А.С. СЫСОЕВА
*Аспирант МГАХИ им В.И. Сурикова*
*e-mail: anastationl21@gmail.com*

A.S. SYSOJEVA
*Postgraduate student of the Moscow State Surikov Art Institute*
*e-mail: anastationl21@gmail.com*

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_1_209_216

# ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

# POPULARIZATION OF MONUMENTAL-DECORATIVE ART

В 2010–2020-х годах в Москве был проведен ряд мероприятий, влияющих на популяризацию одного из видов монументально-декоративной живописи — муралов. Наибольшую заинтересованность в создании муралов и, соответственно, в сотрудничестве с современными молодыми художниками-монументалистами и проведении популяризующих мероприятий проявляют коммерческие структуры. Привлечение внимания к возможностям монументально-декоративной живописи в городской среде способствует повышению художественных качеств, расширению круга сюжетов и изменению отношения к муралам в позитивную сторону в целом.

The article is devoted to the analysis of the methods and functions of popularization of urban mural painting as a type of monumental and decorative painting, using the example of Moscow events in the 2010s–2020s. Commercial groups are the most interested in creating murals, accordingly, they are interested in a cooperation with young muralists and in conducting mass promotional events. The promotion of murals as modern monumental painting can help to improve the artistic quality and expand the range of subjects of this art form. And also, it helps the public to understand urban mural painting as a professional art practice. In general, it contributes to a positive change in attitudes towards this type of art.

**Ключевые слова:** монументально-декоративная живопись, муралы, популяризация, искусство в городском пространстве, фестивали.
**Keywords:** monumental painting, decorative painting, murals, popularization, art in urban space, festivals.

Одним из видных явлений искусства наших дней по праву считается монументально-декоративная живопись. Монументальная традиция России имеет богатую историю, уходящую корнями в советское время, когда она была представлена объединением «Изобригада», творчеством А.А. Дейнеки, М.Л. Бойчука, Л.А. Бруни, В.А. Фаворского и многих других. Вклад этих художников в художественный процесс своего времени весьма хорошо изучен [10; 12; 13]. Для поколений, выросших в среде, наполненной монументально-декоративными произведениями, этот вид искусства имеет особенное значение. Вместе с тем к настоящему времени во многих аспектах заметно изменились не только художественные, но и социальные процессы [9]. Понятие монументально-декоративного искусства сегодня расширило свои границы и стало включать ряд новых, не известных в советское время, художественных практик [7]. Вместе с тем ввиду относительной новизны явления в академической среде нет устоявшихся дефиниций для круга творческих практик, основанных на создании монументальных изображений в городской среде.

Многогранность и неоднородность этого явления на современном этапе делает его сложным в качестве объекта исследования. Отсутствие общепринятой терминологии в отношении поля художественных практик, связанных с созданием монументально-декоративных по характеру и живописных по технике произведений, также добавляет сложности в изучение названного феномена современного искусства.

Вместе с тем нельзя не отметить заметный исследовательский интерес к монументально-декоративной живописи как современной, так и в исторической перспективе [3–5]. Вопросом современного со-стояния монументально-декоративной живописи в России интересо-вались такие исследователи, как М.Ю. Ушакова [14]. Несмотря на жи-вой интерес к теме муралов в целом, внимания аспекту их популяризации уделено недостаточно. Этот факт определяет актуальность во-проса популяризации монументально-декоративной живописи в целом и данного исследования в частности. Отличительной чертой современного художественного

процесса является то, что большинство интересных мероприятий, посвященных созданию монументально-декоративных росписей в городской среде, происходят по частной инициативе, то есть без участия государственного заказа, поэтому зачастую они оказываются вне интересов официальной науки. Будучи фактом современного художественного процесса, монументально-декоративная живопись, представленная росписями городских открытых пространств, не может быть исключена из поля зрения гуманитарных исследований. Цель настоящего исследования — изучить способы популяризации монументально-декоративной живописи в XXI веке, а также их функции и значение для данного вида живописи.

В данном исследовании фокус внимания сосредоточен на таком проявлении монументально-декоративной живописи, как муралы, — этот вид искусства размещается в городском пространстве и адресован неограниченному количеству зрителей. Корнями монументальная живопись, размещаемая в городском пространстве, уходит в начало XX века, генетически при этом связана со многими явлениями в истории искусств (от первобытной наскальной живописи через фресковую религиозную живопись и до экспериментов авангардистов в XX веке).

В сознании современной публики и некоторых исследователей (Ю.С. Семенова, Е.С. Тихонова) [11] муралы связываются с таким понятием, как стрит-арт (в силу направленности на размещение в городской среде), а также с граффити, которое, в свою очередь, нередко относят в подвид стрит-арта, наряду с уличным искусством непрофессионального характера (песни, танцы). Другое направление — паблик-арт, где классификация совершается, исходя не из формального соот-ветствия критерию «где», а сфокусировано на «как», что определяет главных участников этого поля практик — профессиональных художников и архитекторов, создающих произведения и концепции для развития среды. Итогом колебания монументально-декоративной живо-писи между этими двумя ветвями современного искусства становится неоднозначность этого феномена в глазах современной публики: «…Особенно жалко людей, живущих прямо рядом с этим муралом и вынужденных видеть эти малярные творчества постоянно…» [8].

Несмотря на популярность монументально-декоративной живо-писи для преобразования городской среды, ее популяризация движется в ином русле относительно такого вида монументального искусства, как скульптура, которая на сегодняшний день является инструментом ре-

шения эстетических и идеологических задач в руках государства. Специфические черты монументально-декоративной живописи, относительная новизна этого явления, контрастность по отношению к смежным явлениям искусства предыдущих эпох ставят вопрос о необ-ходимости популяризации этого явления.

Однако имеют значительный вес и те феномены популяризации монументально-декоративного искусства, которые проходили и/или существуют на сегодняшний день. В первую очередь, это арт-фестивали, первый из которых прошел в Москве в 2007 году, а последний (и самый масштабный) продолжается и сегодня.

В сентябре 2007 года в Москве прошла беспрецедентная городская художественная акция «Раскрась Москву». Организована она была группой компаний «МИАН» и приурочена к 12-летию этого агентства недвижимости. Лосиноостровский район (ст. м. «Бабушкинкая») украшали российские и голландские художники. В результате акции было создано двенадцать муралов.

В 2013–2014 годах в Москве был проведен арт-фестиваль «Лучший город земли». Событие происходило при поддержке Департамента культуры и группы компаний ПИК. Этот фестиваль был организован на площадке под названием «СахАрт» — первой легальной в Москве площадке для граффити на территории бывшего Краснопресненского сахаро-рафинадного завода. Наряду с муралами, в рамках данной акции были созданы также и граффити. Однако отмечалась низкая доступность украшенных площадей поверхностей зданий.

Итак, для обоих фестивалей характерно финансирование частными компаниями.

Создание произведения монументально-декоративной живописи было включено в фестиваль DOCA (Days of Contemporary Art) в 2018 году. Уличный художник Андрей Бергер расписал один из фасадов ИГУМО. При этом в официальных источниках фестиваля эта акция называется стрит-арт проектом [2]. На примере двух последний освещенных феноменов становится очевидным, что создание муралов тесно связывается со стрит-арт культурой и не выделяется в самостоятельное явление. Стоит отметить, что и этот фестиваль спонсировался частным, а не государственным, образом.

В 2019 году в подмосковном Одинцово (микрорайон Новая Трехгорка) впервые прошел фестиваль Urban Morphogenesis (Культурный код), в результате которого художниками из 26 стран мира было расписано 50

объектов общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. Слоганом фестиваля послужили слова «Разрушая стереотипы».

Идеологом и организатором фестиваля выступил Дмитрий Левочкин, междисциплинарный художник. Его идею поддержал Фонд Президентских грантов, а также администрация города Одинцова и частные спонсоры. Однако размер гонораров художникам заметно отличался от привычного им [1]. Самой большой работой стал портрет Юрия Гагарина, выполненный итальянским художником Йоритом Агочем и занявший площадь более восьмисот квадратных метров. Фестиваль продолжился в Челябинске, Солнечнодольске и Казани. Эта художественная акция 2019 года оказалась самым масштабным по сей день феноменом популяризации монументально-декоративного искусства в Москве и округе.

С 2014 года ЦСИ «Винзавод» проводит фестиваль АРТМОС-СФЕРА, который проходит и по сегодняшний день. В 2023 году биеннале пройдет с 31 мая по 31 июля. В этом году биеннале впервые «выйдет в город»: работы художников можно будет увидеть на территории близ ЦСИ (Арт квартал, Центр дизайна Artplay). Также в рамках биеннале будут представлены не только граффити и инсталляции, как во время III биеннале 2021 года, но и муралы, паблик-арт, перформативные и театральные действия. Участие в биеннале определялось путем опенколла, в результате которого заявлены художники из России и разных стран Европы. И в этом случае наблюдается неотделимость мурал-арта от граффити-культуры, их соседство.

В 2014 году в музее архитектуры им. Щусева прошла выставка «СтритАРХ. От монументальной пропаганды к стрит-арту», в рамках которой велась речь о монументально-декоративной живописи. Кураторы выставки провели мост от монументального искусства СССР к сегодняшнему уличному искусству. На выставке в числе других стри-тартистов были показаны репродукции работ Паши 183 и 310sqad — художников, работавших с брандмауэрами и создававших муралы. Стоит отметить и персональную выставку Паши 183, прошедшей в ММОМА в 2014 году. На сегодняшний день это первая и единственная в России персональная выставка уличного художника.

В 2021 году Госинспекция по недвижимости проводила мо-ло-дежный конкурс мурал-арта «Мы формируем новый облик Москвы». В рамках конкурса были представлены следующие темы: «Комфортная городская среда», «Карта Москвы, округов и районов», «Изображение инспектора Госинспекции по недвижимости», «Изображение квадрокопте-

ра», «Процесс демонтажа зданий строительной техникой», «Надпись «15 лет Госинспекции по недвижимости города Москвы», «Логотип Госинспекции по недвижимости и логотип Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы». По неизвестным причинам итоги конкурса не были подведены, однако интересен сам факт того, что он был объявлен.

Обзор феноменов популяризации монументально-декоративной живописи в Москве показал, что на сегодняшний день муралы ассоциируются с уличным искусством, соседствуя с граффити (как, например, в фестивале «Лучший город земли»), не выделяясь в отдельное направление. Создание муралов в Москве до сих пор представляет собой сложную и непрозрачную процедуру. Несколько лет назад рассматривался законопроект о том, чтобы согласование создания муралов происходило только с жителями домов [6], однако он не был осуществлен. Наоборот, законодательство только ужесточилось, в результате чего были закрашены некоторые знаковые муралы. Однако означенные выше фестивали и выставки могут привлечь внимание государства и изменить законодательство таким образом, чтобы создание муралов признавалось в Москве легальным так же, как в Нижнем Новгороде, Казани и других городах, славящихся своим уличным искусством. В любом случае, освещенные кейсы показали, что популяризация мурал-арта повышает его художественное качество, расширяет круг сюжетов, связывает его с профессиональной художественной деятельностью, способствует изменению отношения к мурал-арту в целом в позитивную сторону.

**Список литературы:**

**1.** Urban Morphogenesis. Татьяна Барлас // Живое наследие: [сайт]. — URL: https://livingheritage.ru/brand/moskovskaya-oblast/urban-morphogenesis (дата обращения: 08.04.2023).

**2.** Автор — Андрей Бергер. Стрит-арт. 2018 // Дни современного искусства = Days of Contemporary Art: [сайт]. — URL: http://doca.moscow/doca/2018/proekty/1/ (дата обращения: 08.04.2023).

**3.** Актуальные проблемы монументального искусства: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11–12 марта 2022 года / под редакцией Д.О. Антипиной, Р.А. Бахтиярова, С.Н. Крылова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. — 607 с.

**4.** Актуальные проблемы монументального искусства: сбор-ник научных трудов, Санкт-Петербург, 13–14 марта 2020 года / Кафедра монументального искусства Института дизайна и искусств СПбГУПТД. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государст-венный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 554 с.

**5.** Актуальные проблемы монументального искусства: Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 12–13 марта 2021 года / под редакцией Д.О. Антипиной. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техно-логий и дизайна, 2021. — 670 с.

**6.** *Белова С., Иванова Е.* Стрит-арту раздвинут рамки творчества // АО «Коммерсантъ», 19.03.2021: [сайт]. — URL: kommersant.ru/doc/4739818 (дата обращения: 08.04.2023).

**7.** *Крылов С.Н.* К вопросу формирования стрит-арта как направления в искусстве // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. — 2015. — № 8 (51). — С. 73–80.

**8.** *Лисицына А.* Стрит-арт размером с дом: как муралы меняют жизнь спальных районов Казани: 02.10.2021 // ИА «Татар-информ»: [сайт]. — URL: https://www.tatar-inform.ru/news/strit-art-razmerom-s-dom-kak-muraly-menyayut-zizn-spalnyx-raionov-kazani-5837941 (дата обращения: 08.04.2023).

**9.** *Пойдина Т.В., Бортников С.Д.* Монументально-декоративное искусство в контексте трансформации его функций // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 2 (27). — С. 284–287.

**10.** Среда. Художник. Время. Монументальное искусство в координатах 2-й половины XX века / Сборник статей под редакцией Н.И. Аникиной и А.С. Епишина. — Москва : БуксМАрт, 2016. — 176 с.

**11.** *Тихонова Ю.С.* Граффити — современное монументальное искусство. Тенденции и перспективы развития / Ю.С. Тихонова, Е.П. Семенова // Актуальные проблемы монументального искусства: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11–12 марта 2022 года / под редакцией Д.О. Антипиной, Р.А. Бахтиярова, С.Н. Крылова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. — С. 253–261.

**12.** *Толстой В.П.* Монументальное искусство СССР. — Москва: Советский художник, 1978. — 380 с.

**13.** *Толстой В.П.* У истоков советского монументального искусства. — Москва: Изобразительное искусство, 1983. — 240 с.

**14.** *Ушакова М.Ю.* Мурализм в России: современное монументальное искусство или декоративное оформление городского пространства // Актуальные проблемы монументального искусства: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11–12 марта 2022 года / под редакцией Д.О. Антипиной, Р.А. Бахтиярова, С.Н. Крылова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. — С. 446–451.