

Большакова Анна Сергеевна

бакалавр, студентка

Научный руководитель

Шайхлисламов Альберт Ханифович

канд. пед. наук, доцент

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский

(Приволжский) федеральный университет»

г. Елабуга, Республика Татарстан

УЛИЧНАЯ ЭСТЕТИКА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация: статья посвящена роли росписи в современном художественном пространстве. Рассмотрены тенденции уличного искусства, его влияние на восприятие городской среды и формирование культурной идентичности. Особое внимание уделено творчеству художника Покраса Лампаса – одного из ключевых представителей этого направления в России. В итоге показано значение росписи как формы самовыражения и инструмента обновления городской среды.

Ключевые слова: уличное искусство, граффити, муралы.

Городская среда давно перестала быть просто набором зданий, дорог и рекламных баннеров. Сегодня это живой организм, где каждый элемент может стать частью арт-пространства. Одним из самых заметных явлений в этом процессе стала уличная роспись – граффити, муралы, стикеры и нестандартные художественные решения на фасадах домов и заборах. То, что ещё двадцать лет назад считалось актом вандализма, теперь активно используется для создания уникального образа города.

Тема актуальна потому, что уличное искусство стало неотъемлемой частью современной культуры. Оно влияет на восприятие городской среды, формирует локальную идентичность и даёт возможность художникам говорить с тысячами людей без слов. Граффити уже не прячется в подворотнях – оно украшает

центральные улицы, становится частью официальных проектов благоустройства и даже попадает в музеи.

Целью является показать, как уличная роспись превратилась из протестного действия в легальный вид искусства, влияющий на городскую среду и культурный ландшафт.

Для достижения этой цели было рассмотрены исторические предпосылки и развитие уличного искусства, а также проанализировано влияние росписи на восприятие городского пространства.

Работа предназначена для студентов, интересующихся современным искусством, урбанистикой и культурными практиками. Её применение возможно в рамках курсовых по истории искусства, дизайну городской среды и социокультурным исследованиям.

Начало граффити как явления можно проследить ещё в античные времена – на стенах Помпеи сохранились надписи и изображения, сделанные простыми гражданами. Однако современный формат стрит-арта сформировался в 1970-х годах в Нью-Йорке, где молодёжь из маргинализированных районов начала использовать стены поездов и зданий как холсты для самовыражения.

Уличная роспись сегодня – это не только способ самовыражения, но и мощный инструмент воздействия на городское пространство. Её назначение выходит за рамки эстетического оформления. Это форма коммуникации, которая позволяет донести идею до широкой аудитории, часто без участия СМИ или галерей. Благодаря этому уличное искусство стало особенно популярным среди молодых художников, которые стремятся быть услышанными вне традиционных культурных институтов.

Применение росписи в современном искусстве разнообразно. Она используется в городском дизайне для обновления фасадов, создания тематических зон и формирования культурного ландшафта района. Например, целые кварталы могут менять свой облик после масштабных арт-проектов, что положительно сказывается на туристической привлекательности и общественном настроении.

Особенно ярко этот подход был реализован в городе Набережные Челны. В рамках программы благоустройства и развития городской культуры здесь появились несколько примечательных объектов уличного искусства.

Один из крупных проектов – фасад дома 11/26. С красавицей в национальном костюме, держащей блюдо с чак-чаком, перекликается «Танец царицы» [2]. Над созданием мурала с танцующей в национальном наряде девушкой также работал Марат Билялов, граффити посвящено столетию ТАССР (рис. 1).

Рис. 1. «Танец царицы»

Ещё один известный объект – фасад жилого дома 9/3а в пос. ГЭС. Над граффити трудилась творческая группа из Удмуртии. На стене изображён силуэт автомобиля «КамАЗ» – символа города, связанного с историей автопрома (рис. 2). Сюжет напоминает о победах «Синей армады» на ралли «Дакар». Такой выбор позволил сделать акцент на промышленном наследии региона и вызвал положительный отклик у горожан [2].

Рис. 2. «КамАЗ»

Благодаря таким проектам Набережные Челны постепенно становятся частью общенационального тренда на преобразование городской среды через уличное искусство [4]. Эти примеры показывают, что роспись может выполнять не только декоративную функцию, но и служить средством повышения социальной значимости пространства [5].

Также роспись применяется в социальных проектах, где акцент делается на взаимодействие с местным сообществом [6]. Многие уличные художники работают с местными сообществами, чтобы создавать произведения, отражающие их ценности и историю. Такие проекты помогают укреплять местную идентичность и повышать уровень гражданской вовлечённости. Участие жителей в создании муралов становится не только творческим, но и социально значимым процессом.

Ещё одно важное направление – использование уличного искусства в образовательной сфере. Арт-объекты всё чаще становятся объектами изучения в учебных заведениях. Они помогают показать связь между визуальной культурой, политикой и общественным мнением. Курсовые по дизайну, истории искусства и урбанистике всё чаще включают анализ уличных проектов, в том числе работ таких художников, как Покрас Лампас.

Его работы стали символами уличного стиля, сочетающего точность линий, яркие цвета и иронию в текстовых элементах. Он не просто пишет граффити – он создает целые композиции, где типографика становится визуальным акцентом. Среди его известных проектов – росписи фасадов жилых домов, которые кардинально меняли восприятие районов в Москве и других городах.

Одной из самых лучших и скандальных работ Покраса Лампаса стал «Супрематический крест» в Екатеринбурге (рис. 3). Новое каллиграфити художника появилось на Площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Рисунок был создан в июле в рамках проекта «Стенограффия». Его площадь составила 6686 кв. м.

Рис. 3. «Супрематический крест» в Екатеринбурге

По размерам каждая буква в граффити больше автомобиля. На рисунке изображен черный крест на красном фоне. В каллиграфити была включена известная цитата Казимира Малевича. Перед созданием работы Покрас Лампас детально изучил историю района. Он был уверен, что «Уралмаш» выиграет от «произведения русского авангарда».

Художник считает, что людей нужно вовлекать в искусство. По его мнению, «необходимо говорить со своим поколением на одном языке». Арсений создавал рисунок на протяжении четырех дней при помощи целой команды. Волонтеры покрасили место для создания граффити в черный и красный цвет. После этого

Покрас Лампас нарисовал серебряные буквы. Так и получился супрематический крест [1].

Благодаря своей доступности и эмоциональной насыщенности роспись также становится частью рекламных кампаний и брендинга территорий. Города всё чаще используют стиль уличного искусства для создания узнаваемого образа. Это позволяет сделать город более «живым» и интересным как для местных жителей, так и для гостей.

Современные технологии тоже внесли свою лепту. Теперь можно встретить цифровую проекцию на стены, дополненную реальностью роспись или даже интерактивные объекты. Однако классическая уличная роспись остаётся востребованной, потому что именно она передаёт энергию, движение и человеческий след.

В последние годы роспись стала не просто способом украшения стен, а полноценным элементом городской культуры. То, что раньше считалось вандализмом, теперь активно используется для создания уникальных арт-объектов в мегаполисах. Уличное искусство вышло за рамки подворотен и сталкерских зон, превратившись в часть легального творчества.

Также важно отметить, что уличная роспись стала инструментом диалога между городом и его жителями. Многие проекты реализуются при участии местных сообществ, что делает их социально значимыми. Благодаря этому уличные художники получают возможность влиять на городскую среду, делая её более живой и разнообразной.

Тренд на легализацию уличного искусства набирает обороты по всему миру. Города всё чаще включают росписи в планы благоустройства, а фестивали уличного искусства становятся событиями всероссийского уровня. Это говорит о том, что арт-пространство выходит за рамки галерей и музеев – теперь оно живёт на стенах домов, заборах и эстакадах.

Покрас Лампас стал одним из тех, кто доказал, что граффити может быть не только уличным выражением протesta, но и формой культурной идентичности. Его работы регулярно становятся темой обсуждений в медиа, а также попадают

в коллекции частных галерей. Это свидетельствует о том, что уличное искусство всё больше признаётся в академических кругах.

В результате такого развития уличная роспись получает признание как самостоятельный жанр современного искусства. Она формирует новую эстетику городской среды, становится инструментом коммуникации между художником и зрителем, а также отражает актуальные социальные и культурные настроения.

Это позволяет говорить о том, что уличное искусство – не временная мода, а важный этап в развитии визуальной культуры XXI века. Она стала голосом города, его историей и эстетикой одновременно. Художники вроде Покраса Лампаса показали, что улица – это не менее ценная площадка для творчества, чем белые стены галерей.

Список литературы

1. Лучшие работы Покраса Лампаса. Скандалный супрематический крест в Екатеринбурге и самое большое каллиграфити в мире! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XhOhXkKwPQCvpLIn> (дата обращения: 07.06.2024).
2. Пять самых ярких муралов Челнов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://чаллы.рф/pyat-samykh-yarkikh-muralov-chelnov/> (дата обращения: 07.06.2024).
3. Беляева А.В. Уличное искусство: от граффити до мурала / А.В. Беляева. – М.: Искусство и культура, 2019. – 176 с.
4. Министерство культуры Республики Татарстан. Программа благоустройства городской среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mincult.tatarstan.ru> (дата обращения: 07.06.2024).
5. Давидович П.Э. Арт-пространство современного города / П.Э. Давидович. – М.: Индустрия культуры, 2018. – 192 с.
6. Григорьева Е.Н. Город как арт-объект: визуальные практики урбанистической среды / Е.Н. Григорьева. – СПб.: Алетейя, 2020. – 240 с.