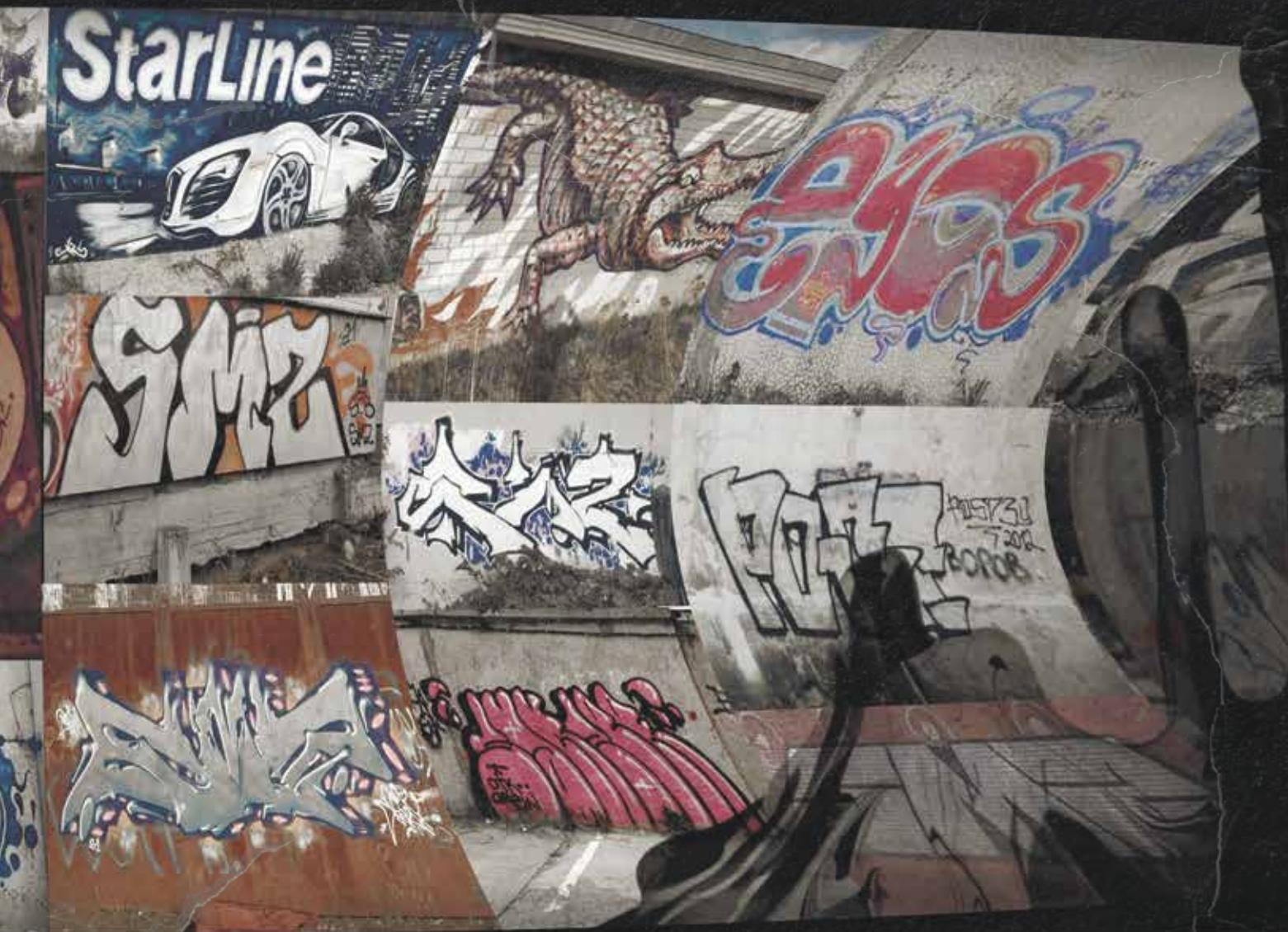

СВИЖКАДАР

ГРАФФИТИ - КУЛЬТУРА

ГРАФФИТИ

ГРАФФИТИ – ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ НАДПИСИ, ВЫЦАРАПАННЫЕ, НАПИСАННЫЕ ИЛИ НАРИСОВАННЫЕ КРАСКОЙ ИЛИ ЧЕРНИЛАМИ НА СТЕНАХ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЯХ. К ГРАФФИТИ МОЖНО ОТНЕСТИ ЛЮБОЙ ВИД УЛИЧНОГО РАСКРАШИВАНИЯ СТЕН, НА КОТОРЫХ МОЖНО НАЙТИ ВСЕ: ОТ ПРОСТО НАПИСАННЫХ СЛОВ ДО ИЗЫСКАННЫХ РИСУНКОВ.

Определение

Граффити (англ. graffiti) - это вид уличного искусства, заключающийся в создании надписей, рисунков или любых других изображений на различных объектах в городской среде. Граффити может быть выполнено различными материалами, например, красками, маркерами или карандашами. Граффити-художники могут использовать различные стили, техники и элементы дизайна для создания уникальных и ярких работ. В зависимости от своих убеждений, граффити-художники могут использовать свои работы для выражения своих мыслей, общественной критики или просто для создания красивых и уникальных произведений искусства.

Пример Тега

Тэггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег» Художника.

Примеры граффити нового времени принято считать базой, на основе которой было создано современное направление. Многие культурологи считают, что современный вид напрямую связан с хип-хопом и брейк-дансом. Однако, это заблуждение, ведь первая волна рисунков появилась 1920-х годах в метрополитене Нью-Йорка, что служит весомым опровержением этой теории. Рисунки часто можно встретить на поверхности вагонов, а также в пешеходных переходах.

Затем, во время Второй Мировой Войны стало распространяться выражение "Kilroy was here". Эта надпись появлялась еще долго после окончания войны. Со временем, она стала дополняться и изображением. Эта фраза использовалася американскими солдатами во время войны, из-за чего фраза и укрепилась в американской культуре.

Бэнкси

Среди современников особую известность получил уличный художник по прозвищу «Бэнкси», чья личность до сих пор окутана тайной. Он поднимает актуальные вопросы и высмеивает абсурдность ситуаций в современной политике. Многие его работы были признаны мировыми шедеврами.

«Снайпер и мальчик»

«Горилла в розовой маске», 2011

Ная из Massive Attack, а другая — что это группа разных художников). «Люди думают, что анонимность была таким маркетинговым ходом Бэнкси. И это так, но это было сделано не намеренно. В его случае анонимность больше самосохранение, чем самореклама», — говорит Стив Лазаридес, агент Бэнкси, который работал с ним 11 лет. Иметь агента в случае Бэнкси — необходимость. По большей части именно с его/её помощью художник контактирует с окружающим миром. Как только маска неизвестности будет сорвана, его работы перестанут быть «голосом простых людей», а превратятся в одиночный пикет. Его личность не должна отвлечь зрителя от его высказываний. «Если вам есть что сказать людям и вы хотите, чтобы они вас услышали, носите маску», — говорит Бэнкси.

Первый и, пожалуй, самый известный факт о Бэнкси — это художник инкогнито. До сих пор нет 100%-ных сведений о том, кто именно скрывается под маской обезьяны и черным худи, хотя версий на этот счет существует немало (одна из них гласит, что это Роберт Дель

«Мягкий, мягкий Запад», 1999

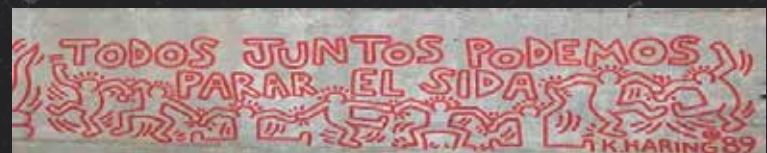

Кит Харинг

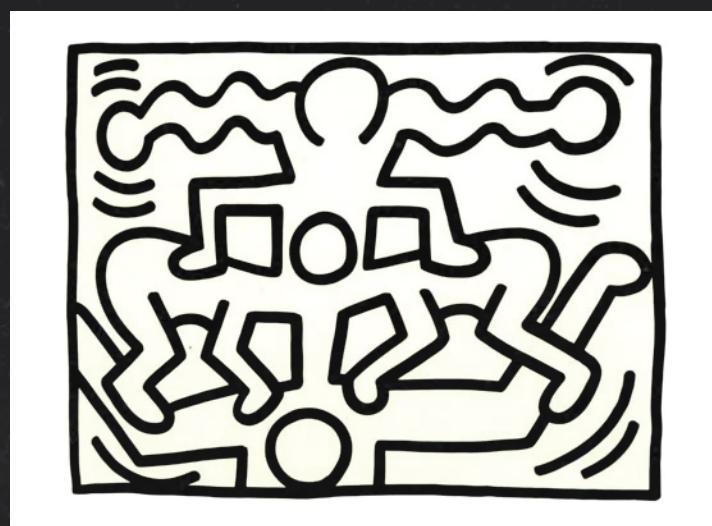
Кит Харинг начал рисовать очень рано, и в 18 лет пошел учиться на дизайнера в художественной школе в Питтсбурге, но вскоре бросил занятия. Он перебрался в Нью-Йорк в 1978-м — 20-летнему художнику гораздо интереснее было заниматься альтернативным искусством и расписывать стены нью-йоркской подземки. Там его заметили. Харинг дружил с Жаном-Мишельем Баскией, Энди Уорхолом и Мадонной, путешествовал по миру и оставлял граффити в Мельбурне, Сиднее, Рио-де-Жанейро, Амстердаме, Париже, Берлине. В 1982 году прошла его первая персональная выставка.

Формы взаимодействия
1984 , 408×352 см

"Вместе мы можем остановить СПИД".
Мурал музея современного искусства в Барселоне
1989 , 235×3400 см

The Marriage of Heaven and Hell

Без названия
1985, 81,3×100 см

Четыре года спустя, в 1986-м, Харинг открыл лавку Pop Shop: в ней торговали различными предметами с нанесенными на нее рисунками художника. Она просуществовала до 2005 года, а сегодня существует в интернет-версии. Другая его лавка Pop Shop работала в Токио, но закрылась гораздо раньше, еще в 1988 году.

Кстати говоря, последние выходные работает выставка его работ под названием Political Line в парижском музее современного искусства — она закроется 18 августа. К ней было приурочено открытие pop-up магазина в бутике Colette, где представили различные предметы одежды и интерьера — в частности, созданные Vivienne Westwood, Comme des Garcons, Nicholas Kirkwood, Levi's и Swatch — каждый из которых появился под влиянием Кита Харинга.

ИНСТРУМЕНТЫ

Аэрозольная краска

Аэрозольная краска очень быстро наносится и ложится очень тонким слоем, поэтому мгновенно высыхает. Краска для граффити делится на две группы в зависимости от давления в баллоне: Низкое давление (например, Montana Gold) уменьшает скорость работы и поэтому позволяет более точно прорабо-

На любой баллон краски можно поставить сменный 'кэп', который позволит менять стиль линии.

Базовые типы Кэпов

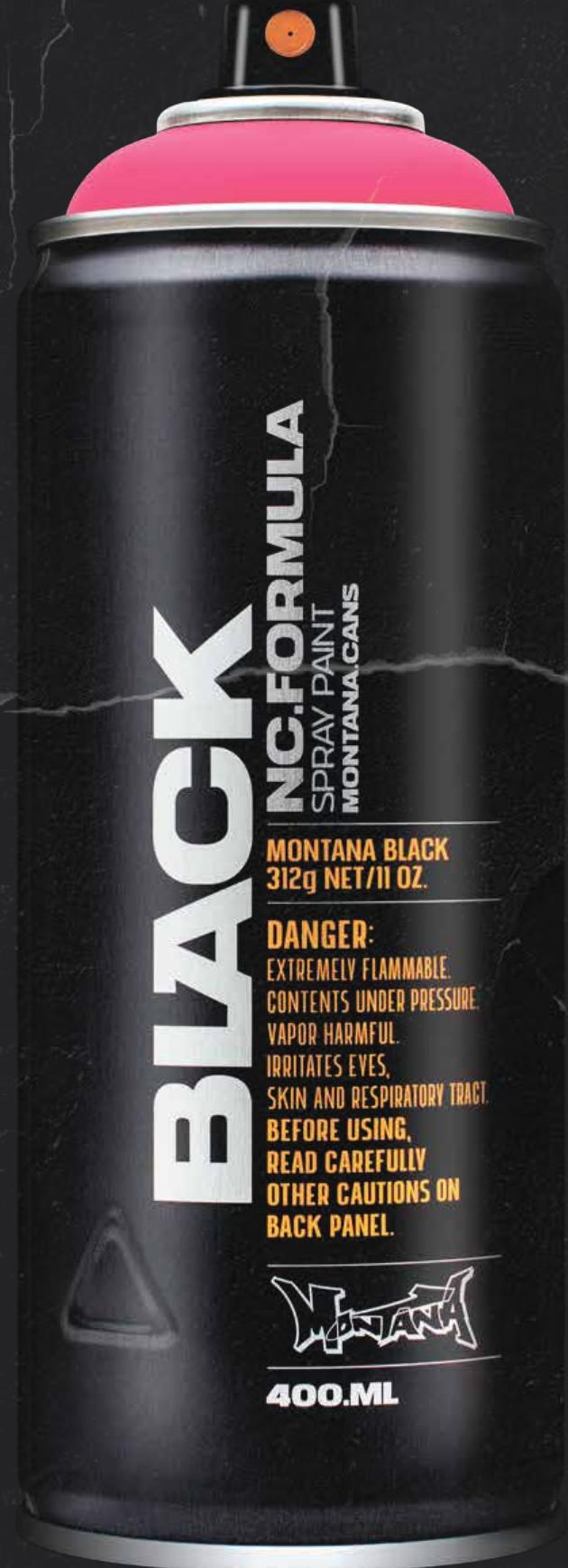
SKINY

NORMAL

SKINY
STREET

Кэпы являются обязательным атрибутом любого граффити художника. Кэп - сменная насадка на баллончик. Она выполняет роль кисти в уличном искусстве и позволяет добиваться требуемой ширины линии, что очень важно при выполнении работ различной направленности.

Маркер

Специальная сменная голова для маркеров . Насадка укомплектована особым двухсторонним пером круглого сечения, с одной стороны оно плоское диаметром 11 мм, с другой — традиционной формы диаметром 6 мм. При износе перо можно легко заменить.

К каждому маркеру в комплекте идет Norami Head. При соответствии Head и Body можно установить другие головы

Базовые головы

11мм(Normal)

30мм

45-90(Швабра)

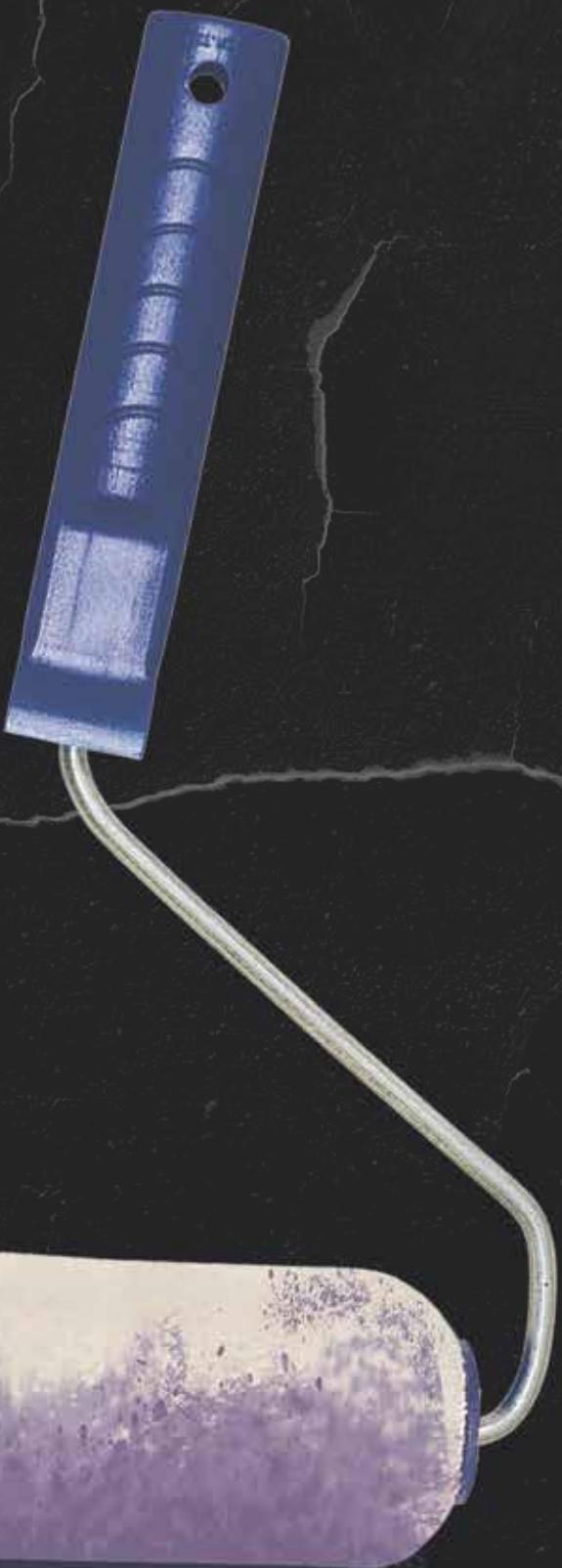

Кэпы являются обязательным атрибутом любого граффити художника. Кэп - сменная насадка на баллончик. Она выполняют роль кисти в уличном искусстве и позволяет добиваться требуемой ширины линии, что очень важно при выполнении работ различной направленности.

Валик молярный

Инструмент для нанесения лако-красочных материалов (ЛКМ) и иных защитных и декоративных покрытий на различные поверхности. Может использоваться как в подготовке поверхности к рисунку, так и как основной атрибут создания рисунка.

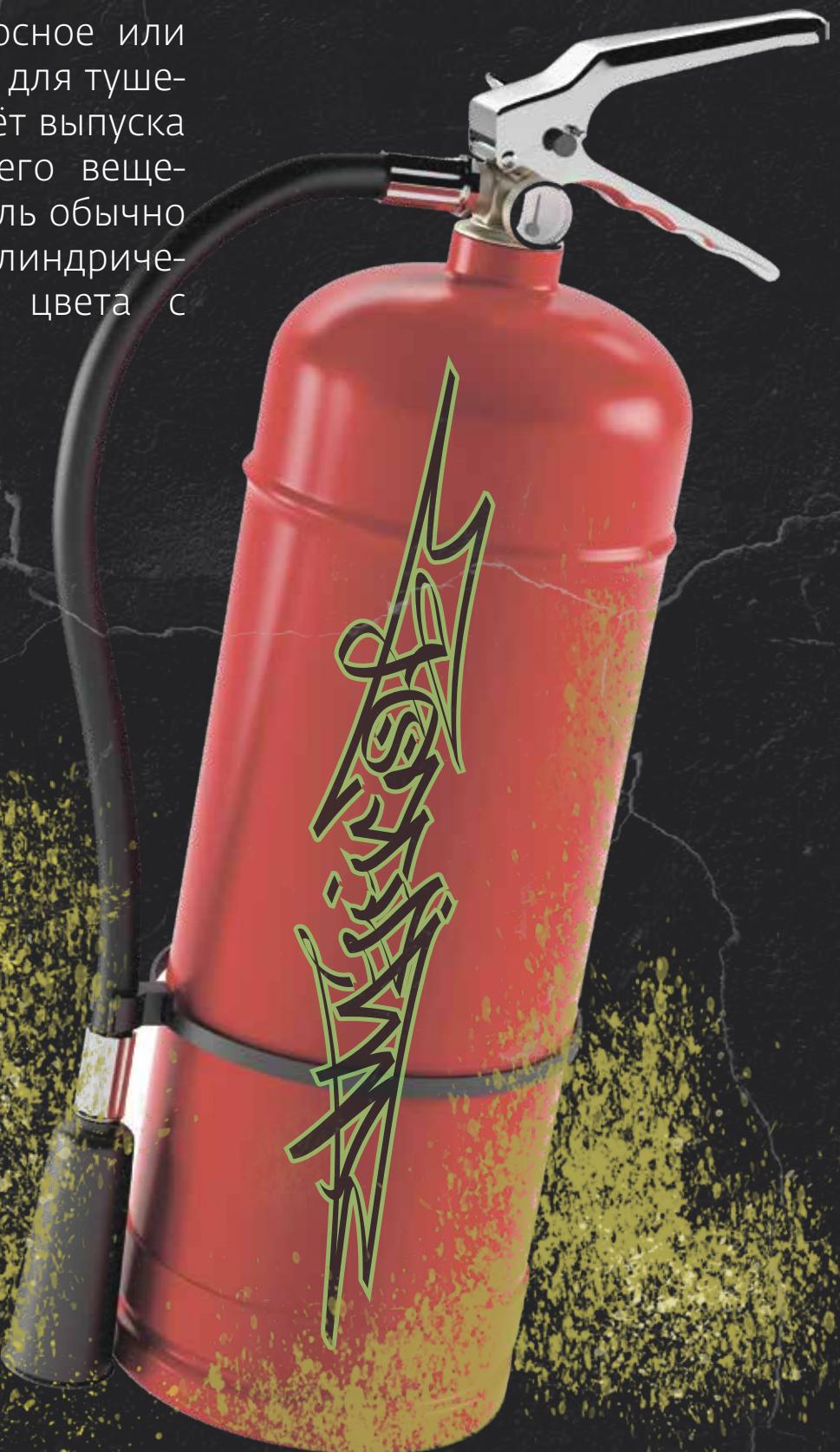
Валик может быть использован как трафарет, если на его поверхности вырезать необходимые буквы или образы.

Огнетушитель

Огнетушитель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. Ручной огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический баллон красного цвета с соплом или трубкой.

В ходе модернизации, огнетушитель способен выпускать краску под огромным давлением и на большое расстояние, что делает его инструментом для самовыражения.

Кэпы являются обязательным атрибутом любого граффити художника. Кэп - сменная насадка на баллончик. Она выполняет роль кисти в уличном искусстве и позволяет добиваться требуемой ширины линии, что очень важно при выполнении работ различной направленности.

Самопал (Сквизер)

Обязательный инструмент любого граффитчика, используется как маркер, но по стоимости как бутылка перекиси водорода и губки. Пользуется большой популярностью за счет своей доступностью и возможностью модификации. Редко надежно удерживает краску в себе и пользователей легко заметить по пятнам на одежде и коже.

ТЕХНИКИ

В качестве эксперимента использовались магнитные светодиоды и проекции рисунков. Художники занимаются не только реставрацией, но и трансформацией старых работ, используя новую технику нанесения. "Yarnbombing" предусматривает использование трикотажных изделий, которые крепятся к рисунку. Образуется нечто промежуточное между классическим граффити и инсталляцией.

Пример техники Yarnbombing

ТЕХНИКИ

Tagging

Тэггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег». Художника, занимающегося тэггингом, называют «райтером». Является разновидностью вандализма.

Bombing

Бомбинг — это то, что наибольшим образом относится не к самому граффити, а к поведению художников на уличной сцене. Он основывается на распространении надписей или рисунков, которые чаще всего создаются с помощью баллончика с краской в наиболее ускоренном режиме.

Writing

это один из основных стилей нанесения граффити. Всех художников-граффитистов называют "райтерами". Это направление можно считать основоположником всех стилей.

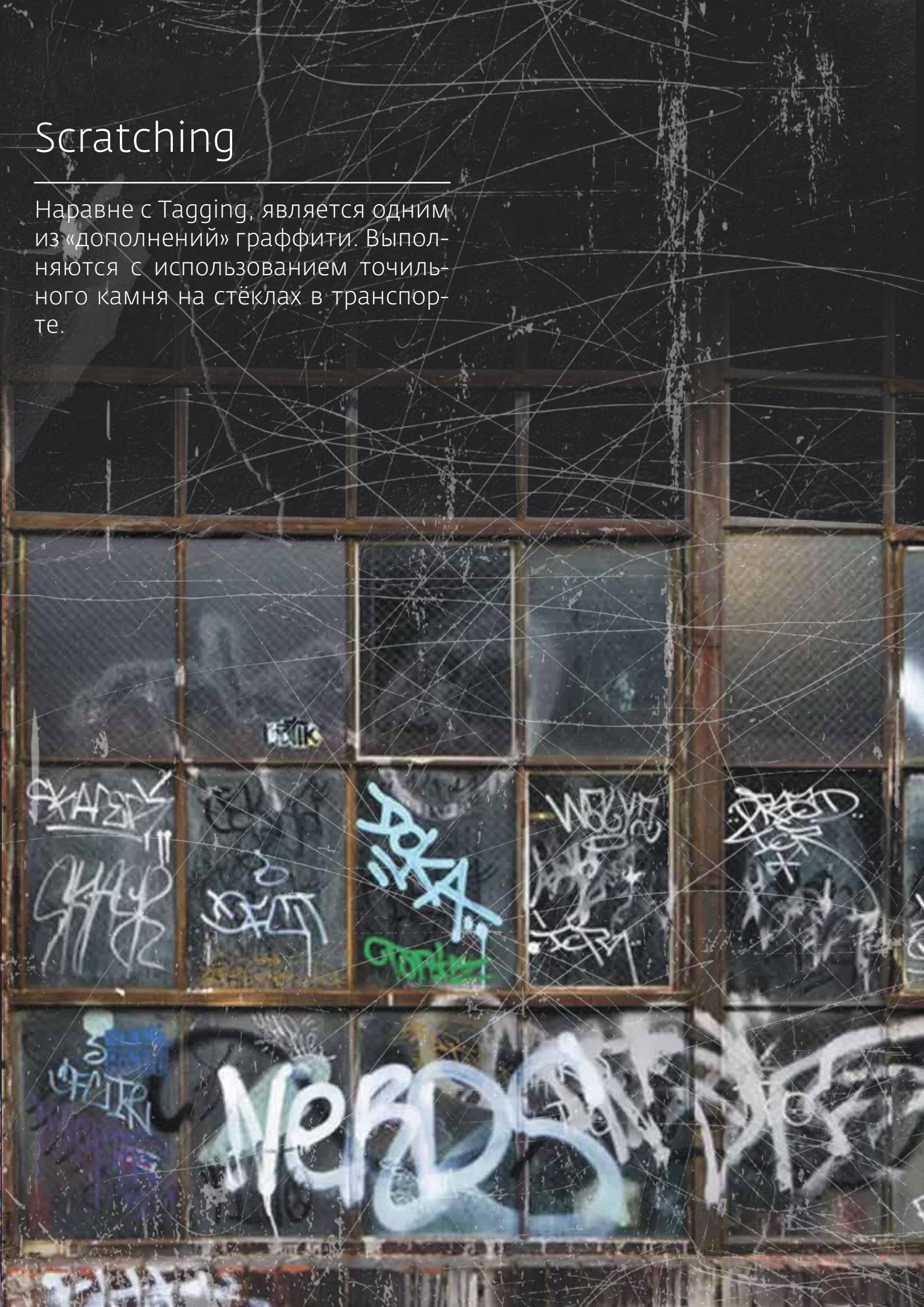
Это направление включает в себя использование:

- аэрозольной краски;
- настенных маркеров;
- готовых трафаретов;
- роликовых валиков, кистей и т. д.

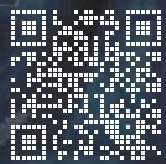
Scratching

Наравне с Tagging, является одним из «дополнений» граффити. Выполняются с использованием точильного камня на стёклах в транспорте.

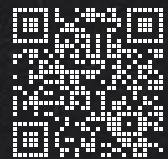
Wildstyle

форма граффити, отличающаяся запутанным рисунком букв. Граффити дикого стиля практически нечитаемы для непосвящённых, так как буквы перекрывают друг друга и переплетаются замысловатым образом и дополнительно украшаются стрелками, шипами и другими декоративными элементами в

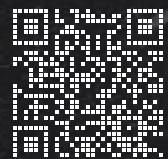

CHEZ. Граффити в диком стиле в Сан-Франциско

CHEZ. Граффити в диком стиле в Сан-Франциско

СЫКТЫВКАР

ГРАФФИТИ КУЛЬТУРА

В Сыктывкаре прекрасное надо искать. И только самым стойким и находчивым открываются все прелести стрит-арта. Подборка самых интересных граффити для тех, кто не любит смотреть по сторонам.

Граффити давно стало частью современного искусства. Многие дворы Сыктывкара исписаны баллонами вандалов. Но и качественный стрит-арт всё чаще появляется на стенах домов в столице республики. Журналист пообщался с одним из самых известных райтеров(граффити художник - прим. ред.) города под псевдонимом Костя Eyes.

История

Зарождение граффити в Сыктывкаре

Граффити – это искусство уличных художников, позволяющее выразить свои мысли и эмоции через яркие и оригинальные рисунки на стенах зданий и сооружений. Зарождение граффити в Сыктывкаре было связано с новым витком развития города в конце 1990-х годов.

В то время Сыктывкар находился в процессе интенсивного строительства и модернизации инфраструктуры. На фоне этих перемен молодежь искала новый способ самовыражения, выхода из серых будней и привычных рамок. Граффити стало именно таким способом.

Первые граффити появились на стенах аварийных домов и промзон, где не было охраны или камер видео наблюдения. Это были простые надписи или знаки, которыми уличные художники пытались привлечь внимание прохожих и поделиться своими эмоциями.

Фотографии заброшенных и аварийных домов с граффити

Зарождение граффити в Сыктывкаре

Со временем граффити стало приобретать более сложные формы, и многие художники начали объединяться в команды. Они выбирали наиболее видные и доступные для работы места, такие как заброшенные здания, гаражи, высокие стены в скверах и парках. Благодаря этому граффити стало частью городской культуры и привлекало все большее количество зрителей и участников.

Раньше в этом здании обитали бездомные, а теперь это место стало частью культуры и частью прогулочной зоны главного парка столицы республики. Стыдно иметь такие объекты в таком месте. Ну и это волшебство — когда знаешь, как было до и что стало после. На мой взгляд, это наиболее оптимальное решение для подобных технических депрессивных объектов — превращать их в объект искусства!

Этот стиль называется "каллиграфия. В данном случае — это орнаментальная композиция из текста: то есть текст превращается в узор. Такой прием используется с древних времен, например, древнерусская вязь, но продолжает обновляться и использоваться в современном искусстве в новых формах. Это современная готическая каллиграфия.

Художник, дизайнер и урбанист Павел Чукичев

В настоящее время граффити стали важной частью культурной жизни Сыктывкара. Здесь проходят фестивали и конкурсы художников, организуются выставки и мастер-классы. Молодые художники постепенно узнают о техниках и стилях граффити, а также о том, как написать свое имя или пожелание на стене. Город становится ярче и индивидуальнее благодаря нашим художникам-граффитистам.

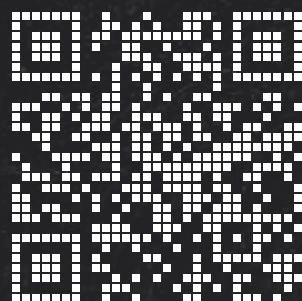
"Я хочу преобразить Сыктывкар"

Художник, дизайнер и урбанист Павел Чукичев

Даже самые заброшенные, забытые вещи могут стать чем-то прекрасным стоит только приложить немного внимания.

EYES

Работы Кости можно встретить во дворах и на оживленных улицах

В первую очередь, стрит-арт в любом проявлении - это искусство. Хотя, в то же время это и вандализм. Не знаешь, где поставить эту тонкую грань. Кто-то в «мазне» на стене найдет для себя искусство, в мелочи, которую больше никто не заметит. Даже маленькая закорючка может понравиться человеку и вызвать восторг. То, как она нарисована, какими цветами, где и в каком стиле. А другой человек увидит только порчу стены и вандализм в чистом виде.

Просто понравились эти идеи. Когда-то давно я нарисовал эскиз, и в голове появилась мысль добавить на набросок глаза. С этого момента все и понеслось. Потом начал рисовать глаза везде. Да и вообще, основная идея в том, что рисунок мы можем только увидеть. Другие органы чувств не участвуют в восприятии работ художников. Также через какое-то время я нарисовал грибочек. Мне понравился результат. После этого был второй эскиз гриба, третий и так далее. Так я начал рисовать их постоянно. Но его форма и вид меняются до сих пор. Постоянно дорабатываю эскизы. И нет, я не наркоман, как некоторые думают.

39

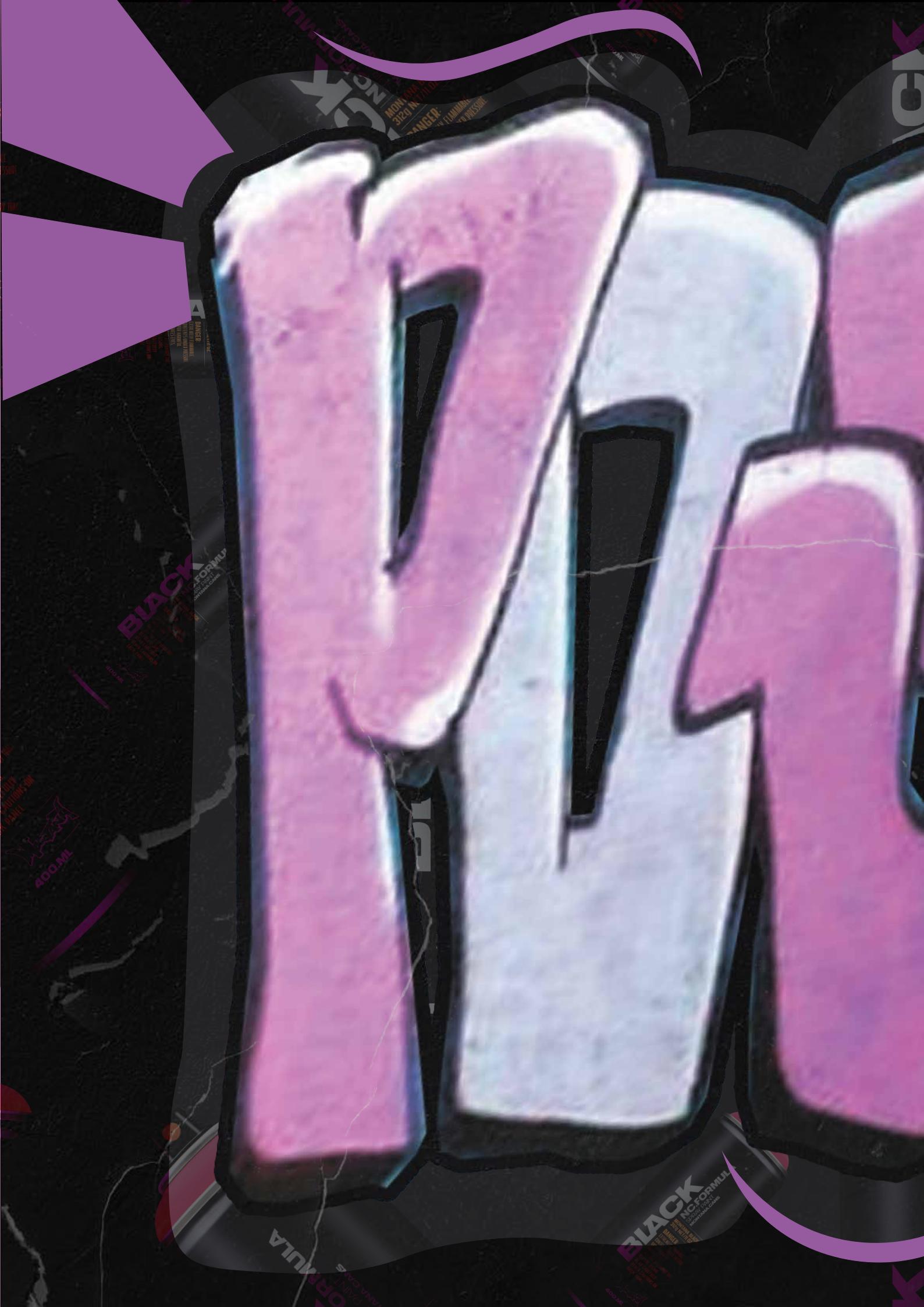
Объединение единомышленников

В их рисунках фигурирует число 39, что означает номер дома или района, знакового места, где собираются участники группы или живут. Этот подход дает высокую производительность в количестве рисунков, ведь работает не один, а сразу несколько человек. Подобные им группы, вроде 11, 58, 12 и т.д. чаще стремятся нарисовать на количество, а не на качество, хотя их работы несут другой смысл, нежели эстетический.

Их целью становится идея идти против течения, быть собой и делать что хочется. Показать, что закон для них ничто, что в этой жизни можно делать все что придет в голову. Это показывает, что граффити может быть не только как способ выражения своих творческих способностей, но и вариант отражения мировоззрения и чувств, мыслей, эмоций.

BLACK
MONTANA PAINT

400ML

MONTANA PAINT
DANGER:
FLAMMABLE
HIGH PRESSURE

BLACK

MONTANA PAINT

400ML

BLACK
MONTANA PAINT
400ML

NC FORMULA
SPRAY PAINT
MONTANA CANS

MONTANA PAINT
3125 N. 10TH ST.
PHOENIX, AZ 85013

NEVER FLAMMABLE.
GASES EXPAND UNDER PRESSURE.
VAPOR HARMFUL.
IRRITATES EYES,
SKIN AND RESPIRATORY TRACT.

BL

A:
FLAMMABLE.
GASES EXPAND UNDER PRESSURE.
VAPOR HARMFUL.
IRRITATES EYES,
SKIN AND RESPIRATORY TRACT.
BEFORE USING,
READ CAREFULLY
OTHER CAUTIONS ON
BACK PANEL.

FORMULA
PAINT
MONTANA CANS

SMZ

Объединение единомышленников

В их группу входит большое количество разновозрастных единомышленников, каждый со своими идеями на счет граффити, по этому наблюдать то, что в их работах фигурирует SMZ сложнее, иногда даже не возможно узнать кто именно выполнил работу.

Идея стандартна как и в других группах, заполнить город своими знаками, чтобы как можно больше людей узнали о них. Есть те, кто рисует и выполняет работы в опасных местах, есть , кто нелюбит эксприм и рисует на заброшенных и оветшалых зжданиях и гаражах.

Граффитчики Сыктывкара

Многие еще только ищут себя, перебирая сферы деятельности, приходят в граффити и пробуют свои силы. Таких большинство из всех, по этому город наполнен эскизами и незаконченными работами.

Граффитчики Сыктывкара

Граффитчики Сыктывкара
