

СТРИТ-АРТ. ЗА СВОБОДНЫМ ИСКУССТВОМ ПО МИРУ

Москва
2017

2

PROLIFT 0045 3664153

PROLIFT

← **Художник:** Pichi Avo для «Upfest», 2016
Фото: Колин Рейнер **Место:** «Masonic Pub»,
112 North Street, Бристоль, Великобритания

Содержание

Вступление	5	Северная Америка	78	Фестивали	158
Предисловие	6	Лос-Анджелес	78	«Murals in the Market»	158
		Майами	84	«POW! WOW!»	162
Европа	8	Нью-Йорк	88	Фестиваль «MURAL»	166
Амстердам	8	Интервью / FAILE	94	«Forest for the Trees»	170
Афины	14	Сан-Франциско	96	«Upfest»	174
Барселона	20	Торонто	100	Фестиваль «Traffic Design»	178
Берлин	26	Чикаго	106	«Artscape»	182
Дублин	32			«Grenoble Street Art Fest»	186
Копенгаген	38	Латинская Америка	110	«BLOOP»	190
Киев	42	Буэнос-Айрес	110	«Nuart»	194
Лиссабон	46	Мехико	114	Интервью / Мартин Реед	198
Интервью / Vhils	52	Сан-Паулу	120	«Cash, Cans & Candy»	200
Лондон	54	Интервью / Nunca	124	Фестиваль «St+art»	204
Париж	58			«Hkwalls»	208
Интервью / Blek le Rat	64	Другие города	126	«MB6: Street Art»	212
Рейкьявик	66	Аделаида	126	«PUBLIC»	216
Рим	72	Джорджтаун	130		
		Йоханнесбург	136	Благодарности	221
		Интервью / Faith47	140	Указатель	222
		Крайстчёрч	142		
		Мельбурн	148		
		Стамбул	154		

«Слово “граффити” не раздражает меня, просто оно охватывает далеко не все», — Futura 2000

Вступление

Реми Раф

Я начал рисовать на стенах в 1984 году. В то время хип-хоп-культура достигла в Европе наибольшей популярности, она засосала меня, а граффити играли в ней огромную роль. Все началось с книги под названием «Subway Art» («Подпольное искусство»), которую один парень принес в школу. Эта книга оказала на меня большее влияние, чем все, чему учили нас на уроках.

Время для расцвета этого искусства в Лондоне было идеальным: тэтчеровская Британия трещала по швам. В начале 1980-х годов Лондон был суровым городом для подрастающего поколения, но граффити давали нам возможность высказаться примерно так же, как это было в обанкротившемся и надломленном Нью-Йорке в конце 1970-х. Мало кто осознает, что граффити — единственное художественное направление в истории, придуманное и продвигаемое детьми. И я очень горд тем, что признан частью этого наследия.

Первый действительно большой настенный рисунок я сделал в 1999 году в Западном Лондоне. Это была работа по заказу компании, занимавшейся компьютерными играми. Стена была высотой

всего в три этажа, но казалась необъятной. Мой рисунок потом висел там еще много лет. В то время это было для меня настоящим достижением и породило страсть к росписи стен еще большего размера, которые и сегодня притягивают меня.

Мой интерес стал переключаться с традиционных граффити примерно 11 лет назад, когда я начал изучать абстракционизм в искусстве и думать о том, что я мог бы создавать работы в более современном направлении. Положение дел в то время также сильно изменилось: стрит-арт стал популярнее, по всему миру начали появляться специализированные галереи, переносящие его под крышу и в жилые дома. Возник невероятный спрос на трафаретные рисунки, и художники, прежде известные лишь своими работами на улицах, неожиданно стали участвовать в аншлаговых выставках, когда на каждом открытии собирались сотни людей. Думаю, что большинство из них осознавали, что присутствуют при рождении невероятной новой формы искусства.

Это ощущение получило подтверждение, когда в 2008 году галерея «Тейт Модерн» организовала крупную выставку, посвященную

стрит-арту, после чего развитие этого искусства пошло в ускоренном темпе. Художники начали объединяться в группы и заниматься собственными грандиозными проектами, а становящиеся все более многочисленными фестивали, посвященные стрит-арту, собирали художников и фанатов в интересных местах по всему миру. Однажды меня даже занесло в гамбийские джунгли, где я расписывал глинобитные хижины для проекта «Wide Open Walls».

Перенесемся в настоящее время. Теперь трудно найти город, где не было бы той или иной организованной программы по росписи стен. Пуристы могут сказать, что стрит-арт стал немного мейнстримовым, но он уже неотъемлемая часть культурного пространства наших городов. Стрит-арт добавил что-то очень необычное в наш городской ландшафт, а такие книги, как эта, только помогают закрепить влияние этого течения.

И если художники и организаторы будут уважать окружающую среду (и, что наиболее важно, живущее в ней общество), будущее стрит-арта может стать только светлее.

Реми Раф, 2016 г.
www.remirough.com

Предисловие

Эд Бартлетт

6

Готовясь к написанию этого предисловия, я подсчитал количество людей, которые живут в городах, упомянутых в этой книге. Их оказалось свыше 150 миллионов человек. Это более чем в два раза превышает общее ежегодное количество людей, посещающих 10 самых популярных музеев мира, и каждому из них стрит-арт в той или иной форме доступен ежедневно.

Удивлены? Это только вершина айсберга. Стрит-арт теперь присутствует почти в каждом городе и деревне мира: от Ахена до Зволле. Реальное количество зрителей исчисляется миллиардами. А если учесть, что первый рисунок человека разумного на стене насчитывает, как предполагается,

около 40 000 лет, то на самом деле удивительно, что стрит-арт достиг своего расцвета так поздно.

После широко известного бума граффити в 1980-х годах пришествие трафаретного искусства (а также распространение цифровых фотоаппаратов, смартфонов и социальных сетей) привело к появлению новой волны художников, упорно избегающих галерей в пользу улиц. К концу XX века стрит-арт уже был повсюду, и о нем говорили все.

Невозможно обсуждать подъем стрит-арта, не упомянув о Бэнкси. Его работы (публичные, значимые и узнаваемые, немного провокационные) сочетаются с непреходящей загадочностью его личности, что дает пищу для фантазий ведущим СМИ так, как редко удается традиционному искусству. Растущая армия преданных поклонников отправляется в путешествие, чтобы воочию увидеть каждую новую работу, как только она появляется, а его постеры и картины стали предметом бешеного спроса. Это, в свою очередь, побуждает других уличных художников распространять копии своих работ малыми тиражами и даже соблазняет некоторых «традиционных»

художников и дизайнеров «выйти на улицу». Начинают появляться специализированные галереи, родилось новое поколение коллекционеров произведений контркультуры. Успех Бэнкси (и растущая вокруг него экосистема) поднял стрит-арт на абсолютно новый уровень.

Конечно, один человек не может создать движение. Сегодняшний стрит-арт процветает благодаря креативным и высокомотивированным людям со всего мира, многие из которых самоучки. Именно благодаря такому коллективному подходу под лозунгом «сделай сам» рост стрит-арта (и его культурного значения) выглядит еще более впечатляющим и замечательным.

Сегодня стен, на которых разрешено рисовать, и организуемых по всему миру фестивалей становится все больше, что дает возможность встретить это заставляющее задуматься новаторское искусство в самых неожиданных местах. Люди путешествуют по миру специально для того, чтобы познакомиться со стрит-артом, и это также значит, что у них есть шанс встретиться с художниками и увидеть их за работой — редкая привилегия, если говорить

о современном изобразительном искусстве.

Высказывались мнения о том, что стрит-арт понемногу теряет свою радикальность и пограничность, характерную для него в годы его становления. Несомненно, найдутся те, кто цинично приведет в качестве доказательства само существование этой книги. Да, возможно, следует тщательнее рассмотреть все более заметную роль, которую стрит-арт, кажется, играет в благоустройстве. Но мы должны быть осторожными и не слишком критиковать эту все еще сравнительно молодую, развивающуюся форму искусства. Большинство уличных художников гордятся бескомпромиссностью, осознанностью и независимостью своих работ, и этот вид искусства остается по большей части подпольным.

Существует столько всего неизвестного, что просто нереально дать подробное описание этой повсеместно распространенной, но при этом постоянно меняющейся формы искусства. Эта книга задумана как отправная точка вашего путешествия. В ней представлен ряд ключевых городов мира, где сегодня можно познакомиться

со стрит-артом. Она является путеводителем по «горячим точкам» стрит-арта в каждом городе и побуждает к дальнейшим исследованиям. Мы также включили в нее мнения некоторых наиболее влиятельных личностей в этой области.

Instagram, Flickr и Google Maps — это удобные вспомогательные инструменты, которые помогут вам обнаружить работы и установить их местонахождение, и многие уличные художники сегодня являются активными пользователями соцсетей. Загрузив фотографию и снабдив тегами ваши находки, вы тоже можете сыграть ценную роль в обществе. Но подлинная сила стрит-арта заключается в том, что он врывается в ваш день неожиданно, привнося в него цвет, улыбку или даже провокацию. Так что поднимите глаза от земли и не бойтесь исследовать пространство!

В 1980-х годах я был подростком, одержимым хип-хопом и граффити Нью-Йорка. Мне повезло переехать в Лондон как раз в то время, когда можно было воочию наблюдать стремительный первоначальный подъем стрит-арта — в качестве зрителя, фотографа, коллекционера и куратора.

Прошло двадцать лет, а я до сих пор занимаюсь исследованиями и до сих пор удивляюсь и поражаюсь тому, что обнаруживаю. Исследования и сбор материала для этой книги открыли мне глаза на несколько потрясающих мест и художников, и я надеюсь, что это вдохновит и вас.

Я бесконечно признателен тем, кто так любезно помог мне в этом проекте. Работа была бы намного сложнее без знаний, энтузиазма и самоотдачи тех, кто принимал в ней участие, особенно художников, без которых мир был бы менее красочным, интересным и вдохновляющим местом. Я хочу отдельно поблагодарить Люси Лэнгдон за ее редакторское мастерство (и ежедневное вдохновение), Гектора Кэмпбелла за его неустанную помощь в исследованиях и поисках работ и Реми Рафа, для которого, кажется, не существует слова «нет». И, конечно, вас, для кого создавалось это искусство (и эта книга). Мне хотелось бы услышать ваши отзывы и личные рекомендации.

Эд Бартлетт @edbartlett
The Future Tense
www.thefuturetense.net

Амстердам

Голландия

Амстердам знаменит на весь мир своим искусством. В грандиозном Рейксмюсеуме (Rijksmuseum) представлены работы таких голландских мастеров, как Ван Гог, Вермеер и Рембрандт.

Если же говорить о молодом поколении, то восхитительные примеры современного искусства можно найти на улицах и каналах города. В Нидерландах всегда было много последователей традиционных граффити, но центром этого направления является Амстердам. Крупные галереи стрит-арта находятся во Флевопарке (Flevopark), комплексе NDSM, а также в крест-

ностях квартала красных фонарей. Просто смотрите внимательнее, куда направляете объектив фотоаппарата!

Помимо улиц, есть галереи, которые специализируются на современном городском искусстве и часто проводят выставки местных и зарубежных художников, например, «Kallenbach» и «Vroom & Varossieau». Последняя тесно сотрудничает с Фондом Кита Харинга (Keith Haring Foundation) и занимается реставрацией одного из крупнейших муралов этого художника в городе. Городской музей, или Стеделейк (Stedelijk Museum),

также реставрирует последнюю работу художника, выполненную на его лестнице, которая должна быть вновь представлена летом 2017 года.

В Амстердаме скоро появится крупнейший в мире музей городского искусства. В 2017 году северные берега города должны превратиться в музей под открытым небом со стенами высотой 25 метров и выставочной площадью примерно 6500 м². Там можно будет увидеть огромные полотна и инсталляции от мировых знаменитостей в области современного стрит-арта.

8

01 Квартал красных фонарей

Знаменитый квартал потрясает не только своими витринами с полуголыми дамами, но и провокационным искусством. Обратите внимание на подсвеченные красными лампочками рисунки мышек-мальшек (часть проекта «Red Mice District») на стенах по всему кварталу, а также на психоделические, эротические росписи. Квартал находится в центре города, недалеко от Центрального вокзала.

02 Верфь NDSM

NDSM — бывшая верфь, превращенная в арт-комплекс. Находится в 15 минутах езды вверх по реке. В этом районе царит постапокалиптическая атмосфера: на улицах ржавеют брошенные трамваи, каждая доступная поверхность расписана граффити. Замечательное место для созерцательной прогулки. Главный герой представления — нарисованный на стене склада калейдоскопичный портрет Анны Франк работы Эдуардо Кобры. Сядьте на паром до NDSM на причале за Центральным вокзалом.

03 Ниу-Вест

На окраине города к западу от центра находится Музей стрит-арта (Street Art Museum) под открытым небом, в котором собрано более 50 муралов художников со всего мира. Самые эффектные образы — импровизации на тему Вермеера и Рембрандта, но на кирпичных стенах жилых домов можно увидеть все. Великолепный способ осмотреть этот обширный район — взять предлагаемую музеем экскурсию (www.streetartmuseumamsterdam.com).

04 Флевопарк

Во Флевопарке есть самый настоящий Зал славы граффити, где вы можете абсолютно законно опустошить свои баллончики с краской. Например, на колоннах под Зейдерзевег (Zuiderzeeweg), приподнятой улицей, которая идет вдоль зеленого парка. Там почти всегда можно увидеть художников за работой. Парк находится на востоке от центра города. Сядьте на трамвай № 14 и выходите на конечной остановке.

05 Йордан

Расположенный к западу от центра города, район Йордан полон уютных пабов, необычных галерей и причудливых рынков, пойманных в сети крошечных улиц. В этой богемной атмосфере вы найдете множество произведений стрит-арта, например, стену со смайликами — работу дуэта художников из проекта The London Police (Prinsengracht 70). Сядьте на трамвай до рынка Вестермаркт (Westermarkt) и прогуляйтесь вдоль каналов. Там вы обнаружите лучшие из незаметных на первый взгляд рисунков.

Другие места

- **Художник:** Stinkfish **Место:** Doctor H Colijnstraat 61, Амстердам
- **Художник:** Виктор Аш **Место:** De Boelelaan 589, Амстердам
- **Художник:** Btoy/Kenor/Uriginal **Место:** Dirk Sonoystraat, Амстердам
- **Художник:** Разные **Место:** Стена славы NDSM, верфь NDSM, Tt Neveritaweg, Амстердам
- **Художник:** Разные **Место:** Стена славы Флевопарка, Insulindeweg 1000, Амстердам
- **Художник:** Разные **Место:** Музей стрит-арта Амстердама, Slotermeer/Geuzenveld, Ниу-Вест, Амстердам
- **Художник:** Parra **Место:** Tuinstraat 172, Амстердам

PRINSENGRACHT

uitgezonderd
fiets
fiets

LOXAM ACCESS
SPREUWENBERG

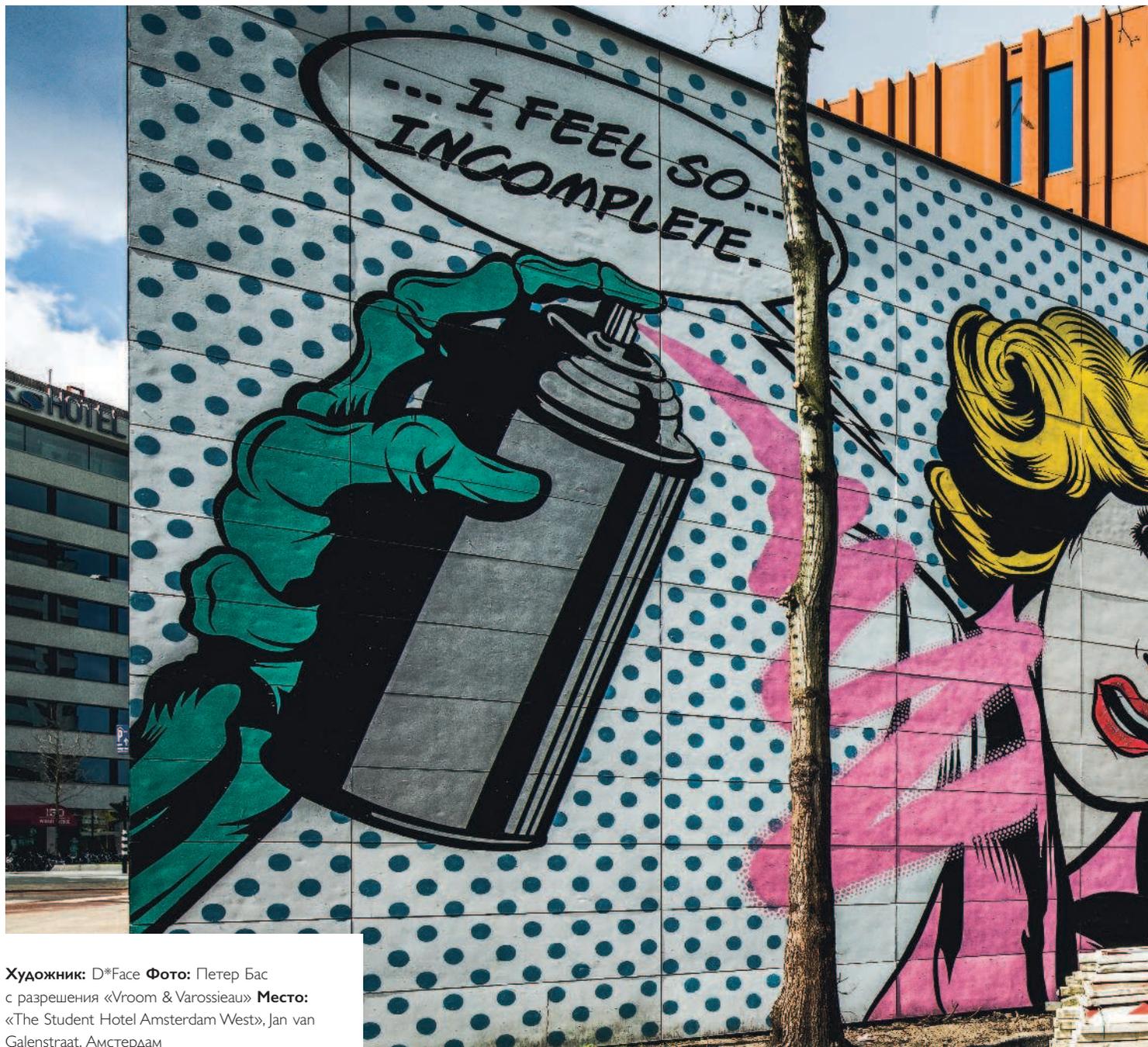
70

← **Художник:** The London Police **Фото:** Чинни Бонд **Место:** Prinsengracht 70, Амстердам

→ **Художник:** Skount **Фото:** Skount **Место:** Johan Vrouwerpad 28, Слотермер Нордост, Амстердам

↓ **Художник:** Захватчик (AMS_04) **Фото:** Захватчик **Место:** Bloemgracht 4, Амстердам

Художник: D*Face **Фото:** Петер Бас
с разрешения «Vroom & Varossieau» **Место:**
«The Student Hotel Amsterdam West», Jan van
Galenstraat, Амстердам

Eppona

Афины

Греция

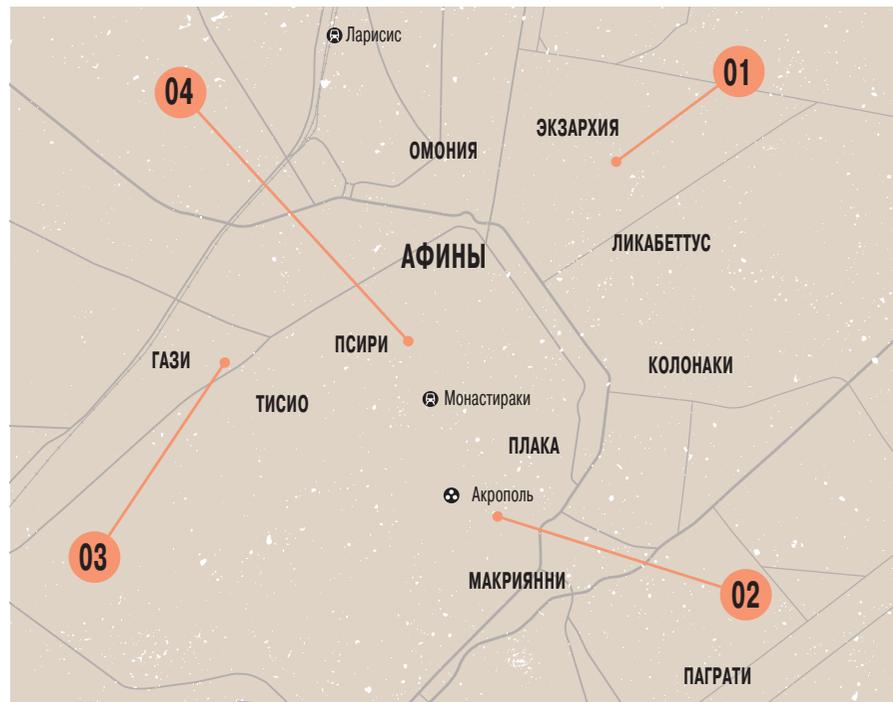
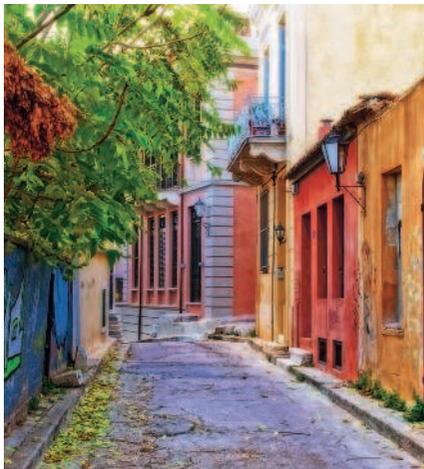
Стрит-арт в Афинах неожиданно популярен, но, возможно, этот факт не будет вызывать такого удивления, если знать, что слово «граффити» произошло от греческого «графи», что означает «писать». Рисование в Афинах старо, как сам город: гуляя по улицам, можно встретить нацарапанные древние слова и фразы. Сегодня в Афинах не придется далеко ходить, чтобы познакомиться со стрит-артом. Некоторые места в городе разрисованы так, что впечатлили бы даже «пишадорес» (pixadores — художники бразильской субкультуры граффити под названием «rixação») из Сан-Паулу. Но если будете обращать внимание не только на кричащие рисунки, то откроете для себя сокровищницу неожиданных

произведений стрит-арта и масштабных муралов, выполненных известными местными художниками, такими как Александрос Васмулакис и INO, и иностранцами. Продолжающийся финансовый кризис в Греции и недавний приток беженцев в страну побудили политически сознательных художников создавать содержательные, впечатляющие работы.

Благодаря истории, архитектуре, климату и культуре Афин

прогулка по городу доставляет большое удовольствие. Хорошая отправная точка — район Псири, где сменяющие друг друга улицы с разрисованными дверями и ставнями создают ощущение, будто вы идете по галерее под открытым небом. Возле музея «Технополис» (Technopolis), созданного в здании бывшей газовой станции, также можно встретить интересные большие муралы, например, дуэта художников OSGEMEOS.

14

01 Экзархия

Богемная Экзархия богата альтернативной культурой и историей, отличающей ее от других районов Афин. Здесь собираются студенты и анархисты, а доморощенные граффити Экзархии, в которых отличная техника живописи сочетается с острым смыслом, доставляют подлинное удовольствие. Чтобы познакомиться с ними, прогуляйтесь на север и восток от станции метро «Панепистимиу» (Panepistimiou).

02 Плака

В самом сердце исторического района Плака с его неоклассическими особняками и домами времен турецкой оккупации живущий здесь давно Айриш Том использовал угол на пересечении улиц Ипериду (Iperidou) и Сотирос (Sotiros) для создания ярких, широких билбордов. Его видение актуальных событий выражается в дерзком сочетании политической сатиры и наивного искусства.

03 Гази

Вдоль обновленной газовой станции, известной как Гази, тянется широкая улица Пиреос (Pireos). Стены станции послужили холстом для создания больших муралов. Мимо проносятся автомобили, а на полотнах побеленных кирпичных стен оживают стилизованные фигуры и разворачиваются сцены из области научной фантастики. Сюда можно дойти от станции метро «Керамикос» (Keramikos).

04 Псири

Блуждая в лабиринте улиц района Псири, почти за каждым углом вы обнаружите неожиданные граффити и муралы. Сюда легко попасть от станций метро «Монастираки» (Monastiraki) или «Тисио» (Thisio), расположенных на южной границе района. Псири обещает визуально захватывающую прогулку среди обветшалых стен.

Другие места

- **Художник:** Borondo **Место:** Acharnon 440, Афины
- **Художник:** Kashink **Место:** Sofokleous 41, Никея, Афины
- **Художник:** Разные **Место:** Парковая зона за отелем «Hotel Ermou», Ermou 152, Афины
- **Художник:** Разные **Место:** DADA Club, Sarri 6, Афины
- **Художник:** Wild Drawing **Место:** Arachovis 44, Афины
- **Художник:** OSGEMEOS/Nunca **Место:** Pireos 99, Афины
- **Художник:** Разные **Место:** 6 Artemisiou, Афины