

**ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ МОЛОДЁЖИ
«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»**

Направление: Культурология

Тема: Мурал как форма стрит-арта (на примере г. Владивостока)

Соискатель: Хмельницкая Екатерина Павловна

Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна

Место выполнения работы: МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока»

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Особенности стрит-арта.....	4
1.1. Мурал: характеристика, структура, общекультурный статус.....	4
1.2. Художники стрит-арта.....	5
1.3. Направления и стили стрит-арта.....	6
Глава II. Практическая часть.....	10
2.1. Муралы города Владивостока.....	10
2.2. Туристический путеводитель по городу Владивосток.....	16
Заключение.....	19
Список используемых источников.....	20

Введение

Одной из форм самовыражения стал стрит-арт – уличное искусство, обладающее социальной направленностью и протестным характером. Художники создают свои произведения не только для выражения себя, но и для того, чтобы обратить внимание на важные проблемы общества.

Стрит-арт многогранен и лишён строгих правил, что позволяет художникам чувствовать себя свободными в своем творчестве. Он доступен всем и не ограничен музейными стенами, создавая новые подходы к восприятию искусства.

Ранее уличные рисунки воспринимались как вандализм, но в XXI веке данный жанр начал получать признание в медиа и занял заслуженное место в городской культуре.

Владивосток один из тех городов России, в котором стрит-арт занимает важное место в облике часть города. Муралы стали неотъемлемой частью облика города, так же как море и сопки.

Поэтому исследование уличного искусства в облике города Владивосток, его видов и современных форм проявления видится нам **актуальным**, особенно на сегодняшний день.

Цель данной работы – обозначить особенности мурала как вида стрит-арта в формировании современного облика Владивостока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Уточнить понятия «стрит-арт» и «мурал».
2. Познакомиться с основными муралами города Владивостока и сделать их классификацию.
5. Разработать путеводитель по муралам как арт-объектам гор. Владивосток.

Объект исследования: Стрит-арт во Владивостоке.

Предмет исследования: Муралы во Владивостоке.

Изучение стрит-арта в городском культурном пространстве не представляется возможным без применения следующих подходов и методов:

- историко-культурный и комплексный подходы - позволит рассмотреть уличное искусство не только в общем контексте культуры, но и в динамике его развития;
- системный метод - позволяющий выявить взаимодействия уличного искусства, а также анализировать составные элементы, внутренние и внешние связи объекта исследования.

- наблюдение - детальное изучение муралов как арт-объектов, фиксация и трансляция данных об идее и способах создания объектов культуры уличного искусства.

Глава 1. Мурал как вид стрит-арта

1.1. Направления и стили стрит-арта

Стрит-арт (англ. Street art, или уличное искусство) — это стиль и разновидность современного изобразительного искусства, в котором фоном для размещения работ художников служит окружающее людей пространство городов. Многие произведения стрит-арта имеют ярко выраженную социальную направленность и носят протестный характер. Представители этого искусства создают уличные шедевры не только для самовыражения, но и с целью привлечения внимания общественности к важным повседневным проблемам. [1].

Стрит-арт не только занимает территорию, но и инициирует диалог, позволяя жителям лучше понять окружающий их мир. Таким образом, стрит-арт обогащает городскую жизнь и способствует формированию культурной идентичности.

За время своего развития в стрит-арте выделилось множество видов (направлений) и стилей. Мастерство райтеров растет: техника рисунка постоянно оттачивается и совершенствуется, растет масштаб работ.

На сегодняшний день стрит-арт включает в себя несколько основных видов:

- **Граффити** – написание слов (в основном имен райтеров или команд) в различных стилях. Иногда работы сопровождаются образами в виде персонажей или абстрактных фигур, но основа направления – написание «букв».
- **Муралы** – монументальная живопись больших размеров на фасадах или крышах архитектурных сооружений.
- **Стикеры** – печать и размещение наклеек любой формы, вида и содержания.
- **Паблик** – в основном работы, созданные в «коллаборации» художников с представителями муниципалитетов или коммерческих структур. Могут представлять собой все, что угодно: от тех же муралов до скульптур.
- **Инсталляции** – совокупность различных техник и материалов, примененных в одной работе. Частью работы могут выступать зрители или сам художник.
- **Постеры** – отчасти концепция схожа со стикерами. Разница, как правило, в размерах – постеры больше и вмещают больше информации.

Кроме того за отдельные виды стрит-арта можно считать рисунки на стенах, трафареты, наклейки, скульптуры и т.д.

А что касается стилей выполнения работ – в данный момент их великое множество:

- Старая школа (old school) – простые классические рисунки.
- Флат (Flat) – плоский рисунок. Работа, как правило, не детализирована, в двух цветах, буквы перекрывают друг друга.
- Бабл стайл (Bubble style) – название пошло от первых рисунков, буквы на которых выглядели как огромные пузыри. Как правило, это не сложный рисунок, выполненный в 2-3 цветах. Часто этот стиль используется для бомбинга¹.
- Блокбастеры (Blockbusters) – Надписи, сделанные в этом стиле огромны. Для их рисования используют валик и специальные насадки (кэпы) для баллончика с краской и трафареты.
- Дикий стиль (Wild style) – стиль высокой сложности. Переплетения букв создают сложные и оригинальные узоры, присутствует иллюзия трехмерности, огромное количество цветов. Такой рисунок сложно понять, особенно людям не знакомым с граффити.
- 3D стиль – это сочетание стилей. Буквам придается трехмерность, они различаются по форме, размеру и расположению относительно оси координат, акцент делается на тенях.
- Кэрэкс (Characs) – созданный райтером персонаж, его визитная карточка.

Большинство авторов стараются отойти от признанных канонов в сторону создания нового стиля посредством смещения существующих и соединения различных техник и подходов.

Стрит-арт становится настоящим спасением для серых и скучных городских окраин. Зброшенные строительные площадки, унылые серые заборы и руины зданий идеально подходят для создания ярких произведений искусства. Красочные граффити и позитивные изображения способны поднять настроение многим прохожим.

С ростом числа поклонников этого направления появляются новые формы и идеи. Художники находят креативные решения в самых неожиданных локациях. В настоящее время в городах мира популярна 3D-роспись. Такие трехмерные фрески на стенах и полах поражают своим масштабом и демонстрируют впечатляющую фантазию авторов. Этот стиль открывает широкие возможности для самовыражения и вдохновения.

¹ Бомбинг – рисунок, нанесённый очень быстро, обычно, 2-3 цветами, где главное скорость, а не качество. Как правило, эти рисунки наносят в неположенных местах, с риском быть пойманным полицией.

1.2 Мурал: характеристика, структура, общекультурный статус

Чтобы выяснить особенности и формы проявления уличного искусства в культурном пространстве города Владивостока, необходимо уточнить понятия «стрит-арт» и «мурал». Мурал – это настенные художественные изображения, нанесенные стрит-арт художниками на трансформаторные подстанции, стены многоэтажных домов и многие другие поверхности на улицах города. [2]

Мурал представляет собой значимое арт-явление, имеющее свою уникальную структуру и общекультурный статус.

Структура мурала включает в себя:

- Композиция: Муралы создаются с учетом формы поверхности. Художники используют масштаб, чтобы композиция гармонично вписывалась в окружающее пространство.
- Элементы: Муралы могут содержать разнообразные элементы — от реалистичных изображений людей и природы до абстрактных форм. Часто используются яркие цвета и контрастные сочетания для привлечения внимания.
- Техника исполнения: В зависимости от замысла автора, муралы могут быть выполнены с применением различных техник, включая аэрозольную краску, кисти, шпатели и даже мозаичные элементы.

Общекультурный статус мурала проявляется в следующих аспектах:

- Идентичность: Муралы нередко отражают культурные особенности региона, фольклор и историю, служа символом местной идентичности.
- Социальные и политические идеи: Многие муралы поднимают важные социальные вопросы, такие как равенство, экология или политические движения, привлекая внимание к актуальным проблемам.

- Туризм и общественное пространство: Муралы становятся туристическими достопримечательностями, украшая городские пространства и способствуя развитию культурных туров, что помогает экономикам местностей.

Мурал, таким образом, является не только художественным выражением, но и важным социальным и культурным феноменом, влияющим на общество и городскую среду.

Так как мурал – это уникальный вид монументальной живописи, в котором присутствуют черты как традиционной фрески, так и современного стрит-арта. Созданные искусными художниками габаритные произведения искусства могут различаться по следующим параметрам:

Тематика. Среди множества разнообразных муральных тематик наибольшей популярностью в большинстве стран мира пользуются:

Социальная. Затрагивает острые проблемы современного общества, вызывает у людей сочувствие и желание помочь героям произведения.

Патриотическая. Является частью официальной пропаганды государства, используется властями для возвеличивания страны и выдающихся исторических деятелей.

Философская. Служит средством выражения индивидуальных творческих идей художника, вызывает сильные эмоции у зрителя.

Эстетическая. Идеально подходит для улучшения визуального восприятия городского пространства, имеет нейтральную эмоциональную окраску. Религиозная. Заставляет человека задуматься о вечных духовных ценностях.

Технике исполнения. Муралы, как и обычные городские граффити создают с помощью нескольких различных живописных техник. Основными инструментами для нанесения изображений на стену служат: аэрозольные баллончики с красками; валики; кисти; заранее подготовленные трафареты.

Жанру и стилю. От других форм уличного искусства муралы отличаются не только большими габаритами, но и тремя другими важными особенностями:

Во-первых, создание масштабного произведения искусства требует значительных затрат сил и художественных материалов. Это приводит к необходимости поиска и привлечения к реализации проекта спонсоров.

Во-вторых, художник должен получить разрешение от городских властей и (или) владельца здания перед началом работы. Игнорирование этого правила чревато неприятными последствиями, в том числе денежным штрафом. Ведь не всегда люди считают муралы и стрит-арт художественным объектом. [6]

1.3. Художники стрит-арта во Владивостоке

Для уличного художника, работающего вне официальных институций культуры, как считает С. Н. Крылов, - это единственная возможность донести неугодные государству политические или социальные требования, а также интерпретировать городское пространство, архитектуру, нарушив авторские права, творя на «границах закона»².

² Крылов С. Н. К вопросу формирования стрит-арта как направления в искусстве // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. LI междунар. науч.-практ. конф. № 8(51). – Новосибирск: СибАК, 2015 – стр.12.

У каждого мурала есть свой художник-исполнитель. Во Владивостоке есть множество популярных среди жителей художников и сообществ, которые оставляют свое творчество на улицах Владивостока. Самыми известными из них во Владивостоке считаются:

1. Карлито Дальседжио - Известный по всему миру канадский художник приехал во Владивосток, чтобы напитаться энергетикой этого города и оставить ему частицу своего творчества. Его росписи украшают дома в Париже, Монреале, Торонто. [3]
2. «33+1» - это сообщество тридцати трех художников из разных городов России, работающих в различных жанрах и стилях искусства. В конце 2009 года они собрались во Владивостоке для воплощения своего коллективного проекта по изменению культурного ландшафта избранного города. [4]
3. Павел Шугуров – основатель сообщества «33+1». Вместе со своей командой он сделал множество рисунков для жителей города Владивостока и других городов. Также во Владивостоке проходят фестивали по стрит-арту, где участвует не мало художников не только из России, но и со всего мира. [5]

Глава 2. Практическая часть

2.1. Муралы города Владивостока.

В нашем исследовании мы сосредоточимся на муралах, созданных художниками монументальной мастерской «33+1», а также арт-группами «Мураед» и «Concrete Jungle». В связи с тем, что во Владивостоке много мест, где можно встретить стрит-арт; Я решила провести анализ как известных, так и малоизвестных муралов, а также составить туристический путеводитель по районам города с муралами, которые обязательно надо посетить если окажетесь в этом красивом городе.[8]

1. Муралы района «Миллионка»: Сообщество художников «33+1» в 2010 году украсило квартал серией муралов “Обитатели Миллионки”. Они выполнены в технике “сграфитто”

1. Мурал «жители Миллионки». Это один из самых ярких фасадов Миллионки. Появился этот мурал летом 2021 года. Автор идеи и эскиза проекта – художник Павел Шугуров. На одном рисунке он изобразил жителей квартала, которых здесь часто можно было встретить в начале прошлого века: китайцев, корейцев, японцев, а также моряков и военных. Образы персонажей художник воссоздавал по старинным фотографиям.

2. Мурал с изображением Давида Бурлюка. Портрет одного из основателей футуризма, поэта и художника Давида Бурлюка. Этот рисунок появился в июле 2021 года. Раньше на фасаде был мурал «Мусорный кит», но после ремонта дома владельцы заведения на первом этаже выбрали новое изображение. Им стал портрет известного художника и отца русского футуризма Давида Бурлюка. До эмиграции он год прожил во Владивостоке, устраивал выставки и поэтические вечера. Основой мурала послужила одна из самых известных фотографий Давида Бурлюка, на которой художник запечатлен с птицей на щеке.

3. Мурал «Дерсу Узала». Находится в сквере городов-побратимов – это своеобразная галерея стрит-арта. Летом 2019 году во время фестиваля культуры V-Rox Expo тут появилось несколько интересных муралов. Художник Михаил Утеев нарисовал Дерсу Узала – таёжного охотника, друга писателя и путешественника Владимира Арсеньева. Кроме портрета Дерсу Узала на мурале также изображены национальные узоры удэге, которые символизируют природу и животных. вообще, сквер городов-побратимов – это своеобразная галерея стрит-арта.

4. Мурал «Женьшень». Правее мурала с портретом Дерсу Узала находится рисунок женьшеня – уникального растения, которое в России можно встретить только в Приморье. Этот мурал подготовили художники австралийского проекта Amok Island.

5. Мурал «Миллионка». В апреле 2022 года художники творческого объединения «33+1» расписали фасад здания на Семёновской, 1а. На стене они изобразили артистов уличного китайского театра, которые над головами несут огромную фигуру дракона. В верхней части рисунка нанесена надпись «Миллионка». Место для яркого мурала выбрано неслучайно – более ста лет назад в этом квартале находился китайский театр «Сун-чжеу-утай» (Никогда не стареющий, как молодой бамбук).

6. Мурал «Маргарита, окно открыто!». Летом 2022 года на Семёновской появился мурал «Маргарита, окно открыто!». Его автором стала художница из Москвы Наталья Денисова. Она изобразила девушку на фоне жёлтых цветов и ночного неба. Девушка – это собирательный образ двух Маргарит: второй жены Владимира Арсеньева и героини романа «Мастер и Маргарита». Поэтому на мурале есть отсылки к этому произведению: мимозы – те самые «отвратительные, тревожные жёлтые цветы», которые «первые почему-то появляются в Москве», а также та самая баночка с кремом от Азазелло.

2.Муралы с тематикой Амурского тигра. Амурский тигр-краснокнижное животное, которое обитает в Приморском крае. Во Владивостоке это животное знает каждый; его любят и уважают. Поэтому по городу можно увидеть муралы посвященные этому животному.

1. Амурский тигр. Один из самых больших муралов во Владивостоке площадью около 700 кв. м. Его видит каждый въезжающий во Владивосток. Мурал появился в 2020 году на 14-этажном жилом доме, известном в народе как дом-самолет. Проект реализован арт-сообществом «33+1». Один из самых больших муралов во Владивостоке площадью около 700 кв. м. Его видит каждый въезжающий во Владивосток. Мурал появился в 2020 году на 14-этажном жилом доме, известном в народе как дом-самолет. Проект реализован арт-сообществом «33+1». Улица: Чапаева 14

2. Амурский тигр. Рядом с муралами «Дерсу Узала» и «Женьшень», изображен мурал с амурским тигром. к фестивалю культуры V-Rox Expo в июне 2019 года в сквере городов-побратимов появился мурал с изображением амурского тигра. Его создали участники творческого объединения «Проект 72 часа» из индийского штата Нагаленд.

3. Муралы приезжавших на фестивали художников

1. Мурал «Явление свободного духа». Стену у кинотеатра «Океан» раскрасил в традициях Пабло Пикассо в 2012 году известный канадский художник Карлито Дальседжио. Он изобразил фантастических птиц с человеческими глазами, воздушных змеев и морские

раковины. Сам Карлито называл свою психоделическую черно-белую роспись на красном фоне «окном в мечту».

2. Мурал «Случай в цирке». У здания владивостокского цирка можно увидеть фантазмагоричный рисунок, на котором изображен дракон, медведь на велосипеде с высунутым языком, жираф, артисты цирка и зрители на трибунах, похожие на героев мультфильма «Шайбу! Шайбу!». «Автор эскиза – Макс Майз, художник-татуировщик, основатель мастерской Mikeneko, - говорит Павел Шугуров. - Поскольку изображение большое, ему помогали расписывать стену у цирка другие участники проекта. Всего было привлечено 9 художников. Макс Майз расписал в своём ярком стиле ещё и подземный переход на Жигура. Там сюжетом для рисунка послужила история Паровозика, который смог доехать из Ромашково до Владивостока. Примечательно, что на одном из изображений в кабине паровоза оказался майор Пейн из одноимённого фильма. Находится на ул. Светланская, 103

3. Мурал «Окно в Европу». Идея этого мурала заключается в использовании элементов фасада и силуэта здания и включении этих элементов в композицию. Окна, трубы, пристройки, дверные проемы и тротуарные фонари стали частью небольшой европейской деревни. Авторы проекта мастерская Concrete Jungle. Где: ул. Светланская, 72.

5. Муралы выполненные группой художников «33+1».

1. Мурал «Алеут» Мурал появился в октябре 2019 году на пересечении улицы Алеутской и Владивостокского Арбата. На нём изображен мужчина-алеут в традиционной шапке алеутов, сделанной из цельного куска дерева, украшенной бисером, шкурой ластроногих и резными пластинками из моржового клыка. Мужчина держит в руках смартфон и делает селфи. Рисунок выполнен по старинной гравюре, размещен на ярком красно-жёлтом фоне. Если внимательно присмотреться к изображению, то на заднем плане можно увидеть шхуну «Алеут», названную в честь коренных жителей Алеутских островов.

2. Мурал «Остров Владивосток». В августе 2023 года участники Арт-объединения «33+1» занялись росписью стены дома на Семёновской, 20. «Остров Владивосток» — работа, созданная по мотивам картины художницы Лидии Козьминой. Этот мурал был реализован в рамках проекта по украшению городских пространств и стал символом культурного наследия Владивостока, частью культурного кода. Над произведением три дня здесь работала художница Наталья Платкова, а ещё один день — Павел Шугуров.

3. Мурал «Шляпа». Роспись появилась как декорация к фильму "Смотрите, как красиво", по сюжету которого ветер унёс у главного героя шляпу, а рисунок на фасаде здания

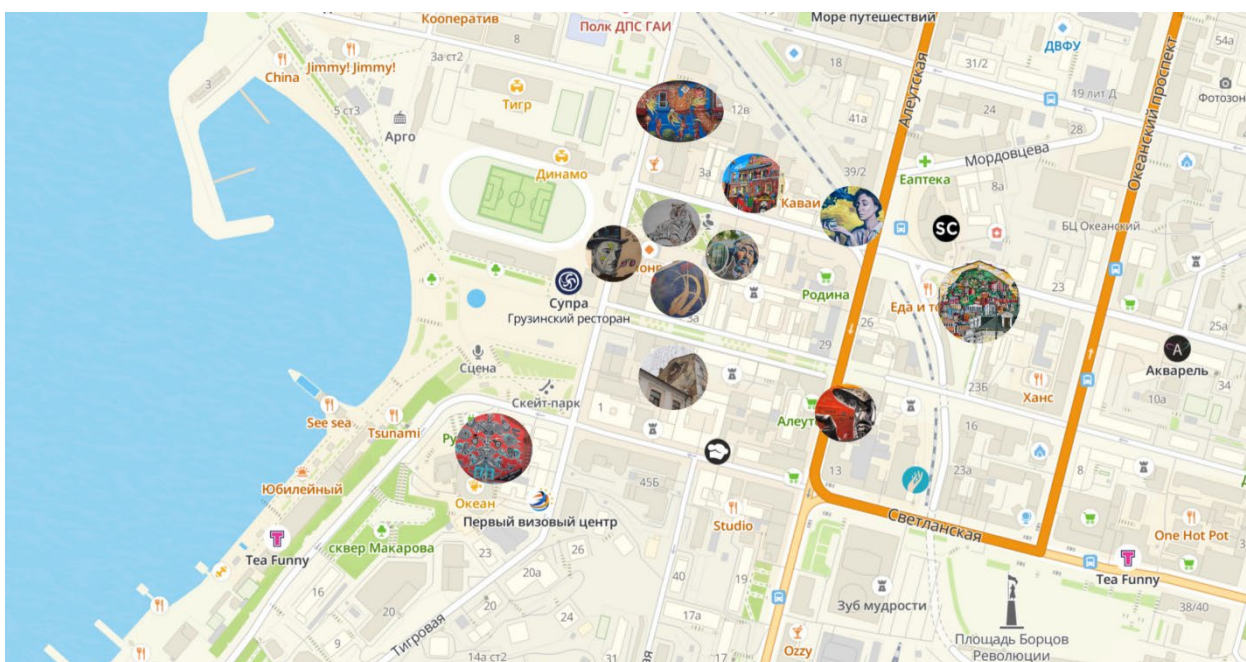
придавал этому бытовому случаю поэтическое звучание, символизм и значимость. Приняв предложение изобразить шляпу на центральной пешеходной улице города, мы вложили свой смысл в этот сюжет.

4. Муралы с тематикой «Мы-Дальний Восток!». К Восточному экономическому форуму во Владивостоке появилось сразу несколько масштабных граффити. В рамках проекта «Мы – Дальний Восток» муралы дальневосточных столиц украсили участок от улицы Маковского до Русского острова. Параллельно запустили проект по росписи подпорных стен «Молодой Владивосток», направленный на профилактику граффити, вандализма, поддерживаются инициативы местных художников.

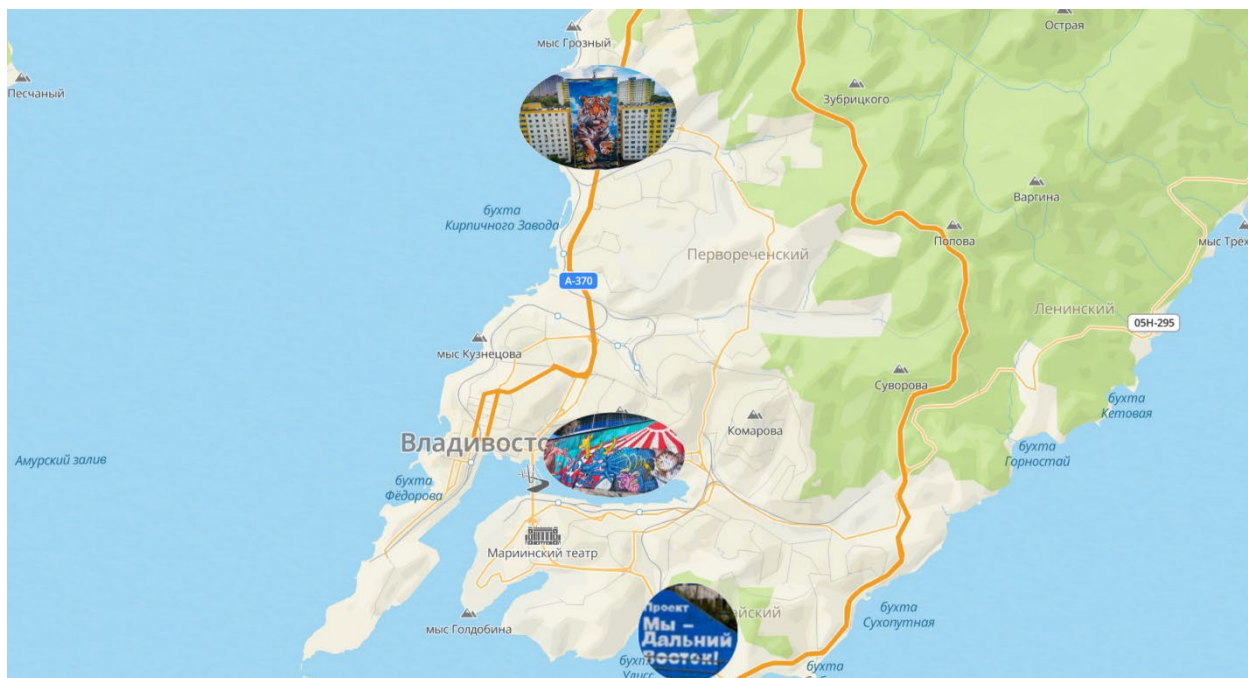
2.2. Туристический путеводитель по городу Владивосток

Во время прогулок по городу меня всегда привлекали необычные места и интересные арт-объекты. К сожалению, не всегда удается уделить время чему-то, кроме привычных маршрутов. Но именно такие арт-объекты могут многое рассказать о местных жителях. Граффити, муралы и уличные инсталляции – это форма самовыражения людей, которая позволяет выйти за рамки серой повседневности. Если открыть глаза, прислушаться и почувствовать окружающее, можно кардинально изменить свой взгляд на мир и начать жить по-новому. В связи с этим я решила исследовать стрит-арт в городе Владивостока и создать путеводитель по самым значимым арт-объектам – современным достопримечательностям нашего города.

1. Миллионка

2. Проект «Мы- Дальний Восток!», Амурский тигр, «Случай в цирке».

На данных путеводителях по городу Владивосток, я отметила муралы, которые использовала в своей работе.

Заключение

Комфорт человека в городской среде и качество его жизни зависят не только от чистоты, отсутствия шума и неприятных запахов, но и от наличия зеленых насаждений, зон отдыха с удобным оборудованием и хорошей информационной организации. Также важно единство визуального облика всех элементов среды, включая архитектуру, дизайн и ландшафт, гармонично сочетаясь с природой. Одним из наиболее ярких аспектов визуального восприятия являются элементы современного искусства и арт-дизайна, такие как арт-объекты. Стрит-арт, как новое направление искусства, стал формой самовыражения художников в городской среде, интегрируя традиционные художественные формы в архитектурный контекст. Уличные объекты для художников стрит-арта становятся важной частью их произведений.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что стрит-арт является частью Владивостока. Каждый художник, приезжающий во Владивосток, рисует мурал в котором можно найти облик этого города. За последние 10 лет во Владивостоке появилось много новых, ярких и интересных муралов, которые точно стоит посетить если оказаться в этом красивом городе.

Список использованных источников

1. «Что такое стрит-арт» <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/street-art>
2. «Что такое мурал» <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/mural/>
«Художники стрит-арта во Владивостоке»
3. <https://visitvladivostok.ru/street-art/artists/16> - Карлито Дальседжио
4. <https://visitvladivostok.ru/street-art/teams/1> - 33+1
5. <https://fluger.komsagram.ru/shugurov-review/> - Павел Шугуров
6. «Классификация муралов» - <https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/chto-takoe-mural#news-tag-1>
7. «Стрит-арт во Владивостоке. Облик муралов и экскурсии» <https://prim-travel.ru/2022/08/strit-art-vladivostoka-vpisalsya-v-turisticheskij-oblik-goroda/>
8. «Практическая часть» <https://primcult.ru/touristroutes/22/strit-art-vo-vladivostoke>