

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

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ СТРИТ-АРТ. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

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

Аннотация: В статье представлен обзор основных периодов становления российского стрит-арта как художественного явления. Анализируется роль ведущих авторов и объединений, сыгравших ключевую роль в развитии этого вида искусства. Выявлена структура и описаны характерные особенности российского стрит-арта. Стрит-арт — это особая форма современного урбанистического изобразительного искусства, отличающаяся большим разнообразием творческих концепций и художественных техник. Произведения стрит-арта всегда контекстуальны, в большей или меньшей степени интегрированы в городскую эстетическую и коммуникационную среду, как правило, стилистически и тематически актуальны, нацелены на прямой диалог со зрителем. В России стрит-арт возникает в конце 1990-х – начале 2000-х гг. как продолжение художественных практик граффити-субкультур, в его последующем становлении и развитии выделяются три периода: 1995–2005 гг. — становление художественного явления; 2005–2015 гг. — развитие и общественное признание; 2015 г. – по настоящее время — активная экспансия в информационно-медийное пространство, в сферу искусства и дизайна, институциональное признание. Развитие стрит-арта в России, как и во всем мире, происходит под влиянием глобальной массовой визуальной культуры, однако в последнее десятилетие набирает силу альтернативная тенденция, заключающаяся в активном использовании национального художественно-образного контента. Продвигаются и получают одобрение проекты, отражающие актуальную для России общественно-политическую и культурную повестку, приуроченные к памятным датам и важнейшим событиям страны.

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., д. 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., д. 1, 119071 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1535-5504> E-mail: tkach.dmitry@mail.ru

Дата поступления статьи: 26.08.2020

Дата публикации: 28.03.2021

Для цитирования: Вешнев В. П., Ткач Д. Г. Современный российский стрит-арт. Становление и развитие // Вестник славянских культур. 2021. Т. 59. С. 343–351. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-59-343-351>

Российский стрит-арт сегодня активно развивается, актуален в контексте современного искусства и дизайна, выступает в роли проводника художественных инноваций, многообразен и требует подробного изучения. За период с 2000 по 2020 г. количество стрит-арт художников постоянно росло, качество их работ повышалось, а уровень интеграции стрит-арт композиций с городской эстетической и коммуникационной средой, а также современным дизайном возрастал [10].

Несмотря на то что сегодня стрит-арт является предметом научного интереса со стороны искусствоведов, дизайнеров и художественных институций, все еще открытыми остаются многие вопросы теории и практики этого нового, синтетического вида искусства [2]. Малоисследованной остается и специфика российского стрит-арта, а также особенности его региональных школ.

Следует подчеркнуть, что стрит-арт — это художественное явление, представляющее собой особую форму современного монументально-декоративного и актуального искусства в контексте публичного городского пространства и архитектуры. В западной терминологии под термином «стрит-арт» также подразумевается «городское (уличное) искусство», «независимое публичное искусство», а также «пост-граффити» и «нео-граффити» [5].

Существует мнение, что граффити — основная часть стрит-арта, однако следует провести разграничение между этими направлениями: в граффити в большинстве случаев главной задачей автора является распространение авторской сигнатуры, в то время как в стрит-арте приоритетом является решение художественно-творческих задач, используются творческие методы и стилистика различных направлений искусства, создаются оригинальные художественные образы, контекстуально связанные с местом их создания.

Стрит-арт отличается большим разнообразием художественных техник, их нетрадиционными комбинациями, предполагает проектный подход и активное взаимодействие с архитектурой и городской средой. В своих работах стрит-арт художники могут использовать не только аэрозольные баллоны с краской (отдельно либо в сочетании с трафаретом), но и плакаты, инсталляции, скульптуру, видеопроекции и любые другие художественные средства, приспособленные для создания произведений в публичном пространстве.

Важнейший момент в стрит-арте — прямой диалог с неподготовленным зрителем, актуальность тематики и стилистических решений. Стрит-арт художники не ассоциируют себя с существующими художественными институциями и не противопоставляют себя традиционному искусству, они настаивают на том, что являются художниками «от народа», независимо от уровня подготовки [6].

В России стрит-арт возникает на волне популярности граффити-субкультуры в начале 2000-х гг., и пионеры этого движения проходят путь становления от экспериментаторов городских художественных практик до востребованных актуальным искусством, признанных и коммерчески успешных стрит-арт художников. Стрит-арт — явление урбанистического характера, и в России его центрами стали крупные города, в частности Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Как и во всем мире, становление и развитие стрит-арта в России происходит под воздействием глобальной массовой визуальной культуры, его развитию дают толчок современные информационные и цифровые технологии. Однако с самого начала российскому стрит-арту были присущи специфические черты, обусловленные особенностями национальной культурно-художественной и общественно-исторической парадигмы конца XX – начала XXI вв.

Весь путь развития российского стрит-арта, по нашему мнению, можно разделить на три периода.

Первый период (с 1995 по 2005 г.) — это период зарождения стрит-арта как художественного явления, для него характерны сильное влияние европейских и американских первоисточников, большое количество заимствований и имитаций. В этот период стрит-арт отделяется от граффити, но на уровне общественного сознания и государственных институций он воспринимается преимущественно как субкультура либо как форма вандализма. В этот период выделяются основные виды стрит-арта, отличающиеся используемой техникой: стенсил-арт (трафарет), спрей-арт (аэрозольный баллон с краской), принт-арт (плакаты и стикеры), инсталляции и перформансы.

Среди наиболее популярных в данном периоде художественных практик: мурал, паблик-арт, шрифтовая и текстовая композиции, постер и стикер-арт [9]. На первом этапе становления стрит-арта в России имеет место активное заимствование, ощущаемо влияние культовых фигур европейского стрит-арта, однако при этом присутствует также и поиск самобытных образов, первоисточниками которых служат национальные и культурные символы. Среди них — кириллическая каллиграфия, текстовые аллегорические композиции, образы отечественного изобразительного искусства, литературы и кинематографа, изображения национальных кумиров и культовых личностей. В это время документация стрит-арта находилась на начальном уровне, однако фото- и видеоматериалы отечественной стрит-арт сцены распространялись и получили признание в России и за рубежом.

Особенностью данного периода становления стрит-арта в России было его экстенсивное распространение — от крупных городов в регионы. В это время, когда в российском стрит-арте доминировало западное влияние, постепенно набирала силу альтернативная тенденция, заключающаяся в активном поиске собственной идентичности российского стрит-арта с опорой на национальные художественно-творческие традиции.

Выделим ряд знаковых художников (обычно они используют псевдонимы) и художественных объединений, сыгравших ключевую роль в первый период. Это прежде всего известный российский стрит-арт художник «Павел 183» (Павел Пухов, 1983–2013), получивший прижизненное и посмертное признание, в английской прессе именуемый «Русский Бэнкси». В своем творчестве Павел 183 новаторски комбинировал различные художественные практики — от спрей и ленд-арта до светового проекта и цифрового дизайна. Он привнес в российский стрит-арт новые художественно-выразительные методы, активно использовал в своем творчестве национальные архетипы и символы, а также народный фольклор. Тематика его творчества отличалась зло-

бодневной актуальностью и коммуникативным посылом, среди наиболее известных его работ — «Аленка», «Очки», «Поджигатели мостов», «Питер — город ангелов».

Московская граффити-команда «Зачем» получила широкую известность в начале 2000-х гг. благодаря серии первых российских авторских фильмов о стрит-арте — «Дети проходных дворов», «Рисунки и развлечения на скорую руку», «Гоп-стоп», «Девиантное поведение», где (в клиповой манере, под музыкальное сопровождение) документировалась творческая активность команды, излагались ее художественные концепции и пристрастия.

Команда стрит-арт художников «310» стала популярной в Москве в начале 2000-х гг. благодаря серии выполненных на фасадах зданий крупномасштабных монументальных работ, в которых совмещалась стилистика фотореализма, абстракционизма и поп-арта. Эта команда одной из первых в России начала получать официальные заказы и стала пионером коммерческого и паблик-арта (стрит-арта, созданного по согласованию и/или заказу городских властей).

На протяжении второго периода становления российского стрит-арта (с 2005 по 2015 г.) художники работают в условиях общественного признания их творчества как части современной визуальной культуры, произведения стрит-арта становятся объектом внимания средств массовой информации, проводятся первые отечественные фестивали и специализированные выставки [4]. Стрит-арт художники получают доступ к оформлению городского публичного пространства, более тесно взаимодействуют с государственными и частными структурами. Характерной особенностью данного периода являются расцвет паблик-арта, создаются серии стрит-арт композиций, отражающих актуальную общественно-политическую и культурную повестку, приуроченных к памятным датам и важнейшим событиям в жизни страны [1]. В 2014 г. после присоединения Республики Крым к Российской Федерации получили распространение так называемые «патриотические граффити». Важнейшие спортивные события, среди которых Олимпиада в Сочи в 2014 г. и Чемпионат мира по футболу 2018 г., послужили темой многочисленных произведений стрит-арта, созданных художниками во всех городах, где проходили соревнования.

В крупных отечественных мегаполисах получает развитие рекламный коммерческий стрит-арт. Графические дизайнеры рекламных агентств используют набирающую популярность стилистику стрит-арта в своих работах; яркий пример — рекламная кампания оператора сотовой связи «Tele2» в 2013 г., также отметим, что данная компания в течение нескольких лет спонсировала стрит-арт фестивали в крупнейших городах России.

Широкое распространение сети Интернет предоставляет большие возможности для раскрутки бренда художника; тенденции к освоению инструментов медиа и глобальной сети, намеченные в начале 2000-х гг., нарастают в среде стрит-арта. Тяга к монументализму, создание художественных композиций на базе академического рисунка и принципов реализма, авторская стилизация, активное цитирование образов русской художественной классики и народного искусства — вот характерные черты стрит-арта тех лет. Широкое распространение получают работы российских стрит-арт художников, созданные исключительно для сети Интернет, например, короткие видеоролики, на которых запечатлены различные авторские инсталляции и перформансы. Со стороны общественности возникает запрос на повышение эстетического уровня работ, стрит-арт воспринимается как продолжение традиций отечественного монументального искусства, продолжается поиск путей эстетизации городской публичной среды и мест для неформального диалога художника со зрителем без посредников [7].

К концу 2010-х гг. стрит-арт художник имеет возможность быть отмеченным на выставках современного искусства, его уже невозможно отделить от общей формальной и неформальной городской культуры. Количество стрит-арт художников, признанных и отмеченных на различных фестивалях и биеннале современного искусства, постоянно растет, что только подогревает энтузиазм авторов, гарантируя им внимание потенциального зрителя.

Третий период (2015 г. – по настоящее время) характеризуется активной экспансией стрит-арта в информационно-медийное пространство, он получает общественно-институциональное признание, окончательно формируются его основные направления (см. схему 1). Стрит-арт становится объектом музеефикации и успешных коммерческих продаж, востребован в различных видах дизайна и в актуальных художественных практиках.

Схема 1 – Основные направления современного российского стрит-арта
 Scheme 1 – Main directions of the modern Russian street art

Ярким примером всеобъемлющего характера современного стрит-арта является творчество знаменитого российского стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсений Пыженков, 1991 г.р.). Его творческий метод состоит в создании декоративных суперграфических композиций на основе геометрического структурирования традиционной каллиграфии. Данный тип композиции без труда масштабируется и воспроизводится на различных поверхностях и носителях — от крыш и фасадов зданий до натянутых на подрамники холстов и футболок. Имея базовое образование в области рекламы и маркетинга, Покрас Лампас успешно продвигает собственное творчество в нашей стране

и за рубежом, участвует в коллаборациях с крупнейшими мировыми брендами (Nike, YSL, Mercedes-Benz, Pirelli, Dries Van Noten, Lamborghini, IKEA, Adidas, MAC), а также имеет собственную марку одежды и аксессуаров.

В современном российском стрит-арте продолжают развиваться укоренившиеся еще в начале 2000-х гг. тренды: активное использование национального художественно-образного контента и актуальная общественно-политическая тематика; наряду с этим, усиливаются супеграфические тенденции, позволяющие отечественному стрит-арту выступать в качестве универсального декора объектов городской среды [11]. В различных областях дизайна получает широкое распространение стилистика стрит-арта, ассоциирующаяся с молодостью и динамизмом. Можно утверждать, что в настоящий момент интерес к стрит-арту в России находится на пике. Работы российских стрит-арт художников выставляются на крупнейших культурных мероприятиях, оказываются в эпицентре внимания ведущих средств массовой информации, на специализированных форумах и конференциях, активно продвигаются и получают одобрение идеи и проекты, связанные с интеграцией стрит-арта в дизайн городской среды, в структуре которой ему зачастую отводится роль пространственной и смысловой доминанты.

Мировой экономический кризис и экономические санкции усложнили импорт расходных материалов для граффити и стрит-арта, напряженная внешнеполитическая обстановка затруднила процесс интернациональной коммуникации и обмена опытом, организации совместных мероприятий (например, до ухудшения взаимоотношений между РФ и Украиной обе сцены стрит-арт художников активно взаимодействовали). Однако, несмотря на все это, российский стрит-арт сохраняет свои позиции на мировой арт-сцене, следует актуальным трендам, в целом оставаясь при этом в русле национальных художественных традиций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Вейц М. Е. Проекты паблик-арта как диалог между художниками и горожанами (на примере проекта «Критическая масса») // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10, № 1. С. 95–108.
- 2 Вильчинская-Бутенко М. Э. Урбанистическое искусство в отечественных исследованиях // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2016. Т. 33, № 3. С. 52–73.
- 3 Голышко Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды // Художественный электронный журнал. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/225> (дата обращения: 25.08.2020).
- 4 Костарева И. Пост-граффити: как стрит-арт становится предметом музейного искусства // Design Mate. URL: <https://designmate.ru/read/megapolis/post-graffiti> (дата обращения: 25.08.2020).
- 5 Кудряшов И. С. Стрит-арт как феномен современной культуры: проблемы генезиса и семиотические особенности // Критика и семиотика. 2014. № 2. С. 220–233. URL: www.philology.nsc.ru/journals/kis/pdf/CS_21/cs021kudryashov.pdf (дата обращения: 25.08.2020).
- 6 Поносов И. Г. Искусство и город: Граффити, уличное искусство, активизм. М.: Игорь Поносов, 2016. 208 с.
- 7 Смирнов А. В. Дворовое искусство как стратегия дизайна городского пространства // Вестник СПбГУПТД. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2016. № 4. С. 135.

- 8 *Судакова О. Н.* Урбанистическое искусство: территория социальных интересов или разговор о новой форме эстетики // Труды института бизнес-коммуникаций / под общ. ред. М. Э. Вильчинской-Бутенко. СПб.: Изд-во СПбГУПТД, 2017. Т. 2. 187 с.
- 9 *Тимофей Радя.* Все что я знаю об уличном искусстве // Премия Кандинского. URL: <http://www.kandinskyprize.ru/timofej-radya-2/> (дата обращения: 25.08.2020).
- 10 *Цыгина Н. А.* Уличное искусство в контексте современной визуальной культуры: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2015. 30 с.
- 11 Эстетика стрит-арта: сборник статей / под общ. ред. К. А. Куксо-Бутенко. СПб.: Изд-во СПбГУПТД, 2017. 96 с.

© 2021. Vasily P. Veshnev
Moscow, Russia

© 2021. Dmitry G. Tkach
Moscow, Russia

CONTEMPORARY RUSSIAN STREET ART. FORMATION AND DEVELOPMENT

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

Abstract: The paper provides an overview of the main periods of formation of Russian street art as an artistic phenomenon. It analyzes the role of leading authors and associations that have played a key role in the development of this type of art. The study identified the structure and characteristic features of Russian street art. Street art is a specific form of contemporary urban visual art, characterized by a wide variety of creative concepts and artistic techniques. Street art works are always contextual, to a greater or lesser extent integrated into the urban aesthetic and communication environment, and as a rule, stylistically and thematically relevant, aimed at direct dialogue with the viewer. In Russia, street art emerged in the late 1990s and early 2000s as a continuation of artistic practices of the graffiti subcultures and included three periods of its subsequent formation and development: 1995–2005 — the formation of an artistic phenomenon; 2005–2015 — development and public recognition; 2015 till present — active expansion into the information and media space, into the field of art and design, institutional recognition. The development of street art in Russia, as well as throughout the world, is affected by the global mass visual culture, however, in the last decade, an alternative trend has been gaining momentum, which consists in the active use of national artistic and imaginative content. Thus projects reflecting socio-political and cultural agenda that is relevant for Russia and timed to coincide with memorable dates and major events in the country are being promoted and approved.

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

Information about 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: August 26, 2020

Date of publication: March 28, 2021

For citation: Veshnev V. P., Tkach D. G. Contemporary Russian street art. Formation and development. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2021, vol. 59, pp. 343–351. (In Russian) <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2021-59-343-351>

REFERENCES

- 1 Veits M. E. Proekty pablik-arta kak dialog mezhdu khudozhnikami i gorozhanami (na primere proekta “Kriticheskaiia massa”) [Public art projects as a dialogue between artists and citizens (by the example of “Critical mass project”)]. *Zhurnal issledovaniia sotsial'noi politiki*, 2012, vol. 10, no 1, pp. 95–108. (In Russian)
- 2 Vil'chinskaia-Butenko, M. E. Urbanisticheskoe iskusstvo v otechestvennykh issledovaniiaakh [Urbanistic art in domestic studies]. *Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Tekhnologiia legkoi promyshlennosti*, 2016, vol. 33, no 3, pp. 52–73. (In Russian)
- 3 Golyanko Vol'fson D. Strit-art: teoriia i praktika obzhivaniia ulichnoi sredy [Street art: theory and practice of living in the street environment]. *Khudozhestvennyi elektronnyi zhurnal*. Available at: <http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/225> (accessed 25 August 2020). (In Russian)
- 4 Kostareva, I. Post-graffiti: kak strit-art stanovitsia predmetom muzeinogo iskusstva [Post-graffiti: how street art becomes the subject of Museum art]. In: *Design Mate*. Available at: <https://designmate.ru/read/megapolis/post-graffiti> (accessed 25 August 2020). (In Russian)
- 5 Kudriashov I. S. Strit-art kak fenomen sovremennoi kul'tury: problemy genezisa i semioticheskie osobennosti [Street art as a Phenomenon of modern culture: issues of Genesis and semiotic features]. *Kritika i semiotika*, 2014, no 2, pp. 220–233. Available at: www.philology.nsc.ru/journals/kis/pdf/CS_21/cs021kudryashov.pdf (accessed 25 August 2020). (In Russian)
- 6 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)
- 7 Smirnov A. V. Dvorovoe iskusstvo kak strategiiia dizaina gorodskogo prostranstva [Courtyard art as a strategy for urban space design]. *Vestnik SPbGUPTD. Series 3: Ekonomicheskie, gumanitarnye i obshchestvennye nauki* [Economics, Humanities and social Sciences], 2016, no 4. 135 p. (In Russian)
- 8 Sudakova O. N. Urbanisticheskoe iskusstvo: territoriiia sotsial'nykh interesov ili razgovor o novoi forme estetiki [Urban art: the territory of social interests or the conversation about a new form of aesthetics]. *Trudy instituta biznes-kommunikatsii* [Proceedings of the Institute of Business Communications], under the general editorship of M. E. Vil'chinskoi-Butenko. St. Petersburg, Izdatel'stvo SPbGUPTD Publ., 2017. Vol. 2. 187 p. (In Russian)
- 9 Timofei Radia. Vse chto ia znaiu ob ulichnom iskusstve [Everything I know about street art]. *Premiia Kandinskogo* [Kandinsky Prize]. Available at: <http://www.kandinskyprize.ru/timofej-radya-2/> (accessed 25 August 2020). (In Russian)

- 10 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)
- 11 *Estetika strit-arta: sbornik statei* [Aesthetics of street art: collection of articles], under the general editorship of K. A. Kukso-Butenko St. Petersburg, Izdatel'stvo SPbGUPTD Publ., 2017. 96 p. (In Russian)