

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ТВОРЧЕСТВО БЭНКСИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Храмовой Дарьи Игоревны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Современное искусство – это некое подобие калейдоскопа, который показывает всё, что происходит вокруг нас здесь и сейчас. Оно представляет собой эксперименты с формой, пространством, содержанием, отражая изменения в обществе и технологиях, донося до публики идеи, которые ранее даже не приходили никому в голову. Современное искусство настолько многогранно и многообразно, что каждый его вариант или пример освещает разные стороны этого искусства. Стоит отметить, что, невзирая на доступную широкой аудитории историю развития современного искусства, оно (это искусство) по-прежнему вызывает множество вопросов, связанных с содержанием и эстетическим восприятием современных арт-объектов. Кроме того, нередко ставится под сомнение существование непосредственно феномена самого искусства. Творчество художника, которому посвящена наша выпускная квалификационная работа, также вызывает множество вопросов и споров.

Бэнкси – самый загадочный из современных художников. Его рисунки таинственным образом появляются ночью на стенах домов, но автора этих рисунков никто не видел. Никто не знает, как он выглядит, никто не знает его настоящего имени, зато каждое новое творение художника мгновенно появляется в сводках новостей, а его работы продаются за миллионы долларов.

Бэнкси – это, конечно, не настоящее имя, а творческий псевдоним, этот художник решил сделать анонимность своим фирменным знаком. Поначалу это вышло само собой: как и все уличные художники, он боялся конфликтов с властями города и предпочитал работать инкогнито. За порчу общественного имущества можно было запросто заработать не только внушительный штраф, но и вполне реальный тюремный срок. Поэтому все уличные художники долгие годы работали исключительно анонимно. Даже когда времена подпольного искусства прошли и стрит-арт стал полноправной частью городского пейзажа, Бэнкси предпочел оставаться неизвестным.

Свои работы Бэнкси продолжает писать по ночам, скрываясь от многочисленных зевак и журналистов. Он никогда не показывает свое лицо публике, на всех интервью и съемках этот уличный художник – человек «без лица». Он выступает в шляпе, в маске, или его лицо спрятано в тени. Даже в собственном фильме «Выход через сувенирную лавку» Бэнкси появлялся в кадре исключительно со спины или с надвинутым на лицо капюшоном. Когда фильм был номинирован на премию Берлинского кинофестиваля, художник умудрился проскользнуть на открытие никем не замеченным. Впрочем, и на открытия собственных выставок он тоже всегда приходит инкогнито.

Анонимность – самый главный инструмент Бэнкси. Пока остальные художники изо всех сил пытаются обрести известность, Бэнкси столь же отчаянно пытается сохранить инкогнито. Бэнкси убежден, что анонимность – гораздо более мощная сила, чем известность и популярность. Он говорит о том, что не понимает, почему люди так стремятся предать огласке все подробности своей личной жизни, наверное, они забыли, что невидимость – это настоящая суперсила. В сочетании с выдающимся талантом Бэнкси анонимность создает эффект разорвавшейся бомбы. Тайна, окружающая художника, вызывает ажиотаж, становится предметом для разговоров. Его работы пользуются огромной популярностью, и их цена может достигать до нескольких миллионов. Так, в 2019 году масштабное полотно «Devolved Parliament» было продано за 9,9 миллионов фунтов стерлингов. Спустя два года его картина с изображением мальчика, играющего с супергероями в костюмах врачей, побила этот рекорд и ушла с молотка за 16,8 миллионов фунтов. Пропорционально ценам на картины с каждым днем растет и популярность этого уличного художника. По исследованиям аналитиков, в последние несколько лет среди запросов имен художников в Google лидируют Пикассо и Бэнкси.

Превратив анонимность в свою отличительную черту, Бэнкси дал своим зрителям возможность посмотреть на произведения в отрыве от

личности автора. Нам больше не нужно думать, как повлияли на творчество художника его взаимоотношения с родителями или драматические любовные истории. Бэнкси не дает нам никаких подсказок и тем самым полностью сосредоточивает внимание на самой работе, нужно обсуждать только произведение, не личность автора.

Художник относится к интернет-славе скептически. Он прекрасно понимает, что радости онлайн-мира имеют и обратную сторону. В интернете человеческие отношения из реальных становятся виртуальными, а на смену живому общению приходят однотипные смеющиеся рожицы-смайлы. На одной из работ Бэнкси изображен рыдающий мальчик с телефоном в руке, а над ним символы одной из соцсетей – никто не поставил ему лайков и не написал комментариев. «Никто меня не лю-у-у-убит», – делает вывод ребенок. Неужели, опасается Бэнкси, в XXI веке любовь и признание сведется к количеству лайков в соцсетях?

Пока большинство современных художников своими работами вводят простых зрителей в заблуждение, Бэнкси исповедует противоположную философию – делать так, чтобы каждый всё понимал интуитивно. Искусство понятное и доступное всем, одна из главных задач творчества Бэнкси.

Цель исследования – изучить творчество Бэнкси в контексте современного искусства.

Для этого необходимо решить следующие **задачи**:

1. Дать общую характеристику современному искусству.
2. Изучить историю перехода от граффити к стрит-арту.
3. Рассмотреть работы Бэнкси в пространстве города.
4. Проанализировать «отношения Бэнкси» с традиционными музеями.

Методологическую основу исследования составляют труды: Антонелли. С., Аюпова Б.Р., Березанской М., Богачевой И.А., самого Бэнкси в переводе Голиковой А.С. и других.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная часть, состоящая из 2 глав, заключение, список использованных источников в количестве 44 штук и приложение.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Современное искусство: теория и практика» обозначены и изучены:

1. Современное искусство, многообразие форм и изобразительных возможностей
2. От граффити к стрит-арту

В первом параграфе установлено, что современное искусство является последователем целого ряда, предшествующих ему направлений. Оно сформировалось на рубеже 1960-70-х гг. прошлого столетия как противопоставление модернизму и получило название постмодернизма. Современное искусство давно отошло от реалистичности и натурности, произошел сдвиг от объекта к процессу, от формы к идее. Оно размывает границы между живописью, кино, музыкой, танцем, делая его многокомпонентным. Развитие современных технологий, появление фото, видео, компьютеров и Интернета сделало современное искусство более разнообразным. Характерной его особенностью стало использование пародирования и иронии. Огромное влияние на современное искусство оказал рынок, коллаборация с которым выразилась в появлении арт-брендов, способствующих интеграции произведений в общество. Современное искусство уже невозможно представить без тесной связи с коммерческим сектором.

Во втором параграфе говорится о том, что стрит-арт вырос из граффити, течения, зародившегося в Нью-Йорке в 60-70 е гг. прошлого века, когда отдельные «уличные художники» стали наносить свои имена, как они их называли «тэги» на стенах зданий, вагонах метро, заборах, автобусных остановках и рекламных стендах, тем самым как бы помечая свою территорию и были понятны только узкому кругу лиц. В связи со

стремлением граффитчиков выразить свое «я», постепенно их «тэги» усложнялись, становились более вычурными и затейливыми, но все более непонятными широкой публике и расценивались ею как вандализм и порча имущества. Однако, в восьмидесятые годы XX века французскому художнику Ксавье Пру под псевдонимом Блэк Ле Рат приходит идея рисовать на стенах с помощью трафаретов довольно сложные, по сравнению с простым граффити многоцветные изображения, понятные уже не только «местной тусовке», но и любому прохожему. Это обращение к широкой публике, ко всему миру и превращает граффити в настоящее искусство стрит-арт.

Среди художников, подхвативших открытие Блека Ле Рата был молодой, никому тогда не известный художник родом из английского города Бристоля. Он называл себя Бэнкси. Молодой художник понял, что трафареты – это будущее современного уличного искусства, и начал активно их пропагандировать.

Вторая глава «Самовыражение Бэнкси в контексте современного города» содержит:

1. Художник в пространстве города
2. Бэнкси в выставочном и музейном пространстве

В первом параграфе рассматриваются взаимоотношения Бэнкси с городом. Город является основным местом выражения уличных художников, так называемым музеем под открытым небом. При этом уличное искусство, являясь часть городского пейзажа абсолютно свободно, бесплатно и доступно каждому. Бэнкси предпочитает оставаться инкогнито, а для того чтобы обозначить свое присутствие в городских росписях использует образы крыс и обезьян. Как правило, художник выбирает не случайное место в городе, а подходящее по смыслу, вписывая свое произведение в окружающую обстановку, тем самым взаимодействуя со средой, как бы дополняя ее. Исследуя стрит-арт в конкретном городе, можно узнать о его проблемах. Это могут быть проблемы горожан, проблемы власти и

управления. Выражая какую-либо проблему, будь то социальную, политическую или экологическую, стрит-арт становится отражением характера города, его облика.

Бэнкси в своем творчестве активно использует аллюзии, проводит бесконечные параллели, намеки, цитаты с художниками прошлого. Он берет за основу какой-либо узнаваемый пример из мировой истории искусства, и по-своему интерпретируя его, пытается привлечь внимание общественности. Бэнкси осовременивает образы искусства прошлого для того, чтобы сделать их нескучными и понятными простому зрителю, что является основной задачей всего творчества Бэнкси. С одной стороны, он ведет диалог с прошлым, а с другой с современными людьми, с помощью своих работ соединяя историю с настоящим.

Во втором параграфе проанализированы взаимоотношения Бэнкси с выставочными и музейными пространствами. Несмотря на то, что Бэнкси – это уличный художник, но он иногда все же выставляет свои работы в музеях и галереях. Отношения с музеями у Бэнкси складываются весьма непросто. Он всегда с недоверием относился к холодным и пустынным залам, где искусство можно лицезреть лишь в строго определенные часы и с почтительного расстояния. Художник убежден, что искусство должно быть свободным и принадлежать зрителям. Именно по этой причине отношение Бэнкси к музею весьма ироничное. В знак протеста по отношению к музейным порядкам он устраивает свою первую персональную выставку «Война за территорию» не в музее, а на складе. Попадая в настоящий музей, Бэнкси начинает хулиганить и шутить. Он подбрасывает свои работы в Лувр, в нью-йоркский Метрополитен-музей, лондонскую галерею Тейт и даже в Музей естественной истории. А организовывая собственную выставку «Бэнкси против музея Бристоля» уже в настоящем музее, он наполнил его сотней пародий на произведения мирового искусства, что повергло посетителей в настоящий шок.

Заключение

Бэнкси – одна из самых главных фигур искусства стрит-арта. В современном искусстве стрит-арт занимает особое положение, ведь это форма художественного выражения доступная каждому. Любой может стать художником (не обязательно получать специальное образование), любой может стать зрителем (не нужно платить за вход на выставку). Начав как райтер на улицах родного ему Бристоля, Бэнкси смог покорить весь мир, из представителя субкультурного явления он стал всемирной известностью. Выставочные пространства, где можно увидеть работы Бэнкси, варьируются от уличных стен до музейных и аукционных залов. Вот он – нонсенс современного искусства.

Андеграундное положение Бэнкси, обусловленное суровыми законами Великобритании в отношении тех, кто занимается уличным искусством, наложило свой отпечаток не только на его образ жизни, на стиль поведения, но, в немалой степени, и на содержание его творчества. Для него нет недоступных или запретных тем. Это художник-бунтарь, молниеносно реагирующий на происходящие в мире события. В основу своей концепции он ставит скорость нанесения изображения путем трафаретного метода, тем самым при помощи минимальных средств добивается смысловой глубины визуального образа.

Бэнкси – это художник, который, безо всякого преувеличения, открыл в искусстве новую эпоху. Благодаря ему расширились представления о том, что можно считать «настоящим искусством». Он добился того, что стрит-арт стали расценивать как новое движение в современном искусстве и неотъемлемой частью городского пейзажа, а уличных художников признали уважаемыми членами художественного сообщества. Благодаря стараниям Бэнкси сегодня их работы можно увидеть в галереях и музеях современного искусства или купить на аукционе. Но самое главное, сегодня ни у кого нет сомнений в том, что стрит-арт – это не вандализм или розыгрыш, а одно из самых крупных и значительных направлений современной культуры.

Добиться серьезного отношения к стрит-арту Бэнкси смог за счет того, что вписал его в контекст мирового современного искусства. Он представил его наследником искусства XX века, которое сегодня воспринимается почти как классика. Бэнкси постоянно находится в диалоге со своими предшественниками, и его творчество просто невозможно понять в отрыве от мировой истории искусства.

У Бэнкси сложился свой узнаваемый стиль: забавные трафаретные персонажи, актуальные остросоциальные темы, остроумные и порой дерзкие аллюзии на мировое искусство. Его искусство – это не просто абстрактные размышления о добре и зле, а острые и порой едкие выступления по поводу современных проблем. Один из главных объектов для нападок уличного художника – это общество потребления и породившая его капиталистическая экономика. Бэнкси уверен, что, думая только о том, как заработать и потратить побольше денег, люди теряют истинные ценности: любовь, дружбу, близость к природе. Потому бездумное потребление ведет человечество к неминуемому краху, а значит, всеми силами нужно стараться остановить это и направить мир по иному пути.

Красной нитью через все творчество Бэнкси проходит тема взаимоотношений между художником и рынком. С самого начала своей творческой истории Бэнкси находился в оппозиции к современной арт-тусовке. Пока его коллеги-художники пили шампанское в окружении миллионеров и знаменитостей, Бэнкси прятался и удирал от полиции по ночным улицам от погони. Но как это не парадоксально, постепенно его искусство вышло из подполья и попало на арт-рынок. Бэнкси стал новым арт-брендом, а стрит-арт самым перспективным направлением современного искусства. Впрочем, самого мастера крупные продажи совершенно не обрадовали. Финансовый успех противоречит тем ценностям, которые Бэнкси провозглашает в искусстве. Борец с обществом потребления и консюмеризмом, он сам превратился в объект купли-продажи. Как же решить эту дилемму? Отказаться от своих взглядов ради многомиллионных

продаж или вернуться на улицы и отказаться от заработка ради свободы самовыражения? Бэнкси выбрал более изящный путь. Художник решил, что отныне он будет смеяться над своими богатыми покупателями и арт-рынком в целом. Эта ирония является характерной чертой постмодернизма, что позволяет рассматривать его творчество в контексте современного искусства.