

СтартАП, или первый шаг в науку

Васильев Матвей Михайлович,

воспитанник объединения «Штрих»

Руководитель: Ибрагимова В. В.,

педагог дополнительного образования

п. Красногорский, Республика Марий Эл

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ГРАФФИТИ-ИСКУССТВО ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?»

1. Введение

В современном мире перед молодым поколением открывается множество возможностей. Каждый выбирает из этого множества что-то своё, находит свой интерес. Можно отметить большое разнообразие увлечений и хобби среди молодежи: сюда можно отнести и занятия спортом, и разнообразный хендмейд, и танцы, и музыку, и много другое.

Моим увлечением является рисование в нетрадиционных техниках и нетрадиционными материалами. Я пробовал создавать свои картины пластилином, разноцветными нитками, рисовал в технике «Граттаж» и «Монотипия».

Каждое из занятий помогает юному человеку развиваться и совершенствоваться. Однако возникает вопрос: все ли увлечения приносят только пользу человеку и окружающему обществу?

Изучая просторы интернета, я наткнулся на интересный вид искусства под названием «граффити» и решил подробнее узнать об этом.

Граффити – одно из популярных на сегодняшний день хобби молодых людей. Подростки зачастую украшают серые стены города пёстрыми рисунками краской из баллончиков. Подобные рисунки бывают разными и по тематике, и по качеству исполнения.

Многие люди относятся к граффити исключительно как к хулиганству. Однако есть те, кто утверждает, что граффити – это искусство. Чем же на самом деле является граффити? Имеют ли такие рисунки право на существование? Меня заинтересовал этот вопрос и поэтому я поставил перед собой

Цель работы – определить, являются ли граффити современным видом искусства; попробовать создать свой граффити.

Задачи работы:

1. определить понятие «*граффити*»;
2. рассмотреть историю развития граффити за рубежом и в России;
3. изучить существующие граффити и разделить их на тематические группы/категории;
4. провести социологический опрос об отношении учеников нашей школы к граффити;
5. определить, можно ли назвать граффити современным видом искусства;
6. попробовать создать свой граффити.

К **методам исследования** нашей работы следует отнести наблюдение, фотографирование, опрос, статистические методы, теоретический анализ, практическая работа по выполнению граффити.

Гипотеза: мы предполагаем, что граффити является искусством.

2. Основная часть

2.1. Понятие «граффити». История развития граффити за рубежом и в России.

Чтобы понять сущность понятия «*граффити*», необходимо обратиться к определениям из нескольких источников. Согласно Большой Советской Энциклопедии, граффити – это посвятительные, магические и бытовые надписи на стенах зданий, металлических изделиях, сосудах. Энциклопедический словарь определяет **граффити** как различные надписи, рисунки и знаки, процарапываемые или наносимые краской на стены. Также

обратимся к словарю молодежного слэнга, так как граффити неразрывно связано с современной молодежной культурой. Итак, по данным этого словаря граффити – это молодежная субкультура и молодежное неформальное течение.

Основным её транслятором является коллективное нанесение изображений на стены. Граффити имеет несколько подвидов. Так, оно включает в себя аэрозольное искусство (рисование баллончиком), стикеры (наклейки), плакаты, трафареты и шаблоны, рисунки и шрифты, сделанные маркером или кистью, и шкрябанье (скрэтчинг).

Граффити имеет тесную связь с таким танцевальным направлением как брейкданс, так как обе субкультуры можно отнести к уличным, и зачастую подростки увлекаются обеими субкультурами одновременно. Граффитчики одеваются в одежду в стиле RnB, и предпочитают слушать рэп-музыку.

Рассмотрев три определения, мы можем заметить, что каждое из них определяет граффити как нанесение изображений на стену. Такое наблюдение позволяет провести параллель с древней наскальной живописью, с помощью которой наши давние предки делились сценами из своей жизни и оставляли различного рода послания своим потомкам. Проверить истинность этой связи нам поможет обращение к истории возникновения движения граффити.

В первую очередь, рассмотрим происхождение слова «*граффити*». Итак, слова «*Граффити*» и «*граффито*» пришли из итальянского языка. В переводе итальянское слово *graffiato* означает «*нацарапанный*».

Родственным является понятие «*граффито*», обозначающее удаление одного слоя пигмента путем процарапывания поверхности таким образом, чтобы показался второй цветной слой, находящийся под ним. Такая техника использовалась прежде всего гончарами, которые после окончания работы вырезали на изделиях свою подпись.

В древние времена граффити наносились на стены с помощью острого предмета, иногда для этого использовали мел или уголь. Интересно, что греческий глагол *graphein* (по-русски — «*писать*») имеет тот же корень.

СтартАП, или первый шаг в науку

В действительности, история термина граффити возвращает нас к древнему человеку, оставляющему рисунки на стенах пещеры. Прообразы граффити встречаются еще на античных памятниках. Например, в Древнем Египте такие рисунки украшают пирамиды и усыпальницы и рассказывают современному человеку много интересного о жизненном пути фараонов.

Древние Греки и Римляне, в свою очередь, подобным образом записывали афоризмы на различные тематики. Граффити помогли узнать некоторые подробности об образе жизни и языков исчезнувших культур и народностей. Так, в одном из поселений племени Майя ученые обнаружили большое количество хорошо сохранившихся рисунков.

Случалось и так, что авторы древних граффити допускали орфографические и грамматические ошибки в написании, что свидетельствует о невысоком уровне грамотности людей, живших в те времена, и одновременно помогают разгадать загадки разговорной речи таких древних языков как латинский.

У наших предков восточных славян в культуре также обнаруживаются граффити. В Новгороде сохранилось 10 граффити XI века. Чаще всего древнерусские граффити находили на стенах храмов, поэтому самое частое их содержание – молитвенные просьбы. Для Киева, где в отличие от Новгорода не использовались берестяные грамоты, граффити имеют особо ценное значение, так как являются одним из основных источников сведений о разговорной речи и сообщают о достаточно широком распространении бытовой письменности на Руси.

Таким образом, можно сделать вывод, что наскальные рисунки и настенные записи можно назвать самыми первыми граффити.

Обратимся к истории становления современного граффити. В том виде, в котором мы узнаем граффити сейчас, оно зародилось в американском городе Нью-Йорке и входило в состав хип-хоп культуры, когда молодые люди оставляли на стенах города знаки самовыражения (имена, псевдонимы и прочее). Это было 60-е годы предыдущего столетия.

СтартАП, или первый шаг в науку

В основном подростки расписывали метро. Постепенно интерес к такому способу самовыражения возрос до такой степени, что это стало целым движением под названием «*хип-хоп граффити*», а исполнители данных рисунков стали называться «*райтерами*» (от англ. writer – писатель).

Граффити также писали на стенах, зданиях и т. д., но подземка была вне конкуренции. 1970-е годы были выдающимися для граффити - это были годы изобретений. Это были годы, когда началась история граффити и ее развитие до наших дней, появилось много стилей и направлений, территорией распространения стал целый город.

Впоследствии представители различных субкультур интересовались граффити. Сюда можно отнести любителей рок-н-ролла, панк-рока, рэп-музыки. Безусловно, городские власти и жители не всегда оставались довольными подобными творениями.

Большие средства из бюджета тратились на «очистку» стен и вагонов поездов от рисунков. Однако были случаи, когда райтеры исполняли на фасадах магазинов такие сложные и красивые граффити, что владельцы магазинов не решались их закрашивать. Зачастую такие искусные работы выполнялись в память умерших людей. Например, в США можно обнаружить граффити, посвященные знаменитому поп-исполнителю Майклу Джексону.

Итак, граффити сегодня — вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру. Не является исключением и наша страна. Зарождение движения граффити случилось еще в СССР и приходится на 1980-е года, однако только к концу 1990-х приобретает массовый характер.

Это связано с доступом к информации, которая стала поступать стремительно с распространением интернета, а также с использованием граффити в рекламе на телевидении и в средствах массовой информации.

На стыке веков граффити получает все большую популярность в среде молодежи, появляется доступ к профессиональной краске,

специализированным изданиям и видео. Начинают проводиться первые граффити-фестивали.

В 2006 году в Санкт-Петербурге с целью показать реальный уровень российского уличного искусства проходил международный фестиваль граффити. В крупных городах России и Украины проводится ежегодный фестиваль SNICKERS® УРБАНИЯ, в рамках которого проходит конкурс-граффити. В Чебоксарах с 2001 года проводится ежегодный граффити-фестиваль в рамках международного хип-хоп фестиваля «*Кофемолка*».

В Екатеринбурге ежегодно в первые выходные июля проводится международный фестиваль стрит-арта «*Стенограффия*».

На подобных фестивалях можно увидеть очень талантливых райтеров, чьи работы поражают воображение. Эти люди увлекаются граффити не с целью хулиганства. Они стараются развиваться в данном направлении и совершенствовать свои художественные навыки; они хотят сделать наш мир ярче и красочнее.

2.2. Виды и тематика граффити в современном обществе

Как и у живописи, у граффити есть различные направления. В данной работе мы рассмотрим те рисунки, которые являются популярными и распространенными в настоящее время. Среди изученного материала присутствуют работы, размещенные в сети Интернет, а также наши собственные фотоснимки.

Итак, нами было рассмотрено большое количество граффити различных тематик. Мы предприняли попытку систематизировать данные работы, объединив их в сходные тематические группы.

Первую, достаточно обширную группу можно назвать «*декоративными граффити*», поскольку данные изображения скорее служат эстетическим целям и не несут в себе особенного посыла.

су

Такие рисунки зачастую выглядят очень ярко, выразительно; это могут быть различные пейзажи (Рис.2), изображения цветов, животных (Рис.1) и тому подобное.

Рисунок 1

Рисунок 2

В следующую, также крупную группу мы объединили рисунки, связанные с исторической памятью, так называемые «*памятные граффити*». Данную группу следует разделить на несколько разделов. Во-первых, существует множество граффити, посвященных известным людям прошлого.

Рисунок 3 Рисунок 4

Сюда можно отнести и актеров, и спортсменов, и писателей (Рис.3), и изобретателей и другие значимые лица для той или иной страны или для всего мира (Рис.4).

СтартАП, или первый шаг в науку

Во-вторых, есть граффити, посвященные памятным историческим событиям (Рис.5). В нашей стране можно обнаружить много работ, связанных с событиями Великой Отечественной Войны. Также существуют изображения достопримечательностей, прославляющих города и страны; сцены из фильмов (Рис.6), мультфильмов и так далее.

Рисунок 5 Рисунок 6

Отдельно стоит выделить граффити с содержанием различных цитат-«цитирующие граффити». Это могут быть призывы (Рис.7), лозунги, высказывания знаменитых людей, строки из песен, отрывки стихотворений (Рис.8) и так далее. В корректном исполнении это также выглядит интересно и привлекает внимание общества.

Рисунок 7 Рисунок 8

СтартаП, или первый шаг в науку

Часто встречаются «социальные граффити», метафорически изображающие проблемы современного общества (Рис.9, 10).

Рисунок 9 Рисунок 10

Бывают «юмористические граффити». Среди них встречаются рисунки всех вышеперечисленных тематик. Их создатели часто отличаются особой оригинальностью идей, постоянно удивляют публику новыми решениями (Рис. 11, 12, 13, 14).

Рисунок 11 Рисунок 12

Рисунок 13 Рисунок 14

Таким образом, мы выделили пять основных групп, в которые входят граффити различной тематики, но, тем не менее, мы считаем, что все они имеют право называться «умными» граффити, которые одновременно украшают улицы городов и «рассказывают» свою историю. Хотелось бы, чтобы движение граффити развивалось именно в этих направлениях, и в таком случае мы без сомнения сможем назвать граффити искусством.

3. Практическая часть.

3.1. Отношение учащихся школы к граффити

В современном мире каждый человек имеет право на свою точку зрения. Тем не менее, чаще всего мнение большинства является решающим. Чтобы выяснить, каково отношение учащихся нашей школы к граффити, нами был проведен опрос.

В опросе участвовало 110 учащихся 5-8 классов. Были заданы следующие вопросы: «Как вы относитесь к граффити? Является это скорее хулиганством или же искусством? Почему?»

Приведём некоторые ответы:

-Я считаю граффити искусством, потому что художник делится своими мыслями через эти рисунки.

-Это красиво и нравится глазу. Этими рисунками люди делают этот серый мир намного ярче.

-Я считаю это искусством, потому что человек сам сделал это своими руками. Не каждый так сможет.

- Это красиво и талантливо. Мрачные стены преобразуются в яркие красоты.

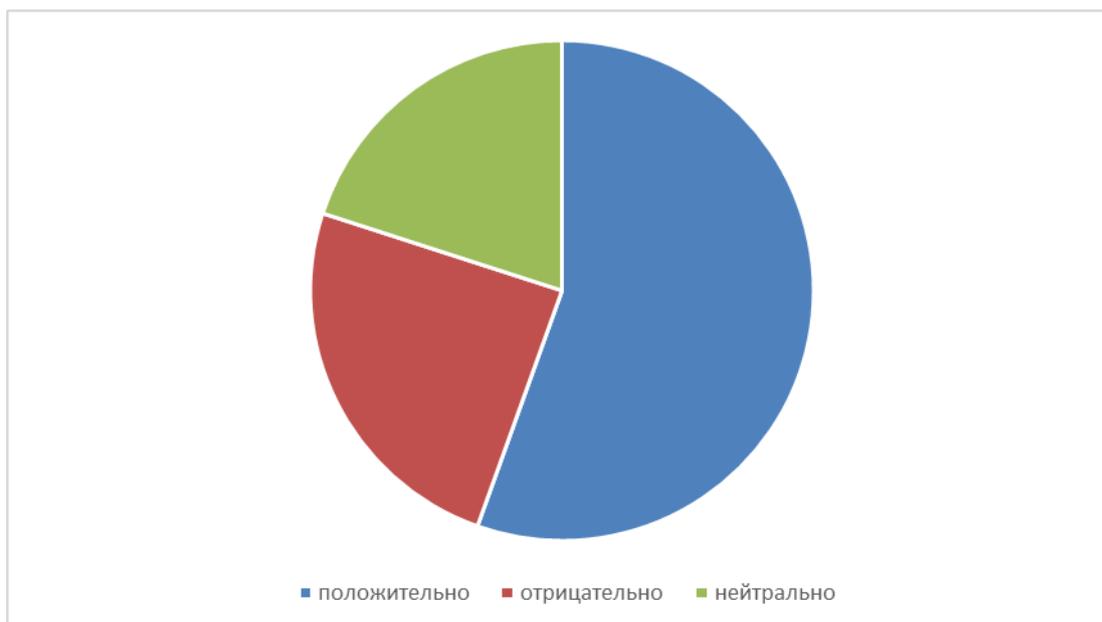
- Я считаю это хулиганством, потому что они портят чужое имущество.

- Хулиганство, потому что те, кто рисуют граффити портят стены и заборы. Искусство, потому что рисуют очень красивые рисунки.

Исходя из данных ответов, мы можем заметить, что мнения по вопросу о граффити разнятся от человека к человеку. Кто-то положительно отзывается о граффити, а кто-то их критикует. Другие же не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Приведем полные результаты опроса в диаграмме (табл.1):

Таблица 1. Результаты анкетирования.

Итак, согласно результатам проведенного опроса, большинство учащихся одобряют граффити как искусство. Четверть респондентов не дали однозначного ответа на поставленный вопрос. Эти люди заявили, что признают граффити искусством только тогда, когда оно выполнено в подходящем месте и выглядит эстетично. Примерно столько же опрошенных склоняется к версии, что граффити – это хулиганство.

Мы можем сделать вывод о том, что многие люди не могут сформировать определенную точку зрения, так как в нашем обществе данный вид творчества имеет разный формат и вид. Однако нам бы очень хотелось изменить общественное мнение, ведь движение «умных» или эстетичных настенных рисунков можно развивать.

Этому может способствовать наше правительство. Мы считаем, что не обязательно творить свои «шедевры» там, где это запрещается, так как можно

согласовывать свои проекты с муниципальной властью. Сейчас на многих столичных домах появляются санкционированные граффити, и выглядит это очень достойно. Подобные работы талантливых мастеров не имеют тематических ограничений.

3.2. Создание своего граффити

На реализацию своего творческого проекта я попросил разрешения у директора Красногорского Дома творчества, которая охотно предоставила нам одну из стен помещения. С руководителем объединения «Штрих», воспитанником которого я являюсь, мы нарисовали на бумаге эскиз будущего рисунка. Поскольку меня больше всего привлекают декоративные граффити, я выбрал в качестве сюжета летний пейзаж.

Рисунок 1

На зеленой части появились одуванчики, ромашки и колокольчики, выросли деревья (Рис.2).

Сначала мы нарисовали основной фон - небо и траву (Рис.1).

Далее прорисовали облака.

Рисунок 2

СтартАП, или первый шаг в науку

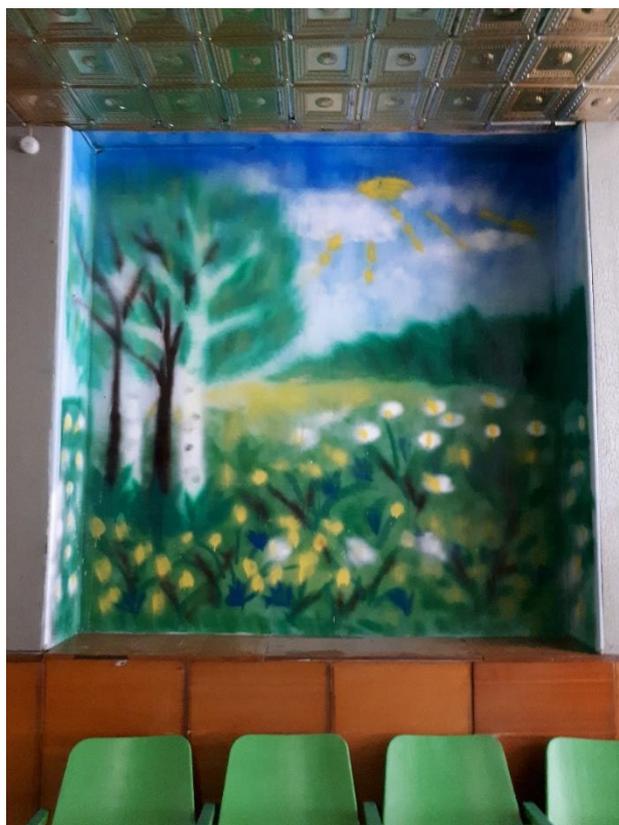
Добавили в наш пейзаж дальний лес и пробивающиеся сквозь облака лучи солнца (Рис.3).

Вот и готов наш замечательный летний пейзаж! (Рис.4).

Рисунок 3

Мне очень понравилась эта работа. Все воспитанники и педагоги Дома творчества оценили наш труд. Я считаю, что такое искусство никак нельзя назвать хулиганством.

Рисунок 4

4. Заключение

В данной работе нам следовало определить, является ли граффити искусством. Чтобы найти ответ на данный вопрос, нами был изучен сам термин «*граффити*». Мы сравнили несколько определений слова, обратились к его этимологии.

Далее была рассмотрена история движения граффити. Первыми граффити можно назвать еще сделанные древними людьми наскальные рисунки. Современная история же берет начало в Соединенных Штатах Америки, откуда популярность движения стремительно разошлась по всему миру. Распространены граффити и в России. В крупных городах можно увидеть действительно оригинальные и интересные работы.

Далее мы решили изучить, какими бывают «*достойные*» граффити и популярны ли они в настоящее время. Для этого мы просмотрели большое количество работ, представленных на сайтах в сети Интернет, что позволило нам объединить их в пять основных групп, различающихся по своей тематике. Радостно, что таких работ оказалось достаточно большое количество. Мы надеемся, что эти работы будут вдохновлять молодежь на творение подобных шедевров стритарта. В таком случае граффити определенно станет особым видом искусства для всего общества.

На следующем этапе работы мы провели опрос среди учеников нашей школы, который показал их отношение к изображениям на стенах домов. Согласно результатам опроса, большинство считает граффити искусством, если оно выглядит достойно и прилично.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, подтвердилась. Граффити действительно считается современным видом искусства.

Последним этапом работы стало создание своего граффити. Эта работа очень понравилась мне и вдохновила на последующее творчество.

Всем творческих успехов!

5. Список используемых источников

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Граффити>
2. <https://graffitimarket.ru/article/20326/>
3. <https://weekend.rambler.ru/.../38913692-istoriya-graffiti-ot-vandalizma-do-iskusstva/>
4. <https://graffitimarket.ru/article/20333/>