

1. Tag cloud / Область тегов Серии уличных работ, представленных в виде флагов. Ренн, 2010-2013

4. Культовый документальный фильм о зарождении граффити-субкультуры в Нью-Йорке. 1985

7. Фрагменты одного из первых документальных фильмов про граффити феномен в Нью-Йорке. 1976

10. Project X. Один из первых граффити-проектов, инициируемых коммуникацию со зрителем через онлайн-сервис. Бристоль, 1996-2006

13. Graffiti markup Language (.gml) Универсальный формат файла для хранения данных, возникавших при написании граффити. Применение и устройства для анализа данных. Нью-Йорк, 2003-2010

22.

All of the Lines / Всё

на этой линии. Музыкальный клип, основанный на жаргоне Базель, 2015

2. Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure Культовая видеогра

5. Warning signs / Предупреждающие знаки Серии уличных работ. Нью-Йорк, 1979-1982

8. Honk if you love graffiti / Покажите, если вы любите граффити. Нью-Йорк, 2003

11. The Invisible Bombing / Невидимый бомбинг. Граффити посредством GPS-трекера. Токио, 2009

14. Tagged in Motion - Digital Light Writing Тэггинг в движении - Шифровое написание светом. Гамбург, 2005

23.

Wi-Fi Territorial

pissing / Маркирование территории при помощи Wi-Fi

София, 2015

3. Erik Calonius DOCUMENTA 6. Книги и журналы, посвященные граффити-субкультуре 1980-х годов.

9. Buffer / Закрашивающий бензинсон, 2014

12. #socialmedia Быстро меняющиеся сообщения в быстроменяющемся мире. Копенгаген, 2012

15. Водное зеркало. Инсталляция на воде. Москва, 2008

24.

Культовый комедийный

фильм о современном

феномене уличного искусства

и граффити. 2013

О МУЗЕЕ /

Музей уличного искусства

Основан в 2012 году, расположжен на территории действующего производства в восточной части Санкт-Петербурга. Миссия музея заключается в предоставлении площадки для реализации новаторских проектов молодых художников, хранении и распространении информации об уличном искусстве, внедрении нового подхода к развитию индустриальных территорий и удаленных от центра районов посредством творческих практик и современного искусства.

На сегодняшний день Музей уличного искусства является выставочной площадкой для уличных художников, проводит ежегодные масштабные выставки современного искусства, работает как образовательная платформа в области стрит-арта, паблик-арта и всех форм художественных активностей в городском пространстве. Беспрецедентно обширная площадь Музея уличного искусства позволяет реализовывать масштабные проекты, неосуществимые в закрытых помещениях обычных музеев и галерей.

О КУРАТОРЕ /

Игорь Поносов

Художник, куратор, основатель и редактор онлайн-проекта «Партизанин», автор ряда публикаций и проектов, посвященных искусству в публичных пространствах, активизму и городской культуре. Автор печатного издания «Искусство и город» – первой русскоязычной книги, сфокусированной на исследовании международного феномена уличного искусства. Лауреат премии современного искусства им. Сергея Курехина.

ГАЗЕТА К ВЫСТАВКЕ ГРАФФИТИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА

17 ФЕВРАЛЯ – 14 АПРЕЛЯ 2018

Редактор газеты
Игорь Поносов

Тексты
Игорь Поносов

Корректор
Татьяна Лаврухина

Дизайн
Дина Кумашева

Куратор выставки
Игорь Поносов

Менеджмент выставки
Андрей Зайцев

Татьяна Пинчук
Алиса Юрьева

Алексей Дорожков
Евгений Афанасьев

Анна Груздева

При поддержке
Французский институт в Санкт-Петербурге

**INSTITUT
FRANÇAIS**

RUSSIE

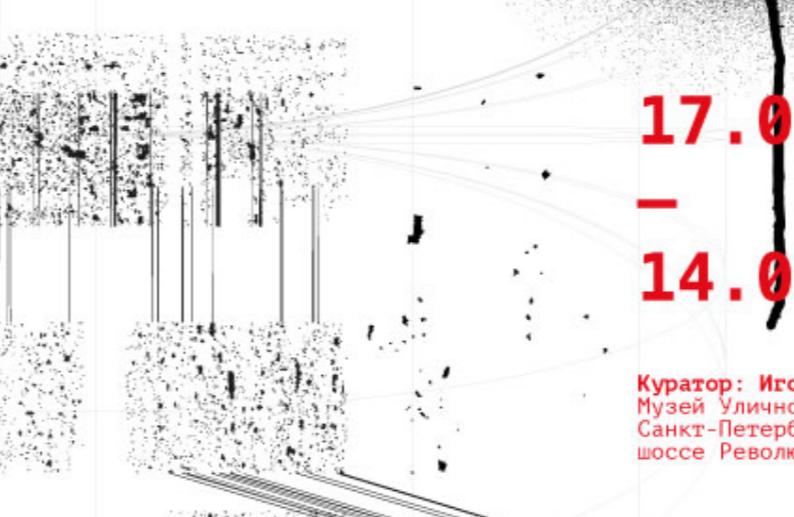

AMBASSADE DE FRANCE
EN RUSSIE

Информационные партнёры

Village **KUDAGo**

ГРАФФИТИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА

Куратор: Игорь Поносов
Музей Уличного искусства,
Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 84.

УЧАСТИКИ:
Mathieu Tremblin Франция
Yamaguchi Takahiro Япония
Filippo Minelli Италия
Mirko Reisser / Daim Германия
Brad Downey США
Tavar Zawacki / Above США
Heath Bunting Великобритания
John Fekner США
Саша Курмаз Украина
Паша 183 Россия
Кирилл КТО Россия
Стас Добрый Россия
MVIN Испания
Veli Silver Босния и Герцеговина
Amos Angeles Швейцария
Tod Seelie Италия
VladyArt Италия
Henry Chalfant США

Одна из основных идей выставки – исследование граффити-субкультуры через отражение жанровых практик, с которыми художники работают сегодня. На примере использования новых технологий и перемещения граффити в пространство вирту-

ального, куратор выставки Игорь Поносов затрагивает вопросы того, как субкультура, изначально зародившаяся в Нью-Йорке в 70-х годах, видоизменяется сегодня. Выставка «Граффити в эпоху интернета» впервые была показана летом 2017 года в московском Электромузее. В Петербурге выставка показана впервые, и в Музее стрит-арта экспозиция сопровождается публичной программой лекций.

АННОТАЦИЯ /

Пространство города и интернета определено имеет схожую структуру: с одной стороны, это свобода высказывания, публичность, анонимность, с другой – отложенная инфраструктура, регламентность, контроль.

В этой связи граффити можно приравнять к хакерству, где нанесенные на стены надписи – вредоносный код, вирус, целестремленная попытка взлома работающей системы. Нарвав на хакеров, которые под видом безобидных программ внедряют свои «тробоян», граффити-художники применяют различные способы для взлома, используя при этом разного рода городские артерии: стены домов, поезда метро, автомобили, объекты рекламной инфраструктуры. Одни нарочито «бомбят» на самом видном месте, другие – мимикрируют под консументистские сообщения, вводя таким образом своего «троицкого коня» в сознание потребителя. Но, так или иначе, то и другое сообщает горожанину, что далеко не все в этом пространстве поддается тотальному контролю.

В момент зарождения субкультуры граффити (1970-е) и ее последующей экспансии (1980-90-е), партизанство могло быть выражено непосредственно в подрыве реальности городской. Граффити же можно было увидеть лишь случайно, наткнувшись на них в переулке или сидя в расписанный вагон поезда метро. В то время надписи становились сообщением (пускай и закодированным) конкретному социальному классу. В нулевые, с появлением интернета и популяризацией социальных сетей, граффити всё чаще можно встретить именно в вирту-

альной пространстве, нежели в городском. Суть и адресат этого сообщения становятся все более абстрагированными от реальности – на экране монитора мы смотрим на архивную фотографию нью-йоркской документалистики Марты Купер из 80-х или на современные граффити в Москве – никакой разницы.

Факт презентации граффити в интернете деконтекстуализирует, нивелирует сообщение и неминуемо вносит свои коррективы не только в то, как создаются работы, но и глобально в принципы функционирования сообщества. Новые технологии становятся настолько доступными, что наравне с баллонами начинают использоваться граффити-художниками: предпринимаются попытки создания произведений посредством роботов, дронов и других специальных средств. В конечном счете, современные граффити из труднодочитаемых надписей на стенах трансформируются в практики, все более отчетливо похожие на хакерство – то, чем художники взламывают сегодня пространство города, зачастую уводя зрителя из места физического в виртуальное. Эта экспозиция – первый шаг исследования причинных связей, давших новый виток в развитии современных граффити, но и одновременно с этим – попытка найти границы восприятия вандализма как такового.

BRAD DOWNNEY – BUFFER, БЕЗАНСОН, 2014

STYLE MARS 2, – КАДР ИЗ ФИЛЬМА, ВЕНЕ, 2012

С популяризацией социальных сервисов Facebook, YouTube, Vimeo в граффити-культуре и уличном искусстве появляются новые стили и техники, в том числе: Street animation, GIF-лит. Активно используются новые технологии — дополненная реальность, мартинг, компьютерные и роботизированные технологии.

<p>1971</p> <p>В <i>The New York Times</i> выходит материал о <i>Taki 183</i>, обозначающий начало феномена нью-йоркского граффити. Несколько лет ранее, в Филадельфии, граффити уже придается отгласе рядом местных СМИ, но посредством этого субкультуры не получает должного толчка к развитию.</p> <p>Основными артериями в распространении граффити выбираются вагоны нью-йоркской подземки, позволяющие отправлять друг другу сообщения через весь город. На станции 149th Street Grand Concourse встречаются все именитые сегодня, а в тот момент начинающие граффити-райтеры, тем самым обмениваясь новостями и обсуждая новые стили. Впоследствии это место станет отправной точкой для развития некого подобия «социальной сети» для подростков и получит свое легендарное название — <i>The Writers Bench</i>.</p>	<p>1972</p> <p>Хьюго Мартинез организовывает объединение <i>United Graffiti Artists (UGA)</i>, тем самым положив начало «декриминализации» нью-йоркских граффити. Объединение существует на протяжении 3-х лет и проводит несколько групповых выставок.</p>	<p>1973</p> <p>В <i>New York Magazine</i> выходит большой материал про <i>United Graffiti Artists</i>, где отражается как нелегальный трейн-бомбинг, так и создание декораций для мюзиклов, тем самым раскрывается потенциал граффити-субкультуры как яркого молодежного явления.</p>	<p>1974</p> <p>Диего Кортес в галерее <i>PSI</i> при нью-йоркском MoMA организовывает выставку <i>New York/New Wave</i>, представлявшую широкий спектр неформальных творческих течений, в числе которых и граффити.</p> <p>Начиная с этого года и на протяжении нескольких лет в нью-йоркских галереях (<i>Fashion Moda, Fun Gallery, STX</i>) происходит ряд персональных и групповых выставок, посвященных явлению граффити.</p>	<p>1976</p> <p>Путешествуя по странам Латинской Америки и США, французский философ Жан Бодрийар в своем трактате «Символический обмен и смерть» предпринимает первую попытку всевобъемлющего осмысления феномена нью-йоркского граффити.</p> <p>В этом же году телевизионный канал <i>BBC</i> снимает сюжет/короткометражный фильм о нью-йоркских граффити — <i>Watching My Name Go By</i>. Граффити-субкультура, подпитываемая колossalным общественным интересом, находится на пике своего развития.</p>	<p>1981</p> <p>Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг формулируют «Теорию разбитых окон», с помощью которой криминализируется феномен нью-йоркского граффити. Мэр Нью-Йорка Эд Koch объявляет войну граффити-сообществу. Граффити идет на спад.</p> <p>Начинается экспансия американского граффити в Европу через туризм, организованное основателем хип-хопа, Африкой Бамбата.</p>	<p>1983</p> <p>Изданием книги <i>Subway Art</i> документалисты Генри Челфант и Марта Куттер фиксируют феномен граффити на поездах нью-йоркского метро, а заодно и обозначают «золотую эпоху» нью-йоркской граффити-субкультуры начала 80-х.</p>	<p>1985</p> <p>Выходит сразу два культовых фильма о граффити: документальный <i>Style Wars</i> и художественный <i>Wild Style</i>. Фильмы способствуют распространению этой субкультуры по всему миру, чуть позднее, во время Перестройки, граффити попадают и в ССР.</p>	<p>1987</p> <p>На экраны выходит комедийная драма <i>Turk 182</i>, в которой главным героем является художник-активист, вступающий в политическую борьбу с мэром Нью-Йорка посредством своих граффити. Пробозом главного героя становится пионер граффити-тэггинга <i>Taki 183</i>.</p>	<p>1990</p> <p>Начинается бум сэмплзита, который мгновенно становится важным коммуникационным каналом внутри субкультуры.</p>	<p>1994</p> <p>Открывается первый сайт уличного искусства <i>Ekoystem.org</i>, активно функционирующий и по сей день.</p>	<p>1999</p> <p>На экраны выходит комедийная драма <i>Turk 182</i>, в которой главным героем является художник-активист, вступающий в политическую борьбу с мэром Нью-Йорка посредством своих граффити. Пробозом главного героя становится пионер граффити-тэггинга <i>Taki 183</i>.</p>	<p>2008</p> <p>На экраны выходит комедийная драма <i>Turk 182</i>, в которой главным героем является художник-активист, вступающий в политическую борьбу с мэром Нью-Йорка посредством своих граффити. Пробозом главного героя становится пионер граффити-тэггинга <i>Taki 183</i>.</p>	<p>2011</p> <p>Набирают обороты онлайн фотосервисы <i>Flickr, Fotolog, Photobucket</i>, которые позволяют оперативно обмениваться новыми работами и коммуницировать с художниками со всего мира. Американским художником Эваном Ротом организовывается объединение <i>Graffiti Research Lab</i>, фокусирующееся на использовании новых технологий в создании граффити.</p>
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ГРАФФИТИ ДО ИНТЕРНЕТА /

Можно с уверенностью сказать, что граффити появился задолго до того, как стали популярными в Нью-Йорке. Петроглифы, фрагменты сохранившихся фресок в Помпеях, системы кодов хобо, ситуационистские граффити. Безусловно, все они являются существенными пластами мировой культуры, однако, те граффити, о которых пойдет речь в этом разделе, не связаны ни с одним из перечисленных феноменов.

Нью-йоркские граффити обозначили себя посредством публикации в газете с многомилионной аудиторией — *"New York Times"*, которая в 1971-м году выпустила интервью с *Taki183* — тинейджером, курьером, в то время оставлявшим надписи по всему городу. Это стало поводом обратить внимание общественности на новое для того времени молодежное явление. Именно так граффити-субкультура обнародовала себя, обрела тысячи новых адептов, а впоследствии подобно вирусу распространилась по всему миру.

ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ «ESQUIRE», НЬЮ-ЙОРК, 1974

Уже в 1970-х стало ясно, что граффити, создаваемые в каком-либо из нью-йоркских гетто, требуют гораздо большего внимания, чем просмотр нескольких сотнями, а может и тысячами очевидцев. Граффити необходимы миллионам зрителей: своими публикациями *"New York Times"*, а чуть позднее *"Esquire"*, *"New York Post"*, *"BBC"* и *"The Times"*, популяризовали эту субкультуру. Такую возможность предоставил и интернет в нулевых.

ERIK CALONIUS, DOCUMENTA, НЬЮ-ЙОРК, 1973-1974

ГРАФФИТИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА /

Есть такой довольно часто встречающийся призыв в граффити — «бомбы систему». В фильме *"Style Wars"* (1983) его неоднократно упоминали пионеры нью-йоркской граффити-субкультуры, его используют и сейчас. Сегодня тех, кто создает нелегальные граффити в опасных и видных местах, зачастую называют «бомберами».

В этом разделе предпринимается попытка показать то, как граффити связано с хакерством на уровне сознания, идеи и методологии. Визуально это может быть уже не только написанный каноническим образом никнейм/код, как ранее, но и спектр техник, направлений, в которых трансформировались граффити сегодня. Мы предпринимаем попытку проанализировать влияние технологий на граффити-субкультуру, как художники в контексте интернета осмысливают понятие вандализма и как продукты потребительского характера культивируют образы современного «партизана».

Есть и определенное ответление в граффити, называемое соответствующим образом. Вся эта этиология созвучна с DoS-атаками, смысл которых заключается в методичном и шквальном закидывании онлайн-сервисов информационными пакетами и кодами с конечной целью вывести сервис из строя.

В этом разделе предпринимается попытка показать то, как граффити связано с хакерством на уровне сознания, идеи и методологии. Визуально это может быть уже не только написанный каноническим образом никнейм/код, как ранее, но и спектр техник, направлений, в которых трансформировались граффити сегодня. Мы предпринимаем попытку проанализировать влияние технологий на граффити-субкультуру, как художники в контексте интернета осмысливают понятие вандализма и как продукты потребительского характера культивируют образы современного «партизана».

FILIPPO MINELLI, CONTRADICTIONS, 2007-2014

ГРАФФИТИ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ /

Так или иначе, граффити — это взлом повседневности, нарушение каждого дня процессов, присущих «нормальной» жизни. Практикуя граффити, сложно думать о чём-либо ещё, ведь постоянно приходится держать включенной оптику расположения тегов по всему городу, определяя степень их виртуозности, изощренности, наглости по отношению к другим адептам этой субкультуры и к общественному порядку. В какой-то момент это становится стилем жизни.

По уже сложившейся на западе схеме культивации андеграунда и протеста, такого стиля жизни берется в оборот коммерческими корпорациями. Производится специализированная краска, одежда, аксессуары — элементы граффити-субкультуры используются рекламной индустрией. Применяют некоторые из элементов массовой культуры и граффити-художники, которые рефлексируют над своим стилем жизни посредством кинематографа, анимации, эпса, игр и музыкальных клипов.

VELI SILVER, AMOS ANGELS, ALL OF THE LINES, 2015

