

АРХИТЕКТУРА

УДК 7.036+7.04

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/01>

Вильчинская-Бутенко М.Э.

*Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия, marina.gutd@gmail.com*

НОВЫЕ ТРЕНДЫ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА: КЛАССИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА

Аннотация. Статья посвящена анализу новых трендов монументального искусства: интеграции классической живописи в пространство города. На примерах творчества ряда уличных художников рассматриваются перспективы популяризации классической живописи как вида искусства и вовлечения городских сообществ в этот процесс.

Ключевые слова: классическая живопись, уличное искусство, публичное искусство, монументальное искусство

Интеграция классической живописи в пространство города — тема интересная и малоизученная, речь идет о воспроизведении уже реально существующей картины некогда жившего художника, воплощение его полотна с точностью воспроизведения красок и техники. Само обращение к классической живописи в урбанистическом искусстве — это редкий феномен. Цель данной статьи заключается в анализе существующих трендов и перспектив интеграции классической живописи в монументальное искусство городских пространств.

Следует уточнить, что обращение к классической живописи в основном свойственно стрит-артистам, т.е. тем художникам, кто не обременяет себя необходимостью согласований для размещения своих произведений в городской среде. В этом проявляется спонтанность и перформативность уличного искусства: можно беспрепятственно посылать публике любой месседж, волнующий художника. В этом проявляется также и демократичность стрит-арта: созданные в городской среде объекты доступны и бесплатны для всех категорий горожан.

Стрит-арт и классическое искусство — это феномен сочетания двух видов искусств. Объединить классические стили и шедевры из известных галерей, таких как Прадо в Мадриде или Уффици во Флоренции, с уличным искусством для создания произведений классического стиля, представленных в современной урбанистической форме — это попытка возродить классическое искусство, но в современной конфигурации, к которому зритель действительно может начать относиться лучше (чуть больше, чем просто к картине) [1, с. 417].

По мере того, как уличное искусство в сознании горожан становится все более приемлемым, попытки обращения стрит-артистов к классическому искусству учащаются. Такая смесь «городского» и «классического» искусства создает произведения настолько глубокие и технически продвинутые, что определение уличного искусства как «вандализма» уже ставится под сомнение во многих городах мира. Например, галерея Hegemann в Мюнхене подчеркивает важность и ценность уличного искусства как формы коммуникации с обществом. Отправная точка выставок, которые проходят в стенах этой галереи, основана на предположении, что все уличные художники в этом виде искусства работают за пределами «художественной сцены», поскольку всегда есть такая аудитория зрителей, которая не посещает галереи или музеи. Классические скульптуры и портреты вынимаются из контекста «белого куба» музеев и галерей и вместо этого встраиваются в городскую среду, чтобы их видели и замечали все, кто проходит мимо. Именно тот факт, что эти арт-объекты представлены в совершенно ином контексте, чем обычно, привлекает к ним такое большое внимание. Таким образом, художники улавливают реакцию зрителей и используют их в своем творчестве, что создает постоянный поток общения с публикой, то есть обычными людьми, которые могут быть далеки от классического искусства.

Среди художников, работающих на улицах и наиболее ориентированных на сочетание классики и урбан-арта, следует отметить Хулио Анайя Кабандинга, Курта Веннера, дуэт Pichi & Avo.

Вдохновленный работами старых мастеров, уличный художник Хулио Анайя Кабандинг освобождает знаменитые картины от музейных стен и переносит их в городскую среду, работая в технике троплей. Используя граффити на городских стенах и разрушающихся зданиях в качестве холста, он воссоздает культовые картины не только с воспроизведением деталей, но богато украшает их рамами и с помощью теней придает картинам 3D-эффект (рис. 1).

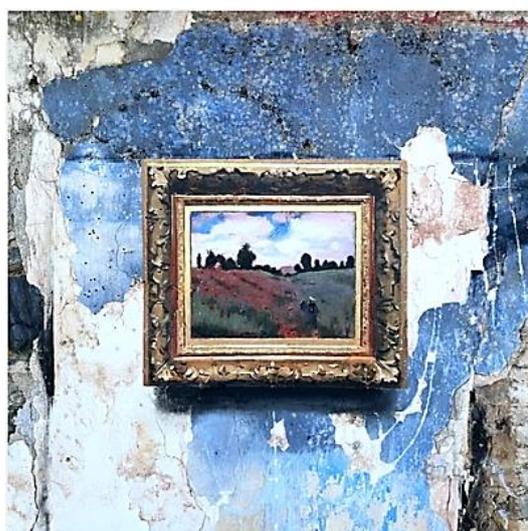
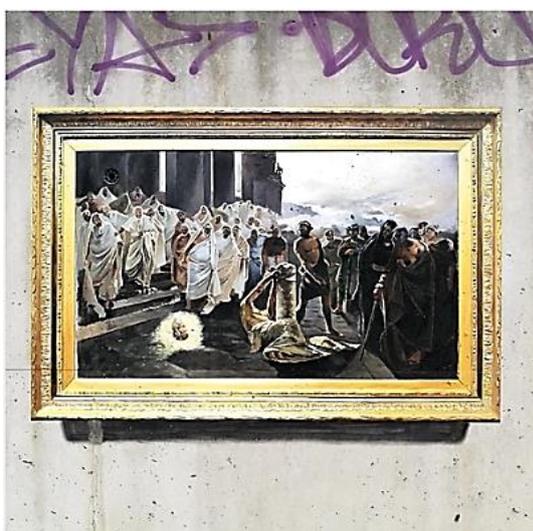

Рис. 1. Слева: троплей Хулио Анайя Кабандинга на картину Энрике Симоне «Усекновение главы Святого Павла». Справа: троплей Хулио Анайя Кабандинга на картину Клода Моне «Поле маков» [2]

Если Хулио Анайя Кабандинг размещает свои работы в неожиданных, но малолюдных местах, то благодаря 3D-работам Курта Веннера, написанным в разных стилях и размещенных в социально активных зонах, впечатляющие образы классической живописи преодолевают культурные и языковые барьеры и становятся сенсацией в социальных сетях. Особенно выделяются произведения искусства, вдохновленные классикой Ренессанса: во-первых, выбором материала и места размещения (мел/постер на асфальте/брусчатке), во-вторых — масштабами (некоторые работы имеют площадь свыше 400 м²) (рис. 2).

Рис. 2. Меловые 3D-работы Курта Веннера [3]

Работы валенсийского дуэта уличного искусства Pichiavo – красивая, творческая смесь уличного искусства и классического искусства, наложение ярких неоновых цветов на изображения классически-белой скульптуры. На сайте их концепция урбантимиологии описывается как «...совершенная деконструкция классического искусства и современного городского искусства для создания нового сплава, который, будучи верным своему классическому наследию, создает новое и захватывающее видение искусства» [4]. Яркие цвета, используемые Pichiavo, создают связь с античностью, обходя стерильные, бесцветные терракоты или мраморы промежуточных периодов (рис. 3).

Однородность цвета классической скульптуры создает ложный портрет однородности людей древнего мира, лишая античность ее разнообразия. Яркость красок, используемых Pichiavo, растворяет некоторые из этих границ между прошлым и настоящим, оживляя классических людей, выстраивая связи между прошлым и настоящим и переосмысливая их историческую вибрацию отчетливо современным образом. Классический элемент их творчества, заимствованный из древнегреческой и римской архитектуры, в наше время сочетается только с уличным искусством, потому что граффити и спрей-арт — гораздо более современный стиль искусства, до XX века такого рода работ просто не могло существовать. Pichiavo вводят классические нарративы в публичную сферу и перерабатывает их в контексте «городской эстетики».

Рис. 3. Работы дуэта Pichi & Avo [4]

Гораздо дальше уличных художников идут организаторы просветительских проектов. Так, в 2014 г французский продюсер Жюльен де Касабьянка запустил проект “Outings” («Прогулки»), суть которого заключается в привлечении городских сообществ к масштабному переносу картин из музейных стен на стены улиц. Идея проекта родилась спонтанно: как-то де Касабьянка посетил Лувр, где его внимание привлекла картина, висящая в углу, с изображением одинокой девушки. Публика Лувра — это, как правило, туристы, пришедшие отметить у Джоконды, Ники Самофракийской и еще пары-тройки шедевров. На маленькую картину с изображением мадемуазель Ривьер, написанную Энгром в 1806 г, никто не обращал внимания. Одиночество картины, помноженное на одиночество девушки, вдохновили де Касабьянка помочь забытым картинам освободиться от рамы и музея, дав шанс прожить вторую жизнь. Художник сфотографировал картину Энгра и расклеил на улицах (рис. 4). Так родился проект “Outings Street Art”, преследующий две цели: во-первых, дать новую жизнь забытым произведениям, которые дремлют в музеях, во-вторых, интегрировать в проект как можно больше людей. Для этого достаточно сфотографировать с помощью телефона «забытую» работу, распечатать ее и затем анонимно приклеить на улице.

Другими словами, де Касабьянка стремится сделать больше, чем просто выбрать портреты из музеев, найти интересные стены и сфотографировать инсталляции для галереи. Он считает важным вовлекать в этот процесс добровольцев и делает это в разных городах мира благодаря проведению семинаров, в особенности поощряя жителей популяризировать коллекции из местных городских музеев. Сегодня проекты де Касабьянки стали «всемирным проектом участия». Муниципальные власти, заинтересованные в обеспечении благоустройства, предоставляют местным художникам небольшие гранты для помощи с расходами на печать и монтаж произведений искусства. Художникам рекомендуется использовать прозрачный, не повреждающий поверхности клей для обоев и выбирать

грязные и облупленные стены – они красивее, и размещенные там арт-объекты, вероятно, прослужит дольше, поскольку собственники стен за ними не следят. Для всех желающих на веб-сайте проекта доступна дидактическая презентация, созданная с целью соблюдения порядка работы и гарантий следования философии проекта.

Рис. 4. Слева: Ж.Б. Энгр. Портрет мадемуазель Ривьер. 1806.
Справа: арт-объект Ж. де Касабьянка на улице Парижа. 2014 [5]

Проекту “Outings Street Art” созвучен просветительский проект петербургского бизнесмена Олега Лукьянова, который помещает на облупленные городские стены репродукции Боттичелли (рис. 5). Лукьянов сотрудничает с художниками А. Белле, Н. Блохиным, А. Кирьяновым, В. Колбасовым, Н. Сафроновым, Д. Шагиным, М. Шемякиным, однако сознательно дистанцируется от стрит-артистов, считая, что их главный мотив – самовыражение, а не эстетика; стрит-артисты, в свою очередь, считают его проект китчем. Однако работы Лукьянова, как и все остальные, регулярно закрашиваются коммунальными службами, а попытки договориться с муниципальными властями успеха так и не принесли.

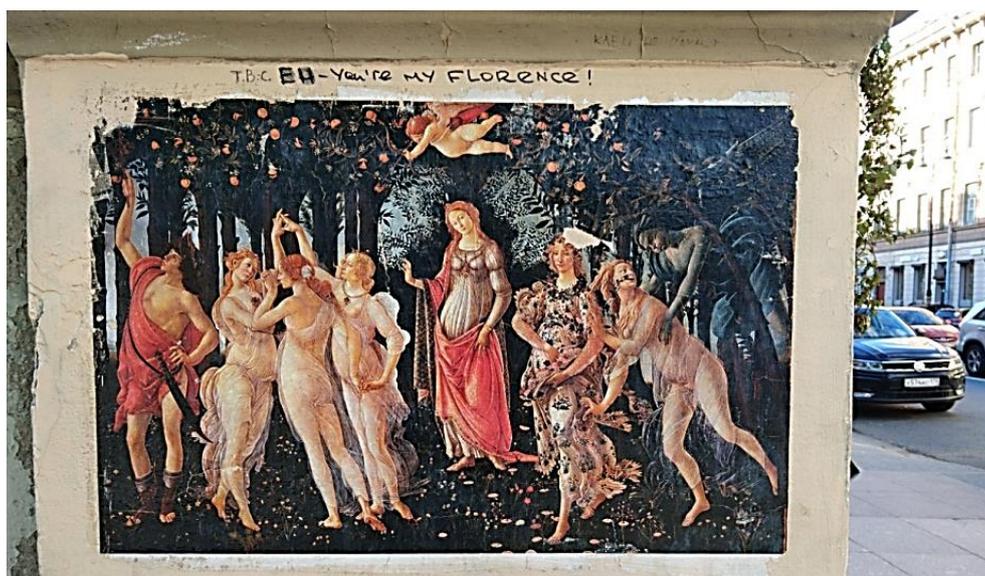

Рис. 5. Олег Лукьянов. Копия картины Боттичелли «Портрет Весны» из галереи Уффици

Сама технология urban-фрески или «цифровой фрески», которую продвигает Олег Лукьянов, — это переводная картинка (технология холодного деколирования). Красочный слой переносится прямо на бетонную стену, кирпичную кладку или любой сложный рельеф без предварительной подготовки [6]. Также Лукьянов публиковал в соцсетях проекты масштабных муралов, которые можно реализовать: на фотографии петербургских брендмауэров он накладывал работы популярных художников вроде Андрея Белле или виды городских достопримечательностей. Олег Лукьянов продвигает идею так называемого «Открытого музея» (Urbanfresco), видя свои основные задачи в популяризации изобразительного искусства, борьбе за легализацию стрит-арта и демонстрации возможностей новых цифровых технологий в историческом городском ландшафте. По его мнению, в перспективе кураторы смогут осмысленно отбирать каждую работу и создавать городские выставки под открытым небом.

Таким образом, в настоящий момент представлено несколько сценариев, по которым современные городские художники выводят классику в общественные городские пространства: индивидуальный (Хулио Анайя Кабандинга, Курта Веннера, дуэт Pichi & Avo) и просветительский (Жюльен де Касабьянка, Олег Лукьянов). Объединяющим началом этих сценариев выступает обращение к классической живописи и образам (преимущественно античным). Сочетание уличного искусства и античных мифов служит взаимоподкрепляющей общественной педагогикой, как демократизирующей классику, так и использующей классику для построения более эгалитарного общества. Взаимодействуя с городской средой, миф в уличном искусстве подталкивает нас из настоящего в будущее через прошлое.

Литература

1. Вильчинская-Бутенко М.Э., Белкова К.В. Классическая живопись и ее интерпретация в урбанистическом искусстве // Актуальные проблемы монументального искусства: сб. науч. тр. / под ред. Д.О. Антипиной Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2021. С. 416-422.
2. JulioAnayaCabanding. URL: <https://www.julioanayacabanding.com/>
3. Kurt Wenner. Master Artist. URL: <https://kurtwenner.com/>
4. PichiAvo. URL: <https://s16gallery.com/artist/pichiavo>
5. Julien de Casabianca. Outings Project. URL: <https://www.outings-project.org/>
6. Зачем бизнесмен Олег Лукьянов делает уличные фрески с копиями Боттичелли и Никаса Сафронова / СПб.Собака.RU. URL: <https://www.sobaka.ru/entertainment/art/91004>