

Научная статья

УДК 316.7

А.А. Лукиных

A.A. Lukinykh

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь, Российская Федерация

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

STREET ART AS A SOCIAL TECHNOLOGY

В данной статье в рамках социологии искусства рассматриваются процессы, происходящие в современном обществе, связанные с распространением стрит-арт объектов в городах. Данный процесс способствует изменению городского пространства. Как показывают результаты социологических исследований, разные социальные группы имеют отличающиеся представления о стрит-арте, что делит городское пространство на группы по интересам. Для регулирования деятельности уличных художников оптимально применение современных социальных технологий, одной из которых для стрит-арта может выступать паблик-арт. В результате обзора научной литературы авторами разработан алгоритм проведения фестиваля уличного искусства как одной из социальных технологий.

Ключевые слова: социальные технологии, уличное искусство, стрит-арт, паблик-арт, граффити.

In this article, the processes occurring in modern society, connected with the spread of street art objects in cities, are considered in the framework of sociology of art. This process contributes to the transformation of urban space. As indicated by the results of sociological studies, different social groups have distinct perceptions of street art, which divide urban space into interest-based groups. To regulate the activities of street artists, the optimal application of modern social technologies is necessary, one of which for street art can be public art. As a result of the review of scientific literature, the authors have developed an algorithm for conducting a street art festival as one of the social technologies.

Keywords: social technologies, street art, public art, graffiti.

Социальные технологии в настоящее время получают большое распространение в сфере досуга и культуры. Как отмечают Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников, социальная технология в сфере культуры и досуга – это целенаправленная, заранее спроектированная, планомерно реализуемая и наиболее оптимальная последовательность досуговой деятельности специалиста (специалистов) по реализации совокупности методов, методик, средств и приемов, обеспечивающих достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или группой в условиях социально-культурной среды [1, с. 31]. В рамках данной статьи анализ социальных технологий проводится с помощью социологических методов.

Непосредственно социальные технологии в сфере культуры и досуга включают в себя следующие виды: общие, функциональные и социально-дифференцированные технологии. Все они есть алгоритмизированные целенаправленные управленческие действия. В их основе лежит использование различных ресурсов: личностных, инструментальных, методологических и др. В настоящее время социальные технологии культурно-досуговой деятельности постоянно изменяются и дополняются в связи с развитием науки, новыми открытиями и усовершенствованием опыта.

При создании разнообразных инновационных досуговых программ и социально-культурных проектов организаторы используют различные достижения современной науки. Они активно внедряют такие формы работы, которые способствуют [2, с. 401]:

- восстановлению эмоционального равновесия людей;
- возможности участия населения в возрождении народных праздников и гуляний;
- акцентируют внимание на свободном творческом поиске в кружках и студиях, любительских объединениях и клубах по интересам, мастерских и творческих лабораториях.

В современных городах культурно-досуговые практики приобретают статус многоаспектного феномена, проявляющегося во множестве разнообразных и взаимосвязанных мероприятий. Например, среди таких форм можно отметить культурные фестивали, выставки искусства, музыкальные и театральные представления, спортивные мероприятия и другие события. Указанные формы культурно-досуговых практик современных городов выступают важными элементами общественно-культурной жизни и могут служить не только средством удовлетворения различных потребностей и интересов населения, но и способствовать развитию культурных ценностей, туризма, социальной интеграции и повышению имиджа города.

В том числе указанными выше свойствами обладает и уличное искусство. Оно приобретает характер культурно-досуговой практики городских жителей. Уличное искусство (или стрит-арт) становится в настоящее время одной из форм современного искусства. Непосредственно искусство является предметом изучения социологии искусства, которая определяет его как особую форму чувственности, включающую в себя язык, символы, поведенческие акты, способы чувствования [3, с. 36]. Современное искусство является предметом изучения как отечественной, так и западной социологии искусства. По мнению Дж. Александера, существуют параллели между искусством и социальной структурой [4, с. 148], в связи с чем изучение искусства становится особой заботой современных социологов.

Уличное искусство носит урбанистический характер [5, с. 60]. Стрит-арт объектов в настоящее время в российских городах становится все больше. Петрозаводск, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь – везде акции центров современного искусства вызвали интерес средств массовой информации, привлекали местных жителей не только в созерцание, но и к действию, иногда остро критическому [6, с. 11].

Появление стрит-арта индивидуализирует городскую среду и налаживает коммуникацию горожан между собой. М.Л. Паламарчук под стрит-артом понимает одну из форм современного искусства, для которого главной чертой становятся не технические возможности художника, его манера исполнения и уровень мастерства, а идея, которая должна привлечь внимание зрителя [7, с. 13]. По этой причине стрит-арт считается концептуальным жанром искусства [8, с. 298].

Само уличное искусство невозможно вне городского пространства. Для современных городских жителей (особенно для молодежи) оно является неотъемлемой частью города. Уличное искусство способствует формированию двух ключевых групп интересов в современных городах: субъектов городского хозяйствования (например, администрации города) и творческих объединений (например, граффити-райтеров). Интересы данных групп входят в противотечение по отношению друг к другу. В интересах первых поддержание чистоты и порядка в городе, для вторых важно творческое самовыражение, эстетизм, протест и т.д.

Стрит-арт является важной частью культурно-досуговых практик современных городских жителей. При этом для г. Перми особенно актуален вопрос регулирования взаимодействия между жителями города и городскими уличными художниками.

В апреле 2023 г. нами был проведен опрос, направленный на изучение отношения молодежи г. Перми к уличному искусству. Опрошено 100 представителей молодежи г. Перми. Среди респондентов оказалось 41,0 % мужского пола и 59,0 % женского. По размеру населенного пункта молодежь представлена следующим образом: 39,0 % опрошенных родились и выросли в селах и поселках городского типа, а 61,0 % – в крупных и малых городах. Распределение респондентов по возрасту таково: 61,0 % в возрасте от 18 до 22 лет, 39,0 % – 23–35 лет.

В ходе нашего опроса выявлен социальный запрос на правовое регулирование деятельности уличных художников (таблица). Таким образом, можно говорить о важности применения социальных технологий в данной сфере.

Ориентация на правовое регулирование деятельности уличных художников респондентов различного возраста (в % от числа ответивших в каждой группе респондентов)

Ориентация на правовое регулирование	Группы по возрасту	
	18–22	23–35
Скорее поддерживают	68,9	84,6
Скорее не поддерживают	21,3	15,4
Затруднились ответить	9,8	0,0
Всего	100,0	100,0

Среди обеих рассматриваемых групп ярко выражена ориентация на правовое регулирование деятельности уличных художников. Пермская молодежь в этом плане находится в русле общероссийской дискуссии по поводу роли уличного искусства в современном городе. Таким образом, можно говорить о некотором социальном запросе на санкционирование деятельности уличных художников, что возможно посредством применения различных социальных технологий.

Непосредственно к социальным технологиям, способным санкционировать уличное искусство, выстроить диалог между субъектами городского хозяйствования и городскими творческими объединениями, можно отнести создание «стенок», на которых можно рисовать граффити-райтерам. Подобные меры способствуют очерчиванию географических рамок творческой деятельности уличных художников. Это может привести к созданию отдельных творческих кварталов, которые в дальнейшем могут стать культурной достопримечательностью города.

Однако пространства городов имеют глубоко символический характер. Паблик-арт может рассматриваться как одно из средств работы с городом и в городе. Коммуникативные и технологические характеристики паблик-арта дополняют его экспериментальный, конструктивистский характер, свойственный акциям современного искусства [9, с. 68]. Непосредственно паблик-арт в основе своей имеет санкционированность, то есть стрит-арт объекты создаются в рамках ранее намеченного плана. Следовательно, паблик-арт может использоваться как социальная технология, построенная на коммуникации жителей города, уличных художников и субъектов городского хозяйствования, позволяющая в конечном счете выстроить позиционирование города.

Также социальной технологией в рамках паблик-арта может выступать включение горожан в стрит-арт деятельность посредством проведения различных фестивалей уличного искусства, экскурсий по стрит-арт объектам, что может способствовать формированию позитивного ее восприятия. Создание различных фестивалей уличного искусства («Белые ночи» и пр.) также служат важной частью городского маркетинга [10, с. 34].

Фестивали уличного искусства представляют собой социальную технологию, интегрирующую различные аспекты социальных взаимодействий, культурных процессов и преобразований публичного пространства. В контексте социологического анализа фестивали уличного искусства рассматриваются как средство содействия социальной интеграции, формирования идентичности, солидарности и стимулирования социокультурного развития.

Фестивали уличного искусства способствуют созданию общего опыта, который объединяет участников и зрителей, поддерживает чувство принадлежности к сообществу и обогащает социальную динамику. Также это может способствовать увеличению доли лояльных к уличному искусству горожан, включению уличного искусства в санкционированное русло, осуществлению диалога между субъектами городского хозяйствования (городской администрацией) и творческими объединениями, отдельными граффити-райтерами.

Важно отметить, что фестивали уличного искусства обладают значимым потенциалом для изменения деятельности и восприятия городской среды. Путем включения горожан в стрит-арт деятельность и трансформации общественных пространств фестивали уличного искусства способствуют улучшению качества городской жизни, активизации общественной деятельности и развитию социокультурной инфраструктуры. Они также могут являться частью городского маркетинга, привлекая туристов, увеличивая культурный и экономический капитал города.

Актуальность проведения фестивалей уличного искусства в современных обществах продолжает привлекать внимание как социологов, так и культурологов. Фестивали уличного искусства являются ярким примером социальной технологии, которая активно взаимодействует с публичным пространством, активизирует социальные отношения и стимулирует развитие культурного самовыражения.

По результатам анализа литературы нами разработан алгоритм проведения фестиваля уличного искусства, включающий в себя несколько основных этапов. Каждый этап требует серьезного планирования и координации всех участников процесса. Ниже представлен алгоритм организации фестиваля уличного искусства.

1. Формирование концепции (на этапе формирования концепции фестиваля необходимо определить цели и задачи мероприятия, а также его основные принципы. Взаимодействие с публикой, совместное творчество и активное включение горожан в процесс являются основными принципами фестивалей уличного искусства).

2. Поиск и привлечение участников (на этапе поиска и привлечения участников фестиваля организаторы должны активно взаимодействовать с профессиональными уличными художниками, музыкантами, актерами и другими представителями уличного искусства, которые включены в концепцию фестиваля. Отбор участников должен осуществляться на основе определенных критериев: профессионализма, творческого потенциала, совместимости с концепцией фестиваля и т.д.).

3. Привлечение спонсоров и финансирование (формирование бюджета фестиваля является одним из ключевых аспектов его проведения. Организаторы должны активно работать по привлечению спонсоров, государственных и негосударственных организаций, а также изучать возможности финансирования через гранты, партнерства и другие источники).

4. Анализ и выбор локации (организаторам необходимо провести анализ различных публичных пространств: площадей, улиц, скверов и т.д. Отбор локации должен основываться на таких факторах, как доступность, потенциал к сотворчеству, наличие инфраструктуры. Также на этом этапе оформляются разрешительные документы для осуществления деятельности в выбранной локации).

5. Организация инфраструктуры (организаторам необходимо предусмотреть различные элементы инфраструктуры, такие как творческие инструменты, материалы, зрительные зоны, палатки для участников, места для питания и т.д. Создание комфортных условий для участников и зрителей способствует успешному протеканию фестиваля).

6. Программа и расписание (составление программы фестиваля, расписание выступлений и мероприятий – важная задача организаторов. Основные мероприятия фестиваля могут включать выставки уличного искусства, концерты, представления, мастер-классы, интерактивные зоны и другие активности).

7. Продвижение, реклама и информационная поддержка (для успешной реализации фестиваля организаторы должны разработать эффективную стратегию рекламы и информационной поддержки. Использование современных коммуникационных технологий, социальных сетей, СМИ и непосредственное взаимодействие с жителями города являются важными инструментами привлечения внимания к мероприятию).

8. Непосредственно проведение фестиваля (действие в рамках ранее утвержденной программы фестиваля. Поддержка участников и зрителей).

9. Оценка и анализ результатов (после окончания фестиваля организаторы должны провести оценку и анализ его результатов. Ключевыми показателями эф-

фективности фестиваля могут быть количество участников, география участников и зрителей, уровень удовлетворенности зрителей, развитие коммуникационной сети вокруг фестиваля и др.).

Алгоритм проведения фестиваля уличного искусства представляет собой сложный и многогранный процесс, который требует системного подхода и учета социокультурных особенностей. Успешная организация фестиваля помогает укрепить культурное единство общества, стимулирует творческий потенциал и культурное разнообразие, а также способствует развитию публичного пространства в городе. Все это позволяет в конечном счете направить деятельность уличных художников в санкционированное русло.

В настоящее время уличное искусство становится частью проблемного поля социологии. Под уличным искусством в современной науке принято понимать одну из форм современного искусства.

В отечественной социологии до сих пор малоизученной остается проблема отношения к уличному искусству. Как показало наше исследование, со стороны жителей города существует запрос на регламентацию стрит-арта, деятельности граффити-райтеров. Для регулирования их деятельности возможно применение современных социальных технологий в сфере культуры и досуга, которые представляют собой целенаправленную алгоритмизированную деятельность.

Паблик-арт можно рассматривать как одну из таких социальных технологий. Непосредственно паблик-арт включает в себя различные способы действия, одним из которых является проведение фестивалей уличного искусства. С одной стороны, фестивали уличного искусства помогут «высказаться» молодым райтерам, с другой стороны, включают в это социальное действие горожан, которые также являются заинтересованной стороной в данном вопросе. Однако важно понимать, что применение только одной социальной технологии без организации полноценного диалога между сторонами не способно полностью разрешить данную проблему.

Список литературы

1. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: учеб. пособие. – М., 2004. – 539 с.
2. Культурно-досуговая деятельность: учеб. для вузов / Т.Г. Васильева, Ю.Г. Волков, В.А. Волобуев [и др.]. – М., 1998. – 461 с.
3. Гирц К. Искусство как культурная система / пер. с англ. Д.О. Аронсона // Социологическое обозрение. – 2010. – Т. 9, № 2. — С. 31–54.
4. Симонова А.О. Пути реализации «Сильной программы» в культурной социологии Дж. Александра: концепция иконического сознания и иконического опыта // Социологический ежегодник: сб. науч. тр. – М., 2010. – С. 137–165.
5. Семенов Д.Ю. Стрит-арт в панораме современного искусства // Восточно-Европейский научный вестник. – 2015. – № 3–4. – С. 58–60.
6. Беликов Ю. ПЕРМЬформанс. Субъективные заметки жителя города, так и не ставшего культурной столицей России // Пермь: Литературная газета. – 2009. – № 52. – С. 11.

7. Паламарчук М.Л. Город как социокультурный феномен: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Мурманск, 2009. – 134 с.

8. Цыгина Н.А. Контекстуальность как основополагающее свойство уличного искусства // Вестник МГХПА. – 2014. – № 1. – С. 295–305.

9. Терентьева И. Паблик-арт как социальная технология коммуникаций и средство позиционирования города // Интегрированные коммуникации: актуальные проблемы и инновационные технологии: сб. ст. – Челябинск, 2010. – № 2. – С. 64–69.

10. Долгов А.Ю. Стрит-арт как элемент уличного пространства и городской жизни // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2019. – № 1. – С. 31–41.

Сведения об авторах

Научный руководитель – **Лазукова Евгения Андреевна**, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии гуманитарного факультета, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: e.las@mail.ru

Лукиных Алена Андреевна – магистрант кафедры социологии и политологии гуманитарного факультета, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: lukinykh.alena@gmail.com

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов: автор и научный руководитель заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад автора: 100 %.

Получена: 17.05.2024

Одобрена: 20.05.2024

Принята к публикации: 29.05.2024

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: Лукиных, А. А. Уличное искусство как социальная технология / А. А. Лукиных // *Master's Journal*. – 2024. – № 1. – Art. № 13.

Please cite this article in English as: Lukinykh A. A. Street art as a social technology. *Master's Journal*, 2024, no. 1. art. no. 13.