

МАРИЯ
УДОВЫДЧЕНКО

Культура граффити-зинов. Неиндексированные граффити-журналы Санкт- Петербурга 2000–2010-х годов

Мария Удовыдченко
(р. 1983) – исследова-
тель уличного искусства,
архивист, хранитель
архива Музея современ-
ного искусства «Гараж»
в Санкт-Петербурге.

ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАФФИТИ-ЖУРНАЛОВ В США И ЕВРОПЕ

Субкультура граффити в ее современном понимании появляется в США в середине 1960-х. В 1965 году в Филадельфии двенадцатилетний Дэррил Маккрей – в будущем первый всемирно признанный граффити-художник – начинает распространять свой никнейм *Cornbread*. Вдохновением к написанию своего имени на городских стенах послужил опыт пребывания подростка в местном центре заключения, где Маккрей получил свой никнейм и впервые написал его рядом с именами участников криминальных группировок¹. Начиная с 1967 года Маккрей использовал краску-спрей, бесконечно курсируя по городу в поисках все новых локаций для рисования. Однажды он даже проник в зоопарк и, перепрыгнув через забор, написал свое имя на боку слона². В то время на-

- 1 *Godfather of Graffiti. Tagging Pioneer Darryl "Cornbread" McCray Has Made Philadelphia His Canvas for Decades* // Philadelphia Weekly. 2020. July 2 (<https://philadelphiaweekly.com/godfather-of-graffiti>).
- 2 См.: *A History of Graffiti – The 60-s and 70-s* (www.sprayplanet.com/blogs/news/a-history-of-graffiti-the-60s-and-70s).

УЛИЧНОЕ
ИСКУССТВО
МЕЖДУ
«ГАРАЖОМ»
И ЖЭКОМ

писание имен было принято в криминальной среде как способ маркирования городских территорий и то, что Маккрей начал писать на улицах свой псевдоним без всякого смысла, стало настоящим вызовом. «Участники группировок писали на стенах, чтобы обозначить свою территорию, – сказал Маккрей. – Моей единственной целью было создать репутацию»³. Соревновательный дух, столь характерный для субкультуры граффити, уже витал в воздухе. В 1960-е многие чернокожие подростки, не желавшие связываться с устоявшимся уголовным миром, объединялись в собственные банды, которые соревновались между собой не только в граффити, но и в оригинальности речитатива и ловкости танцевальных движений. В дальнейшем соревновательный дух останется одной из ярких черт граффити, породив такие формы, как граффити-батлы⁴.

Примерно в это же время новое граффити-движение начинает развиваться в Нью-Йорке. Главным героем нью-йоркской граффити-сцены становится подросток Деметриус, который в 1969 году придумывает объединить свое имя с номером улицы, создав оригинальный никнейм *Taki183*. Сама идея объединить имя и цифры не была оригинальна. Но именно *Taki* столь усердно распространял свой никнейм по городу, что привлек внимание журналистов, и в 1971 году в газете «The New York Times» о нем вышел репортаж⁵. С этого момента стратегия *Taki*, заключающая в максимальном тиражировании своего имени и выборе для нанесения граффити наиболее просматриваемых точек, стала основным правилом субкультурного граффити. В какой-то момент статичных поверхностей становится недостаточно, и атаке граффити-райтеров⁶ подвергается городской общественный транспорт Нью-Йорка. Больше всего рисунками покрываются вагоны в метро, что приводит к открытому конфликту с городскими властями.

Новая субкультура привлекает все больше внимания, и в начале 1980-х информация о граффити быстро распространяется по всему миру. Происходит формирование «правил игры», позволяющих отделить субкультурное граффити от других городских текстов. В основе его лежит тиражирование собственного имени или названия команды. Из-за стремления оставить след на самых видных локациях, в том числе и городском общественном транспорте, граффити становится нелегальным

3 Цит. по: *Godfather of Graffiti...*

4 Граффити-батл (от англ. *battle* – сражение) – соревнование граффити-художников, где компетентное жюри определяет победителя. Основные критерии – скорость нанесения рисунка, композиция, работа со шрифтом, качество исполнения.

5 “*Taki183*” *Spawns Pen Pals* // New York Times. 1971. July 21 (www.nytimes.com/1971/07/21/archives/taki-183-spawns-pen-pals.html).

6 Субкультурное обозначение граффити-художников, происходящее от английского слова *write* (писать), что подчеркивает работу с шрифтовыми композициями.

и опасным занятием, что приводит к формированию закрытого самодостаточного сообщества, внутри которого постепенно формируется свой сленг, определенные правила поведения и узнаваемая визуальная эстетика. Эта автономность, с одной стороны, и стремление к самоидентификации и саморепрезентации – с другой, послужили залогом появления таких явлений, как граффити-фото, а впоследствии и видео-документации, предназначенных для обмена и распространения информации. До популяризации интернета⁷ фотографии в основном публиковались в различных печатных граффити-журналах, выпускаемых инсайдерами, и многие из этих журналов носили черты самиздата.

Одним из первых изданий, репрезентирующих граффити, стала книга «Subway Art» фотографов Марты Купер и Генри Чэлфанта, вышедшая в Соединенных Штатах в 1984 году. В доцифровую эпоху это издание, посвященное ранней истории граффити-движения в Нью-Йорке, долгое время оставалось наиболее важным источником информации о граффити-культуре⁸. Книга представляла читателю 230 фотографий, сверстаных плотной сеткой. Можно предположить, что знакомство с таким форматом подачи материала повлияло на последующих субкультурных издателей, поскольку подобная верстка встречается во многих граффити-журналах.

Однако первый номер американского граффити-зина «International Graffiti Times»⁹ («IGTimes») выходит на год раньше – в 1983-м. Его редактор и издатель – художник Дэвид Шмидлапп¹⁰ – занимался выпуском этого журнала вплоть до начала 1990-х.

В Европе одним из первых граффити-журналов становится испанский «Barcelona Game Over Magazine», который в начале 1990-х начали издавать райтеры *Moockie* и *Kari*, несколько лет до того собиравшие фотоархивы и пожелавшие распространить их таким образом среди сообщества. Первый черно-белый офсетный номер «Barcelona Game Over Magazine» вышел в 1992 году тиражом в 200 экземпляров. Год спустя его создатели начинают сотрудничать с локальным испанским брендом «Felton», производящим краску-спрей, что позволило

7 Первый сайт о граффити «Art Crimes: The Writing on the Wall» появляется в 1994 году.

8 О важности этого издания говорит определение «Библия граффити», которое закрепилось за ним благодаря участникам граффити-сообщества, многократно ссылавшихся на эту книгу в интервью и автобиографических текстах.

9 Архив «International Graffiti Times» сегодня находится в Отделе редких и рукописных коллекций Библиотеки Корнельского университета. Архив включает в себя оригинальные, созданные вручную макеты, с которых впоследствии печатались выпуски «IGTimes»; рукописные, машинописные и печатные текстовые документы, содержащие материалы для статей; более 4000 оригинальных фотографий граффити, предоставленных международным сообществом и читателями для публикации в журнале.

10 Американский фотограф и художник, персональный сайт lapphoto.com.

им выпустить первый европейский цветной журнал о граффити. В дальнейшем подобное сотрудничество будет общераспространенной практикой.

МАРИЯ УДОВЫДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

Постепенно периодических граффити-изданий становится все больше и выходят они все чаще, в том числе благодаря спонсорской поддержке; они начинают напоминать глянцевые журналы по формату, качеству бумаги и печати. Их выпуском занимаются сами граффити-художники, материалы для публикаций отбираются из частных архивов. Сегодня можно выделить несколько журналов-долгожителей, публикации в которых считаются престижными для участников граффити-сообщества. К таким изданиям следует отнести европейские журналы «Bomber Magazine» (выходит с 1992 года), шведский «UNDERGROUND PRODUCTIONS» (выходит с 1992 года), немецкий «Backjumps» (выходит с 1994 года). В начале 2000-х к ним добавляются издания о европейском граффити «новой волны» «Incognito» (выходит с 2003 года), журнал «Concrete» (Польша), посвященный граффити Восточной Европы, и многие другие. Если в начале 1990-х еще встречаются журналы, посвященные граффити-сцене отдельных городов – например, берлинский «GraffitiArt», – то ближе к 2000-м издания все чаще публикуют материалы, присланные из разных городов и стран, или выпускают специальные тематические номера. Возможно, это связано с развитием граффити-туризма и желанием делиться собранным во время таких поездок материалом. Большинство изданий имеют схожую верстку, разделы, связанные с разными направлениями граффити, интервью с известными граффити-художниками.

Журналы, посвященные граффити и уличному искусству, можно поделить на более субкультурные и те, что ориентированы на массового читателя, интересующегося этими модным явлением. К последним относится американское издание «GraffitiArt», на страницах которого публикуется информация не только о граффити, но и о разных формах уличного искусства и паблик-арта¹¹.

РОССИЙСКИЕ ИЗДАНИЯ

С момента первого появления субкультуры граффити в Советском Союзе (середина 1980-х) и далее до начала 2000-х граффити-журналы стали для российских художников ключевым источником информации. Поскольку интерес профессионального искусствоведческого сообщества появился гораздо поз-

11 Паблик-арт (англ. *Public art* – искусство в общественном пространстве) – объекты искусства, создаваемые в общественном пространстве санкционированно и при финансовой поддержке государства или частных компаний.

же, издателями российских граффити-журналов были сами художники. Они – с оглядкой на американских и европейских коллег – разрабатывали макеты верстки, отбирали и систематизировали фотоматериалы, писали первые теоретические и критические тексты, брали интервью.

Первый российский граффити-журнал под названием «Outline» вышел в 1999 году в Москве. Его выпустил Антон *Make* Польский – художник, участник одной из первых московских граффити-команд *RUS Crew*. Это время сами деятели субкультуры обозначают как начало третьей волны российского граффити¹². Тогда в Россию уже попадали иностранные журналы – например, специальный выпуск журнала «Rap Pages», посвященный граффити. Также в конце 1990-х в Москве начинает выходить журнал «Hip-Hop Info»¹³, где публиковались материалы о зарубежных звездах граффити и первых российских фестивальных проектах. Отдельные статьи о локальной граффити-сцене можно было найти в таких журналах, как «Птюч», «Бумеранг» и «Ровесник».

Первым полноценным московским изданием, посвященным граффити, становится «Улица» (2003–2005). Его редактором был художник Юрий *Yuka* Каданцев, который в 2005 году совместно с Дмитрием *Aske*, Александром Селивановым и Дмитрием *Oskes* запустил новый проект – периодическое издание «Code Red» (2005–2010), посвященное не только граффити, но и другим формам уличного искусства и дизайна. В том же году художник Игорь Поносов выпускает первый номер журнала «Objects»¹⁴ (всего вышли три номера), рассказывающий о российском уличном искусстве, включая такие его формы, как трафарет, стикеры, постеры и настенные росписи. Два года спустя московский райтер Филипп *Take* начинает издавать серию журналов «Iron Curtain» (2007–2008) – первый и единственный граффити-журнал, полностью посвященный рисованию граффити в метро и на пригородных поездах. Всего вышли восемь номеров. В редакцию также входили Артем *Ren*, *Sugar 18*, Стас *Scheme*.

В середине 2000-х граффити-журналы появляются и в других городах. Одно из крупнейших региональных изданий – журнал «Urban Roots», издаваемый граффити-художником Александром *Stan* Шимановым, который выходил в Нижнем

12 Такая классификация была предложена самими участниками граффити-сообщества в начале 2000-х. Первая волна охватывает период с середины 1980-х до начала 1990-х. Вторая волна начинается в середине 1990-х и завершается в 1998–1999 годах. В качестве основных признаков третьей волны принято отмечать формирование устойчивого сообщества, объединяющего граффити-райтеров из разных городов; появление масштабных фестивалей и граффити-джемов; активная репрезентация субкультуры граффити в масс-медиа.

13 Журнал «Hip-Hop Info» выходил с 1998-го по 2000 год. Всего за этот период были выпущены семь номеров.

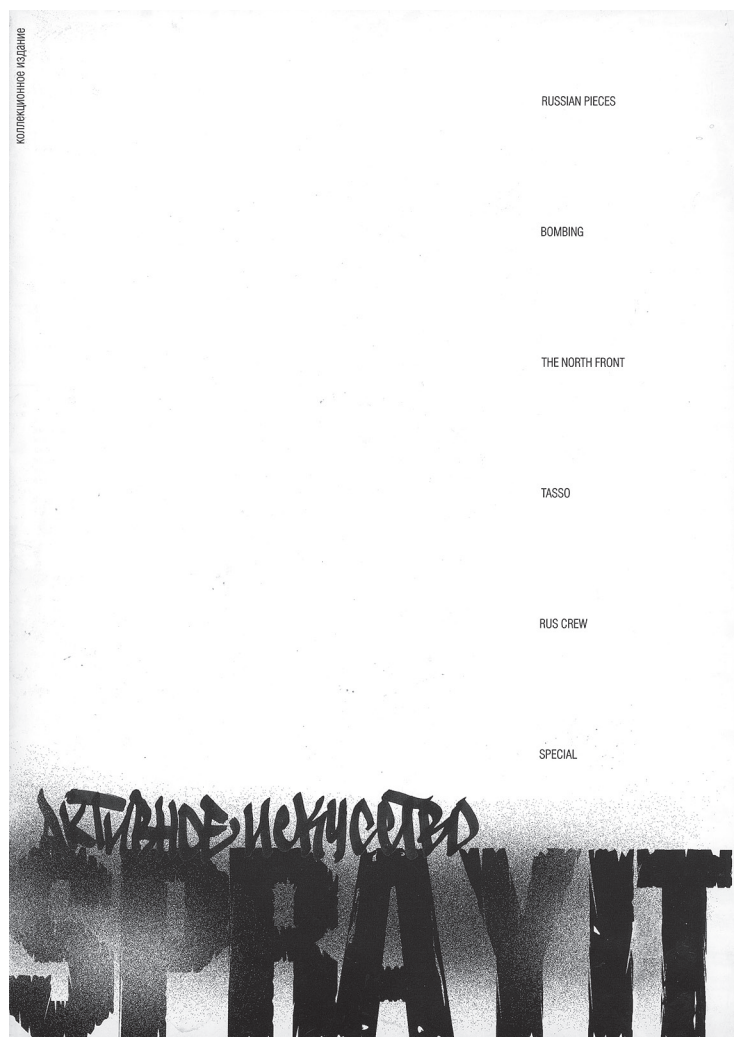
14 Со второго номера к работе над изданием присоединился Андрей Целуйко (*Zeaner, 310 squad*), который занимался написанием и редактурой большей части текстов.

Новгороде с 2006-го по 2012 год. Особое внимание в издании уделялось художникам из разных регионов России.

МАРИЯ УДОВИДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

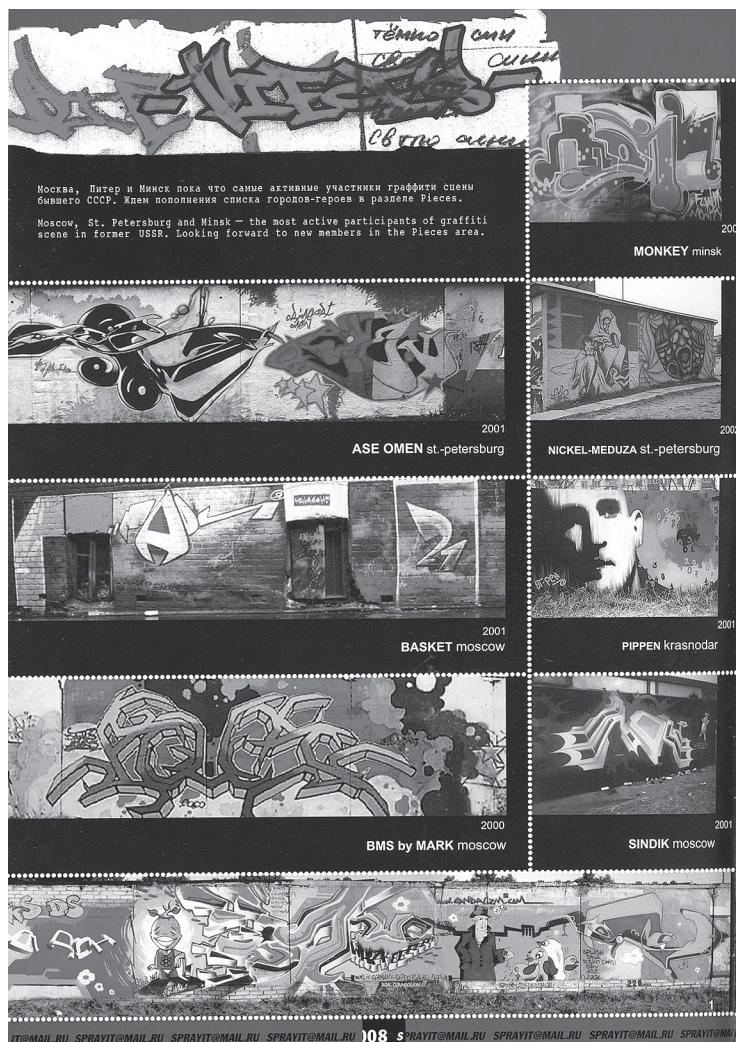
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГРАФФИТИ-ИЗДАНИЯ

В Петербурге первый граффити-журнал появился в начале 2000-х. Первопроходцами выступили участники граффити-команды *SPP (Saint-Petersburg Patriots)*, образовавшейся в 1995 году. Выпускаемый *SPP* журнал получил название «*SPRAY IT*». Это издание стало первым цветным российским граффити-журналом. За время существования «*SPRAY IT*» (2001–2002) вышли два номера, включавшие в себя подборку фотографий работ ведущих российских художников, статьи и интервью

Илл. 1. Обложка журнала «*SPRAY IT*» (2001. № 2). Коллекция Музея современного искусства «Гараж».

Илл. 2. Страница журнала «SPRAY IT» (2001. № 2). Коллекция Музея современного искусства «Гараж».

с участниками российской и европейской граффити-сцены, а также тематические блоки, посвященные таким формам граффити, как бомбинг¹⁵, теггинг¹⁶ и трейн-бомбинг¹⁷.

Важно отметить: это был двуязычный журнал, что говорит о том, что создатели рассматривали свое издание в качестве вполне репрезентативного материала для иностранной арт-среды. Упоминание о появлении в Петербурге граффити-журнала

- 15 От англ. *bombing* – бомбардировка. Направление граффити, где на первый план выходит нелегальность, количество рисунков, скорость их нанесения и выбор самых просматриваемых локаций. Для бомбинга чаще всего используются простые шрифты, яркие и контрастные цвета, среди которых особенно популярно сочетание черной и серебряной красок.
- 16 От англ. *tag* – метка. Подпись граффити-райтера и первоэлемент субкультурного граффити, представляющий собой шрифтовую композицию. Для нанесения тега может использоваться любой инструмент и любая поверхность. Процесс нанесения тегов называется теггингом.
- 17 От англ. *train bombing* – рисование на пригородных и городских электричках.

было опубликовано в британском «Graphotism»¹⁸, немецком «BACKSPIN»¹⁹ и польском «Braindamage»²⁰. Журнал воспринимался как издание, представляющее российское граффити-сообщество, что было особенно актуально во времена, когда интернет-общение еще не было столь популярным, а интерес к граффити и уличному искусству со стороны профессионального искусствоведения фактически равнялся нулю. Тираж каждого выпуска составлял около тысячи экземпляров, и сейчас печатные копии журнала сложно найти в свободном доступе. В основном номера «SPRAY IT» хранятся в частных коллекциях граффити-художников. Один печатный экземпляр второго номера есть в архиве Музея современного искусства «Гараж» в Петербурге²¹ и доступен широкому кругу исследователей.

Второе петербургское граффити-издание – черно-белый журнал «Пленэр», вышедший в 2005 году²². Учредитель и главный редактор «Пленэра» – художник и граффити-райтер Станислав *Elso* Леонтьев. Журнал посвящен петербургской граффити-сцене и уличному искусству; во вступительном слове редактора основные задачи издания обозначены следующим образом: «продвижение граффити, как искусства; осмысление эстетики и тенденций современного уличного искусства»²³. Интересно отметить, что в «Пленэре», помимо интервью с граффити-райтерами и художниками, появляются такие разделы, как «Дайджест», «Мастер класс» и «Разворот». «Дайджест» освещает основные новости из жизни граффити-сообщества, в разделе «Мастер класс» даются практические советы по изготовлению трафаретов, переливанию аэрозольной краски и созданию специальной насадки для получения тонкой линии. Интересен и раздел «Разворот», помещенный в центр журнала и содержащий художественные элементы: плакат художника *FAKEENGE*, раскраску с пригородными поездами, на которые можно наносить свои граффити, и шрифт-раскраску по цветам от граффити-художника и иллюстратора Станислава *DANGE*.

Создатель «Пленэра» выдерживает ироничный тон, начиная от (не)запоминающегося названия, заканчивая интервью с заместителем начальника службы пригородных перевозок Октябрьской железной дороги, рассуждающего о феномене граффити на поездах. Тираж издания составлял от двухсот до

18 Полное название – «The International Graffiti Writers Publication». Журнал выходил с 1992-го по 2011 год.

19 Также «BACKSPIN Mag», бывший «Backspin Hip Hop Magazin». Выпускается с 1993 года.

20 Полное название «Brain Damage Aerosol Culture Magazine». Выпускается в Польше с 1997 года.

21 Ссылка на журнал «SPRAY IT» на сайте онлайн-каталога документов о российском современном искусстве из архивной коллекции Музея современного искусства «Гараж»: <https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/D8810>.

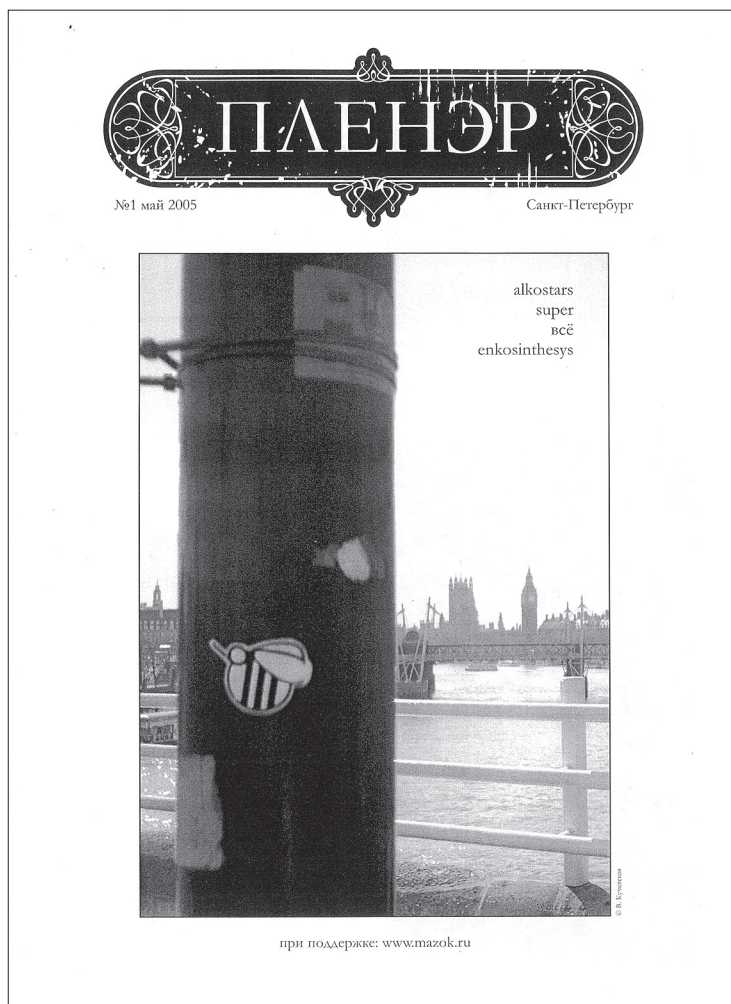
22 Всего вышли три номера журнала – в мае, сентябре и декабре 2005 года.

23 *Вступительное слово. От редакции // Пленэр. 2005. № 1. С. 2.*

МАРИЯ УДОВИДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

Илл. 3. Обложка журнала
«Пленэр» (2005. № 1).
Коллекция Музея со-
временного искусства
«Гараж».

трехсот экземпляров, поэтому «Пленэр» больше напоминает зин²⁴. При этом надо отметить, что в «Пленэре» тексты преобладают над визуальной составляющей, а это совсем не характерно для классических граффити-журналов. Интервью, новостной дайджест, статьи о художниках делают это издание особенно ценным для исследователей, изучающих локальную сцену уличного искусства Петербурга середины 2000-х. Помимо частных коллекций, все три номера «Пленэра» хранятся в библиотеке и архиве Музея современного искусства «Гараж» в Москве и Петербурге²⁵.

24 Зин – сокращенное от англ. *magazine* (журнал) – малотиражное издание, часто изготовленное вручную с применением техники коллажа.

25 Ссылка на первый номер журнала «Пленэр» на сайте онлайн-каталога документов о российском современном искусстве из архивной коллекции Музея современного искусства «Гараж»: <https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/D8811>.

Фанкомания. Личность SUPER.

Несмотря на то, что граффити среда имеет достаточно четкую субкультурную модель восприятия и понимания, её сторонники и поклонники формируют сложные внутрисубкультурные течения. Иными словами, каждая граффити-активная часть современного общества на определенном этапе творческого развития становится частью того или иного социального объединения. Оно может собрать единомышленников со двора, школы, микрорайона. А может носить и более глобальный характер. Оригинальный пример тому FUNK FANATIX!

В 2004 году в Санкт-Петербурге появился новый "лейбл" FF, ставший союзом профессионалов с весьма плодотворным прошлым. Проект собрал лучшие музыкальные и творческие силы Петербурга. Прозвищной FUNK FANATIX на ранней стадии существования в уличном изобразительном искусстве занялся SUPER.

Свой первый уверенный творческий прорыв SUPER совершила в составе команды ZIGONE. Их атлас с FAT CAPS по праву причислен к "классике жанра". Шрифтовые стили ZT имели ярко выраженный проамериканский характер. Настенная живопись продвинутых сенсерамериканских гетто, о которой чаще всего упоминали информационные граффити-источники, была неформальным учебником для растущей молодежи того времени.

Позже, с появлением в 2001 году в Петербурге влиятельного DIRT Y HANDS, образца 1998 года, SUPER стал приверженцем реального рисования. Новые потоки информации формировали новые идеи, мировоззрения, стилевые решения. В творческом амплуа появились оттенки западноевропейского стиля. В "июльский" период своей карьеры, SUPER превзошел абсолютное большинство коллег в "индустриальном зачете"! В одиночку он оставил немало хаптов городских и железнодорожным службам Санкт-Петербурга и Москвы.

Одним из ключевых моментов биографии SU стал тур Хельсинки - Стокгольм, отмеченный рисованием в шведской поездке. Надо отметить, что за всё своё пребывание за границей он рисовал в полном одиночестве, без поддержки местных коллег. Впрочем, удача не отвернулась от него в течение трёх акций, но в итоге пришлось провести некоторое время под охраной шведских блюстителей порядка.

Впрочем, деятельность Российских служб охраны социального спокойствия ему также известна не понаслышке - закономерное следствие повышенной художественной активности.

2005 год SUPER начал в основном составе команды 158. В прошлом - у него были весьма серьезные конфликты с NITRO и SOFER, пересдвинаны 158. Все трения возникли на почве жесткой конкуренции. Но теперь всё осталось в прошлом, и 2005 год станет особенным в деятельности команды. К тому же, SUPER планирует отработать новый стилевой подход. Ему грезится яркие сочетания старославянской граффити и среднеевропейской акриловой латиницы.

Красочность работ для FUNK FANATIX будет по-прежнему радовать столичную молодежь. Особенно теперь, когда FF из проекта превратился в движение, а их ряды пополнили профи из Москвы (SNEK, NAMEK, POLY), Питера (DAVE, DANGLER), Барнаул (SNAK), появились новые перспективы, идеи и методы их воплощения.

www.funkfanatix.ru

страница 9

МАРИЯ УДОВЫДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

Илл. 4. Страница журнала «Пленэр» (2005. № 1). Коллекция Музея современного искусства «Гараж».

Еще одним петербургским граффити-изданием является зин «Lux Mag.zine» (издатель – граффити-райтер Aroe), вышедший с 2012-го по 2016 год. За это время были выпущены пять номеров: первые три – в электронном виде, четвертый и пятый – в печатном. Коллектив издателей описывает себя как «объединение людей, связанных общей идеей, интересами и взглядами на жизнь». Это читается в отборе и подаче материала: лайфстайл-фотографии, наполнении текстовых блоков, отсутствии подписей к фотографиям граффити – все это предполагает известность всех представленных художников для читателей. Электронный формат позволил сделать журнал довольно объемными – pdf-версии первого и второго номеров содержат более ста разворотов. Во всех выпусках представлены несколько основных разделов, посвященных теггину, серебряным и цветным шрифтам; фоторепортажи из

МАРИЯ УДОВИДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

граффити-туров по различным европейским городам; интервью и автобиографические тексты. Отдельно хочется выделить раздел «Old Stuff», где собраны обширные подборки фотографий граффити и теггинга первой половины 2000-х.

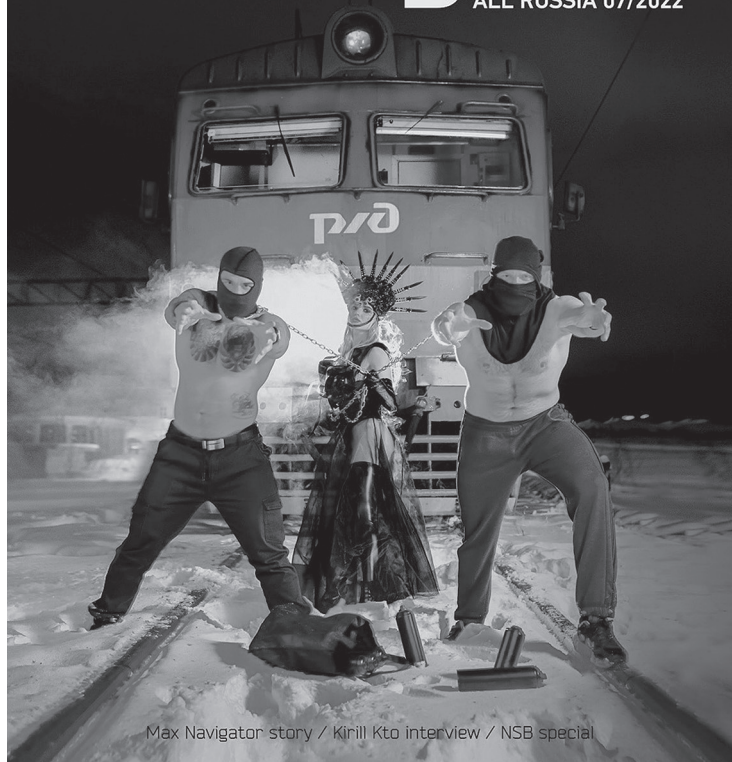
Илл. 5. Разворот журнала «Lux Mag.zine» (2014. № 4. Номер экземпляра 83 из 100). Коллекция Музея современного искусства «Гараж».

Следующим граффити-изданием, выходящим в Петербурге параллельно с «Lux Mag.zine», стал журнал «Petrograff», первый номер которого появился в 2011 году. Это самое крупное периодическое издание, посвященное граффити и уличному искусству в Петербурге. На сегодняшний день вышли семь номеров, самый свежий из которых был выпущен в январе 2022 года. Создатель журнала, граффити-райтер Станислав Срасе, начал рисовать в первой половине 2000-х и с тех пор является значимой фигурой в российском граффити-сообществе. Имея огромный опыт независимого уличного рисования, с 2010-х он сотрудничает с различными культурными проектами, направленными на продвижение и популяризацию субкультурного граффити и уличного искусства в целом.

Рассматривая контекст появления «Petrograff», надо отметить, что на тот момент в России выходили несколько периодических журналов о граффити и уличном искусстве, но полно-

Petrograff

ALL RUSSIA 07/2022

МАРИЯ УДОВЫДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

Илл. 6. Обложка
последнего выпуска
«Petrograff» (2022.
№ 7). (с) petrograff.ru.

ценного издания, посвященного в первую очередь граффити-сцене Петербурга, не было. Издатель «Petrograff», Станислав решил заполнить эту нишу и «самому взять *fame*»²⁶, создав издание, рассказывающее о локальной сцене и ее месте в российском и международном контексте. Поэтому первые два номера, вышедшие в 2011-м и 2012 годах, были посвящены исключительно Петербургу. Однако уже с третьего номера в «Petrograff» начали публиковаться материалы, присланные художниками из разных городов России, и сегодня это издание уверенно можно назвать межрегиональным.

В процессе подготовки первого выпуска Станислав изучал другие издания, чтобы создать универсальный журнал, включающий информацию как о классическом граффити, так и об уличном искусстве и паблик-арт проектах. С момента появле-

²⁶ Из неопубликованного интервью автора со Станиславом, 28 ноября 2021 года.

МАРИЯ УДОВИДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

ния первого номера журнал фактически не претерпел изменений: издателю удалось сохранить разработанный для первого номера рубрикатор, формат издания и объем публикуемого материала. Количество страниц «Petrograff» может незначительно варьироваться от выпуска к выпуску и составляет в среднем 140–150. Каждый номер выходит тиражом 2000 экземпляров. Все обложки существующих выпусков оформлены в едином, узнаваемом стиле: все поле занимает одна тематическая фотография, дополненная названием издания, выходными данными и списком имен героев номера. Заметно выделяется только первый номер «Petrograff», дизайн которого решен скорее в эстетике малотиражного зина, отсылкой к которой могут служить черно-белая обложка, руковорный шрифт, декоративные элементы на разворотах.

MAX NAVIGATOR STORY

Max Navigator (1994) 1991

Мы продолжаем писать об истории возникновения и развития российской граффити-культуры — не в наших привычных стенах от протаций. В этом номере Max Navigator преподаст свой урок истории и расскажет о том, как все начиналось в Калининграде, самом западном городе России.

Ветеран граффити-движения зарылся энергией свободы и творчества в далеком 1985 году. С тех пор Max Navigator не может остановиться: даже в солидном возрасте он находит время и возможность воплощать свои идеи на стенах, участвовать в фестивалях. Благодаря хип-хоп культуре, советский подросток открыл для себя новые горизонты и изменил жизнь — читайте об этом в интервью.

В каком году ты впервые услышал о граффити? Как это произошло?

В школе в 85-м году мы с друзьями в Калининграде были увлечены брейк-дансом. И в первом фильме о брейк-дансе Beat Street одна из сюжетных линий была о граффитчике. Вообще танцы в том фильме были сногшибательными, мы посекундно разбирали их на элементы и копировали движения. Детали одежды тоже копировали и пробовали скрестить на смешных советских пригравелях, но на меня лично максимальное впечатление произвела сцена с ночным граффити в подвале. Это был мощный пример борьбы с серыми бетонными стенами, которые нас окружали прямо как там — в Бронксе.

We continue to write about the history of the appearance and development of Russian graffiti culture — it is not our way to deviate from traditions. In this issue Max Navigator gives a history lesson and tells how it all started in Kaliningrad, the most western Russian city.

A veteran of the graffiti movement was infected with the energy of freedom and creativity back in 1985. Since then, Max Navigator has not been able to stop: even in his age he finds the time and opportunity to realize his ideas on the walls or participate in festivals. Due to hip-hop culture the Soviet teenager discovered new horizons and changed his life — read about it in the interview.

What year did you hear about graffiti first? How did it happen?

In high school in 1985 me and my friends in Kaliningrad were into breakdancing. There was the first breakdance movie called Beat Street and one of the storylines was about a graffiti artist. In general, the dancing in that film was stunning, we took it apart by seconds and copied the movements. We were copying the clothes too and tried to scratch on the funny Soviet turntables but the scene with the night graffiti in subway made the biggest impression on me personally. It was a powerful example of fighting the gray concrete walls that surrounded us just like they did there in the Bronx.

FREIGHT

Cens (Ural) 2021 *

Andie (St. Petersburg) 2020 *

Bobk, Wolman, JDSFG, Rebel (St. Petersburg) 2019 *

Capus (St. Petersburg) 2021 *

Fjill (Ekaterinburg) 2020 *

Илл. 7. Разворот
последнего выпуска
«Petrograff» (2022.
№ 7). (c) petrograff.ru.

Каждый выпуск содержит эксклюзивные фотографии, статьи и интервью, архивные и исторические материалы о российской граффити-культуре и уличном искусстве. Блок с фотографиями включает разделы, посвященные различным формам граффити, включая теггинг, уличный бомбинг, репортажи с граффити-туров и трейн-бомбинг. Последний пользуется особой популярностью среди читателей — именно в него присылают больше всего материалов для публикаций. Каждый раздел носит оригинальное название — например, фотографии граффити-

ти на поездах и электричках публикуются под именем *Colored Steel* и *Silver Steel*, а подборка фотографий знаменитого граффити-монокрома – серебро и черный – обозначена как *Silver Walls*.

Текстовый блок содержит статьи и интервью с граффити-райтерами и уличными художниками. Особенно ценны развернутые интервью представителей «старой школы», художников первой и второй волны российского граффити, среди которых Вадим «Крыс» Мейкшан (Рига), райтер и музыкант *Fuze* (Санкт-Петербург), участники первой петербургской граффити-команды *SPP*, художница *Skaw* (Россия–Германия), калининградский художник Макс Навигатор и другие артисты, рассказывающие о зарождении и развитии граффити в России. Данные материалы дают интересную фактологию и позволяют проследить историю российского граффити, узнать, как формировалась и трансформировалась идеология граффити-райтеров, их технические навыки.

Со второго номера в журнале появился раздел, полностью посвященный уличному искусству, в котором в разных выпусках были опубликованы материалы о Стасе *Bags* (Санкт-Петербург), московском художнике *0331С*, команде «Осколки» (Санкт-Петербург), Кирилле Кто (Москва). Важной вехой в истории уличного искусства северной столицы становится 2013 год, когда в Санкт-Петербурге открывается Музей стрит-арта. При поддержке музея выходит третий номер «*Petrograff*», где отдельным блоком представлены тексты, посвященные истории развития российского уличного искусства, интервью с художником Пашей 183 и статья, сравнивающая современное уличное и советское монументальное искусство. В подготовке этого номера приняли участие искусствоведы и теоретики, что в дальнейшем стало традицией.

При этом «*Petrograff*» остается классическим граффити-журналом, где на первом месте по-прежнему материалы, связанные с нелегальной уличной активностью, а рубрикатор и верстка отсылают к классическим европейским изданиям с многолетней историей.

С первого номера большая часть текстовых материалов «*Petrograff*» публикуется на русском и английском языках, что делает доступной информацию о российском уличном искусстве и граффити за рубежом. Журнал распространяется не только на территории России и Украины, но также охватывает ряд европейских стран, среди которых Финляндия, Швеция, Эстония, Германия, Италия, где журнал продается в специализированных магазинах. Изначально планируя «*Petrograff*» как мультикультурное издание, для распространения Станислав выбрал не только специализированные, но и большие книж-

МАРИЯ УДОВЫДЧЕНКО
КУЛЬТУРА ГРАФФИТИ-
ЗИНОВ...

ные магазины – такие, как петербургские «Подписные издания» и магазин в Центральном выставочном зале «Манеж». Несколько номеров «Petrograff» можно найти в библиотеке и архиве Музея современного искусства «Гараж» в Москве и Петербурге²⁷. Журнал «Petrograff» упоминается в хронологии «Энциклопедии российского уличного искусства» наряду с другими событиями и явлениями, оказавшими влияние на развитие локальной сцены.

Параллельно с печатной версией журнала начиная с 2012 года Станислав развивает одноименный новостной сайт *petrograff.ru*, который сегодня является одним из крупнейших российских интернет-порталов, посвященных уличному искусству и граффити. Сегодня сайт «Petrograff» содержит два раздела, представляющих основной интерес для исследователей и художников: это «Блог» и «Издания» в разделе «Магазин». В «Блоге» свой рубрикатор, в котором есть разделы «Интервью», «Первые шаги», «Издания» и «Статьи». Рубрика «Первые шаги» посвящена тому, как начинали свой творческий путь известные сегодня российские художники. «Издания» – объемная подборка материалов по мировым граффити-изданиям, журналам и зинам. В разделе «Статьи» представлена подборка авторских текстов известных граффити-художников со всего мира, в которых они перечисляют своих любимых райтеров. Сайт обновляется с понедельника по пятницу, в среднем выходят три поста в день.

Сегодня печатные издания вынужденно конкурируют с интернет-ресурсами, позволяющими публиковать более объемные материалы. Однако, по наблюдениям автора статьи, для граффити-сообщества именно печатные издания и публикации в них представляют особую ценность. Это связано в первую очередь с тем, что подобные публикации исторически являются частью субкультуры. Поэтому, несмотря на экономические и политические события, печатные граффити-журналы продолжают выходить.

В то же время в России последние несколько лет в основном выходят зины. Этому способствует ряд факторов, среди которых основной – это финансирование. Сложная экономическая ситуация и отсутствие спонсорской поддержки возвращают художников к формату DIY-продукта, характерной чертой которого является малотиражность, небольшой объем, дешевая печать или ручное производство.

Второй важный момент, следующий из наблюдений автора статьи, говорит о смене поколений и ценностей в граффити-сообществе. Российские уличные художники, даже работающие нелегально, все чаще играют по правилам «большого ху-

27 В библиотеке и архиве Музея современного искусства «Гараж» в Москве и Петербурге хранятся три номера «Petrograff» (2012. № 2; 2013. № 3; 2016. № 5).

дожественного мира», выпуская оригинальные персональные каталоги-зины вместо публикаций в больших подборках традиционных граффити-журналов. Выпуском таких зингов сегодня профессионально занимается петербургское издательство «Invalid Books». Поколенческий фактор заключается в том, что новая генерация граффити-райтеров, выросшая в цифровую эпоху, не ощущает той ценности печатных журналов, которую последние представляли для их предшественников, являясь зачастую единственным источником информации о субкультуре, – и, как следствие, не заинтересована в их создании.

В России «Petrograff» на сегодняшний день остается единственным регулярно выходящим печатным изданием. Понимая и принимая сложность конкуренции печатного издания с онлайн-публиками, Станислав стремится сохранить возможность публикации печатной версии журнала как важного элемента субкультуры граффити. Для граффити-сообщества публикация в подобном издании является своего рода признанием, поскольку в печатную продукцию, выпускаемую часто за свой счет и ограниченным тиражом, попадают лучшие из лучших. Такой отбор позволяет выработать канон и стимулирует развитие сообщества, с одной стороны, увеличивая насмотренность начинающих райтеров, а с другой, – давая возможность заявить о себе, что является самой сутью субкультуры граффити, говорящей о себе «я существую»²⁸. Если проводить аналогию с искусством, публикация в граффити-журнале может быть приравнена к упоминанию в каталоге или академической статье. Также журналы служат дополнительным способом коммуникации и поддержания связей с локальным и зарубежным сообществом. Являясь физическим носителем, журнал может быть подарен или обменян на другое издание, что выгодно отличает его от эфемерной публикации в интернете. Эта витальная форма сохранения информации в печатном издании близка к коммуникативному духу самого граффити и одновременно компенсирует эфемерную природу уличного искусства, которое абсолютно незащищено в городской среде и может исчезнуть в любой момент. В этом случае публикация в журнале дает ощущение своеобразной архивации и прикосновения к вечности. Также для художников, существующих вне институционального контекста, создание журналов может рассматриваться как систематизация накопленного опыта и способ саморефлексии. В этом контексте хорошим примером являются тексты, рассказывающие о главных граффити-именах, истории возникновения и развития субкультуры, ее идеологии. Обращенные к участникам, они являются также попыткой комму-

28 *Граффити // Тезаурус. Краткий справочник по терминологии российского уличного искусства и граффити.* СПб.: Л-Принт, 2019. С. 10.

никации с неподготовленным зрителем и распространения влияния, что характерно для субкультуры, основная цель которой – экспансия в городское пространство.

Для исследователей знакомство с граффити-изданиями становится уникальной возможностью проникнуть внутрь этого закрытого сообщества, услышать голос уличных художников от первого лица и сформировать свой взгляд на эту субкультуру. Часто в текстах содержатся ответы на многие вопросы, занимающие не только исследователей, но и случайных прохожих: где граница между вандализмом и искусством, как уличное искусство и граффити соотносятся с городской рекламой, что мотивирует граффити-райтеров день за днем выходить на улицы, создавая шрифтовые рисунки, непонятные обывателю? Интервью с художниками, стоящими у истоков граффити-движения и независимого уличного искусства, позволяют понять контекст, влияющий на их творчество.

Витальная форма сохранения информации в печатном издании близка к коммуникативному духу самого граффити и одновременно компенсирует эфемерную природу уличного искусства, которое абсолютно беззащитно в городской среде и может исчезнуть в любой момент.

Возможно, научное сообщество не вполне серьезно воспринимает подобные издания, но автор данной статьи неоднократно использовала материалы из разных выпусков журнала «Petrograff» для своей научно-исследовательской работы. Информация, почерпнутая из интервью с граффити-художниками 1980–1990-х (2013. № 3; 2016. № 5), стали основой для доклада «Формирование и развитие культуры граффити в Петербурге 1990-х», подготовленного для научной конференции «Трансформация старого и поиски нового в культуре и искусстве 90-х годов XX века»²⁹ с последующей публикацией в одноименном сборнике. Также, материалы из журнала «Petrograff» были использованы при подготовке выпуска «Вы хотели пати? Натe!» подкаста «Искусство в городе: петербургские перформативные практики 1990-х»³⁰, представленного

29 Конференция прошла 28–29 января 2020 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. См.: www.mispxx-xxi.ru/nauchnaya-konferentsiya-transformatsiya-starogo-i-poiski-novogo-v-kulture-i-iskusstve-90-h-godov-hh-veka/.

30 См.: <https://russianartarchive.net/ru/research/you-wanna-party-you-got-it>. Подкаст подготовлен на основании одноименного проекта «Искусство в городе: петербургские перформативные практики 1990-х» Анастасии Котылевой и Марии Удовыдченко.

на стенде Музея современного искусства «Гараж» на ярмарке «Cosmoscow» в 2021 году. Интервью с первым советским граффити-художником из Риги Вадимом «Крысом» Мейкшаном (2016. № 5) и уличным художником Кириллом Лебедевым (Кирилл Кто) (2022. № 7) стали важной составляющей списка библиографии для биографий этих художников, подготовленных автором статьи для публикации на портале Большой российской энциклопедии.

Материалы «Petrograff» и других неиндексированных граффити-журналов, среди которых «SPRAY IT» и «Пленэр», неоднократно использовались не только в академических исследованиях, но и для подготовки лекций, в архивной работе, проводимой автором в архиве Музея современного искусства «Гараж». Тексты и изображения, приведенные на страницах этих изданий, помогали в атрибуции фотоматериалов и уточнению персональных данных о художниках.

Такой персональный опыт говорит о том, насколько ценным источником информации могут быть подобные издания. Рассказать о них и обозначить их потенциал для исследовательской работы – одна из целей этой статьи. Еще несколько лет назад подобные издания было сложно найти в открытом доступе. Распространяясь внутри граффити-сообщества, эти журналы, как правило, выходят небольшими тиражами и со временем превращаются в артефакты, хранящиеся в частных коллекциях. Для того, чтобы сделать их видимыми и доступными для исследователей, было проделано немало работы. Сюда относятся просветительские проекты – такие, как Форум личного искусства, проводимый Институтом исследования стрит-арта в Москве и Петербурге с 2019 года. На первом форуме в Москве³¹ посетителям была представлена «Граффити-библиотека», подготовленная совместно с издательством «Invalid Books», где можно было ознакомиться с редкими субкультурными изданиями из частных коллекций. Также сегодня подобные издания можно найти в Библиотеке Фонда «RuArts» (Москва), архиве и библиотеке Музея современного искусства «Гараж» в Москве и Санкт-Петербурге, открытой библиотеке Института исследования стрит-арта, которая заработает в Петербурге в ближайшем будущем. Уже сейчас в фондах этих библиотек можно найти журналы «SPRAY IT», «Пленэр», «Petrograff», «Code Red», «Objects» и «Iron Curtain», малотиражные издания от «Invalid Books» и ряд других граффити-зинов (и самиздата) уличных художников.

31 Проходил 2–7 апреля 2019 года в образовательном центре Московского музея современного искусства: https://mmoma.ru/events/programma_foruma_ulichnogo_iskusstva/?p=1.

