

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2021.79.30.032

Образ детства в современном стрит-арте

Зайцева Татьяна Анатольевна

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры философии и теологии,
Псковский государственный университет,
180000, Российская Федерация, Псков, ул. Советская, 21;
e-mail: tanya2282@rambler.ru

Хришкевич Татьяна Георгиевна

Кандидат исторических наук,
завкафедрой всеобщей истории и регионоведения,
Псковский государственный университет,
180000, Российская Федерация, Псков, ул. Советская, 21;
e-mail: faschoda@mail.ru

Аннотация

В современном обществе появляется интерес к новым направлениям в искусстве. Авторы исследования раскрывают отображение в стрит-арте образа детства. Многие произведения стрит-арта отражают проблемы детей на различных этапах развития общества как в нашей стране, так и за рубежом. В статье обозначаются коммуникативная и социальная функции стрит-арта. Авторы исследования раскрывает опыт проведения в Псковской области первого регионального конкурса в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры. Отмечается, что уличное искусство имеет откровенную социальную направленность и обращается к актуальным проблемам, высказывает явное пренебрежение к правилам, что делает степень его воздействия заведомо более провокационной, чем традиционные виды искусства. В начале XXI в. одним их частых персонажей у авторов стрит-арта становится ребенок. Рефлексия в отношении проблем современного общества преломляется в образах детства, помещенного в головоломное пространство взрослых. Образ ребенка позволяет усилить эффект критики, добавляет патетики. В итоге авторы статьи заключают, что благодаря интернету граффити выходит за пределы отдельно взятого дома или улицы, они привлекают все больше внимания. Стрит-арт все теснее оказывается связанным с гражданской позицией художника. Через граффити обретают голос те, кого не желали услышать. Антиэлитарный характер граффити оказывает более сильное воздействие, чем традиционное «галерейное» искусство.

Для цитирования в научных исследованиях

Зайцева Т.А., Хришкевич Т.Г. Образ детства в современном стрит-арте // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 5А. С. 269-277. DOI: 10.34670/AR.2021.79.30.032

Ключевые слова

Конвенция, стрит-арт, образ ребенка, дети, детство социальный протест, граффити Бэнкси, Паша-183.

Введение

К определению детства и его временных рамок не существует единого подхода. Ученые предлагают различные трактовки этого понятия.

В статье 1 в Конвенции о правах ребенка говорится о том, что ребенком является каждое существо до достижения 18-летнего возраста.

С позиции медико-биологических наук детство – период развития человека, который не завершил свое физическое развитие. Это не только период, для которого характерны определенные физиологические особенности, но и результат влияния окружающей среды на ребенка.

Понятие «детство» разными учеными определяется по-разному. Детство, с точки зрения Б.Т. Лихачева, «представляет собой совершенно особенный, хрупкий, социально не адаптированный, психически и физически незащищенный, находящийся в стадии легко ранимого физического, эмоционально-нравственно-эстетического, духовного становления слой общества, совокупность всех возрастов подрастающего поколения...» [Лихачев, 1999].

Детство (англ, childhood) – период человеческой жизни, длящийся примерно с младенчества до полового созревания или достижения установленного правом совершеннолетнего возраста. Период взросления детей обычно сопровождается изменением социального и правового статусов и отмечается обрядами перехода и инициации [Хоггарт, 2002].

Во всех определениях, отмечается, что детство – это период социализации, инкультурации человека.

Фельдштейн Д.И., определяя сущностные характеристики феномена детства в контексте современной социальной ситуации, подчеркивает, что требует глубинного понимания специфика современного детства, его историческая, социокультурная и психологическая составляющие. Ученый определяет детство с трех позиций: функционально, содержательно и сущностно.

Функционально детство – объективно необходимое состояние в динамической системе общества, состояние процесса вызревания подрастающего поколения к воспроизводству будущего общества.

Содержательно детство – это процесс постоянного физического роста, накопления психических новообразований, освоения социального пространства, рефлексии всех отношений в этом пространстве, определения в нем себя, собственной самоорганизации, которая происходит в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах ребенка со взрослым сообществом и другими детьми.

Сущностно детство представляет собой особое состояние социального развития, когда биологические закономерности, связанные с возрастными изменениями ребенка, в значительной степени проявляют свое действие, «подчиняясь» во все большей степени регулируемому и определяющему действию социального [Фельдштейн, 1997].

Конвенция защищает детей от всех форм физического, психического и сексуального

насилия. Ребенок имеет право быть защищенным от оскорблений, грубого обращения, он имеет право на заботу взрослых

Количественную динамику изменения доли детей до 14 лет в мире фиксирует статистика ООН и Всемирного банка. После Второй мировой войны пиковым стал 1966 г., когда их численность достигла 38,00% от общей доли населения, а затем начала неуклонно снижаться. В 2019 г. количество детей в мире составило всего 25,64% и продолжает демонстрировать тенденцию к сокращению. Наиболее заметна картина в странах Европы, Северной Америки, где их число составляет менее 20%.

Детство стало предметом защиты на уровне государств не в XX в., но только после Первой мировой войны появились первые международные правовые документы по охране прав и интересов детей. В 1924 г. в Женеве Лига Наций приняла предложенную Международным союзом спасения детей Декларацию прав ребенка. В ней подчеркивалось, что забота о детях не является исключительной обязанностью семьи. Все человечество должно заботиться о защите их прав. Однако только с появлением Организации Объединенных Наций сложилась система защиты прав детей, и были зафиксированы права ребенка на здравоохранение, образование и защиту, так как будущее напрямую зависит от благосостояния детей и их возможностей для развития.

В ноябре 1959 г. была принята Декларация прав ребенка, зафиксировавшая принцип не дискриминации детей «без всяких исключений и без различия. Краткий текст Декларации был развит в 1989 г. в Конвенции о правах ребенка, которая признала, что «во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании». Особое внимание Конвенция уделила угрозам, с которыми сталкиваются дети по всему миру. Среди них: физическое и психологическое насилие, экономическая эксплуатация, незаконное перемещение, нахождение в статусе беженца, военные действия, вербовка в вооруженные силы. Все это наносит ущерб здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию детей. Как существенные проблемы Конвенция указывает отсутствие доступа к системе здравоохранения, качественному образованию, сохраняющуюся высокую смертность детей.

Основная часть

Несмотря на наличие Декларации и Конвенции, миллионы детей в мире лишены возможности стать полноценными членами общества. Каждый пятый ребенок живет в условиях крайней нищеты, более 175 млн детей не получают дошкольного образования. По данным ЮНЕСКО только в 2017 г. 6 из 10 детей не получали минимума знаний по чтению и математике. Дети страдают от военных конфликтов, которые стали обыденностью во многих регионах мира. Они стали более уязвимы из-за новых средств ведения войны, разросшихся театров боевых действий. Они легко попадают на посулы вербовщиков, становясь уже в 5-7 лет солдатами, убивающими взрослых. В большинстве случаев причиной этого становится нищета и неспособность родителей защитить своих детей. Дети становятся объектами торговли и эксплуатации. По данным ООН, в настоящее время в регионах, затронутых вооруженными конфликтами, проживает около 250 млн детей. Только в зоне сирийского конфликта погибли или получили увечья 7 000 детей. В первой половине 2019 г. в Афганистане доля детей 327 – одна треть в числе жертв гражданского населения. Еще 800 получили ранения.

Уличное искусство имеет откровенную социальную направленность и обращается к актуальным проблемам, высказывает явное пренебрежение к правилам, что делает степень его воздействия заведомо более провокационной, чем традиционные виды искусства. Социальный контекст призывает зрителя задуматься о радостях и трагедиях без пафоса, но с иронией. В многообразии сюжетов стрит-арта от муралов до стикеров или трафаретов художники закладывают многообразие смыслов. Стрит-арт является еще одним способом отправить послание обществу, поместив его в максимальной близости от своих адресатов.

В начале XXI в. одним из частых персонажей у авторов стрит-арта становится ребенок. Рефлексия в отношении проблем современного общества преломляется в образах детства, помещенного в головоломное пространство взрослых. Образ ребенка позволяет усилить эффект критики, добавляет патетики.

Будучи самой уязвимой частью общества, дети в большей степени оказываются подвержены последствиям решений взрослых. Таким образом, сюжет, включающий в себя образ ребенка или взрослого, воспринимается по-разному. Вероятно, именно поэтому многие граффитисты используют изображение ребенка, ставя задачу подвергнуть критике капиталистическое общество, эксплуатацию, миграционные процессы, войны, правительства. Как фотография малыша-мигранта, утонувшего в Средиземном море в сентябре 2015 г. стала мобилизующим фактором для общества, так и стрит-арт подталкивает людей к дискуссии о базовых ценностях и наболевших темах. Среди множества современных художников к образу ребенка как способу отражения проблем современного общества прибегают Бэнкси, Гайя, Стинкфиш и многие другие. Пожалуй, самым частым гостем ребенок становится на трафаретах, а также в художественных акциях Бэнкси.

Бэнкси появился в мире стрит-арта позже других. Его популярность подогревают анонимность и остросоциальная тематика трафаретов, что позволило ему стать одним из наиболее заметных авторитетов в мире уличного искусства. Его творчество становится предметом общественной дискуссии, научного осмысления и находит отражение в кинематографе.

Тема детства, эксплуатируемого обществом, проходит в творчестве Бэнкси красной нитью. Так, в Великобритании в 2015 г. группой из более чем 50 художников был осуществлен протестный проект под названием «Дисмаленд». На территории заброшенного бассейна «Тропикана» художники создали выставку, являющуюся своего рода депрессивным апофеозом критики «Диснейленда», которые, по мнению Бэнкси, является олицетворением безнравственности капитализма. Парк назвали Dismaland (от англ. Dismal – унылый, гнетущий): «семейный тематический парк, непригодный для детей». Дисмаленд собрал все остросоциальные темы, которые художник затрагивает в своем творчестве и вышел за рамки стрит-арта. Выставка действовала один месяц (август-сентябрь) и предложила посетителям гнетущее зрелище. Вывески предлагали детям оформить кредит на карманные деньги всего под 5000%. Карета Золушки перевернулась, на карусели с разноцветными лошадками по кругу ездил мясник с ножом. Беженцы прибывали и прибывали в переполненных лодках. Идея этой анти-выставки была заявлена в 2012 г. на трафаретном граффити Бэнкси с надписью: «Welcome to Dismaland. Life isn't always a fairytale» («Добро пожаловать в «Дисмаленд». Жизнь – не всегда сказка»).

Из многочисленных трафаретов Бэнкси, вероятно самым известным стала «Девочка с воздушным шаром», первоначально появившаяся на мосту через Темзу в 2002 г., а 5 октября 2018 г. проданная на аукционе и скандально разрезанная с последним ударом молотка

аукциониста. Улетающий красный шарик в форме сердца и трогательно протянутая рука девочки как символ невинности, мечты, надежды и любви навеивает образ хрупкости детства. Похожие мотивы быстротечности детства можно увидеть в работе «Нет будущего» (No future), изображающую грустную сидящую девочку с красным шариком, заменяющим букву «О» в слове «нет» (no), а также в работе 2005 г. «Девочка с воздушными шариками» на Западном берегу реки Иордан, рядом с контрольным пунктом Каландия. В то же время Бэнкси обращается к теме детства как символу надежды, ребенку, играющему вопреки запретам. В 2009 г. в Лондоне появился трафарет «Игра в мяч запрещена» (No Ball Games), изображающий мальчика и девочку, подбрасывающих табличку с надписью «Игра в мяч запрещена».

Образы детей в работах Бэнкси это всегда критика и протест. Например, в работе «Рабский труд» против эксплуатации детей, в «Напалме» и «Карусели» против войны. Это образы будущего, которое взрослые оставляют тем, кто придет им на смену. Будущее, искореженное войной, будущее с отравленным воздухом, будущее, в котором важнее не жизнь ребенка, а деньги, потребление, виртуальный мир.

Одна из первых широко известных антивоенных работ Бэнкси это «Напалм» 2004 г. На ней художник объединил голую девочку Ким Фук с фотографии, снятой во время войны во Вьетнаме в 1972 г., с плачем бегущую из горящей деревни вместе с другими детьми. Рядом с ней изображены главные символы современного общества потребления, играющие на детских желаниях – клоун Рональд Макдональд и Микки Маус. Антивоенный протест через яркие образы детей виден не только в самих работах, но и читается по месту, где они выполнены. Несколько работ Бэнкси появлялись в разное время в Палестине и секторе Газа. В 2007 г. на улице Вифлеема появилась работа «Задержание и обыск/Девочка и солдат». На ней девочка обыскивает стоящего спиной к ней солдата, вероятно, тем самым художник подчеркивает силу войны – перед ней беззащитны все, и дети, и взрослые. В феврале 2015 г. на руинах в секторе Газа появилась картина, изображающая карусель, созданную из сторожевой башни. Образы детей, кружащихся на карусели, играющих на передовой, становятся символом призыва к враждующим сторонам, призыва к миру. Бэнкси регулярно возвращается к теме ребенка на войне, например, работа, изображающая мальчика с автоматом, появилась в 2011 г. в Лос-Анджелесе.

Проблемы, разрушающие будущее, наносящие вред окружающей среде также нашли яркое отражение в творчестве Бэнкси. На этих трафаретах в большинстве своем изображены дети. Тема экологии присутствует в граффити «Приветствие сезона» (Season's Greetings) 2019 г. в Порт-Талботе. На двух стенах гаража художник нанес мальчика, стоящего рядом с санками. Он высунул язык и ловит им «снег», не замечая, что за его спиной полыхает мусорный бак, а к нему летит пепел. Полыхающее огнем будущее земли, которое отравляет наших детей, таков, вероятно, посыл, который мы должны извлечь из этой картины.

К критике общества потребления Бэнкси прибегает во многих работах. Среди них «Тележка», «Штрихкод» и другие. В работе «Рабский труд», нарисованной на стене магазина в пригороде Лондона, изображен мальчик, работающий на швейной машине. Малыш шивает из лоскутков сувенирные флаги Великобритании. Контекст работы отсылает зрителя к подготовке Соединенным Королевством к двум событиям 2012 г.: празднованию бриллиантового юбилея Елизаветы II и летним Олимпийским играм в Лондоне. Ребенок, согнувшийся над машинкой, представляет собой образ эксплуатируемого детства ради прибыли взрослых. Трафарет «Заберите это общество» лаконичен. На нем маленький мальчик рисует на стене надпись «take this society». Близок по смыслу и другой трафарет, изображающий мальчика, кричащего от

обиды. Над его головой линия из значков – «лайков», комментариев и друзей в социальных сетях, на которых зритель видит нули. Зависимость с раннего детства от признания в виртуальном мире становится одной из причин неудовлетворенности и депрессий.

Художник откликается на самые остросоциальные и злободневные темы, затрагивающие не столько взрослых, сколько детей. Так, в мае 2020 г. в ответ на пандемию коронавируса на стене госпиталя в Саутгемптоне появилась работа с мальчиком, сидящим на коленях и играющим куклой в виде медсестры-супергероя. Рядом в мусорной корзине лежат выброшенные Бетмен и Человек-паук. Рука медсестры, как у Супермена, вытянута вперед, за спиной развевается плащ, она летит на помощь и на ее фартуке изображена эмблема Красного креста. Рядом с граффити находилась записка со словами «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что эта картина немного оживит это место, даже будучи черно-белой».

Еще один художник стрит-арта, добившийся признания на мировом уровне, неоднократно обращающийся к теме детства это Тинью (Tinhu). Его образы – это беспризорики [Кузнецова, 2014].

Ребенок и ценность семьи стали частым сюжетом в творчестве Гайя (GAIA). Его работы приобрели известность в 2007 г. Одной из заметных тем, которая волнует автора это миграция. Его герои – это родители и дети, приехавшие в поисках лучшей доли в новые страны. Так, в 2016 г. он создал мурал в ответ на миграционный кризис в Европе. Картина находится в комунне ди Монно в Италии. На ней несколько образов – матери и ребенка, Святого Христофора с младенцем, изображение самолета и корабля, перевозящих мигрантов. Символический образ Святого Христофора помещен рядом с изображением двух итальянских иммигрантов. Мурал Гайя основан на фотографии, «Итальянская семья, ищущая потерянный багаж, остров Эллис», сделанной Льюисом Хайном в 1904 г.

Еще один из представителей стрит-арта, обращающийся к теме детства это Stinkfish, колумбийский художник, родившийся и выросший в Боготе.

В России в конце XX в. – начале XXI века жил и создавал свои произведения граффити-мейкер и стрит-артист по прозвищу Паша-183 (Павел Пухов ушел из жизни в 29 лет). Он является одним из самых известных и ярких русских представителей стрит-арта, его называют «русский Бэнкси». Его работы известны не только в России, но и за рубежом.

Паша-183 в своем творчестве обращался и к теме детства. Он говорил о том, что шоколадка «Аленка» представляет собой образ современного ребенка, он считал, что каждый человек с детства вынужден себя продавать, что так устроен современный мир. Паша-183 считал, что образ «Аленки» – это самый светлый человек на земле. На одной из строек Паша-183 создал образ «Аленки».

В 2014 году Музей стрит-арта перевез в Петербург «Аленку, одну из самых цитируемых работ художника – гигантскую бетонную плиту весом 4,5 тонны. Многие сравнивают образ трогательной девочки с обертки шоколада с работой Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», как символом чистоты, доброты.

В 2012 году, используя стихи А. Макаревича, сделал инсталляцию «Машина времени», использовав старый советский шкаф, в который поместил фигуру ребенка, как бы играющего в ручье времени.

У Паши есть еще известные работы, посвященные детству: «Предновогоднее», где девочка в праздничном платье развешивает елочные игрушки на колючую проволоку, а в инсталляции «Детский мир» мальчик режет кусачками проволочную сетку и украшает ее бумажными ветряными мельницами.

В 2020 году в Псковской области был проведен первый региональный конкурс в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры «Плеск».

На конкурс поступило 82 макета, граффити для нанесения на стены технических сооружений города. Эскизы были выбраны из нескольких десятков предложенных макетов путем голосования в интернете. В Пскове были украшены граффити 11 стен хозяйственных сооружений, расположенных в разных частях города Пскова. Дворы города украсили 3D-картины, вариации на псковскую тематику, абстракции, комиксы и прочее.

«Жар-птица» заняла первое место в голосовании за лучшее граффити. Все большую роль приобретает местоположение рисунка. Так граффити «Жар птица» находится на хозяйственной постройке рядом с детской площадкой для младших и старших детей.

Заключение

Благодаря интернету граффити выходит за пределы отдельно взятого дома или улицы, они привлекают все больше внимания. Стрит-арт все теснее оказывается связанным с гражданской позицией художника. Через граффити обретают голос те, кого не желали услышать. Антиэлитарный характер граффити оказывает более сильное воздействие, чем традиционное «галерейное» искусство.

Библиография

1. Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.
2. Дети. URL: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/children/index.html>
3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990 года).
4. Краткий таджикско-русский словарь. М., 2009. 240 с.
5. Кузнецова В.А. Стрит-арт как форма выражения политического и социального протеста в современной Бразилии // Древняя и Новая Романия. 2014. № 1. С. 601-614.
6. Лихачев Б.Т. Социология воспитания и образования. Курс лекций по социальной педагогике. Рязань, 1999. 295 с.
7. Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве-времени Детства. М.: Флинта, 1997. 160 с.
8. Хоггарт Р. (ред.) Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. М.: ИПФРА-М; Весь Мир, 2002. Т. 7. 408 с.
9. Population ages 0-14 (% of total population). URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS/>

The image of childhood in modern street art

Tat'yana A. Zaitseva

PhD in Pedagogy,
Associate Professor,
Department of Philosophy and Theology,
Pskov State University,
180000, 21, Sovetskaya str., Pskov, Russian Federation;
e-mail: tanya2282@rambler.ru

Tat'yana G. Khrishkevich

PhD in History,
Head of the Department of General History and Regional Studies,
Pskov State University,
180000, 21, Sovetskaya str., Pskov, Russian Federation;
e-mail: faschoda@mail.ru

Abstract

In modern society, there is an interest in new directions in art. The authors of the study reveal the display of the image of childhood in street art. Many works of street art reflect the problems of children at various stages of the development of society both in our country and abroad. The article identifies the communicative and social functions of street art. The authors of the study reveal the experience of holding the first regional competition in the Pskov region within the framework of the festival of graffiti and street art culture. It is noted that street art has a frank social orientation and addresses topical issues, expresses a clear disregard for the rules, which makes the degree of its impact obviously more provocative than traditional art forms. At the beginning of the XXI century, one of the most frequent characters among the authors of street art is a child. Reflection on the problems of modern society is refracted in the images of childhood, placed in the puzzling space of adults. The image of a child allows to enhance the effect of criticism. As a result, the authors conclude that graffiti goes beyond the boundaries of a single house or street, and they attract more and more attention. Street art is more and more closely associated with the civic position of the artist. Graffiti gives voice to those who did not want to hear. The anti-elite nature of graffiti is more powerful than traditional gallery art.

For citation

Zaitseva T.A., Khrishkevich T.G. (2021) *Obraz detstva v sovremennom strit-arte* [The image of childhood in modern street art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (5A), pp. 269-277. DOI: 10.34670/AR.2021.79.30.032

Keywords

Convention, street art, child image, children, childhood social protest, Banksy graffiti, Pasha-183.

References

1. *Deklaratsiya prav rebenka. Prinyata rezolyutsiei 1386 (XIV) General'noi Assamblei OON ot 20 noyabrya 1959 goda* [Declaration of the rights of the child. Adopted by Resolution 1386 (XIV) of the UN General Assembly of November 20, 1959].
2. *Deti* [Children]. Available at: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/children/index.html> [Accessed 11/11/2021]
3. Fel'dshtein D.I. (1997) *Sotsial'noe razvitiye v prostranstve-vremeni Detstva* [Social development in the space-time of Childhood]. Moscow: Flinta Publ.
4. Hoggart R. (ed.) (2002) *Oksfordskaya illyustrirovannaya entsiklopediya* [The Oxford Illustrated Encyclopedia]. Moscow: IPFRA-M; Ves' Mir Publ. Vol. 7.
5. *Konventsia o pravakh rebenka (odobrena General'noi Assambleei OON 20.11.1989 goda, vstupila v silu dlya SSSR 15.09.1990 goda)* [Convention on the Rights of the Child (approved by the UN General Assembly on November 20, 1989, entered into force for the USSR on September 15, 1990)].
6. (2009) *Kratkii tadjzhiksko-russkii slovar'* [Concise Tajik-Russian Dictionary]. Moscow.
7. Kuznetsova V.A. (2014) *Strit-art kak forma vyrazheniya politicheskogo i sotsial'nogo protesta v sovremennoi Brazili*

-
- [Street art as a form of expression of political and social protest in modern Brazil]. *Drevnyaya i Novaya Romaniya* [Ancient and New Romance], 1, pp. 601-614.
8. Likhachev B.T. (1999) *Sotsiologiya vospitaniya i obrazovaniya. Kurs leksii po sotsial'noi pedagogike* [Sociology of upbringing and education. A course of lectures on social pedagogy]. Ryazan.
9. *Population ages 0-14 (% of total population)*. Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS/> [Accessed 11/11/2021]