
ИСТОРИЯ ГРАФФИТИ ДВИЖЕНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

А. С. Колосов

Граффити как феномен культуры зарождается в послевоенное время в США в эпоху развития массовых коммуникаций, появления постиндустриального, информационного (электронного) общества, когда города перестают быть промышленными центрами, а представители множества наций и религий смешиваются в единую социальную массу, когда непонимание традиционных ценностей побуждает молодых людей искать новый культурный язык, когда в культурной сфере начинает господствовать массовая культура, а в ней мода и реклама.

Термин «граффити» происходит от итальянского «grafficare» — царапать (буквально «нацарапанные»). Первоначально так называлась одна из техник настенной живописи. Позже термин начал широко использоваться археологами. Они впервые начали употреблять «граффити» по отношению к надписям, найденным при раскопках г. Помпеи в 1755 г., когда город был расчищен от вулканического пепла. Теперь он широко используется в науках, предметное поле которых непосредственно включает содержание культуры или соприкасается с ним (культурология, социология и даже экономика).

Мы предполагаем в нашей работе, во-первых, рассмотреть процессы, объединяющие появление и изменение граффити в социокультурном контексте современных обществ (определяемые в широком смысле как граффити движение), а во-вторых, феномен культурного заимствования, который для современной России выступает весьма актуальным механизмом социокультурной динамики и, как это ни парадоксально, основанием для самоидентификации.

Под граффити движением мы понимаем представительную активность в социокультурном плане, значимо влияющую на определённый план культуры. В частности, наиболее явно граффити движение проявляется в художественной культуре повседневности в среде особенных сообществ, социальных групп, представители которых идентифицируют себя с культурой граффити и с идеологическими программами, которые её выражают.

Граффити движение начало формироваться в США в конце 60-х гг. и к настоящему моменту является одним из активно развивающихся направлений современного искусства. Оно распространилось по всему миру, его адепты поддерживают связь между собой через Интернет. Цели и задачи, которые ставят и решают члены сообщества, являются в первую очередь художественными. Сегодня авторы граффити также создают дизайн для широкого спектра выпускаемой продукции, реализующейся по всему земному шару.

Общественное мнение по поводу граффити движения, порой небезосновательно, формирует отношение к нему как к вандализму и девиантному поведению. Подобные оценки подкрепляются тем, что основная масса граффити сообщества,

создавая свою продукцию стихийно, искажают эстетическое пространство города и даже портят городское или частное имущество. Для лучшего понимания «граффити» полезно различать в данном феномене следующие две семантические категории: «общественные граффити знаки», «знаки граффити движения». Эти категории отличаются между собой по содержанию, по способам выделения целевых аудиторий, по социальной типологии авторов.

«Общественные граффити знаки» более соответствуют термину «граффити», использовавшемуся Вальтером Кохом в «Словаре простых форм». Звучит оно так: «Случайные, т. е. нежелательные и неофициальные, надписи и знаки в общественных местах, включая общественные туалеты, рекламные объявления и дорожные знаки, раздевалки, тюремные камеры, вокзальные холлы и залы ожидания, автобусные и трамвайные остановки, телефонные будки, лифты, деревья и скамейки, школьную мебель, памятники, стены домов и зданий, столбы и балюстрады железнодорожных, автодорожных и речных мостов, внутренние и внешние стены автобусов и поездов. Надписи могут состоять из рисунков, символов, отдельных слов и имён, фраз, предложений, стихов, диалогов, высказываний. Может быть использован любой инструмент, оставляющий след на поверхности: мел, карандаш, ручка, маркер, краска в аэрозоли, цветные мелки, нож, палка»¹. К этой категории можно отнести сотни надписей граффити XI–XIII вв., найденных в Софийских соборах Киева и Новгорода, а также в других городах мира. Эти граффити знаки помогают археологам узнать некоторые факты из повседневной жизни прошлых культур. Первые попытки систематизации и изучения общественных граффити знаков относятся к XVII в. В 1731 г. англичанин Трумбо опубликовал антологию надписей, собранных на зданиях и в общественных местах Лондона. Книга содержала высказывания о любви, браке, пьянстве, трезвости, политике, играх, духовных переживаниях. В прошлом столетии первое научное исследование этого явления было предпринято в 1935 г. американским лингвистом Ридом, который на основании надписей, собранных в общественных туалетах ряда штатов, проанализировал изменения в значении слов.

Категория «знаки граффити движения» — это тип граффити знаков, которые создаются на любой поверхности для социального признания автора граффити сообществом. Граффити движение начинает свою историю в западной части Америки, в Калифорнии, где чистильщики обуви, чтобы оградить своё место от посягательств конкурентов, клеймили территорию надписью — собственным именем. Позже стало принято писать только инициалы или знак. Известно, что в начале 1920-х гг. рисунками и надписями помечали товарные вагоны, курсирующие по США. Граффити знаки активно использовали политические активисты для высказывания лозунгов и уличные банды для метки своей территории. Например, банды восточной части Лос-Анджелеса визуально обозначали свою территорию. Громадные буквы — название группировки — они выводили кистями. Большая надпись на границе района сообщала о его хозяевах. Для того чтобы выделиться и сохранить свою уникальность, банды развивали свои неповторимые стили. Стиль разрабатывался исходя из культурного опыта банды. Если в написании названия

использовался готический алфавит, то такой выбор наверняка был продиктован, главным образом, сильным мексиканским влиянием с его религиозным и культурным прошлым. Гигантские и агрессивные граффити знаки создавались не ради красоты, а ради угрозы. Их назначение заключалось в установлении границ своей территории. Около 1968 г. в Нью-Йорке молодой пуэрториканец JULIO 204², нарушив негласное правило, написал собственное имя и номер своей улицы так же, как это делают банды. Вскоре это действие создаст прецедент к переосмыслению граффити знаков. В городе начинают появляться тэги³, которые могут означать, в частности, псевдонимы людей, их оставляющих.

«Слава, художественное самовыражение, энергия и мятеж⁴» — это четыре основных причины, которые стали мотивировать авторов граффити знаков.

Динамика развития граффити знака развивалась по мере увеличения сообщества. Граффити знаки стали быстро завоевывать пространство не только улиц, но и метро. Система метро оказалась отличной линией коммуникации и элементом, который объединял представителей граффити движения разных районов. «Подземка» Нью-Йорка предоставляла каждому увидеть усилия любого члена сообщества. Слабое финансирование метрополитена города способствовало развитию деятельности граффити движения. Составы поездов, остававшиеся в язде, были плохо охраняемы, что позволяло райтерам создавать свои граффити знаки с малой вероятностью быть пойманными.

К концу 70-х гг. борьба райтеров за художественное пространство на вагоне переросла в феномен «войны стилей». Каждый член граффити движения хотел быть уникальным в этом сообществе. Комиксы и мультфильмы стали учебным пособием для райтеров. Соперническая атмосфера привела к появлению большинства видов трейнрайтинга⁵ (burners⁶, top to bottom⁷, end to end⁸, whole car⁹, whole train¹⁰) и выявлению стилей шрифтовой композиции (bubble letters¹¹, blockbusters¹², throw up's¹³, wild style¹⁴, characters¹⁵).

К середине 1980-х гг. популярность распространения граффити знаков в США, из-за гонений со стороны государства, заметно падает. Многие художники ищут новые пути самовыражения.

Граффити культура в её узком понимании проникает в Европу сравнительно поздно, несмотря на то что смежные и даже аналогичные формы изобразительной городской культуры были там давно известны и освоены. Только с 1980-х в картинных галереях Европы начинаются показы работ райтеров Нью-Йорка с сохранённой пластикой и экспрессией их рисунков на поездах.

Параллельно с граффити влияниями в Европу приходит мода на хип-хоп¹⁶. Музыкальные коллективы, отправлявшиеся в европейское турне, приглашали граффити коллективы для того, чтобы они расписывали им задники концертных площадок. Полки книжных магазинов заполняются журналами, книгами, фотоальбомами, описывающими разные проявления граффити движения¹⁷. Граффити движение, попав в Европу, в течение последующих 10 лет модифицировалось в совершенно отличную от США модель. Каждая европейская страна по-своему восприняла

данный феномен и сформировала собственную граффити сцену, на которой были разработаны уникальные стили.

В сознании человека современной России с термином «граффити» ассоциируется любая официальная и неофициальная шрифтовая композиция (надпись), мураль¹⁸, изображение, выполненное в технике аэрозоль на заборах, фасадах жилых и нежилых помещений и т.д. До последнего времени существование граффити культуры и граффити движения было свободно от регулирующих влияний. С началом перестройки ослабление идеологического контроля и регулирующих функций в отношении культуры определяло неформальный характер и возможные способы существования граффити. Можно сказать, что до 1985 г. по различным причинам, идеологическим, прежде всего, граффити движения в представленном здесь развёрнутом социокультурном понимании в России не было. Его становление отличалось здесь тем, что перестроечный период и последующие годы активной трансформации социальной структуры вызвали состояние культуры, которое уместно определить как культурная эрозия.

Если прежде обновление культуры носило экзогенный характер, то при снятии барьеров социального контроля продиссидентски настроенная советская молодёжь принимала европейские молодёжные движения как осуществление свободы, символ либерального, прежде «запрещённого» Запада. В отличие от США, где основными деятелями были подростки из неблагополучных семей, в России первые активисты граффити движения — «золотая молодёжь», жители мегаполисов. Сегодня российская граффити сцена представляет интерпретированную кальку с Европы и США. Но в сложившейся социокультурной ситуации именно в России может произойти выделение и художественное закрепление национальных особенностей граффити, чего не проявлялось в европейской граффити среде.

Некоторые райтеры используют кириллицу в своих работах, но их коллективная деятельность так и не породила характерного национального инварианта, хотя граффити работы (или, как они обозначаются в устоявшейся в граффити кругах терминологии, «проекты»), посвящённые утверждению национальной русской тематики, существуют. Будущее граффити движения в России сегодня определяется не только закономерностями социокультурной динамики процесса, но и утверждением и закреплением мотивов национального стиля граффити, через который определяется самобытность и перспективы развития культуры.

¹ Koch W. A. Simple Forms: An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature. Bochum, 1994.

² Джулио (Julio 204) оставлял в разных районах Нью-Йорка граффити продукцию. Визуально это выглядело как знак банды. Из-за вызова «установленным» границам банд его деятельность приобрела восхищение и уважение среди молодёжных групп. Его примеру последовали другие.

³ Тэг (tag — англ. метка) — подпись члена граффити движения. Подпись может обозначать название граффити коллектива, псевдоним, автора надписи.

⁴ Brewer D. Meanings of Urban Graffiti. N.Y., 1999. P. 101–132.

⁵ Трэйнрайтинг (англ. *train* — поезд, *writing* — писать) — направление граффити движения, специализирующееся на создании граффити знака на внешней стороне вагона поезда.

⁶ Burners — граффити знак, созданный с помощью серебряной и чёрной краски.

⁷ Top to bottom — граффити знак, нарисованный во всю высоту внешней стороны вагона поезда.

⁸ End to end — граффити знак, нарисованный во всю длину внешней стороны вагона поезда.

⁹ Whole car — граффити знак, нарисованный во весь вагон поезда.

¹⁰ Whole train — один или несколько граффити знаков, нарисованных во весь состав поезда.

¹¹ Bubble letters — шрифтовая композиция. Особенность этого стиля заключается в том, что все буквы имеют округлую форму.

¹² Blockbusters — шрифтовая композиция. Особенность этого стиля в том, что буквы (чаще всего большого масштаба) имеют вид блоков.

¹³ Throw up's — быстро созданная двумя цветами шрифтовая композиция. Этот граффити знак был разработан как быстрый способ метки территории и мало затратный приём перекрывания писов райтеров-неприятелей.

¹⁴ Wild style (англ. *wild* — дикий, *style* — стиль) — шрифтовая композиция. Особенность этого стиля в том, что большое количество дополнительных элементов, переплетений шрифтовой композиции превращают надпись-рисунок в сложно читаемый текст.

¹⁵ Characters — персонаж.

¹⁶ Хип-хоп является методом интерпретации, системой мышления, направлением жизни. В своей основе совместными компонентами его являются не просто брейк-данс, диджеинг, граффити и эмсиинг, а соучастие, социальный активизм и мультикультурность.

¹⁷ Наиболее яркие издания — это «Subway Art» (Henry Chalfant & Martha Cooper) и «Spraycan Art» (Henry Chalfant & James Prigoff); фильмы: художественные «Beat street» (directed by Stan Lathan) и «Wildstyle» (produced & directed by Charlie Ahearn) и документальный — «Style Wars» (produced by Tony Silver & Henry Chalfant; directed by Tony Silver, 1983).

¹⁸ Мураль (фр. mural) — настенная живопись.