




**Современная монументальная живопись в городских пространствах Сербии: социальное творчество, управление и ресурс культурного развития города**

- 
- A street scene in a city, likely St. Petersburg, featuring tram tracks and a large mural on a building. The mural depicts a blue and yellow figure, possibly a character or animal, in a dynamic pose. The street is lined with multi-story buildings, and overhead power lines for the tram system are visible. The sky is overcast.
- оформление / облагораживание городской среды с помощью монументальной живописи;
  - законодательное регулирование;
  - институциональные механизмы интеграции монументальной живописи в городскую среду

Актуальность темы обусловлена необходимостью упорядочивания творческой энергии граждан, хаотично выплёскивающейся в городское пространство



## История современной монументальной живописи в Сербии

- 1970-е: неготовность институтов культуры к неоавангардным формам художественного самовыражения;
- 1980-тые: официальное внимание к монументальной живописи со стороны градостроительных институтов и в рамках международного сотрудничества
- Оперативный план по обустройству г. Белграда, 1989 г.: монументальная живопись получила законодательную основу. Популяризация монументальной живописи;
- 1990-е: сокращение числа новых муралов на фасадах. Спонтанная волна живописания городских стен под влиянием веяний зарубежного искусства, вне институциональных рамок. Распространение настенных надписей-слоганов, в основе которых – не художественно-эстетическая ценность, а убедительность посылы.



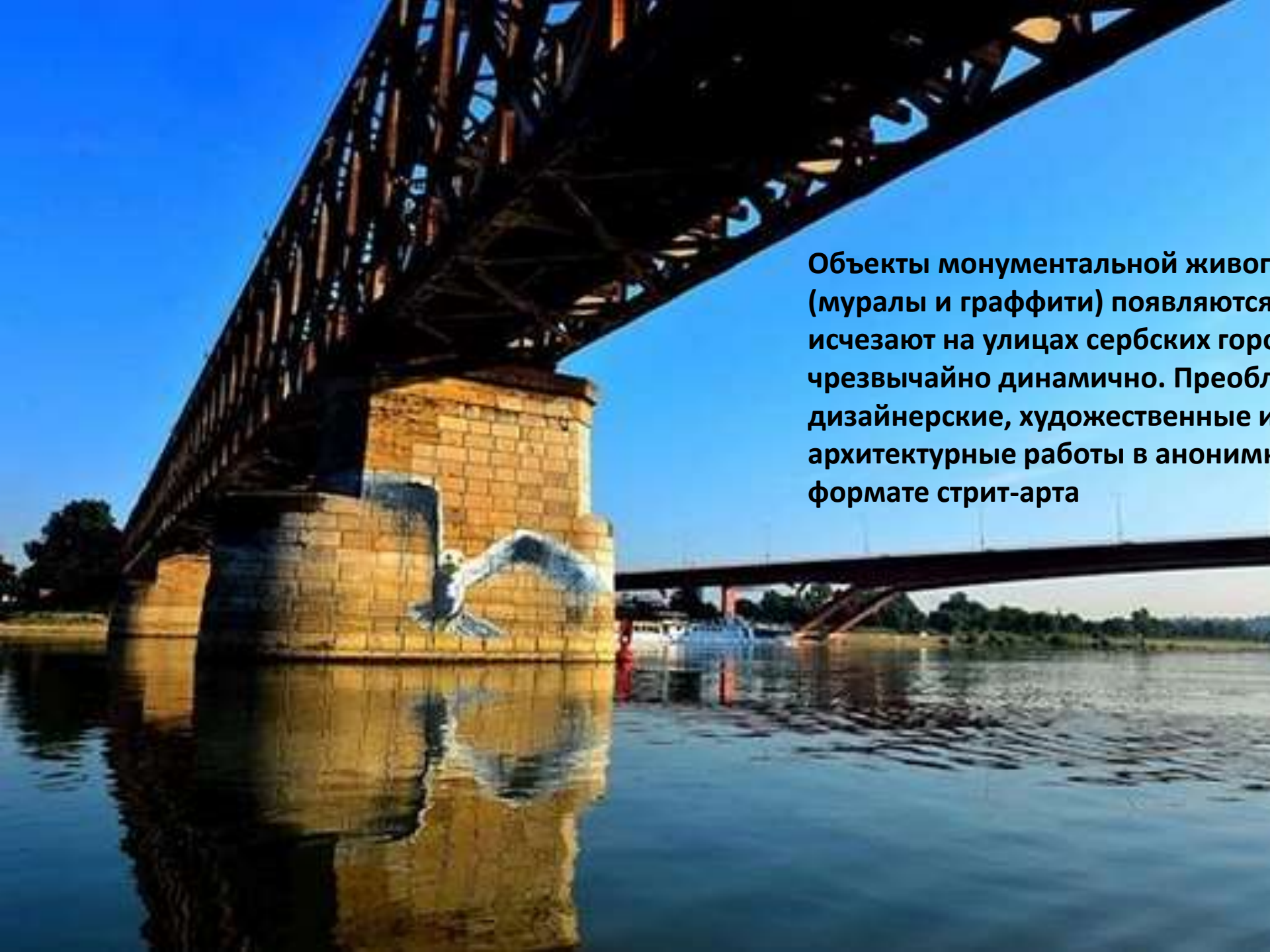
2000-ые: институциональная определённость. Популяризация монументальной живописи. Попытки возрождения традиции 1980-ых годов в рамках Белградского летнего фестиваля, сравнявшегося с крупнейшими мировыми манифестациями стрит-арта. Вовлечение широкой общественности в реализацию проектов в сфере социально ответственного искусства и децентрализации культурной продукции

2000-ые: проекты по росписи стен в многолюдных точках ряда городов. Монументальная живопись получила распространение во всех городах Сербии



- 2000-ые: активизация культурного обмена между сербскими художниками, расписывающими фасады городов мира, и зарубежными авторами, оставляющими след в облике сербских городов





**Объекты монументальной живописи (муралы и граффити) появляются и исчезают на улицах сербских городов чрезвычайно динамично. Преобладают дизайнерские, художественные и архитектурные работы в анонимном формате стрит-арта**





В борьбе за участки городского пространства в крупных городах сформировались показательные островки стрит-арта.

Формой протеста против лихорадочного разрушения традиционного размеренного ритма жизни столицы является изобилие малозаметных объектов стрит-арта, встречающихся в самых неожиданных точках городского пространства











# Межинституциональное сотрудничество

- Факультет прикладных искусств и Факультет изобразительных искусств Белградского университета: приоритеты продвижения стрит-арта городскими властями;
- организаторами фестивалей стрит-арта выступают городские власти;
- широкая институциональная платформа сотрудничества государственных институтов и частных компаний в организации акций монументального искусства: спортивные союзы, Министерство по делам молодёжи и спорта, Белградский Университет искусств, Факультет изобразительных искусств Белградского университета, СМИ;
- расписан ряд факультетов, гимназий, начальных школ и дошкольных учебных заведений.



- Традиция финансирования создания муралов частными компаниями в Сербии восходит к концу 1980-ых годов. Инициаторами акций и конкурсов по созданию муралов выступают операторы мобильной связи, энергетические компании.
- Мотивы работ – сильное местное сообщество, образ устойчивого города будущего, новых технологий и идей, оставляемого в наследство грядущим поколениям.
- Проекты призваны символизировать перемену в подходе к уличному искусству в контексте озеленения, благоустройства и преобразования «города для машин» в «город для людей».

# Межинституциональное сотрудничество

К числу активных акторов, продвигающих культурное сотрудничество в области монументальной живописи, принадлежат институты культуры различных государств, торговые палаты, посольства.





Сюжеты белградской монументальной живописи можно условно разделить на две группы



*К первой группе относятся работы, несущие на себе личный отпечаток художника и имеющие целью придание городской среде новой идентичности, возвращение городским пространствам порядка, эстетики, художественной ценности и стиля*

*Неотъемлемые смыслы нарратива сербского стрит-арта – борьба с серостью фасадов, привнесение красок в повседневность, работа на улице как выражение свободы, труд на благо сообщества и преодоление социального отчуждения*





La Santa de Tepic











**краеведческие муралы, на которых  
мотивы местной культуры представлены в  
качестве источников вдохновения**





Многочисленные муралы посвящены  
креативному знакомству с духом города и  
социальным проблемам





Налицо приверженность традиционным местным мотивам при создании узнаваемых достопримечательностей городов, отражение исторической преемственности города в сюжетах монументальной живописи

*Samo jezna je exlatram, vapom y kajy ce lpatram...*







Замыкают данную  
тематическую группу  
экологические сюжеты







MENTARI









превращение заброшенных  
инфраструктурных объектов в произведения  
искусства





Ко второй группе относятся работы,  
наделённые общественно значимой ролью

КОСОВО

И МЕТОХИЈА

БУЛЕВАТ

Дан

ЗАУВЕК

СОБИЈА



Распространѐним направленим сюжета сербског стрит-арта јављају се портрети историјских дејатеља и познатих личности савремености, допунени цитатама у стиховима или прози



# ЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ



Распространённым направлением сюжетов сербского стрит-арта являются портреты исторических деятелей и известных личностей современности, дополненные цитатами в стихах или прозе

Так фасады городов украсили военачальники и вожди восстаний, церковные деятели, спортсмены, актёры, музыканты, поэты, носители тех или иных ценностей



Убијех кад је  
отрадио  
стигао си  
први,  
гладнама дао  
хлеба:  
раненаме  
крви



Убијех  
отрадио  
1938-20



КОСОВО ЭТО СЕРБИЈА

КОСОВО  
ЈЕ  
СРБИЈА

KOSOVO IS SERBIA



... ЈЕР ОДАВДЕ НЕМА НАЗАД

Неотъемлемой характеристикой муралов является отображение духа города, его энергии и эстетики



КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Общая черта персонажей настенных портретов – борьба за идеалы





По замыслу их авторов, муралы призваны выполнять воспитательную функцию и имеют целью привлечение внимания молодых поколений к примерам личностей, достойных подражания



# СЛАВА ХЕРОЈИМА СА ПАШТРИКА 98/99

549 МТБР  
55 П  
52 П  
ДОСЛУЖБИ  
РЕЗЕРВИСТИ



## НЕМА НАЗДА ИЗДА ЈЕ СРБИЈА

Создание муралов в целях сохранения исторической памяти о югославских войнах и пробуждения интереса общественности к биографиям жертв войны приурочивается к годовщинам гибели представленных исторических личностей и реализуется с согласия жильцов



СВЕ  
СРБИ



Место создания  
уралов имеет  
символическую связь с  
героями их сюжетов







«Лита Србица море, показа си свету,  
и њемине душе да су бога део.»

ROŠOVSKA MI I ROVICA - ZVEČAN

ЗА ОВУ  
ЗЕМЉУ  
ВРЕДН  
ПОГИНУТИ



Тщательно проработанные с точки зрения военно-исторической фактологии муралы (произведения настенной монументальной живописи) задуманы в целях увековечивания памяти погибших, просвещения и патриотического воспитания молодых поколений



Географија муралов-портрета охвативаје  
целу територију Србије









МЕДИЦИНА  
КРЕВЕТ. ОТК. В. ...

НАШЕ НЕ СЈЕНЕ  
ХОДАТИ ПО  
ВЕЧУ, ЛУТАТИ  
ПО ДВОРУ,  
ПЛАШИТИ  
ГОСПОДУ

БУ  
ИТ!

Часть муралов подвергается уничтожению в ходе «культурной войны» между существующими в Сербии различными идеологическими течениями



Ареной идеологических войн становятся городские фасады



MADURO  
PRESIDENTE  
VAMOS  
VENEZUELA





АИМ:  
КОМ  
СЛОБОДНИЦИ

УМБ. ЈЕ А  
УМРО  
АОК ЈЕ СРП  
И СРП



УЛИЦА  
СТЕФАНА СТЕФАНОВИЋА



НОВИ САД  
ГРАД ЉУБАВИ  
~~И ТОЛЕРАНЦИЈЕ!~~  
И ТОЛЕРАНЦИЈЕ



Ovo je Srbija  $\frac{S/C}{S/C}$

Budalo ovo je pošta





Милева Марић - Ајнштајн

Муралы-портреты призваны выполнять образовательную функцию, а соседство с ними средних школ – способствовать повышению уровня исторических знаний и патриотическому воспитанию учащихся

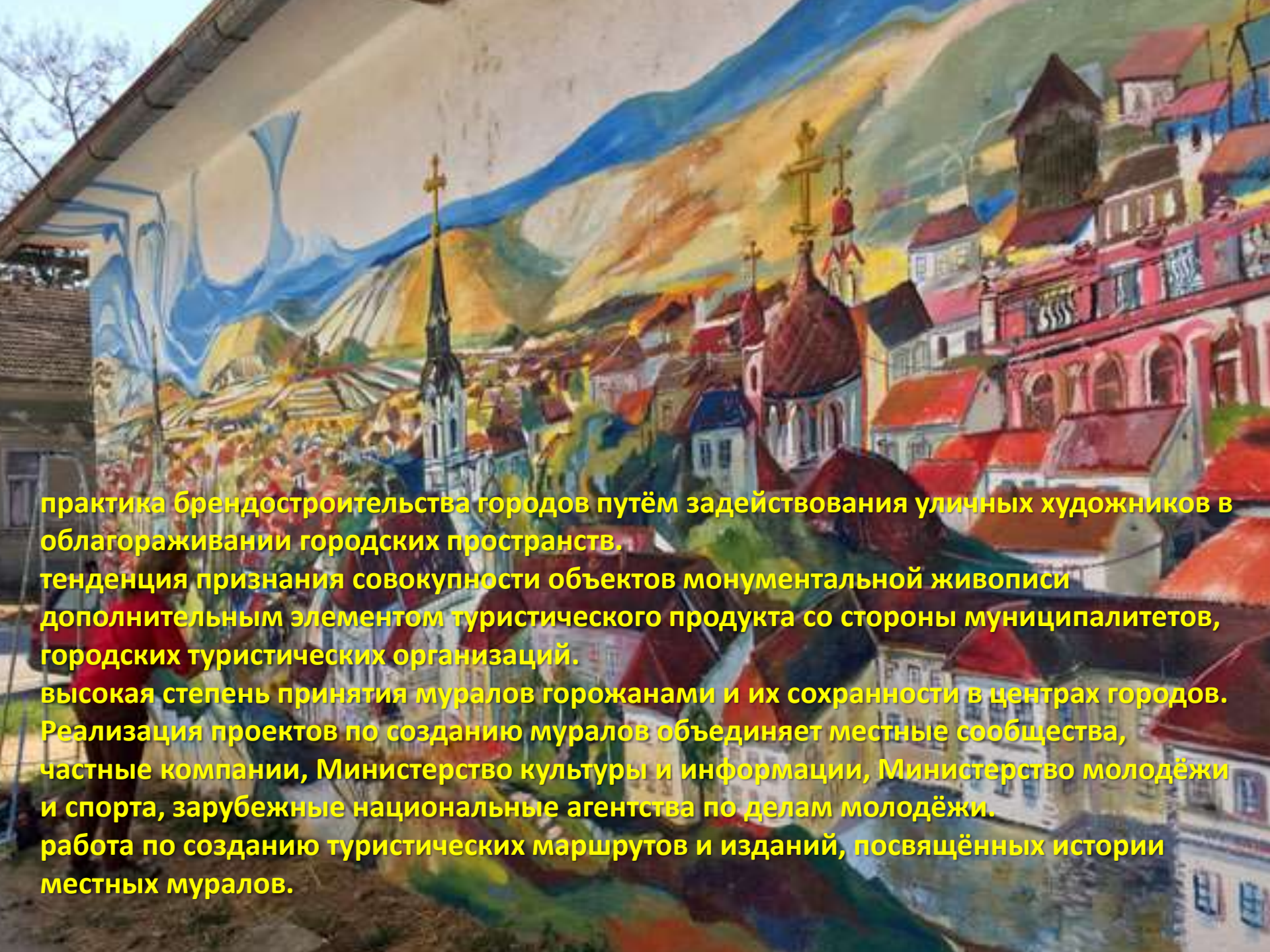




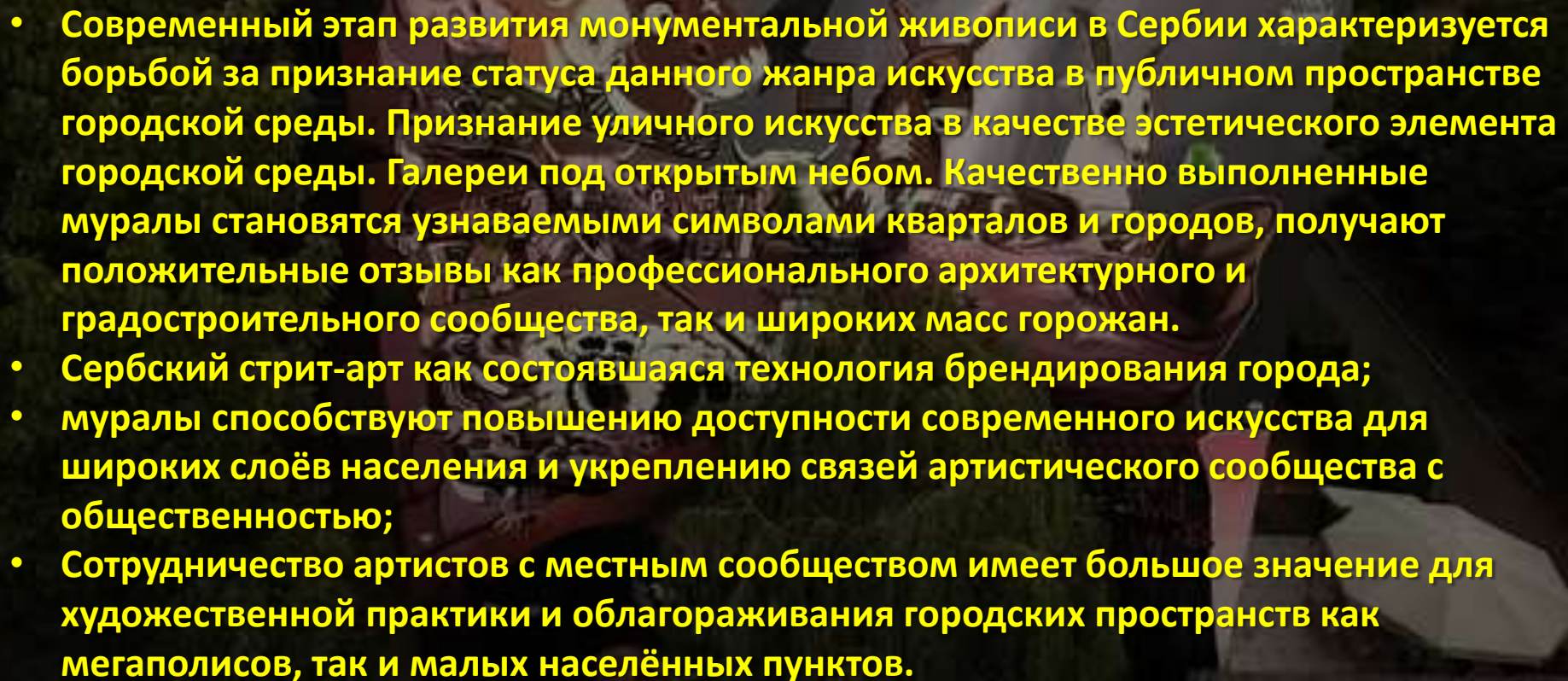
Объединениями граждан (иногда с разрешения городских властей) реализуются инициативы создания настенных портретов с биографическими данными на улицах, носящих имена выдающихся исторических личностей

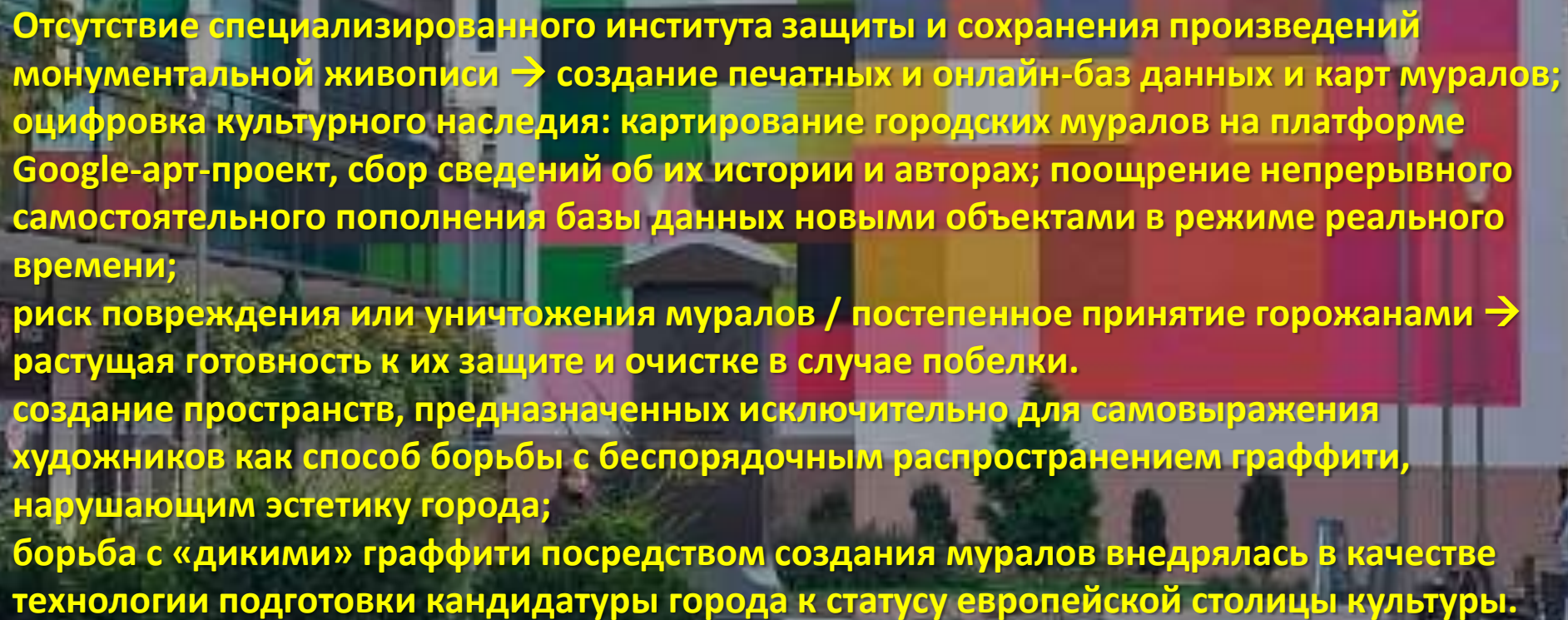
# Механизмы интеграции объектов монументальной живописи в городскую среду

- Налицо стремление большей части художников сербской монументальной живописи работать легально, не рискуя выйти за рамки правового поля, не скрывая имя под псевдонимом, и реализовать право на свободный доступ к общему городскому пространству;
- отсутствует официально утверждённый список фасадов, на которых разрешено нанесение произведений монументальной живописи. За соответствующим разрешением артистам следует обращаться в городской Секретариат по делам культуры;
- В случае если здание защищено особым режимом, необходимо разрешение Института защиты памятников культуры и согласование с городской комиссией, а в случае жилых домов – разрешение совета жильцов;
- Разрешение на выполнение муралов на безликих обветшалых фасадах получить относительно несложно: необходимо согласие 51% жильцов, т.к. права собственности на квартиру распространяются и на фасад;
- Несмотря на внушительное количество пустующих постиндустриальных пространств и недостаток городского пространства для работы художников, необходимость учреждения отдельной канцелярии для оформления разрешений на создание объектов монументальной живописи остаётся предметом дискуссий, а её учреждение маловероятно.



практика брендостроительства городов путём задействования уличных художников в облагораживании городских пространств,  
тенденция признания совокупности объектов монументальной живописи дополнительным элементом туристического продукта со стороны муниципалитетов, городских туристических организаций.  
высокая степень принятия муралов горожанами и их сохранности в центрах городов. Реализация проектов по созданию муралов объединяет местные сообщества, частные компании, Министерство культуры и информации, Министерство молодёжи и спорта, зарубежные национальные агентства по делам молодёжи.  
работа по созданию туристических маршрутов и изданий, посвящённых истории местных муралов.

- 
- Современный этап развития монументальной живописи в Сербии характеризуется борьбой за признание статуса данного жанра искусства в публичном пространстве городской среды. Признание уличного искусства в качестве эстетического элемента городской среды. Галереи под открытым небом. Качественно выполненные муралы становятся узнаваемыми символами кварталов и городов, получают положительные отзывы как профессионального архитектурного и градостроительного сообщества, так и широких масс горожан.
  - Сербский стрит-арт как состоявшаяся технология брендинга города;
  - муралы способствуют повышению доступности современного искусства для широких слоёв населения и укреплению связей артистического сообщества с общественностью;
  - Сотрудничество артистов с местным сообществом имеет большое значение для художественной практики и облагораживания городских пространств как мегаполисов, так и малых населённых пунктов.



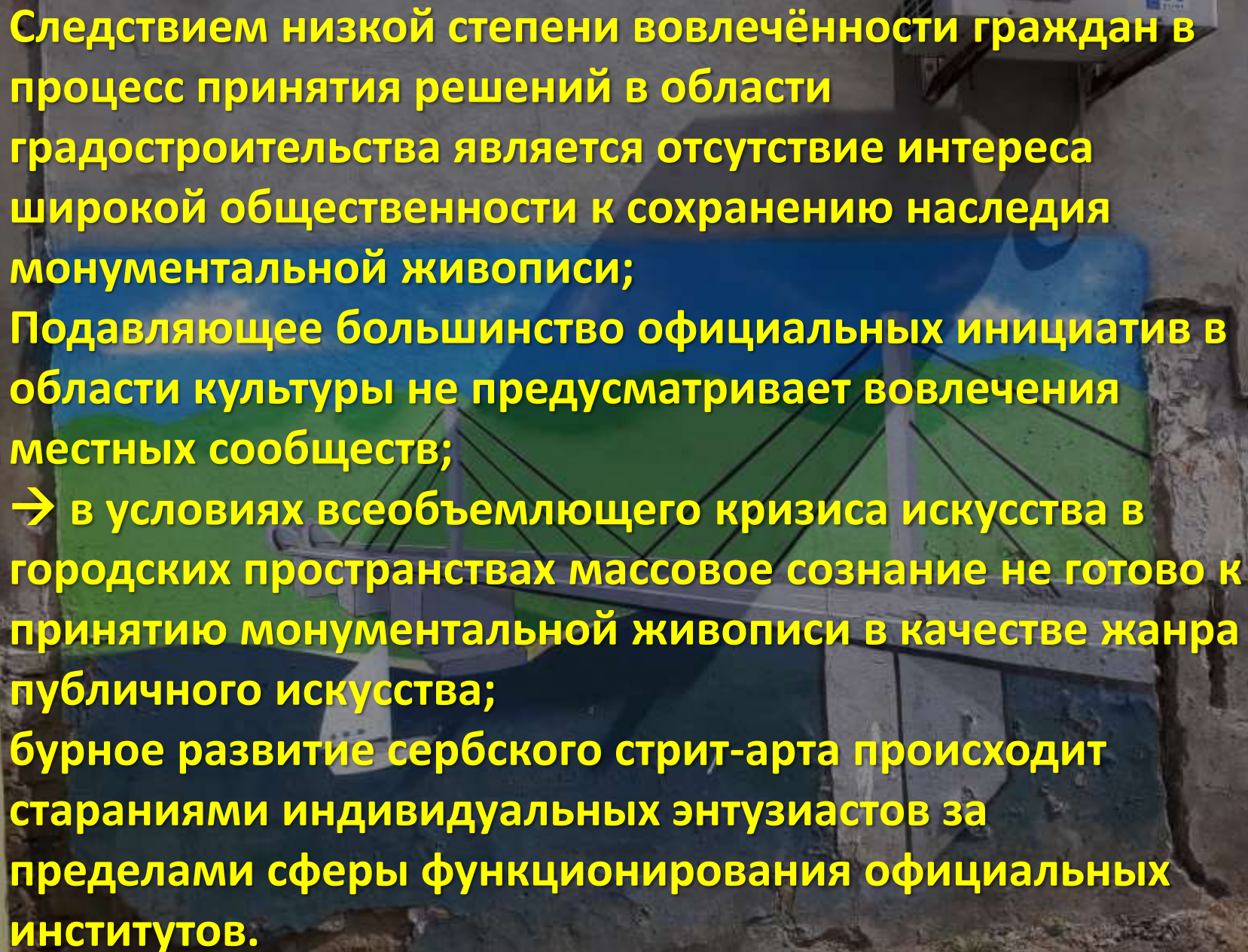
**Отсутствие специализированного института защиты и сохранения произведений монументальной живописи → создание печатных и онлайн-баз данных и карт муралов; оцифровка культурного наследия: картирование городских муралов на платформе Google-арт-проект, сбор сведений об их истории и авторах; поощрение непрерывного самостоятельного пополнения базы данных новыми объектами в режиме реального времени;**

**риск повреждения или уничтожения муралов / постепенное принятие горожанами → растущая готовность к их защите и очистке в случае побелки.**

**создание пространств, предназначенных исключительно для самовыражения художников как способ борьбы с беспорядочным распространением граффити, нарушающим эстетику города;**

**борьба с «дикими» граффити посредством создания муралов внедрялась в качестве технологии подготовки кандидатуры города к статусу европейской столицы культуры.**



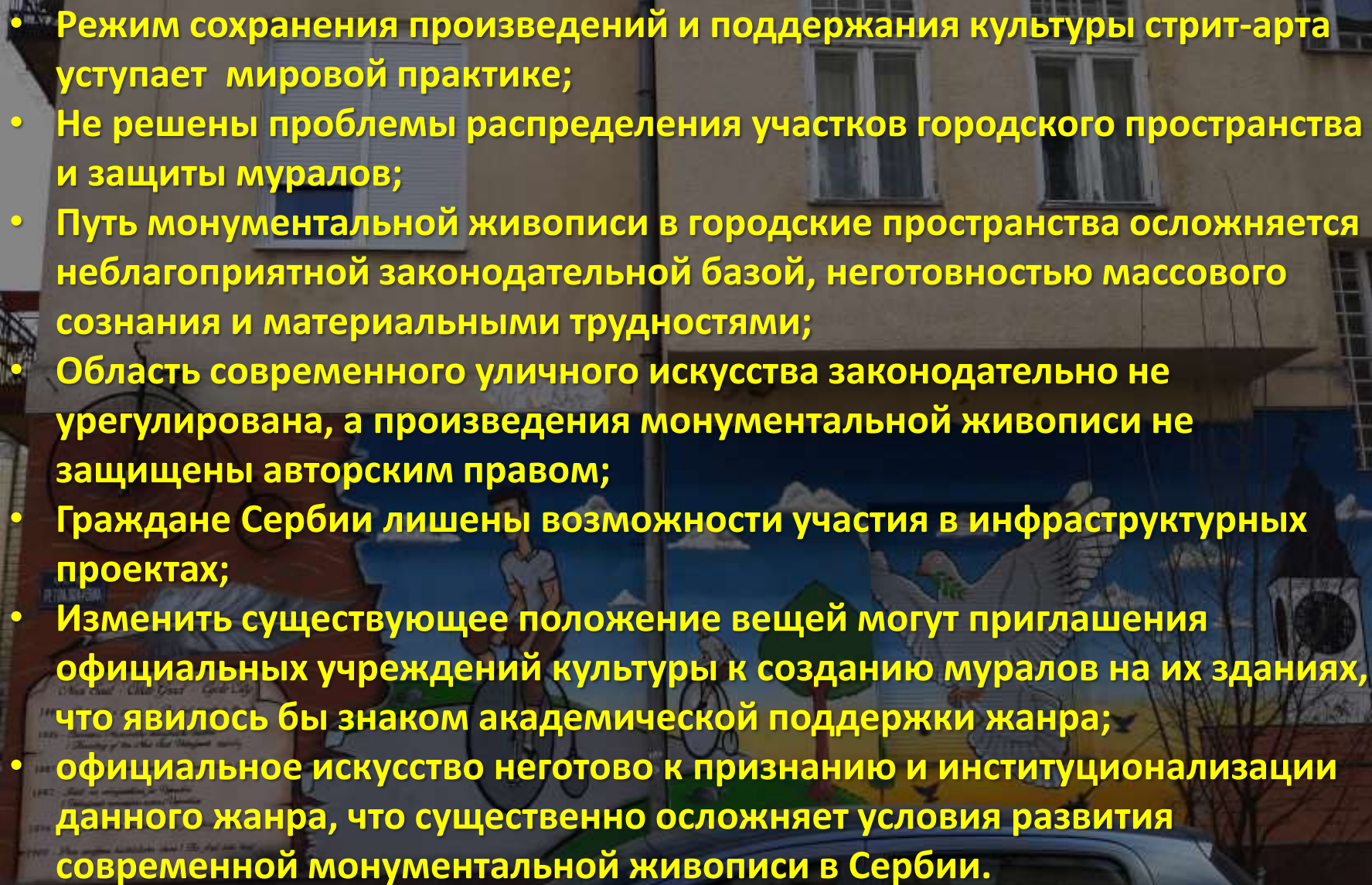
The background image shows a wall with a mural of a landscape with green hills and a blue sky. A utility box is mounted on the wall in the upper right corner. The text is overlaid on the image in a yellow, bold font.

**Следствием низкой степени вовлечённости граждан в процесс принятия решений в области градостроительства является отсутствие интереса широкой общественности к сохранению наследия монументальной живописи;**

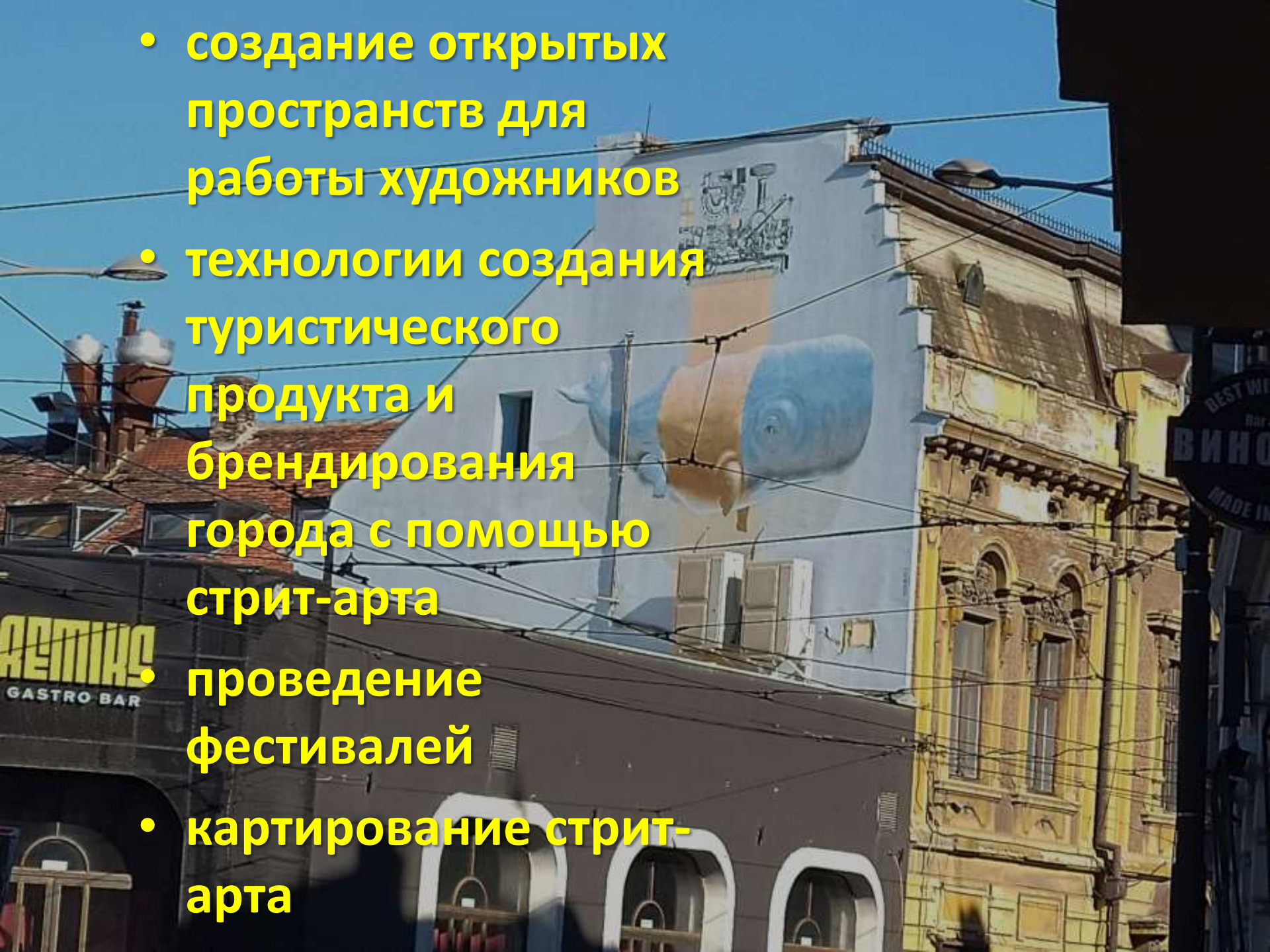
**Подавляющее большинство официальных инициатив в области культуры не предусматривает вовлечения местных сообществ;**

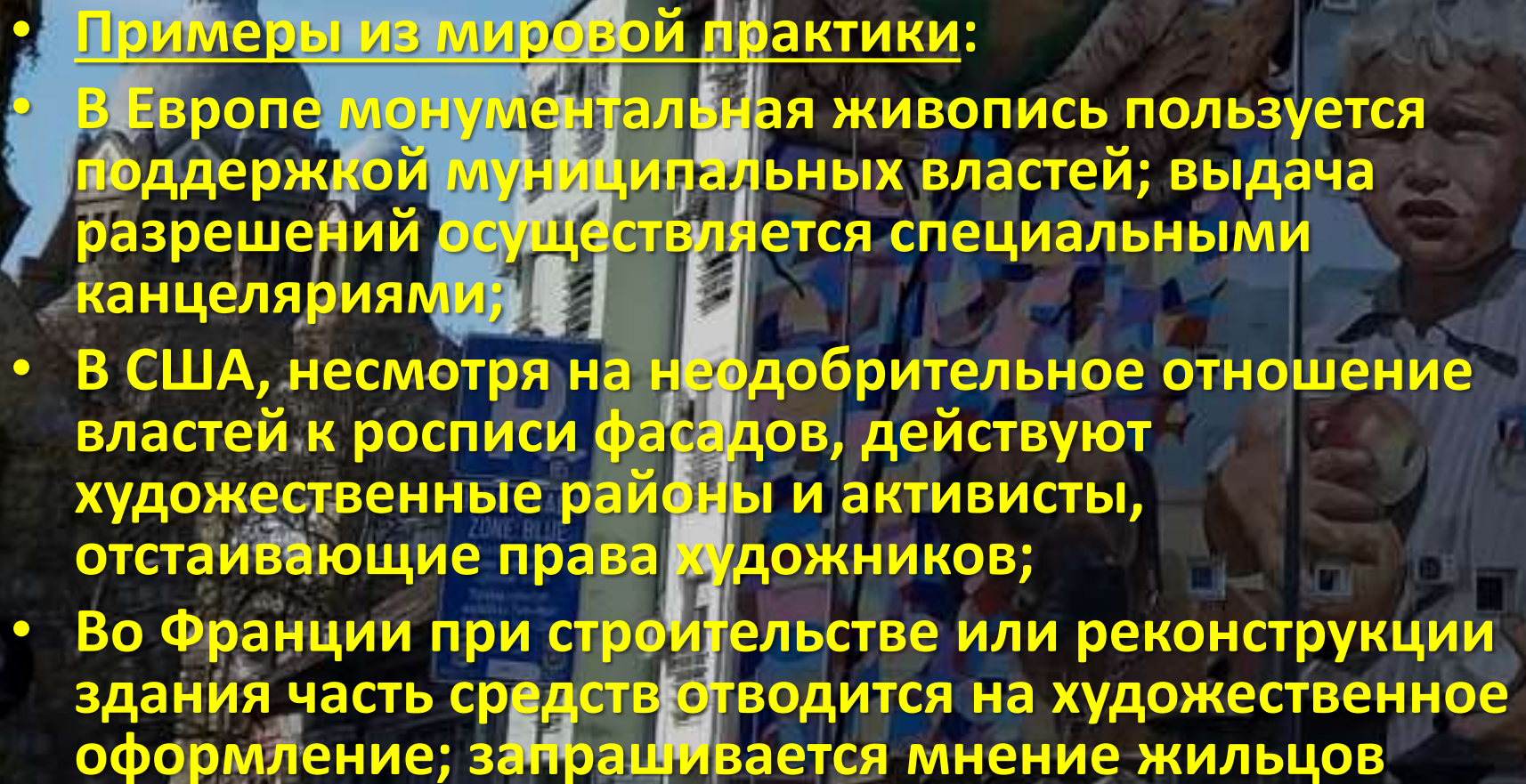
**→ в условиях всеобъемлющего кризиса искусства в городских пространствах массовое сознание не готово к принятию монументальной живописи в качестве жанра публичного искусства;**

**бурное развитие сербского стрит-арта происходит стараниями индивидуальных энтузиастов за пределами сферы функционирования официальных институтов.**

- 
- Режим сохранения произведений и поддержания культуры стрит-арта уступает мировой практике;
  - Не решены проблемы распределения участков городского пространства и защиты муралов;
  - Путь монументальной живописи в городские пространства осложняется неблагоприятной законодательной базой, неготовностью массового сознания и материальными трудностями;
  - Область современного уличного искусства законодательно не урегулирована, а произведения монументальной живописи не защищены авторским правом;
  - Граждане Сербии лишены возможности участия в инфраструктурных проектах;
  - Изменить существующее положение вещей могут приглашения официальных учреждений культуры к созданию муралов на их зданиях, что явилось бы знаком академической поддержки жанра;
  - официальное искусство не готово к признанию и институционализации данного жанра, что существенно осложняет условия развития современной монументальной живописи в Сербии.

- создание открытых пространств для работы художников
- технологии создания туристического продукта и брендинга города с помощью стрит-арта
- проведение фестивалей
- картирование стрит-арта



- 
- Примеры из мировой практики:
  - В Европе монументальная живопись пользуется поддержкой муниципальных властей; выдача разрешений осуществляется специальными канцеляриями;
  - В США, несмотря на неодобрительное отношение властей к росписи фасадов, действуют художественные районы и активисты, отстаивающие права художников;
  - Во Франции при строительстве или реконструкции здания часть средств отводится на художественное оформление; запрашивается мнение жильцов