ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Check for updates

УДК 7.067.3

Оригинальное теоретическое исследование

https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-3-47-54

Культура уличного искусства в контексте городской среды

Е.В. Куприянова 🔍 А.С. Тонерян

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

⊠ evpavlenko@donstu.ru

Введение. Феномен массовой культуры проявлен в традиционных и экспериментальных формах публичного визуального высказывания. В контексте городской среды он определен как уличное искусство или стрит-арт. Особенности данного явления формируют специфичную эстетику, существенно влияющую на контекст архитектурных объектов, на образ города и его историческую традицию. Определяя данное направление современного искусства как нечто новое, влияющее на чувства и образ мыслей человека, мы причисляем его к формам общественных коммуникаций и подвергаем исследованию отношение жителей города к современному стрит-арту. Восприятие ими объектов современного искусства, не привязанных к эстетической норме, мало изучено. Вольное вмешательство урбанистического творчества в среду обитания человека затрагивает вопросы культурных и этических границ. Объектом исследования является уличное искусство. Предмет исследования — восприятие стрит-арта разными слоями населения. Цель исследования — выявить зоны потенциальной ответственности уличного художника перед целевой аудиторией — населением города. Задачи исследования — изучить культурный запрос городских жителей на формирование ряда ограничений и свобод авторов стрит-арта.

Материалы и методы. В исследовании применяются аналитический и эмпирический методы. Аналитический метод включил в себя ознакомление и анализ научной литературы по исследуемой теме. Эмпирическая составляющая работы представлена статистическим опросом населения г. Ростова-на-Дону в форме цифрового анкетирования. Этапы исследования: изучение истории и современных тенденций данного направления современного искусства; выявление популярных композиционных и тематических предпочтений художников, наиболее распространённых стилистических решений в стрит-арте; выявление особенностей восприятия жителями города произведений стрит-арта с помощью опроса-анкетирования по теме исследования.

Результаты исследования. Уличное искусство рассматривается как прием комплексного решения задач дизайна городской среды с помощью синтеза форм художественной выразительности и современных технологий, воспринимаемое жителем города как часть его жизни и каждодневной обыденности. Большинство респондентов понимают художественную ценность произведений стрит-арта, считают это направление искусством, в связи с этим особое их внимание направлено на оценку мастерства исполнения изображений или малых форм. При этом весьма неуместными, по мнению горожан, являются пропаганда и агитация в тематической составляющей объектов искусства. Исследование выявило неочевидный факт того, что подавляющее большинство жителей Южной столицы считает необходимым четко декларировать ряд обязательных требований к создателю объекта уличного искусства, в частности, к содержанию, художественной составляющей и размещению арт-объекта в общественном месте.

Обсуждение и заключение. Освещен культурный феномен стрит-арта в своем историческом развитии и в контексте восприятия данного явления зрителем как части его повседневности, который предъявляет особые требования к эстетике и функциональности произведений уличного искусства. Как показало исследование, жители города считают необходимым создание на время подготовки к фестивалю уличной культуры инициативной группы из представителей не только профессиональных сообществ, но и местного населения, наделенного полномочиями формирования ограничивающего регламента для авторов стрит-арта.

Ключевые слова: массовая культура, стрит-арт, уличное искусство, объект искусства, современная городская среда

Для цитирования. Куприянова Е.В. Тонерян А.С. Культура уличного искусства в контексте городской среды. *Научный альманах стран Причерноморья*. 2025;11(3):47–54. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-3-47-54

Original Theoretical Research

Street Art Culture in the Context of Urban Environment

Elena V. Kupriyanova DM, Alina S. Toneryan

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation wepavlenko@donstu.ru

Abstract

Introduction. The phenomenon of mass culture is manifested in traditional and experimental forms of public visual statement. In the context of an urban environment, it is defined as street art. The peculiarities of this phenomenon form a specific aesthetics that significantly affects the context of architectural objects, the image of the city and its historical tradition. Defining this direction of contemporary art as something new that affects a person's feelings and way of thinking, we classify it as a form of public communication and examine the attitude of city residents to modern street art. Their perception of modern art objects that are not tied to the aesthetic norm has been little studied. The free intervention of urban creativity in the human environment deals with issues of cultural and ethical boundaries. The object of the study is street art. The subject is the perception of street art by different segments of the population. The purpose of the study is to identify areas of potential responsibility of a street artist to the target audience, the population of the city. The objectives are to study the cultural demand of urban residents for the formation of a number of restrictions and freedoms of street art authors.

Materials and Methods. The study applied analytical and empirical methods. The analytical method included familiarization and analysis of the scientific literature on the topic under study. The empirical component is presented by the statistical survey of the population of Rostov-on-Don in the form of a digital questionnaire. Research stages: to study the history and current trends of this direction of contemporary art; to identify popular compositional and thematic preferences of artists, the most common stylistic decisions in street art; to identify the features of the perception of street art by residents of the city using a survey-questionnaire on the topic of research.

Results. Street art is considered as a technique for a comprehensive solution to the design problems of the urban environment through the synthesis of forms of artistic expressiveness and modern technologies, perceived by residents of the city as part of their life and daily routine. Most respondents understand the artistic value of street art works, consider this direction to be art. In this regard, their special attention is aimed at assessing the skill of performing images or small forms. At the same time, propaganda and agitation in the thematic component of art objects are very inappropriate, according to the townspeople. The study revealed an unobvious fact that the overwhelming majority of residents of the southern capital consider it necessary to clearly declare a number of mandatory requirements for the creator of a street art object, in particular, for the content, artistic component and placement of an art object in a public place.

Discussion and Conclusion. The cultural phenomenon of street art is highlighted in its historical development and in the context of the viewer's perception of this phenomenon as part of their everyday life, which places special requirements on the aesthetics and functionality of works of street art. As the study showed, residents of the city consider it necessary to create an initiative group of representatives of not only professional communities, but also the local population, empowered to form restrictive regulations for street art authors while preparing for the festival of street culture.

Keywords: mass culture, street art, art object, modern urban environment

For Citation. Kupriyanova E.V., Toneryan A.S. Street Art Culture in the Context of Urban Environment. *Science Almanac of Black Sea Region Countries*. 2025;11(3):47–54. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-3-47-54

Введение. Уличным искусством принято считать художественное высказывание, генеалогически и стилистически связанные с развитием американского граффити [1]. Современное уличное искусство выросло из практики «мечения» границ территории своего обитания локальными молодежными криминализованными группами. Граффити первоначально использовались цветной молодежью гетто американских городов как средство фиксации своего контроля над районом символами, аббревиатурой, «посланиями». В России, к счастью, граффити не приобрели функций пограничных знаков конфликтующих группировок, нет питающей среды для этнических противостояний. Даже в столице и региональных центрах — перекрестке миграционных процессов — при явной консолидации землячеств не наблюдается устойчивых тенденций по формированию территориальных национальных гетто [2].

Современные отечественные центры стрит-арта расположены в зонах промышленной застройки и были задуманы как часть проекта по сохранности пустующих зданий на территории заводов. На закрытых территориях действующих организаций в целях оптимизации индустриальных пространств стрит-арт использовался как инструмент, помогающий изменить депрессивную атмосферу с помощью искусства. Со временем увеличивались площади, свободные от производства, требующие благоустройства и на этих площадях стали возникать коворкинги, музеи современного искусства. В Санкт-Петербурге находится единственный в России музей стрит-арта на территории действующего Завода слоистых пластиков, имеющий площади для сменных экспозиций уличного искусства.

Одним из первых российских художников, творивших на улице, можно считать Казимира Малевича. В 1920 г. он совместно с Лазарем Лисицким объединяется в УНОВИС (утвердители нового искусства) создают несколько

фасадов, декорированных в стиле супрематизма. Спустя несколько лет Родченко украшает фасад Моссельпрома и в дальнейшем за эту работу был удостоен премии в Париже – «Искусство улицы». Позже, в 1970-х гг., появились концептуалистские группы «Гнездо» и «Мухомор». Становление стрит-арта в России начинается в эпоху перестройки, когда с Запада приходит мода на хип-хоп культуру и распространение новомодных явлений происходит в условиях серьезного информационного кризиса. Распространялась информация и различные материалы, какимлибо образом связанные с новыми течениями в искусстве, нелегально и тем самым возбуждали еще больший интерес у молодого поколения творческой элиты.

Благодаря таким документальным фильмам, как «Бит Стрит», «Войны стилей», «Дикий стиль», в советском обществе формируется мнение о хип-хоп культуре как феномене, состоящем из таких элементов как брейк-данс, рэп-музыка и граффити. Начало нулевых становится новой вехой в развитии уличного искусства в России. Начав свое развитие в 2000-х гг. также быстро деятельность стрит-артистов, спадает [2]. В 2008 г. один из российских активистов стрит-арта Игорь Поносов проводит выставку «Street Art Is Dead» смысл которой заключался в манифестации смерти уличного искусства. Но уже в 2011 г. в Екатеринбурге состоялся первый ежегодный фестиваль уличного искусства «Стенография», призванный возродить это направление.

В 2012 г. в Санкт-Петербурге открывается первый и не имеющий иных аналогов в мире Музей стрит-арта. Также в этом году российский стрит-артист Паша 183 привлекает внимание западных журналистов, и английская газета The Guardian выпускает статью, в которой сравнивает Пашу 183 с Бэнкси. Сегодня среди главных художников стрит-арта в нашей стране можно выделить: Мишу Мост (Most), Алексея Луку, Женю Оззика (0331с), Тимофея Радю, Кирилла Кто, Стаса Доброго, Славу ПТРК, Никиту Nomerz. возглавивших разного типа сообщества [4].

Существует множество стилей и техник стрит-арта. Самый распространенной техникой является мурал — это рисунок по штукатурке на здании или внутри. Этот стиль происходит из Латинской Америки, где наиболее популярными были сюжеты о политических деятелях, популярных персонах, католические и индейские религиозные сюжеты, а также бытовые сцены из жизни простого народа. Следующий в рейтинге популярности стиль — стенсил или трафарет. Трафарет, с помощью которого наносится изображение, может быть изготовлен из любого материала: картон, пластик, бумага. В качестве краски можно использовать аэрозоль, акрил, нитроэмаль и т. д.

Другим, не менее популярным стилем в стрит-арте, является мадоннари — сложные и красочные рисунки на асфальте. Очень широко сегодня используются постеры и стикеры — напечатанные изображения на материале с клейкой основой, приклеиваемые к стене, а некоторые художники в качестве авторского эксперимента используют коллажи из элементов постеров. Одним из направлений стрит-арта является создание дизайн-объекта в формате объемно-пространственного пластического элемента городской среды или интерьера общественного пространства. Они, как правило, являются частью временных экспозиций, и созданы из различных материалов: папье-маше, текстиль, полиэтилен, пластик, дерево, металл. Некоторые авторы используют весьма оригинальные техники: мозаика из модулей игрового конструктора, плетение из нитей, озеленение поверхности стен мхом, фигурная обрезка деревьев и кустов.

Для уличного искусства, вне зависимости от стиля работы, есть два важных критерия, определяющих уместность и зрительскую популярность: адаптация произведения в контексте средового пространства городской застройки и частота взаимодействия с ним жителей и гостей города.

Изучение проблемы несогласованной интервенции художников в зону исторической части г. Ростов-на-Дону актуализируют проблему неоднозначности восприятия горожанами уличного искусства. С 2021 г. Ростов-на-Дону стал популярной локацией для проведения ежегодных фестивалей уличной культуры. Изначально фестиваль задумывали как способ борьбы с вандализмом и надписями на зданиях и возможность начинающим художникам заявить о себе широкой аудитории.

Тема легитимности стрит-арта весьма актуальна с самого начала его существования и вызывает множество вопросов у самих жителей города: стрит-арт – это искусство или вандализм, всегда ли произведения стрит-арта гармонично вписываются в культурное пространство города, влияет ли уровень художественной ценности изображения на популярность объекта стрит-арта.

Результаты исследования. В рамках исследования был проведен опрос-анкетирование жителей Ростова-на-Дону в количестве ста человек [5].

Задачи исследования:

- 1. Определение интереса горожан к уличному искусству.
- 2. Определение количества респондентов, воспринимающих стрит-арт как культурное явление.
- 3. Определение наиболее популярных среди горожан стилистических направлений в стрит-арте.
- 4. Определение отношения участников опроса к стрит-арту и его присутствию в городской среде.

Результаты опроса-анкетирования явились основным материалом для исследования отношения населения города к современному стрит-арту.

Большую часть опрошенных составили женщины (рис. 1).

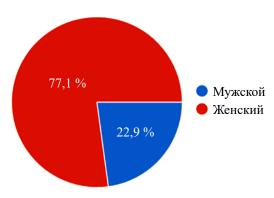

Рис. 1. Соотношение респондентов по гендерному признаку

Опросом охвачены все возрастные категории примерно в равной степени (рис. 2).

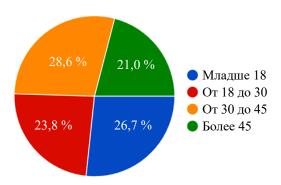

Рис. 2. Соотношение возрастных категорий, принявших участие в опросе

Среди респондентов преобладали люди с высшим образованием и студенты (рис. 3).

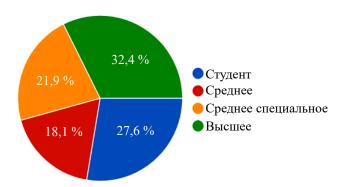

Рис. 3. Соотношение опрошенных респондентов по уровню образования

Преобладающее большинство опрошенных имеют представление о том, что такое стрит-арт (рис. 4).

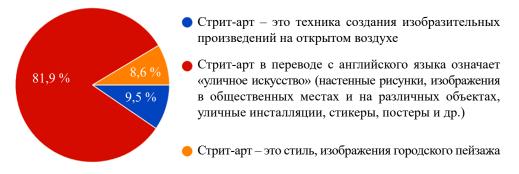

Рис. 4. Соотношение опрошенных респондентов по уровню осведомленности понятием стрит-арт

Результаты анкетирования респондентов представлены в виде диаграмм. Большинство опрошенных горожан считают, что стрит-арт – это искусство (рис. 5).

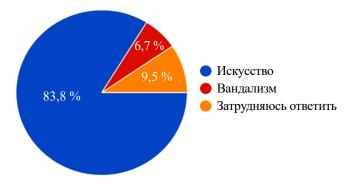

Рис. 5. Соотношение опрошенных респондентов, ответивших на вопрос: является ли стрит-арт искусством или вандализмом

Большинство респондентов считают допустимым присутствие произведений стрит-арта в городе (рис. 6).

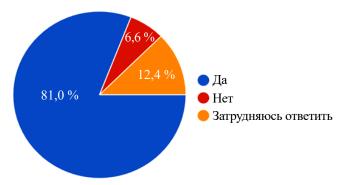

Рис. 6. Соотношение опрошенных респондентов, ответивших на вопрос о допустимости присутствия произведений стрит-арта в городе

Большинство горожан считает, что уличные художники, прежде чем приступать к созданию объекта в общественном месте, должны согласовывать его расположение, тему, эскизы (рис. 7).

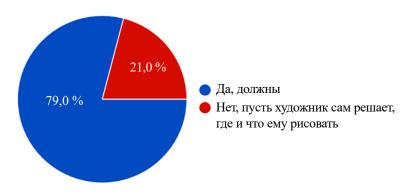

Рис. 7. Соотношение опрошенных респондентов, ответивших на вопрос о предварительной согласованности с жителями города создания объекта в общественном месте

Представленная диаграмма показывает, что большинство горожан считают утверждение темы, эскиза и местоположение изображений стрит-арта является преобладающим правом архитекторов и дизайнеров в сотрудничестве с администрацией города и его жителями. То есть автор данного произведения должен выступать в роли исполнителя принятого решения (рис. 8).

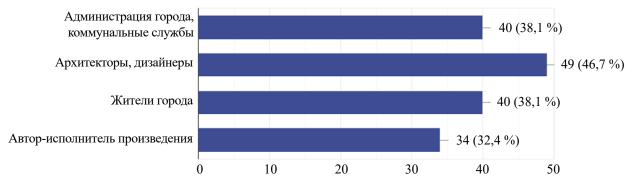

Рис. 8. Представление горожан о правах на утверждение темы, эскиза и местоположение изображений стрит-арта

Среди опрошенных горожан, которым импонирует стрит-арт, наиболее привлекательными оказались сюжетная композиция или наличие художественного приема оптической иллюзии (рис. 9).

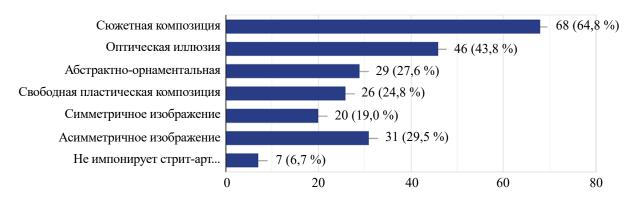

Рис. 9. Тематические предпочтения горожан в изображениях стрит-арта

Для большинства респондентов в уличном искусстве являются недопустимыми пропаганда и агитация в изображениях, отсутствие художественного мастерства исполнения изображения (рис. 10).

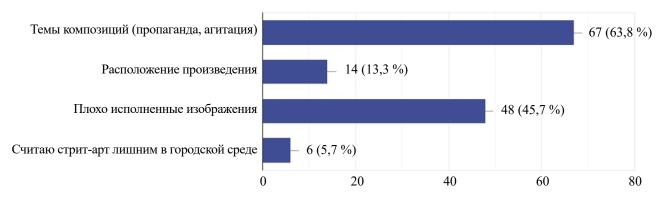

Рис. 10. Представления горожан о не допустимых темах в изображениях стрит-арта

Отвечая на вопрос, что считают горожане положительным в произведениях стрит-арта, респонденты подтвердили мнение о высоком достоинстве мастерски исполненного произведения стрит-арта, что делает его более привлекательным (рис. 11).

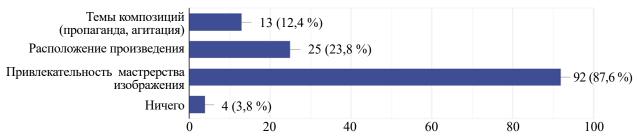

Рис. 11. Представления горожан об иерархии художественных достоинств изображений стрит-арта

Размышляя о данном направления как одной из форм благоустройства городской среды, большинство опрошенных согласны с утверждением о перспективности стрит-арта, но при этом делают существенный акцент на важности соблюдения авторами определенных ограничений и требований (рис. 12).

Рис. 12. Соотношение опрошенных респондентов, составивших мнение о допустимости стрит-арта как о формы благоустройства городской среды

Обсуждение и заключение. Культура уличного искусства является частью городской среды. Она сформирована многими факторами социальных процессов гражданского общества и существует как альтернативная форма творческого высказывания, преодолевшая границы галерей и музеев. Это движение навстречу зрителю, с одной стороны, позволяет художнику заявить о себе как о творческой единице вне всяких статусов и принять участие в общественной жизни города, а с другой стороны, авторское творчество становится частью жизни каждого жителя и очевиден тот факт, что оно значительно влияет на повседневность горожан, качество их жизни и эмоциональночувственное состояние [6]. Зачастую целевая аудитория дает обратную связь публикуя в блогах и на личных страницах соцсетей снимки на фоне произведений стрит-арта и в распространении фотографий распознается принятие и популярность некоторых произведений. Но, к сожалению, этим исчерпаны ресурсы получения обратной связи от горожан. Наше исследование показало, что подавляющее большинство жителей Южного города восприимчивы к художественным произведениям стрит-арта и считают его направлением в искусстве.

Благодаря данному опросу был выявлен социально-культурный запрос горожан и намечена траектория последующих исследований. По результатам анкетирования, в произведениях стрит-арта большую часть респондентов привлекает мастерство исполнения изображений и это показатель сформированного понимания о художественности произведений и представления эстетики красоты настенной живописи. При этом наиболее неуместными для стационарного декорирования горожане считают темы агитации и пропаганды в изображениях.

По имеющимся данным мы не можем точно определить причину, с которой связано преобладающее мнение, и потому считаем необходимым продолжить исследование с целью их уточнения. Отчасти именно с данным фактором коррелируется запрос большинства респондентов на правовое фиксирование допустимых этических границ и формирование ряда более строгих ограничений для авторов, создающих объект стрит-арта в общественном месте. С этим связано и мнение большинства о необходимости создания контролирующих комитетов с привлечением администрации города, деятелей искусств, дизайнеров и архитекторов с надеждой на их компетентность в вопросе утверждения темы и эскизного проекта арт-объекта, его местоположения с привлечением представителей городской общественности.

На сегодняшний день уже существует на административных порталах некоторые формы привлечения горожан к обсуждению и оценке отдельных конкурсных проектов по созданию и реконструкции общественных архитектурных и средовых пространств, но в данном коммуникативном процессе пока отсутствует предложение по обсуждению, голосованию и утверждению проектов объектов уличного искусства и стрит-арта. По мнению тех, для кого они создаются, данный процесс должен быть обсуждаемым как самостоятельное направление в дизайне средового пространства города.

Уличное искусство и, в частности, стрит-арт определяется как совокупность различных форм и направлений творческой деятельности молодежи в контексте городской среды. Художественное декорирование архитектурных сооружений не является новым видом искусства, но именно стрит-арт отличает очевидная особенность – урбанистическая направленность. В контексте промышленных комплексов и сооружений данная изобразительная стилистика существует как вызов, побуждающий к жизни, контрастирующий с безликими монолитами.

Но если в части строго города, где постройки начала XX в. и старше, архитектурные объекты исторического наследия не подвергаются реставращии с целью сохранения аутентичного образа города, а декорируются изображениями современных художников, требуется повышенный уровень ответственности организаторов фестивалей стрит-арта и авторов-исполнителей. Данный факт очевиден и вскрывает проблему несоответствия запроса горожан и политики молодежных сообществ города, порождая ряд проблем, требующих дальнейшего изучения и решения. Это доказывает, что культурный феномен уличного искусства способствует выявлению наиболее актуальных социальных процессов сегодняшнего поколения, его этических норм, ценностей, способов их интерпретации, и влияет на качество и формы социальных связей в контексте городской среды.

Список литературы / References

1. Гончарова Н.Г. Стрит-арт в актуальной городской среде: новая форма монументальной живописи. Академический вестник УралНИИпроект PAACH. 2021;1:64–69. https://doi.org/10.25628/UNIIP.2021.48.1.011

Goncharova N.G. Street art in the current urban environment: a new form of monumental painting. *Academic Bulletin UralNIIproekt RAASN*. 2021,1:64–69. (In Russ.) https://doi.org/10.25628/UNIIP.2021.48.1.011

2. Ткачев В.Н. Граффити в современном городе. Вестник МГСУ. 2013;(4):14-21.

Tkachev V.N. Graffiti in a modern city. *Bulletin of MSUCE*. 2014;4:14–21. (In Russ.)

3. Анциперова М. История уличного искусства в России от Родченко и Малевича до Ради и Павленского. *Aфиша Daily*. URL: https://daily.afisha.ru/culture/1012-istoriya-ulichnogo-iskusstva-v-rossii-ot-rodchenko-i-malevicha-do-radi-i-pavlenskogo/?ysclid=meo9ywqigz751738794 (дата обращения: 10.12.2024).

Antsiperova M. The history of street art in Russia from Rodchenko and Malevich to Radi and Pavlensky. *Poster Daily*. URL: https://daily.afisha.ru/culture/1012-istoriya-ulichnogo-iskusstva-v-rossii-ot-rodchenko-i-malevicha-do-radi-i-pavlenskogo/?ysclid=meo9ywqigz751738794 (accessed: 10.12.2024).

4. Бронникова О.Н. Становление стрит-арта в России. В.: *Лучшие студенческие исследования*. Сборник статей IV Международного научно-исследовательского конкурса в 2 ч. Ч. 1. С. 69–70. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.); 2021. С. 69–70.

Bronnikova O.N. The formation of street art in Russia. In: *Best student research*. Collection of articles of the IV International Research Competition in 2 parts. P. 1. Pp. 69–70. Penza: Science and Education (SP Gulyaev G.Yu.). 2021. Pp. 69–70. (In Russ.)

5. Опрос-анкетирование по теме «Стрит-арт – это искусство или вандализм?». URL: https://forms.gle/9mU2Z1cj2oc51CgL8/ (дата обращения: 29.10.2024).

Survey-questionnaire on the topic "Is Street Art an Art or a Vandalism?". URL: https://forms.gle/9mU2Z1cj2oc51CgL8/ (accessed: 29.10.2024).

6. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. Москва: Эксмо; 2023. 320 с.

Freud Z. Psychology of the masses and analysis of the human I. Moscow: Eksmo; 2023. 320 p. (In Russ.)

7. Манзарипаша А., Станиславский А. Культурное восприятие объектов дизайна. *Дизайн. Исследования. Образование*. 2021;17(2):43–58.

Manzaripasha A., Stanislavsky A. Cultural perception of design objects. Design. Research. Education. 2021;17(2):43–58. (In Russ.)

Об авторах:

Куприянова Елена Владимировна, доцент кафедры дизайна, Донской государственный технический университет (344003, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), <u>ORCID</u>, <u>SPIN-код</u>, <u>evpavlenko@donstu.ru</u> **Тонерян Алина Сергеевна,** студентка, Донской государственный технический университет (344003, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), <u>ORCID</u>, <u>btonerrryanf@gmail.com</u>

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

About the Authors:

Kupriyanova Elena Vladimirovna, Associate Professor, Department of Design, Don State Technical University (1, Gagarin Sq., Rostov-on-Don, 344003, Russian Federation), ORCID, SPIN-code, evpavlenko@donstu.ru

Toneryan Alina Sergeevna, Student, Don State Technical University (1, Gagarin Sq., Rostov-on-Don, 344003, Russian Federation), ORCID, btonerryanf@gmail.com

Conflict of Interest Statement: the authors declare no conflict of interest.

All authors have read and approved the final manuscript.

Поступила в редакцию / Received 07.04.2025 Поступила после рецензирования / Revised 22.04.2025

Принята к публикации / Accepted 24.04.2025

54