

Управление образования города Пензы
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического
обеспечения учреждений образования» г. Пензы
МБОУ лицей архитектуры и дизайна №3 г. Пензы

XXVI научно-практическая конференция школьников г. Пензы
«Я исследую мир»
Секция «Архитектура и дизайн»

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
АРТ-КАФЕ «ЧЕРДАК ХУДОЖНИКА" В ПЕНЗЕ

Автор: Утузина А., 11 «А» кл.

Руководитель: учитель изобразительного
искусства Малкина Е.Ю

Пенза 2021 г.

Содержание

1. Введение

2. Стрит-арт как направление современного искусства

3. Влияние стрит-арта на городскую среду

4. Стрит-арт в Пензе

5. Мой проект-предложение

6. Заключение

Список литературы

Приложения

1. Введение

Тема исследования: Стрит-арт как объект современного городского искусства.

Актуальность темы исследования: Современное искусство выходит за границы привычных выставочных пространств на улицы города. Стрит-Арт становится все более популярным среди молодежи во всех городах мира. Эту тенденцию можно наблюдать и в нашем городе и очень важно, чтобы стрит-арт оставался искусством, а не актом вандализма. Поэтому возведение такого сооружения, где можно будет творить и культурно отдыхать является актуальным.

Гипотеза исследования: Возведение центра, где можно свободно реализовывать свои творческие желания, сделает более интересным досуг молодежи нашего города, позволит креативно развиваться.

Объект исследования: Стрит-арт как элемент молодежной культуры и творческого выражения.

Предмет исследования: творческая зона для стрит-арта в общественном заведении.

Цель работы: Разработать свой проект предложение создание арт-кафе.

Задачи исследования:

1. Ознакомиться с понятием стрит-арт как направление современного искусства в городской среде.
2. Проанализировать влияние стрит-арта на современную городскую среду.
3. Рассмотреть объекты городского искусства в городе Пенза.
4. Разработать свой объект предложения.

Методы исследования: анализ литературы по теме работы, теоретическое обобщение и систематизация материала, наглядно-аналитический метод, проектирование, опрос.

Теоретическая значимость: Обращение к данной теме сделает более доступным для понимания современное уличное искусство.

Практическая значимость: Введение такого сооружения в городе Пенза даст возможность молодежи для самовыражения и проведения культурного досуга.

2. Стрит-арт как направление современного искусства

Стрит-арт стал неотъемлемой частью городской визуальной культуры, важнейшим симптомом современного городского развития. В своем проекте я решила обратиться к такому важному вопросу в формировании городской среды как стрит-арт. Что это такое – новое направление в современном искусстве или вандализм на городских улицах? Можно ли использовать стрит-арт как элемент интерьера и экстерьера при возведении молодежного центра? Является ли стрит-арт актом самовыражения современных художников? На эти и другие вопросы я отвечаю в своем проекте.

Что же такое стрит-арт? Стрит-арт — направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер. Стрит-арт в переводе с английского языка означает «уличное искусство».

Стрит-арт – уличное искусство, значительное культурное явление 20-21 веков, насчитывающее тысячи километров задействованной городской площади. Для стрит-арта весь мир является одним огромным холстом, где художник воплощает свои идеи. Основной частью стрит-арта является граффити, но нельзя считать, что стрит-арт — это и есть граффити. К стрит-арту также относятся постеры, трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Художник создает свой стилизованный логотип — «уникальный знак» и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте — не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу.

К этому направлению можно отнести всё, что является урбанистическим стилем изобразительного искусства. Бывает широкое заблуждение, что граффити является единственным проявлением street-art. Однако, это не так. Граффити является лишь одним из видов уличного искусства, но далеко не единственным. Разделение на стили можно наблюдать, в основном, среди граффити. Выделяются следующие техники:

- Writing – процесс нанесения граффити без привязки к стилю. Включает в себя абсолютно все разновидности;
- Bombing – быстрое нанесение рисунка при экстремальных условиях;
- Tagging – подпись художника, его никнейм.

Помимо техники нанесения, различают и виды граффити, которые отличаются по стилю:

- Bubble-letter – графика с использованием больших букв и объемных форм, похожих на пузыри;
- Throw-up – Нью-Йоркский стиль, подразумевающий использование двух цветов и простых форм;
- Character – изображение персонажей в стиле автора-граффитиста;
- Wild style – один из самых распространённых видов, подразумевающих нанесение сложных рисунков. Требуется высокого уровня мастерства;
- 3D-style – изображение в стиле 3D, а также оптические иллюзии.

Существует огромное множество техник нанесения рисунков и исполнения инсталляций. Регулярно появляются новые направления, художники стараются найти свой собственный стиль и выделиться из толпы других райтеров (художников). Современное уличное искусство имеет множество проявлений. Порой художниками затрагиваются сложные темы. Но, творчество не становится от этого менее прекрасным. Теперь мы можем видеть, как многие работы превращаются в национальное достояние, а художники со всего мира реализуют свой творческий потенциал.

Виды стрит-арта:

- *Монументальная живопись* — разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

- *Перформанс* (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию,

включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношение художника и зрителя.

- *Трафарет* (англ. stencil) — приспособление, используемое для нанесения на различные поверхности большого количества идентичных изображений, а иногда для достижения специального художественного эффекта; этим термином также обозначается изображение, созданное с помощью данного приспособления. Приспособление представляет собой небольшой лист из прозрачной плёнки или, чаще, плотной бумаги, в котором вырезаны несколько сегментов, составляющих исходное изображение.

- *Стикер-арт* (англ. Stickerart) — одна из форм уличного искусства, в котором изображения несут наклейки. Содержание таких наклеек может быть разнообразным, и включает многие подкатегории граффити. Стикеры начали активно распространяться с начала 2000-х годов и часто появлялись в крупных городах, например, на мусорных баках, дорожных знаках и стенах домов. Первопроходцем этого вида искусства считается Шепард Фейри.

В начале 21-го века художники стрит-арта начали создавать *3D-изображения*, выполненные с учетом перспективы и угла зрения, появился термин «оптические иллюзии». Люди, которые фотографируют эти творения стрит-арта, словно взаимодействуют с персонажами на рисунках и тем самым «оживляют» их.

Ценность стрит-арта не в том, что он на улице. Он хорош тем, что радикально пересматривает контекст всякого изображения-высказывания — вопросы границ и культурных ранжиров, серийности, авторства, легальности самовыражения, этики образов, контекста восприятия, целей эстетического высказывания.

Стрит-арт искусство новое и стремительно развивающееся. Стрит-арт — объединил в себе различные направления и техники изобразительного и монументально-декоративного искусства в художественном осмыслении «уличных поверхностей» (тротуаров, дорог, стен зданий и предметных форм). Его главной задачей стала «интеграция» различных форм изобразительного искусства в уличное пространство. Графические и живописные изображения здесь наносятся на форму объекта, преобразуя ее — обогащая, развивая, изменяя, а при необходимости и разрушая. Тем самым стрит-арт стал новой формой самовыражения художника в городском пространстве, основанной на включении традиционного изобразительного искусства в архитектурный контекст и предметную среду, в результате которого возникают новые формы художественного синтеза. Уличные объекты рассматриваются художниками стрит - арта как составная часть их произведений. Уличный художник вносит принципиально новые идеи и образы в архитектурный контекст, зачастую контрастные и провокационные. Они начинают доминировать: идея художника картины становится первичной, а сам контекст (объект) вторичным.

В определенной мере стрит-арт можно рассматривать как особую форму синтеза традиционной камерной живописи и графики с масштабной супер графикой в городе, осваивающей значительные по своим размерам площади.

3. Влияние стрит-арта на городскую среду

Еще несколько лет назад это принимали за хулиганство: граффити на вагонах метро, задержания и обвинения в вандализме. Никто не воспринимал творчество «художников» всерьез, власти устраивали слежки, обыски домов и мастерских. Только к концу XX века стрит-арт находит своих приверженцев и поклонников, а в начале XXI — становится полноценным видом художественного искусства, со своими выставками, аукционами и идолами. Сегодня многие работы уличных художников могут посоревноваться в стоимости с картинами известных живописцев.

Художник стрит-арта должен чувствовать грань между хулиганством и самовыражением, вандализмом и искусством, а также понимать, что может привести к попаданию его работ на галерейные выставки или на страницы журналов, а что — к денежному штрафу или тюремному сроку.

Стрит-арт сегодня — это мощный инструмент по развитию и изменению городского облика. Применение инструмента разнообразно: можно бороться с серостью и однообразием жилой застройки или, например, указывать на городские проблемы — на ветхость историко-культурного объекта или проблемы экологии в городе. В стрит-арте часто выражает несогласие с жизненным укладом, расовым и классовым неравенством, ростом безработицы. Он может нести в себе политическое сообщение, мгновенно откликаясь на актуальные события страны и мира. Самый известный уличный художник современности Бэнкси говорит, что стрит-арт — одно из немногих средств самовыражения, которое ты можешь себе позволить, даже если не имеешь ничего.

Стрит-арт для серых и однообразных городских окраин становится настоящим спасением. Заброшенные стройки, безликие серые заборы, разрушенные здания — подходящие объекты для картин в стиле стрит-арт. Разноцветные фантазийные граффити, яркие краски, позитивный сюжет должны улучшить настроение тысячи зрителей, проходящих мимо.

Исходя из того, как растет количество приверженцев нового стиля, появляются все новые его формы. Картины и композиции начинают завоевывать не только одни улицы, а так же многие общественные места. Так, сегодня на улицах многих городов мира очень популярна 3D роспись. И новые, порой поражающие своим размахом решения художников заставляют нас вновь и вновь восхищаться полетом фантазии творца и неповторимостью самого стиля, дающего широкие возможности для самореализации.

Ко всему прочему, граффити, стрит-арт способствуют преобразованию малых промышленных городов в современные музеи под открытым небом и создают для них имидж туристически привлекательных городов. Таким образом, сегодня мы наблюдаем зарождение нового направления во внутреннем и международном туризме — граффити - или стрит-арт-туризм. Граффити - или стрит-арт-туризм — это путешествие по городам, посещение тематических мероприятий в качестве уличного художника с целью создания работ в городской среде или в качестве зрителя с целью ознакомления с данными работами или охотой за ними — street art hunting. Граффити-туризм можно рассматривать как часть событийного туризма (стрит-арт и паблик-арт фестивали, граффити-джемы), а также как и часть культурно-познавательного туризма.

4. Стрит-арт в Пензе

Есть примеры стрит-арта и в нашем городе (см. приложение 1). Не смотря на то, что это направление в искусстве только начинает приобретать у нас популярность, уже можно с уверенностью сказать, что оно имеет право на существование. Я подготовила для вас подборку наиболее интересных и популярных граффити в Пензе, на фоне которых вы можете сфотографироваться, или же просто полюбоваться этими объектами.

Героизм, мужество и стойкость врачей в период борьбы с COVID-19 не остались незамеченными пензенскими художниками: арт-объект, посвященный этой профессии, находится напротив Законодательного Собрания Пензенской области. Автором граффити является студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Александр Козырев. На изображении написана фраза, выражающая благодарность медикам: «Спасибо врачам, спасающим жизнь». Адрес: ул. Кирова, 2А.

В самом центре Пензы, на улице Московской, рядом с ТЦ «Арбат» изображен сказочный великан. Такое название жители города дали изображению не случайно: высота граффити составляет 5 метров! С инициативой нарисовать арт-объект выступил художник Алексей Февралев, ставший известным благодаря граффити с медиком-ангелом, расположенному недалеко от площади Юбилейной.

Граффити, посвященное Международному фестивалю Jazz May (г. Пензе), можно увидеть на стене дома №169а по ул. Суворова. Здание расположено рядом с Юбилейной площадью и ККЗ «Пенза» - местами, популярными среди жителей нашего города. На граффити изображен музыкант-джазист. Автором изображения также является Алексей Февралев.

Прогулка по главной пешеходной улице нашего города также откроет для вас интересные арт-объекты. Наверху ул.Московской изображен яркий портрет американского гангстера. Также в композицию входит графическая надпись «Chicago», силуэт мегаполиса и яркий автомобиль этого персонажа.

Здесь же неподалеку на старом здании Пензы есть романтическое изображение девушки с зонтом. На граффити передана атмосфера осени: от ветра у девушки развеваются волосы, а вокруг опадают листья.

За кинотеатром «Октябрь» находится магазин, вход в который украшает граффити, погружающее любого посетителя в мир древнегреческой мифологии: здесь изображены античные колонны и героиня древнего эпоса.

Приятно, что облик города коммерческие предприятия все меньше и меньше изменяют настенными вывесками, а чаще прибегают к творческому подходу. Так, пример, гончарная мастерская «Колокол» украсила здание, в котором располагается, рисунком процесса гончарной лепки.

5. Мой проект-предложение

В практической части своей работы я представляю свой проект создания арт-кафе «Чердак художника». Это будет не просто, привычное нам место, где можно просто отдохнуть, пообщаться с друзьями. Я предлагаю сделать стрит-арт не только объектом экстерьера, но и интерьера данного здания. Перед началом работы я провела опрос среди своих ровесников, что бы выяснить будет ли интересен мой проект, стали бы они посещать такое заведение, что бы хотели изменить в его архитектурном облике (см. приложение 2). По результатам опроса 89 % респондентов признали мой проект нужным и интересным. В рамках этого проекта я разработала специальную зону, на которой каждый желающий может выразить свое "я", заполняя специальное отведённое для этого пространство. Также данное сооружение включает в себя кафе, где жители города смогут отдохнуть, любуясь творчеством. Я считаю, что мой проект является актуальным на данный момент, так как в нашем городе нет мест для проведения подобных мероприятий (занятие стрит-артом). Здесь можно будет проводить выставки, творческие встречи и фестивали, общаться в кругу единомышленников. Специальная стена, предназначенная для росписей, проходит через все здание и таким образом роспись становится частью интерьера внутреннего помещения. Роспись этой стены, по моей задумке, как сменная экспозиция в музее, она будет постоянно меняться, и служить художникам местом самовыражения. Данное сооружение будет отличаться своей оригинальностью и интересным внешним видом, станет первым в городе арт-кафе. Форма здания простая и лаконичная – четырехгранная пирамида. Одна из стен будет выполнена из стекла, что позволит не только создать естественное освещение внутри помещения, но и позволит видеть рисунки интерьера зрителям на улице. Решетка остекления выполнена в виде дерева, что символизирует не только связь с природой, но и является символом живого, развивающегося искусства. А так как кафе предполагается расположить в городской черте, то это подчеркнет связь архитектуры и природы, и здание органично впишется в любую окружающую среду будь то парк или жилой массив. Кафе будет двухэтажным. Внутри здания это будет небольшой антресольный этаж, а с наружи - это летняя площадка, выполненная в форме листа дерева, что тоже показывает связь архитектуры и природы. (см. приложение 3).

6. Заключение

В заключении, хочется отметить, что на сегодня, стрит-арт можно с уверенностью отнести к современному городскому искусству. За короткий период времени он прошел большой путь развития от незамысловатых надписей, до настоящих произведений уличного искусства. Стрит-арт сегодня — это мощный инструмент по развитию и изменению городского облика. Применение инструмента разнообразно: можно бороться с серостью и однообразием жилой застройки или, например, указывать на городские проблемы — на ветхость историко-культурного объекта или проблемы экологии в городе. В любом своем проявлении произведения стрит-арта – это вызов, и здесь для художника главное – не перейти грань, разделяющую вандализм и искусство. Создание в городе специального места общения художников стрит-арта позволит не только свободно реализовывать свои творческие желания, но и познакомит жителей города с искусством стрит-арта, станет местом общения и отдыха.

Список литературы

1. Биттер М.В. Фестиваль уличного искусства и граффити "Стенография" как форма репрезентации современного искусства // Человек в мире культуры. – 2016.
2. Ковалевский А.В. Стрит-арт как элемент атрибутики бренда городской среды в географических рамках Дальнего Востока // Ученые заметки ТОГУ. – 2019.
3. Морозова А.П. Уличное искусство как фактор социокультурного развития города (на примере г. Екатеринбурга) // Социокультурная среда российской провинции в прошлом и настоящем. Сборник научных статей. – Елабуга, 2015
4. Сошников А.Е. Субкультура граффити в пространстве современного города // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. – 2017
5. Чернавских О.С. Стрит-арт в пространстве городской среды Екатеринбурга // Человек в мире культуры. – 2017

Приложение 1

Приложение 2

Вопрос	Варианты ответа
<i>Знаете-ли вы, что такое стрит-арт?</i>	Что-то слышал
	Да
	Нет
<i>Считаете ли вы это искусством или вандализмом?</i>	Стрит-арт является искусством
	Стрит-арт – это вандализм
	Отношусь нейтрально
<i>Интересно ли вам "прикоснуться" к уличному искусству, понять философию работ, их смысл?</i>	Да
	Нет
	Можно просто посмотреть

Вопрос	Варианты ответа	%
<i>Знаете-ли вы, что такое стрит-арт?</i>	Что-то слышал	30%
	Да	55%
	Нет	15%
<i>Считаете ли вы это искусством или вандализмом?</i>	Стрит-арт является искусством	78%
	Стрит-арт – это вандализм	11%
	Отношусь нейтрально	11%
<i>Интересно ли вам "прикоснуться" к уличному искусству, понять философию работ, их смысл?</i>	Да	30%
	Нет	10%
	Можно просто посмотреть	60%

Приложение 3

