КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал

Скорик Е. А., Скорик А. А. Развитие кинематографической драматургии граффити // Концепт. – 2014. – № 01 (январь). – ART 14015. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14015.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

ART 14015 **УДК 7.072.2**

Скорик Елена Александровна,
учитель высшей квалификационной категории ГБОУ ЦО № 109, г. Москва
skorikcrew@yandex.ru

Скорик Александр Александрович,
телевидение, руководитель отдела «пост-продакшен», г. Москва
skorikcrew@yandex.ru

Развитие кинематографической драматургии граффити

Аннотация. *Статья посвящена актуальному и проблемному направлению в искусстве – граффити, вызывающему интерес у молодёжи всего мира, у арт- и киносообществ. Рассматриваются предпосылки возникновения и развития динамической природы граффитийной культуры и влияние на неё кинематографа. В результате анализа авторы приходят к выводу, что кинематографические черты в искусстве современного граффити проявляются на драматургическом уровне, в композиционных приёмах и схемах, образных и технических решениях, и что именно эволюция граффити с развитием цифровых технологий генерировала появление новых аудиовизуальных творческих направлений. Данное исследование будет интересно для искусствоведов, киноведов и студентов гуманитарных вузов.*
Ключевые слова: *райтинг, кинематографический язык граффити, human-граффити, 3D street painting, видео мэппинг, граффитийные проекции, лазерная анимация.*
Раздел: *(05) филология; искусствоведение; культурология.*

Граффити – одна из самых распространённых форм художественного самовыражения во всем мире. Это творчество началось с настенных рисунков первобытных людей, продолжилось фресковой живописью соборов и храмов, но особенно актуализировалось и стало креативным в наше время. В научной литературе подробно освещена проблемная сторона современного граффити, его разные виды и формы, но в данной статье предпринята попытка исследовать положительную сторону этого явления с точки зрения его синематических проявлений. Основная задача данного исследования проанализировать эволюцию современной граффитийной культуры как изобразительной альтернативы кинематографической сферы, взаимовлияние этих видов искусства друг на друга, а также рассмотреть граффити как предтече возникновения новых аудиовизуальных творческих направлений.

Современная история граффити стартовала в начале XX века, с появлением нью-йоркских рисунков в метро и на товарных поездах. Большое влияние на изобразительное формирование этого явления оказало рождение в данное время немого кино, с его рекламами, плакатами, афишами и новым способом самовыражения. В 1900-е годы распространённым шрифтом в киноплакатном оформительском искусстве был конструктивизм, затем ставший главенствующим граффитийным стилем. Рисунки райтеров (граффитистов), подобно киноплакатным, становились кадрированными и окаймлёнными, содержали разные по масштабу, конструкции и характеру тексты, усложнялось их декоративно-цветовое решение.

Возможно, в свою очередь райтерские картинки на стенах, товарных и пассажирских составах в двадцатых годах прошлого столетия стимулировали художников-дадаистов (членов группы «Дада») бросить вызов традиционному творчеству. Экспериментируя в кино, они создали фильмы, нарисованные или процарапанные непосред-

Скорик Е. А., Скорик А. А. Развитие кинематографической драматургии граффити // Концепт. – 2014. – № 01 (январь). – ART 14015. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14015.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

ственно на плёнке, своего рода кино-граффити. Среди них художник, фотограф и режиссер М. Рей. Его авторству принадлежат такие ленты, как «Возвращение к разуму» (1923 г.), «Морская звезда» (1928 г.). В дальнейшем, разрисовка кинокадров вручную стала смело внедряться в чёрно-белые версии кинематографа. Сначала окрашивались определённые части кадры для создания спецэффектов («Броненосец Потёмкин» реж. С. Эйзенштейн, 1925 г.; «Призрак оперы» реж. Р. Джулиан, 1925 г.), затем полностью монохромные плёнки превращались в цветные. По мере совершенствования компьютерных технологий колоризация старого кино широко распространилась по всему миру. Но фильмы, являющиеся результатом колоризации, представляет собой, по существу, уже другие фильмы. Отсюда и отношение к колоризации кинолент как к вандализму напоминает отношение к граффити, изменяющего по своему усмотрению архитектурную эстетику улиц, подземных переходов, внешний и внутренний дизайнерский вид транспорта.

Существует много видов и стилей граффити: статичные и динамичные. С точки зрения кинематографа интересен динамичный стиль. Обычно рисуется на средствах передвижения: поездах, автобусах, автомобилях, самолётах. Индустриальное и техническое оснащение осваиваемых граффитистами ариалов помогло им сделать своё искусство динамичным, подтянув его до ритмов брейк-данса, хип-хопа и скоростного уровня других мобильных параллельно развивающихся субкультур – скейтборда, сноуборда и паркура. Со стороны людей, находящихся на перроне, проезжающий мимо состав, расписанный райтерами, ассоциируется с просмотром киноплёнки, где есть кадры-вагоны поезда, титры-надписи, кэрэки-персонажи и звуковое сопровождение (природные шумы, городские кадансы, ритмичный стук колёс). Созерцать можно и из окон транспорта, если разрисованные урбанистические зоны, бетонные барьеры вдоль трассы, любая расписанная стена, находятся в поле зрения пассажиров. Разрисованный скоростной транспорт одновременно служит и средством проката картинок – их можно увидеть в разных регионах и городах.

Граффити, как и все молодёжные субкультуры, делится на конструктивный вид и деструктивный, поэтому необходимо разграничить понятия «конструктивный», способствующий личностному росту и раскрытию творческого потенциала индивидов, и «деструктивный» – подростковый, основанный на проявлении девиантного поведения, деструктивной самореализации. З. Фрейд был одним из первых, кто попытался увидеть в доминантных инстинктах человека потребность в самореализации. «Самореализация, по З. Фрейду, локализуется в бессознательном слое человеческой психики и проявляется в «стремлении к удовольствию», присущем человеку с рождения. Потребность в самореализации, есть экзистенциальная потребность – психическое состояние, вечное и неизменное в своей основе. Социальные условия способны изменить лишь способы её удовлетворения: она может найти выход в творчестве и в разрушении, в любви и в преступлении и т. д.» [1]. Конечно, нас интересует конструктивный вид граффити. Но в истории художественной культуры есть примеры, когда великие художники, такие как Рафаэль, Микеланджело, Гирландайо вырезали на стенах свои имена. Часто юношеские «варварские» наброски приводили авторов в мир изобразительного творчества, в котором они достигали высочайших вершин своего мастерства. Первые рисунки молодой И. Айвазовский делал на белёных стенах домов города Феодосии, за что неоднократно получал взбучку. С. Дали в свои ранние годы оставлял зарисовки на столах, процарапывая краску гладкой поверхности. К тому же процарапывание было техническим приёмом, освоенным акварелистами-классиками,

Скорик Е. А., Скорик А. А. Развитие кинематографической драматургии граффити // Концепт. – 2014. – № 01 (январь). – ART 14015. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14015.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

художниками-импрессионистами. Соскабливание красящих слоёв до грунта придавало разнообразие, мягкость и воздушность живописи. В середине двадцатого столетия «граттаж» (от французского gratter – скрести) – процарапывание острым инструментом покрытого парафином, тушью или гуашью картона, стал самостоятельным нетрадиционным способом рисования.

Динамика граффити генетически заложена в этом явлении, поначалу страдающего «детской болезнью» – вандализмом, маркировкой территорий, изобразительным непрофессионализмом. С развитием содержания и совершенствованием техники исполнения наблюдается его переход в другую стадию коммуникации, выражения своего мнения, своего собственного я. Зарождается драматургия эксклюзивных образов, интересных персонажей, повышается уровень мастерства и виртуозность стилей. Граффити развивается, приобретает все большую популярность, райтерские контексты обретают свободу. Они начинают акцентироваться на цветовые и формообразующие элементы, которые выстраиваются в сложные эстетически ориентированные конфигурации, приобретающие новую художественную восприимчивость. Авторитетное изобразительное сообщество уже серьезно воспринимает конструктивное граффити и считает его неотъемлемым элементом арт-культуры.

Самый знаменитый современный райтер в мире – Бэнкси превращает мегаполисы мира в выставочные площадки, мастерские, галереи. Его провокационные арт-объекты на социальные и общественно значимые темы – это документальная визуальность с каждодневно выходящими в свет свежими новостями о политике, о происшествиях в мире и интересных наблюдениях. Бэнкси работает ночью, скрываясь от взоров, поэтому работает быстро. В связи с этим его силуэтная графика выполняется по готовым фото-трафаретам с использованием спрей-заливок или с помощью проецируемых на стены изображений. Такая техника не требует много времени, тщательной проработки и финансовых затрат. Возможно, что под брендом «Бэнкси» скрывается целая корпорация, подобная арт-студии Э. Уорхола, объединяющая определённый состав сотрудников. К работам предоставляются аудиозаписи, комментирующие смысл изображений. Их можно прослушать, набрав номер телефона, оставленный наподобие автографа около рисунков. Street-apt в немом исполнении переходит в звуковое, как немое кино, в своё время, уступило место звуковым фильмам.

Синематическое творчество, катализировавшее граффити, само проявляет к нему интерес, выпускает фильмы о легендарных его представителях («Дикий стиль» реж. Ч. Эхерн, 1983 г.; «Beet Street» реж. С. Латан, 1984 г.; «Качество жизни» реж. Б. Морган, 2004 г.), использует основы райтинга в титрах и анимации. В свою очередь, граффитисты изображают героев кино, телепостановок и мультфильмов, применяют смысловую титровую последовательность, направляющую через вариативные стрелки к визуальному воплощению образа в зарисовках. Кинематографический язык граффити состоит из вербального текста и паравербального назначения (символы, иллюстрации, изображения). Для граффитистов важно авторство, их шрифт насыщен «тэгами» – автографами и логотипами. Также обстоит дело и в кинематографе – в качестве автографов режиссёры популяризируют авторство своего произведения самоличным появлением на экране, как правило во второстепенных ролях. В настоящее время творческие идеи в настенном статичном искусстве стали формировать иллюзию движения, как естественный переход из одной его стадии в другую – создание, существование в урбанистическом экстерьере и исчезновение изображения. Для этого используются легко стираемые неперманентные краски. Только задача – придать кинематографический эффект (пространственно-временной континуум) своим

произведениям, оправдывает применение для их исполнения непрочного художественного материала. Художник Х. Родригес Герада создал на фасадах домов масштабные портреты людей. Они недолговечны, эфемерны, легко смываются дождевой водой, и в этом их философское предназначение. Становление рисунка, короткий период его реалии, естественные видоизменения на глазах прохожих (зрителя), всё это во многом напоминает просмотр замедленно снимаемого киносюжета, с его началом и концом. Но, чтобы сохранить след истории, все этапы трансформации документируются на фото или киноплёнку. Имеет место подобный вид граффити и на пляжном песке. Эти хрупкие творения подчеркивают, что всё недолговечно – старые формы разрушаются, чтобы быть заменены новыми, более совершенными, и всему присуще вечное движение. Создание необычных масштабных образцов пляжных рисунков во время отлива художник А. Амадор производит рыхлением песка. В результате образуется контраст между взрыхленной влажной поверхностью и нетронутой сухой. Приливная волна, набегая, смывает картинку и можно начинать другой рисунок. Всё это напоминает песочную анимацию в монументальном варианте, а замедленное преобразование одного изображения в другое придаёт этому творчеству высокую драматическую выразительность. При этом статичное граффити перерождается в динамическое. Ещё одна разновидность динамического граффити – это бодиарт, где лишь другая изобразительная поверхность. Композиции на теле человека, находящегося в движении, демонстрируют перед зрителем в изменяющихся ракурсах, в трансформациях очертаний содержание «живых» картинок. Часто художники бодиарт выполняют уникальные шрифтовые темы на условных кирпичных стенах. Всё это (и стены тоже) является разрисованным креативным контекстом на человеческом формате, своего рода human-граффити. Как видим, у этой индустрии «красоты» всё та же киноэкранная основа – создание пространственно-временных изменений на плоскости.

Мощной стихией современной индустрии развлечений стала компьютерная техника. Цифровые технологии не только способствовали неограниченному развитию кинопроизводства, но и спровоцировали появление компьютерной графики в изокультуре, частью которой стал компьютерный райтинг. Когда появились виртуальные «стены» и «доски объявлений» в интернете, граффитийные элементы появились и там. Люди стали создавать надписи и именные фразы-картинки, оставлять их на страничках интернет-форумов. «Подобный вид творчества называется ASCII Art. Шедевры этого жанра можно увидеть на специальных сайтах или на дисках с компьютерными программами и видеоиграми» [2]. В сюжетах некоторых видеоигр герои граффити оживают и становятся главными персонажами драматического элемента геймплея. Динамика райтерских воплощений осуществилась в явном виде.

Стерео 3D кино стало одним из главных трендов в кинематографе, анимации и рекламе. Кинофильмы в трёхмерном формате (кинематографические тромплеи) генерировали аналоги в живописи и графике. В 1982 году художник Kurt Wenner разработал новую форму уличного искусства «3D street painting», своего рода уличные тромплеи. Изобразительное творчество, совершив скачок, перешло на новый уровень. Для глубины впечатлений, увеличив рамки изобразительной плоскости до размеров улиц, площадей и парков, граффитисты стали создавать трёхмерные рисунки в двумерном пространстве на асфальте. Но и в этом случае присутствует кинематографический эффект – изменение точки зрения на изобразительный объект приводит к разрушению иллюзии реальности. Круговое динамическое обозрение произведения создаёт импрессию его поступательного формирования, акцентирования и деструкции. Первые объёмные бодиарт-проекты изобрёл художник Ким Джун. На фоне плоской

поверхности шпалер или ковра инсталляции из шевелящихся переплетённых человеческих тел, расписанных узорами, продолжающими шпалерную или ковровую роспись, определяют новый динамичный 3D стиль в искусстве граффити. И вот полностью освоив нетрадиционные территории – асфальтовые покрытия, корпуса автомашин, тела людей, художники-граффитисты перемещаются в галереи, в которых 3D живопись не ограничивается периметром произведения – изображения смело перетекают границы рам. На выставке 3D живописи Magic Art Special Exhibition Of China**,** проходившей в 2012 году в городе Ханчжоу, авторы сделали зрителя не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником представленных объемных произведений, то есть создали иллюзию его обязательного живого присутствия в сюжетах. Сиюминутные реальные актеры стали логичным продолжением изобразительных историй.

Таким образом, кинематографические проявления в сценариях разных видов и направлений райтерского искусства эволюционируют. В последнее время, вооружившись лазерными и проекционными установками граффити вновь меняет свою выразительную форму, но по содержанию остаётся всё тем же динамичным творчеством на плоскости, подобным экранному. Красочная геометрия лазерной анимации создает картины на любых поверхностях: на специальных сетках-экранах, на стенах, на дыме, на водной глади. 3D-мэппинг (интерактивные видеопроекции изображений на реальных объектах) учитывает архитектурные особенности зданий, активизирует и включает строительные элементы в цветовое шоу, делая их неотъемлемой активной его составляющей. Такой настенный райтинг полностью превращённый в кинематографический мэппинг или граффитийную проекцию, пережив цифровую реинкарнацию, стал трендом как в шоу-бизнесе, рекламе, так в театре и на концертах. В некоторых экспериментальных сценариях цветовых представлений при использовании интерактивных устройств зрители становятся соучастниками тотальных арт-объектов, и взаимодействуя с ними, погружаются в процесс создания произведений в окружающем пространстве. Так в 2011 году система совмещения объёмной лазерной анимации с видеопроекцией произвела универсальное 3D-мультимедийное шоу – широкомасштабную пространственную инсталляцию. Скорее всего, в недалёком будущем такой формат приобретёт, пока ещё экранный, кинематограф.

Подводя итоги, хочется отметить, что в данной статье граффити представляется не как изолированное явление в современном искусстве, а характеризуется в контексте разных уровней кинематографического развития, и в связи с этим рассмотрено, как его синематическая природа с развитием цифровых и лазерных технологий стала предтечей появления новых аудиовизуальных творческих направлений, альтернативных кинематографу.

Ссылки на источники

1. Михайлов Н. Н. О потребности личности в самореализации. Научный доклад высшей школы // Философские науки. – № 4. – 1982. – С. 24.
2. Воронова Е. Искусство граффити. – URL: http://www.bestreferat.ru/referat-193603.html.

Elena Skorik,
teacher of Fine Arts, Higher Qualification, School №109, Moscow
skorikcrew@yandex.ru
Alexander Skorik,
head of the «post-production» department, Moscow
skorikcrew@yandex.ru
The development of graffiti cinematic dramaturgy

ISSN 2304-120X

КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал

Скорик Е. А., Скорик А. А. Развитие кинематографической драматургии граффити // Концепт. – 2014. – № 01 (январь). – ART 14015. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14015.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

ART 14015 **УДК 7.072.2**

Abstract. This article is devoted to a topical and problematic direction in art – graffiti, which is interesting for the youth of the whole world, for art and film communities. The authors discuss the prerequisites for the rise and development of the dynamic nature of graffiti culture and the influence of cinema on it. As the result of the analysis, the authors conclude that the cinematic features in the art of modern graffiti appear on the dramatic level, compositional techniques and schemes, shaped and technical solutions, and that the evolution of graffiti with the development of digital technologies have generated the emergence of new audio-visual creative directions. This study will be interesting for art critics and film experts and students of humanitarian universities.
Key words: writing, cinematic language graffiti, human-graffiti, 3D street painting, video mapping, graffiti projection, laser animation.
References: 1–2 – Russian Sources.

Рекомендовано к публикации:
Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»;
Утёмовым В. В., кандидатом педагогических наук