

**ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ**

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»

Направление: Психология, Социология

Тема: Современное уличное искусство – вандализм или новый вид мышления

Соискатель: Гусова Арина Константиновна

Научный руководитель: Бизюкина Татьяна Александровна

Место выполнения работы:

АНОО «Институт цивилизации»

Оглавление

Введение	3
Глава 1. История возникновения и развития граффити	4
1.1 Понятие граффити и его истоки	4
1.2 Основные стили граффити	4
1.3 Граффити в России	5
Глава 2. От вандализма к искусству	6
2.1 Граффити — искусство или вандализм?	6
2.2 Городской декор-стрит-арт	7
Глава 3. Развитие граффити в РСО- Алания	8
3.1 Граффити как уличное искусство во Владикавказе	8
3.2 Граффити и городской туризм: как уличное искусство меняет восприятие городов и привлекает туристов	8
3.3 Галерея граффити в РСО-Алания	12
Заключение	14
Список использованной литературы	15
Приложение	16

ВВЕДЕНИЕ

Нередко, гуляя по городским улицам мимо многоэтажек или городских оград, на зданиях, гаражах, заборах или воротах можно заметить нечто яркое, громадное, зачастую непонятное. Останавливаешься или просто задумываешься, пытаешься разобраться, фантазируешь и ломаешь голову, перед тобой вырисовываются буквы, но разобрать – какие, невозможно. Эти буквы, как большая задача, которую нужно непременно решить, не зная ни формул, ни ход решения. А иногда и, наоборот, среди унылых стен появляются яркие пятна, которые способны скрасить серые будни и, хотя бы немного заставить улыбнуться. Все эти яркие пятна и непонятные надписи называются граффити.

Граффити - изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской, или чернилами на стенах и других поверхностях. Относиться к данному проявлению можно по-разному. Но, испытывая либо восхищение, либо неприязнь, вряд ли кто-то задумывался о том, что перед ним - образец искусства.

Актуальность данной темы заключается в противоречивости отношения к граффити. В обществе до сих пор идут горячие споры о том, является ли граффити искусством или все-таки проявлением хулиганства, или иначе - вандализма. С одной точки зрения, оно не несет в себе никакого смысла, это лишь непонятные, уродливые рисунки, совершенно не радующие глаз. С другой точки зрения, граффити являются прекрасным средством украсить неяркую городскую и даже сельскую среду обитания человека, это одно из наиболее ярких представлений массовой культуры, колоссальное культурное наследие, один из древнейших видов искусства, сохранившихся до наших дней.

Относиться к данному проявлению можно по-разному. Но, испытывая либо восхищение, либо неприязнь, вряд ли кто-то задумывался о том, что перед ним - образец искусства. Искусство, знакомое ещё с древнейших времён и продолжающее динамично развиваться.

Так что, если хотите идти в ногу со временем и культурой – знакомьтесь с граффити.

Цель данной работы – изучить граффити во всех проявлениях, выяснить отношение общества к граффити, и показать новый вид современного искусства, как часть культурной и социальной жизни современного города и, в частности, в развитии городского туризма.

Проблема. Отсутствие действенной системы информирования людей, связанной с популяризацией современного искусства – в частности граффити.

Гипотеза: граффити может быть не только вандализмом, но и уличным искусством, средством самовыражения людей. С помощью граффити можно украшать улицы, решать социальные проблемы.

Объект исследования: граффити города Владикавказ

Предмет исследования: граффити, как искусство

Задачи проекта:

- изучить историю происхождения и развития граффити, а также ознакомиться с ее стилями;
- выяснить, что такое граффити – вид искусства или все же вандализм;
- провести социологический опрос и проанализировать мнения людей о граффити;
- разработать проект городской экскурсии по объектам граффити.

Методы исследования: изучение литературы, интернет-ресурсы, статьи журналов, теоретический анализ, социологический опрос, наблюдение, анкетирование, анализ полученной информации.

Глава 1. История возникновения и развития граффити

1.1 Понятие граффити и его истоки

Термин «граффити» от греческого слова «Grarhein», означающий «писать», «надпись» и от итальянского слова «Graffito»-«царапать». Граффити - изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от простых написанных слов до изысканных рисунков.

История термина Graffiti переносит нас к доисторическому человеку, рисующему на стене пещеры. Первые образцы граффити были найдены еще на античных памятниках. Наскальные рисунки древних людей могут рассказать нам о многом из того, что происходило в их жизни. Граффити были широко распространены в доколумбовой Америке. В одном из крупнейших поселений майя Тикаль было обнаружено множество прекрасно сохранившихся рисунков. У восточных славян граффити имеют долгую и богатую историю. В Новгороде сохранилось 10 граффити 11 века. Большинство древнерусские граффити — это записи на стенах храмов, поэтому самое частое их содержание – молитвенные просьбы¹. Таким образом, можно сделать вывод, что наскальные рисунки можно назвать самыми первыми на земле граффити.

Граффити, как явление, прочно закрепились в уличной культуре, и без них сложно представить современные города. Формального и единого центра распространения граффити-культуры, как такового, не существует. Одни считают, что центром этого направления является город Сан-Паулу, многие культурологи считают, что современный вид граффити напрямую связан с хип-хопом и брейкдансом. Но первая волна рисунков появилась 1920-х годах в метрополитене Нью-Йорка. Так участники нью-йоркских уличных банд «метили территорию» и общались между собой. Надписи появлялись как реакция на социально-политические проблемы. Отправной точкой в истории граффити считается публикация в газете The New York Times, вышедшая в начале 70-х годов. В заметке рассказывалось о молодом уличном художнике из Нью-Йорка 17-летнем греке по имени Деметриос. Он стал рисовать свой псевдоним (ТАКІ) и номер своей улицы (183) - «Takі 183». Художник стал первой знаменитостью в истории граффити и считается одним из его основателей. Многие подростки последовали его примеру и стали рисовать свои имена, так явление писать граффити обрело популярность.

1.2 Основные стили граффити

Граффити — живое и подвижное искусство, в котором постоянно появляются новинки. Люди, занимающиеся граффити называются райтеры. У них существует свой кодекс или закон:

- 1) не расписывай дома, представляющие культурную ценность, и вообще не рисуй на жилых домах;
- 2) не навязывай людям свое мнение;
- 3) не пиши на именах других райтеров, тем более на чужих работах;
- 4) не пиши на надгробиях.

¹ <https://crossarea.ru/graffiti/graffiti-cto-jeto-takoe/>

Граффити имеет много стилей и направлений, но основными стилями считаются следующие:

Тэггинг - такие изображения похожи на таинственные сообщения. Кроме того, путем нанесения тэгов изображаются инициалы художника.

Throw up - простые линии, черные контуры, одноцветная заливка. Такой стиль используют бомберы — художники, для которых важно не качество, а количество граффити. Зачастую их тексты невозможно прочесть.

Bubble letters - буквы в данном стиле напоминают пузыри и наплывают друг на друга. Рисуется несколькими цветами, более сложен в исполнении.

Blockbusters — это крупные, часто трехмерные и очень широкие хорошо читаемые буквы черного цвета. Наносят такие надписи валиками, чтобы быстро перекрыть большую площадь стены.

Dynamic style - сюда можно отнести сразу несколько направлений, которые стали популярны в 1980-х в Нью-Йорке. Изначально такие рисунки наносились на вагоны поездов метро, поэтому и рассматривать их следует в динамике. После стиль плавно перекочевал на улицы городов

3D-style - сложный для исполнения и весьма эффектный стиль. Настолько впечатляющий, что его позаимствовали владельцы клубов и ресторанов для рекламы своих заведений. Рисунки выглядят не просто объемными — они создают иллюзию повисших в воздухе объектов.

Character - такой стиль подразумевает использование узнаваемых образов персонажей мультфильмов и комиксов.

Fat cap - Обычно это надпись толстыми полупрозрачными линиями, которые получаются благодаря специальной насадке на баллон с краской.

Stencil - в основе этого стиля — трафаретная роспись. Главные части рисунка наносятся очень быстро по готовому шаблону, а детали могут быть дорисованы вручную.

Freestyle - «свободный стиль», он сочетает в себе другие стили. Рисуется без скетча то, что приходит в голову (Приложение 1).

Самый главный и необходимый инструмент в граффити - аэрозольная краска в баллонах и умение самого художника. Используя их, можно создать огромное количество разнообразных стилей и техник. Современными райтерами используется целый ряд инструментов: аэрозольная краска, маркеры, валики, кисти, наклейки, картонные трафареты и др.²

1.3 Граффити в России

История российского граффити началась сравнительно недавно. Датой рождения можно считать 1985 год. Именно в это время молодежь нашей страны заинтересовалась брейк-дансом, который является частью культуры хип-хопа. Изначально граффити можно было увидеть на декорациях фестивалей, посвященных брейк-дансу. Яркие декорации производили неизгладимое впечатление на молодых людей. В то время стал популярным граффитист калининградец Макс-Навигатор. Довольно скоро яркие рисунки появились на улицах Калининграда и Питера. Однако в Москве долгое время граффити не появлялось и, соответственно, не развивалось. И только совсем недавно и в столице России появились мастера такого вида изобразительного искусства. Сейчас этот вид искусства дошел до самых маленьких провинциальных городов и населенных пунктов. На данный момент, в России существует порядка 100 команд (из них около 70 в Москве и Питере).

Несмотря на то, что в начале 80-х годов продолжалось развитие граффити, но уличные художники столкнулись с первыми проблемами, городские власти начали борьбу с рисунками большинство произведений начали уничтожаться.

² <https://samokraska.ru/articles/forglass/185-how-to-make-graffiti>

Глава 2. От вандализма к искусству

2.1 Граффити — искусство или вандализм?

Граффити — явление, ставшее привычным для глаз жителей не только мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Рост популярности субкультуры выражается не только в увеличении количества несанкционированных надписей на стенах городов по всему миру, но и в растущем внимании ученых, рассматривающих феномен с различных точек зрения.

В чем связь вандализма и граффити? Согласно Большой Российской энциклопедии «вандализм — это бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей». Но в более широком смысле вандализм означает вредительство, асоциальное поведение. Некоторые считают, что граффити — это своеобразная форма девиантного поведения, очень распространенная среди подростков и молодежи. С этим можно поспорить. Во-первых, феномен граффити в России никто не изучал и никаких исследований никто не проводил. Во-вторых, граффити — это способ коммуникации в обществе, способ выразить свое мнение или донести какую-либо информацию, и при этом сделать это инкогнито. Граффити — самое свободное (если так можно выразиться) из средств самовыражения. Пиши, рисуй, о чем хочешь, не боясь нарушить какие-либо нормы и правила, здесь нет никаких табу и запретов. Если говорить о крупных городах, то там есть так называемые галереи граффити. В основном, это места сбора «неформальной» молодежи. Но только почему-то возникают надписи и рисунки не только в специально отведенных местах, а где попало: на домах, общественных зданиях, на детских площадках... Можно ли это назвать искусством самовыражения или это скорее хулиганство, чем творчество?

Сфера отношения к граффити широка и спорна и граффити может считаться отдельным видом изобразительного искусства при одном условии. Нанесение таких изображений не должно носить хулиганский характер. Человечество всегда стремилось создать что-то новое и оригинальное, однако граффитисты должны понимать, что их искусство получит истинное признание только тогда, когда перестанет быть уделом уличных хулиганов. Эстетика и приёмы граффити используются в рекламе, дизайне, видео и т. п. Выставки граффити регулярно проводятся в официальных учреждениях культуры. Однако во многих случаях деятельность художников улицы рассматривается как хулиганство и проявление вандализма и преследуется законом³.

В российской практике, несмотря на коммерческую востребованность и частичное поощрение, граффити попадает под ст. 214 (вандализм), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 243 (уничтожение или повреждение памятников истории культуры) Уголовного кодекса РФ. Любое граффити рассматривается исключительно как противоправное деяние без учета целей и мотивов, как проявление вандализма, что и характерно для большинства психологических исследований. В нашей стране исследовательская традиция в изучении феномена граффити пока не сформирована. Это связано как с различием использованных подходов, так и с отсутствием унифицированного тезауруса, ещё не успевшего сформироваться из-за недавней интеграции субкультуры в постсоветское пространство. Несмотря на это, граффити является одной из молодежных субкультур, наиболее активно набирающей последователей и привлекающей внимание общественности. Именно рост популярности субкультуры наряду с недостаточной разработанностью темы побудил к исследованию этого феномена.

³ <https://opiumsmoker.livejournal.com/126857.html>

Итак, понятие граффити воспринимается по-разному: для одних — это искусство и модный стрит-арт объект, для других — вандализм. Граффити, в принципе, невозможно контролировать или искоренить путем наложения на него запретов. Поэтому как форма искусства и средство выражения взглядов оно гибко, всеохватывающе и свободно от цензуры. Это своего рода анонимный визуальный диалог автора с другими членами общества.

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что граффити является культурным феноменом, в той или иной форме встречаемым в любом обществе. Граффити можно рассматривать как конкретный манифест персональной и общественной идеологии, очень эффективный в плане визуального воздействия на людей. Поэтому граффити является искусством, если служит для достижения благородных целей, в противном случае — это вандализм.

2.2 Городской декор-стрит-арт

Что такое стрит-арт? Это ярко выраженный урбанистический стиль. Стрит-арт переводится с английского языка как «уличное искусство». Самой распространенным видом стрит-арта является «граффити». Сегодня уже стало очевидно, что уличное искусство «стрит-арт», кроме «граффити», за эти годы освоило и другие формы «украшения» городской среды, сформировало свой набор способов и техник украшения улиц и площадей, скверов и парков. Например, цветовое разнообразие вносят постеры, различные скульптурные инсталляции, расклейка стикеров и плакатов, грандиозные настенные росписи (муралы), окутывание зданий и сооружений в материю или ткани, проецирование видео на строения или пустыри, городская герилья, флешмобы, инсталляции под открытым небом. Главная цель стрит-арта не присвоить территорию, а донести смысл до человека, показать сюжетную линию. В изображениях важна каждая деталь, линия, пятно, цвет. На современном этапе развития уличное искусство выросло из своего первого начала – просто «граффити». С течением времени все меняется. И уличное искусство не исключение. Людей все больше привлекает разнообразие и новые идеи ⁴.

Можно с уверенностью сказать, что «Стрит-арт» уже имеет собственную историю развития, различные формы и способы выполнения. Необходимо преподавать дизайнерам, как самостоятельную дисциплину хотя бы для того, чтобы уточнить цели, смыслы и мифы о ночных художниках. Стрит-арт сегодня необходимо изучать, как оригинальный творческий и коммуницирующий в городской среде фрактал в мире искусства. Неважно, где и каким образом размещены те или иные объекты стрит-арта. Их задача - донести некий посыл до зрителя, чтобы ему захотелось рассказать об увиденном «художественном послании» каждому. Данное направление искусства развивается на сегодняшний день и приветствуется с большим энтузиазмом. Идеино-ценностный потенциал художественного произведения может быть оценен как посыл для зрителя. Существует мнение, что в большинстве объектов стрит-арта основная идея – противостояние закону. Такой тренд действительно наблюдался в первой волне «граффити». Потом художественный компонент стал все больше увлекать как исполнителей, так и массового зрителя, к галереям уличного искусства пришли грамотные дизайнеры, понимающие роль контура и цветовых сочетаний, значение конфигураций и пластики букв, единство стиля графической композиции, семантики знака, логотипа. Сегодня многие работы уже украшают наши улицы и старые здания. И нам это нравится (Приложение 2).

⁴ Голышко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды// Художественный электронный журнал.

Глава 3. Развитие граффити в РСО- Алания

3.1 Граффити как уличное искусство во Владикавказе

Граффити стало своеобразным мостом, по которому в город вышли уличные художники, отделившиеся от субкультурной составляющей граффити, увидевшие интерес в работе с городским пространством. Некоторые города даже стали музеями под открытым небом, эти работы стали визитными карточками городов, они легитимны, а их художники популярны и востребованы.

Рассматривая тему граффити, я, конечно, заинтересовалась как развито это направление в моем городе. Пожалуй, каждый житель замечал на городских строениях граффити с различными надписями, в том числе с именами художников. С каждым годом в городе становится все больше уличных рисунков, оживляющих серость стен и суровость индустриального города. Оказалось, что во Владикавказе большое количество очень красивых и интересных граффити, посвященных известным людям, родному краю, осетинской культуре и др. При этом жизнь граффити недолговечна. Многие работы уже обветшали и постепенно исчезают с лица Владикавказа, на смену им приходят новые.

Для формирования окончательного оценочного суждения о граффити я решила провести социологический опрос среди школьников и учителей нашей школы. Была составлена анкета, в опросе приняли участие 60 человек, из них учеников с 5-11 – 50 человек (83%), учителей – 10 человек (17%). По результатам опроса были сделаны выводы и предложения по развитию современного уличного искусства. Анкета и итоги опроса (Приложение 3).

По итогам опроса можно сказать, что в большинстве своем граффити воспринимается положительно, как искусство и как важная составляющая искусства в целом. В основном наибольшее количество положительных ответов наблюдается у подростков, что говорит о том, что среди молодежи граффити стремительно набирает популярность. Большинство опрошенных положительно ответили за организацию фестивалей граффити, но для привлечения райтеров многие ответили, что можно предлагать молодым художникам или даже студентам поработать и лучше освоить техники граффити. В отношении организации экскурсии по городским объектам граффити большинство опрошенных отметили, что предложение новое и интересное и можно развивать данное направление, как один из креативных видов городских экскурсий и стрит-арт туризма (Приложение 4).

3.2 Граффити и городской туризм: как уличное искусство меняет восприятие городов и привлекает туристов

Современного туриста очень сложно впечатлить. Шумные мегаполисы, дикая природа, музыкальные фестивали — всё это мы уже видели. Однако, сегодня набирает обороты новый вид туризма — граффити и стрит-арт туризм. В последние годы городской туризм переживает значительный бум, и один из ключевых факторов, способствующих этому росту, — граффити и стрит-арт. Эти формы уличного искусства трансформировались из маргинальных проявлений общественной жизни в полноценные туристические достопримечательности, привлекающие посетителей из всего мира. Почему именно граффити стало таким мощным магнитом для туристов?

Создание туристических маршрутов по объектам граффити и стрит-арта становится популярным трендом. Такие маршруты предлагают посетителям познакомиться с оригинальными произведениями уличного искусства, которые не только модернизируют городское пространство, но и превращают его в туристскую достопримечательность. Каждый маршрут — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в мир креативности и самовыражения.

После проведения опроса, где большинство респондентов проявили интерес в развитие и разработку экскурсионного маршрута по стрит-арт объектам в городе Владикавказе, я решила изучить граффити-локации в нашем городе и по республике в целом, и внести свои предложения в разработку экскурсионного маршрута.

Проект экскурсионного маршрута по стрит – арт объектам граффити г. Владикавказ «Граффити старого Владикавказа»

Я предлагаю совершить экскурсию по владикавказским улочкам, на которых часто встречаются стрит - арт объекты, которые не могут не радовать глаз горожан, а также гостей города. Познакомимся с такими высокохудожественными работами мастеров граффити на фасадах зданий.

Владикавказ город небольшой и обойти все топовые места можно за пару часов. Среднестатистический турист обязательно посетит проспект Мира, парк Коста Хетагурова и набережную. Предлагаю отправиться по манящим закоулкам Владикавказа в поисках граффити (Приложение 5).

Уличное искусство изменило облик столицы Северной Осетии за последние пять лет. Одним из первых муралов в городе стал портрет Героя Советского Союза Хаджи-Умара Мамсурова, расположенного на фасаде школы №26. Участник Гражданской войны в Испании, он послужил прообразом главного героя романа «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя. Граффити было создано в 2018 году, но во время капремонта школы было покрашено, а в 2022 году после завершения ремонта было восстановлено, но уже в новом облики.

Если пройти пешком по проспекту Коста две остановки и около Осетинского театра свернуть направо, то глазам предстаёт портрет знаменитого дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Граффити Маэстро с закрытыми глазами держит дирижёрскую палочку. Рядом с изображением дирижера, держащего палочку и закрывшего глаза, художники оставили фразу: «Торжество разума над хаосом». Это не единственное граффити, связанное с именем великого дирижера.

Три минуты на такси или 15 минут пешком по Набережной Владикавказа, и любитель уличного искусства оказывается перед портретом Станислава Черчесова, тренера по футболу.

Прогуливаясь по проспекту Мира можно увидеть граффити с изображением обаятельного мужчины, местной знаменитости, уличного музыканта - балалайщика Уртаева Аслана. Он много лет сидел на одном и том же месте и радовал прохожих своей музыкой стал символом города, и когда его не стало, жители города решили навсегда увековечить его образ и сохранить память.

Граффити с изображением скульптора Сосланбека Едзиева, который не только знал и любил, но и изучал народное творчество, сохранял и развивал его традиции, оберегал их чистоту. Сосланбек Едзиев - осетинский скульптор, малоизвестный, но так красиво нарисованный! Арт-объект расположен по улице Тхапсаева, напротив Национального театра оперы и балета.

Герои романа "Мастер и Маргарита" спокойно прогуливаются по Владикавказу, ничего необычного. Изображение, которое позволяет ощутить атмосферу романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Сейчас вы во Владикавказе, а секунду спустя - вместе с героями романа на Патриарших прудах. Где найти? Ул. Маяковского, 9. Дом, в котором в 1920—1921 гг. жил Михаил Афанасьевич.

В центре Владикавказа завершилась работа над новым стрит-артом, изображающим знаменитых актеров Евгения Вахтангова, Василия Ланового и Юлию Борисову. Граффити появилось на пересечении улиц Вахтангова и Джанаева. Инициативу создания этой художественной композиции предложил Артемий Мириков, сотрудник Дома-музея Вахтангова. По его словам, идея

возникла после смерти народной артистки Советского Союза Юлии Борисовой в августе. Она была известна своей ролью Принцессы Турандот в спектаклях театра имени Вахтангова. В прошлом она обратилась к руководству республики и города с просьбой сохранить дом на улице Армянской, где позднее был создан Дом Вахтангова. На граффити также изображены Дом Вахтангова во Владикавказе и главное здание театра Вахтангова на Арбате в Москве. Художником граффити стал Давид Туккаев, а дизайнером — Диана Тавасиева. Василий Лановой и Юлия Борисова являются известными актерами театра имени Вахтангова. Они долгие годы играли вместе в спектакле «Принцесса Турандот», где Юлия исполняла роль принцессы, а Василий — роль Калафа. Этот тандем остался в памяти зрителей и поклонников театра на долгие годы.

Продолжая прогулку по центру города, на улице Огнева можно увидеть чёрно-белое граффити «Иронавт» - смешение двух слов "Космонавт" и "Ирон" (осетин), космически потрясающий рисунок. Изображение космонавта, танцующего «Симд», нанесли на трансформаторную будку возле планетария. «Он танцует Симд со звёздами и поэтому не одинок в ледяной космической бездне.

Недалеко от него находится еще одно граффити тех же авторов – портрет скульптора Сосланбека Едзиева. Рисунок нанесли на стену одного из частных домов около Музыкального театра.

Дудар Соломонович Хаханов - один из крупнейших осетинских композиторов, автор первой осетинской оперетты и балета, его граффити изображено неподалеку от Филармонии, на здании ГГАУ.

Если путешественник к этому времени не устанет изучать уличное искусство Владикавказа, то может ещё посмотреть граффити с изображением покорителя Арктики Юрия Кучиева около Северо-Осетинского Госуниверситета, портрет Хаджимурзы Мильдзихова по ул. Ватутина - первый представитель своего народа, который заслужил звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. 23-летний красноармеец, в одиночку перебивший больше сотни нацистов.

Хорошая идея: в осетинском городе муралы с национальным колоритом. На проспекте Доватора - мурал с изображением героев нартского эпоса – сказочных Урузмага, Шатаны и Сослана. По словам автора проекта «Нарты», место и изображение выбрали сами жители республики.

Не так давно город Владикавказ пополнился граффити известных спортсменов и молодых музыкантов. Осетинский боксер - Мурат Гассиев и по соседству Меч Ахсара - символ мужской силы появились на улице Леонова 2. Граффити с изображением звезд спорта: Сослана Андиева, Артура Таймазова, Мурата Гассиева и Асланбека Дзгоева. Над ними работали художники из Ростова-на-Дону. Такой подарок городу преподнесла академия смешанных единоборств «Алания ММА».

Одну из стен Владикавказа украсило новое граффити, посвященное популярным хип-хоп исполнителям Miyagi и Andy Panda. Красочный объект расположился на улице Тельмана дом 16 Осетинские рэперы изображены на фоне памятника Иссе Плиеву и монумента «Фатима, держащая солнце». Кроме того, авторы дополнили рисунок колоритным горным рельефом.

Еще одно новое граффити появилось на проспекте Коста 296/1, выполнено художниками из проекта «Люблю Осетию», на котором изображены маэстро Валерий Гергиев и рэпер Miyagi - Гергиев слушает музыку с Мияги. Автор граффити Руслан Золоев так прокомментировал новое граффити: «Я горжусь тем, что наша нация рождает таких разных и нереально талантливых людей». Валерий Гергиев и Miyagi представляют нашу республику за ее пределами и в этом смысле на них большая ответственность – по ним, по их поступкам и делам, судят о целой нации. И конечно, они кумиры и пример для подражания, на которых равняются десятки, а может быть и сотни тысяч осетин", - сказал художник. Граффити с изображением рэпера Miyagi, было ещё и на фасаде

Академического Русского театра им. Е. Вахтангова. В официальном аккаунте театра объяснили, что граффити пришлось удалить из-за ремонта боковых фасадов. Недовольные пользователи понадеялись на возвращение портрета рэпера после ремонта. Событие вызвало в местных пабликах волну возмущения и негодования. Исчезновение рисунка активно обсуждали молодые поклонники творчества осетинского исполнителя в телеграм-каналах и социальных сетях. Осетинские блогеры заявили, что уличная картина была одной из «туристических магнитов и изюминок города». Но ситуацию прокомментировал отец музыканта, известный хирург Казбек Кудзаев. По его словам, граффити в городе не обязательно должны появляться на стенах театра, для этого много других мест. «Я даже считаю, что не совсем правильно, чтобы на стене театра были какие-то граффити, это не место для этого», - сказал журналистам хирург. Он посоветовал молодёжи не ограничиваться рэпом и регги, а расширять свой кругозор, посещать спектакли и больше интересоваться искусством.

Художественный руководитель Русского театра Владимир Уваров напомнил, что это здание является памятником архитектуры федерального значения. А автор нанес граффити самовольно, не согласовав свои действия ни с театром, ни с городскими властями. Комментируя свое отношение к граффити, худрук театра считает, что они лучше смотрятся в более подходящих местах. Так, в качестве примера он привел новый арт-объект на проспекте Доватора, где на стене многоэтажного дома изобразили героев Нартского эпоса. Ну а этот пример граффити заслуживает только внимание и уважение.

Во Владикавказе портал городских реноваций «Алания урбан» назвал произведением искусства граффити в виде башни, нарисованное на стене дома, по уже известному адресу проспект Коста 296/1. Фамильная башня на современный лад. На стенах этого же дома немного ранее появились граффити на международные и российские темы: с главой департамента МИД Марией Захаровой, с актером Сергеем Юрским и с дядюшкой Сэмом, который "стучится" в Венесуэлу. На этот раз темой для художественного высказывания стали размышления о современном осетинском обществе ⁵.

Например, в данный момент на фасаде школы №26, носящей имя дважды героя Советского Союза Иссы Плиева, появится масштабное граффити с его изображением. Портрет создает художник Тимур Ортабаев. Инициатором проекта выступила фамилия Плиевых, которая также полностью профинансировала работы. Проект согласован с АМС Владикавказа и дирекцией школы. «Помимо создания граффити, мы благоустроим прилегающую территорию: высадим деревья, уложим тротуарную плитку. На фасаде появится и мемориальная доска», - рассказал председатель Фамильного совета Плиевых Анатолий Плиев.

Какие еще граффити могут удивить туристов или горожан на улицах Владикавказа? Гуляя или проезжая по улицам нашего города можно все чаще встречать интересные граффити на различных объектах. К выбору граффити уличные художники подходят со всей ответственностью, в каждый рисунок вложен особый смысл. Приятно видеть красивые горные пейзажи на фасадах ворот и гаражей частных домов, стилизованные стены фасадов кафешек и кофеен, просто разрисованные кирпичные заборы и стены с различной колоритной тематикой. Теперь это не только модно, но и красиво (Приложение 6).

⁵ <https://crossarea.ru/graffiti/graffiti-cto-jeto-takoe/>

3.3 Галерея граффити в РСО-Алания

В республике набирает обороты такое творческое направление как граффити. Самый большой стрит-арт перформанс России прошел в 2021 года под открытым небом, который организовали Артем Бурж из петербургской команды Hoodgraff и юрист Руслан Гацалов у перевала Кахтисар в Пригородном районе Северной Осетии-Алании. Местные жители и туристы в конце июля 2021 года наблюдали необычную картину: вдоль крутого серпантина протяженной дороги десять стрит-художников со всей России создавали работы прямо на срезах доломитовых скал. Уличные художники из разных городов России и ближнего зарубежья провели фестиваль граффити и создали 10 рисунков, которые должны были показать связь человека с природой.

История фестиваля началась еще тогда, когда юрист Руслан Гацалов, один из организаторов проекта, пригласил команду стрит-арт художников из Петербурга Hoodgraff на свою родину в Осетию. Ребята создали два арт-объекта: портрет Валерия Гергиева в центре города, на здании училища его имени, а также изображение актрисы Киры Найтли в образе воительницы в Кахтисаре. «Завершив рисовать, Артём Бурж и Илья Ис из Hoodgraff, глядя на звезды, мечтали о том, чтобы провести фестиваль стрит-арта в горах» — вспоминает Гацалов. Так и поступили в следующем году: Руслан нашел партнера в лице мецената и предпринимателя Кахабера Чибирова, а Артем взял на себя весь креатив. «Я выбрал десять современных художников из разных регионов России, чтобы каждый из них мог представить свою уникальную культуру, — поясняет Артем. — Ключевая задача, которую я ставил перед ребятами: внедрить в эскизы национальный код своего региона. Очень хотелось обеспечить культурный обмен в таких необычных условиях».

Место проведения фестиваля — само по себе рукотворное произведение искусства. Дело в том, что в Кахтисаре искусственно создана дорога внутри отвесных скал. По особой итальянской технологии с помощью тросов тут спилили огромные части скальной породы и проложили маршрут. При спиливании образовались ровные поверхности камней — идеальные полотна для художников. Для участников фестиваля разбили настоящий палаточный лагерь на склоне горы, куда украдкой время от времени заглядывали то табуны белых лошадей, словно из сказки, то вольные коровы с быками. По вечерам художники собирались на «лобном месте» у костра, где обсуждали, как протекает работа и пели песни под гитару. Фестиваль завершился в Международный день дружбы — 30 июля состоялось открытие арт-объектов и презентация работ художников.

Так, например, Рустам Кубик художник-муралист из Казани, его работа «История о двух братьях». Я создал персонажей, стоящих друг напротив друга: у них молчаливый диалог. Из-за темы «Назад к корням» я решил сделать одного персонажа с национальным татарским домиком с узорами и наличниками, а второго – городского, это универсальный образ, который понятен всем регионам. Эти два образа, два брата, давно не виделись и рассказывают друг другу новости: городской – о том, что творится в современном мире, а деревенский делится природными моментами. Я не часто использую национальные мотивы в своих работах, но я стараюсь делать универсальные работы, чтобы меня не воспринимали исключительно как татарского художника: рисую на темы, которые понятны всем ⁶.

Илья Ис, из Республики Беларусь, нарисовал граффити «Аисты». На работе, выполненной аэрозолью, вы видите девушку в традиционном белорусском костюме и еще один символ моей родины — василек. Я бы не хотел интерпретировать ее, чтобы избежать какого-то однозначного

⁶ <https://www.sobaka.ru/entertainment/art/135379>

прочтения. Каждый зритель увидит в ней что-то свое — это и будет тот самый сакральный смысл, который есть в ней.

Константин Ужве, рассказал о своей идее вот что: «У меня скандинавская фамилия Ужве, согласно семейным сказаниям, мои предки были викингами: завоевывали земли, были очень воинственными, жгли деревни и все такое. Именно это я решил отразить в своей работе: на ладье Эдвард Прекрасный – викинг, мой предок, который жил примерно в десятом веке. А горы – это дань Осетии. И викинги были мореходами, они плавали и завоевывали земли. Собаки у меня нет, но на картину я решил ее добавить — одному викингу было бы совсем одиноко, а с собачкой — ее, кстати, зовут Оладушка — вроде как повеселее. Если бы викинг стоял один, еще и с черепом и мечом, работа выглядела бы слишком воинственно»⁷.

Свое мнение об организации стрит-арт фестиваля высказал Альберт Тогоев из команды «Портал». Более семи лет назад мы создали во Владикавказе арт-пространство Portal. Я мечтал о том, чтобы в Осетии проводились стрит-арт фестивали, – и, наконец, это происходит. Люди перестали ходить в музеи, и хочется, чтобы музей вышел к людям. Сейчас мы сделали две работы вместе с моими друзьями, с которыми организуем городское арт-сообщество. Темболат Гугкаев — именно он работает под ником portalv1 – изобразил черную лисицу, мистического персонажа из Нартовского эпоса осетин. Темболат разговаривает со зрителем новым, но понятным языком, языком сюрреализма. Сказания, которые передавались из уст в уста, породили тот эскиз, который здесь представлен. Теперь сказанные вещи из его уст оживают сквозь поколение. На носу лисицы можно увидеть человека, но в перевернутом виде, будто персонаж выходит в реальность. Второй художник, Ацамаз Дауров, изобразил интерпретацию скифского орла. Ацамаз Дауров занимается тем, что интерпретирует национальный осетинский орнамент, видоизменяет и зашивает новый код со старыми смыслами. Люди, которые здесь живут, и есть живая культура, они должны интерпретировать то, что переходило из поколения в поколение.

Примеры граффити в горах Осетии создавались еще с советских времен. Туристы, посещающие Цейское ущелье, никак не могут проехать мимо огромного валуна с портретами Иосифа Сталина и Коста Хетагурова. Они обязательно остановятся, чтобы рассмотреть местную достопримечательность во всех подробностях и сфотографироваться рядом с ней. С одной стороны этого валуна изображён Генералиссимус, а с другой, Коста Хетагуров, просветитель и основоположник осетинской литературы. Автор обеих работ – художник Дзебисов. Данное граффити было написано в 1979 году. После развенчания «культы личности» посвященные Сталину монументы были уничтожены, но этот сохранился. Одна из легенд рассказывает, что камень сбросили в ущелье, но джигиты его подняли и вернули на прежнее место. Камень местные художники стараются освежать ежегодно. Местные жители и власти присматривают за памятниками, мемориалами, скульптурами и прочими рукотворными красотами края.

Также, нельзя не вспомнить Мемориал Сергею Бодрову и его съёмочной группе в Геналдонском ущелье. Рядом с тоннелем есть граффити с огромным портретом актёра и режиссёра, а также с артистами конного театра «Нарты», которые вместе с лошадьми погибли при сходе ледника Колка (Приложение 7).

⁷ <https://www.sobaka.ru/entertainment/art/135379>

Заключение

В современном мире перед молодым поколением открывается множество возможностей. Каждый выбирает из этого множества что-то своё, находит свой интерес. Граффити – одно из популярных на сегодняшний день хобби молодых людей. Мне нравятся рисунки на стенах зданий, домов, гаражей специальными красками. Я решила углубить свои знания в этом направлении. Практика показывает, что подчас стены являются не «подиумом» для интересных цветовых решений, а просто тренировкой для дилетантов и любителей порисовать. Поэтому далеко не все воспринимают разрисованные стены, как способ самовыражения. Для многих это скорее хулиганство, чем творчество. Кто-то называет это вандализмом. Однако есть те, кто утверждает, что граффити – это искусство. Особенность этого вида «городского декора» в том, что человеку не нужно идти в галерею или на выставку. Граффити украшают внешний вид старых городских стен, строительных заборов, заброшенных строений и даже целых заводских корпусов.

В нашей республике в последнее время творческое направление граффити набирает обороты, уличные художники стали набирать популярность. Десятки разнообразных рисунков украшают стены зданий Владикавказа. Это и национальная символика, сцены из мультфильмов, кино или просто любимые исполнители. Теперь это не только модно, но и красиво. К выбору граффити уличные художники подходят со всей ответственностью, в каждый рисунок вложен особый смысл. Но уметь красиво рисовать — полдела. Чтобы творчество имело право на существование, необходимо получить соответствующее разрешение. На самом деле, для того, чтобы творение художника точно не убрали и не оштрафовали, нужно еще на стадии планирования написать заявление в администрацию и обязательно приложить эскиз будущего рисунка. Но важно одно — сделать рисунки качественными, интересными, узнаваемыми. Уличные художники говорят — стараются делать мир ярче — и разбавить серые здания красками. Райтеры, уличные художники, творцы ярких красок на улицах любого города в мире. Заниматься граффити может каждый, будь это просто творческий человек или профессор изобразительного искусства. А еще лет 30 назад их считали вандалами. Сегодня же — это представители современного урбанистического искусства. Таким образом, граффити – это действительно искусство, искусство самовыражения, искусство нарисовать свое собственное.

Поработав над этим проектом, мною были сделаны следующие выводы:

- существуют различные стили в граффити, которые постоянно развиваются и совершенствуются;
- граффити нельзя назвать вандализмом, так как вандализм - это причинение вреда или ущерба, а когда преобразовывается в лучшее, то это уже творчество;
- подтвердилась гипотеза о том, что граффити является искусством, если служит для достижения благородных целей;
- анализ опроса мнения людей о граффити привел к тому, что люди все-таки положительно относятся к такому виду искусства - как граффити;
- создание туристических маршрутов по объектам граффити и стрит-арта становится популярным трендом.

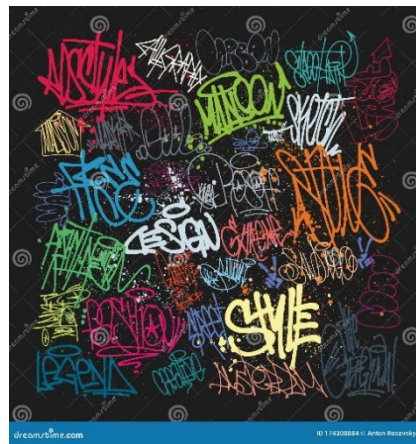
Граффити и Стрит-арт сегодня необходимо изучать, как оригинальный творческий и коммуницирующий в городской среде фрактал в мире искусства. Неважно, где и каким образом размещены те или иные объекты стрит-арта. Их задача - донести некий посыл до зрителя, чтобы ему захотелось рассказать об увиденном «художественном послании» каждому. Данное направление искусства активно развивается и на сегодняшний день приветствуется с большим энтузиазмом.

Список использованной литературы

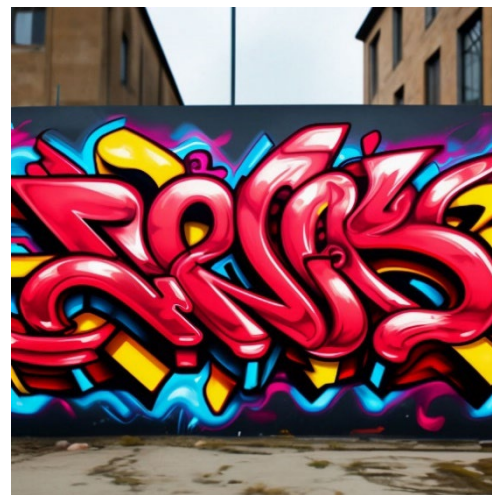
1. Мулина, О. В нарисованном городе ярче живется // Семья. – 2009.
2. Луков В. Хип-хоп культура // Знание. Понимание. Умение. — 2005.
3. Голынкин-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды // Художественный электронный журнал.
4. Крамар М. «Уличное искусство выросло. Оно больше, чем граффити».
5. Ткалич С.К. Роль цвета в формировании визуальной культуры современного мегаполиса. Статья. // Консалтинг в образовании и управлении: коллективная монография. Т.1. М.: ИИТ МГУС, 2007. С.140-144. ISBN 978-5-94857-037-2.
6. Фазылыязнова Г.И. Художественный текст как объект понимания // Человек в мире культуры: исследования, прогнозы. – М.: ВИНТИ, 2007. – С. 314-318.
7. Фазылыязнова Г.И. Смысл как продукт коммуникативной ситуации понимания. Статья. // Вестник МГУКИ. – 2009. – № 2, 2009. – С. 8-13.
8. Интернет-ресурс: <http://permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html>.
9. Интернет-ресурс: <http://theoryandpractice.ru/posts/>.
10. <https://crossarea.ru/graffiti/graffiti-что-это-такое/>
11. <https://opiumsmoker.livejournal.com/126857.html>
12. <https://samokraska.ru/articles/forglass/185-how-to-make-graffiti>
13. <https://www.sobaka.ru/entertainment/art/135379>

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ ГРАФФИТИ

1. ТЭГГИНГ

2. BUBBLE LETTERS

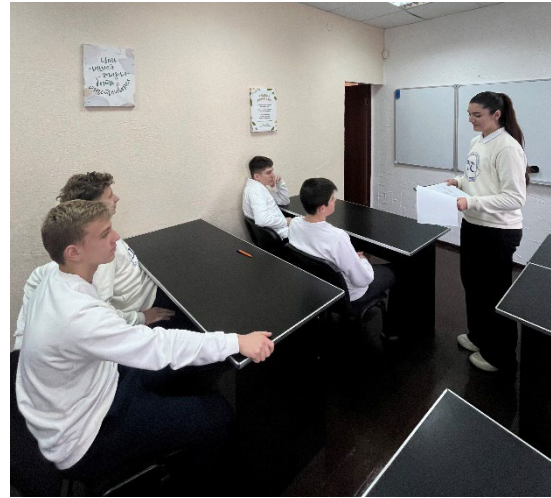
3. 3D-STYLE

ГОРОДСКОЙ СТРИТ-АРТ

Социологический опрос школьников и учителей АНОО «Институт цивилизации»

Анкета для устного опроса

- 1.Знаете ли вы что такое граффити? Да/Нет
- 2.Каково ваше отношение к граффити? Положительное/Отрицательное/Не определился
- 3.Как вы считаете граффити – это искусство или вандализм? Искусство/Вандализм
- 4.Вы были бы рады увидеть граффити в вашем городе? Да/Нет
- 5.Вы когда-нибудь рисовали граффити? Да/Нет
- 6.Хотели ли вы когда-нибудь попробовать? Да/Нет/
7. Нужна ли организация фестивалей и конкурсов граффити? Да/Нет/
8. Необходимо ли привлекать райтеров для оформления города? Да/Нет/
9. Интересна для вас городская экскурсия по объектам граффити в г.Владикавказ? Да/Нет
10. Заинтересует такой формат проекта экскурсии для туристов нашего города? Да/Нет

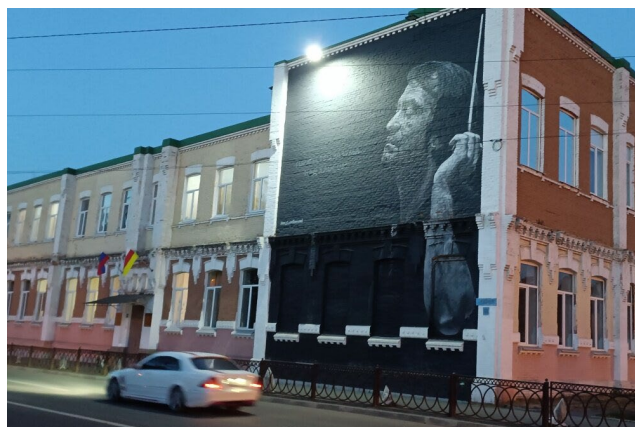
Итоги опроса

Номер вопроса	Вариант ответа	Ответ в %
№ 1	Да/Нет	90 % (Да) 10% (Нет)
№ 2	Положительно/Отрицательно/ Не определился	75% (Пол) 15% (Отр)/ 10%(Не определился)
№ 3	Искусство/Вандализм	80% (Иск) 20% (Ван)
№ 4	Да/Нет	75% (Да) 25% (Нет)
№ 5	Да/Нет	95% (Нет) 5% (Да)
№ 6	Да/Нет/	40% (Нет) 60% (Да)
№7	Да/Нет	20% (Нет) 80% (Да)
№8	Да/Нет	40% (Нет) 60% (Да)
№9	Да/Нет/	20% (Нет) 80% (Да)
№10	Да/Нет/	10% (Нет) 90% (Да)

Экскурсия «Граффити старого Владикавказа»

Живописные улицы г.Владикавказ

Галерея граффити в РСО-Алания

