

Искусствоведение

УДК 75.021

В.А. Ермаков

Ермаков Виктор Александрович, студент 3-го курса, группа СЖ-15 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: viktok95@mail.ru

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

ПРОВОКАЦИЯ В РАБОТАХ ХУДОЖНИКА БЭНКСИ

Автор статьи выявляет пластическую и идейную основу творчества Бэнкси, основные средства и приемы, которым он следует.

Ключевые слова: граффити, Бэнкси, провокация, уличное искусство, трафарет.

V.A. Yermakov

Ermakov Viktor Alexandrovich, 3rd year student, class EP-15, faculty of design, fine arts and arts education, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: viktok95@mail.ru

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, PhD (art histori), associate professor of the department of academic drawing and painting, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

PROVOCATION IN THE ARTIST'S WORK BANKSY

The author of the article reveals the plastic and the ideological base of Banksy's creativity, the main instruments and techniques that he use.

Key words: graffiti, Banksy, provocation, Street art, stencil.

Часто в искусстве остро стоит вопрос смысла и содержания произведений, или, иначе, языка, с помощью которого художник общается со своим зрителем. Принято считать, что люди через занятие искусством выражают свои чувства и эмоции, в то время как язык нужен для выражения идей и мыслей. Искусство граффити и стрит-арта, из которого вышел Бэнкси, объединило визуальные образы и смысловое содержание. Граффити начиналось как контркультурное движение, некий протест против власти. Это была форма самовыражения для молодых людей, которые хотели пойти против системы. Изначально движение граффити было основано на провокации. Считалось престижным оставить свой тэг (надпись, имя, которым подписываются люди, рисующие в уличном стиле) в наиболее труднодоступном месте, чаще на запрещенных территориях – на поездах, автобусах, жилых домах. Смысл этого заключался в том, чтобы заявить о своем искусстве и продемонстрировать свою независимость от мнения толпы. Искусство граффити не стояло на месте. Художники уже хотели не просто оставить свой след на стене, а заинтересовать зрителя, передавать свои мысли, проводить интересные идеи. И в ходе такой смены парадигмы появилось искусство стрит-арта. Благодаря тем же методам, но немного изменив форму, художник уже мог вести диалог со зрителем.

Одним из ярчайших представителей этого направления является Бэнкси (Англия). Он занимается многими видами искусства от стрит-арта и уличных инсталляций до живописи и выпуска фильма. Про него писали Esquire,

Meduza, BBC, Tjournal, CodeRed, Streetartbio, Lenta, Flickr и не только СМИ, связанные с искусством, так как в его работах часто заложен еще и политический посыл. Автор данной статьи ставит целью выявить пластическую и идейную основу творчества художника и обозначить главные приемы, которым он следует.

Несмотря на всю его мировую популярность, он до сих пор смог сохранить свою анонимность. Известно лишь, что он родился в 1974 году в Бристоле. Он контактирует с общественностью через своего представителя. На вопрос о том, долго ли он собирается сохранять анонимность и не намерен ли он выходить в свет, Бэнкси отвечает: «Вообще не собираюсь выходить из тени... Если поспрашивать детей на улице, кем они хотят стать, большинство из них скажут, что хотят быть кем-то знаменитым, но они не смогут объяснить вам, зачем им это нужно... Мне важно, чтобы мой рисунок хорошо выглядел, мне не важно, как при этом выгляжу сам я» [1].

Что касается его рисунков на улице, то он не первый из уличных художников, кто использовал трафареты. Первым был художник Blek le Rat (Ксавье Проу). Даже сам Бэнкси признавался: «Каждый раз, когда я думаю, что нарисовал что-то хоть немного оригинальное, я узнаю, что Блек ле Рат уже сделал то же самое, только на двадцать лет раньше» [1]. Стиль трафарета основан на упрощении светотеневой проработки рисунка, художник использует от двух до четырех цветов в своих уличных работах, если не считать окружения. Он применяет в основном черную и белую краски, как тень и свет соответственно, иногда добавляя дополнительный цвет для заливки отдельных частей. Причем черный он использует больше не как тень, а как контур, и если только отдельная деталь является темной, то полностью закрашивает ее. Частым персонажем в его работах выступает крыса, что по предположениям является анаграммой слова «искусство» (art – искусство; rat – крыса). Изображая их, он идет полностью от силуэта, закрашивая черным всю плоскость, выделяя белым только места, где надо сделать акценты. Такой же прием он применяет в работе на стене, разделяющей Израиль и

Палестину, где изображает девочку, летящую на шарах через стену, простым силуэтом, без проработки формы. Стиль рисования трафаретом был выбран художником неслучайно. К этому решению он пришел из соображения, что такие рисунки создаются в очень короткие сроки, и вероятность быть пойманным полицией сводится к минимуму.

В своих уличных работах художник иногда пытается композиционно обыграть окружение своего рисунка, хотя многие места его работ выбраны больше не из-за соображений композиции, а из выводов, что его не заметит полиция. Но когда он пытается играть со средой, это выходит очень интересно. Например, в одной из его недавних работ изображены два мальчика, подглядывающие за купающейся в душе девушкой, где вместо занавески используется кусок шифера. Или же в одной из своих шуточных картин он обыгрывает декоративную арку как мост, на котором гуляют светские дамы. Иными словами, художник работает чаще не с плоскостью и соотношениями (специфика его деятельности не позволяет этого делать), а скорее, в декоративном стиле, переосмысливая некоторые особенности изображаемой среды.

Для него важны даже не фактура или цвет стены, а их значение, или местонахождение. Так, например, он рисовал на барьере, разделяющем Палестину и Израиль. Это огромная стена, возведенная правительством, чтобы оградить территории государства Израиль от атак террористов. Это место считается одним из самых опасных в мире. Разумеется, Бэнкси не мог пройти мимо такого «полотна». Он изображал там сцены, идейно в общем смысле направленные на то, что без нее было бы лучше. Например, девочка, перелетающая на другую сторону на шарах, о которой упоминалось выше. Очень интересна работа, в которой Бэнкси пунктиром нарисовал контур, имитирующий линию для разреза на коробках, вначале этого контура были ножницы и надпись «Вырезать здесь». То есть, он использовал идейную суть объекта, чтобы передать свои мысли, оперируя все теми же методами трафаретного рисунка.

Разбирая его произведения на холстах, можно заметить, что он применяет несколько приемов при их написании. Первый заключается в том, что он покупает холсты с уже готовыми картинами, с пейзажем или каким-нибудь сюжетом и дорабатывает их, дорисовывая некоторые элементы, иногда в стиле трафарета, а иногда в стиле самой картины. Причем Бэнкси часто выходит за пределы холста. В работе со сценой пахоты на поле все действующие персонажи заняты делом, но рядом с ними вырезан кусок картины, он приклеен в углу рамы, где изображена отдыхающая женщина. Автор показывает, что ему мало пространства картины, ему скучно творить на этом ограниченном поле, он ищет что-то новое. Большинство картин этого направления не сильно нарушают композицию изначального варианта, а скорее просто какой-либо деталью дополняют ее смысл. Например, в работе с изображением леса, которую он незаконно повесил в музее Тейт в Лондоне, на переднем плане художник дорисовал полицейские ограждающие ленточки. Другой пример: живописный пейзаж реки, купленный им за 50 долларов. Бэнкси назвал картину «Банальность банальности зла» (The banality of the banality of evil) и дорисовал на переднем плане сидящего нациста, любующегося местными красотами. Она была продана на аукционе за 615 000 долларов.

Другой прием художника, как уже говорилось выше – это трафареты. Иногда они копируют его уличные произведения, а иногда Бэнкси создает что-то новое, что можно реализовать лишь на полотне. Причем так же, как и в предыдущем варианте, переосмысливается плоскость картины. Например, на обратной стороне холста он интерпретирует веревку для вешания, сделав ее канатом для канатоходца. В своих холстах он также использует от двух до четырех цветов, черный – как рисующий контур или как залитую плоскость, белый – как дополнительный или акцентирующий, а другие цвета – для локальных плоскостей. Часто он делает ахроматические картины, используя только белый и черный и комбинируя их применение в качестве фона и рисующего материала. На таких полотнах чаще всего изображен один

персонаж, находящийся в центре картины. Если художнику надо изобразить окружение, то он также прибегает к локальным пятнам, а небольшими силуэтами такого же цвета, что и рисуемый контур главных действующих лиц, изображает очертания окружения, или же характерные особенности для того, чтобы зрителю был ясен контекст произведения.

Бэнкси также создает инсталляции и перформансы. Интересно, что свои арт-объекты он вписывает не только в выставочное пространство, но еще и выставляет их на улице, поскольку считает, что искусство должно быть доступно и понятно всем. Нередко он использует провокационные темы в своих работах. Художник обращается к образам, понятным широкому кругу населения, не углубляясь в метафизические формы и подтексты. Идеи преподносятся прямым текстом, но с долей юмора и самоиронии.

Одна из шумных инсталляций Бэнкси была представлена на выставке в Нью-Йорке. В центре зала в небольшом вольере стоял слон, выкрашенный в цвет обоев. В явной попытке показать то, что мы не замечаем важных вещей, находящихся у нас под носом, Бэнкси удалось вызвать немалый общественный резонанс. Общество защиты животных било тревогу, газеты писали о подлой провокации. Но так ли это? По сути, в эту работу была заключена очень простая и правильная мысль, но не подкрепили ее такими яркими образами, она была бы, скорее всего, просто не замечена. Иначе говоря, в отличие от других художников, которые стремятся скрыть смысл произведения «внутри» изображаемого, Бэнкси выносит его наружу, выставляя напоказ публике. Провокационный ход, таким образом, служит для усиления эффекта от увиденного.

Еще одним ярким примером провокации является случай, когда художник с другом выложили на прилавки под обложкой нового альбома Пэрис Хилтон диски со своими картинами и песнями. Акция заключалась в том, чтобы при помощи известной персоны продвинуть свое творчество. В этом поступке немного проявляется дух граффити, смыслом которого было то, чтобы о твоём имени узнало наибольшее количество людей. Но в чем же

тут проявлялась провокация? В неожиданности и незаконности данного действия. Люди не ожидали увидеть вместо альбома любимой певицы рисунки художника и это усилило эффект от самих картин.

Как и было сказано ранее, художник оперирует простыми образами, ему важно, чтобы его послыл был услышан и понят.

Еще одним направлением творчества Бэнкси является продюсерство. В его портфолио есть несколько роликов и нашумевший фильм, который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» в 2011 году. Он только косвенно связан с Бэнкси, его сюжет рассказывает нам о становлении такого художника, как Терри Гьета, более известного как Mr. Brainwash (мистер мозгоправ), о том, как он познает культуру стрит-арта и встречается Бэнкси. Сам Терри отличался нестандартным видением, у него была мания снимать всю свою жизнь, и через события своей жизни показать процесс развития стрит-арта. Бэнкси взял его наработки и преподнес их с очень интересной стороны. Основной послыл фильма был в том, чтобы показать суть стрит-арта, его корни, его смысл. И автор не делает это непосредственно, просто констатируя факты, но опосредует через историю главного персонажа, который по воле судьбы оказался в гуще событий. Т.е. это взгляд со стороны, с сюжетными линиями и разными интересными сценарными приемами. Иногда вокруг фильма идут споры, является он документальным или псевдо документальным.

Также у Бэнкси имеются короткие ролики, в которых он, как и в остальных своих работах, использует жесткие образы для передачи идеи. Например, ролик, как будто снятый от первого лица членом ИГИЛа о том, как они сбивают некий объект в небе, который оказывается мультяшным слоном Дамбо. Художник использует уже знакомый нам прием: понятные всем образы (ИГИЛ – зло, Дамбо – добро), простой послыл и небольшая доля юмора.

Анализируя творчество Бэнкси, автор статьи выявил идейные и пластические особенности его работ. Основным приемом, которому он

следует, является прямая, не завуалированная передача смысла произведения, часто преобладающая над визуальной составляющей. В его работах поднимаются злободневные темы, часто политического или социального характера. Трафаретность, плакатность, контрастные сопоставления черного и белого, простота и графичность рисунка – его основные средства художественной выразительности. Автор не стремится к тому, чтобы имя работало на художника (хотя по факту это происходит именно так), но делает каждое новое произведение с расчетом на то, что оно сможет взбудоражить общественность вне зависимости от сферы искусства и качества самой работы. То есть он ставит свои идеи выше своего образа, сильно отходя от клише современного художника, чем уже, хоть и не намеренно, привлекает внимание к своей персоне.

Список используемых источников:

1. Banksy: Wall and Piece. 2006.
2. URL: <http://www.vltramarine.ru/mag/streetart/history/1448>
3. URL: <https://vk.com/banksynews>
4. URL: <http://bigpicture.ru/?p=170413>