

На правах рукописи

ВЕШНЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ГРАФИЧЕСКОГО
И ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА В СТИЛИСТИКЕ СТРИТ-АРТА**

Специальность 17.00.06 –
Техническая эстетика и дизайн

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва – 2022

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина») на кафедре Рисунка и живописи.

Научный руководитель: **Ткач Дмитрий Геннадиевич** –
кандидат искусствоведения, доцент,
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», г. Москва

Официальные
оппоненты:

Упине Анастасия Михайловна –
доктор искусствоведения, доцент, профессор ка-
федры Дизайна и декоративно-прикладного искус-
ства ФГБОУ ВО «Московский государственный ин-
ститут культуры», г. Химки

Цветкова Наталия Николаевна –
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
Художественного текстиля ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А.Л. Штиглица»,
г. Санкт-Петербург

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова»,
г. Москва

Защита диссертации состоится «26» мая 2022 г. в 15:00 на заседании
диссертационного совета Д 212.144.05, созданного на базе ФГБОУ ВО
«РГУ им. А.Н. Косыгина», по адресу: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д.1 .

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.
Косыгина» и на официальном сайте www.kosygin-rgu.ru

Автореферат разослан « ___ » _____ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д-р техн. наук, доц.

Новиков
Александр Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Художественное явление стрит-арт является неотъемлемой частью современной визуальной культуры и развивается в неразрывной связи с общими процессами в области современного искусства и художественного проектирования. Стрит-арт художники, становление которых происходило в среде так называемого уличного искусства, сегодня становятся активными участниками культурного диалога, предлагают новые художественные и проектно-технологические решения и собственные творческие концепции исполнения проектов в области графического и текстильного дизайна. Относительно новое художественное явление сегодня рассматривается большинством исследователей как особая художественная практика, необходимость исследования и определения критериев оценки которой стоит сегодня в повестке дня.

Актуальность темы определяется:

1. Перспективностью использования проектных принципов и методов современного стрит-арта в графическом и текстильном дизайне;
2. Возможностью актуализировать за счет творческих методов стрит-арта традиционные образно-художественные решения и подходы при проектировании объектов графического и текстильного дизайна;
3. Возможностью усиления коммуникативного аспекта в текстильном и графическом дизайне способами и методами, разработанными современными стрит-арт художниками;
4. Отсутствием научных исследований по теории и практике проектирования графического дизайна и текстиля в востребованной у потребителя стилистике стрит-арта.

Объектом научного исследования являются наиболее значимые произведения современного стрит-арта, рассмотренные в контексте их взаимодействия с современным графическим и текстильным дизайном.

Предметом научного исследования являются проектные принципы и творческие методы стрит-арта, оказывающие существенное влияние на современный графический дизайн.

Целью работы является формирование научной базы, необходимой для исследования влияния стрит-арта как художественного явления на теорию и практику современного графического и текстильного дизайна. Для достижения данной цели в диссертации решались следующие задачи:

1. Исследовать процесс возникновения и периодизировать этапы становления художественного явления стрит-арт.
2. Осуществить типизацию основных направлений современного стрит-арта и классифицировать базовые принципы, используемые для создания художественных произведений в данной области творчества.
3. Определить степень влияния и характер взаимодействия стрит-арта и графического и текстильного дизайна в процессе художественного проектирования дизайн-объектов.

Гипотеза исследования. Отличительным признаком стрит-арта, отделяющим его от граффити, является использование творческих, художественных методов создания произведения с целью достижения контекстуального эстетико-коммуникативного эффекта. Специфика методов создания композиций современного стрит-арта обусловлена необходимостью адаптации композиционных решений к существующей архитектонике и семантике объекта размещения и окружающей его среды.

Стилистика стрит-арта в дизайне – это характерные технические, композиционно-изобразительные и коммуникативно-смысловые компоненты уличного искусства, которые задействуются в различных формах и сочетаниях при создании или оформлении изделия. Элементами стрит-арта, получившими наибольшее распространение в графическом и текстильном дизайне, являются те из них, которые в наибольшей степени отражают характерные для этого вида искусства технические приемы и образно-графический язык

Применение творческих методов стрит-арта предоставляет возможности актуализировать традиционные образно-художественные решения и подходы, а также усилить коммуникативный аспект при проектировании изделий как графического, так и текстильного дизайна.

Степень научной разработанности проблемы. Стрит-арт как самобытное художественное явление начиная с 1980-х годов привлекал внимание художников, фотографов, и далее — искусствоведов. Первые крупные информационные источники по теме уличного искусства и, в частности, искусства граффити, появились в конце 1990-х годов. Это разного рода книги, фотоальбомы, каталоги выставок и фильмы.

Основными источниками для диссертации стали книги, статьи и фильмы на иностранных языках, хотя далеко не все из них носят научный характер. Немало важного материала представлено в книге Николаса Ганца (Nicholas Ganz) под редакцией Тристана Манко (Tristan Manco) «Graffiti world: street art from 5 continents» (2009), в которой приводится огромное количество фотоматериалов по уличным художникам различных направлений. Близким по содержанию является издание «Trespass: a history of uncommissioned urban art» (2010), авторами которого являются Этел Сено, Карло МакКормик, Марк и Сара Шиллер (Carlo McCormick, Marc Schiller, Sara Schiller). За последние десять лет появилось немало публикаций о стрит-арте и его отношениях с другими уличными художественными практиками: о преемственности и размежевании с граффити, о политических возможностях трафаретов (стенсиллов), о борьбе стрит-арта с рекламой («брендализм»). Современную литературу о стрит-арте можно разделить на две основные группы. В первую очередь, это документация в книжно-альбомном формате с большим количеством фотографий и иллюстраций. Во-вторых, это монографические работы о стрит-арте, авторы которых предпринимают попытку показать развитие этого феномена в совокупности его задач и основных параметров – от определения его места и функций в городском пространстве до анализа последствий внесенных уличным искусством

изменений. Одновременно многие авторы, опираясь на этнографическую традицию исследований граффити-сообществ в городе, изучают самих авторов стрит-арта, их мотивации и индивидуальные творческие траектории, специфику их отношений с городским пространством. Во многих тематических монографиях отдельно уделяется особое внимание проблематике самых разных аспектов существования стрит-арта в городе: его пространственных характеристик и его видимости в городской среде, его политики, экономики и эстетики, его принятия или отторжения различными городскими публиками, его влияния на социальное воображение. Важная роль в освещении современного уличного искусства в России принадлежит интернет-порталам <http://partizaning.org> и <http://www.codered.ru>, на которых представлено множество статей, фотографий и интервью с российскими и западными художниками. В 2005 — 2010 годах вышло в свет шесть номеров онлайн-издания «CODE RED», в котором рассказывается о граффити, стрит арте, дизайне и уличной культуре. Основатель проекта «CODE RED» Юрий Каданцев (1978-2010) изначально создал журнал «Улица» (2003), ставший первым полноцветным журналом о московском граффити.

Методы исследования:

Исследование основано на методологическом принципе, включающем в себя системный анализ явления и комплексный подход к его изучению. В диссертации использовались следующие научные методы:

- *Метод историко-хронологического анализа* - позволил выявить ключевые этапы становления стрит-арта как художественного явления;
- *Метод сравнительно-стилистического анализа* – позволил определить и классифицировать характерные композиционно-изобразительные и коммуникативно-смысловые компоненты, формирующие стилистику стрит-арта;
- *Метод структурно-графического анализа* – позволил определить проектные принципы и методы создания композиций современного стрит-арта;

- *Метод сравнения и аналогии* – позволил выявить специфические элементы стилистики стрит-арта, присутствующие в разработках современных графических и текстильных дизайнеров.

Научная новизна исследования состоит:

1. В научном обосновании разделения понятий граффити и стрит-арт, где первое является элементом молодежной субкультуры, основанной на повторении авторской сигнатуры, а второе представляет собой часть современной художественной практики, основной целью которой становится диалог с рядовым зрителем. Отличительным признаком стрит-арта, отделяющим его от граффити, является использование творческих, художественных методов создания произведения с целью достижения контекстуального эстетико-коммуникативного эффекта.

2. В определении критериев экспертной искусствоведческой оценки художественного уровня произведений стрит-арта.

3. В подтверждении факта эстетической трансформации городской среды при включении в неё произведений стрит-арта.

4. В определении специфики методов создания композиций современного стрит-арта, обусловленной необходимостью адаптации композиционных решений к существующей архитектонике и семантике объектов размещения и окружающей их среды.

5. В формулировании ряда характерных проектных принципов стрит-арта, обусловленных прежде всего его контекстуальностью.

6. В классификации основных направлений современного отечественного искусства, где стрит-арт предстает в своем современном состоянии весьма разнотипным, синтетическим видом творческой деятельности, использующим разнообразные изобразительные техники.

7. В определении схожести художественно-образных приёмов, используемых стрит-артом и графическим дизайном.

8. В описании характерных особенностей стилистики стрит-арта, нашед-

ших отражение в произведениях графического и текстильного дизайна и представляющих собой характерные технические, композиционно-изобразительные и коммуникативно-смысловые компоненты уличного искусства, воплощенные в различных формах и сочетаниях при создании дизайн-продукта.

Теоретическая значимость работы заключается:

- В расширении и систематизации научного знания о процессе становления и развития стрит-арта как особого художественного явления;
- В использовании феноменологического способа периодизации процесса становления и развития современного стрит-арта, в глубоком искусствоведческом анализе его первоисточников, мотивов и образов;
- В научном обосновании использования оптимальных методов работы с элементами стилистики стрит-арта в графическом и текстильном дизайне.

Практическая значимость работы заключается:

- В разработке критериев экспертной оценки произведений стрит-арта с позиций современного искусствоведения.
- В определении проектных принципов и методов создания произведений современного стрит-арта, наиболее актуальных и перспективных для практической деятельности в области графического дизайна.
- В подготовке и внедрении в учебный процесс специального курса «История и практика современного стрит-арта» для студентов РГУ им. А.Н. Косыгина.

Исследования проводились на кафедре рисунка и живописи, в институте искусств РГУ им. А.Н. Косыгина. Исследование выполнено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-312-90060.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Современный стрит-арт – динамично развивающийся синтетический вид монументально-декоративного искусства, специфика которого определяется его контекстуальностью, разнообразием приёмов, своеобразием художественно-образного языка, нацеленностью на диалог со зрителем, актуальностью сюжетов и

тем.

2. На протяжении всего периода существования стрит-арта как художественного явления были разработаны специфические проектные принципы и творческие методы, подтвердившие их эффективность и востребованность в графическом дизайне.

3. Художественное проектирование продуктов графического и текстильного дизайна в стилистике стрит-арта предполагает освоение разработчиками и исполнителями профессиональных приемов и творческих методов современного стрит-арта.

4. Усилившаяся в последнее время тенденция привлечения художников стрит-арта для создания произведений графического и текстильного дизайна способствует формированию новых, перспективных творческих подходов и проектных решений в обеих областях творческой деятельности.

Апробация и реализация результатов работы.

Результаты работы были изложены на 6 научных конференциях. Из них 5 международных: Международная научно-техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности» (ИННОВАЦИИ-2018), 14-15 ноября 2018 г., Москва, Россия; Международный научно-технический симпозиум «Современные инженерные проблемы в производстве товаров народного потребления», 29-30 октября 2019 г., Москва, Россия; Международная научно-техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности» (ИННОВАЦИИ-2020), 12 ноября 2020 г., Москва, Россия; Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы монументального искусства», 13–14 марта 2020 г., Санкт-Петербург, Россия; Международный научно-технический симпозиум «Современные инженерные проблемы в производстве товаров народного потребления», 20-21 октября 2021 г., Москва, Россия. И 1 Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2017», 20-24 ноября 2017 г., Москва, Россия.

Автором был предложен проект образовательной программы «История и практика современного стрит-арта». Широкие перспективы для применения и необходимость повышения эстетического уровня объектов стрит-арта вызывают потребность в особой художественной подготовке специалистов данного направления, в которой сочетались бы обучение профессиональным методикам большого искусства и проектной культуры.

Публикации. Основные положения диссертации докладывались на шести научных конференциях, а также опубликованы в 12 печатных работах, 4 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем работы. По своей структуре диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, общих выводов по работе, списка литературы. Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 71 рисунок и 1 таблицу. Список литературы включает 109 библиографических и электронных источников.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и основные задачи работы, определены объект, предмет и границы исследования, описана научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы.

В главе I «Возникновение и становление стрит-арта как художественного явления» было установлено, что граффити и стрит-арт – различные понятия, где первое представляется как молодежная субкультура, основанная на повторении авторской сигнатуры в публичном пространстве с целью привлечения внимания граффити-райтеров, и только после – широкого зрителя, а стрит-арт — это современная художественная практика, основной целью которой является диалог с неподготовленным зрителем. Отличительным признаком стрит-арта, отделяющим его от граффити, является использование творческих, художественных методов создания произведения с целью достижения контекстуального эстетико-коммуникативного эффекта.

Зародившись в Америке в первой половине 1990-х, современный стрит-арт за последние десятилетия прошел три основных этапа становления, в течение которых совершенствовались его технические приемы и творческие методы, от способа самовыражения маргинальных групп он стал признанным видом искусства, объектом собирательства, музеефикации и успешных продаж. Ключевую роль в развитии стрит-арта сыграли художники Ж.М. Баския, К. Харинг, Ш. Фейри и Бэнкси. Среди художников можно выделить шесть поколений, каждое из которых приносило новые технические методы и приемы создания произведений стрит-арта.

Первоисточники мотивов и образов стрит-арта уходят корнями в субкультуру граффити и других неформальных городских художественных практик, вбирают в себя шрифтовые, сюжетные и фотоизображения из общедоступных рекламно-коммуникативных ресурсов, массовой культуры и современного искусства. Основными первоисточниками мотивов и образов современного стрит-арта

являются: графический лексикон субкультуры граффити и неформальных городских художественных практик, городская рекламно-коммуникативная графика (товарные знаки, логотипы, пиктограммы), газетно-журнальные типографика и сюжетные изображения (иллюстрации, карикатуры, комиксы), печатные плакаты и постеры (рекламные, политические, художественные); фото-графика (фотоизображения культовых персон, знаковых событий и символов); видео-арт (эстетика видеоклипов и видеоигр), образный язык современного станкового и монументального искусства.

В главе II «Основные направления и принципы создания композиций современного стрит-арта» было определено, что основными видами современного стрит-арта являются следующие: паблик-арт, пост-граффити, принт-арт, инсталляции и перформансы. К наиболее распространенным стилям современного стрит-арта относятся следующие: стиль оп-арт, стиль поп-арт, реалистический стиль (мурализм), абстрактный стиль (цветопись и графика), трафаретный стиль (стенсил-арт), каллиграфические стрит-арт стили (леттеринг).

В своем современном состоянии стрит-арт предстает весьма разноликим, синтетическим видом искусства, задействующим разнообразные изобразительные техники, наиболее распространенные из которых – трафарет, спрей-арт, скретчинг, цветопись, инсталляция.

К основным направлениям современного российского стрит-арта следует отнести: художественно-изобразительный стрит-арт, в котором можно выделить пространственно-средовые стрит-арт композиции, сюжетно-фигуративные стрит-арт композиции, абстрактно-декоративные стрит-арт композиции. Паблик-арт, в котором следует выделить следующие разновидности: общественно-политический стрит-арт, рекламный стрит-арт, стрит-арт дизайн (суперграфические композиции). Шрифтовой стрит-арт, в котором выделяется текстовый концептуальный стрит-арт и стрит-арт каллиграфия (леттеринг). А также печатный стрит-арт, который имеет две основных разновидности – постер-арт и стикер-арт.

В современной России термин стрит-арт используется довольно широко и применяется для обозначения произведений визуального искусства, созданных на различных поверхностях публичного городского пространства, созданных как официально, так и неофициально. Российские художники, сформировавшиеся в граффити-субкультуре и в среде неофициальных художественных практик за 20 лет своей активной работы совершили качественный скачок и сегодня являются полноценными авторами, представляя собой часть поколения, имеющего определенные взгляды на современное искусство и способ творческого взаимодействия со зрителем. Многочисленные художественные выставки, высокие оценки зрителей и искусствоведов, наличие специализированных галерей и художественных институций – все эти явления способствуют устойчивому развитию российского стрит-арта, не уступающего западным образцам.

В ходе эволюции стрит-арта сформировался ряд характерных проектных принципов этого вида искусства, обусловленных, прежде всего его контекстуальностью. Среди проектных принципов современного стрит-арта следует выделить следующие:

1. Принцип новизны, привносимого в городскую среду смыслового, коммуникативного и эстетического контента;
2. Принцип сюжетно-композиционной актуальности;
3. Принцип доступности и узнаваемости для массового зрителя применяемого художественно-образного языка;
4. Принцип художественно-стилевого разнообразия;
5. Принцип контекстуальности, учет особенностей архитектоники и семантики городской среды, для которой проектируется произведение;

Методы создания композиций современного стрит-арта также имеют свою специфику, обусловленную необходимостью адаптации композиционных решений к существующей архитектонике и семантике объекта размещения и окружающей его среды. Выделяются следующие методы создания композиций современного стрит-арта:

1. Метод адаптации композиционных решений к нехарактерным для традиционного монументального искусства нерегулярным полям изображения, смежным разнородным поверхностям и объемным элементам городской среды.

2. Метод включения функционально-утилитарных элементов городской среды в образный строй композиции;

3. Метод мультиплицирования идентичных изображений для заполнения больших плоскостей;

4. Метод соединения в одной композиции плоских и объемно-пространственных изобразительных элементов;

5. Метод наложения однородных и (или) разнородных изобразительных элементов;

6. Метод заимствования для последующего микширования изобразительных элементов из различных первоисточников.

Суперграфика – это актуальный тренд в современном стрит-арте, позволяющий радикальным образом видоизменять структурно-пластический образ как отдельных элементов городской среды, так и целых кварталов.

Под суперграфикой подразумевается изобразительное решение, как бы «наложенное» на самостоятельно существующий объемно-пространственный объект (сооружение, изделие, поверхность), основанное на контрастном или согласованном взаимодействии структурно-морфологической базы изображения, вызывающее визуальное ощущение принципиально новой формы или пространства.

Стрит-арт эстетически трансформирует городскую среду в случае, когда между цветодекоративно-графической системой стрит-арта и архитектурой объекта городской среды устанавливается эстетически обусловленное взаимодействие. Оно может быть трех видов: контрастное – когда стрит-арта выступает автономно, контрастируя с архитектурой городской среды. Гармоническое согласованное, когда цветографика стрит-арта активно взаимодействует с архитектурой

городской среды, образуя «эстетический контрапункт», а также локальное взаимодействие, когда отдельные элементы цветографии вписаны в существующую архитектуру городской среды.

Главная особенность суперграфики стрит-арта заключается в зрительном преобразовании графическими средствами объемной формы, в атектоничности цветографического решения. Активность взаимодействия с формой обусловлена самостоятельностью цветографии относительно объемно-пространственной формы.

Для оценки художественного уровня стрит-арт композиций основными являются следующие специфические и общие критерии:

1. Степень адаптированности стрит-арт композиции к среде (объекту) размещения.
2. Уровень эстетической обусловленности взаимодействия стрит-арт композиции с архитектурой (объектам) городской среды.
3. Уровень исполнения, степень владения техниками стрит-арта и артистизм.
4. Гармоничность взаимодействия разнородных элементов стрит-арта (плоскостных, рельефных, объемно-пространственных) в рамках одного проекта.
5. Убедительность ритмико-пластической организации стрит-арт композиции и цельность пространственного восприятия, доступность считывания с различных ракурсов.
6. Образно-художественная и коммуникативная содержательность, выраженная в оригинальной и доступной форме, способная привлечь массового зрителя.

В главе III «Художественное проектирование изделий графического и текстильного дизайна в стилистике стрит-арта» было установлено, что в наши дни стрит-арт является неотъемлемой частью визуального образа современной городской среды, в которой графический дизайн в различных его формах играет ведущую роль. Стрит-арт и графический дизайн в значительной степени «работают» на одном изобразительном поле и используют сходный художественно-образный язык.

Во второй половине 1980-х годов развитие стрит-арта происходило под мощным воздействием графического дизайна городской среды крупных мегаполисов. Графический дизайн уличных и журнальных плакатов, рекламы, логотипов и торговых знаков – это стало своеобразной энциклопедией мотивов и образно-графических приемов для уличных художников.

Если на начальном этапе развития стрит-арта уличные художники вдохновлялись графическим дизайном, то в настоящее время отмечается обратный процесс – с ростом своей популярности стрит-арт все активнее проникает в различные области графического дизайна.

Влияние стрит-арта на графический дизайн осуществляется посредством воспроизведения присущих стрит-арту техник (трафарет, спрей-арт, принт-арт и коллаж), использования его стилеобразующих и структурных элементов (теги, граффити-шрифты, стрит-арт каллиграфия), заимствования характерных художественных приемов и принципов уличного искусства (принципа контекстуальной игры, визуальной и смысловой альтернативности), а также посредством интервенции известных стрит-арт персоналий на профессиональное поле графического дизайна.

В графическом дизайне задействуются те элементы стрит-арта, которые являются его визуальными маркерами, определяют его сущностную айдентику и контекстуальную парадигму.

Стилистика стрит-арта в графическом и текстильных дизайнах – это характерные технические, композиционно-изобразительные и коммуникативно-смысловые компоненты уличного искусства, которые задействуются в различных формах и сочетаниях при создании или оформлении изделия.

Уличная мода, являющаяся одним из главенствующих направлений современного текстильного дизайна, построена на контрастном взаимодействии художественных приемов и образов нонконформистских субкультур и авангардных направлений современного искусства, к числу которых относится стрит-арт.

Текстильный дизайн, чуткий к изменениям общественных вкусов и моды, закономерно воплощает в своих изделиях передовые для своего времени тренды.

Бренды одежды и аксессуаров, особенно спортивно-молодежного ассортимента, выпускают изделия с элементами стрит-арт стилистики, а также приглашают к коллаборации известных стрит-арт-художников.

К основным элементам стилистики стрит-арта, который воспроизводит современный текстильный дизайн, следует отнести имитацию техники трафарета, спрей-арта, ручной каллиграфии и многослойного коллажа, выполненные в как бы небрежной манере с потеками краски, непрокрашенными участками, разрывами и наложениями изображений. Вышеуказанные элементы используются в качестве декора на текстиле либо в виде монорапортных крупноформатных сюжетно-шрифтовых композиций, либо, в случае их многократного повторения – в виде специфической фактуры, которая может быть использована при создании рапортных печатных орнаментов. Кроме того, элементы стилистики стрит-арта размещаются на разного рода вставках, аппликациях, кайме, как правило, в местах традиционного расположения орнаментальных элементов костюма, знаковых элементах спортивной одежды и униформы. Среди элементов стрит-арта в текстильном дизайне наиболее часто используются:

- Буквенно-шрифтовые монокомпозиции-теги
- Авторские логотипы и персонажи (маскоты) стрит-арт художников
- Стрит-арт каллиграфия

Еще одним важным элементом, присутствующим в разработках текстильных дизайнеров следует признать моно-рапортные, крупноформатные (на всю площадь изделия) сюжетно-шрифтовые композиции, обычно выполненные в манере, имитирующие трафаретно-аэрозольную технику. Вышеуказанные «спецэффекты» в случае их многократного повторения и (или) наложения формируют специфические для стилистики стрит-арта фактуры, стилизация под которые также широко практикуется в дизайне текстиля в том числе при создании рапортных печатных орнаментов.

Стилистика стрит-арта получила широкое распространение в современном текстильном дизайне по ряду причин, среди которых: широкая молодежная целевая

аудитория, восприимчивая к стрит-арту, доступность и доходчивость послания, нацеленность на быстрый отклик и коммуникацию.

Художественное проектирование изделий текстильного дизайна в стилистике стрит-арта представляется возможным разделить на следующие основные этапы:

1. Подготовительный этап. Отбор и адаптация проектного материала;
2. Разработка композиционной схемы, на основе принципов и методов стрит-арта и (или) традиционной включающей мотивы стрит-арта;
3. Доработка окончательного варианта композиции. Масштабирование, мультиплицирование и гармонизация стилистических элементов стрит-арта;
4. Выбор цветографического решения;
5. Выполнение в материале.

В проектном процессе задействуется личный творческий опыт исполнителя, а также элементы стилистики стрит-арта из внешних источников. Успешное достижение поставленной цели невозможно без учета рекомендаций текстильных дизайнеров и стилистов, а также технологических возможностей производства.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Современный стрит-арт является одним из наиболее динамично развивающихся и относительно новых для нашей страны видов монументально-декоративного искусства, роль и востребованность которого неуклонно возрастает в современную эпоху доминирования информационной-коммуникативной составляющей общественно-культурной жизни урбанистического социума.

Граффити и стрит-арт являются обособленными направлениями, различными по своей природе; граффити – это субкультура, основанная на повторении авторской сигнатуры в публичном пространстве с целью привлечения внимания граффити-райтеров, и только после – широкого зрителя; в основе стрит-арта – диалог с массовым неподготовленным зрителем, что обуславливает более широкие возможности для визуальной репрезентации и контекстуального посыла.

Истоки мотивов и образов стрит-арта как синтетического вида искусства разнообразны, они включают городскую рекламно-коммуникативную графику, газетно-журнальную и плакатную типографику, фото-графику и видео-арт, а также графический лексикон городских неформальных художественных практик и образный язык современного станкового и монументального искусства.

Современный стрит-арт представляется возможным классифицировать на виды по художественно-проектным принципам. Основными видами современного стрит-арта являются: паблик-арт, пост-граффити, принт-арт, инсталляции и перформансы. К наиболее распространенным стилям современного стрит-арта относятся следующие: стиль оп-арт, стиль поп-арт, реалистический стиль (мурализм), абстрактный стиль (цветопись и графика), трафаретный стиль (стенсил-арт), каллиграфические стрит-арт стили (леттеринг).

В ходе эволюции стрит-арта сформировался ряд характерных проектных принципов этого вида искусства, обусловленных, прежде всего его контекстуальностью. Среди проектных принципов современного стрит-арта выделяются следующие: принцип новизны, привносимого в городскую среду смыслового, коммуникативного и эстетического контента; принцип сюжетно-композиционной актуальности; принцип доступности и узнаваемости для массового зрителя применяемого художественно-образного языка; принцип художественно-стилевого разнообразия; принцип контекстуальности, учет особенностей архитектоники и семантики городской среды, для которой проектируется произведение.

Методы создания композиций современного стрит-арта имеют свою специфику, обусловленную необходимостью адаптации композиционных решений к существующей архитектонике и семантике объекта размещения и окружающей его среды. Выделяются следующие методы создания композиций современного стрит-арта: метод адаптации композиционных решений к нехарактерным для традиционного монументального искусства нерегулярным полям изображения, смежным разнородным поверхностям и объемным элементам городской среды; метод включения функционально-утилитарных элементов городской среды в образный строй

композиции; метод мультиплицирования идентичных изображений для заполнения больших плоскостей; метод соединения в одной композиции плоских и объемно-пространственных изобразительных элементов; метод наложения однородных и (или) разнородных изобразительных элементов; метод заимствования для последующего микширования изобразительных элементов из различных первоисточников.

Суперграфика – актуальный тренд в современном стрит-арте, позволяющий радикальным образом видоизменять структурно-пластический образ как отдельных элементов городской среды, так и целых кварталов. Главная особенность суперграфики стрит-арта заключается в зрительном преобразовании графическими средствами объемной формы, в атектоничности цветографического решения.

Для оценки художественного уровня стрит-арт композиций основными являются следующие специфические и общие критерии: степень адаптированности стрит-арт композиции к среде (объекту) размещения, уровень эстетической обусловленности взаимодействия стрит-арт композиции с архитектурой (объектам) городской среды, уровень исполнения, степень владения техниками стрит-арта и артистизм, гармоничность взаимодействия разнородных элементов стрит-арта (плоскостных, рельефных, объемно-пространственных) в рамках одного проекта, убедительность ритмико-пластической организации стрит-арт композиции и цельность пространственного восприятия, доступность считывания с различных ракурсов, образно-художественная и коммуникативная содержательность, выраженная в оригинальной и доступной форме, способная привлечь массового зрителя.

Стилистика стрит-арта в дизайне – это характерные технические, композиционно-изобразительные и коммуникативно-смысловые компоненты уличного искусства, которые задействуются в различных формах и сочетаниях при создании или оформлении изделия.

Проникновение стилистики стрит-арт в современный графический и текстильный дизайн осуществляется посредством воспроизведения присущих стрит-арту

техник (трафарет, спрей-арт, принт-арт и коллаж), использования его стилеобразующих и структурных элементов (теги, граффити-шрифты, стрит-арт каллиграфия), заимствования характерных художественных приемов и принципов уличного искусства (принципа контекстуальной игры, визуальной и смысловой альтернативности), а также посредством интервенции известных стрит-арт персоналий на профессиональное поле графического и текстильного дизайна.

В графическом и текстильном дизайне задействуются те элементы стилистики стрит-арта, которые являются его визуальными маркерами, определяют его сущностную айдентику и контекстуальную парадигму.

Стрит-арт является неотъемлемой частью визуального образа современной городской среды, в которой графический дизайн в различных его формах играет ведущую роль. Стрит-арт и графический дизайн в значительной степени «работают» на одном изобразительном поле и используют сходный художественно-образный язык. Если на начальном этапе развития стрит-арта уличные художники вдохновлялись графическим дизайном, то в настоящее время отмечается обратный процесс – с ростом своей популярности стрит-арт все активнее проникает в различные области графического дизайна.

Уличная мода, являющаяся одним из главенствующих направлений современного текстильного дизайна, построена на контрастном взаимодействии художественных приемов и образов нонконформистских субкультур и художественных направлений, к числу которых, в первую очередь, относятся граффити и стрит-арт.

Текстильный дизайн, чуткий к изменениям общественных вкусов и моды, закономерно воплощает в своих изделиях востребованную стилистику стрит-арта. Бренды одежды и аксессуаров, особенно спортивно-молодежного ассортимента, выпускают изделия с элементами стрит-арт стилистики, а также приглашают к коллаборации известных стрит-арт-художников.

Художественное проектирование изделий текстильного дизайна в стилистике стрит-арта должно включать следующие основные этапы: подготовительный этап. Отбор и адаптация проектного материала – элементов и мотивов стрит-арта;

разработку общего композиционного решения на основе принципов и методов стрит-арта или на основе традиционной схемы, включающей мотивы стрит-арта; доработку окончательного варианта композиции, масштабирование, мультиплицирование и гармонизацию стилистических элементов стрит-арта, ее составляющих; выбор цветографического решения.

Применение творческих методов стрит-арта предоставляет возможности анализировать традиционные образно-художественные решения и подходы, а также усилить коммуникативный аспект при проектировании изделий как графического, так и текстильного дизайна.

Приоритет коммуникативного аспекта, нацеленность на быструю считываемость «визуального месседжа», обеспечивающие широкий охват аудитории, являются важными преимуществами стрит-арта. В отличие от классического монументального искусства, которое создавалось с расчетом на бытование в течение жизни нескольких поколений, стрит-арт ориентирован на динамичную смену городских декораций. Он нацелен на быстрый отклик на мировые и локальные события и художественные тренды.

В коллекциях знаменитых модных домов нехарактерные для высокой моды элементы стрит-арта выступают как бы антитезой или эстетическим контрапунктом гламурному блеску и роскоши. Элементами стрит-арта, получившими наибольшее распространения в текстильном дизайне, являются те из них, которые в наибольшей степени отражают характерные для этого вида искусства технические приемы и образно-графический язык.

Количественный рост проникновения элементов стрит-арта в графический и текстильный дизайн шел параллельно росту популярности и востребованности стрит-арта как искусства и в соответствии со степенью освещения этого явления в средствах массовой информации и коммуникации.

Широкие перспективы для применения и необходимость повышения эстетического уровня объектов стрит-арта вызывают потребность в особой художествен-

ной подготовке специалистов для данного направления, в которой обучение профессиональным методикам стрит-арта сочеталось бы с освоением творческого наследия академического искусства и современной проектной культуры.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ

Статьи в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России

1. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. Современный стрит-арт: техники и творческие методы // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА – М., Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова. – 2019. – № 3 Часть 1. – с. 373-379.

2. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. Современный российский стрит-арт. Становление и развитие // Вестник славянской культур. – 2021. – № 59. – С. 343-351.

3. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. Принципы и методы создания сюжетных композиций современного стрит-арта // Вестник славянской культур. – 2021. – № 62. – С. 357–371.

4. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. Стрит-арт и графический дизайн. Влияние и взаимодействие // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2021. – № 4 Часть 2. – С. 113-126.

Публикации в других научных изданиях

5. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. К вопросу применимости термина «Российское уличное искусство» // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2017» - Сборник материалов. – М., ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. – Часть 3 - с. 142-146.

6. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. Возникновение и развитие стрит-арта как современного художественного явления // Проблемы и тенденции визуальных искусств в пространстве современного культуры: сборник научных трудов – М., РГУ Им. А.Н. Косыгина, 2018. - с. 85-94.

7. Вешнев В.П. Эволюция техники и стиля художественных граффити в период с 1970-х по 2000-е годы // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2018): сборник материалов Международной научно-технической конференции – М., ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2018. – Часть 4. - с. 37-41.
8. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. Стрит-арт в средовом дизайне (Опыт художников при создании монументальных художественных произведений) // Современные инженерные проблемы в производстве товаров народного потребления – сборник научных трудов – М., РГУ Им. А.Н. Косыгина, 2019. – Часть 3. - с. 199-202.
9. Вешнев В.П., Ткач Д.Г. О проекте образовательной программы «История и практика современного стрит-арта» // Современные задачи инженерных наук - Сборник стендовых докладов молодых ученых и студентов Международного Косыгинского форума – М., ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 2019. с. 32-33.
10. Вешнев В.П. Оп-арт композиции современного стрит-арта как элемент дизайна пространственной среды // Актуальные проблемы монументального искусства: сборник научных трудов – СПб., ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», 2020 – с. 334-338.
11. Ткач Д.Г., Вешнев В.П. Элементы стрит-арта в современном текстильном дизайне. В сборнике: Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020). Сборник материалов Международной научно-технической конференции. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2020. С. 212-214.
12. Вешнев В.П. Стрит-арт стилистика в оформлении и проектировании текстиля. В сборнике: Современные инженерные проблемы в производстве товаров народного потребления. Сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума; III Международного Косыгинского Форума. Москва, 2021. С. 305-309.