

СТАРТАП МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

УДК 316.45

DOI 10.12737/18343

Граффити как субкультура вызова и протеста

Скорик Анастасия Владимировна

Студент 2-го курса магистратуры факультета «Социология и политология» Финансового университета при Правительстве РФ

E-mail: nastena-skorik@mail.ru

Автор исходит из оценки художественных граффити как перспективных инструментов политической агитации и пропаганды. В статье рассматривается история возникновения и этапы развития субкультуры граффити. Анализируется противоречие в системе взаимоотношений общества и субкультуры граффити: с одной стороны, феномен воспринимается как результат культурного кризиса, а с другой — как часть массовой уличной культуры. Двойственность оценки граффити, признание его искусством и в то же время вандализмом кроется в его происхождении и поэтапном усложнении.

Ключевые слова: граффити, субкультура, протест, история возникновения, этапы развития, направления.

Graffiti As a Subculture of Provocation and Outcry

Skorik Anastasiya Vladimirovna

2nd course Magister Student, Sociology and Political Science Department, Financial University under the Government of the Russian Federation

E-mail: nastena-skorik@mail.ru

In this article the author considers graffiti as upcoming tools of political agitation and advocacy. The author analyzes the origins and development stages of the graffiti subculture. The article considers contradictions in the system of relations between society and subculture of graffiti: on the one hand, the phenomenon is perceived as the result of cultural crisis, and on the other — as part of the mass of street culture. Graffiti's assessment duality, recognition of graffiti as art and at the same time, as vandalism lie in its origin and gradual complication.

Keywords: graffiti, subculture, advocacy, genesis, development stages, directions.

Эпоха технологического прогресса предложила молодежи большое количество средств и способов самовыражения, однако нанесение на стены надписей и изображений до сих пор осталось популярным. Граффити стало привычным для глаз жителей явлением не только мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Рост популярности данного жанра подтверждается не только увеличением количества несанкционированных надписей на стенах городов по всему миру, но и ростом внимания исследователей, рассматривающих феномен с различных точек зрения. Все чаще западные исследователи рассматривают граффити как вид уличного

искусства, исследуя творчество уличных художников, в котором есть художественная ценность. Неслучайно одним из самых популярных художников современности является представитель именно этого вида искусства — английский художник, работающий под псевдонимом Бэнкси (Banksy). Сегодня граффити существует практически повсеместно: для молодежи граффити является не только способом самовыражения, но и эстетической формой протеста против официальной культуры.

В отечественной практике, несмотря на частичное поощрение и коммерческую востребованность, нанесение граффити попадает под ст. 214 (вандализм),

167 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории культуры) УК РФ¹. Любое граффити рассматривается как противоправное деяние без учета целей и мотивов, как проявление вандализма.

Насколько правомочно рассматривать нанесение граффити как правонарушение? Исследователи Дж. Говард и А. Гольдштейн определяют вандализм как не просто бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей, но и как разные виды разрушительного поведения: вытаптывание газонов, замусоривание парков, разгромы витрин торговых центров во время массовых беспорядков и пр. Следуя данной логике, граффити — это своеобразная форма девиантного поведения, распространенная среди подростков и молодежи [1].

Рис. 1. Россия, Санкт-Петербург (автор – Тимофей).
Источник: Журнал «Собака» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.sobaka.ru/city/art/24627> (дата обращения: 05.12.2015)

Отношение общества к граффити противоречиво. С одной стороны, феномен воспринимается как результат культурного кризиса, с другой — как часть массовой уличной культуры, рассматриваемая как одно из направлений современного искусства. Двойственность оценки граффити, признание его искусством и в то же время вандализмом, кроется в его происхождении и поэтапном усложнении.

Граффити как феномен культуры зарождается в послевоенное время в США, когда неприятие и непонимание традиционных ценностей побуждает молодых людей искать новый культурный язык, когда в культурной сфере начинает господствовать массовая культура, а в ней мода и реклама [2].

Термин «граффити» происходит от итальянского «grafficare» — царапать (буквально «нацарапанные»). Первоначально так называлась одна из техник настенной живописи. Позже термин начал широко использоваться археологами. Они впервые начали

употреблять «граффити» по отношению к надписям, найденным при раскопках г. Помпеи в 1755 г. Теперь же данный термин используется в разных научных областях (культурология, социология и др.).

Определений понятия «граффити» множество. Вальтер Кох в Словаре простых форм под граффити понимал «...случайные, т.е. нежелательные и неофициальные, надписи и знаки в общественных местах, включая общественные туалеты, рекламные объявления и дорожные знаки, разделки, тюремные камеры, вокальные холлы и залы ожидания, автобусные и трамвайные остановки, телефонные будки, лифты, деревья и скамейки, школьную мебель, памятники, стены домов и зданий, столбы и балюстрады железнодорожных, автодорожных и речных мостов, внутренние и внешние стены автобусов и поездов. Надписи могут состоять из рисунков, символов, отдельных слов и имен, фраз, предложений, стихов, диалогов, высказываний. Может быть использован любой инструмент, оставляющий след на поверхности: мел, карандаш, ручка, маркер, краска в аэрозоли, цветные мелки, нож, палка» [3].

Но такой подход понимания граффити является спорным, потому что нанесение несанкционированной надписи или рисунка может носить спонтанный характер и не свидетельствовать о принадлежности автора к определенной субкультуре так же, как и надписи на партах учебных заведений не причисляются к продукту «граффити». Поэтому важно конкретизировать предлагаемый термин, взяв за основу факт принадлежности к субкультуре, включенности в нее.

Под «граффити» следует понимать только надписи и рисунки, выполняемые членами субкультуры граффити — райтерами. Основные разновидности субкультурного граффити — тег (*tag* — метка), короткая стилизованная подпись райтера, выполняемая одним цветом с помощью маркера, аэрозольного баллончика с краской или иных средств; набросок — одноцветный тег, увеличенного размера выполняемый аэрозольным баллоном и мурал (от фр. *murale* — настенная живопись) — полноцветная, масштабная работа, содержащая рисунки, надписи буквы [4].

Отдельным направлением многие исследователи считают стрит-арт (англ. *streetart* — уличное искусство), представляющий технически комбинацию муралов (рисунков аэрозольной краской), стенсил-арта (использование трафаретов), наклеек. Стрит-арт нацелен на коммуникацию со зрителем, может

¹ См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.03.2013 г.) // СПС «Консультант плюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ (дата обращения: 09.01.2016).

Рис. 2. Теги (Испания, Барселона)

Рис. 3. Набросок (Германия, Лейпциг)

Рис. 4. Mural – «Обыск» (Великобритания, Лондон, автор – Banksy)

Источник: Официальный сайт художника Бэнкси [Электронный ресурс] // URL: <http://banksy.co.uk/> (дата обращения: 05.12.2015)

Рис. 5. Mural – «Протест» (Великобритания, Лондон, автор – Banksy)

Источник: Официальный сайт художника Бэнкси [Электронный ресурс] // URL: <http://banksy.co.uk/> (дата обращения: 05.12.2015)

Рис. 6. Mural (Северная Ирландия, Белфаст)

Источник: Мейден И. Острое лезвие Белфаста. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.russianireland.com/index.php/ru/travel/8132-ostroe-lezvie-belfasta> (дата обращения: 05.12.2015)

Рис. 7. Mural Россия, Москва (автор – Паша 183)

Источник: Официальный сайт художника P183 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.183art.ru/> (дата обращения: 05.12.2015)

включать элементы перформанса; как правило, он ироничен и посвящен каким-либо событиям [5].

Этапы развития райтера в субкультуре проходят по следующей цепочке: теги — наброски — муралы —

Рис. 8. Стрит-арт – «Шпионская будка» (Великобритания, Лондон, автор – Banksy)

Источник: Официальный сайт художника Бэнкси [Электронный ресурс] // URL: <http://banksy.co.uk/> (дата обращения: 05.12.2015)

стрит-арт. Каждый последующий тип рисунка более сложен, чем предыдущий. Для того чтобы физически перейти от одного типа рисунка к следующему, райтеру необходимо заручиться признанием других членов субкультуры, т.е. перейти на новый уровень в субкультуре. И так для каждого следующего этапа. Впрочем, немаловажным является и сам факт перехода на более высокий уровень художественного. Считается, что первый тег был оставлен без серьезного замысла молодым курьером по имени Деметриос в конце 1960-х гг. в Нью-Йоркском метро — ТАКИ183 (это творческий псевдоним и номер улицы). Именно этот тег является отправной точкой в истории. Идея ТАКИ183 оставлять свою подпись в метро для того, чтобы она была замечена максимально большим количеством людей, была молниеносно подхвачена и вскоре вышла на улицы. Теги распространились повсеместно и стали одновременно и способом самовыражения, и знаком отметки границы для разного рода групп [6].

Поскольку задачей автора является привлечение к себе внимания аудитории, то для этого тегом помечается как можно большее количество мест, желательных труднодоступных, но находящихся в поле зрения большого количества потенциальных зрителей. Изначально в 1970–1980 гг. граффити-движение было сконцентрировано в определенных районах и кварталах (Бронкс, Куинс, Лонг-Айленд), но по мере роста количества райтеров и популярности

Рис. 9. Тег (США, Нью-Йорк, автор – ТАКИ 183)

Источник: Look at Me. Taki 183. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.lookatme.ru/flow/dizayn/graffiti/67141-taki-183> (дата обращения: 05.12.2015)

Рис. 10. Статья в газете «TheNewYorkTimes»

Источник: Look at Me. Taki 183. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.lookatme.ru/flow/dizayn/graffiti/67141-taki-183> (дата обращения: 05.12.2015)

граффити объектами художников становились не только стены домов, но и вагоны метро. Курсирующие вагоны рассказывали о существовании и успехах райтеров из различных районов города. Это позволяло не только формировать каналы распространения информации о граффити, но и широчайшую аудиторию и, следовательно, пространство для формирования славы, а также способствовать выделению отдельного направления в граффити-движении — трэйнрайтга (англ. *train* — поезд, *writing* — писать).

Данное направление специализируется на создании граффити-знака на внешней стороне вагона поезда и имеет отдельные направления [2]:

- *Burners* — граффити-знак, созданный с помощью серебряной и черной краски

Рис. 11. Вагон в американском метро (1973 г.)

- *Topbottom* — граффити-знак, нарисованный во всю высоту внешней стороны вагона поезда

Рис. 12

- *Endtoend* — граффити-знак, нарисованный во всю длину внешней стороны вагона поезда

Рис. 13

- *Wholecar* — граффити-знак, нарисованный во весь вагон поезда
- *Wholetrain* — один или несколько граффити-знаков, нарисованных во весь состав поезда

Однако после принятия ряда жестких антивандалных законов, ужесточения контроля и ответственности, ввода видеонаблюдения и постоянного разгона полицейскими мест встречи райтеров писать граффити в метро в США стало практически невоз-

Рис. 14

Рис. 15

можно. Поэтому постепенно граффити сосредоточилось на стенах в отдельных кварталах. Данная смена условий опосредовала не только появление муралов, но и смену содержания и самой идеи граффити. Из средства достижения популярности, самоидентификации и противопоставления себя власти граффити постепенно стало считать своей целью изменение общественного пространства и среды, развитие коммуникации с обществом.

На этапе рисования муралов появляются более содержательные элементы. Интересно, что даже сами райтеры, перешедшие этап теггинга, считают последний вандализмом. Именно теггинг является наиболее девиантным видом граффити и воспринимается в качестве такового обществом. Долгое время он был необходимой ступенью в развитии райтера, но сегодня ситуация меняется — постепенное признание граффити как вида современного искусства приносит свои плоды в виде легальных стен и мест для возможности практиковаться в граффити [7]. Например, устраиваемые властями фестивали уличного и современного искусства (*SnikersUrbania*, «Артмосфера» и «Лучший город Земли» (г. Москва), Неделя уличного искусства (г. Новокузнецк) и пр.).

Важным и неоднозначным фактором в культуре граффити является политика двойных стандартов, которых придерживаются государственные и коммерческие структуры по отношению к феномену. С одной стороны, граффити широко осуждается

Рис. 16. Россия, Москва

Источник: Большой город. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: http://bg.ru/city/jura_my_ispravilis_esche_odno_graffiti_na_temu_kry-21574/ (дата обращения: 05.12.2015)

сованных граффити-фестивалей, программ оформления спальных районов и пр. Например, результат сотрудничества Департамента культуры г. Москвы и уличных художников можно наблюдать на фасадах города: картинка с видами России, обращения к Гагарину, «Крым и Россия — вместе навсегда» и др.

Рис. 17. Россия, Москва (автор – команда «НЭЗО STREET ART»)

Источник: Большой город. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: http://bg.ru/city/jura_my_ispravilis_esche_odno_graffiti_na_temu_kry-21574/ (дата обращения: 05.12.2015)

общественностью, с другой — максимально адаптируется под его нужды (например, использование в качестве рекламы или пропаганды).

История зарождения граффити в России начинается еще в 1980-х гг. в СССР. Первыми отечественными граффитчиками считаются Крыс (Крис) из Латвии и Баскет из Москвы. С 1980-х гг. и до середины 1990-х граффити в России носило эпизодический характер. Только к концу 1990-х гг. граффити приобретает более массовый характер. Это связано с доступом к информации, которая стала поступать благодаря развитию интернета, а также с использованием граффити в коммерческих целях (реклама на ТВ и журналах).

В начале 2000-х гг. граффити получает все большую популярность в молодежной среде, появляется доступ к профессиональной краске, специализированным изданиям и видео. Начинают проводиться первые граффити-фестивали и акции: «Meeting of Styles» (Санкт-Петербург), SNICKERS УРБАНИЯ (Россия и Украина), Кофемолка (Чебоксары) и пр.

Сегодня граффити часто утрачивают значение протеста и не противопоставляются «официальной культуре», а актуализируют свой диалогический потенциал, максимально расширяя «сферу влияния» в коммуникативной системе современного города. Поэтому власти стремятся сделать граффити политическим инструментом путем организации согла-

Рис. 18. Россия, Москва (автор – команда «ЛВЗ-АРТ»)

Источник: Thevillage. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.the-village.ru/village/city/city/141449-graffiti> (дата обращения: 05.12.2015)

Существование субкультуры нельзя проигнорировать, поэтому граффити становится инструментом политических игр: для одних это новые медиа, для других — инструмент достижения целей. Так или иначе, оно стало подконтрольным и доступным. Процесс демаргинализации граффити прогрессирует с невероятной скоростью. Однако вышеперечисленные примеры сотрудничества российских властей и художников больше похожи на пропаганду, чем на независимое искусство.

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что современное граффити — это средство социальной коммуникации, основной характеристикой которого является публичный и неофициальный характер.

Граффити нельзя назвать закрытой субкультурой. Все продукты граффити направлены на широкий круг потребителей. Если раньше граффити преимущественно было контркультурным явлением и в политическом дискурсе фигурировало, скорее, как

индикатор недовольства людей, не способных самовыразиться через демократические процессы, сегодня все большее число стран используют граффити как средство городской коммуникации между государством и обществом. Этот процесс делает граффити таким же подконтрольным медиа, как и печать, радио и ТВ, только в отличие от последних — способным захватить новую аудиторию, не вовлеченную в классические СМИ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Байбакова О. Вандализм и граффити как одна из форм проявления девиации среди молодежи [Электронный ресурс] // URL: <http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10268.php> (дата обращения: 05.12.2015).
2. Колосов А.С. История граффити движения и его современные российские особенности [Электронный ресурс] // Киберленинка [Официальный сайт] // URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-graffiti-dvizheniya-i-ego-sovremennye-rossiyskie-osobennosti-1> (дата обращения: 05.12.2015).
3. Koch W.A. Simple Forms: An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature [Text] / W.A. Koch. — Bochum, 1994. — 425 с.
4. Барсамов С.А. Субкультура граффити: социальная организация и перспективы интеграции [Электронный ресурс] // Киберленинка [Официальный сайт] // URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/subkultura-graffiti-sotsialnaya-organizatsiya-i-perspektivy-integratsii> (дата обращения: 12.10.2015).
5. Чистякова М.Г. Стрит-арт в контексте вызовов современности [Электронный ресурс] // Киберленинка [Официальный сайт] // URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/strit-art-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti> (дата обращения: 12.10.2015).
6. Евдокимова Е.А. Феномен граффити: генезис, перспективы, влияние на современное искусство и архитектуру [Электронный ресурс] / Е.А. Евдокимова, Ю.С. Янковская // Киберленинка [Официальный сайт] // URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-graffiti-genezis-perspektivy-vliyanie-na-sovremennoe-iskusstvo-i-arhitekturu> (дата обращения: 12.12.2015).
7. Wheeler V. Let's Play Tag // The Sun, 19 Feb, 2009 [Electronic resource] // URL: <http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features/article2251742.ece> (дата обращения: 12.10.2015).

REFERENCES

1. Baibakova O. *Vandalizmi graffiti kakodnaiz form proyavleniya deviatsii sredi molodezhi* [Vandalism and graffiti as a form of manifestation of deviation among youth]. Available at: <http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10268.php>
2. Kolosov A.S. *Istoriya graffiti dvizheniyai ego sovremennye rossiyskie osobennosti* [The history of graffiti movement and its modern Russian features]. Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-graffiti-dvizheniya-i-ego-sovremennye-rossiyskie-osobennosti-1>
3. Koch W.A. *Simple Forms: An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature*. Bochum, 1994. 425 p.
4. Barsamov S.A. *Subkul'tura graffiti: sotsial'naya organizatsiya I perspektivy integratsii* [Graffiti Subculture: social organization and prospects of integration]. Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/subkultura-graffiti-sotsialnaya-organizatsiya-i-perspektivy-integratsii>
5. Chistyakova M.G. *Strit-art v kontekstevyzovovsovremennosti* [Street art in the context of modern challenges]. Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/strit-art-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti>
6. Evdokimova E.A. *Fenomen graffiti: genезis, perspektivy, vliyanie na sovremennoe iskusstvo I arkhitekturu* [The phenomenon of graffiti: Genesis, prospects, impact on contemporary art and architecture]. Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-graffiti-genezis-perspektivy-vliyanie-na-sovremennoe-iskusstvo-i-arhitekturu>
7. Wheeler V. Let's Play Tag. The Sun, 19 Feb, 2009 Available at: <http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features/article2251742.ece>