

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2021 г. В. П. Вешнев

г. Москва, Россия

© 2021 г. Д. Г. Ткач

г. Москва, Россия

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОГО СТРИТ-АРТА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-312-90060

Аннотация: В статье прослеживается эволюция композиционных решений и фигуративного содержания сюжетного стрит-арта с момента его зарождения до настоящего времени. Определяются наиболее часто встречающиеся составные элементы сюжетных стрит-арт композиций. Среди них — сюжетные фото-изображения, сюжетный диджитал-арт, сюжетная уникальная и печатная авторская графика, сюжетные сцены и элементы из произведений классики, национального искусства и массовой культуры. Рассмотрена взаимосвязь между эволюцией технических средств в арсенале стрит-арт художников и творческими приемами и методами в исполнении фигуративных композиций уличного искусства. Сюжетная составляющая присутствовала еще на этапе граффити и раннего стрит-арта, затем последовательно эволюционировала в сторону все большей значимости и разнообразия композиционных решений, достигнув расцвета в современном паблик-арте. В статье рассмотрены характерные творческие приемы культовых персоналий современного стрит-арта и их роль в процессе эволюции сюжетных стрит-арт композиций, среди них — Син, К. Харинг, Х. М. Баския, Бэнкси, Ма Клайм, Шепард Фейри, а также получивший еще при жизни международную известность российский культовый стрит-арт художник Павел Пухов. Определены основные методы создания сюжетных композиций современного стрит-арта, среди наиболее часто используемых: дословное воспроизведение сюжетного первоисточника, мультиплицирование первоисточников, их микширование, наложение и коллаж. В статье обозначены 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 узнаваемых аллюзий и архетипических образов.

Ключевые слова: стрит-арт, уличное искусство, монументальное искусство, дизайн городской среды.

Информация об авторах:

Василий Павлович Вешнев — инженер-исследователь, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Малая Калужская ул., 1, 119071 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1535-5504>. E-mail: wave.trk@gmail.com

Дмитрий Геннадиевич Ткач — кандидат искусствоведения, профессор, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Малая Калужская ул., 1, 119071 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1535-5504>. E-mail: tkach.dmitry@mail.ru

Дата поступления статьи: 11.06.2021

Дата публикации: 28.12.2021

Для цитирования: Вешнев В. П., Ткач Д. Г. Принципы и методы создания сюжетных композиций современного стрит-арта // Вестник славянских культур. 2021. Т. 62. С. 357–371. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-357-371>

В последние два десятилетия наблюдается стремительный рост и развитие стрит-арта. Эта художественная практика, уходящая корнями в граффити, на наших глазах превратилась в полноценный вид современного монументально-декоративного искусства, активно используемого в оформлении городской среды и различных видах дизайна. В настоящее время почти во всех крупных городах мира существует как свободный, или стихийный, стрит-арт, так и его согласованная, проектно-интегрированная в общественно-урбанистическую среду производная — паблик-арт. Несмотря на то что относительно термина «паблик-арт» существуют разночтения, мы рассматриваем его в первую очередь как ту часть современного уличного искусства, которая проектно, по согласованию с муниципальными властями включается в контекст городской среды с целью актуализации общественно-художественного диалога. Паблик-арт включает проектную составляющую, так как для согласования необходим предварительный эскиз (проект), сделанный в привязке к месту исполнения. В статье «Между искусством и обществом. К проблеме термина «паблик-арт» Д. С. Ткачева приводит следующее определение: «Паблик-арт — это форма существования современного искусства вне художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчитанная на коммуникацию со зрителем, в том числе и неподготовленным, и проблематизацию различных вопросов как самого современного искусства, так и того пространства, в котором оно представлено» [4; 10]. Анализируя 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 (зачастую знаковой) форме способны транслировать достаточно сложные смыслы и понятия, лежащие в эпицентре общественного диалога.

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. Выделим основные составные элементы, наиболее часто встречающиеся в композициях современного сюжетного стрит-арта:

- 1 Сюжетные фотоизображения — фотопортреты культовых персон, рекламные, политические, киноплакаты и постеры.

- 2 Сюжетный диджитал-арт — на основе фотографии со значительной долей компьютерной «обработки». Художественные работы, построенные на основе цифровых фотографий.
- 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.

С момента зарождения стрит-арта существует огромный интерес его создателей к сюжетному изображению. В ранних классических граффити 1980-х гг. основными изобразительными мотивами были, как правило, различные культовые персонажи, реальные или вымышленные, трактованные в духе актуальной на тот момент стилистики комикса или мультипликации [2]. Характерный для периода раннего классического граффити прием комбинирования стилизованных граффити-шрифтов и изображений различных сюжетов долгое время (с 1970-х по 1990-е гг., до появления 3D-граффити и новых инструментов и техник для стрит-арта) был показателем мастерства и логическим пиком возможностей для уличного художника [9]. Наиболее убедительно этот прием был использован американским граффити-художником Сином (“Seen”), получившим международную известность благодаря культовому документальному фильму 1983 г. «Войны стилей» о граффити в Нью-Йорке. Характерная для творчества Сина работа “Hand of doom” («Рука рока») 1980 г., созданная на одном из вагонов Нью-Йоркского метро района Бронкс, представляет из себя достаточно стандартную шрифтовую граффити-композицию, в которую вплетены оригинальные знаковые сюжетные элементы: изображение человеческой руки с клинком по центру композиции, фигуры человека в левой ее части, летучих мышей, видов ночного неба и т. д. (ил. 1). Сложность создания подобного рода композиций заключается в том, что художнику необходимо, соблюдая схему исполнения стилизованного граффити-шрифта, органично закомпоновать и убедительно исполнить связанные единым сюжетом элементы, требующие масштабно-стилистического соответствия. Характерные для Сина открытые цвета и плавные переходы цветовых градиентов фоновых и внутренних заливок, яркие «блики», четкие линии и контуры изображения, сюжетные мотивы как элементы шрифтовых композиций — все это получило развитие в сюжетном стрит-арте конца 1980-х – начала 1990-х гг.

Иллюстрация 1 – Работа граффити-райтера Seen’a — “Hand of Doom”, 1980 г., Бронкс, Нью-Йорк, США

Figure 1 – The work of graffiti writer Seen — “Hand of Doom”, 1980, Bronx, New York, USA

Изображение людей и персонажей в упрощенной, где-то даже примитивистской манере было обусловлено рядом факторов: во-первых, чисто технически на момент расцвета субкультуры граффити не существовало специализированных насадок на аэрозольные баллоны с краской, позволяющих проводить тонкие линии и достигать детализированной проработки рисунков. Во-вторых, само явление граффити, а затем и зарождающийся в то время стрит-арт были частью полумаргинальной субкультуры, где акт интервенции в городское пространство, как правило воспринимаемый как вандализм, требовал скорости в исполнении. В-третьих, уровень художественного мастерства первых создателей граффити, большинство из которых были любителями-самоучками, не позволял им на должном уровне выполнять сюжетные рисунки, требовавшие достаточно высоких профессиональных навыков. Таким образом, сочетание высокого уровня экспрессии (контрастных цветов и четко выделенных линий) и простоты исполнения сюжетной композиции, схожесть с мультипликацией и рекламной графикой стали характерными чертами сюжетных композиций в граффити, а затем и в ранних работах стрит-арт художников.

Культовые персонажи раннего стрит-арта, такие как Ж. М. Баскиа и К. Харинг, заявили о себе на художественной сцене Нью-Йорка в галереях района Ист-Виллидж в 1982–1983 гг. Баскиа начал рисовать граффити на стенах зданий в Манхеттене еще в 1977 г. Сначала изображения состояли из ироничных фраз без каких-либо сюжетных элементов, а в период с 1980 по 1982 г. он часто рисовал скелеты и маски, затем другие фигуративные образы: автомобили, здания, полицейских, игры детей на тротуаре, стилизованные под гаитянскую пластику фигуры. Его произведения имели ясно считываемый сюжет и являлись сюжетными композициями, при этом роль всегда присутствовавшего в них экспрессивного граффити-шрифта оставалась неизменно высокой (ил. 2).

Иллюстрация 2 – Ж. М. Баскиа в процессе создания авторского граффити
Figure 2 – J. M. Basquiat in the process of creating the author's graffiti

Кит Харинг, один из основоположников сюжетного стрит-арта, стал известен благодаря легко узнаваемым коллажам и граффити-зарисовкам в городском метро Нью-Йорка. Он разработал авторский стиль графического «автоматического письма», для которого характерны стилизованные схематичные персонажи, сгруппированные вокруг граффити-слоганов, действующие в рамках сюжетных историй и коллизий (ил. 3). Иногда это плакаты, рисунки маркером и аэрозольным баллоном с краской, переделанные рекламные билборды. Для К. Харинга было характерно масштабное мышление: он тяготел к репрезентативности, быстро покрывал авторскими знаками и символами все поверхности; его сюжетным композициям была присуща экспрессия и декоративность.

Иллюстрация 3 – Работа художника К. Харинга “Crack is Wack”, 1986 г., Нью-Йорк
Figure 3 – The work of the artist K. Haring “Crack is Wack”, 1986, New York

Признание Ж. М. Баския и К. Харинга, а также других «уличных» художников данного периода способствовало росту интереса к уличному искусству в целом и интеграции стрит-арта в художественно-галерейный мейнстрим. В европейской живописи тех лет прослеживается тенденция новой волны экспрессионизма и творчество молодых художников, пропитанных граффити-субкультурой, органично в него вписалось.

Взрывной рост глобального информационного обмена в 1990-х гг. способствовал распространению граффити по миру и повышению его социального статуса. Значительно возрастает доля художников, создающих стрит-арт на принципиально новом качественно-изобразительном уровне, многие из них добиваются широкого общественного признания своего творчества. Идейный вдохновитель и трендсеттер стрит-арта информационной эры английский художник Бэнкси (“Banksy”) стал всемирно известным в первую очередь за счет создания сюжетных композиций. Герои его произведений — люди различных социальных слоев и культур, антропоморфные животные и фантастические существа. Все они, будучи выполненными в близком к реальному человеческому масштабе, как бы отделяются от стены и взаимодействуют с пространством, проходящими мимо горожанами, таким образом создается эффект, рассчитанный на контекстуальное восприятие сюжета [9].

“The Mild Mild West” 1999 г. — одна из первых известных широкой публике работ Бэнкси, расположена в английском городе Бристоль (ил. 4). Сюжетная композиция, где изображен плюшевый мишка, бросающий коктейль Молотова в трех спецназовцев, была нарисована в центре города в ответ на агрессивное вмешательство полиции в дела сообществ молодежи. Данная работа ознаменовала переход Бэнкси от классического шрифтового граффити к сюжетному стрит-арту, который и принес ему международную известность.

Иллюстрация 4 – Работа стрит-арт художника Бэнкси “The Mild Mild West”, Бристоль, 1999 г.
Figure 4 – The work of the street art artist Banksy “The Mild Mild West”, Bristol, 1999

Как и многие из популярных работ Бэнкси, другая его композиция «Хорошо висящий любовник» 2006 г., — тоже сюжетная (ил. 5). На стене клиники сексуального здоровья в английском городе Бристоль изображена комичная сцена с обнаженным мужчиной (застигнутым врасплох любовником), свисающим из окна. Эта работа быстро стала известной, и после решения городского совета Бристоля данная работа стала первым легальным произведением уличного искусства в Великобритании, которая попала под непосредственную защиту государства.

Иллюстрация 5 – Работа стрит-арт художника Бэнкси “Good Hanged Lover”, Бристоль, 2006 г.
Figure 5 – The work of the street art artist Banksy “Good Hanged Lover”, Bristol, 2006

К 2000-м гг., за счет внедрения и распространения новых технологий, технические возможности стрит-арта возрастают, что, как следствие, делает возможным повышение уровня реалистичности сюжетных композиций. Художественный профессионализм и качество исполнения сюжетного стрит-арта в целом возрастают. Теперь стрит-арт — это не только производная хип-хоп субкультуры или граффити — это способ самовыражения на улице посредством интеллектуального диалога. От работ с низким коммуникативным потенциалом все чаще прослеживается тенденция к появлению работ, затрагивающих актуальную проблематику [7]. В 2000-х гг. на стенах городов было создано немало монохромных (в духе фотореализма) изображений культовых личностей — политиков, музыкальных исполнителей, спортсменов и т. д. Такие стрит-арт команды, как Ма Клайм (“Ma Claim”) задают тренд на сюжетный фотореализм в стрит-арте в начале 2000-х, параллельно с этим процессом происходит сближение стрит-арта с актуальным искусством, обогащение его техник художественными практиками инсталляции и перформанса [3].

Иллюстрация 6 – Работа стрит-арт коллектива Ma Claim, Франкфурт, 2006 г.
Figure 6 – The work of the street art collective Ma Claim, Frankfurt, 2006

Выделим три основных способа 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.

Основное отличие стрит-арт художника от художника традиционного монументального искусства заключается в том, что он работает с ранее созданной урбанистической средой, в которой изначально наличие его произведений не предполагалось. Задача стрит-арт художника — контекстуальное эстетическое и коммуникативное обновление в городском пространстве посредством создания новых смыслов и художественных образов. Для современного стрит-арта характерно стремление к содержательной актуальности композиций, а также нацеленность на быстрый отклик на ключевые события современности. Для масштабных, заказных работ сюжетного публичного искусства характерны отсылки к значимым событиям и персоналиям национальной истории. В качестве яркого примера можно привести проект московской мэрии 2013 г. «Лучший город земли» в ходе реализации которого на фасадах десятков домов в центре Москвы были изображены знаковые персоналии российской истории и выдающиеся деятели культуры [6].

Представляется возможным выделить 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.

Иллюстрация 7 – Работа стрит-арт художника Павла 183 “Fight for not cash” («Сражайся не за деньги»), Москва, 2007 г.

Figure 7 – The work of street art artist Pavel 183 “Fight not for cash” (“Fight not for money”), Moscow, 2007

Примеры использования вышеперечисленных методов можно встретить в работах известных отечественных и зарубежных стрит-арт художников. Наиболее известный из российских стрит-арт художников Павел Пухов — «Павел 183» (1983–2013),

получивший прозвище «русский Бэнкси» в начале 2000-х гг. рисовал различных персонажей в реалистичной и стилизованной манерах. Он создавал сюжетные стрит-арт композиции, как правило, состоящие из комбинации — ключевого персонажа (действия) и фона, детально проработанного или заменяемого фактурой внешней среды, которая активно задействуется в композиции. Сюжетная композиция Павла 183 — “Fight for not cash” («Сражайся не за деньги») иллюстрирует первый и третий метод создания сюжетных композиций в стрит-арте — дословное воспроизведение первоисточника, а также метод коллажа и микширования. Данная работа — яркий пример того, каким образом из различных элементов комбинировалась сюжетная стрит-арт композиция в конце 2000-х — в ее основе реалистические фотоизображения, стилизованные под плакатный портрет. Фотореалистичная монохромная композиция с портретом Виктора Цоя на переднем плане, с граффити-художниками в момент их работы на втором плане, дополняется ярким контрастным шрифтом (ил. 7).

**Иллюстрация 8 – Работа стрит-арт художника Павла 183
«Поджигателям мостов. Посвящение», Москва, 2011 г.
Figure 8 – The work of street art artist Pavel 183
“To the arsonists of bridges. Dedication”, Moscow, 2011**

Другая работа Павла Пухова 2011 г. «Поджигателям мостов. Посвящение» представляет собой сюжетную композицию, где реалистически изображена фигура человека, которая символически «сжигает мост» (ил. 8). Данный пример иллюстрирует метод создания сюжетной композиции на базе собственных наработок. Примечательна масштабная соразмерность и контекстуальное единство композиции и урбанистической среды. «Эта инсталляция посвящается тем, кто вышел за пределы собственных пыльных закоулков и создал новый мир. Тем, кто способен отказать самому себе, ради шага

вперед», — писал по поводу этой композиции ее автор [8]. Творчество Павла пропитано образами и аллегориями русской и позднесоветской культуры — он цитировал классиков, изображал культовых персонажей, интегрируя их урбанистическое пространство своего города (вестибюли метро, автобусные остановки, детские площадки и т. д.) [6].

Иллюстрация 9 – Рустам (Qbic) Салемгараев — «Падение II» — работа в рамках фестиваля уличного искусства «Новый Город» в 2019 г., Нижний Новгород
Figure 9 – Rustam (Qbic) Salemgaraev — “Fall II” — work performed as part of the festival of street art “New City” in 2019, Nizhny Novgorod

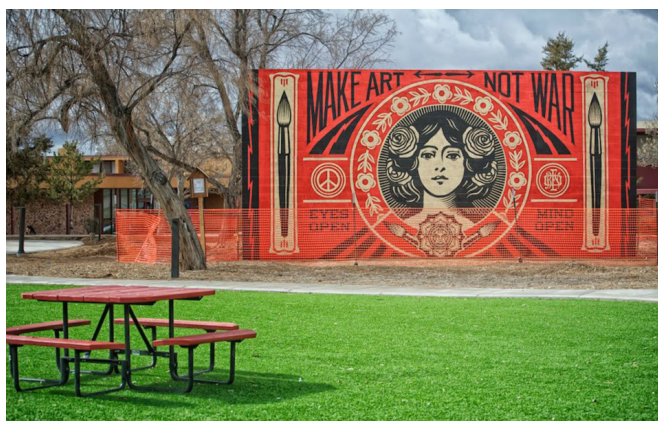
Другой известный художник, создающий стрит-арт композиции на базе собственных эскизов и творческих разработок, — Рустам “Qbic” Салемгараев из Казани, много лет выполняющий масштабные сюрреалистические стрит-арт и паблик-арт композиции в России и странах Западной Европы. Цветовая палитра художника насыщена и гармонична, подобрана, как правило, с учетом окружающей обстановки. В работах Qbic’a происходит слияние антропоформных и предметных черт; эти образы чаще всего обыгрываются сюжетно, метафорически, как, например, в работе «Падение II» (ил. 9), созданной в рамках фестиваля уличного искусства «Новый Город» в 2019 г. в Нижнем Новгороде.

В качестве примера отечественного сюжетного паблик-арта стоит отметить Василия LST, стрит-арт художника из Иркутской области, специализирующегося на паблик-арте и различных коммерческих заказах, в частности муралы на сюжетную тематику. В работе «Первооткрыватели» (ил. 10) он, как коммерческий художник, демонстрирует весь спектр возможностей современного стрит-арта в области художественного оформления урбанистической среды с типовой однообразной застройкой. Ритмика композиции соразмерна конструктивным членениям многоэтажных блочных зданий, а цветовая гамма соответствует цветовым акцентам архитектуры.

**Иллюстрация 10 – Василий LST — «Первооткрыватели»,
работа на фасаде жилого дома ЖК «Граффити», 2019 г., Санкт-Петербург
Figure 10 – Vasily LST — “Discoverers”,
work on the facade of a residential building of the complex “Graffiti”, 2019, St. Petersburg**

Метод мультиплицирования первоисточников, а также метод микширования и коллажа являются основными в творчестве одного из пионеров уличного искусства, культового американского стрит-арт художника Шепарда Фейри. Его произведения — это своеобразные сюжетные постеры-паттерны в характерном лаконичном графическом стиле. Обычно это симметричные моно-мотивы, содержащие антропоморфных персонажей, элементы орнамента, предметные знаки и символы. После их распечатки и расклейки в городской среде они образуют сюжетные панно-картины, орнаментальные полосы или равномерно (раппортно) заполненные плоскости (ил. 9) [11].

**Иллюстрация 11 – Работа стрит-арт художника Шепарда Фейри
“Make Art Not War”, Санта-Фэ, 2012 г.
Figure 11 – The work of street art artist Shepard Fairey “Make Art Not War”, Santa Fe, 2012**

Выделим ряд принципов, которые, как нам представляется, лежат в основе создания сюжетных композиций современного стрит-арта:

- 1 Актуальность привносимого в городскую среду смыслового и сюжетно-коммуникативного контекстуального аспекта;
- 2 Плакатность и лаконизм, обеспечение быстроты восприятия сюжетного образа;
- 3 Использование доступного для массового зрителя художественного языка, узнаваемых аллюзий и архетипических образов;
- 4 Синтез разнообразных стилей (заимствованных, исторических, авторских) и разнообразие творческих приемов в рамках одной композиции.

Сюжетные стрит-арт композиции, возникающие в настоящее время в крупных региональных центрах России, имеют свои характерные особенности, вызванные различным архитектурным контекстом и культурными традициями этих центров. Так, Санкт-Петербург в наибольшей степени ориентирован на следование модным интернациональным трендам, это единственный город в России, в котором существует полноценный и активно функционирующий музей стрит-арта. В Екатеринбурге незначительность исторической застройки и обилие современной индустриальной архитектуры предоставляют большие площади для творческого, достаточно разнопланового, порой хаотичного самовыражения местных стрит-арт художников. В Нижнем Новгороде заметна планомерная работа кураторов и городской администрации по качественному, точечному оформлению городской среды произведениями стрит-арта, гармонично и контекстуально в нее вписанными. Московский сюжетный стрит-арт характеризуется разнообразием и инновационными подходами в работах, выполненных на окраинах и в отдаленных районах с типовой застройкой, в то время как в центре преобладает сюжетный паблик-арт, отсылающий к русской исторической живописи и иллюстративной графике. Исключением можно считать располагающийся на площади Курского вокзала торговый центр «Атриум», являющийся своеобразной галереей современного стрит-арта под открытым небом; выполнять работы на его стенах (в основном, это сюжетные композиции) приглашаются наиболее продвинутые и известные мировые и отечественные стрит-арт художники (ил. 12).

Иллюстрация 12 – ТЦ «Атриум», Москва, 2019 г.
Figure 12 – Atrium Shopping Center, Moscow, 2019

Отметим, что в изобразительном плане в композициях современного российского сюжетного стрит-арта, в крупных муралах паблик-арта доминирует реалистический стиль, иногда с присутствием элементов экспрессионизма. Графические стили, навеянные поп-артом, комиксом и хип-хоп культурой, присутствуют в работах, сделанных по заказам частных лиц, но практически полностью отсутствуют в паблик-арте, создаваемом по заказу городских администраций. В отличие от западных коллег, в России стрит-арт художники взаимодействуют со зрителем более консервативно; государство и народные массы, как правило, легче воспринимают реализм и заинтересованы в контролируемом общественном пространстве, которое воспринимается как коллективная эстетическая среда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 *Котломанов А. О.* Паблик-арт: страницы истории. Торжество концептуализма. Биеннале, конкурсы, арт-проекты // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015. Сер. 15. Вып. 3. С. 5–19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pablik-art-stranitsy-istoriitorzhestvo-kontseptualizma-biennale-konkursy-art-proekty> (дата обращения: 10.06.2021).
- 2 *Поносов И. Г.* Искусство и город: Граффити, уличное искусство, активизм. М.: Игорь Поносов, 2016. 208 с.
- 3 *Радя Т.* Все что я знаю об уличном искусстве // Премия Кандинского. URL: <http://www.kandinskyprize.ru/timofej-radya-2/> (дата обращения: 10.06.2021).
- 4 *Ткачева Д. С.* Между искусством и обществом. К проблеме термина «паблик арт» // Культура и искусство. 2017. № 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdru-iskusstvom-i-obschestvom-k-probleme-termina-pablik-art> (дата обращения: 10.06.2021).
- 5 *Цыгина Н. А.* Уличное искусство в контексте современной визуальной культуры: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2015. 30 с.
- 6 *Чагина С.* Энциклопедия российского уличного искусства. М.: Артмосфера, 2019. 312 с.
- 7 Эстетика стрит-арта: сборник статей / под общ. ред. К. А. Куксо-Бутенко. СПб.: Изд-во СПбГУПТД, 2017. 96 с.
- 8 *Пухов П.* О проекте «Поджигателям мостов — посвящение». URL: <http://www.183art.ru/most/firemost.html> (дата обращения: 10.06.2021).
- 9 McCormick C. Trespass: A History of Uncommissioned Urban Art. Tashen, 2010. 310 p. [ISBN13: 9783836509640]
- 10 *Harding D.* Public art: спорный термин и оспариваемая практика // PROPUBLICART.RU. URL: <http://www.propublicart.ru/publication?id=10> (дата обращения: 10.06.2021).
- 11 *Shepard F.* OBEY: Supply & Demand — The Art of Shepard Fairey. Rizzoli, 2018. 448 p.

***

© 2021. V. P. Veshnev
Moscow, Russia

© 2021. D. G. Tkach
Moscow, Russia

PRINCIPLES AND METHODS OF CREATING SUBJECT COMPOSITIONS OF MODERN STREET ART

Acknowledgements: The reported study was funded by RFBR, project No. 19-312-90060.

Abstract: The paper traces the evolution of compositional solutions and figurative content of narrative street art from its inception to the present and identifies the most common constituent elements of narrative street art compositions. They include: narrative photo images, narrative digital art, narrative unique and printed author's graphics, narrative scenes and elements from the works of classical, national art and mass culture. The author considers the relationship between the evolution of technical means in the arsenal of street art artists and creative techniques and methods performed in figurative street art compositions. The narrative component was present already at the stage of graffiti and early street art, then gradually evolved towards greater significance and diversity of compositional solutions, reaching its heyday in modern public art. The study discusses characteristic creative techniques of iconic figures in contemporary street art and their role in the process of evolution of narrative street art compositions. Among them are Seen, K. Haring, J. M. Basquiat, Banksy, Ma Claim, Shepard Fairey, as well as the Russian cult street-art artist Pavel Pukhov, who gained international fame during his lifetime. The authors determined main methods of creating narrative compositions in contemporary street art; the most commonly used ones are the literal reproduction of narrative source material, the multiplication of primary sources, their mixing, superimposition and collage. The paper outlines the main principles of successful narrative street art compositions, including the relevance of the narrative, communication and contextual aspects, poster art, ensuring a quick perception by using an artistic language accessible to the mass audience, the use of easily recognizable allusions and archetypical images.

Keywords: street art, street art, monumental art, urban environment design.

Information about the authors:

Vasily P. Veshnev — Research Engineer, A. N. Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Malaya Kaluzhskaya St., 1, 119071 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1535-5504> E-mail: wave.trk@gmail.com

Dmitry G. Tkach — PhD in Arts, Professor, A. N. Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Malaya Kaluzhskaya St., 1, 119071 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1535-5504> E-mail: tkach.dmitry@mail.ru

Received: June 11, 2021

Date of publication: December 28, 2021

For citation: Veshnev V. P., Tkach D. G. Principles and methods of creating subject compositions of modern street art. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2021, vol. 62, pp. 357–371. (In Russian) <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-62-357-371>

REFERENCES

- 1 Kotlomanov A. O. Pablik-art: stranitsy istorii. Torzhestvo kontseptualizma. Biennale, konkursy, art-proekty [Public art: pages of history. The triumph of conceptualism. Biennales, contests, art projects]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta*, 2015, series 15, issue 3, pp. 5–19. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pablik-art-stranitsy-istoriitorzhestvo-kontseptualizma-biennale-konkursy-art-proekty> (accessed 10 June 2021). (In Russian)
- 2 Ponosov I. G. *Iskusstvo i gorod: Graffiti, ulichnoe iskusstvo, aktivizm* [Art and the city: Graffiti, street art, activism]. Moscow, Igor' Ponosov Publ., 2016. 208 p. (In Russian)
- 3 Radia T. Vse chto ia znaiu ob ulichnom iskusstve [Everything I know about street art]. In: *Premiia Kandinskogo* [Kandinsky Prize]. Available at: <http://www.kandinskyprize.ru/timofej-radya-2/> (accessed 10 June 2021). (In Russian)
- 4 Tkacheva D. S. Mezhdru iskusstvom i obshchestvom. K probleme termina “pablik art” [Between art and society. On the problem of the term “public art”]. *Kul'tura i iskusstvo*, 2017, no 12. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-iskusstvom-i-obshchestvom-k-probleme-termina-pablik-art> (accessed 10 June 2021). (In Russian)
- 5 Tsygina N. A. *Ulichnoe iskusstvo v kontekste sovremennoi vizual'noi kul'tury* [Street art in the context of modern visual culture: PhD thesis, summary]. Moscow, 2015. 30 p. (In Russian)
- 6 Chagina S. *Entsiklopediia rossiiskogo ulichnogo iskusstva* [Encyclopedia of Russian street art]. Moscow, Artmossfera Publ., 2019. 312 p. (In Russian)
- 7 *Estetika strit-arta: sbornik statei* [Aesthetics of street art: collection of articles], under the general editorship K. A. Kukso-Butenko St. Petersburg, Izdatel'stvo SPbGUPTD Publ., 2017. 96 p. (In Russian)
- 8 Pukhov P. *O proekte “Podzhigateliam mostov — posviashchenie”* [About the project “Bridge arsonists — dedication”]. Available at: <http://www.183art.ru/most/firemost.html> (accessed 10 June 2021). (In Russian)
- 9 McCormick C. *Trespass: A History of Uncommissioned Urban Art*. Tashen, 2010. 310 p. [ISBN13: 9783836509640] (In English)
- 10 Harding D. Public art: sporny termin i osparivaemaia praktika [Public art: a controversial term and a contested practice]. In: *PROPUBLICART.RU*. Available at: <http://www.propublicart.ru/publication?id=10> (accessed 10 June 2021). (In Russian)
- 11 Shepard Fairey. *OBEY: Supply & Demand — The Art of Shepard Fairey*. Rizzoli, 2018. 448 p. (In English)