

К. МАЛЬБРАНШ
(Дижон, Франция)

МЕТАФИЗИКА НАСТЕННОГО ИСКУССТВА

Анализируется новое направление уличного искусства – граффити. Настенное искусство как атрибут современного стрит-арта сопоставляется с его историко-культурными источниками – предшествующими художественными формами (палеолитические наскальные изображения, фресковая живопись Древнего Египта, античности и средневековья, каллиграфия). Выделяются метафизическая, концептуальная, сакральная, катарсическая, эстетическая, скриптологическая, солидаризирующая, контр-культурная и другие культурные функции настенного искусства.

Ключевые слова: *граффити, настенное искусство, фреска, каллиграфия, трафарет, хип-хоп, сюрреализм, стихийное искусство, «райтеры».*

В настоящее время можно наблюдать возвращение настенного искусства. Феномен, стоящий за концептом настенного искусства, имеет очень древнее происхождение. Его история начиналась с первобытных наскальных изображений, затем были фрески Помпеи, граффити 1968 г. во Франции и др. Сегодня это настенные изображения, которые делают аэрозольными баллончиками представители субкультуры хип-хопа. Каков метафизический аспект этого вида искусства? Это вопрос о выходе внутреннего мира человека за границы природы, когда в экстатическом восхождении души она образует со вселенной целостное единство. Настенное искусство – это форма художественного выражения, которая позволяет запечатлеть на неподвижной основе экстаз в его внешнем проявлении, через некое тело-выражение: тело приходит в движение, чтобы придать плотность душевному движению. Так индивидуальность выражает себя через изображение во имя тотальной цели – сделать невидимое видимым.

Почему история данного искусства, представляющая собой последовательность художественных течений, чаще сводится лишь к наскальному искусству или произведениям таких известных художников-муралистов, как Д. Сикейрос, Х. Ороско или Д. Ривера? Может, нельзя ставить в один ряд произведения выда-

ющихся живописцев и многочасовое вырисовывание имени на стене в стиле *wild style* или *whole train*? Стоит ли рисовать на фасаде, рискуя упасть с крыши, оправдана ли постоянная опасность полицейского преследования желанием нанести краску на стену в подъезде жилого дома? Не абсурд ли рисковать жизнью ради того, чтобы запечатлеть свое имя на стене? С какой целью граффитисты идут на все это? Что это – бескорыстный фасадный вандализм (ведь нелегальное граффити вскоре будет стерто со стены) или нечто большее? Рисование на стене является актом вандализма для одних и оправданным риском для других – вот что интересно.

Эволюция течений в живописи характеризуется категорическим разрывом с теми средствами и способами изображения, которые им предшествовали: как бы постоянно заключается новый брачный союз с новой формой искусства. Но граффити и настенное искусство, напротив, характеризуются устойчивым стремлением использовать стену как предпочтительную поверхность. Чем объяснить популярность стены с самых древних времен и до наших дней? Стена как грубая необработанная поверхность требует движения и энергии. Этот вид поверхности требует от души производства тела. Это тела экстаза, которых требует наше время. И потому сегодня число граффитистов продолжает увеличиваться, несмотря на то, что статья 322-1 уголовного кодекса Франции предусматривает строгое наказание за граффити. Уличные художники собираются в группы, чтобы помогать друг другу и соревноваться друг с другом, восхищаться вечной фреской – той, что будет вне времени, как наскальные рисунки в пещере Ласко, сделанные 17 тыс. лет назад на территории современной Дордони, демонстрирующие нам, что именно недолговечное искусство – самое постоянное.

Если стена благосклонна к произведению, выполненному на ней, то она защищает и хранит его, т.е. ее «плоть» принимает в себя рисунок. Стена – недвижимая тотальность, соединенная с бегом времени, запечатленным средствами настенного искусства. Стена – это свидетельство следа, оставленного художником как представителем своей эпохи, вложившим в него всю свою силу и искусность, чтобы надеяться – надеяться бескорыстно, поскольку именно время решает, будет ли такое произ-

ведение долговечно. Человек предлагает, время располагает.

Произведения настенного искусства могут сохранить свою первозданную красоту даже при повреждении эрозией. Стена часто не может удержать в своей «памяти» имя творца, который был знаменит среди современников, но цвета и формы остаются – как следы душевной жизни художника. Рисунок – анонимный ее отпечаток, в котором сосредоточено все самое прекрасное и возвышенное.

В субкультуре граффити, появившейся в Америке в 1970-х годах благодаря Таки 183, Ж.-М. Баскиа и К. Харингу, существовала творческая группа “I-decade” («Десятилетие Я») и те, которых называют «райтерами» (writers), а также объединение WAR (writers already respected). При взгляде на их произведения может сложиться впечатление, что у авторов непомерно раздутое самомнение графоманов, ведь они вырисовывают на стенах свои имена в конвульсивной манере. Но почему все они используют псевдоним, или блэйз? Этот арготический термин, означающий псевдоним, переводится как «нос» и произошел от “blazon” (родовой герб, имя). Несомненно, это делается для сокрытия настоящего имени от полиции, но также и для солидаризации посвященных. Псевдонимы используются еще из боязни выдать друга по невнимательности. Кодекс чести клана гласит, что необходимо быть сдержанным и терпеливым. Если граффитист недостаточно поработал над своим произведением, то он может стать предметом насмешек, его называют “toy” (игрушка) – мелкий игрок или просто-напросто игрушка без особой ценности.

У граффитистов существует парадоксальная стратегия, которую можно назвать «демонстративно прятаться»: я пишу на стене большими буквами свое имя, при этом стараюсь быть очень скромным... Граффитисты служат своему искусству как сакральному объекту. Они воруют баллончики с краской, чтобы придать качество бескорыстности своему акту. Они пишут ради самого процесса: пишут, будучи абсолютно уверены, что их надпись будет уничтожена. Они проводят дни напролет в этой работе, ничего за это не получая. Только в редких случаях некоторые из них бывают замечены владельцами картинных галерей. Нечасто увидишь граффитиста, чьи работы продаются за 12000€, как, например, Speedy Graphito, с ко-

торым автору статьи удалось познакомиться в Париже.

Стена – «кожный покров» города, здания или пещеры, а настенная живопись – татуаж, репрезентация концептуального пламени, горящего в сфере духа. Это песнь (chant) и поле (champ) интерференций, толкование изначальной природы человека. Стена выполняет также охранительную функцию – она сохраняет память, поскольку гравюра на ней существовала, теплота, переданная художником, также существовала. Итак, произведение было создано, чтобы существовать, неважно, как долго – совсем короткий период или же длительное время. У стены обнаруживается вторая «кожа», поскольку человеческое самовыражение выходит за рамки тела и речи. У граффити есть также и катарсическая функция.

Статуи созданы, чтобы сохраниться на века и хранить память, тогда как природа настенного искусства связана с проходящим временем, и оно не может само защитить себя. Произведения настенного искусства могут быть разрушены еще быстрее, чем они создавались. Лишь их внутренняя красота вкупе с благоприятными условиями позволяет им сохраниться. Так, пепел извергнувшегося Везувия в Помпеях защитил фрески от времени. Еще один пример: в церквях на каменных стенах микроклимат позволяет сохранить живопись эпохи романского искусства, впервые появившуюся в 1030 г. на территории Германии. В Египте также сохранились произведения настенной живописи. К ним относятся украшающие стены гробниц иероглифы и изображения, которые представляют богов и символизируют прошлую и будущую жизнь. Настенная живопись наделена мистической связью с тем, кого она сопровождает. Это метафизика, которая не зависит от чувственного мира, она выходит за его пределы.

В уличном искусстве есть некое смирение, несмотря на внешнюю бойкость... Многие авторы руководствуются фразой Платона «Soma Sema» (тело – гробница). Человек не может вместить в себя все. Необходимо выражать красоту чувств посредством искусства, и настенное искусство – это музыка души, исполненная на стене. Изображения с оптическими эффектами также являются формой настенного искусства, которая украшает город и вовлекает прохожих в игру... заметят ли они этот оптический обман там,

где стена забавляется с ними, заставляя их напрягать зрение и смекалку? Произведения настенного искусства также могут принадлежать и тайному обществу, представляя собой символы и скрытые надписи, которые понятны лишь посвященным, как, например, знаки политической оппозиции. Слово «граффити» означает также нечто процарапанное на стене (гравюра). Это может быть даже надпись, нацарапанная ногтями на стене в тюремной камере, когда стена становится поверенным заключенного, пространством надежды на освобождение, местом для молитвы и исповеди.

Итак, настенное искусство стремится быть бескорыстным даром для глаз, средством превращения города в искусство. Во Франции во время революции в мае 1968 г. студенты писали: «под булыжниками мостовой – пляж...», т.е. счастье достигается с победой над внешними преградами. Город, таким образом, оживает благодаря своим стенам, всеобщее обретает свою индивидуальность. Настенное искусство не производит видимое, оно делает невидимое видимым. Даже афиша может стать предметом искусства, если из нее особым образом сделан коллаж, как, например, в произведениях Ж. Виллегля. С 1949 г. он принадлежит к числу неореалистов, заявляя: «Мир улиц – это вечная картина». На стенах Сорбонны кем-то была сделана надпись «Здесь бьется жизнь», и ему написали в ответ: «Живи! Там уже Здесь!». Итак, стена с нанесенным на нее изображением становится достоянием города.

Настенное искусство – это след пребывания человека, оставленный для проходящих мимо. Эта идея была развита Парменидом как философия бытия, гласящая, что существует нечто, не подвластное времени, как искра, продолжающая существовать и постоянно обновляющая свое послание. Метафизика настенного искусства обращена к основам и сущности бытия, или, как говорит Веркор в своем произведении «Люди или животные?»: именно метафизические воззрения делают человека человеком. И не случайно отпечатки рук – самые распространенные изображения, поскольку произведение настенного искусства не принадлежит своему творцу, оно даровано...

Граффити также могут быть выполнены очень искусно, как, например, маленький тэг (tag) – каллиграффити, просто инициа-

лы, вырисованные на стене. Тэг также является формой настенного искусства, поскольку смысл его сокрыт. Это стихийное искусство, которое представляет собой каллиграфию для знатоков граффити. Другая распространенная техника в современном граффити – это трафаретные рисунки. В этой технике, в частности, работает художница Miss. Тис, творчество которой призывает любить вечность мгновения во фразе или рисунке. Настенное искусство распространено повсеместно. Оно встречается во всем мире. Я видела фотографии граффити на санскрите на стенах в Индии, по всей Европе и на других континентах.

Необходимо отметить воздействие этого вида искусства на сознание. Именно уличные работы обретают необходимую объединяющую силу, как говорил М. Фуко. Для хип-хоп-культуры граффити свобода и удовольствие связаны с самовыражением, рисованием и импровизацией. Ж.-М. Баския до 1988 г. и К. Харинг до 1990 г. демократизировали свои произведения настенного искусства, сделав их популярными в русле движения свободного воображения. Граффити становятся знаками «племенной принадлежности» в культуре каменных «джунглей»! Слово «граффити» пришло из итальянского языка и означает *надписи, рисунки*. Граффити подобны гравюре, вырезанной в камне, но сохраняют легкость настенной живописи, универсальность, выраженную через индивидуальное.

Природа граффити может показаться деструктивной, потому что оно обладает бунтарским характером, его примитивизм, спонтанность, интуитивность направлены против всего блестящего и буржуазного. «Поэзия должна создаваться всеми», – говорил граф де Лотреамон, и граффити является формой урбанистической и грубой поэзии. Другими словами, оно не является вандализмом или средством разрушения, а, наоборот, служит единению. Граффити, если оно наделено духом, создает взаимодействие, провоцируя желание ответить. Принцип граффити – нарисовать маршрут в бетонных джунглях и сообщить свое имя, чтобы показать, что такой-то был здесь в такое-то время. Так музей граффити действует на улице. Он – сама улица. Граффити – это зрелость и наивность одновременно. Пикассо занимался искусством граффити, рисуя на фасадах, которые позже разрезали и поместили в галереи коллекционеров. Граффити – это желание выйти

из душевной атмосферы, будь то место заключения или просто принуждение, а порой это эйфория от ночной прогулки. Стена может одновременно быть носителем произведения и защищать его. Она жаждет быть наделенной художественным татуажем.

Группа «Кобра» и сюрреализм вдохновили Ж. Злотыкамьена в 1963 г. на создание своих «эфмеров», демонстрирующих, что тело, оставившее отпечаток на стене, напоминает о душах, несправедливо погибших, но они не будут забыты. Справедливо в этом случае сказать «я рисую, следовательно, я существую». Уличное искусство (street art) появилось в 1970-х гг. и продолжает существовать до наших дней. Ж. Деррида в книге «На полях философии» говорит, что необходимо оставить след, и что тот может проявиться метафизическим присутствием. Граффити в виде тэга тем более значимо, что связано с повторением, подобно морганию глаз, глядящих на мир, и это признак искусства, неотъемлемой частью которого является синестетическое эхо в сочетании со следом в метафизическом смысле.

Литература

1. Brassai. Photographie. Paris : Flammarion, 2002.
2. Busquets S. FELONNEAU Marie-Line, Tags et Grafs, les jeunes è la conquête de la ville, l'Harmattan, Collection Psychologik. Paris, 2001.
3. Derrida J. Marge de la philosophie. Paris : Minuit – Collection Critiques, 2003.
4. Leroi-Gourhan A., L'art pariétal, le langage de la préhistoire. Grenoble : J. Millon, collection l'homme des origines, 1992.
5. Miss. Tic. Regarde moi. Paris, alternative, 2003.
6. Philosophie de l'art : Ouvrage dirigé par R. Quilliot. Paris : Collection Philo, 1998.

Metaphysics of mural art

There is analyzed the new area of street art – graffiti. Mural art as an attribute of the modern street art is compared to its historical and cultural sources – earlier art forms (Paleolithic rock paintings, fresco of the Ancient Egypt, antiquity and Middle Ages, calligraphy). There are sorted out the metaphysical, conceptual, sacral, catharsis, aesthetic, scriptological, supportive, cultural and other functions of the mural art.

Key words: *graffiti, mural art, fresco, calligraphy, stencil, hip-hop, surrealism, spontaneous art, "writers".*

А.И. ШИПИЦИН
(Волгоград)

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

На примере сайта «ВКонтакте» рассматриваются феномен социальных Сетей в современной культуре, их функциональные особенности, роль и место данного явления в жизни человека. Показаны вероятные причины, обуславливающие популярность и широкое распространение новой формы коммуникации. Анализируется проблема интернет-зависимости.

Ключевые слова: *Интернет, социальная Сеть, «мозаичная» культура, «ВКонтакте», интернет-зависимость.*

Приписываемая Ж.-Л. Годару фраза «Нет денег на наркотики? – купи цветной телевизор» сегодня по-прежнему актуальна, лишь с той оговоркой, что телевизионный приемник безоговорочно капитулировал перед компьютерными социальными сетями. В России каждый четвертый житель зарегистрирован в той или иной социальной Сети. Это является самым высоким показателем в мире. В среднем россиянин проводит в Сети около 6,5 часа в сутки. В этой связи попытаемся выяснить, чем обусловлена такая зависимость и как социальные Сети влияют на повседневную жизнь человека.

Уточним то значение, которое мы вкладываем в понятие «социальная Сеть». Слово сочетание «социальная Сеть» сегодня употребляется настолько часто, что может создаться впечатление о полной ясности этого термина. Однако зачастую происходит подмена смыслов этого понятия, когда, например, оно используется социологами, но при этом реципиент уверен, что речь идет об интернет-сообществе. Чтобы избежать возможной путаницы, следует иметь в виду, что дефиниция «социальная Сеть» имеет два значения: 1) интернет-сайт; 2) влиятельные объединения, клубы, сообщества людей (Smart mob Г. Рейнгольда как проявление коллективного разума). Речь пойдет о социальных сетях в первом смысле. В научном дискурсе не существует единого варианта обозначения этого средства коммуникации, поэтому условимся слово «сеть» писать с заглавной буквы.