

Пасечни Яцек

МУРАЛ – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВОСПИТАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

В статье доказано, что мурал или стрит-арт как форма художественной деятельности, существенно влияет на обогащение, развитие и образование личности человека, а также объединение всего общества. Художественные произведения, выходящие наружу буквально “на улицу”, убеждают больше, чем те, что хранятся в галереях и музеях. Муралы рассматриваются автором как средство содействия физической активности молодежи, захватывают спонтанностью, интеграцией и социальной коммуникацией, творческим развитием. Они также являются уроком решения организационных задач и возможностью художественной работы на стене как большой плоскости.

Ключевые слова: мурал, художественная деятельность, воспитание, художественное творчество.

(статья друкється мовою оригіналу)

Творчество неотделимо от человеческого существа. Все, что не является творением природы – есть работа человека не только как единицы, но и как результат стараний группы, сообщества людей.

Наша эра всеобщего образования и идеи демократизации жизни позиционирует человека как универсального творца. “Каждый человек – потенциальный создатель”. Организаторы любого рода действий и междисциплинарных мероприятий выставляют так называемого

случайного наблюдателя в роли создателя и предполагают, что спонтанность, творчество есть в каждом человеке. Психологи, в этом случае, более скептически. Мы знаем по опыту, что творчество представляет собой сложное явление. Станислав Попек, психолог и художник, пишет *“... эта сложность происходит из-за огромного количества творческих областей, которые создавались человеком на протяжении развития рода людского, и которые стали результатом индивидуальных различий человеческой личности. Эта невероятно богатая мозаика человеческих способностей, а также разнообразные направления стремлений приводят к тому, что не только результаты творческой деятельности разнообразны, но и предрасположенности человеческой личности постоянно развиваются”*.

Художественная деятельность, творчество дает возможность человеку генерировать идеи и нечто новое, ценное. *“ Творчество позволяет видеть больше и лучше, иначе и интенсивнее”* (Михалина Керска “Современные концепции художественного образования”). Следует согласиться с автором цитаты, что художественная деятельность способствует развитию человеческой личности, его интеллектуального опыта и переживаний, воображения и восприимчивости. Виды художественной деятельности помогают лучше чувствовать, понимать и постигать мир вокруг нас.

Художественное образование – очень широкий вопрос. Я сосредоточился на одном достаточно узком направлении: на визуальном искусстве, а точнее, мурале. Я бы хотел показать, что эта форма художественной деятельности, известной и как стрит-арт, оказывает значимое влияние на обогащение, развитие и образование личности индивида, а также на объединение целого общества. Художественные произведения, выходящие “вне” буквально “на улицу”, убеждают сильнее и больше, чем те, что закрыты в галереях и музеях.

Возникновение и развитие уличного искусства в мире восходит к древнейшим временам. Старинные источники свидетельствуют, что после сражения при Херонее на зданиях в Афинах появились надписи, высмеивающие македонцев. Обычай писать на стенах, чтобы передать какую-либо конкретную информацию, не что иное, как история граффити. Это повсеместное явление встречалось еще на территории Древнего Рима и существует в мире до сих пор.

А в Польше?

Старопольская Энциклопедия описывает явление граффити так: *“...был обычай в Польше иногда оставлять надписи гласящие моральные принципы, убеждения, девизы и т. п. на стенах, воротах, заборах, дверях и других местах ...”*

Однако я не буду концентрироваться на истории. Я бы скорее хотел охарактеризовать этот тип уличного искусства как визуальную коммуникацию общества и продемонстрировать роль этого искусства в

области обучения и образования в широком смысле этого слова.

Что такое граффити? Искусство или вандализм? Коротко и ясно граффити можно описать как мазню, рисунки, надписи на стенах. Часто это: мазня без значения, показательные выступления школьников, игры в “кошки-мышки” с правоохранительными органами. Создатели этих произведений часто работают в парах или в малых группах (одни рисуют, другие караулят). Какую-то часть такого самовыражения можно назвать вандализмом.

Но вот “входит” другое художественное явление – мурал. Уже не исподтишка, и не противореча закону. Что такое мурал? Определение данному явлению весьма размыто и каждый понимает его по-своему. Универсальная Энциклопедия определяет мурал: “..как вид монументальной настенной росписи”. А Малый Словарь Художественных Терминов дает следующее определение: *“Мурал с исп. фреска – название, обозначающее декоративную настенную живопись ... Художниками, которые раскрыли этот вид искусства были Давид Альфаро Сикейрос, Хосе Клементе Ороско и Диего Ривера. В своем искусстве они использовали простые аллегории и хлесткие выражения, обращаясь к обществу обучая”*. В приведенной выше цитате присутствует слово “декоративный”, так как эта функция, помимо социального посыла, основная и существенная особенность рисования на стенах. Таким образом, мы можем сказать, что муралы – это декоративные настенные картины, которые создаются как для разнообразия и “оживления” пространства, так и для передачи определенного сообщения.

В отличие от граффити, эти работы продуманы, вписаны в общественное пространство. Мурал, как и любой вид искусства, обладает и духовной составляющей. Один из создателей муралов так говорит о своем искусстве *“... изобразительное искусство на улице или для улицы столь же ценно и обладает богатым языком художественного выражения, как и картины в галереях”* / - / *“наиболее важным аспектом творчества в городском пространстве является полная независимость, свобода творчества, свобода от сложных взаимоотношений, связанных с презентацией своей работы в галереях”*. Все чаще муралы начинают функционировать как своего рода авторские визитные карточки. Как утверждают их создатели, рисование мурала – тяжелая физическая работа, но стена не пугает авторов, скорее наоборот. Это вызов – творческий вызов. Необходимо также знать технологию: уметь рисовать и чувствовать формат. Сегодня, в век широкого распространения компьютерных графических программ перед началом реализации “картины на стене” каждую стену можно заранее распланировать. И это очень облегчает работу по расположению композиций.

Произведения создателей таких картин имеют разные окрасы и разные мотивы, но их объединяет подлинность и индивидуализм. И эта черта особенно влияет на зрителей. Нельзя равнодушно пройти мимо.

Яркие цвета, оригинальные формы и размеры – все это вызывает интерес.

Муралы встречаются по всему миру. Они служат в качестве инструмента самовыражения художников, пропагандируют идеологию (например, возвращаясь к истории ПНР), а также бывают чисто коммерческими (реклама). Есть также муралы, которые маскируют недостатки архитектуры или возникают из практических соображений (при расширении улиц, или сносе зданий).

В современных городских пейзажах можно все чаще увидеть новоявленные легенды и символы нашего времени (автомобиль, телевизор и т. д.). Проекты современных фресок также начинают развиваться с целью удивить и навязать какую-либо ассоциацию. В поисках привлекательных визуальных форм, появляются новые художественные ценности. Они также передают какое-то послание или несут в себе привлекательную рекламу конкретного продукта.

Другой отличительной чертой росписи является то, что большие картины на заборах, стенах домов, многоэтажек помогают оживить пространство. Большинство из этих картин – яркий пример отличного мастерства авторов. Мурал зачастую создает группа художников: профессионалов или любителей под профессиональным руководством. В случае совместного проекта в работе становится важным творческое объединение, взаимопонимание в группе. Уличная художественная деятельность вызывает так называемую творческую свободу. Уличные активисты повторяют друг за другом, и это вдохновляет их на дальнейшие действия. Следует отметить, что современный мурал все чаще становится результатом групповой художественной деятельности (студенческой, школьной и т. д.).

Росписи часто бывают рекламой какого-нибудь заведения или компании, или рекламой туристических достопримечательностей города. Благодаря таким муралам развивается местный патриотизм. Местные власти признают социальные, художественные ценности росписи и “отдают” пустые стены в руки художников. Это, несомненно, развивает творческие способности и отдельных мастеров, но также, как я уже упоминал, мурал часто является результатом деятельности целых общественных групп (художественных кружков, школ, ассоциаций, групп болельщиков). Например: мурал на здании поликлиники, созданный студентами Педагогического Института в Кракове, или автобус: “Я из Замостья”.

Я полагаю, что мурал и граффити это еще недостаточно определенный и не уместающийся в истории искусства – благодаря своей независимости и альтернативности – феномен панкультуры. Но он существует в мире и сильно влияет на людей. Невозможно игнорировать воспитательную роль этого явления.

Любое изобразительное искусство является основой для развития творческого начала в человеке, а художественное высказывание является

естественной формой выражения эмоционального отношения к миру. *“Творчество – это специфическая стратегия развития. Оно раскрывает активное созидательное отношение к жизни. Художественная деятельность развивает: личные устремления, желание творить и испытывать эстетическое удовольствие, желание познавать и приобщаться к предметам искусства, тягу к самореализации посредством творчества. Она также влияет на развитие визуальных и мануальных способностей...”* (Михалина Керска “Современные концепции художественного образования”).

Почему я так много говорю о художественной выразительности и ее образовательной роли в контексте художественного уличного искусства?

Особенностью всех уличных картин – я имею в виду мурал – являются: физическая активность (в процессе рисования), увлекательность, спонтанность, интеграция и творческое отношение и, что немаловажно, общественное мнение. Настенное изображение создается в таком месте, где господствуют обычные люди из ближайшего окружения. Они могут быть жителями одного двора, района, города...

Заинтересованность художников “картин на стенах” является важной особенностью уличной живописи. Участие воспринимается, как вера в возможность изменения мира, своей среды, шанс поделиться своим опытом, чувствами и мнениями. Один из представителей стрит-арта, говорит, что он рисует для того, чтобы позволить немым свидетелям (стенам), которые помнят оккупацию, гетто и человеческие трагедии, говорить. Хочет, чтобы об этих событиях помнили, и не позволяли им случиться вновь.

Иногда рисунки на стенах выражают несогласие, неприятие того, что есть, и в то же время проецируют мечты о чем-то лучшем. Например, 80-е года XX века были трудным периодом социальных и политических перемен в Польше. Не удивительно, что в то время уличное искусство: граффити и муралы выражали чаяния и взгляды общества. Это вмешательство в визуальное публичное пространство часто наказывали (закрашивали), и называли вандализмом.

Еще одна довольно важная особенность мурала – его так называемая творческая свобода, спонтанность авторов, которые своей работой хотят как бы остановить мгновение, украшая его, заставляя задуматься. А часто в таких картинах авторы демонстрируют свое присутствие и местный патриотизм. Оригинальный и отличный пример уже упоминавшийся автобус транспортной компании Замостья со словами “Я из Замостья”, который колесит по дорогам Польши. Это реклама не только для города, но и для создателей мобильной картины.

Нарисованные “картины на стенах” и сопровождающие их различные события усиливают чувства и склонность к творчеству среди жителей

украшенного объекта, и порождают живой интерес у соседей.

Примером такой деятельности и социальной инициативы, которая привлекает к своим действиям местное общество и муниципальные учреждения, может быть проект Краковской группы “Губители Каракуль” (“Pogromcy Vazgrołów”). В эту группу входят и приглашенные художники, и городские учреждения, и даже чиновники. Цель проекта: заменить вульгарные надписи и мазню на стенах Кракова на муралы. Этот проект цикличен, непрерывен... В реализации идеи активно участвуют и жителей украшаемых зданий, и даже соседи. Собственноручно расписанная стена это их работа. О ней заботятся и не дадут испортить. В результате люди живут в ярком приятном глазу месте.

Так, например, появился мурал на стенах одной из Краковских поликлиник на улице Пахоньского (ul. Pachońskiego). Художниками выступили студенты факультета искусств педагогического университета Кракова. Мурал выполняет двойную функцию. Это и украшение, и реклама клиники.

При реализации проекта был важен организационный момент. Необходимо было собрать большое количество краски. Сбор краски устроили на Краковском лугу. Еще одна задача заключалась в таком планировании проекта, чтобы в нем также принимали участие люди, не занимающиеся изобразительным искусством, для которых контакт с краской и стеной ограничивался покраской квартиры. Для студентов это была своего рода школа настенной росписи. Финал проекта был неожиданным. Готовую картину испортили. Тем не менее местные жители с еще большим рвением восстановили закрытые надписями фрагменты. Все завершилось общим пикником.

Деятельность “Губителей Каракуль” – это конкретный пример интеграции и участия общественности. А для молодых людей, студентов, это был урок решения организационных задач и возможность поработать на стене, как на новой плоскости.

В меньшем масштабе, но также с огромным энтузиазмом был создан мурал во дворе одного из домов Предгорья Кракова. Его автор использовала ремонт дома: “Я не хотела смотреть на скучную стену пастельного тона”. Потребовалась лишь банка краски, интересное художественное решение и желание поработать, чтобы простая стена стала забавной и веселой картинкой.

Подводя итог, скажу так: мурал – это область изобразительного искусства, которая вызывает мощный, широкий отклик. Изменяется также восприятие такого искусства. Сегодня можно даже говорить об определенной элитарности уличного искусства (не только мурала), хотя, если на то пошло, мурал часто становится коммерческой формой графики. Часто теряет свою свободу и независимость. У нас есть более чем

достаточно доказательств, что в современном мире коммерции и бизнеса понятия свободы и творческого самовыражения часто искажены. Когда за деньги заказывают определенную работу с конкретной формой и содержанием, спонтанность пропадает. Важно, чтобы поступки были следствием индивидуального, самостоятельного творческого выражения.

Говоря о визуальном искусстве, следует отметить: это искусство в Польше еще настолько молодо, что муралы, возникающие в отдельных городах, не обладают пока собственным индивидуальным стилем. Как говорит один из создателей настенной живописи "...Мы все сейчас варимся в одном большом котле, в котором Европа без границ. Интернет тоже делает свое дело. В течение часа можно увидеть, что делают люди во многих странах, и различия размываются". Думаю, что как граффити, так и муралы являются универсальным языком.

С художественной точки зрения, уличная живопись становится своего рода выставкой. Есть художники, у которых нет желания показывать свои работы в галереях или закрытых студиях. Они говорят, что хотят показать свои мысли более широкой аудитории снаружи. Хотят достучаться до большинства.

Очень часто художественные проекты под открытым небом сопровождаются хэппенингами и другими массовыми мероприятиями, привлекающими людей к искусству. В рамках таких проектов молодые люди не только учатся техникам и основам рисования картин, подписываются под изображением, которое будет висеть в галерее. Они также обучаются так использовать свои навыки, чтобы передать их более широкой аудитории.

Мы, педагоги-художники, должны сделать так, чтобы интерес к визуальным искусствам все время увеличивался. Чтобы они вызвали все больший положительный отклик. А хорошо продуманные муралы и сопутствующие мероприятия были своего рода арт-галереей на воздухе. Потому что нет никакого другого пути, кроме связи между искусством и реальностью.

References:

1. *Fuss A. A.* Sławek Czajkowski Zbiok The Cool One. Jestem dzieckiem Cartoon Network.
2. w: Art Eon Nr 4 (96) 2008 str 25
3. *Kierska M.* Współczesne koncepcje wychowania plastycznego : <http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2967>
4. *Popek S.* Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin Wyd. UMCS. – 2001.
5. *Sikorski T., Rutkiewicz M.* Graffiti w Polsce, Warszawa Wyd. PWN. – 2011.
6. *Stempień B.* Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL – u Łódź Wyd. Księży Młyn. – 2012.
7. *Zwolińska K., Malicki Z.* Mały Słownik Terminów Plastycznych Warszawa PW. – 1990.

ПАСЕЧНИ ЯЦЕК. Мурал – художня діяльність – виховання та інтеграція.

У статті доведено, що мурал або стріт-арт як форма художньої діяльності, суттєво впливає на збагачення, розвиток і освіту особистості людини, а також об'єднання цілого суспільства. Художні твори, що виходять назовні буквально "на вулицю", переконують більше, ніж ті, що зберігаються в галереях і музеях. Мурал розглядається автором як засіб сприяння фізичній активності молоді, захоплюють спонтанністю, інтеграцією і соціальною комунікацією, творчим розвитком. Вони також є уроком рішення організаційних завдань і можливістю художньої роботи на стіні як великій площині.

Ключові слова: мурал, художня діяльність, виховання, художня творчість

PASECHNI JACEK. Mural – artistic activity – education and integration.

The article proved that the Mural or street art as a form of artistic activity substantially affects the enrichment, development and education of the human person and the whole society associations. Art works that come out literally "on the street" more convincing than those stored in galleries and museums. Mural regarded by the author as a means of promoting physical activity of youth, spontaneity capture, integration and social communication, creative development. It is also a lesson in decision organizational problems and the ability of art work on the wall as a large plane.

Key words: mural, artistic activity, education, artistic creativity

УДК 37.016:687.01