

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Участие в граффити проектах как средство приобщения
подростков к современному искусству
в рамках городской среды**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 2 курса 221 группы Института искусств
направление подготовки 44.04.01 «Развитие личности средствами искусства»
профиль «Педагогическая подготовка»

Свирщёвой Полины Владимировны

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, 2023 г.

Введение. Граффити, постеры, муралы, теги, рисунки на асфальте и даже скульптуры – все это стрит-арт, искусство урбанистических пространств. От наскальных рисунков наших предков до настенных объявлений Древней Греции и Рима, через века – до наших дней – надписи и рисунки на стенах городов сопровождают человеческую цивилизацию. Граффити стало стихией, изменившей внешний вид улиц в конце XX века, и упоминание этого слова вызывает в воображении человека множество различных образов. С каждым годом количество разрисованных стен в наших городах стремительно увеличивается. Это значит, что искусство граффити привлекает все больше и больше людей. Многим граффити в метро, подземных переходах и на железнодорожных эстакадах кажутся варварством и хулиганством. Во многих городах мира уже решён этот вопрос посредством создания необходимых институций – специальных спотов, в общественных местах, где райтеры пробуют и оттачивают свои навыки. По мнению сторонников стрит-арта, искусство, спрятанное в галереях, музеях и частных коллекциях, недоступно большинству людей. Уличные художники отождествляют себя непосредственно частью организма города в моменте создания своей работы. Это лишь несколько из причин, по которым уличные художники выступают за демократичность искусства и его всеобщую доступность вне сферы законодательной системы, а также общепринятых понятий о частной собственности.

Интерес к современной молодежной культуре, «выплескивающейся» в рамках городской среды, желание донести до старшего поколения позицию авторов многочисленных граффити определили актуальность нашего исследования.

Искусство граффити давно интересует представителей различных наук: психологии, культурологии, искусствоведения, педагогики, социологии, культурологии, философии, филологии и даже юриспруденции. Поэтому в настоящее время существует множество диссертаций как кандидатских, так и докторских в разных областях наук применительно к искусству граффити.

Например, «Социально-психологический анализ граффити: На материале неинституциональных надписей и рисунков учебных заведений г. Самары» А.И. Белкин (2003 г.), «Студенческое граффити как жанр естественной письменной русской речи» Н.И. Тюкаева (2005 г.), «Социально-педагогические особенности возникновения, развития и функционирования подростково-молодежных граффити» Т.С. Стрелкова (2007 г.), «Динамика субкультуры граффити в современной России» В.В. Штепа (2010 г.), «Неформальный студенческий дискурс: социолингвистический и лингвокультурологический аспекты (на материале граффити)» А.Ю. Ларионова (2011 г.), «Граффити-культура в культуре современной России» А.С. Колосов (2015 г.), «Уличное искусство в контексте современной визуальной культуры» Н.А. Цыгина (2015 г.), «Ментальность и социально-психологические особенности авторов граффити» А.И. Белкин (2017), «Произведения уличного и самобытных видов изобразительного искусства, охраняемые авторским правом» О.К. Яненко (2018 г.), «Культурная динамика городского искусства в России на примере г. Владивостока» П.Е. Шугуров (2019 г.).

Одним из серьезных источников является специальная монография О.П. Медведевой «Искусство граффити», вышедшая в 2005 году [19]. Книга посвящена современному граффити – «уличному» искусству создания художественных композиций, рисунков и надписей с помощью аэрозольных баллончиков на любых поверхностях, будь то забор, стена дома, гараж и т.д. Она рассказывает о зарождении и истории развития граффити в мире – в Америке, Европе и России. Описаны различные стили и школы граффити, «классика» и современные направления, специфика рисунков и технологии их выполнения. Опытные «райтеры» (мастера граффити) делятся в ней своими советами по созданию изображений, используя такие инструменты и материалы, как маркер, баллончики с краской, трафареты, респираторы и многие другие. Книга широко иллюстрирована работами граффити, в ней представлен сленговый словарь «райтеров».

Кроме этого, в выпускной квалификационной работе были использованы такие известные на сегодняшний день источники как «Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм» И. Поносова [23] и «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» К. Элларда [38]. В этих книгах так же рассматривается граффити с точки зрения уличного искусства, его история и отношение современных людей к факту такого использования городского пространства.

Граффити создают по многим причинам: высказать протест или призыв, сообщить о своих чувствах счастья, радости, любви, сообщить о каком-либо факте или происшествии, или, может быть, просто украсить серый и унылый пейзаж города. Картины, написанные красками из баллончиков, стали неотъемлемой частью городских ландшафтов. Наш город – не исключение. В Саратове стремительно развивается уличное искусство, свободное, коммерческое и благотворительное. За последние три года преобразилось множество пространств: в городском парке появились граффити-портреты музыкантов Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, на улице Московской – актера Олега Янковского, а на Челюскинцев – Сергея Бодрова. Помимо этого, на фестивале стрит-арта Поволжского федерального округа «ФормART» Саратов принимает активное участие уже третий год, благодаря ему у нас появилось 3 крупных арт-объекта. Так, на улице Рахова можно увидеть огромное изображение «Цветы жизни», посвященное борющимся с коронавирусом медикам, а на улице Волжской – символ технологического прогресса «Лицо времени», на улице Советской летом 2022 года появился «Кот саратовский». Андеграундное, закулисное искусство никуда не делось, и продолжает «покрывать» город, как паутиной. Такой стрит-арт можно встретить практически на каждом шагу: на фасадах, подъездных дверях, рольставнях и заборах. Авторы работ не спешат раскрывать свои имена, понимая, что их действия незаконны

Мне, как выпускнице Боголюбовского художественного училища, Института искусств СГУ, художнице, искусствоведу, практикующему

райтеру (именно так называют уличных художников, любые городские поверхности для которых официально становятся полотнами для выражения себя и своих позиций) хотелось больше привлекать молодых людей Саратова к официальным законным граффити проектам. Моя педагогическая работа позволила создать ту образовательную среду, в которой, с одной стороны, подростки знакомятся с современным искусством в рамках городской среды, с другой – могут спокойно творить и развиваться, не уподобляясь вандалам, часто портящим здания.

Современное искусство в рамках городской среды можно назвать паблик артом, ведь паблик арт – это форма существования современного искусства вне художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчитанная на коммуникацию со зрителем, в том числе неподготовленным, и проблематизацию различных вопросов как самого современного искусства, так и того пространства, в котором оно представлено. Такое определение дает И.Г. Поносов – художник, куратор и теоретик уличного искусства. Автор книг «Искусство и город» и «Russian Urban Art: History and Conflicts».

Объект исследования: современное искусство граффити.

Предмет исследования: процесс приобщения подростков к искусству граффити.

Цель выпускной квалификационной работы: разработка арт-проектов для подростков в рамках городской среды.

Задачи исследования:

- Изучить стрит-арт как новую глобальную городскую культуру;
- Раскрыть содержание понятия «граффити»;
- Описать историю уличного искусства;
- Проанализировать уличное искусство в России и граффити райдеров Саратова;
- Рассмотреть различные аспекты взаимодействия молодежи с городским пространством посредством граффити;

- Изучить «приобщение» как педагогическую категорию;
- Проанализировать летние школы и проекты российских авторов;
- Создать авторский проект создания граффити в рамках работы с обучающимися в хобби-классе СХУ им. А.П. Боголюбова.

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по педагогике, искусствоведению, культурологии и др. Важнейшими для исследования стали работы И.Г. Поносова, Т.С. Стрелковой, А.И. Белкина и многих др. Материалы для раздела о саратовских райтерах были собраны из личных бесед и интервью.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на *шести* конференциях. В *статье РИНЦ*: «СТРИТ-АРТ. ГОРОДСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ» // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы XI Международной научно-практической конференции (5-8 октября 2022 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2022. - 493 с. С. 472-478.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 40 штук и приложения.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Стрит-арт как новая глобальная городская культура» четыре параграфа. В первом параграфе «Уличное искусство в рамках городской среды» рассматриваются виды и стили данной культуры. Виды граффити: Writing, Bombing, Street-Art, Tagging, Scratching Scrabbing. Стили граффити: Throwup, Bubbleletters, Blockbusters, Динамичный стиль, FX, Character, Freestyle.

Во втором параграфе «История уличного искусства» рассказывается о том, что ранние граффити и различные стрит-арт-практики, формировались ещё в 60-70-х годах во Франции, США или странах Латинской Америки, став позднее самостоятельными явлениями городской культуры.

Экспериментальные практики современного уличного искусства создаются художниками, находящимися где-то между активизмом, урбанистикой, искусством и хулиганством.

В третьем параграфе «Бомберы Саратова» описываются беседы и представлены интервью с граффитчиками Саратова.

В четвертом параграфе «Уличное искусство как феномен взаимодействия молодежи с городским пространством» мы приходим к выводу о том, что можно охарактеризовать стрит-арт как социокультурный феномен, для которого ещё не найден термин, адекватно описывающий его суть. Осознается его функции – как средство эстетизации и гуманизации общественных пространств и фактора формирования нового восприятия городской среды, а также действенного способа визуальной коммуникации.

В настоящее время данный феномен претерпевает существенные изменения, что усложняет определение его специфики. Тем не менее, можно назвать ряд устойчивых особенностей, свойственных стрит-арту на всём протяжении его развития: особый характер отношений с городским пространством, недолговечность, мобильность, некоммерческий характер, общность культурных кодов со зрителем), независимость от властных структур, неинституциональность.

Во второй главе выпускной квалификационной работы «Приобщение подростков к участию в граффити проектах» три параграфа.

В первом параграфе второй главы «Приобщение как педагогическая категория» характеризуется данный термин. В педагогике исследователями раскрываются отдельные свойства категории приобщения. Данные исследования показывают, что приобщение – это особый процесс, имеющий свою специфику и связанный с внутренним духовным развитием человека, обращенный к его духовной сфере. При этом не удалось проследить единую ориентацию, раскрывающую суть категории приобщения, его смысловое содержание. Это позволило сделать вывод о том, что в педагогической науке данное понятие не стало еще объектом научного осмысления и требует

определения его смыслового содержания, сущностных характеристик, категориального статуса, выявления отношений со сходными категориями. определенного постоянства.

В образовательной практике, согласно ФГОС, приобщение ориентировано на достижение личностных результатов школьника, выступает средством обеспечения «воспитания способности к духовному развитию», понимания норм, правил, идеалов, хранимых в культуре. Приобщение к традициям культуры дает возможность школьнику понять себя самого, определить свое место в этнокультурном сообществе, раскрыться как этническая индивидуальность, вырасти духовно, выработать свой собственный способ гармоничного поведения в обществе на основе традиций.

Педагогическими характеристиками процесса приобщения являются направленность на духовное изменение в человеке, осознание себя частью общего или своей сопричастности общему, экзистенциальное достраивание человеческой целостности.

Во втором параграфе «Летние школы и проекты российских авторов» рассматриваются четыре действующие граффити школы в России. Например, в Москве школа граффити на ВДНХ осуществляла экспресс-курс для подростков от музея «Слово» проекта «Граффити-Азбука». Данный курс – это совместная творческая акция музея «Слово» и проекта «Граффити-Азбука», который занимается продвижением русской культуры через стрит-арт. Автор и преподаватель курса, участник «Граффити-Азбуки» – Сахар18, художник «уличной волны» и представитель «старой школы» московского граффити, авторитетный документалист – фотограф и одновременно школьный преподаватель изобразительного искусства, участник одной из старейших столичных граффити команд TSM, образованной ещё в 1997 году.

Так же рассматриваются программы обучения данных курсов и летних школ.

В третьем параграфе «Авторский проект в рамках работы с обучающимися в хобби-классе СХУ им. А.П. Боголюбова как результат проведенного эксперимента» описывается собственный граффити проект с подростками – это курс альтернативный летним школам, по изучению стрит арта с практическим выходом. Так же представлено тестирование группы на начальном и заключительном этапах.

Заключение. В настоящее время не существует официально принятого определения стрит-арта, не обозначены его границы и специфика этого художественного явления, но в буквальном переводе – это «уличное искусство», то городская среда будет обязательным условием его существования. Уличное искусство обращено к людям, к горожанам. Стрит-арт включает в себя такие формы искусства, как граффити, трафареты, перформансы и т.д. Следует разделять понятия: «графффити» и «стрит-арт». Термин «стрит-арт» является более широким, а «графффити» представляет собой составную часть этого понятия.

Граффити в широком смысле обозначает любые надписи и изображения, сделанные на различных поверхностях в городской среде. Граффити – это способ коммуникации в обществе, самое свободное из средств самовыражения. Оно обладает определенным потенциалом для интеграции в общество, поскольку его лучшие примеры обладают художественной ценностью. Произведения, создаваемые граффити-художниками – неотъемлемая часть городской культуры и образа жизни.

Искусство граффити имеет давнюю и длинную историю, но в настоящее время он актуально и востребовано. Сегодня субкультура граффити привлекает все больше внимания научного сообщества во всем мире. Администрации городов мира идут на прямой контакт с райдерами, не исключение и наш Саратов. Городом предпринимаются попытки сотрудничества с граффити-сообществом. Инициаторами выступают: Комитет по делам молодежи, Управление физической культуры, спорта и

туризма. Проводятся фестивали уличной культуры, благотворительные акции с выделением легальных стен для раскрашивания.

Автору ВКР, как практикующему райтеру хотелось больше привлекать молодых людей Саратова к официальным законным граффити проектам. Педагогическая работа в сфере дополнительного образования при Саратовском художественном училище им. Боголюбова позволила создать ту образовательную среду, в которой, с одной стороны, подростки знакомятся с современным искусством в рамках городской среды, с другой – могут работать в рамках этой же городской среды вместе с педагогом-райтером.

Моя работа с подростками заключается в том, чтобы изучить историю уличного искусства и включить в обучение граффити техники параллельно с академическим образованием (в сфере дополнительного образования при саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова).

Год обучения в хобби-классе СХУ им. А.П. Боголюбова параллельно с продолжением обучения базовому академическому образованию, добавляет теоретическую базу по истории граффити в виде лекционного материала и практические занятия по изучению техник граффити практик.

Авторский проект, осуществленный на территории двух городов: Саратова и Энгельса помог приобщить не только подростков, непосредственно участвующих в проекте, к современному искусству в рамках городской среды, но и их родителей, родственников, братьев и сестер, а также сторонних наблюдателей. Осуществленный проект оказался успешным, на практике оказалось, что подростки очень заинтересованы в подобном формате обучения, и их количество можно многократно увеличивать. К счастью, это заметили и в администрациях города Саратов и города Энгельса, и теперь планируется продолжение данной работы, а также мы это увидели во время обсуждения на многочисленных конференциях, в которых принимали участие, в период обучения в магистратуре.