

УДК: 74.01/.09, 72.01, 304.9

Михайлов С.М. – доктор искусствоведения, профессор

E-mail: souzd@mail.ru

Хафизов Р.Р. – аспирант

E-mail: r_af@bk.ru

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1

Гендерная культура в архитектурной суперграфике

Аннотация

В статье рассматриваются особенности проявления гендерной культуры в архитектурной суперграфике. Будучи актуальным социальным явлением суперграфика часто имеет «гендерное содержание», привнося в своих сюжетах в городскую среду образы «маскулинного» и «феминного», раскрывая в них духовный, социальный и философский смысл. Рассматривается роль гендерного фактора и степень его проявления в образно-семантическом содержании в различных суперграфических композициях в дизайне города.

Ключевые слова: гендер, гендерная культура, суперграфика, суперграфические композиции, дизайн города.

Понятия «гендер» и «гендерная культура»

В конце XX века в научный оборот было введено новое понятие «гендер» (англ. gender, от лат. genus «род») – «социальный пол», определяющий поведение человека в обществе, ассоциирующееся с маскулинностью и феминностью. В широком понимании «гендер (социальный пол) не обязательно совпадает с биологическим полом индивида, с его (её) полом воспитания или с его (её) паспортным полом» [1]. Термин «гендер» принято использовать для выявления социально определяемой роли и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящих не от биологических половых различий, а от социальной организации общества. Так в феминистской трактовке гендера И.Н. Тарковской под этим понятием подразумевается не сама личность и её качество, а результат, причина и средство оправдания разделения в обществе [2].

Гендерная культура – это система действующих в данном обществе взглядов, установок, принципов, стереотипов поведения и т.д., формирующих социокультурные аспекты пола (гендерные роли, гендерные отношения, гендерные стереотипы, семейно-брачные установки и т.д.) [3]. По мнению философа-культуролога Н.И. Андреевой сущность гендерной культуры заключается в «гармонизации действующих в обществе установок, формирующих социокультурные аспекты пола (гендерные роли, отношения, стереотипы)» [4]. Культуролог А.Е. Чучин-Русов подчеркивает, что под понятием «гендерный» необходимо рассматривать не опыт пола (sex), но опыт рода (gender), соотношенный с культурно-психологическими характеристиками, зачастую совпадающими с их культурногенетической интерпретацией [5].

Проявление гендерной культуры в дизайне города

Гендерная культура проявляет себя и в дизайне города, и, в частности, в архитектурной суперграфике, на уровне ее знакового и образного языка. Суперграфика в городе – это явление социокультурного порядка, сочетающее в себе функциональную и эстетическую необходимость и может «транслировать» в своих сюжетах образы «мужественности» и «женственности», приобретая, тем самым, определенное «гендерное содержание», привнося в суперграфические композиции, размещенные в городской среде, духовный, социальный и философский смысл. Изучение этого явления безусловно представляет определенный как научный, так и практический интерес. Выявление роли гендерного фактора в художественном замысле, степени его влияния на тематику графического произведения, а также исследование форм проявления гендерного содержания в этих художественных произведениях может в значительной степени обогатить арсенал проектно-художественных средств архитектора и дизайнера городской среды.

Следует отметить, что на создание архитектурной суперграфики гендерного содержания оказывает влияние целый ряд факторов, и в первую очередь, личность самого художника, его установки и способность критического и творческого осмысления гендерной ситуации.

В процессе исследования нами было выделено несколько типов архитектурной суперграфики с различным гендерным содержанием.

Жанровая архитектурная суперграфика с выраженной гендерной направленностью

Жанровая архитектурная суперграфика гендерного содержания имеет реалистичный характер изображения персонажей. В сюжетах такой суперграфики присутствуют легко узнаваемые образы представителей женского или мужского пола. Художник здесь сохраняет традиционную трактовку гендерных ролей, контактируя через свои «картины» и вступая в своеобразный диалог с потребителем. Жанровая архитектурная суперграфика с выраженной гендерной направленностью носит адресный характер с ориентацией на определенную половую принадлежность.

Ярким примером жанровой архитектурной суперграфики с гендерной направленностью могут служить работы одной из самых известных представительниц «женского граффити» Мисс Ван (Miss Van) из французского города Тулузы. Ее девушек с черными тернистыми глазами и подчеркнутыми формами, вызывающими у каждого самые разные эмоции, узнают все. Мисс Ван называет своих персонажей пупсиками. «Les poupees de MISS VAN» – это что-то среднее между реальностью и фантазией, это ее детище, часть ее самой. А поскольку она – девушка, то и ее персонажи тоже девушки, куколочки – не всегда сексуальные, иногда меланхоличные, грустные или экспрессивные. Как утверждает сама Мисс Ванн, она старалась передать различные чувства и никогда не отдавала предпочтения сексуальному типу [6] (рис. 1).

Рис. 1. Жанровая архитектурная суперграфика в городе с ярко выраженной гендерной направленностью: мужской (МТО – Ренн, Франция), женской (Мисс Ван – Нью-Йорк, США)

Ассоциативная архитектурная суперграфика с определенными гендерными установками

Ассоциативная архитектурная суперграфика с гендерным содержанием представляет собой абстрагированные от реальности цвето-графические композиции, либо реалистичные виды, в которых отсутствуют мужские и женские фигуры, но при восприятии этих картин у зрителя возникают ассоциации гендерной направленности. Так рациональные, конкретные и утилитарные, статичные, строго симметричные, графически очерченные формы, мы относим к «мужским». В то время как живописно размытые формы, иррациональные и мистические, асимметричные и динамичные, подчеркнута изящные, пластичные с элементами декора, напротив, ассоциируются с «женским». Создание художником ассоциативных суперграфических композиций в городской среде зачастую велось с учетом определенных гендерных установок в расчете на определенный пол.

Примером ассоциативной архитектурной суперграфики могут служить работы художников-граффитистов, выполненные в подчеркнуто грубой, брутальной манере (рис. 2). В 1970-е в Америке на общественном транспорте, вагонах поездов, заборах, в уличных переходах и подземках получает распространение граффити – вызывающе грубая,

массивная, порой воинствующая абстрагированная графика, в основе которой лежали цвето-графические шрифтовые композиции – «теги» (символические обозначения псевдонимов художников) [7]. Граффити стала своего рода социально-политической формой, наполненной определённым гендерным содержанием, ассоциирующимся с мужественным началом. Здесь можно выделить американских художников-граффитистов Фернандо Карло (известный как «Core2») [8] и Ричарда Мирандо (известный как Seen UA). Теги первого выполнялись в стиле Бабл (Bubble, «пузырь»). Буквы в них округлялись, становились массивными, «дутыми», готовые вот-вот разорваться или лопнуть под натиском «содержимого». Особенностью Seen UA, одного из самых известных граффити художников в мире [9], является яркость и динамичная насыщенность композиций цветом, простота и геометричность форм, подчеркнутая трехмерность изображения букв [10].

Рис. 2 Ассоциативная связь тематики архитектурной суперграфики с определенными гендерными установками

Теги граффити, сочетающие в себе четкие геометрические и брутальные формы, ассоциируются с мужской гендерной направленностью (СИН – Нью-Йорк, США). Субкультура хиппи и художественно-стилевое течение «сила цветов» с ярким многоцветием, различными психоделическими узорами вызывают ассоциации женственности (Микроавтобус хиппи – Нью-Йорк, США)

Стрит-арт в городской среде, созданный по принципу взаимоотношения маскулинного и феминного

В начале 2000 гг. в практике дизайна города, появилась особая форма суперграфики – «вязанный граффити» или yarnbombing («взрыв пряжи») – уличное искусство чем-то похожее на граффити, только вместо краски и мела здесь пользуются спицами и нитками. Набирающий популярность по всему свету yarnbombing представляет собой «обвязывание» цветной яркой пряжей городских объектов – столбов, поручней, труб, телефонных будок и даже городского транспорта. Художники-вязальщики делают жизнь окружающих людей чуть-чуть теплее и веселее. Здесь можно проследить также гендерный аспект, связанный с тем что объекты, на которые художники одевают свои вязанные «костюмы» меняют свою гендерную установку. Маскулинность в объектах оборудования городской среды становятся более женственной (рис. 3).

Рис. 3. Стрит-арт. В основе сюжета здесь лежит принцип взаимодействия маскулинного и феминного. Преобразование холодных машинных форм посредством yarnbombing (Магда Сайег – Мехико, Мексика). Война и мир, мужественное и женственное, как единое позитивное целое (Лудо – Париж, Франция)

Родоначалница уarnbombing американка Магда Сайег (Magda Sayeg) считает, что уarnbombing, во-первых, помогает женщинам сохранить традиционное искусство вязания, а, во-вторых, является ярким «женским» ответом «мужскому граффити стилю» [11]. Она была удивлена, когда увидела, сколько интереса и радости вызывал у людей обвязанный ею в 2003 году яркими нитками вход в свой магазинчик, расположенный в сером и неприглядном районе Остина (штат Техас). Магда продолжила вязать яркие чехлы для сумрачных урбанистических декораций, организовав клуб для вязальщиц под названием «Knitta Please». Запущенная ею эпидемия уличного вязания распространяется до сих пор почти по всем странам Европы и многим городам США и пополняя мир уличного искусства целыми компаниями бесстрашных и неутомимых уличных вязальщиц, в том числе и мужчин. Поэтому стоит говорить о такой суперграфике в городской среде как о своеобразном средстве слияния полов, точнее – их не разделения. Возникает новый культурный идеал – воссоединение обоих онтологических принципов: маскулинного и феминного, а также новая социальная норма – равноправие женщин и мужчин в обществе [12].

Суперграфика в городской среде как средство «разрушения» гендерных стереотипов (маскулинного и феминного)

В конце XX века в условиях философии постмодернизма начинает происходить размывание традиционных рамок маскулинного и феминного, стирание противоречий между ними, изменение классических представлений о социокультурной и духовной сущности этих категорий. Происходит сближение полюсов: «мужские» образы смягчаются, а «женские» приобретают уверенные, жесткие, не характерные для них черты.

В качестве примера можно привести появившиеся в последнее время в городской среде суперграфические работы, выполненные в технике динамического 3D-видеомэппинга, с постоянной сменой зрительных картин, в том числе и различной гендерной направленности. В результате чего отнести объект с постоянно меняющейся внешней цветографической формой к определенному гендерному типу не представляется возможным. Наверное, отчасти, можно считать, что тем самым был брошен своего рода вызов гендерному содержанию художественной формы произведения, отражающий происходящие перемены в современном постиндустриальном обществе.

Рис. 4. Покадровая смена сюжета и тематики на смысловом и образном уровне на фасадах оперного театра в Сиднее (Австралия), многократная зрительная трансформация его формы во времени с помощью современных технологий 3D-видеомэппинга разрушают традиционные гендерные стереотипы (маскулинного и феминного)

Список библиографических ссылок

1. Гендер. Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гендер> (дата обращения: 25.10.2015).
2. Тартаковская И.Н. Гендерная социология. – М.: Центр социологического образования, Институт социологии РАН, Нац. Фонд Подготовки Кадров, 2005. – С. 34-54.
3. Алексей Хорошев. Высший разум. URL: <https://otvet.mail.ru/question/70646725> (дата обращения: 25.10.2015).

4. Андреева Н.И. Формирование гендерной культуры в современном обществе: филос.-культ, анализ: автореферат дисс. на соиск. доктора филос. наук. – М., 2006.
5. Ортега – и – Гассет Х. Из произведения «Человек и люди» Рассуждения о счастливой и достойной жизни / сост. И.Л. Зеленкова. Мн.: Харвест, 1999. – С. 359-366.
6. Женское граффити. Les roupees de MISS VAN. URL: <http://www.workground.net/miss-van.html> (дата обращения: 25.10.2015).
7. Граффити Википедия. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Граффити> (дата обращения: 25.10.2015).
8. Легенды граффити (part 3). URL: http://pikabu.ru/story/legendyi_graffiti_part_3_1133502 (дата обращения: 25.10.2015).
9. Легенды граффити (part 2). URL: http://pikabu.ru/story/legendyi_graffiti_part_2_1131933 (дата обращения: 25.10.2015).
10. Seen graffiti artist. URL: <http://puregraffiti.com/art/2009/10/seen-graffiti-artist/> (дата обращения: 25.10.2015).
11. Взрывная пряжа Магды Сайег. URL: <http://www.1000ideas.ru/article/kreativ/tvorchestvo/vzryvnaaya-pryazha-magdy-sayeg/> (дата обращения: 25.10.2015).
12. Kulturologia. Разрушая гендерные стереотипы. Вязание крючком от Натана Винсента. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/140710/12761/> (дата обращения: 25.10.2015).

Mikhailov S.M. – doctor of art, professor

E-mail: souzd@mail.ru

Khafizov R.R. – post-graduate student

E-mail: r_af@bk.ru

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

Gender culture in architectural supergraphics

Resume

The article discusses specifics of gender culture and its manifestation in architectural supergraphics. Being a topical social phenomenon of current interest, supergraphics in its narratives often demonstrates «gender characteristics» carrying images of «masculine» or «feminine» features into urban environment, and therefore revealing their spiritual, social and philosophical content. The study of this phenomenon present equally significant scientific and practical interest. Identification of the value of gender factor in the artistic conception of graphic compositions, the degree of its influence upon the content of an artwork and the investigation of forms in which gender culture emerges in art works could significantly enrich the arsenal of design tools for architects and designers of built environment.

Four aspects of gender factor emergence in architectural supergraphics are investigated in this study:

- genres of architectural supergraphics with highly articulated gender directivity, with realistic approach towards characters representation and with direct addressing of gender orientations; these artworks present clearly recognizable male and female characters;

- associative architectural supergraphics with gender contents that presents abstract compositions or/and realistic images without direct depiction of male or female figures, but gender identity is portrayed by means of associations;

- street art being created using the principle of inter-correlation between masculine and feminine, where a new cultural ideal – a new social norm, a union of two ontological principles, - appears as a result of proclamation of equity between women and men in the society;

- supergraphics as a mean of «destruction» of gender stereotypes (of «masculine» and «feminine»), abrasion of contradictions between them, which results in convergence of poles: «masculine» features soften, while «feminine» gain more confident, rigid and atypical features.

Keywords: gender, gender culture, the design of the city, supergraphics approach.

Reference list

1. Gender Wikipedia. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gender> (reference date: 25.10.2015).
2. Tartakovskaya I.N. Gender sociology. – M.: Center for Sociological Education, Institute of Sociology, National. Training Foundation, 2005. – P. 34-54.
3. Alexey good. Higher intelligence. URL: <https://otvet.mail.ru/question/70646725> (reference date: 25.10.2015).
4. Andreeva N.I. Formation of gender culture in the modern society: Philosophy. Cult Analysis: abstract diss. on soisk. Doctor of Philosophy. Sciences. – M., 2006.
5. Ortega – and – Gasset X. The product «Human and People» // arguments of a happy and dignified life / comp. I.L. Zelenková. Mn.: Harvest, 1999. – P. 359-366.
6. Women graffiti. Les poupees de MISS VAN. URL: <http://www.workground.net/miss-van.html> (reference date: 25.10.2015).
7. Graffiti Wikipedia. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Graffiti> (reference date: 25.10.2015).
8. Legends graffiti (part 3). URL: http://pikabu.ru/story/legendyi_graffiti_part_3_1133502 (reference date: 25.10.2015).
9. Legends graffiti (part 2). URL: http://pikabu.ru/story/legendyi_graffiti_part_2_1131933 (reference date: 25.10.2015).
10. Seen graffiti artist. URL: <http://puregraffiti.com/art/2009/10/seen-graffiti-artist/> (reference date: 25.10.2015).
11. Explosive yarn Magda Sayegh. URL: <http://www.1000ideas.ru/article/kreativ/tvorchestvo/vzryvnaya-pryazha-magdy-sayeg/> (reference date: 25.10.2015).
12. Kulturologia. Breaking gender stereotypes. Crochet from Nathan Vincent. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/140710/12761/> (reference date 25.10.2015).