

АЛЕССАНДРА МАТТАНЦА

24 ХУДОЖНИКА, КОТОРЫХ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

СТРИТ-АРТ: ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ

18+

АЛЕССАНДРА МАТТАНЦА — писательница, сценаристка и фотохудожница, много лет проработавшая в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В настоящее время регулярно пишет заметки для изданий Cosmopolitan, Elle, Vanity Fair, Forbes, F, Natural Style, ICON и Financial Times. Алессандра — автор короткометражных документальных фильмов и интервьюер, сотрудничающий с TV Studio Universal и другими телесетями.

Она пишет романы, сценарии, путеводители и иллюстрированные книги о путешествиях. В 2014 году заняла первое место в категории «Портретная зарисовка» раздела «Международная журналистика» на ежегодной журналистской премии в Южной Калифорнии. С тех пор Алессандра выиграла еще несколько призов, каждый год номинируясь на премию SoCal Journalism Awards в категориях «Журналистика» и «Нон-фикшн» в Лос-Анджелесе.

Для White Star она написала: «Чудеса Нью-Йорка», «Австралия: Новые рубежи», «Мой Нью-Йорк: звезды рассказывают о городе», «Мой Париж: звезды рассказывают о городе света», «Стрит-арт: от Бэнкси до Вилса», «C215: Кристиан Геми — стрит-арт по трафарету», «Бэнкси. Неофициальная биография» и «Спасите планету Земля».

Все изображения предоставлены самими художниками, если не указано иное.

УДК 73/76
ББК 85.1
М34

Alessandra Mattanza
STREET ART'S RISING STARS
WS White Star Publishers © is a registered trademark property of White Star s.r.l.
© 2022 White Star s.r.l.
Piazzale Luigi Cadorna, 6 — 20123 Milano, Italia
www.whitestar.it

Печатается с разрешения издательства White Star
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Перевод с английского *Ольги Хомченко*

Маттанца А.
М34 Стрит-арт: восходящие звезды / Алессандра Маттанца; [пер. с англ. О. Хомченко]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 240 с: ил. — (Стрит-арт).
ISBN 978-5-17-154775-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-3-7913-8992-9 (англ.)

Творчеству Бэнкси посвящено множество книг, но он — лишь часть многообразного мира уличного искусства. Звезды молодых художников уже зажглись на небосводе творчества. Кто они — эти новые герои? Следуют ли они традициям или придумывают свои правила?

«Стрит-арт: восходящие звезды» — это захватывающее погружение в мир уличного искусства, калейдоскоп талантливых и оригинальных творцов. Алессандра Маттанца, автор книг по искусству и журналист, приглашает вас в неповторимое путешествие по улицам городов со всего света. Вы узнаете, чем вдохновляются и во что верят те, чей холст — городской ландшафт.

УДК 73/76
ББК 85.1

18+

Издание для досуга
Серия «Стрит-арт»

Алессандра Маттанца
СТРИТ-АРТ: ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Руководитель направления *Мария Шебаршова*
Младший редактор *Ксения Коваленко*
Литературный редактор *Дария Коротунова*
Корректор *Анастасия Семенова*
Технический редактор *Наталья Чернышева*
Компьютерная верстка *Лилии Ковальчук*
Дизайн обложки *Яны Половцевой*

Подписано в печать 06.06.2024. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 25,20.
Печать офсетная. Гарнитура Warnock Pro. Тираж экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008): – 58.11.1 – книги и брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2024 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, к. 705, пом. I, 7 этаж
www.ast.ru, e-mail: ask@ast.ru, vk.com/ast_nonfiction

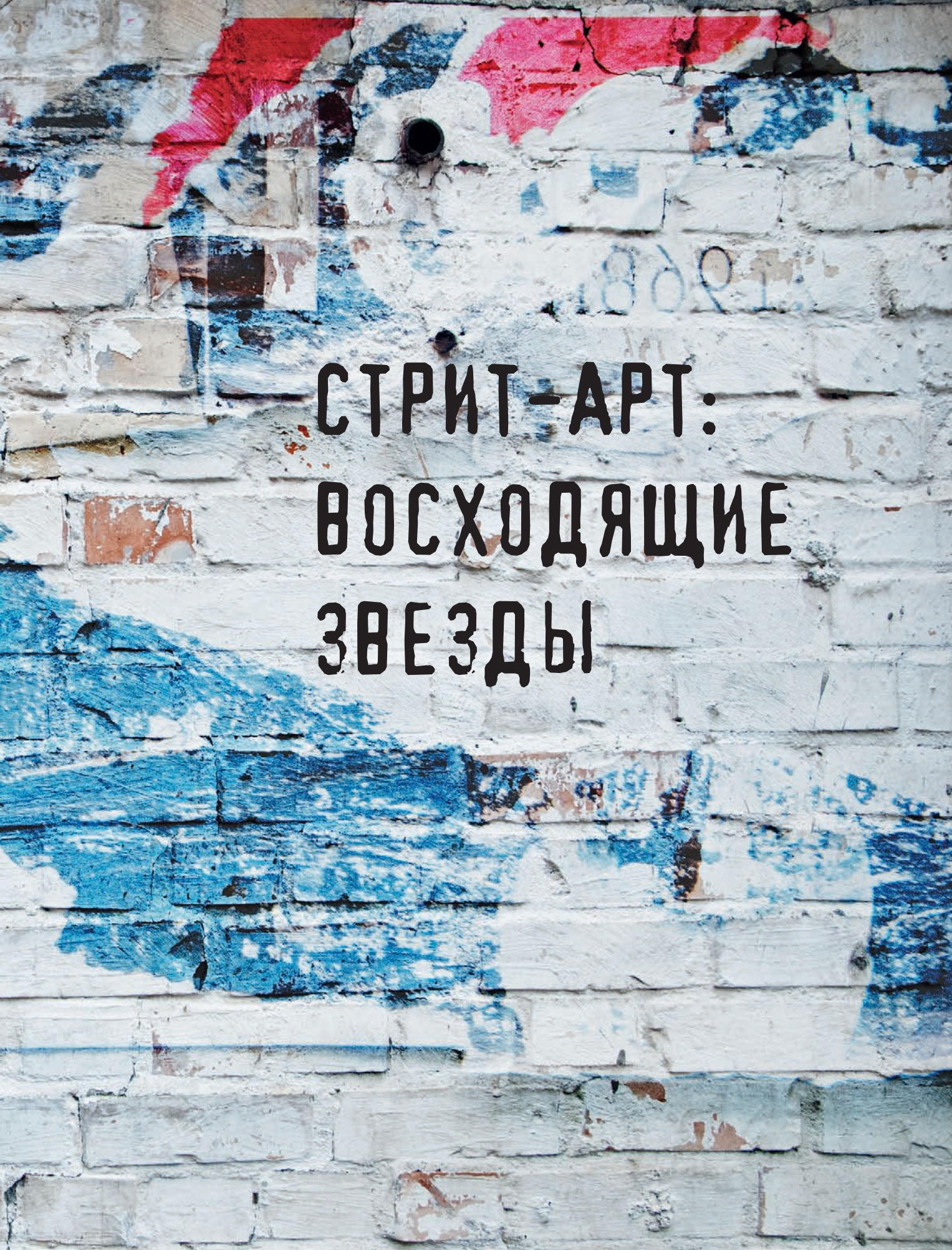
ISBN 978-5-17-154775-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-3-7913-8992-9 (англ.)

«Баспа Аста» деген ООО
129085, қ. Мәскеу, Жұлдызды гүлзар, үй 21, 1 құрылым, 39 бөлме Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru. E-mail: astpub@aha.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz. Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан. ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының 129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Тел.: 8 (727) 251 59 90, 91, 92
факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Тауар белгісі: «АСТ». Өндірілген жылы: 2024.
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірілген мемлекет: Ресей.
Сертификация — қарастырылмаған

© White Star Publishers, 2022
© Перевод. О. Хомченко, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие: САРА ШИЛЛЕР, МАРК ШИЛЛЕР

Текст: АЛЕССАНДРА МАТТАНЦА



СТРИТ-АРТ: ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Сара и Марк Шиллер. **РАСЦВЕЧЕННЫЙ ГОРОД** 6
Алессандра Маттанца. **НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ СТРИТ-АРТА — КТО ОНИ?** 8

АДНАТ (ADNATE)
12

АРДИФ (ARDIF)
22

ВИНС БАЛЛЕНТАЙН (VINCE BALLENTINE)
32

ХЕНДРИК БЕЙКИРХ (HENDRIK BEIKIRCH)
42

FNNCH
90

INTI
100

ЛИ-ХИЛЛ (LI-HILL)
108

ДАНИЭЛЬ МАСТРИОН (DANIELLE MASTRION)
118

ФЛЕГМА (PHLEGM)
164

НАТАЛИЯ РАК (NATALIA RAK)
174

РОЙЯЛ ДОГ (ROYYAL DOG)
184

КИКИ СКИПИ (KIKI SKIPI)
194

СОДЕРЖАНИЕ

БЛЕСИ (BLESEA)
50

АНТ КАРВЕР
(ANT CARVER)
60

ЭЛЛА И ПИТР
(ELLA & PITR)
70

FIN DAC
80

СКОТТ НАДЬ
И КРИМСОН (SCOTT
NAGY & KRIMSONE)
126

ЯКОБА НИПОРТ
(JACOBA NIEPOORT)
136

БРЭНДАН БИ-МАЙК
ОДАМС (BRANDAN
BMIKE ODUMS)
144

ОКУДА САН МИГЕЛЬ
(OKUDA SAN
MIGUEL)
154

БЕН СЛОУ
(BEN SLOW)
202

МАСТЕРА НЕОПЭЙНТ
(THE NEOPAINT
WORKS)
212

ТИ-ВИ БОЙ
(TV BOY)
222

WAONE
232

РАСЦВЕЧЕННЫЙ ГОРОД

Редкий человек жаждет стать уличным художником, ведь это означает работать по другим правилам, в необычных обстоятельствах и в особо стрессовых условиях. Стрит-арт[1] — исключительно городское искусство с элементами перфоманса[2], вписанное в общественное пространство. Представленные в этой книге художники запечатлевают социальный, экономический и политический ландшафт современности под пристальным вниманием общественности. И процветают, находясь под уникальным социальным давлением.

Взаимоотношения между городами и уличными художниками со временем эволюционируют, отражая ценности и интересы самих художников. Диалог стрит-арта и мегаполиса продолжается не одно десятилетие. Пульс города формирует художников, вдохновляя их и вместе с тем оказывая на них давление, становясь, по сути, зеркалом, отражающим их увлечения. Стрит-арт — это уникальная форма искусства, возможная только в симбиозе с городом: нет его упорядоченного хаоса, нет и уличного искусства. Художники постоянно используют город как холст, включая и отражая в своих работах архитектуру окружающего пространства, проходящих мимо людей, и само восприятие района.

Поскольку мастер публично создает свое произведение искусства, стрит-арт близок к перфомансу. Зрители видят расу и пол художника, инструменты, с помощью которых он работает. Они имеют возможность наблюдать за творческим процессом, а также задавать художнику интересующие вопросы. Будучи выставленным напоказ, особенно в эпоху мгновенного распространения фотографий, творец подвергает риску себя и свою работу. С другой стороны, в процессе взаимодействия художника с публикой само произведение тоже может меняться в режиме реального времени. А созидание чего-то подобного на городских улицах возвращает людям городское пространство, прежде ограниченное рекламными щитами и витринами магазинов, навязывающими определенный образ жизни.

Темы, которые затрагивает стрит-арт, универсальны и актуальны для каждого, проходящего мимо: изменение климата, социальная справедливость, глобальное распространение информационных технологий. Художники,

[1] Стрит-арт (*англ.* Street art — уличное искусство) — направление в современном изобразительном искусстве с ярко выраженным урбанистическим характером. Основной частью стрит-арта является граффити (спрей-арт), но к стрит-арту также относятся некоммерческие постеры, трафареты, скульптурные инсталляции и т. д., цель которых — вовлечь зрителя в диалог. В отличие от «паблик-арта», стрит-арт чаще всего относят к нелегальным и несанкционированным действиям в публичном пространстве. *Прим. пер.*

[2] Перфоманс (*англ.* performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, где произведения составляют действия художника или группы в определенном месте и времени. К перфомансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. В этом заключается отличие перфоманса от таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется выставленным объектом. *Прим. пер.*

расписывая большие стены, а порой даже крыши, привлекают внимание общества к проблемам современного мира, побуждая социум к позитивным изменениям. Не последнюю роль в этом играют раса, пол, да и сама личность живописца. Мастера, о которых рассказывает эта книга, нередко отражают в своей деятельности последствия социального расизма, опутавшего своими щупальцами многие аспекты повседневной жизни, начиная от вопросов расширения рабочих мест и уровня оплаты труда и заканчивая пагубным воздействием глобального капитализма на окружающую среду.

Для современных художников стены — это мегафон, позволяющий громко и четко донести свое послание через красоту и искусство. Они неравнодушны к проблемам изменения климата. Созданные ими образы порой очень точно отражают хрупкое равновесие между человеком и природой. Художник Ли-Хилл изучает сосуществование мира людей и мира животных. Скотт Надь и Кримсон из Голубых гор Австралии увлечены таинственной силой природы. Посыл их творчества прост: защита окружающей среды — самая важная задача, стоящая перед нами на сегодняшний день. Особенный эмоциональный отклик на этот посыл вызывают яркие и игривые образы Кики Скипи. Изображенные ею цветы, бабочки и звезды напоминают нам об уникальной красоте мира вокруг.

Еще одна неизменная тема современного стрит-арта — всепроникающее влияние технологий на человечество и окружающий мир. Художники, не желая оставаться в стороне, информируют социум о воздействии технологий на природу. Нет, они не призывают отказываться от технического прогресса, но напоминают, что взаимодействие человека и технологий не должно прерывать его связь с природой. Образ механической фауны, грациозно движущейся по городским стенам, находит свое отражение в работах художника Ардифа. Современные живописцы спешат напомнить, что никакие совершенные технологии не заменят нам живое общение друг с другом.

Этот мотив прослеживается в работах Якобы Нипорт, которая считает, что, теряя связь друг с другом, мы теряем ее и с самим собой. Образы Ти-Ви Боя — еще один замечательный пример стрит-арта, бросающего вызов политике и культурным нормам. Поцелуи — одно из его «художественных орудий». Он показывает страстно целующихся чиновников и политиков, представителей истеблишмента и деятелей спорта и культуры, заставляя задуматься о тех невидимых нитях, что соединяют нас.

Неиссякаемыми темами стрит-арта по-прежнему остаются социальная справедливость, влияние на людей и окружающую среду бедности и расизма. Выходцы из различных слоев общества, мастера уличного искусства переносят на городские стены уникальный взгляд и свою историю. Винс Баллентайн дарит людям голос и признание, рисуя их портреты. Он работал в тюрьме и знает, как тяжело жить в тени, не имея возможности высказаться.

Всех представленных здесь художников объединяет одно — жизнеутверждающий подход к тому, что они делают. Проецируя на серые городские стены свою внутреннюю позитивную энергию и радость, они дают каждому из нас надежду, что искусство может изменить мир.

САРА И МАРК ШИЛЛЕРЫ
НЬЮ-ЙОРК, 2023

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ СТРИТ-АРТА —

АЛЕССАНДРА МАТТАНЦА

Существование не что иное, как бесконечное путешествие в поисках счастья. Мы все стремимся к нему вопреки любым преградам.

В фильме «Жизнь не может быть скучной!» Зои Ахтар, дочери поэта Джаведа Ахтара, один из персонажей записывает в дневнике стихотворение.

Всякий раз, когда в его сердце поселяется печаль и страх, он утешается тем, что они тоже являются частью жизни, и мы должны принять их, поскольку

«…У каждого бывают небольшие огорчения.
И в жизни каждого бывают проблески
солнечного света.
Не нужно плакать.
Каждое мгновение — начало новой жизни».

Фильм рассказывает о чем-то вроде расширенного варианта мальчишника — трехнедельном путешествии трех индийских друзей.

Начало картины разворачивается в Испании, полной красок, ароматов, любви и страсти, и поначалу фильм кажется легкомысленным. Но по мере развития сюжета путь героев постепенно получает философское, а иногда и драматическое направление. Постепенно раскрываются их жизненные взлеты и падения, и повествование обращается метафорическим движением душ в отчаянных поисках счастья.

Эта кинолента очень точно передает духовные поиски новых поколений. Нынешняя молодежь куда острее предшественников чувствует потребность быть счастливыми. И это верно, поскольку не познавший счастья не способен подарить его другим. Такая логика присуща и уличному искусству, пространству, где молодые люди или неофиты более всего хотят жить настоящим и смотреть в будущее с надеждой.

Ведущие представители нового поколения стрит-арта больше не презирают систему. Вместо этого они используют трафареты и цвета, проникновенные образы и портреты, способные «пронзить» стены. Пробуждая эмоции и позитивные чувства, они выхватывают из своего воображения образы, которые волей-неволей заставляют нас задуматься. И одобрительно улыбнуться их непрерывным поискам способов создать лучший мир, в который они верят твердо и непоколебимо.

Иногда на небосклоне стрит-арта загораются звезды потерянных душ, несчастных людей с разбитыми сердцами, искренне ищущих смысл существования и своего места в мире. Безусловно, каждый художник одержим желанием выделиться из толпы и проявить себя, но исключительно благодаря силе искусства, вопреки своему тщеславию и эгоизму.

Все чаще в уличном искусстве находят себя активисты, по мере сил ведущие борьбу за права меньшинств, благополучие животных и чистоту окружающей среды. Чувствуя глубокую привязанность к природе, они определяют себя частью глобального сообщества, занятого поиском новых способов решения проблем вместо голословного и бессодержательного протеста ради протеста.

Мастера стрит-арта верят в любовь и сострадание, эмпатию, положительные эмоции и позитивное мышление. Их убеждения основаны на уверенности, что их труды и муралы[1] вдохновляют человечество на рефлексию и подталкивают к желанию изменить мир.

Новые звезды стрит-арта нацелены на созидание, а не на разрушение. Они максимально интегрированы в современное общество, хоть и выступают против капитализма, глобализации

[1] Мурал (*от лат.* «murus» — «стена») — роспись на стенах внутри или снаружи зданий. Основное отличие мурала от классической фрески в том, что мурал выполняется в технике «по сухому», а фреска наносится на влажную поверхность. *Прим. пер.*

КТО ОНИ?

и чрезмерно жесткой системы ценностей. С восхищением глядя на прошлое, они глубоко верят в настоящее и в себя. Они знают, что их время пришло и потому жить нужно ради будущего, а не прошлого. Они хорошо выучили, что история не должна быть забыта, и именно поэтому часто изображают ее на муралах. Но вместе с тем они знают, как важно смотреть и двигаться вперед.

Новые звезды стрит-арта мечтают о сообществе, где будут властвовать умы и сердца. Они знают, что огонь перемен поддерживается благодаря единству, а диалог, взаимопонимание и компромисс гораздо эффективнее ожесточенной конфронтации. Осознавая и разделяя принципы сотрудничества, они охотно поддерживают младших коллег, вдохновляя их и делясь опытом.

Новые звезды стрит-арта верят в равенство. Они борются с любой формой дискриминации и социального неравенства, хоть и не так яростно и агрессивно, как их предшественники, но всегда решительно. Их искусство «кричит» цветом, который особенно эффективен в грандиозных муралах, или портретах борцов за права, вроде Мартина Лютера Кинга[1] или Малкольма Икса[2], или в образах «героев повседневности» с улицы, чьи истории читаются на лицах. Чувствуя свои обязательства перед обществом, все больше молодых художников создают произведения в тюрьмах или неблагополучных районах. Так они стимулируют появление новых талантов,

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, СТАВШЕЕ ПОСЛАННИКАМИ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШИЙ МИР

вовлекая молодежь в свои художественные проекты.

Новые звезды стрит-арта развивают принципы разнообразия, свободы быть самим собой, не подвергаясь дискриминации. Нередко аполитичные, художники хотят оставаться независимыми. В их искусстве имеет значение только талант, не скованный стереотипным мышлением или подходом. Талант, который они не боятся демонстрировать в эклектичных, творческих и непредсказуемых проектах, не привязанных к политическим тенденциям или партиям.

Новые звезды стрит-арта исследуют мир. Желание создать большой мурал или трафарет в новом месте — лишь отчасти цель их путешествий. Они ездят по миру ради изучения других культур и познают через лица людей ценность человечества во всей ее сложности. Их желание — передать эту идею будущим поколениям через искусство.

Некоторые художники посвятили жизнь рисованию представителей малых коренных народов, чтобы с помощью картин их представители обрели голос и достоинство после несправедливого и исполненного злоупотреблениями прошлого. Работы мастеров повышают интерес к другим расам, их самобытности, защищая их культуру и традиции.

Чаще всего новые звезды стрит-арта не скрываются в тени и не боятся солнечного света. Отбросив анонимность, они предпочитают работать в рамках закона и выражают свои идеи в больших формах, уделяя этому все свободное время.

[1] Мартин Лютер Кинг-младший (1929–1968) — американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США. *Прим. пер.*

[2] Малкольм Икс (1925–1965) — американский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих. *Прим. пер.*

За ними будущее нового мира: со свойственным позитивным взглядом на вещи, когда чужды пессимизм и нигилизм. Они будут строить, а не разрушать. Хотя бы потому, что после долгой тьмы, вызванной конфликтами, пандемиями и экономическими кризисами, мир истосковался по свету и надежде, любви и нежности, сопереживанию и радости, мечтам вместо отчаяния, прощению вместо ненависти. Человечество хочет чувствовать себя живым и активным, вернуться к танцам и играм.

В конце концов, только благодаря взаимопониманию, великодушию и прощению человечество справлялось с самыми страшными событиями прошлого. Способность к компромиссу, будучи неизбежным злом, позволяла нам идти вперед и жить в мире. Только так люди сквозь историю мужественно и честно противостояли и преодолевали даже самые страшные трагедии.

Новые звезды стрит-арта стремятся подарить другим сиюминутность красоты. Показывая выразительный взгляд изображенного на стене ребенка, художники пробуждают в нас осознанность, вдохновляют на самоотдачу нежности, любви и страсти, не прибегая к провокациям. Мастера уличного искусства выбирают любовь, а не ненависть.

Потому что только в любви сокрыта суть жизни и истинное счастье.

Az évszázad mérkőze
Népsport
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA MELLETT MŰKÖDŐ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG LAPJA
Ára: 60 fillér
IX. ÉVFOLYAM, 276. SZÁM
Minden eddigi játékát felülmulva vívta ki a magyar
győzelmét és törte meg az angol válogatott 90 éves
Magyarország-Anglia 6
A magyar csapat minden részében felülmulta az angol
magasfokú labdarúgást mutatott be, amellyel szemben
tehetetlenek voltak — A magyar csapat szellemesen, ok
dent leküzdő lelkesedéssel játszott — Valamennyi magy
nyújtotta, Bozsik, Hidegkuti, Puskás és Zakariás azonb
Merrick volt az angolok legjo
ADIUM, WEMBLE
ASSOCIATION FOOTBALL
INTERNATIONAL MATCH
ENGLAND v. HUNGARY
dnesday, November 25th, 1953
KICK-OFF 2.15 P.M.

АДНАТ. Фото B4FLIGHT

АДНАТ (ADNATE)

СТОЙКИЙ ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

«Искусство — это моя жизнь, это для меня все. Художник находит вдохновение в чем угодно и где угодно, и творчество — его работа и страсть. Искусство можно скрыть, а можно выставить на всеобщее обозрение. Искусство — это инь и ян».

Послание Адната[1] читается в глазах его персонажей: мужчин, женщин и детей. Все они — коренные жители Австралии. Мы видим изображение прислонившегося к стене мальчика-аборигена с ритуальными отметками на лице. Его проникновенный взгляд, обращенный к нам, и есть послание. Как и впечатляющие портреты коренных жителей-активистов, чьи лица выделяются на цветном фоне. Или профиль женщины, что смотрит на нас пристально и завораживающе. Эффект, производимый творчеством Адната, неизменен. Его живопись напоминает о забытой современным обществом части человечества, представления о которой, как правило, стереотипны. В работах художника изображены не только члены общин коренных народов его родной Австралии, но и представители самобытных народностей со всего мира. Их всех объединяет желание быть услышанными.

Этими портретами Аднат пишет необыкновенную оду природе, приглашая наблюдателя занять активную позицию против изменения климата. Именно коренные народы веками хранят тайны природы, от которых зависит выживание планеты. Они сами рискуют вскоре исчезнуть с лица земли, несмотря на умение находить баланс между человеком и окружающей средой. Пожалуй, только их уникальный опыт поможет нам обеспечить жизни на Земле светлое будущее.

«Малые народы Австралии и Америки, тибетцы или даже Далай-лама, с которым я встречался, — меня всегда воодушевляла культура коренных народов мира. В них мой величайший источник силы и вдохновения, как и сущность, корень всего человечества. Сохранение их культуры — крайне важная миссия. Поэтому я и хочу способствовать социальным переменам с помощью творчества. Создавая большие муралы, я возвращаю коренным народам пространство и голос, которые у них отняли», — объясняет Аднат. Он решительно выступает против расизма

[1] Adnate (Matt Adnate, Мэтт Аднат) — один из самых узнаваемых уличных художников Австралии. Он расписывает стены огромными фотореалистичными изображениями коренных жителей. Большая часть его муралов — портреты реальных людей. Гонорарами за свои работы он поддерживает Центр женщин-аборигенов Мадгин-Гал и местную общину Редферн в Сиднее. *Прим. пер.*

с. 14 — (Люксембург). В сотрудничестве с Эриком Мангеном. Фото Адната

с. 15 — (Соуэто, Йоханнесбург, Южная Африка). Фото Адната

и дискриминации. Но рисунок — лишь последний этап его работы. Для начала художник встречается со своими героями, общается и фотографирует их. Путешествия по родной Австралии и другим отдаленным местам стали для него методом длительного и важного исследования.

«Хоть я родом из Мельбурна, мне приходилось подолгу бывать и в других странах. Я всегда в пути, мне нравится путешествовать. Покидая Австралию, я исследую культуры коренных народов, иногда в самых отдаленных уголках планеты», — делится он.

Для Адната знания о культуре коренных народов бесценны. «Аборигены сохранили множество легенд и мифов о духах земли, океана и пустыни. Места, где они обитали, наполнены магией. Там я часто ощущаю себя окруженным необъяснимой энергией, которую невозможно выразить словами. Я стараюсь уловить и передать в своих портретах... С помощью цвета я могу обозначить цвет кожи туземцев, контраст между ними и белыми, которые тщетно пытались лишить коренные народы прав и поместить в гетто, — говорит он. — Еще с тех пор как я был подростком и начал увлекаться граффити, меня завораживают цвета. Они играют важнейшую роль в моем творчестве. Через них я общаюсь со своей аудиторией, вызывая холодные и теплые, драматичные и страстные чувства».

Что касается художественного стиля, Аднат отмечает, что с самого начала творческого пути на него оказал влияние принцип светотени, популярный у итальянских художников эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, Караваджо и многих мастеров XXI века.

«У меня нет академической подготовки, потому что я всегда был больше склонен к действию, чем к учебе. Но, вобрав в себя рвение великих художников прошлого, я способен понять и уловить противоречивость бытия, светлые и темные стороны нашей жизни. Я хочу, чтобы мои работы вызывали отклик и передавали смысл так же, как и картины великих мастеров прошлого, которые повлияли на меня. Пока я работаю, мои знания складываются воедино, а затем развиваются сами по себе», — признается он.

Именно так Аднат разработал свой стиль. Сегодня его работы украшают стены по всему миру. Он запечатлевает истории и эмоции каждого человека, которого рисует, и побуждает зрителей размышлять и сопереживать им. Глаза наблюдателей встречаются с пристальным взглядом незнакомца, смотрящего на них со стены, угла улицы, фасада...

Между картиной и наблюдателем возникает магия, чувство сопричастности и глубокая, нерушимая связь.

Это и привело Адната к стрит-арту. «Я рисовал граффити с 10 лет. Когда мне было 20, я открыл для себя уличное искусство, а в 25 уже рисовал повсюду. Я сам научился портретному искусству. Все начинается с фотографии, и это самая интересная часть работы, поскольку я встречаю невероятных людей с поразительными историями жизни. Иногда я делаю десятки снимков в общинах коренных народов; иногда ищу портреты в социальных сетях или позволяю теленовостям или сиюминутной встрече повлиять на меня. В конце концов, я всегда следую за чувствами и эмоциями, которые, на мой взгляд, правят всем...» — задумчиво говорит он.

2015

THE KING

с. 16 — (Мельбурн, Австралия). Фото Адната

с. 17 — (Мельбурн, Австралия). Фото Адната

«У МОИХ РАБОТ НЕТ НАЗВАНИЙ — ТОЛЬКО НАЗВАНИЯ МЕСТ, ГДЕ Я ИХ СДЕЛАЛ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО ВАЖНО — ОСТАВИТЬ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЕМ ПРАВО САМОМУ РЕШАТЬ, КАКИЕ ЭМОЦИИ ВЫЗОВЕТ У НЕГО ТА ИЛИ ИНАЯ КАРТИНА»

Образ мышления Адната диктует его активная жизненная позиция. Вместе с тем он стремится направить человеческие сердца на построение лучшего мира. «Я хочу, чтобы люди, любуясь моим творчеством, интерпретировали его самостоятельно и находили в нем отражение своего опыта. Многие герои моих рисунков балансируют на грани радости и печали, словно хотят рассказать о своих чувствах, подтвердить свою идентичность. Главная задача моего творчества — установить связь между изображением и наблюдателем, заинтересовать его культурой и традициями этих далеких народов. Мне кажется, что тем самым я защищаю их существование», — подчеркивает он.

«На мой взгляд, глаза — это зеркало души, поэтому на них обращен фокус. Создавая портрет, художники первым делом рисуют глаза. Для меня они главное средство личной связи с изображенным человеком. Глаза инкрустированы в лицо, подобно драгоценным камням, и лучше всего отражают необъяснимый хаос души. Они передают связь человека с его родиной. Они — сундук, скрывающий магию...» — продолжает он.

Аднат уверен, что детство в Австралии сыграло и всегда будет играть важную роль в формировании его творчества: «Я дитя каменных джунглей, чье детство прошло в большом, многонациональном, демократическом городе Мельбурне. Я ходил в государственную школу, и мои одноклассники имели разный цвет кожи, в отличие от конфессиональных учебных заведений, где большинство учеников были белыми. Это, безусловно, сильно повлияло на мое творчество и привело к мысли о равенстве без границ. Собственно, эту идею я и стараюсь убедительно раскрыть в своих работах, в портретах, что я пишу по всему миру».

с. 18 — (Перт, Австралия). Фото Аднata

с. 19 — (Мельбурн, Австралия). Фото Аднata

с. 20/21 — (Тамби-Бэй, Австралия). Фото Аднata

СТРИТ-АРТ: ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Творчеству БЭНКСИ посвящено множество книг, но он — лишь часть многообразного мира уличного искусства. Звезды молодых художников уже зажглись на небосводе творчества. Кто они — эти новые герои? Следуют ли они традициям или придумывают свои правила?

«СТРИТ-АРТ: ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ» — это захватывающее погружение в мир уличного искусства, калейдоскоп талантливых и оригинальных творцов. Алессандра Маттанца, автор книг по искусству и журналист, приглашает вас в неповторимое путешествие по улицам городов со всего света. Вы узнаете, чем вдохновляются и во что верят те, чей холст — городской ландшафт.

Познакомьтесь с более чем двадцатью уличными художниками, среди которых ARDIF и его потрясающие механические животные, Элла и Питр, создающие потрясающих воображение гигантов на крышах зданий, FNNCH, известный своими мишками и другими работами в стиле поп-арт, Окуда Сан Мигель с красочными полигональными картинами и BLESEA, оживляющий мультипликационных героев своего детства.

книги для любого настроения здесь

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ

www.ast.ru | www.book24.ru

vk.com/izdatelstvoast

ok.ru/izdatelstvoast

ISBN 978-5-17-154775-2

9 785171 547752 >

18+