

ГРАФФИТИ – ХУЛИГАНСТВО или панацея?

Светлана Бестужева,
социолог, кандидат исторических наук

Прежде всего договоримся о терминах. Название «граффити», то есть роспись открытых поверхностей вручную, ввели в обращение археологи применительно к **посторонним неформальным** надписям на поверхностях древних и античных памятников. Так что традиция течения уходит своими корнями в глубь веков, в первобытный период жизни человеческих племён, когда глазам наших творческих предков явилась унылая гладь пещерной стены.

Поэтому если на здании или на отдельно стоящей стене что-то такое написано или нарисовано — это граффити. Первоначально «что-то такое» могло быть политическими лозунгами, именем собственным, названием джазовой группы или местной банды, а также словами и фразами, мало чем отличающимися по смысловой нагрузке от хорошо известных надписей, которые издавна встречались в самых разных местах: от общественных туалетов до неприступных горных вершин.

Считается, правда, что граффити в современном понимании начали формироваться в 1960-е годы в Филадельфии с незамысловатых ярких надписей, выполненных краской из аэрозольной упаковки одного-двух цветов на стенах домов

и на заборах. В 70-х годах граффитисты приступили к освоению поверхностей в нью-йоркской подzemке, и робкие попытки монументального эпистолярного самовыражения, подобные незабвенному «Здесь были Ося и Киса», вылились в настоящее бедствие, не замечать которое стало невозможно. Стихийное движение вандалов, стремительно и непрошено ворвавшееся в мир, заняло своё особое место в современном изобразительном искусстве.

Сложился ни на что не похожий стиль в монументальном искусстве, который стал символом урбанизации и высоких технологий. Замысловатые узоры граффити стали неотъемлемой частью городов в самых развитых странах мира. Выполняемые в невероятно быстром темпе, объединяющие сложные буквенные орнаменты с принципами абстрактного искусства, они (по замыслу авторов) олицетворяют свободный дух творчества и протест против убогой безликости окружающей среды.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что большинство этих «произведений искусства» скорее добавляют уродства и вульгарности, чем красоты, но это уже издержки неуправляемости процесса, во-первых, и общей низкой культуры исполнителей — во-вторых. Правда, со временем стремление безвозмездно явить миру красоту становится более важным стимулом для настоящих любителей граффити. Стремление же доказать свою «крутизну», нарушая запреты, постепенно

отошло на второй план, хотя, естественно, никуда не делось.

В современном искусстве граффити можно выделить два направления — сюжетное и шрифтовое. С первым всё понятно — это декоративные композиции, в которых легко угадываются традиционные жанры изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж. Второе, которое считается высшим классом уличной живописи, являет посвящённым и зрителям аббревиатуры или слова, настолько виртуозно переплетённые в замысловатом узоре, что прочитать написанное под силу только знатокам и авторам.

К сожалению, многочисленную армию уличных монументалистов объединяет главная идея — творить в непопозволенных местах. Тем не менее во многих городах власти пытаются направить движение в цивилизованное русло, устраивают конкурсы, привлекают талантливых уличных художников к оформлению скучных промышленных территорий, унылых заборов, зданий и различных мероприятий.

В некоторых российских городах вообще легализовали занятия подростков настенной живописью, отведя под это специальные места — в основном стены домов постройки последней трети прошлого века, которые никак не украшают городской ландшафт. Объявляются даже специальные конкурсы типа «Город — без наркотиков», участникам которого предлагается стильно изобразить какой-нибудь антинаркотический лозунг: «Жизнь — ДА!», «Опий — забава для дураков», «Красота — анти-СПИД» или ещё что-нибудь в этом же духе. Сначала, правда, все проекты нужно выполнить на бумаге и представить на рассмотрение специальному жюри, а уж потом лучшие из лучших будут допущены к городским стенам.

К сожалению, КПД таких мероприятий пока не особенно высок. Граффити — это всё-таки вид искусства, которое плохо сочетается с учётом и контролем в любом виде. Ещё и поэтому справедливо считается, что граффити — это уже беда всего мира, поскольку таким «творчеством» изувечены сотни уникальных памятников истории и архитектуры. Желание подростков самовыразиться — неистребимо. Запрещать, «стрелять и вешать»? Бесполезно.

Пока наши российские власти пытаются замазать «несанкционированные» картинки, американские создают специальные отделы по борьбе с граффити, а немцы — так те просто ловят уличных «врубелей», используя приборы ночного видения, установленные на вертолётах. И то, и другое, и третье существенных результатов не приносит. Сладок именно запретный плод, и чем запретнее — тем слаще.



Некоторые разумные москвичи-депутаты придумали, как пустить это неумолимое течение

в полезное русло. Придумали в Центральном округе — и воплотили, а постепенно плоды искусства улиц завоевали себе «место под солнцем» и в других округах Москвы. Расписать, а точнее, разрисовать можно всё. Унылые «ракушки» во многих местах превратились чуть ли не в фотообои. А начиналась легализация этого искусства в Москве с одной интересной истории.

Выманили графферов (это они мажут стены) из подполья и провели совершенно легальный конкурс «Графф-сити». Пол-года комиссия серьёзных взрослых людей изучала присланные эскизы и дала-таки более чем двадцати победителям-участникам карт-бланш: вот вам, подрастающее поколение, серые стены самого что ни на есть столичного центра да заборы. Пользуйтесь. Но не просто так — а со смыслом. Глубоким и социальным. Хочешь — войрой против курения, хочешь — против наркотиков. Не против — давай за! — чистоту любимого города.

Получилось, по общему признанию, здорово. Красиво, стильно, умно.

Могут, если захотят. Дайте только. Но вот что сами любители граффити думают по этому поводу? А вот что:

- Вообще-то это неправильно... на домах рисовать, не стоит навязывать людям своё мнение, а именно в этом заключается суть граффити, хотя и не главная.
- Если попробовал хоть раз, то такие ощущения возникают... хочется ещё и ещё... Даже если ты всё время рисовал и рука «привыкла» к бумаге, то на стене, в смысле с баллоном, приходится заново воплощать идеи... Но зато когда втягиваешься, то желание нарисовать что-нибудь стоящее, а не просто «ужжосс», становится ещё более ярким.



- Вы когда-либо замечали граффити на стенах, заборах по пути на работу, в школу? Когда-нибудь задавались вопросом, как они ЭТО делают — рисуют на здоровенных 15-этажках, на вагонах метро? Кто они — сумасшедшие, преступники или экстремалы? И относитесь ли вы к тем, кто делает подобное? Я отношусь, и должен сказать, что это захватывающее, опасное дело, но оно приносит удовольствие и заставляет ценить жизнь, делает её такой же яркой, как свежая краска. Романтика.
- Это и искусство (и творчество), и преступление. Почему? Потому что против закона, вот отсюда и преступление... формально так. Однако я лично не против такого вида творчества... оно кому-то сильно мешает? Вроде нет. Значит, всё нормально.

● Можешь не рисовать — не рисуй. Те, кто не могут без этого, — экстремалы в чистом виде. Но смотрят-то на их творчество обычные люди...

- Что такое граффити: стиль жизни или просто трата времени и денег? Ну, это каждый по-своему будет думать... кто-то обязательно скажет, что трата денег и времени, однако для автора граффити — это хобби и творческая реализация, что есть гут, кстати.
- Крутое хобби, думаю однозначно — искусство, ибо ничего подобного не существует. Ради любимого дела, я думаю, человеку ничего не жалко.

● Искусство, конечно. Только вот романтика в плане забомбить там, где это делать нельзя, — сомнительное удовольствие. Лучшие создать мощный креатив и переплюнуть качеством работу всех райтеров района, чем тупо ночью забить вагон метро в открытом депо своими корявыми тегами. Так что я за искусство, а не за вандализм.

Тем более что все известные райтеры сейчас открывают свои линии одежды и аксессуаров, делают работы на заказ и об экстремальных выходках вспоминают как о пройденном этапе.

- Я против граффити. Как-то это по-пещерному.
- Творчество. Без сомнений, творчество. А живое творчество не может быть удержано никакими преградами, вроде того, что нельзя поганить стены, или ещё чего-нибудь. Я граффитист, но при этом не считаю себя ни преступником, ни экстремалом...

● Очень благодарен людям, которые придумали ГРАФФИТИ. В жизни молодёжи это играет не маленькую роль... Поскольку это способ выразить, показать себя, найти людей, которые поймут тебя. Граффити райтера судят не только по его рисункам, но и по его душе. Одно дело — заниматься вандализмом, рисуя отвратные теги и всякую ерунду, другое дело — рисовать с душой не для того чтобы поганить городские

стены, а чтоб выразить себя и показать своё мастерство рисовать граффити на всю стену, от которой потом будет долго дух захватывать. Я прав? Кто поддержит меня в этом?

- Граффити, когда оно хорошо нарисовано, — это искусство!
- Считаю, что искусство. Отношусь вполне нормально, хотя сам не занимаюсь и не думаю.
- Искусство, когда нарисовано умело и не там, где это может слишком помешать моралистам...
- Граффити — искусственное преступление. Мне нравится, красиво...
- Граффити — это искусство, это самовыражение, протест против системы и правил...
- По мне, так лучше смотреть на симпатично разрисованные стены, чем на те же стены, но серые и унылые.
- Ну, смотря как это нарисовано: если однотонно, стиль «слизан» с руки какого-либо мастера, мало деталей — судить можно как обычную «бомбу» или просто можно в этом узнать новичка.
- Мне нравится граффити, но смотря где и что. Если типа «Здесь был Вася» — то это не граффити. Видел красивые работы.
- А ещё бесит, когда эта заборная литература про мужские писки наносится какими-нибудь подонками на нормальное граффити.
- Граффити на заброшенном обшарпанном ничейном заборе — это, возможно, и искусство, а вот на чьём-то заборе или стене — это хулиганство, кстати, уголовно наказуемое!
- Я знаю: чем экстремальней место, тем больше кайфа от рисунка.
- Учусь в профессиональной художественной школе. Естественно, практически поголовно все мальчишки — граффитчики. И я заметила интересную вещь. Они все очень похожи, есть в них что-то неуловимо общее, помимо плана и затуманенного взгляда. Каждый экстраординарен по-своему, все «двоечники», но на любой вопрос отвечают легко, без запинки, и во многом их прочная логика играючи превосходит «ботановские» знания. Феномен?
- Однозначно, граффити — это искусство. Это изливание души современности, и ясно, что лучше, чем голая стена. Хотя и опасное дело, это граффити... Мой знакомый как-то рисовал на недостроенной многоэтажке, но потом оступился, упал в шахту лифта с 15 этажа.

- Между прочим, девчонки редко увлекаются граффити. Ещё один феномен?
- Спрашивала маму, как представителя старшего поколения. А ведь и вправду, со стороны эти хитромудро закрученные надписи выглядят просто аляповатыми пятнами, испещряющими относительно однотонные стены... для меня любопытно пытаться их читать, находя имена своих знакомых скейтеров, но ведь большинство людей, реально способных оценить настоящее граффити, относится к этому с раздражением.
- Граффити — это тупо.
- Прикольно, когда на электричке катишь и рассматриваешь рисунки, прямо как в галерее.
- С точки зрения нашего законодательства граффити — преступление по любому, если ты только не рисовал на своём личном здании/сооружении, а иначе — административная ответственность по факту «Вандализм», ведь каждый «заброшенный обшарпанный забор» всё же чей-то, его кто-то ставил и за него кто-то в ответе, а своим рисунком даже на сортире в чистом поле ты портишь частную собственность (конечно, если эта постройка запротоколирована и законодательно существует, правда, в городе они все таковые, до единой, да и уточнять никто не будет, когда поймают). А чисто теоретически — ничего плохого в этом нет, особенно если это действительно красивый рисунок, а не кривая надпись малярной кисточкой.

Вот вам, как говорится, «глас народа». Глас, который можно подытожить следующим парадоксальным выводом: **граффити — это преступное искусство. Правда, не всегда преступное и не всегда искусство.** Если пустить его на самотёк — скорее всего, получится обыкновенный вандализм, мало чем отличающийся от сообщений типа «Вася + Маша...». Если же направить энергию подростков-энтузиастов

в нужном направлении, то... Возможно, в этом случае хотя бы понизится уровень наркомании и сократится число подростковых преступлений. Как минимум.

Вместо послесловия

В последнее время граффити — это ещё и неплохой бизнес. Интернет пестрит объявлениями примерно такого типа:

«Мы рисуем на всём. Везде. Рисунки, выполненные аэрозольной краской, выглядят живо, оригинально и каждый из них является неповторимым. Кроме того, это позволяет оформлять практически любые фактурные поверхности. Наши услуги должны заинтересовать частных лиц, желающих украсить свой дом или комнату. Место применения ограничено лишь Вашим воображением, цвета — палитрой».

Действительно, в постиндустриальном обществе большого города, с его конкуренцией и развитой сферой услуг, выделиться и удивить клиентов становится всё сложнее. Оформление в стиле граффити является свежим решением этой проблемы. Уже появились даже специальные роботы-принтеры, представляющие собой новый плоттер для создания граффити. Это устройство вывода для переносных компьютеров. Все его компоненты легко помещаются в один дипломат, таким образом, это как бы переносной принтер. Его быстрый подъёмный моторчик позволяет ему взбираться прямо на стену. Робот работает на батарейках, и если они заряжены, ему не требуется дополнительного устройства питания для рисования. Баллоны с краской находятся в специальном движущемся держателе, закреплённом между двумя моторчиками, что обеспечивает их максимальную подвижность по отношению к поверхности стены.

Для обслуживания электронного «мастера граффити» написана специальная программа, которая преобразует обычные графические изображения в файлы, наносимые на стены.

Робот может воспроизвести практически любое изображение так, как это никогда не удастся ни одному человеку.

С точки зрения разработчиков этого робота, проект обращается сразу к нескольким актуальным темам современной культуры: политической и социальной активности, традиции граффити и использования технологий в среде обитания.

Но это устройство для механизации труда граффитиста демонстрирует парадоксальное противоречие. Граффити, будучи нелегальным и рискованным занятием, выражающим протест против бездушности и отчуждённости современной городской среды, в некоторой степени являются продолжением первобытной культуры человека — наскальной живописи.

Культура граффити существует и воспроизводится в племенах городских подростков и является современным народным творчеством. Механизация процесса создания граффити убивает его изначальный смысл. Поправьте меня, если я ошибаюсь. **НО**

