

УДК 7.027

**MONUMENTAL WALL PAINTING (MURALI XXL). REVIEW ON BOOK BY CLAUDIA
WALDE**

Shpak Anna Andreevna¹
Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russian Federation

Annotation A review of the book "Monumental Wall Painting (MURAL XXL)" by Claudia Walde presented. The book is a well-illustrated edition with a short description of the works of the artists chosen by the author. The analysis of the structure of the book, the content and the main ideas carried out. Much attention paid to the author himself, who works in the direction of monumental wall painting. The artists selected in the book are the pioneers of the direction, and the representatives of their creativity maximally reveal the features of their concept, technique, traditions, color and compositional solutions, and difficulties in creating large-scale monumental painting.

Keywords: Street art, graffiti, mural, monumental wall painting, Claudia Walde, Mural XXL

**МОНУМЕНТАЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ (МУРАЛ XXL). РЕЦЕНЗИЯ НА
КНИГУ АВТОРА КЛАУДИИ ВАЛЬДЕ**

Шпак Анна Андреевна
Сибирский Федеральный Университет
Красноярск, Российская Федерация

Аннотация Представлена рецензия на книгу «Монументальная настенная живопись (МУРАЛ XXL)» автора Клаудии Вальде. Книга представляет собой хорошо иллюстрированное издание с небольшим описанием работ выбранных автором художников. Выполнен анализ структуры книги, содержания и главных идей. Большое внимание уделяется и самому автору, работающему в направлении монументальной настенной живописи. Выбранные в книгу художники являются пионерами направления, а репрезентанты их творчества максимально раскрывают особенности их концепта, техники, традиций, цветового и композиционного решений, и сложностей при создании масштабной монументальной живописи.

Ключевые слова: Стрит-арт, граффити, мурал, монументальная настенная живопись, Клаудиа Вальде, Мурал XXL

¹ Corresponding author e-mail: annahey@gmail.com

Книга «Монументальная настенная живопись (МУРАЛ XXL)» автора Клаудии Вальде вышла в 2015 году, а на русский язык была переведена издательством «Искусство XXI век» в 2018. По формату книга представляет собой обзор на деятельность разных современных художников XXI века работающих в одной из разновидностей монументальной живописи – мурал.

В самом начале представлены как автор, так и фотографы, дизайнеры и ответственные редакторы и переводчики на русский язык. В рецензируемой книге 37 глав, в каждой из которых представлено творчество определенного художника или же коллективное творчество и около 200 наиболее репрезентативных произведений искусства. Художники чьи работы представлены в книге из таких стран как: Китай, Чили, Южная Корея, Португалия, Германия, Франция, Испания, ЮАР, США, Австрия, Польша, Италия, Нидерланды, Великобритания, Бельгия и другие. Книга содержит множество иллюстраций как масштабных работ, так и самих художников за работой. Оформление переплета включает одну из самых известных работ Клаудии Вальде «500Wall» созданной в 2013 году. В книге по мнению автора собраны основные пионеры направления. Родоначальниками направления называют художника Saber и группу художников MTA. Хотя оба масштабных произведения утеряны.

Клаудиа Вальде. «500Wall» (2013)

(Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/MadC#/media/File:MadC_Claudia_Walde_3.jpg)

Автор книги Клаудиа Вальде, сама является художником и работает в данном направлении монументальной живописи. Изначально это были камерные граффити работы, постепенно перерастающие в масштабную живопись – мурал. Работы автора-художника присутствуют в более чем 35 странах. Автор книги как художник является участником множества международных выставок. Активный период работы приходится с 2005 по сегодняшний день. Хотя граффити работы автор создавала с 1996 года. Творчество

художницы претерпело трансформации от камерных граффити до галерейного искусства и последующей трансформации в работу с масштабной монументальной живописью.

Монументальное искусство создается с разрешения властей на специально выделенных фасадах, требует длительного времени работы, тщательной подготовки, особых природных условий и существуют продолжительное время, в отличие от коллективных граффити импровизаций. Постоянные работы охватывают целые здания или общественные объекты и создают новый облик целых городов. На сегодняшний день произведения в направлении мурал является достаточно сильным способом для формирования имиджа города. Создаются специальные фестивали и экскурсии по произведениям стрит-арта.

Во введении представлено немного из истории становления масштабной фасадной живописи - мурал. Данный самостоятельный феномен в искусстве рассматривается через призму тысячелетней истории создания жанра городской монументальной живописи, а на сегодняшний день и в синтезе с граффити. Изначально граффити были скромными по масштабам, создавались в течении нескольких часов или даже минут и так же быстро уничтожались под действием разных факторов. Художники уличного граффити обращали внимание на контекст работ и их расположение в общественных пространствах. С течением времени работы некоторых художников увеличились в масштабе и жанры стрит-арт и граффити нашли точку соединения. В отличие от декоративного характера монументальной пластики, мурал как новое направление не требует соблюдения старых канонов. Масштабное монументальное произведение доступно зрителю с разных точек зрения, что дополнительно создает множество точек восприятия произведения.

Большое количество глав можно объединить по странам из которых происходят художники, но техники, стили и использованные традиции сильно отличаются. Каждый художник представляет свою неповторимую манеру.

Испанский художник под псевдонимом «Aryz», в основном работает с текстурой и фактурой плоскости стены. Большое внимание художником уделяется технике работы с таким габаритным материалом как стена. Часто художник оставлял часть стены, не покрашенной с сохранением оригинального цвета и органично включал в пространство стены свои произведения. Композиционно для художника характерно изображение одной антропоморфной фигуры, реже нескольких, изображенных сидящими или портреты до колена с поворотом головы в три четверти. Отличительной особенностью портретов является представление части тела в скелетированном виде, что в совокупности с четко проработанными деталями и жестким контуром фигур показывает не только телесное, но и

внутреннее состояние человека. Использование скелетированного разложения фигур на части прослеживается и у австрийского художника «Nychos», но в отличие от «Aryz» его работы более динамичны и «раскладывают» зооморфные фигуры на части. В некоторой степени можно отметить академический анатомический рисунок в качестве основы для создания произведений.

Дуэт «How and Nosm» братьев из Испании, отличается использованием белой, черной и красной палитры. Многослойные сюжеты, переданы через тонкие линии и геометрические формы. Зачастую образы и формы достаточно абстрактны и воспринимаются зрителем только в общей массе символов, по отдельности каждый знак не может быть прочитан. На работах художников представлены разные стороны жизни человека и разнообразие жизни в целом.

Кристиан Геми под псевдонимом «C215» работает в основном в жанре портрета, но за счет использования ярких, неоновых цветов, и отсутствия жестких контуров, произведения растворяются в пространстве стены. Человеческие портреты представлены в творчестве художника наряду с животными. Фон, в котором растворяются фигуры выстроен из разных геометрических линий и форм.

Немецкий художник «Case» - Андреас фон Хшановски работает в достаточно реалистичной манере изображая в основном части человеческого тела, а именно жестикуляция рук. На ряду с интересом к колористике работы художника, представляют собой синтез фотографической реалистичности с экспериментами в области цветового решения, и использованием геометрических линий разного цвета. Сочетание локальных цветов создает оптические эффекты. Часто используются противоположные, контрастные цвета.

Художник Хендрик Байкирх под псевдонимом «esb» также из Германии. На данный момент работая в направлении мурал представляет огромные монументальные портреты в фас или в три четверти, не скрывают человеческих изъянов и не идеализируют их. Художник изображает как простых людей, так и известных, например, портрет Махатмы Ганди. Палитра работ черно-белая и без нанесения масштабной сетки, набросок делается вручную баллоном с краской, что достаточно трудно. Отсутствие идеализации позволяет зрителю воспринимать внутренние переживания изображенных людей. Художник освещает некоторые общественные проблемы, например, через изображения представителей малоизвестных общин. На оригинальной обложке издания без перевода на русский язык, представлено произведение именно этого художника.

Дуэт немецких художников «Herakut» создает сказочные, мифические образы. Зачастую в персонажах сочетаются животные и человеческие черты, но вместе с тем

реалистичность образов присутствует только в лицах и глазах персонажей. Тела персонажей трактованы более обобщенно в качестве карандашного рисунка. Характер персонажей отличают большой размер глаз по отношению ко всему телу. В данном случае детальная проработка глаз и лиц персонажей, отражают их внутреннее состояние, в то время как упрощенная трактовка тел указывает на эфемерность телесности.

«D*Face» английский художник, работает в традиции «поп-арт», а именно Роя Лихтенштейна, создавая произведения мурала. Художник следующим образом характеризует тему своего творчества: «Меня вдохновляет популярная культура, сложившаяся вокруг идеалов «американской мечты» с ее понятием «добра» торжествующим над «злом». Что есть «добро»? Что есть «зло»? Восприятие того и другого, наше странное помешательство на славе известности, идеология потребления – центральное содержание моих произведений» [1, 29]. То, что остается от человеческого потребления находит отражение в работах художника, использование традиций поп-арта (образы продуктов потребления и массовой культуры) переориентировано тематически на современную действительность, но колорит, темы комиксов и приемы журнальной графики (растр газетной печати) сохраняются. Использование темы поп-арта прослеживается и у бруклинской группы художников «FAILE».

Союз английских художников под названием «Лондонская полиция» выработала свой неповторимый стиль со схематичным изображением крупных, круглых антропоморфных голов и улыбкой на лице названный позднее «LADS» или «пареньки». Они помещаются в различные ситуации или же дополняются наиболее распространенными символами массовой культуры. Колорит в основном черно-белый. Иногда фон может иметь разные локальные цвета.

Конор Харрингтон из Ирландии сочетает исторические образы с абстрактными формами. Через прочтение антропоморфных фигур узнается время и эпоха костюмов, но с другой стороны человеческие лица растворяются в черном или белом фоне. В данном случае глубинность подчеркивается через барочный прием светотеневой моделировки фигур. Выбор в качестве сюжетов динамики боев, позволяет художнику создавать более выразительные и эмоциональные произведения. Использование абстрактных приемов и растворения фигур в пространстве стены обеспечивает захват зрителя в динамичную сцену поединков или кулачных драк. Все персонажи представлены в моменте, действие происходит прямо сейчас у зрителя на глазах. Процессуальность действия не дает зрителю четкого понимания результатов борьбы, она ценна сама по себе.

Китайская монументальная живопись сохраняет в некоторой степени особенности традиционной живописи. DALeast художник предпочитающий анонимность в основном изображает в произведениях зооморфные фигуры. Они могут быть реальными или мифологическими. Работы художника имеют только силуэт и очертания животных, учитывая графические приемы с использованием множества линий в монументальной живописи, образ произведения воспринимается зрителем только с определенного расстояния. Объем фигур создается только за счет светлых пятен и небольшого контура линий. Произведения открыты и не ограничены пространством стены, а часто совсем выходят за пределы стены.

Художник под псевдонимом «El Mac» из Лос-Анджелеса плотно занимается тематикой, отражающей общественную и культурную жизнь Мексики. На его произведениях в основном фотореалистичных присутствуют портреты выдающихся латиноамериканских деятелей Юго-Запада США. Портреты людей иногда совсем не идеализируются. Но иногда за счет эффекта размытия контуров фигур через графическое, геометрическое наложение линий наоборот растворяются в пространстве стены. В данном случае художник через эффект вибрации создает собирательные образы матери, ребенка, молящегося и т.д. Мастер работает с черно-белым колоритом в изображении портретов людей, а в изображении их атрибутов использует в основном ахроматические красные и оранжевые цвета.

«Hence» из Атланты, представитель абстрактной масштабной монументальной живописи. Традиционно художник использовал буквенные образы, а позднее уже в произведениях мурала стиль стал полностью абстрактным. Техника работы художника заключается в последовательном нанесении разных слоев друг на друга. Художник акцентирует внимание на самом физическом процессе создания произведения.

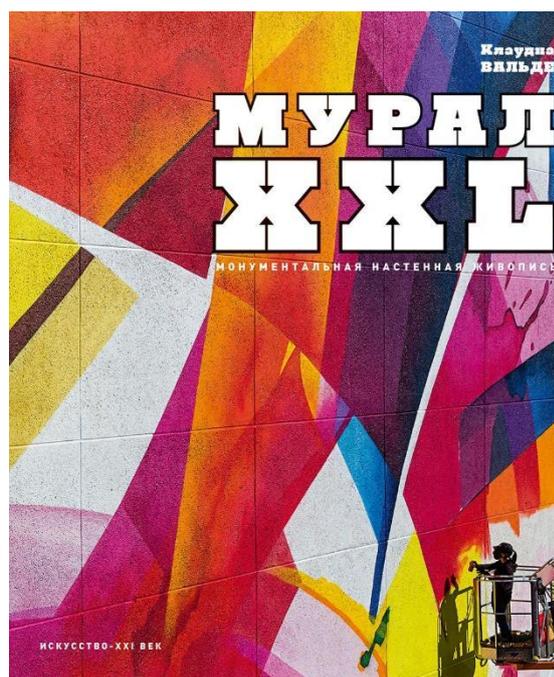
«INTI» художник из Чили, работает в теплых, красных, желтых и оранжевых тонах, реже с фиолетовыми и зелеными. Его произведения представляют антропоморфные образы с сильным акцентом на атрибутику латиноамериканских культур. В основном это поясные портретные антропоморфные изображения, с политическим или религиозным подтекстом. На антропоморфных фигурах используются разные декоративные орнаменты (латиноамериканский) или современные орнаменты (валютные символы).

«Pixel Pancho» художник из Италии выбрал своим основным мотивом изображения старых роботов из американской культуры 1980-х годов. Художник помещает роботов в человеческое и природное пространства. Традиции, используемые художником, восходят к стимпанку – направлению научной фантастики. Колорит построен на использовании контраста, поэтому создается атмосфера сказочности пространства, в котором находится

главный персонаж - робот. Все фигуры в статичны, нет акцента на движение, в произведениях художника представлен один из вариантов окружающего мира и путей его развития.

Темные стороны человека такие как агрессия, печаль, жестокость, несправедливость с эмоциональной точки зрения присутствуют в работах Австралийского художника «Cleop Peterson». Плоскостные изображения человеческих пороков эмоциональны и созданы в черно-белой палитре, реже в бело-красной. Динамика фигур обличает борьбу и безумие, а упрощенное представление антропоморфных фигур указывает на сосредоточении темных сторон человека и человечества в целом. Четкая граница между черными фигурами и белым пространством фона подчеркивает контраст, а через условную трактовку антропоморфных фигур указывает на личностные переживания человека.

В основном мастера монументальной живописи работали в направлении граффити в 1985-2000-х годах и позднее увлеклись созданием масштабных произведений мурала. Часто встречаются портреты как антропоморфные, зооморфные, так и сочетающие в себе оба начала, выполненные с применением разных художественных приемов и с разными акцентами, в зависимости от концепта художника. На ряду с этим в большинстве персонажей присутствуют мифологические и сказочные фигуры и изображения из различных культур. Частым приемом будет трансформация традиций или их не традиционное сочетание. Основные техники работы: масштабная сетка, проектор, набросок от руки баллоном с краской. Художники чаще всего работают в разных странах и объединяются в разные коллективы между собой привнося что-то уникальное в совместное творчество, получая в итоге совершенно новый синтез художественных приемов.

Оригинальная обложка книги.

(Фото:

<https://www.moscowbooks.ru/book/1066215/>)

Обложка книги от издательства

«Искусство XXI век».

(Фото:

<https://iskusstvo21.com/product/mural-xxl-monumentalnaya-nastennaya-zhivopis/>)

Библиографический список:

1. Вальде К. Стрит-Арт. Монументальная настенная живопись (МУРАЛ XXL) Пер. с англ. В. Самошкина. – Москва : Искусство XXI век, 2018, 192 с. ил.

References:

1. Walde K. (2018) Street Art. Monumental wall painting (MURALI XXL) Translated from the English by V. Samoshkin. Moscow. Art of the XXI century, 192 p.