

Катунина Н.Ю.

ГРАФФИТИ КАК ВИД ИСКУССТВА

Термин «граффити» применяется для классификации, как правило, запрещенного законом вида искусств, в рамках которого предпринимаются попытки установить разновидность связанной композиции посредством рисунков и надписей, создаваемых индивидуально, либо группами на стенах или других поверхностях, визуально доступные публике. Авторами граффити чаще всего выступают непрофессиональные художники.

Существует несколько версий происхождения термина «граффити», наиболее распространены две: греческое происхождение от слова «graphein» - «писать» и итальянское - от «graffito», то есть «нацарапанный». Первые примеры граффити были обнаружены уже в древнеримской культуре. Правда, нечто подобное встречается и в пещерах древних людей, а также в Древнем Египте и Греции, даже при раскопках на стенах римского форума были обнаружены надписи типа «куплю-продам». Американские индейцы и племена Майя также увлекались росписью плоских поверхностей. Но сегодня граффити ассоциируется в первую очередь с альтернативной формой городской культуры.

Граффити могут представлять собой простейшие рисунки или надписи, но обычно это довольно сложные монохромные либо мультицветные композиции. Авторы граффити называют «писателями», так как корни граффити кроются именно в написании слов на поверхностях.

Мотивацией для деятельности такого рода может быть попятное желание прославиться либо потребность в выражении самих себя или своего отношения к различным предметам, историческим фактам, конкретным или абстрактным группам людей и личностям. Многие из этих «шедевров» содержат тонкий философский смысл и являются своеобразным проводником человеческих отношений. Граффити - это одно из самых уникальных урбанистических направлений в хип-хоп культуре. Это, прежде всего искусство с богатым прошлым и, несомненно, светлым будущим.

Как проявление «низового» творчества, граффити заинтересовало многих художников, стремившихся освободиться от условностей и стереотипов. Работы Джоана Миро и Пауля Клее близки по стилю «картинам» уличного творчества. Пикассо ценил в граффити предельный лаконизм, использование минимального количества графических элементов для обозначения лица, фигуры человека.

Существует версия, что поддержали развитие уличных изображений предприимчивые торговцы наркотиков, которые с помощью рисунков и зашифрованных надписей, ни о чем не говорящих ни полиции, ни случайным прохожим, сообщали подросткам место продажи наркотика, цены и прочее. Со временем из секретного вида связи граффити превратилось в обычное средство общения подростков. Идеальным орудием самовыражения является обычный баллончик с краской, действующий по принципу дезодоранта. Он транспортабелен, полностью удовлетворяет потребностям в скорости и удобстве рисования, визуальной эффективности, краска из него отлично ложится на большинство существующих поверхностей. Различные по размеру насадки и выпускные отверстия баллончиков способствуют достижению всевозможных спецэффектов, созданию мощных графических элементов и иллюзии подвижности изображения. Сочетающий в себе технику кубизма и абстрактного графического искусства, зачастую трудно читаемый стиль граффити придает композициям загадочность.

Содержанием граффити может стать признание в любви, забавные подписи и комментарии к различным событиям, реклама, политические, социально направленные высказывания. Политические граффити часто оформлены в виде острых памфлетов, лозунгов или стилизованы под полосы газетных публикаций. Здесь писателями выступают члены политических партий и групп, радикальных студенческих движений или же просто неудовлетворенные жизнью граждане.

Другая разновидность - гангстерское граффити, которое встречается только в крупных городах. По форме и содержанию оно сильно отличается от прочих и заключается в зашифрованных кодах, инициалах, жестко стилизованных при помощи специальной каллиграфии. Члены банд используют граффити, чтобы обозначить границы своей группировки территориально и идеологически, а также чтобы предупредить врагов о последствиях проникновения последних в их владения. Данное граффити, очень близко соприкасаясь с такими формами искусства, как тату и дизайн одежды, образовало даже некую забытую урбанистическую систему.

Третью, наиболее распространенную разновидность граффити, называют «ню-йоркским стилем», или «хип-хопом». Корни этого стиля – в традициях, зародившихся в ню-йоркском метро в 1970 году. В принципе, «хип-хоп» - это более широкое движение, появившееся на базе рэп-музыки, брейданса и граффити. Этими граффити покрыты огромные площади в городах США.

Собственно, из Америки граффити перекочевало в Европу, Австралию и даже Японию, где оно отличается очень мрачными, фантастическими и порой жестокими сюжетами. Стиль и техника граффити постоянно развиваются и совершенствуются. Каждая страна вносила нечто новое и свежее в это искусство. Но после того, как рисунки со стен города переместились на стены музеев, галерей и памятников архитектуры, встал вопрос о вандализме и провокационной сути граффити. В это же время работы отдельных писателей начинают выставляться в тех же музеях и становятся предметом повышенного спроса среди богатых коллекционеров.

Таким образом, граффити – это вид нетрадиционного искусства, получивший достаточно широкое распространение среди западной молодежи в конце XX века и начинающий сегодня набирать силу на территории постсоветских государств.