

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurosovaya-rabota/384636>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Культурология

ВВЕДЕНИЕ 3

I. Истоки уличного искусства 5

1.1. Развитие стрит-арта в США 5

1.2. Европейское искусство граффити 12

1.3. Феномен стрит-арта в России 19

II. Искусство граффити в современной культуре 26

2.1. Основные техники и направления граффити 26

2.2. Влияние граффити и стрит-арта на современную городскую среду 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 35

ВВЕДЕНИЕ

Искусство граффити за недолгий промежуток времени успело пройти свой путь эволюции от граффити-тэггинга на стенах до взаимодействия с выставочными пространствами. Уличное искусство (стрит-арт) находится сегодня в постоянном непрерывающемся потоке изменений, которые связаны не только со сменой исторических периодов как таковых, но и с переменой в сознании и восприятии самого зрителя. Актуальность исследуемой темы заключается в том, что стрит-арт является одним из самых прогрессивных направлений в современном искусстве, вследствие чего требует особого внимания. Уличное искусство неоднократно переживало процесс трансформации в связи с политическими, социальными и историческими изменениями, равно как и с техническим прогрессом. В связи с возросшей ролью городской среды данная художественная практика вызывает сегодня особенный интерес для изучения.

Объект исследования – искусство стрит-арта.

Предмет исследования – зарождение и трансформация искусства граффити в мировой культуре.

Цель исследования – изучить феномен уличного искусства на примере творчества крупных уличных художников, работающих в странах, где эта художественная форма стала показательной и достигла наибольшего развития.

Задачи исследования:

1. Изучить этапы развития граффити и стрит-арта в США, европейских странах и в России;
2. Выделить основных художников и их работы в жанре граффити;
3. Охарактеризовать основные техники и направления граффити;
4. Определить влияние граффити и стрит-арта на современную городскую среду.

Методы исследования: методы теоретического исследования (анализ, синтез, описание, аргументирование), методы эмпирического исследования (анализ иллюстративных источников и сравнение).

Гипотеза исследования: предполагается, что искусство граффити в рамках развития жанра стрит-арт становится заметным объектом не только в области современного искусства, но и в рамках развития городской среды, в особенности общественных пространств.

Практическая значимость исследования заключается в рассмотрении основных техник и направлений искусства граффити с выделением характерных особенностей на пути его развития в разных странах и современного значения для городской среды.

Исследование состоит из введения, двух глав с подпунктами, заключения и списка использованных источников. В первой главе исследуются истоки зарождения искусства граффити и стрит-арта. Вторая глава посвящена анализу искусства граффити в современной культуре.

I. ИСТОКИ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА

1.1. Развитие стрит-арта в США

Одним из самых ранних проявлений стрит-арта в современной понимании считается граффити, появившиеся на вагонах поездов и стенах. Считается, что это было своеобразной формой самовыражения, к которой обращались ньюйоркские уличные банды 20-30-ых годов XX века. Однако наиболее осязаемое развитие искусство стрит-арта в США получило в 1970-80-е годы с развитием культуры хип-хопа. Основатель культуры хип-хопа и лидер нью-йоркской банды «Чёрные лопаты» («Black Spades») Африка Бамбата стал первым популяризатором граффити. Именно он начал привлекать граффити-художников в качестве декораторов для проводимых им тематических хип-хоп вечеринок, что показывается непосредственное слияние двух творческих форм. Исторически они переживали расцвет в одно и то же время и в одном и том же месте, стилистически были похожи по своей энергетике и импульсивности, в обеих присутствовали элементы «баттла», этнически обе культуры в основном состояли из афро- и латиноамериканцев и наконец обе эти культуры возникли как способ самоутверждения для молодых ребят из неблагополучных районов и гетто. Позднее, на пике популярности хип-хопа, граффити стали его основной формой визуальной репрезентации.

Среди первых художников стрит-арта следует выделить TAKI 183, теги которого распространялись в 1970-х годах на улицах Нью-Йорка. Сначала тэг TAKI 183 (рис. 1) можно было увидеть на грузовиках с мороженым, позднее география тэгов сильно расширилась. Одна и та же надпись, циркулирующая по всему городу, заполонив стены домов и метро, стала привлекать внимание прохожих, которых удивляла не столь техника выполнения и оригинальность, сколько количество – это была обычная именная надпись, начерченная чёрным маркером, без претензии на какой-либо уникальный фирменный стиль или собственный шрифт. TAKI 183 не был первым граффити-райтером, но безусловно получил гораздо большее внимание, чем кто-либо ещё.

Рисунок 1 – Тэг TAKI 183

Путешествия, расписанные вагоны поездов, фильмы, журналы, хип-хоп культура, а также интернет стали причиной того, что на протяжении 80-90-х годов XX века подписной стиль граффити сильно разросся по всему миру. В 1983 году прошла выставка «Пост-граффити», которая дала название новому явлению в мире уличного искусства для того, чтобы у исследователей искусства была возможность вписать новые уличные формы творчества в рамки галерейной репрезентации и интеграции в арт-рынок.

Одним из пионеров «пост-граффити» является Жан-Мишель Баския, который начинал свой творческий путь именно как уличный художник. Используя искусство сначала в качестве способа добычи денег для существования, он продавал открытки и футболки с собственными принтами, но уже к концу 1970-ых годов его творческие способности проявились в форме граффити. Основная специфика раннего уличного творчества, а также лейтмотивом работ Баския стало обращение к сарказму, создание саркастических заметок, впоследствии комбинируемых с рисунками.

В 1978 году под авторством Жана-Мишеля Баския появилось несколько граффити в деловой части Манхэттена – это были различные надписи с тегом SAMO ©. «SAMO © как форма неоискусства» (рис. 2), «SAMO © как условие отрицания» и многие другие фразы как и непонятность точной расшифровки самого тэга приковывали взгляды прохожих своей загадочностью. В дальнейшем Жан-Мишель Баския участвует в ряде крупных выставок, где позиционируется как художник «пост-граффити», и знакомится со своим будущим покровителем Энди Уорхолом, начиная карьеру в мире современного искусства.

Рисунок 2 – Жан-Мишель Баския «SAMO © мёртв»

Не менее значимой фигурой «пост-граффити» является Кит Харинг, примерно в то же время переехавший в Нью-Йорк. Художник практиковал стиль примитивизма, поскольку на него большое влияние оказало искусство аборигенов и искусство стран Африки. Однако работы Кита Харинга отличаются собственным стилем и уникальным художественным языком, а большинство из них затрагивает серьёзные темы политики и общества, войны и религии, в значительной степени становясь реакцией на нью-йоркскую уличную культуру.

Известность Кита Харингу принесла серия работ, выполненных мелом (рис. 3). Художник создал около сотни изображений на различных станциях метрополитена, разместив их в неиспользованных, но специально отведённых под рекламу местах. Эта идея пришла в голову Харингу, когда он увидел пустующую чёрную панель на одной из станций, и такого рода «хобби» к 1985 году переросло в масштабный проект.

Рисунок 3 – Кит Харинг «Без названия»

В октябре 1986 года творчество Кита Харинга распространяется за пределы США: по просьбе одного из музеев художник посетил Берлин, где создал одну из своих самых известных настенных росписей – работу протяжённостью в 300 метров, нанесённую на часть Берлинской стены (рис. 4). В этом произведении снова

можно увидеть узнаваемый почерк Харинга: характерные работам художника людские фигурки держатся за руки и смыкаются друг с другом ступнями, образуя длинную цепь как символ единства людей, выступающих против существования Берлинской стены. Однако произведение не было оценено по достоинству, и уже через пару часов другой художник пытался закрасить работу Харинга, ссылаясь на его чрезмерную худо-жественность. К 1991 году произведение Кита Харинга было полностью уничтожено.

1. Елизавета Грабеньчук, Павел Микитенко. От улиц до мировых площадок: граффити как искусство: [Электронный ресурс] // Школа дизайна НИУ ВШЭ. URL: <https://hsedesign.ru/project/e1d54f1388644165abc32bc1f372949d> (Дата обращения: 03.11.2023).
2. История развития граффити: [Электронный ресурс] // GRAFFITI MARKET. URL: <https://graffitimarket.ru/article/20326/> (Дата обращения: 03.11.2023).
3. Краткая история граффити: от вандализма к искусству: [Электронный ресурс] // DFT MAGAZINE. URL: <https://donttakefake.com/kratkaya-istoriya-graffiti-ot-vandalizma-k-iskusstvu/> (Дата обращения: 03.11.2023).
4. Мусинова Н.Е. Граффити: искусство или вандализм? // Культура и искусство в современном образовательном пространстве: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Кострома, 24 марта 2022 года. Кострома: Костромской государственный университет, 2022. С. 157-162.
5. Приказчикова Н.П., Кожанов А.П. Влияние граффити и стрит-арт на современную городскую среду // Потенциал интеллектуально одарённой молодежи – развитию науки и образования: материалы IX Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников, Астрахань, 28-29 апреля 2020 года / Под общей редакцией Т.В. Золиной. Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 2020. С. 203-207.
6. Раппапорт А. Граффити // Проект Байкал. 2018, Т. 15, № 56. С. 96-99.
7. Соловьев В.М. Культурология: учебник. 2-е изд., испр. и доп. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 616 с.
8. Современное искусство: для тех, кто хочет все успеть. Москва: Эксмо, 2018. 128 с.
9. Сулимов С.И. Культурология: учебник / С.И. Сулимов, И.В. Черниговских, В.Д. Черных. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. 364 с.
10. Тихонова Ю.С., Семенова Е.П. Граффити – современное монументальное искусство. Тенденции и перспективы развития // Актуальные проблемы монументального искусства: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11-12 марта 2022 года / Под редакцией Д.О. Антипиной, Р.А. Бахтиярова, С.Н. Крылова. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. С. 253-261.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/384636>