

Темы и образы самарского граффити: от стрит-арта к паблик-арту

Е.И. Супрун, Д.Р. Нугаев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия

Обоснование. Граффити — неотъемлемая часть улицы. Это выражение стиля города, в поиске которого находится Самара. К этому виду искусства можно отнести как нелегальные изображения тегов и бомбинга, так и создаваемые по заказу городских властей масштабные изображения на зданиях — муралы. Муралы как вид монументального граффити являются важным элементом культурной жизни города.

Цель — рассмотреть разнообразие тем и образов в самарском монументальном граффити (муралах), исследуя их эволюцию от стрит-арта к паблик-арту.

Методы. Муралы на зданиях Самары исследовались с точки зрения их тематики и образов, а также условий создания. Использовались методы сравнительного анализа и типологизации. Также проанализированы интервью с художниками с целью выявления авторской позиции и способов легализации их творчества.

Результаты. Выделены различия и сходства граффити как формы стрит-арта и паблик-арта. К сходствам этих двух направлений современного городского искусства следует отнести общую сферу бытования — город, ориентацию на диалог с неподготовленным зрителем, социальный посыл творчества [1, с. 57].

К отличительным характеристикам стрит-арта (уличного искусства) можно отнести: нелегальный характер, отсутствие цензуры и коммерческого интереса у художника, спонтанность творчества и зачастую анонимность автора [2, с. 20].

К характеристикам паблик-арта как искусства в общественном пространстве относятся: санкционированный характер творчества (работа художника согласована с городскими властями), направленность на изменение и переосмысление городского пространства художественными средствами, ревитализацию территорий и формирование идентичности места [3, с. 188].

Были выделены следующие формы легализации творчества художников муралов в Самаре:

1. Конкурсы (Голосование за лучший рисунок Приволжского федерального округа («Чистый вдох», Ново-Садовая, 317)).
2. Проекты («#ИсторииЧемпионов», «Лучший вратарь XX века Лев Яшин», Демократическая, 37, «Марадона», Ново-Садовая, 349).
3. Фестивали (Samara Ground Art Festival «Девушка из пазла», Пушкина, 195, «Мальчик-космонавт», Галактионовская, 2. Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАт» («Будущее», Ташкентская, 146).
4. Заказы (Фонд капитального ремонта Самарской области «Победа над сборной Испании», Ново-Садовая, 369, «Девушка, сидящая на облаке», Ново-Садовая, 198).
5. Инициатива художников с дальнейшим согласованием или признанием властей и общества («Мурал-арт первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина», Демократическая, 43, «Минин и Пожарский», Ново-Садовая, 22, «Спасибо врачам», Ново-Садовая, 200, «Луна», Советской Армии, 201, «Ракета в объективе», проспект Ленина, 7).
6. Попытки создания частных галерей и выставок (Галерея уличного искусства «Окраина», поселок 116 км от Самары; Выставка стрит-арта в «ЗИМ»).

По тематике были выделены следующие типы муралов:

1. Историко-патриотические («Лучший вратарь XX века Лев Яшин», Демократическая, 37, «Мурал-арт первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина», Демократическая, 43, «Минин и Пожарский», Ново-Садовая, 22).
2. Социальные, в частности, посвященные теме борьбы с пандемией («Чистый вдох», Ново-Садовая, 317, «Спасибо врачам», Ново-Садовая, 200).
3. Событийные, чаще посвященные теме футбольных событий («Победа над сборной Испании», Ново-Садовая, 369, «Марадона», Ново-Садовая, 349).

4. Брендовые, направленные на репрезентацию городских брендов, в частности бренда «Самара космическая» («Мальчик-космонавт», Галактионовская, 2, «Ракета в объективе», проспект Ленина, 7).
5. Метафорические, ориентированные на создание ярких художественных образов («Девушка из пазла», Пушкина, 195, «Девушка, сидящая на облаке», Ново-Садовая, 198, «Будущее», Ташкентская, 146).

Выводы. Изначально ассоциируемые с подпольным искусством, граффити в Самаре становятся символом культурной эволюции от стрит-арта к паблик-арту. Яркой формой выражения этого процесса являются муралы. В Самаре муралы становятся не только формой декорации городского пространства, но и мощным легальным инструментом социокультурного воздействия, диалога между городом и обществом.

Ключевые слова: стрит-арт; паблик-арт; мурал; граффити; уличное искусство.

Список литературы

1. Сефер К.Э. Уличное искусство и паблик-арт: сравнительная характеристика // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12, № 1–1. С. 49–58. EDN: OLQKJN doi: 10.34670/AR.2022.54.50.006
2. Вильчинская-Бутенко М.Э. Режимы визуализации урбанистического искусства: стрит-арт vs паблик-арт // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2022. № 47. С. 18–34. EDN: IXMKNU doi: 10.17223/22220836/47/2
3. Богомяков В.Г., Чистякова М.Г. Паблик-арт в контексте идентичности // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2014. № 10. С. 183–190. EDN: TBQKPD

Сведения об авторах:

Елена Игоревна Супрун — студентка, группа 5202-390301, социологический факультет; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия. E-mail: elena.suprun21062004@yandex.ru

Дамир Рафаилович Нугаев — студент, группа 5201-460301, исторический факультет; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия. E-mail: damirnygaev@gmail.com

Сведения о научном руководителе:

Катерина Владимировна Рафикова — кандидат культурологии, доцент кафедры социологии и культурологии; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия. E-mail: rafikova.kv@ssau.ru