

СЫКТЫЛЫК

ГРАФФИТИ-КУЛЬТУРА

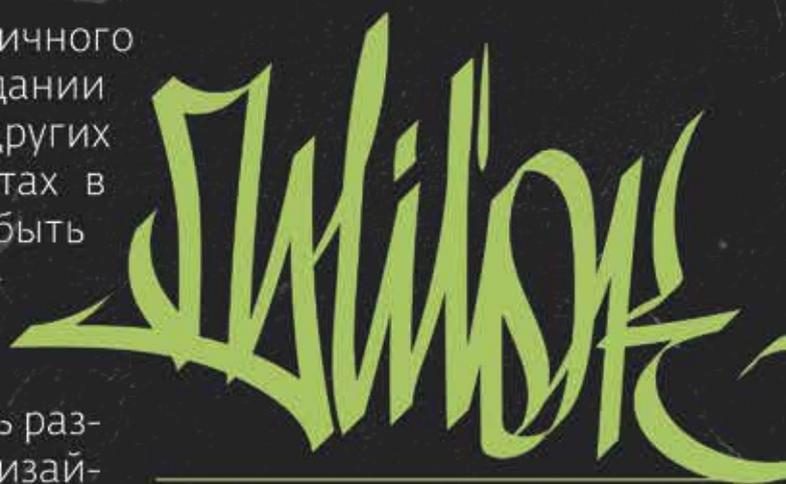
ГРАФФИТИ

ГРАФФИТИ – ИЗОБРАЖЕНИЯ 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 ПРОСТО НАПИСАННЫХ СЛОВ ДО ИЗЫСКАННЫХ РИСУНКОВ.

Граффити

Определение

Граффити (англ. graffiti) - это вид уличного искусства, заключающийся в создании надписей, рисунков или любых других изображений на различных объектах в городской среде. Граффити может быть выполнено различными материалами, например, красками, маркерами или карандашами. Граффити-художники могут использовать различные стили, техники и элементы дизайна для создания уникальных и ярких работ. В зависимости от своих убеждений, граффити-художники могут использовать свои работы для выражения своих мыслей, общественной критики или просто для создания красивых и уникальных произведений искусства.

Пример Tera

Теггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег». Художника,

ГРАФФИТИ

Примеры граффити нового времени принято считать базой, на основе которой было создано современное направление.

Многие культурологи считают, что современный вид напрямую связан с хип-хопом и брейк-дансом. Однако, это заблуждение, ведь

первая волна рисунков появилась в 1920-х годах в метрополитене Нью-Йорка, что служит весомым опровержением этой теории. Рисунки часто можно встретить на поверхности вагонов, а также в пешеходных переходах.

Затем, во время Второй Мировой Войны стало распространяться выражение "Kilroy was here". Эта надпись появлялась еще долго после окончания войны. Со временем, она стала дополняться и изображением. Эта фраза использовалась американскими солдатами во время войны, из-за чего фраза и укрепилась в американской культуре.

Бэнкси

Среди современников особую известность получил уличный райтер по прозвищу "Бэнкси", чья личность до сих пор окутана тайной. Он поднимает актуальные вопросы и высмеивает абсурдность ситуаций в современной политике. Многие его работы были признаны мировыми шедеврами.

«Снайпер и мальчик»

«Горилла в розовой маске», 2011

Первый и, пожалуй, самый известный факт о Бэнкси — это художник инкогнито. До сих пор нет 100%-ных сведений о том, кто именно скрывается под маской обезьяны и черным худи, хотя версий на этот счет существует немало (одна из них гласит, что это Роберт Дель Ная из Massive Attack, а другая — что это группа разных художников). «Люди думают, что анонимность была таким маркетинговым ходом Бэнкси. И это так, но это было сделано не намеренно. В его случае анонимность больше самосохранение, чем самореклама», — говорит Стив Лазаридес, агент Бэнкси, который работал с ним 11 лет. Иметь агента в случае Бэнкси — необходимость. По большей части именно с его/ее помощью художник контактирует с окружающим миром. Как только маска неизвестности будет сорвана, его работы перестанут быть «голосом простых людей», а превратятся в одиночный пикет. Его личность не должна отвлекать зрителя от его высказываний. «Если вам есть что сказать людям и вы хотите, чтобы они вас услышали, носите маску», — говорит Бэнкси.

«Мягкий, мягкий Запад», 1999

Кит Харинг

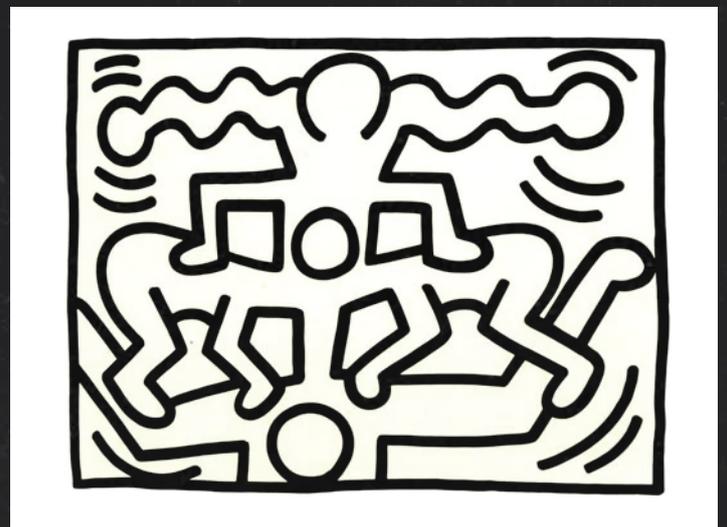
Кит Харинг начал рисовать очень рано, и в 18 лет пошел учиться на дизайнера в художественной школе в Питтсбурге, но вскоре бросил занятия. Он переехал в Нью-Йорк в 1978-м — 20-летнему художнику гораздо интереснее было заниматься альтернативным искусством и расписывать стены нью-йоркской подземки. Там его и заметили. Харинг дружил с Жаном-Мишелем Баскией, Энди Уорхолом и Мадонной, путешествовал по миру и оставлял граффити в Мельбурне, Сиднее, Рио-де-Жанейро, Амстердаме, Париже, Берлине. В 1982 году прошла его первая персональная выставка.

Формы взаимодействия
1984, 408×352 см

"Вместе мы можем остановить СПИД".
Мурал музея современного искусства в Барселоне
1989, 235×3400 см

The Marriage of Heaven and Hell

Без названия
1985, 81.3×100 см

Четыре года спустя, в 1986-м, Харинг открыл лавку Pop Shop: в ней торговали различными предметами с нанесенными на нее рисунками художника. Она просуществовала до 2005 года, а сегодня существует в интернет-версии. Другая его лавка Pop Shop работала в Токио, но закрылась гораздо раньше, еще в 1988 году.

Кстати говоря, последние выходные работает выставка его работ под названием Political Line в парижском музее современного искусства — она закроется 18 августа. К ней было приурочено открытие поп-ап магазина в бутике Colette, где представили различные предметы одежды и интерьера — в частности, созданные Vivienne Westwood, Comme des Garçons, Nicholas Kirkwood, Levi's и Swatch — каждый из которых появился под влиянием Кита Харинга.

ИНСТРУМЕНТЫ

Аэрозольная краска

Аэрозольная краска очень быстро наносится и ложится очень тонким слоем, поэтому мгновенно высыхает. Краска для граффити делится на две группы в зависимости от давления в баллоне: Низкое давление (например, Montana Gold) уменьшает скорость работы и поэтому позволяет более точно прорабо-

На любой баллон краски можно поставить сменный 'кэп', который позволит менять стиль линии.

Базовые типы Кэпов

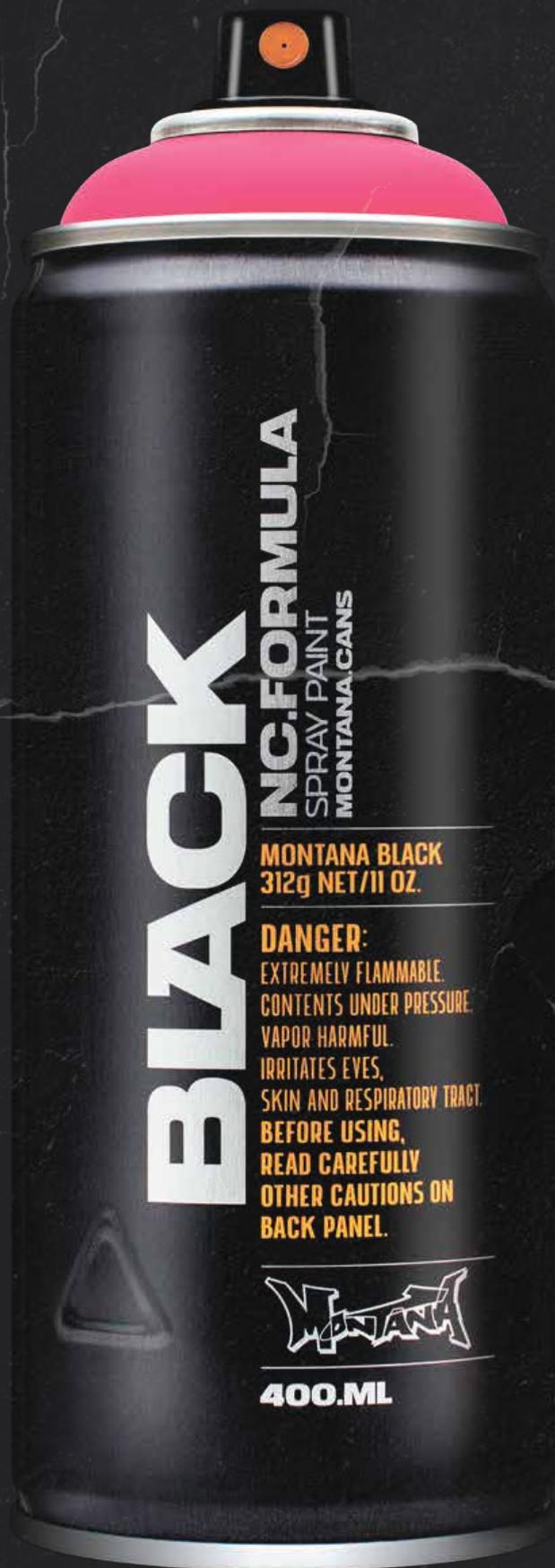
SKINY

NORMAL

SKINY
STREET

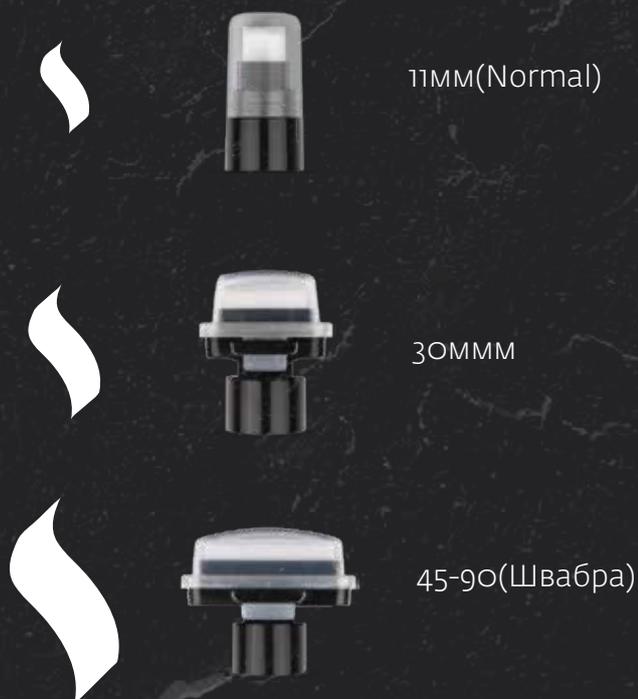
Кэпы являются обязательным атрибутом любого граффити художника. Кэп - сменная насадка на баллончик. Она выполняет роль кисти в уличном искусстве и позволяет добиваться требуемой ширины линии, что очень важно при выполнении работ различной направленности.

Маркер

Специальная сменная голова для маркеров. Насадка укомплектована особым двухсторонним пером круглого сечения, с одной стороны оно плоское диаметром 11 мм, с другой — традиционной формы диаметром 6 мм. При износе перо можно легко заменить.

К каждому маркеру в комплекте идет Normal Head. При соответствии Head и Body можно установить другие головы

Базовые головы

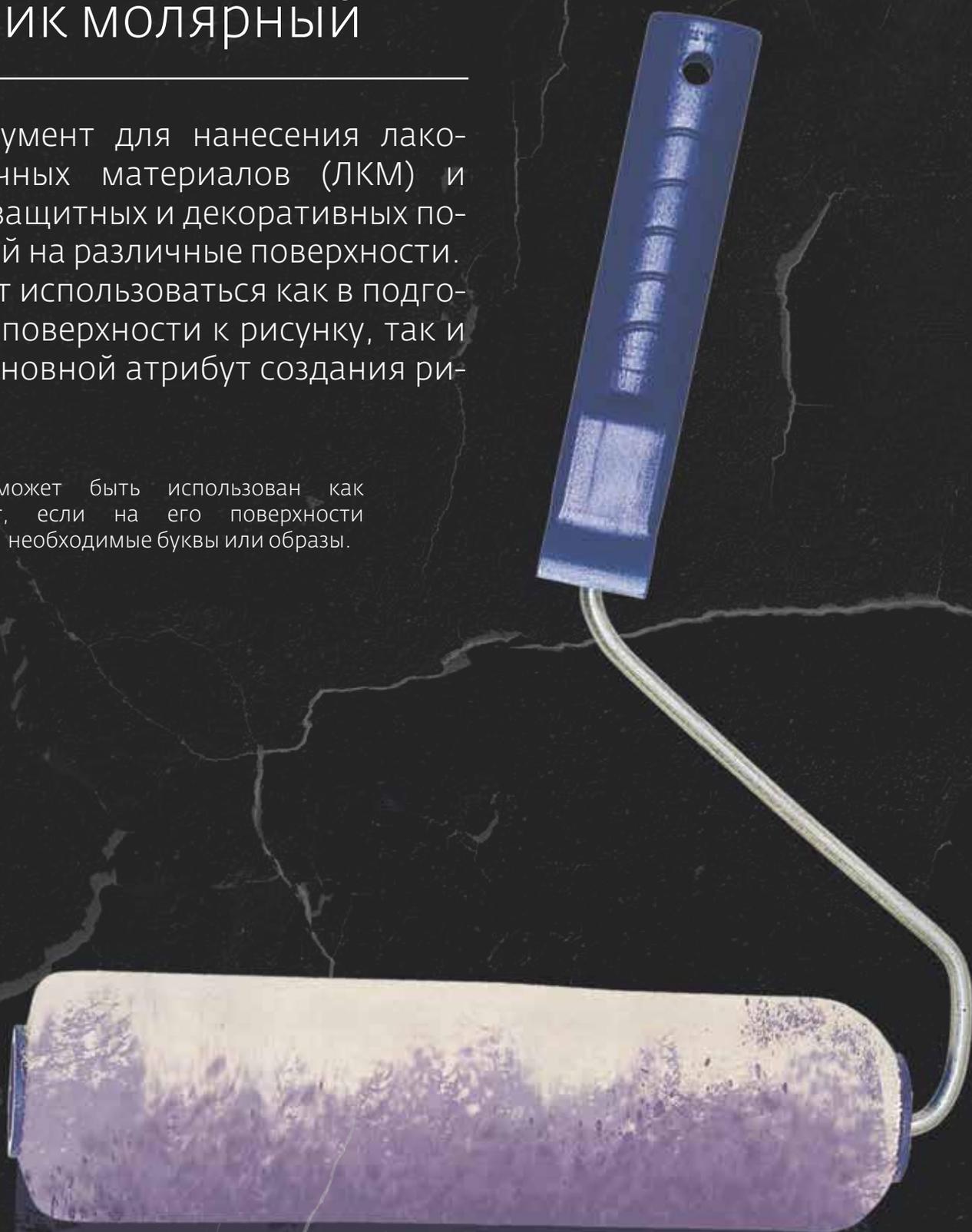
Кэпы являются обязательным атрибутом любого граффити художника. Кэп - сменная насадка на баллончик. Она выполняет роль кисти в уличном искусстве и позволяет добиваться требуемой ширины линии, что очень важно при выполнении работ различной направленности.

Валик молярный

Инструмент для нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ) и иных защитных и декоративных покрытий на различные поверхности. Может использоваться как в подготовке поверхности к рисунку, так и как основной атрибут создания рисунка.

Валик может быть использован как трафарет, если на его поверхности вырезать необходимые буквы или образы.

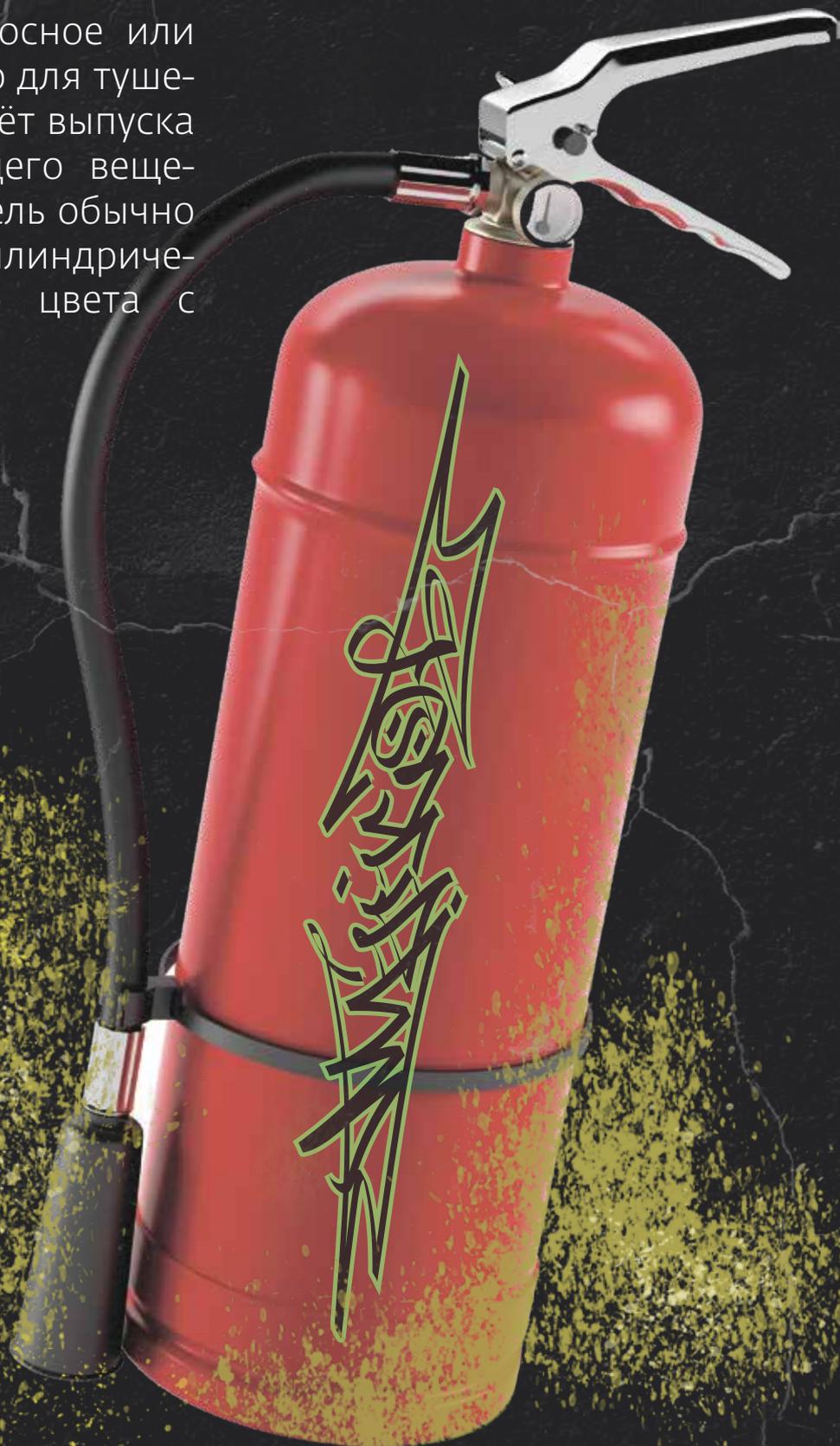

Огнетушитель

Огнетушитель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. Ручной огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический баллон красного цвета с соплом или трубкой.

В ходе модернизации, огнетушитель способен выпускать краску под огромным давлением и на большое расстояние, что делает его инструментом для самовыражения.

Кэпы являются обязательным атрибутом любого граффити художника. Кэп - сменная насадка на баллончик. Она выполняет роль кисти в уличном искусстве и позволяет добиваться требуемой ширины линии, что очень важно при выполнении работ различной направленности.

Самопал (Сквизер)

Обязательный инструмент любого граффитчика, используется как маркер, но по стоимости как бутылка перекиси водорода и губки. Пользуется большой популярностью за счет своей доступностью и возможностью модификации. Редко надежно удерживает краску в себе и пользователей легко заметить по пятнам на одежде и коже.

ТЕХНИКИ

В качестве эксперимента использовались магнитные светодиоды и проекции рисунков. Художники занимаются не только реставрацией, но и трансформацией старых работ, используя новую технику нанесения. "Yarnbombing" предусматривает использование трикотажных изделий, которые крепятся к рисунку. Образуется нечто промежуточное между классическим граффити и инсталляцией.

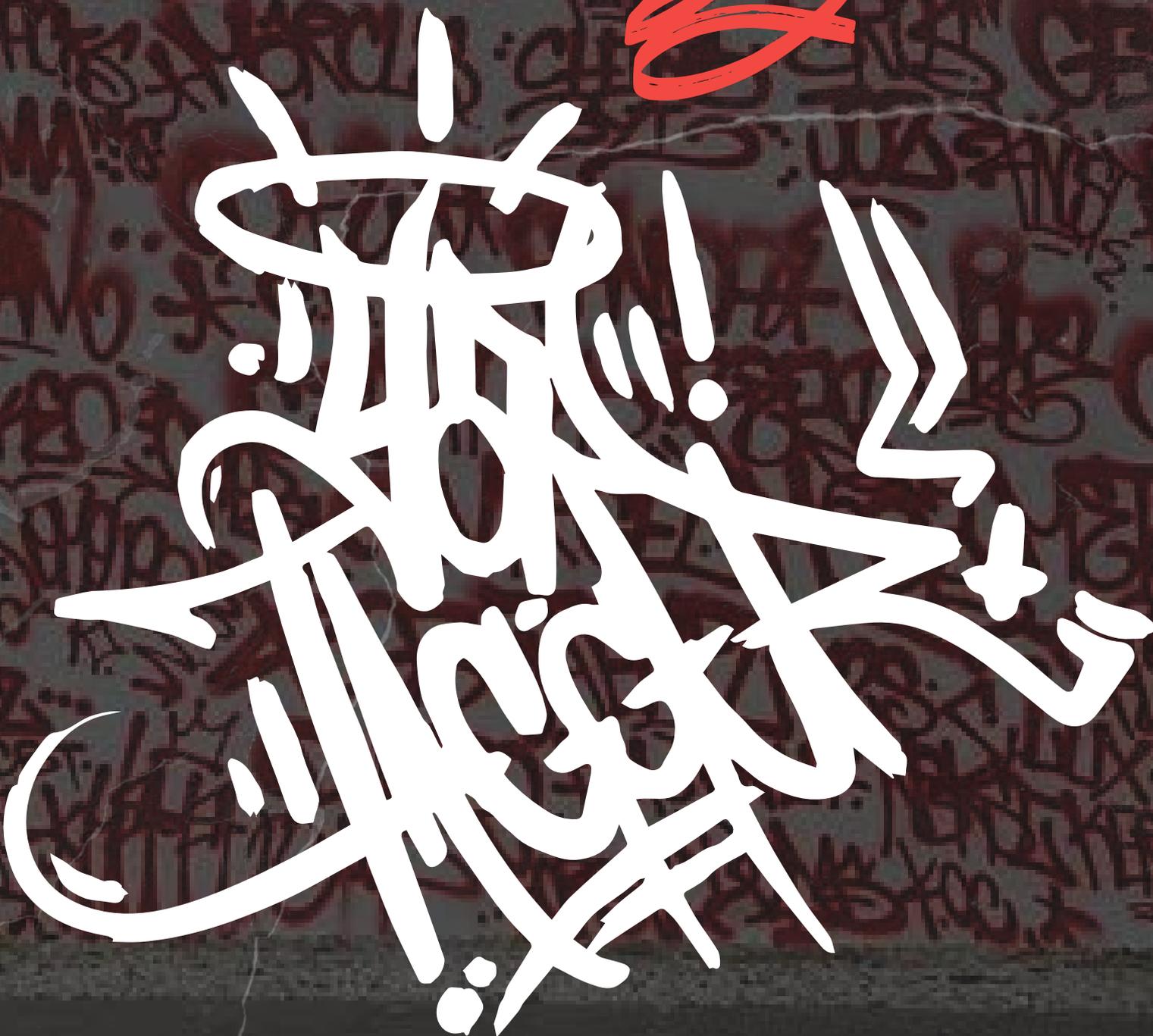
Пример техники Yarnbombing

ТЕХНИКИ

Tagging

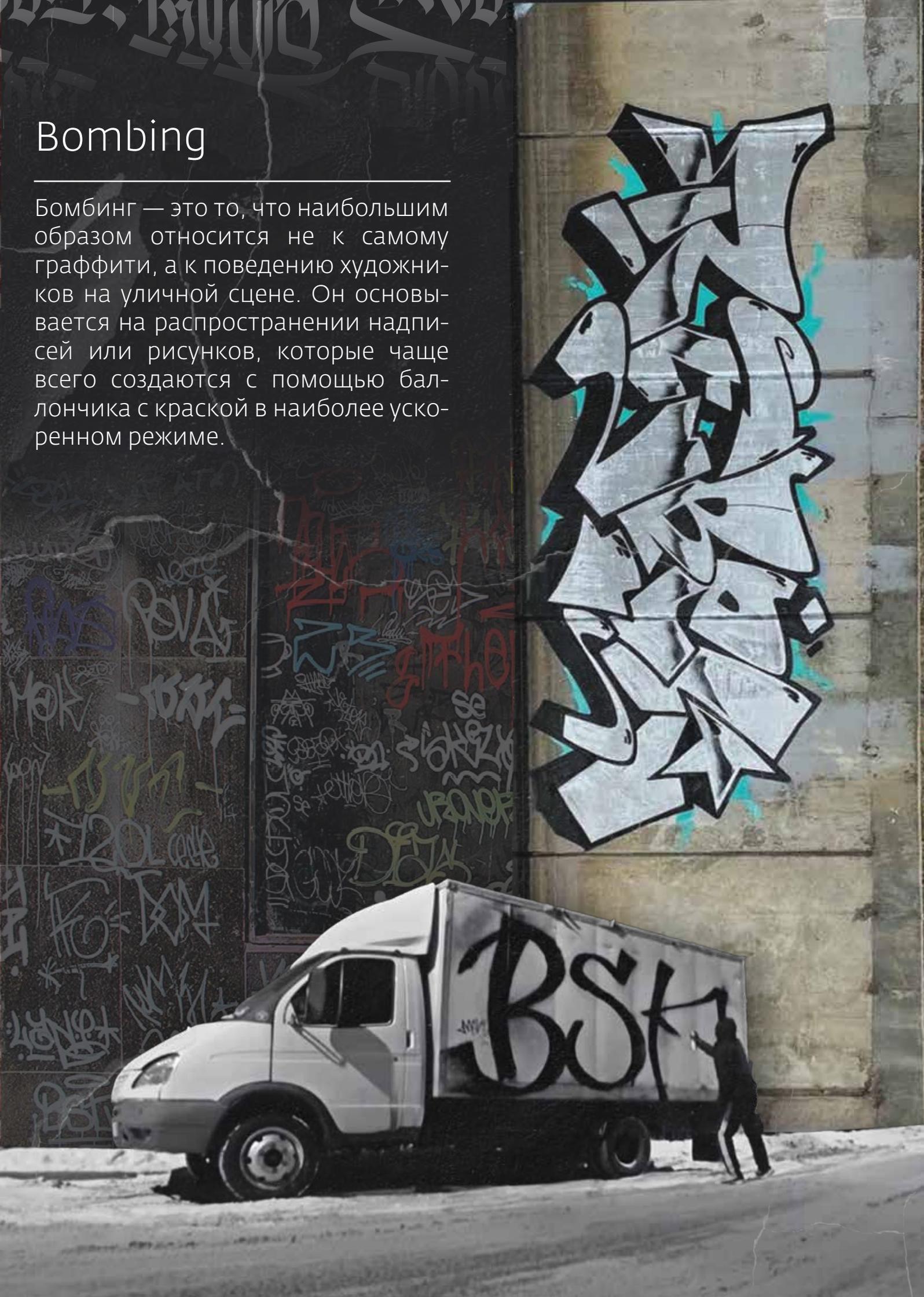
Теггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег». Художника, занимающегося теггингом, называют «райтером». Является разновидностью вандализма.

Bombing

Бомбинг — это то, что наибольшим образом относится не к самому граффити, а к поведению художников на уличной сцене. Он основывается на распространении надписей или рисунков, которые чаще всего создаются с помощью баллончика с краской в наиболее ускоренном режиме.

Writing

это один из основных стилей нанесения граффити. Всех художников-граффитистов называют "райтерами". Это направление можно считать основоположником всех стилей.

Это направление включает в себя использование:

- аэрозольной краски;
- настенных маркеров;
- готовых трафаретов;
- роликовых валиков, кистей и т. д.

Scratching

Наравне с Tagging, является одним из «дополнений» граффити. Выполняются с использованием точильного камня на стёклах в транспорте.

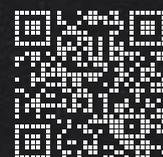
Wildstyle

форма граффити, отличающаяся запутанным рисунком букв. Граффити дикого стиля практически нечитаемы для непосвящённых, так как буквы перекрывают друг друга и переплетаются замысловатым образом и дополнительно украшаются стрелками, шипами и другими декоративными элементами в

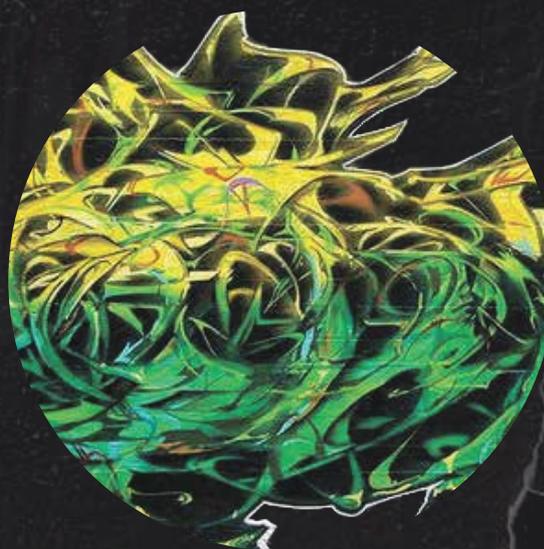
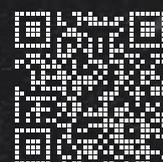

CHEZ. Граффити в диком стиле в Сан-Франциско

CHEZ. Граффити в диком стиле в Сан-Франциско

СЫКТЫВКАР

• ГРАФТИ-КУЛЬТУРА

В Сыктывкаре прекрасное надо искать. И только самым стойким и находчивым открываются все прелести стрит-арта. Подборка самых интересных граффити для тех, кто не любит смотреть по сторонам.

Граффити давно стало частью современного искусства. Многие дворы Сыктывкара исписаны баллонами вандалов. Но и качественный стрит-арт всё чаще появляется на стенах домов в столице республики. Журналист пообщался с одним из самых известных райтеров(граффити художник - прим. ред.) города под псевдонимом Костя Eyes.

История

Зарождение граффити в Сыктывкаре

Граффити – это искусство уличных художников, позволяющее выразить свои мысли и эмоции через яркие и оригинальные рисунки на стенах зданий и сооружений. Зарождение граффити в Сыктывкаре было связано с новым витком развития города в конце 1990-х годов.

В то время Сыктывкар находился в процессе интенсивного строительства и модернизации инфраструктуры. На фоне этих перемен молодежь искала новый способ самовыражения, выхода из серых будней и привычных рамок. Граффити стало именно таким способом.

Первые граффити появились на стенах аварийных домов и промзон, где не было охраны или камер видео наблюдения. Это были простые надписи или знаки, которыми уличные художники пытались привлечь внимание прохожих и поделиться своими эмоциями.

Фотографии заброшенных и аварийных домов с граффити

Зарождение граффити в Сыктывкаре

Со временем граффити стало приобретать более сложные формы, и многие художники начали объединяться в команды. Они выбирали наиболее видные и доступные для работы места, такие как заброшенные здания, гаражи, высокие стены в скверах и парках. Благодаря этому граффити стало частью городской культуры и привлекало все большее количество зрителей и участников.

Раньше в этом здании обитали бездомные, а теперь это место стало частью культуры и частью прогулочной зоны главного парка столицы республики. Стыдно иметь такие объекты в таком месте. Ну и это волшебство — когда знаешь, как было до и что стало после. На мой взгляд, это наиболее оптимальное решение для подобных технических депрессивных объектов — превращать их в объект искусства!

Этот стиль называется "каллиграфия". В данном случае — это орнаментальная композиция из текста: то есть текст превращается в узор. Такой прием используется с древних времен, например, древнерусская вязь, но продолжает обновляться и использоваться в современном искусстве в новых формах. Это современная готическая каллиграфия.

Художник, дизайнер и урбанист Павел Чукичев

В настоящее время граффити стали важной частью культурной жизни Сыктывкара. Здесь проходят фестивали и конкурсы художников, организуются выставки и мастер-классы. Молодые художники постепенно узнают о техниках и стилях граффити, а также о том, как написать свое имя или пожелание на стене. Город становится ярче и индивидуальнее благодаря нашим художникам-граффитистам.

"Я хочу преобразить Сыктывкар"

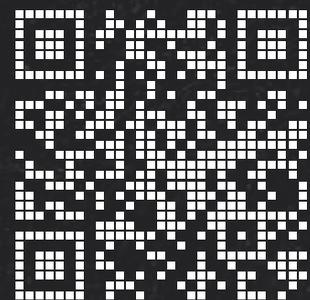
Художник, дизайнер и урбанист Павел Чукичев

Сыктывкар

Даже самые заброшенные, забытые вещи могут стать чем-то прекрасным. Стоит только приложить немного внимания.

EYES

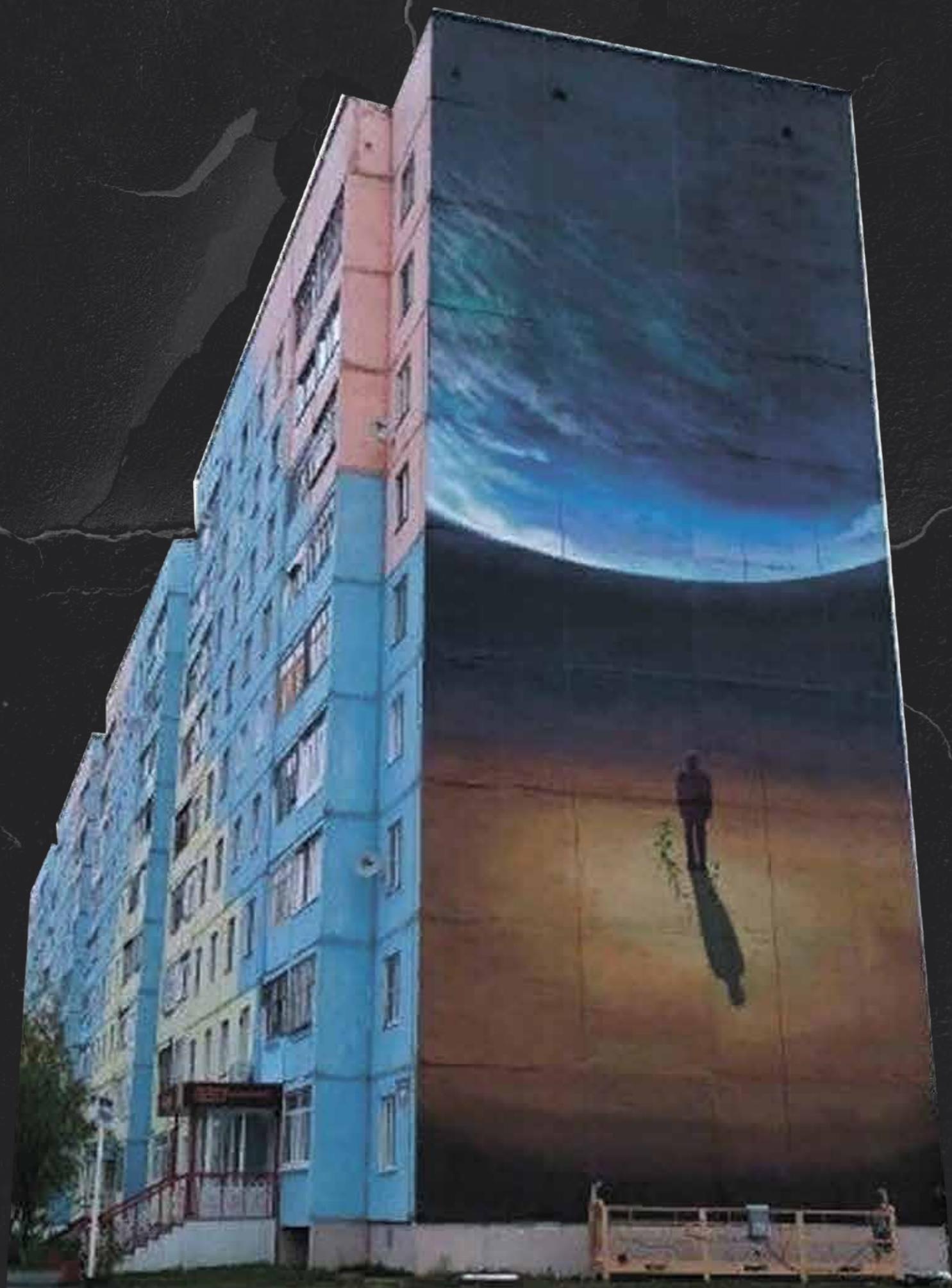
Работы Кости можно встретить во дворах и на оживленных улицах

В первую очередь, стрит-арт в любом проявлении - это искусство. Хотя, в то же время это и вандализм. Не знаешь, где поставить эту тонкую грань. Кто-то в «мазне» на стене найдет для себя искусство, в мелочи, которую больше никто не заметит. Даже маленькая закорючка может понравиться человеку и вызвать восторг. То, как она нарисована, какими цветами, где и в каком стиле. А другой человек увидит только порчу стены и вандализм в чистом виде.

Просто понравились эти идеи. Когда-то давно я нарисовал эскиз, и в голове появилась мысль добавить на набросок глаза. С этого момента все и понеслось. Потом начал рисовать глаза везде. Да и вообще, основная идея в том, что рисунок мы можем только увидеть. Другие органы чувств не участвуют в восприятии работ художников. Также через какое-то время я нарисовал грибочек. Мне понравился результат. После этого был второй эскиз гриба, третий и так далее. Так я начал рисовать их постоянно. Но его форма и вид меняются до сих пор. Постоянно дорабатываю эскизы. И нет, я не наркоман, как некоторые думают.

Объединение единомышленников

В их рисунках фигурирует число 39, что означает номер дома или района, знакового места, где собираются участники группы или живут. Этот подход дает высокую производительность в количестве рисунков, ведь работает не один, а сразу несколько человек. Подобные им группы, вроде 11, 58, 12 и т.д. чаще стремятся нарисовать на количество, а не на качество, хотя их работы несут другой смысл, нежели эстетический.

Их целью становится идея идти против течения, быть собой и делать что хочется. Показать, что закон для них ничто, что в этой жизни можно делать все что придет в голову. Это показывает, что граффити может быть не только как способ выражения своих творческих способностей, но и вариант отражения мировоззрения и чувств, мыслей, эмоций.

WAVE

BLACK FORMULA
FOR THE MOST INTENSE
FLAVOR

BLACK FORMULA
FOR THE MOST INTENSE
FLAVOR

400 ML

FORMULA

X

SMZ

Объединение единомышленников

В их группу входит большое количество разновозрастных единомышленников, каждый со своими идеями на счет граффити, по этому наблюдать то, что в их работах фигурирует SMZ сложнее, иногда даже не возможно узнать кто именно выполнил работу.

Идея стандартна как и в других группах, заполнить город своими знаками, чтобы как можно больше людей узнали о них. Есть те, кто рискует и выполняет работы в опасных местах, есть , кто не любит экстрим и рисует на заброшенных и оветшалых зданиях и гаражах.

Граффитчики Сыктывкара

Многие еще только ищут себя, перебирая сферы деятельности, приходят в граффити и пробуют свои силы. Таких большинство из всех, по этому город наполнен эскизами и незаконченными работами.

Граффитчики Сыктывкара

Граффитчики Сыктывкара
