческих задач, по тематике и технике использования. Научная новизна данной исследовательской работы обусловлена необходимостью более подробного изучения стрит-арта как части современной визуальной культуры, недостаточностью освещенности данного явления в отечественной научной литературе, а также востребованностью и популярностью данного направления в сфере эстетической организации городского общественного и культурного пространства. В исследовании сочетается теория и практика, искусствоведческая интерпретация и проектирование, кабинетная работа и полевая. Произведена систематизация данных о композиционных методах и приемах уличного искусства. Теоретические обоснованы художественные практики стрит-арта, разработаны объективные критерии его оценки и возможности актуального применения.

Участие Аспиранта в научных мероприятиях по тематике проекта за два (первый и второй) этапа реализации проекта:

1. III Международный Косыгинский форум «Современные задачи инженерных наук», г. Москва, РГУ Им. А.Н. Косыгина - очное участие в конференции с докладом по результатам реализации проекта (Название доклада: «О проекте образовательной программы «История и практика современного стрит-арта», 30 октября 2019 г.
2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы монументального искусства», г. Санкт-Петербург, СПбГУДТ - очное участие в конференции с докладом по результатам реализации проекта (Название доклада: «Оп-арт композиции современного стрит-арта как элемент дизайна пространственной среды»), 14 марта 2020 г.
3. Международная научно-техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности» (Инновации-2020) РГУ Им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) - очное участие в конференции с докладом по результатам реализации проекта (Название доклада: «Элементы стрит-арта в современном текстильном дизайне»), 12 ноября 2020 г.

Участие Аспиранта в экспедициях (полевых исследованиях) по тематике проекта за два (первый и второй) этапа реализации проекта

1. РФ, г. Санкт. Петербург, с целью участия в Международной научно-промышленной конференции "Актуальные проблемы монументального искусства" и изучения стрит-арта в регионе, с 12.03.2020 г. по 15.03.2020 г.
2. РФ, г. Нижний Новгород, с целью изучения уникального опыта работы художников и кураторов в Нижнем Новгороде, посещение фестиваля уличного-искусства "Место" и изучения стрит-арта в регионе, с 17.06.2021 по 21.06.2021 г.
3. РФ, г. Екатеринбург, с целью посещения фестиваля уличного искусства "STENOGRAFFIA" и изучения стрит-арта в регионе, с 09.07.2021 г. по 12.07.2021 г.

4. РФ, г. Санкт-Петербург, с целью посещения Музея стрит-арта и изучения стрит-арта в регионе, с 22.07.2021 г. по 25.07.2021 г.

Научные статьи, в которых изложены основные результаты исследования.

1. Вешнев В. П., Ткач Д. Г., «Современный российский стрит-арт. Становление и развитие», Вестник славянских культур, 2021, Т. 59, 343-351 с.
2. Вешнев В. П., Ткач Д. Г. «Принципы и методы создания сюжетных композиций современного стрит-арта», Вестник славянских культур, 2021, Том. 62 - 4