

УДК 686.8
ББК я92
С50

Keri Smith
Guerilla Art Kit
© 2007 Keri Smith
First published in the United States
by Princeton Architectural Press

Смит, Кери.
С50 Оставь свое послание миру. Набор для стрит-арта / Кери Смит. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 144 с. : ил. — (Блокноты для счастливых людей. Мировой бестселлер).

Книга-вызов от неподражаемой Кери Смит. Добавьте уникальности своему городу, украсьте его своей фантазией и подарите ему маленькие тайны.

В книге предложены советы и идеи, позволяющие превратить любой город в место, где чудеса поджидают на каждом шагу. Создавайте чудеса своими руками! Дарите своему городу радость!

УДК 686.8
ББК я92

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

БЛОКНОТЫ ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ. МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Кери Смит

ОСТАВЬ СВОЕ ПОСЛАНИЕ МИРУ Набор для стрит-арта

Директор редакции *Е. Капёв*. Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *А. Полбеникова*. Младший редактор *Д. Калинина*
Художественный редактор *И. Анисина*

В оформлении обложки использованы фотографии и иллюстрации:
d13, My Portfolio, Africa Studio, rangizzz, Andrey_Kuzmin, donatas1205, marisya, Alhovic / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

В оформлении обложки использован элемент дизайна:
cornflower / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Ендирюш: «Э» АКБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй.

Тәуір белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талғаттарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбаровский кыс., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107.

Финанс қаражының мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты Ендирюш «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Ендирген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 30.09.2016. Формат 60x90¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,0.

Тираж 15 000 (7500 (кирпичи) + 7500 (крафт) экз. Заказ

В электронном виде
www.izdatelstvo-ey.com

ЛитРес:

ISBN 978-5-699-89894-7 (кирпичи)
ISBN 978-5-699-89896-1 (крафт)

© Захаров А., перевод на русский язык, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Никакая часть этой книги не может быть использована либо воспроизведена каким-либо способом без письменного разрешения издателя, кроме как в целях написания рецензии.

Автор и издатель приложили все усилия, чтобы найти владельцев авторских прав на представленные произведения. Ошибки и умолчания будут исправлены в следующих изданиях.

Редакторы: Клэр Джейкобсон и Никола Беднарек

Дизайн: Деб Вуд

Особая благодарность: Нетти Алиджан, Саре Бейдер, Джанет Бенинг, Дороти Болл, Полу Вагнеру, Деб Вуд Джону Кингу, Бекке Кэсбон, Нэнси Эклунд Лейтер, Линде Ли, Катерине Майерс, Лорен Нельсон Паккард, Скотту Тенненту, Дженнифер Томпсон, Джозефу Уэстону, Расселлу Фернандесу, Питу Фитцпатрику, Пенни (Юн Пик) Чжу, и Яну Хо из Princeton Architectural Press — Кевин Липперт, издатель

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЭТА КНИГА — СБОРНИК ИДЕЙ И КОНЦЕПЦИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ ТЕМОЙ: КАК ПОКАЗАТЬ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИРУ. НИ Я, НИ ИЗДАТЕЛЬ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОЙ КНИГИ. (ПРОЩЕ ГОВОРЯ: ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.) КРОМЕ ТОГО, Я НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КАКИХ-ЛИБО ССЫЛОК В ИНТЕРНЕТЕ, ПРИВЕДЕННЫХ В КНИГЕ.

J. D. P.

НАДЕЮСЬ, МЫ БУДЕМ ТАНЦЕВАТЬ
И ИССЛЕДОВАТЬ МИР ВПЛОТЬ ДО
ТОГО, КАК СТАНЕМ СТАРЫМИ И
СЕДЫМИ.

Спасибо

Моему агенту Фейт Хэмлин за то, что поверила в идею; Клэр Джейкобсон за то, что с энтузиазмом ко всему отнеслась; Николе Беднареку и Деб Вуд за прилежную работу; Стиву Ламберту за вдохновение; Гейле Трейл, эксперту по садоводству; Ларни Фокс, эксперту по прогулкам с кубиком; Майку Шварцу, который был со мной на всем протяжении работы (и замечательному танцору); Полине Оливерос за то, что научила меня, как просто сидеть и слушать; Кристиану Киферу за то, что ему понравились все мои идеи; всем моим друзьям и родным, которые по-прежнему поддерживают меня.

«ВОЗМОЖНОСТЬ НАРИСОВАТЬ КАРТИНУ ИЛИ ВЫСЕЧЬ СТАТУЮ, СДЕЛАВ НЕСКОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ ПРЕКРАСНЫМИ, — ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО; НО ЕЩЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЕ — РИСОВАТЬ И ВЫСЕКАТЬ САМУ АТМОСФЕРУ И СРЕДУ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ МЫ СМОТРИМ. ИЗМЕНЯТЬ КАЧЕСТВО ДНЯ — ВОТ САМОЕ ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО».

АНРИ ДАВИД ТОРО

ПРЕДИСЛОВИЕ 9

Что такое стрит-арт? 11

Как найти в себе стрит-артера 15

Немного о ценности непостоянства 17

Что ты хочешь сказать? 18

ВЫХОДИМ НА УЛИЦУ 22

Стрит-артерский этикет 22

Что брать с собой 25

Чего остерегаться 26

С ЧЕГО НАЧАТЬ 29

Как сделать трафарет 31

Как сделать переводной трафарет
из бумаги для холодильника 34

Как делать штампы 36

Как делать наклейки 41

Как сделать семенную бомбу 45

Как приготовить клейстер 47

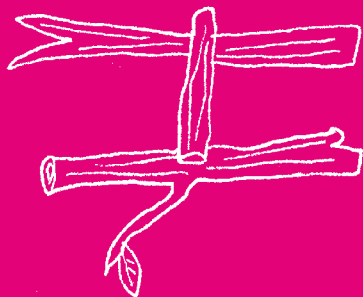
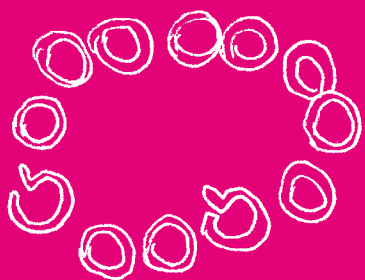
УПРАЖНЕНИЯ 51

- Цитаты, написанные мелом 53
- Партизанское садоводство 55
- Плакат «Мой день» 57
- Карта местности 59
- Спрятанные предсказания 61
- Маленькие объявления 63
- Объявления с купонами 65
- Любовная записка 67
- Общественная доска для рисования мелом 69
- Оставленные книги 71
- Наклейки с лозунгами 73
- Найденные фотографии 75
- Прогулки с кубиком 77
- Вязаные бирки 79
- Неожиданный предмет 81
- Партизанская почта 83
- Инсталляции 85
- Вещи, найденные на улице 87
- Проект с открытками 89
- Моховое граффити 91
- Партизанские действия 93
- Придумай друзей 95
- Миниатюрные диарамы 97

- Дерево желаний 99
- Звуковой коллаж 101
- Переносной раздатчик идей 103
- Изменения и добавления 105
- Добавления-оригами 107
- Баннеры 109
- Охота за стрит-арт сокровищами 111
- Упражнения для самостоятельной работы 113
- Стрит-арт в офисе 115

ШАБЛОНЫ 117

- АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 142
- БИБЛИОГРАФИЯ 142
- САЙТЫ 142

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сидя у окна в уютном кафе, я бездумно смотрю на фонарный столб на улице. Примерно в восьми футах от земли на столбе — несколько нарисованных фруктов (яблоки, персики, ананас, вишня), которые я бы и не заметила, если бы не задумалась и не подняла взгляд повыше. Прогуливаясь по улице в солнечный день, я смотрю вниз и вижу выброшенную раму от велосипеда со снятыми колесами, покрытую голубой шерстью, — ее преобразили. Я смотрю на проволочный забор: нашелся какой-то интересный человек, который украсил его найденными листьями, сделав его ярким и разноцветным. К кирпичной стене прилепили маленькую белую наклейку со словом «Думай».

Современная культура, подавляющая нас богатством рекламы, масс-медиа и массового общения, часто рекомендует нам отключаться и отсоединяться, потому что в течение одного дня мы можем обработать лишь ограниченный объем информации. Во многих случаях у нас нет никакого выбора насчет количества и качества того, что нам приходится воспринимать. В городских условиях нам жизненно необходимо установить прямую связь с пейзажем, с аспектами природного мира или с большим

сообществом. Создание стрит-арта — один из способов поддержать эту связь. Добавляя что-то к пейзажу, я забираю его себе и считаю своим — теперь я принимаю активное участие в его работе и отчасти являюсь создателем его сложного языка.

Я энтузиаст стрит-арта, так что иду на улице малозаметные на первый взгляд работы анонимных художников. И очень радуюсь от мысли, что теперь у нас с этим художником есть своя маленькая тайна. На мгновение я покидаю известный мне мир: мне дают альтернативу, неожиданную и смелую, которая заставляет меня подумать о пространстве немно-го иначе. Эти маленькие жесты помогают мне не относиться к нашему миру так серьезно, ненадолго задуматься о чем-нибудь непредсказуемом. Они пробуждают чувство связи с окружающей средой, указывая мне на что-то, чего я еще не видела, добавляя в мир новый, неожиданный образ или представляя альтернативную точку зрения.

ЧТО ТАКОЕ СТРИТ-АРТ?

Стереотипный стрит-артер — человек, который рисует что-то экстремистское и постоянно находится в бегах. Для этой книги я хочу расширить определение: стрит-арт — это любая анонимная работа (в том числе, но не только граффити, вывески, перформансы, добавления и украшения), установленная, исполненная или закрепленная в общественном месте с конкретной целью: оказать влияние на мир творческим способом, заставляющим задуматься.

Что заставляет людей представлять свои произведения миру таким образом? Зачем они это делают?

Древние люди самовыражались через рисование на стенах пещер — эти рисунки можно назвать первым стрит-артом. Люди всегда чувствовали потребность поделиться эмоциями и выразить себя публично — рассказав историю, поставив вопрос, представив другим политическую идеологию. На протяжении всей истории мы видим все новые тому примеры: политические карикатуры, уличный театр, граффити, политические плакаты, карандашные рисунки на стенах, каракули на полях книг, надписи в пыли или на лобовом стекле грязной машины. В Калифорнии недавно обнаружили целую серию рисунков, вырезанных в роце на осинах. Удалось установить, что эти рисунки были сде-

ланы баскскими пастухами в 30-х годах: они выражали свое одиночество, вырезая на деревьях слова или изображения обнаженных женщин.

В 80-х годах многие стрит-артеры, в частности Жан-Мишель Бакья и Кит Харинг, стали выставляться в традиционных галереях и музеях. Суть их работы не изменилась, изменился лишь контекст, в котором их видели. Но не потеряли ли их произведения чего-то от такого перехода? Стрит-арт интересен в том числе тем, как он взаимодействует с окружающей средой. Представь себе стикер с колоритным человечком, наклеенный на стене строящегося здания. Человечек становится частью пейзажа; у нас завязываются с ним отношения, основанные на использовании пространства как такового. Некоторых стрит-артеров мотивирует прежде всего потребность вынести изобразительное искусство из галерей и отдать его в руки самим людям. Если повесить картину в галерею, то она будет доступна лишь ограниченному числу людей — чаще всего тем, у кого есть деньги. **А вот стрит-арт — он для всех.** Он привлекает даже таких людей, которые ни за что не пойдут в картинную галерею. **Он бесплатен и доступен.**

Текущий политический климат в Соединенных Штатах вызывает у многих людей чувство, что они ничего не могут изменить, они со-

вершенно бессильны перед системой, в которой доминируют коррупция и деньги. Все растущее недоверие к корпоративной прессе создало потребность в альтернативах. Соответственно, популярность быстро начали набирать независимые медиа: блоги, независимые новостные сайты, публичное искусство, стрит-арт; они возвращают простым людям хоть немного власти. Стрит-арт — один из способов распространения политической идеологии. Это форма пропаганды, которой часто пользуются художники, но открыта она для всех. Стрит-арт — это альтернатива избытку корпоративных образов, которые мы видим каждый день в рекламе, принуждающей нас покупать разные вещи. Стрит-арт может по-настоящему изменить и пополнить культурный ландшафт местности. Многие художники считают стрит-арт не только формой личного самовыражения, но и способом сплотить жителей района или квартала.

Я лично не пытаюсь создавать произведения, содержащие открытые политические послания (хотя иногда случается и такое). Вместо этого я позволяю самой среде стать политическим актом. Для меня работа стрит-артера — это способ связаться с окружающей средой и сделать ее снова по-настоящему своей. Я становлюсь неотъемлемой частью публичного пространства, а не чувствую себя гостем в собственном городе — когда я хожу по нему, но никак на него не воздействую в буквальном

смысле. В этом смысле я еще и ставлю под сомнение определение «допустимого поведения» и выражаю несогласие с тем, что мне «позволено» в каждом конкретном случае.

Стрит-арт можно использовать, чтобы украсить или воссоздать бездушное или бесхарактерное пространство и подарить ему новую жизнь. Представь себе трещины на тротуаре оживленной улицы в финансовом квартале, засаженные дикими цветами. Или проволочный забор, в сетку которого вплетены разноцветные сухие листья. По словам журнала *Adbusters*, «Публичное искусство говорит нам: "В этом месте еще жив человеческий дух"».

Стрит-арт может быть любым, каким ты захочешь, — он может быть идеей, выражением, движением, опытом, отдушиной, способом связи, методом документации, вызовом, игрой, заявлением, выступлением, позой, практикой, импровизацией, ритуалом.

КАК НАЙТИ В СЕБЕ СТРИТ-АРТЕРА

ДУМАЙ

Стать стрит-артером — это один из способов воплотить собой знаменитую цитату Ганди: «Станьте той переменной, которую хотите увидеть в мире». Даже в одиночку ты можешь оказать непосредственное влияние на свое окружение, причем делать это регулярно. Ты можешь изменить чей-нибудь день или даже изменить мир (по одной итерации за раз), просто показав человеку что-то, чего он вовсе не ожидает. Как и случайное доброе дело, стрит-арт может создать волновой эффект. Представь, как почтальон, разносящий письма и газеты, на секунду останавливается и читает цитату, которую ты написал мелом на тротуаре. У тебя есть возможность изменить повседневную рутину людей.

«Работа» стрит-артера таинственна и интересна. Ты переживаешь прекрасное чувство ликования, когда выходишь на улицу и оставляешь там анонимный подарок, вешаешь картину на скамейку в парке, кладешь книгу в общественном туалете. Само то, что кто-нибудь все это найдет, наполняет тебя чувством ожидания. Это может даже превратиться в привычку!

Эта книга познакомит тебя со стрит-артом в его различных форматах и станет взлетной полосой для твоих собственных идей и мето-