

82 28 12
460 1 - 57

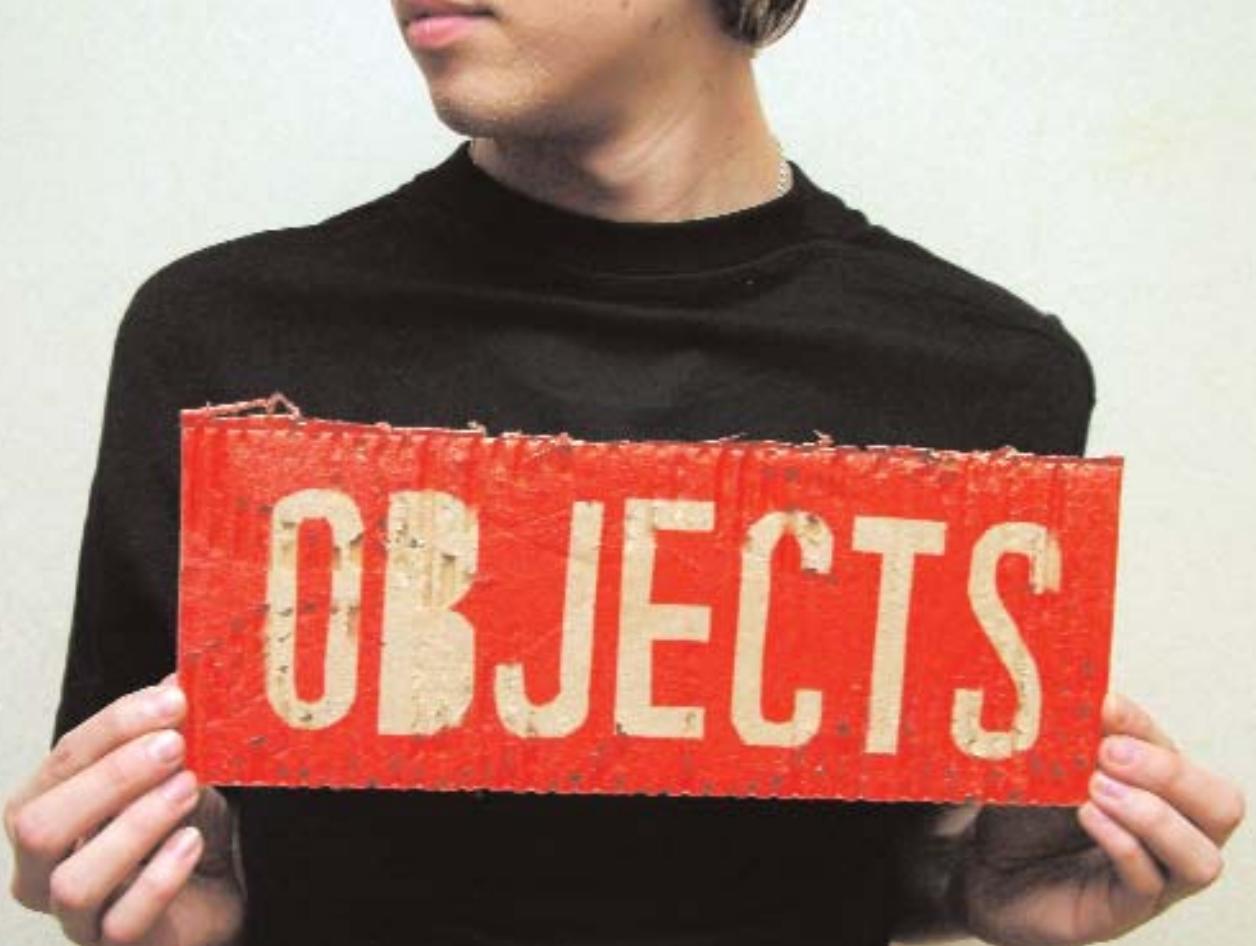

OBJECTS²

Электронная версия книги об уличном искусстве в России и СНГ — «Objects²». Опубликована 13 июня 2008 г. спустя год с окончания продажи печатного издания.

Материал, предоставленный в PDF-файле несет ознакомительный характер и не может быть использован без разрешения автора.

E-mail для связи: igor.p@objectsbook.ru
Web-site: www.objectsbook.ru

Граффити постоянно видоизменяется. Непрерывная дифференциация влечет за собой отказ от традиционных, ставших уже классикой художественных форм самовыражения и началу поиска новых.

Использование стилистических элементов пластического языка граффити становится все более популярным приемом в дизайне, рекламе и брендинге, а уличными художниками, как потенциальными художниками актуального искусства и как носителями малоизученных в России субкультурных практик, все чаще заинтересовываются галеристы.

Используя новые медийные средства, художники заполняют своими работами уличное пространство, создавая тем самым своеобразные галереи под открытым небом.

Книга «Objects»², предоставляет уникальную возможность ознакомиться с формами уличного искусства, в которые трансформировалось современное граффити, а так же проследить некоторые моменты в истории бытования данной культуры в России. Издание не претендует на исчерпывающий анализ специфики всех аспектов уличного искусства, оно лишь предоставляет сведения, наиболее важные для понимания общих закономерностей возникновения и развития некоторых форм уличного искусства в России.

Use of stylistic elements of plastic graffiti language becomes more and more popular way in design, advertising and brand stretching, while graffiti constantly changes. The continuous differentiation entails refusal of the traditional art forms which have already become classical in self-expression and to the beginning of new search by the sidewalk artists, as potential artists of actual art and as a bearer of unknown in Russia subcultural practice, even more often become interested for gallery holders.

Using new media means, artists fill the streets space with their works, creating original open-air galleries.

The "Objects"² book, gives an unique opportunity to familiarize with forms of street art, to which modern graffiti was transformed and to trace some moments in history of the given culture in Russia.

The edition does not apply for exhaustive analysis of specificity of all aspects of sidewalk artists, it only gives intelligence, the most important for understanding of the general laws of origin and development of some forms of street art in Russia.

CONTENTS

	Russian street art and graffiti Article, 2006. Author: Tseluiko A.	4.12		ApI315 (Fator) Odessa, Ukraine www.fotolog.com/apl315	36.37
	Unplate Krasnodar, Russia www.unplate.com	4.15		IK crew Kiev, Ukraine www.supergrafika.com.ua	38.41
	Incubus project Saint Petersburg, Russia	16.17		Limite Moscow, Russia	42.43
	Influx crew Moscow, Russia	18.23		M-city Poland www.m-city.org	44.46
	No future forever Moscow, Russia www.zachem.su	24.27		The plug Belgium www.theplug.be.tf	48.49
	310 squad Moscow, Russia www.310squad.ru	28.29		MH Ukraine	50
	Fet (310 squad) Moscow, Russia www.310squad.ru	30.31		R8bit Moscow, Russia www.prokvadrat.ru/wow	52.53
	Zeane (310 squad) Moscow, Russia www.310squad.ru	32.33		ZUK Moscow, Russia	54.55
	NEK crew Moscow, Russia	34.35		56 crew Moscow, Russia	56.57

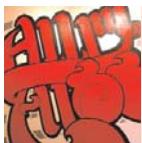
Winzavod graffiti action
Graffiti exhibition, Moscow, Russia
www.winzavod.ru/graffiti

58.61

Street art exhibition
Graffiti exhibition, Moscow, Russia
www.winzavod.ru/graffiti/streetart.html

62.63

Alley Fuss
Graffiti and illustration exhibition, Moscow

86.87

Milk and vodka
Saint Petersburg, Russia
www.milkandvodka.ru

88

0331c
Moscow, Russia
<http://www.fotolog.com/0331c>

64.65

Visual artifacts
Web-project, Russia
www.visualartifacts.ru

89

Hud
Moscow, Russia

66.67

Assorti

90.95

August
Moscow, Russia

70.71

Homer (PSCR)
Kiev, Ukraine

96.97

SY
Saint Petersburg, Russia
www.sy.nm.ru

72.73

OBJECTS pieces
www.objectsbook.ru/pieces

98.100

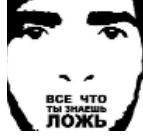
16:59 | Nootk
Moscow, Russia
<http://www.fotolog.com/1659>
<http://www.fotolog.com/nootk>

74.75

Urban animals
Project-exhibition, Moscow, Russia
www.urbanvinyl.ru

102.105

Search and upgrade
Saint Petersburg, Russia

76.79

183
Moscow, Russia
www.light183.nm.ru

80.83

RUSSIAN STREET ART

Author: Tseluiko A.
Moscow, 2006

Пролог.

Современный мегаполис немыслим без граффити. Каждый человек, живущий в большом городе и непрерывно курсирующий в его среде, ежедневно и повсеместно сталкивается с многочисленными граффити, нанесенными на всевозможные плоскости и поверхности городского ландшафта — результатами деятельности уличных художников, анонимно размещающих в городском пространстве свои послания и знаки, законченные и самодостаточные. Многие из этих художников являются представителями граффити культуры, сформировавшейся на Западе как самостоятельное субкультурное течение и достигшей к настоящему моменту статуса альтернативной формы современного искусства. Однако довольно большой процент российских граждан до сих пор склонен считать граффити культуру асоциальным явлением, наследием опыта криминализированной «черной» Америки 70-х — 80-х гг. Более того, в массовом сознании коренится представление о граффити исключительно как о вандализме (что, в свою очередь, во многом предопределено остаточным эффектом советского менталитета — прим. авт.). Между тем, большинство европейских уличных художников давно отошли от подобных практик, направив свой потенциал в сферу свободного искусства. Специфика российской граффити культуры заключается в том, что она (как, впрочем и культурно-экономическая сфера в целом) носит отсталый характер, несмотря на то, что в настоящее время идет непрерывный обменный процесс с зарубежными информационными каналами.

История.

История российского граффити, ознаменованная началом перестройки, началась в 1985 году — одновременно с модой на брейк-данс, танцевальную диковинку непознанного Запада. Тогда, в середине 80-х, по стране волной прокатились брейк-фестиwalи — начиная от Калининграда и заканчивая Донецком и Санкт-Петербургом.

Происходило все это в условиях глубокого информационного кризиса. Через знакомых, бывавших в Америке, доставались фотографии, видеозаписи, журналы — все, что имело хоть какое-либо отношение к новому увлечению. Так, художественно-документальные фильмы «Wildstyle», «Beat Street» и «Stylewars» сформировали у советской молодежи представление о хип-хоп культуре как о симбиозе трех параллельно существующих самостоятельных культур: рэп-музыки, брейк-данса и граффити. Первые танцоры, как одни из немногих, имевших доступ информации, являлись, таким образом, одновременно и первыми граффитчиками, по западному аналогу оформляя сцены и декорации к своим брейк шоу. В последующие 15 лет развитие уличного искусства также было обусловлено деятельностью различных хип-хоп коллективов, а хип-хоп культура в целом стала базисной основой отечественной граффити школы, заведомо определяющей ее развитие по американской модели, описанной Адамом Гопником и Генри Челфантом и эстетизирующей шрифт как художественное средство самовыражения (европейская модель развития, на начальных этапах также во многом следующая американской практике, уходит в сторону более концептуального построения художественного пространства). Эволюционируя от простого к сложному, от незатейливых «tags» (стилизованных надписей, содержащими которых является псевдоним автора) до нечитаемых хитросплетений «wildstyle» (венчающей ступени пластического языка граффити) перегруженных визуальными эффектами, эмансипированная каллиграфическая концепция граффити довольно быстро себя исчерпала. Количественный рост активных художников на улице, повсеместно размещающих свои экзистенциальные послания, постепенно привел к процессу дифференциации стилей и последующей их стандартизации, исключив рядового зрителя из круга «читателей», сузив его исключительно до самих же художников.

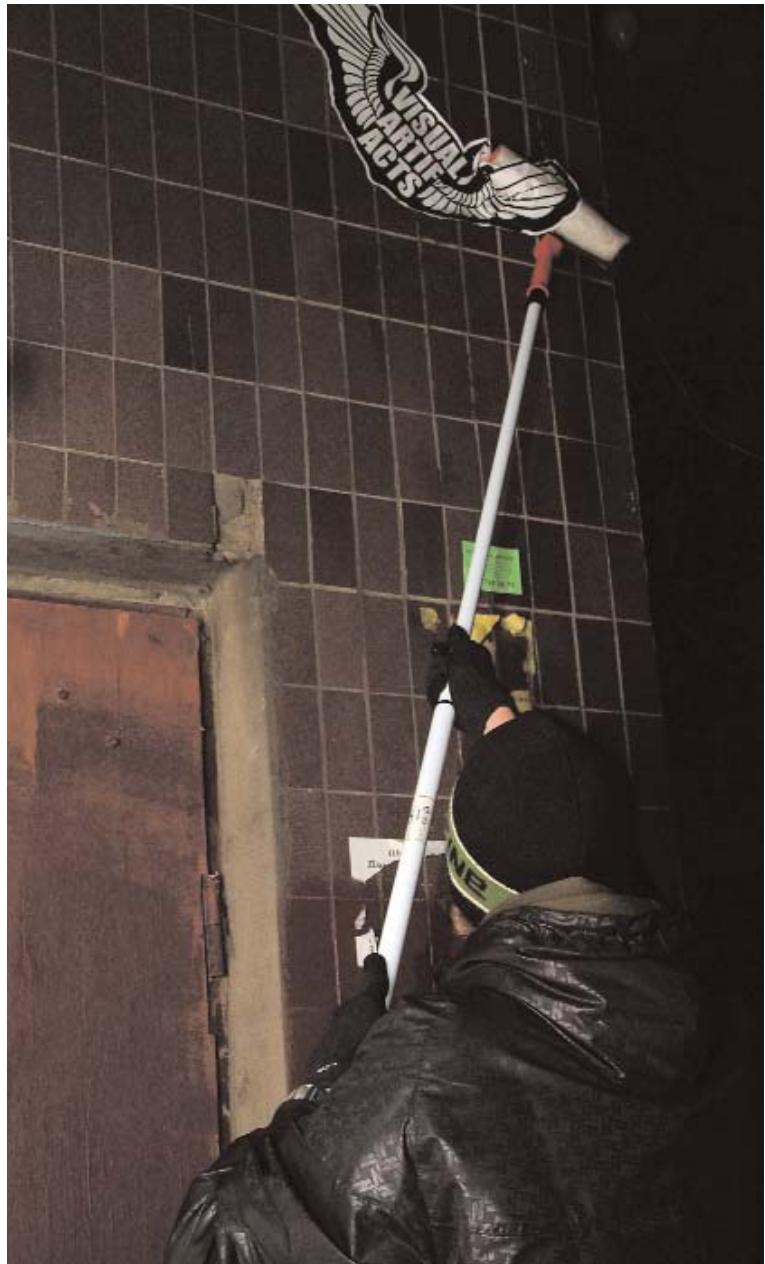
Более того, для публичного демонстрирования своей оригинальности художникам в определенный момент стали необходимы изменения, происходящие не только на стилистическом, но и на медийном уровне.

И эти изменения произошли — на этот раз прототипом послужила Европа.

По мере распространения граффити культуры по всему миру, с каждым новым художником, вступавшим в «эзотерическое братство» уличного искусства возникала все большая потребность в изобретении новых стилистических форм и технических приемов с целью выделения своего «я» среди других. Так, в начале 90-х европейские преемники культуры пошли по пути изменения характера их сигнатур в сторону образов и конкретных изображений. Используя опыт истории искусств 20 века в сочетании с компьютерными и полиграфическими технологиями, новое поколение уличных художников сформировало - в начале как одну из граффити дисциплин, а потом и как самостоятельное направление — новое субкультурное течение, пост-граффити — стрит арт.

Стрит арт своей целью ставит приспособление объектов под городскую среду (обычно такими объектами являются стикеры, постеры, баннеры или изображения, полученные при помощи трафарета, а так же всякого рода инсталляции, скульптуры и т.п.). Так же, как и в граффити, художник создает свой уникальный знак, стилизованный логотип — «лого для этого» — и маркирует им определенный участок городского ландшафта. Но при этом он не просто присваивает территорию, но и диктует ее прочтение зрителю, вовлекает его в диалог, моделируя различные сюжетные программы. Адаптированные под восприятие публики, образы (в отличие от шрифтовых лакун граффити) несут в себе определенный эмоциональный заряд и смысловую нагрузку, удобочитаемую на ходу.

Для достижения наиболее адекватного прочтения закладываемых смыслов художники нередко прибегают к помощи шрифта, подобно языку комиксов, озвучивая либо комментируя изображение. Поскольку при этом используются самые обыкновенные материалы, сливающиеся с уличной рекламой, у правительства не возникает необходимости сообщать им некую криминальность и устанавливать на них запрет. Более того, публика, так же как и власти, не реагируют на стрит арт как на нечто ассоциальное (чего, опять же, нельзя сказать о граффити) даже несмотря на то, что лозунги нередко содержат политические призывы, а образы содержат в себе ярко выраженный сексуальный импульс.

Напротив, стрит арт в ряде случаев максимально социален и злободневен, выражая авторскую рефлексию на окружающую действительность. Послания так же могут иметь неоднозначное прочтение в зависимости от места своего расположения. Стрит арт экспериментирует со средой — с энвайронментом, и построен на игре отчетливо прорисованных образов с поверхностями зданий, на которых они размещаются, а так же сталкивании контрастных образов или размещении их в необычной перспективе. Объект здесь включает в себя стену как часть того, что должно быть отчетливо видимым в качестве обрамляющего пространства, граффити же ее просто стирают. В этом состоят основные отличия стрит арта от более замкнутого лятеринга граффити культуры и одновременно причина его широкого распространения. В настоящий момент улицы крупнейших столиц мира покрыты тысячами пиктограмм, абстрактных форм и всякого рода персонажей — логотипов уличных художников. Практически в каждой стране уже сформировался свой самобытный стиль. Исключение не составляет и Россия.

Освоение новых дисциплин

Освоение новых дисциплин российскими художниками первоначально шло через соседние страны — Украину и Беларусь, и лишь с развитием коммуникативных средств перешло к более самостоятельной форме существования. Первые шаги в сторону стрит арта заметны уже в начале 2000-х гг., об этом свидетельствуют работы Make, Кто, Code, Кот и Fetone. Последний даже изобрел персональный инновационный прием, выводя свой знак из цветовых форм, до этого являвшихся продуктами деятельности других художников, и впоследствии закрашенных властями. Первыми официальными стрит арт мероприятиями с участием российских художников в лице творческого объединения «310 squad» стали международные проекты «Don't Copy me» и следующий вслед за ним «Access», организованные европейским обществом «Ekosystem» в 2003 г. К данному моменту российская граффити индустрия уже вышла на качественно другой уровень, что во многом связано с появлением на рынке профессионального оборудования от ведущих мировых производителей. В этом же году было положено начало проведению мероприятий с учас-

тием звезд европейской и американской граффити сцены. Фестивали такого рода влекут за собой стимуляцию процессов внутри каждой из дисциплин, отражая текущее состояние уличного искусства на мировом уровне. Однако стоит отметить некоторую однолинейность и замкнутость подобных акций. Позиционируя граффити как междисциплинарный институт, они не дают никакого представления о стрит арте, вынося его за границы культуры и обрекая его на самостоятельное развитие.

В результате стрит арт в России остается на уровне тэггинга, в то время как на западе он все больше переходит в сферу свободного искусства (free art). Большинство художников хаотично размещают свои клише по принципу all over («повсюду»), зачастую не имея другого теоретического обоснования своим действиям, кроме маркирования определенной точки своим присутствием. Без концептуальной нагрузки образ теряет свой смысл, свойственный произведению искусства, превращаясь в подобие торговой марки, бренда.

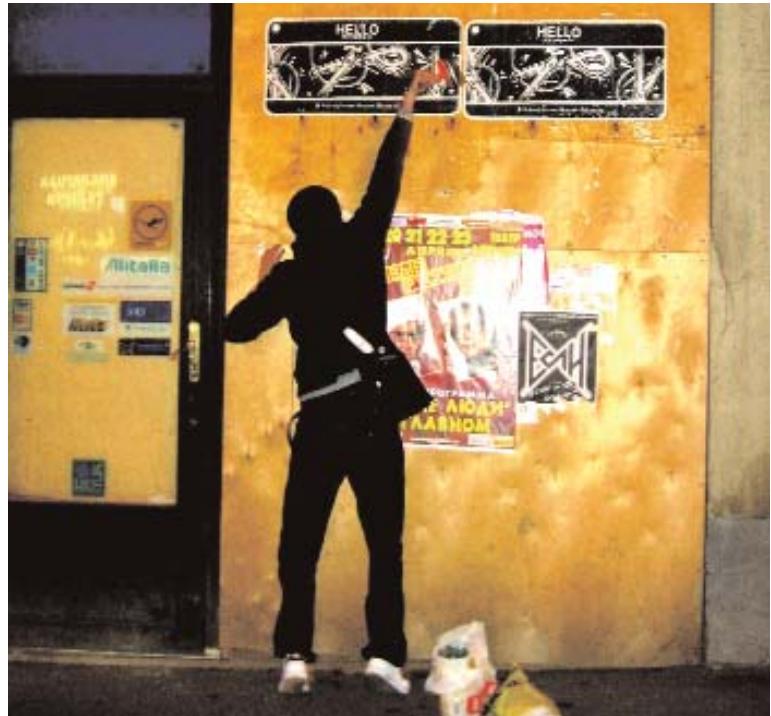
Здесь на лицо явная необходимость в корректном информационном воспитании российских художников, пребывающих в состоянии идеологического кризиса, вызванного отсутствием должного количества соответствующих институций.

В настоящее время единственным органом, занимающимся популяризацией стрит арта в России, обеспечением его информационной базы и коммуникации, является интернет-портал «Visual Artifacts» (www.visualartifacts.ru), функционирующий с 2005 г. Основной заслугой данного проекта является выпуск издания «Objects book», посвященного проблематике уличного искусства и иллюстрирующего современное состояние отечественного стрит арта.

Текущее состояние

Несмотря на то, что российская граффити школа постоянно развивается и успешно функционирует, она по-прежнему остается своеобразной интерпретированной калькой с запада и Европы, что говорит об отсутствии самобытного характера и национальной окраски. Единственным объединением, целенаправленно использующим в своем творчестве кириллицу, является команда «Зачем». Интересны работы художников из «sick systems», практикующих методику коллажирования и интегрирующих ее с традиционной для граффити каллиграфической стилистикой. Совместная в своих работах шрифт, иллюстрацию и графику, они вдыхают в них новую жизнь, придавая им монументальную эстетику.

Так же можно отметить заслуги объединения 310 Squad, экспериментирующего с внедрением в традиционные практики уличного искусства стилистических и эстетических приемов из мира высокого искусства и дизайна. Среди уличных художников, работающих непосредственно с постерами и стикерами, наиболее перспективны «Zuk club», «scissors», «film 0331с», «august» и INFLUX.

В целом же российское уличное искусство уже сегодня выходит на мировой уровень, все чаще привлекая внимание галерей. Идет постепенный, двусторонний процесс стирания грани между высоким и уличным искусством: одно из них стремится выйти за пределы галерейного пространства в поисках новых выразительных средств, другое напротив, внедряется в него, желая стать объектом культурного и искусствоведческого исследования.

Prologue

The modern megapolis is unthinkable without graffiti. Each person, living in the big city and running right along in its environment, daily and everywhere meets numerous graffiti, sprayed on every possible plane and surfaces of the city landscape — results of activity of the street artists, anonymously put in the city area their messages and signs, finished and self-sufficient. Many of these artists are the representatives of graffiti culture, built up in the West as self-dependent subculture trend, reached to date the status of alternative form of modern art. However quite big percent of russian citizens hitherto dispose to think that graffiti culture is an asocial phenomenon, the heritage of criminalized experience of "black" America of 1970-80th. Moreover, representation roots in mass consciousness about graffiti exclusively as about vandalism (that, in turn, is predefined by the residual effects of soviet mentality — the note of the author). Meanwhile, the majority of European street artists have deviated from such practices and turned their potential to realm of free art. The peculiarity of Russian graffiti culture concludes that it (as, however cultural-economic field as a whole) means an outdated character, in spite of the fact, that nowdays there is a permanent exchange process with foreign information channels.

History

The history of Russian graffiti, marked by the beginning of reformation, has begun in 1985 — concurrently with a fashion on break-dance, dance wonder of the unidentified West. At that time, in the middle of 1980-th, break-dance festivals flashed by over the whole country - from Kaliningrad to Donetsk and St.Petersburg. All this took place under the heavy information crisis conditions. Through friends, visited the USA, were obtained photos, videos, magazines — anything, that was related to a new passion. Thus, feature-documentary films "Wildstyle", "Beat Street" and "Stylewars" formed at soviet youth a concept about hip-hop culture as a symbiosis of three independent concurrent existent cultures: rap music, break-dance and graffiti. The first dancers, as one of the few, who had an access to information, were also, in that way, the first graffiti writers; by western analogy they designed stages and scenery for their break show. The next 15 years street art development also was provided by different hip-hop groups activity, and hip-hop culture as a whole became the basis of native graffiti school, wittingly define it's development by American model, described by Adam Gopnik and Henry Chelfant and define font as an artistic mean of self-expression (European model of deve-

lopment, at first points also follows an American practice in many cases, turns into conceptual formation side of artistic space). Evolving from simple to complicated, from plain "tags" (stylized inscription, with contents pen-name of the author) to unreadable tissues "wild-style" (the highest level of flexible graffiti language) overloaded by visual effects, emancipated calligraphic conception quite promptly exhausted itself.

The numerical growth of active artists in the streets, placing their existential messages everywhere, reduced by degrees to differentiation process of styles and their following calibration, excluding common viewer from the range of "readers", narrowed it exclusively up to artists. Furthermore, changes became necessary for public display of their originality in a certain moment for artists, happening not only on stylistic, but also on media level. And these changes have happened — this time the Europe became the prototype...

In process of extending graffiti culture worldwide, with each new artist, entered in "mystical brotherhood" of street art there was an increasing necessity for invention of new stylistic forms and techniques with the purpose of the expression of the self among others. Thus, in the beginning of the 90's European successors of culture have gone on a way of change of character of their signatures towards appearance and concrete images. Using the experience of history of the 20'th century coupled with computer and printing technologies, new generation of street artists formed — at first as one of branch of graffiti, and then as self-dependent trend — new subculture tendency, post-graffiti — street art.

Street art makes its aim the adaptation of the objects for the urban environment (as usual these objects are stickers, banners or stencils, and also all kinds of installations, sculptures etc...). Just as in graffiti, the artists create his own unique sign, stylized logo — "logo for ego" — and marks it the certain part of a city landscape.

And at the same time he not only appropriates the territory, but also dictates its reading to viewer, drags him into a dialogue, simulating different plot programmes. Adapted under the audience perception, image (in contrast to font graffiti gaps) bear in itself the definite emotional charge and semantic loading, legible on the move.

For achievement of the most adequate perusal of pawned senses artists quite often resort to the help of a font, similar to the language of comics, sounding or commenting on the image.

Inasmuch as the usual stuff merging with street advertising is used, the government doesn't have a necessity to inform them any criminality and to establish any interdiction.

Moreover, audience, as the authorities, doesn't respond to street art as to something asocial (that, besides, is possible to tell about graffiti), even inspire of political appeals and strongly pronounced sexual impulse. On the contrary, street art in a number of cases is social and topical to the limit, expressing the author's reflection on surrounding validity. The messages also may have a multiple-valued perusal, depending on its location.

Street art experiments with the environment, and is constructed on game of distinctly traced images with surfaces of buildings on which they are placed and as colliding of contrast images or their accommodation in unusual prospect. The object includes here wall as a part of that should be clearly visible as framing space, graffiti it simply erase.

In it the basic differences of street art from more secluded lettering of graffiti culture and connect the cause of its wide circulation. In presented streets of the biggest capitals of the world are covered by thousand pictograms, abstract forms and any sort of characters — logos of sidewalk artists. Almost in every country the original style was already generated. Exception isn't made also by Russia.

Development of new disciplines

The development of new disciplines by the Russian artists originally went through neighboring countries — Ukraine and Belorussia and only with development of sociable means got to more independent forms of being. First steps in street art direction were already noticed in the beginning of 2000's, the works of Make, Kto, Code and Fetone were the evidence about that. The last one even invented a personal innovation way of making his sing from color forms, witches were used by other artists before, and witch were overprinted by the authorities afterwards. The first official street art action with Russian artists in the person of "310 squad" were the international projects "Don't Copy Me" and after that "Access", organized by European community "Ekosystem" in 2003.

At the present moment Russian graffiti industry has turned out on the high-quality level, what is incidental by and large with the advent of professional equipment of the world's leading producers on the market. Actions with European and American graffiti stars have developed this year. Festivals of such kind attract the stimulation of the processes inside of each discipline, reflecting the current state of street art world wide. However these actions are single-typed and

secluded. Positioning graffiti as the interdisciplinary institution, they didn't give an estimate about street art, excluding it from the culture boarders and dooming it to self-development.

As a result, street art in Russia remains at the tagging level, while in the West it proceeds to free art field. The majority of artists confused place their cliches all over; often they don't have any other explanation of their acts, as marking the location they visit. Without a conceptional loading image loses its meaning, peculiar to work of art, turning into a likeness to merchandise mark, brand.

There is present evident necessity of proper information upbringing of Russian artists, being in the ideological crisis, the due quantity of corresponding institutions caused by absence. Now the unique body, popularization street art in Russia, maintenance of its information base and the communications, the Internet-portal Visual Artifacts, www.visualartifacts.ru, established in 2005.

Current state

In spite of the fact that Russian graffiti school constantly develops and successfully functions, it still remains the original interpreted tracing-paper from the West and the Europe, that points to absence of original character and national coloration. The only union purposefully using the cyrillics in their art, is the "Zachem" team.

Works of artists from "Sick systems", practicing a technique of monotyping and integrating it with traditional for graffiti calligraphically stylistics are interesting. Combining in the works a font, an illustration and graphic art, they inhale in them a new life, giving to them a monumental aesthetics. As it is possible to note merits of 310 Squad, experimenting with introduction in traditional practice of street art of stylistic and aesthetic receptions from the world of high art and design.

Among the sidewalk artists working directly with posters and stickers, are the most perspective "Zuk club", "Scissors", "Film 0331c", "August" and INFLUX crew. As a whole the Russian street art today comes out on a world level, even more often attracting attention of galleries. There is a gradual, bilateral process of deleting the side between high and street art: one of them aspires to fall outside the limits of the gallery space in searches of new expressive means, inculcate in it, wishing to become an object of cultural and art criticism research.

Photos:

- 05 page: Visual artifacts, msk (ph. Savchenko R.)
- 06 page: Zachem + August, msk | Fet (310 squad), msk.
- 07 page: Zachem + Search and upgrade, spb (ph. 16:59)
- 08 page: Zachem, msk | August, msk | Scissors, msk
- 10 page: Most (NFF), msk | Fet (310 squad), msk
- 11 page: Zachem + Search and upgrade, spb (ph. 16:59)
- 12 page: Search and upgrade, spb

КРУПНЕЙШИЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ X-X ФЕСТИВАЛЬ
"FREESTYLE SESSION 2006"
В РОССИИ!

FreeStyle SESSION In Russia

Официальная инфо
поддержка:

@mail.ru

КОГДА И ГДЕ???

Подробности смотри тут:
www.FreestyleSession.ru

При поддержке Правительства Москвы, Комитета общественных связей города Москвы
и Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве

seventeen

armory

DOSSY

БРЕЙК ДАНС

ЭТАП ЧЕМПИОНАТА МИРА CREW VS CREW СРЕДИ
СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД СО ВСЕЙ РОССИИ, СНГ
ПОЛЬШИ, ФИНЛЯНДИИ И ДРУГИХ СТРАН
(32 КОМАНДЫ!)

OFFICIAL ГРАФФИТИ БАТТЛ 2 x 2

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ БИТВА НА "ИСКУССТВЕННЫХ" ВАГОНАХ
СРЕДИ 16-ТИ СИЛЬНЕЙШИХ CREW СО ВСЕЙ РОССИИ (в 2 дня)

SCRATCH BATTLE

(DJ'ING SHOW) 1 x 1 МЕЖДУ СИЛЬНЕЙШИМИ
СКРЭЧЕРАМИ - DJ Superman VS. DJ N-TONE

BEAT BOX BATTLE

Чемпионат среди 10-ти сильнейших бит-боксеров
Москвы, Петербурга, Солнечногорска и др. городов

**ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ АНДЕГРАУНД
ХИП-ХОП КУЛЬТУРЫ!**

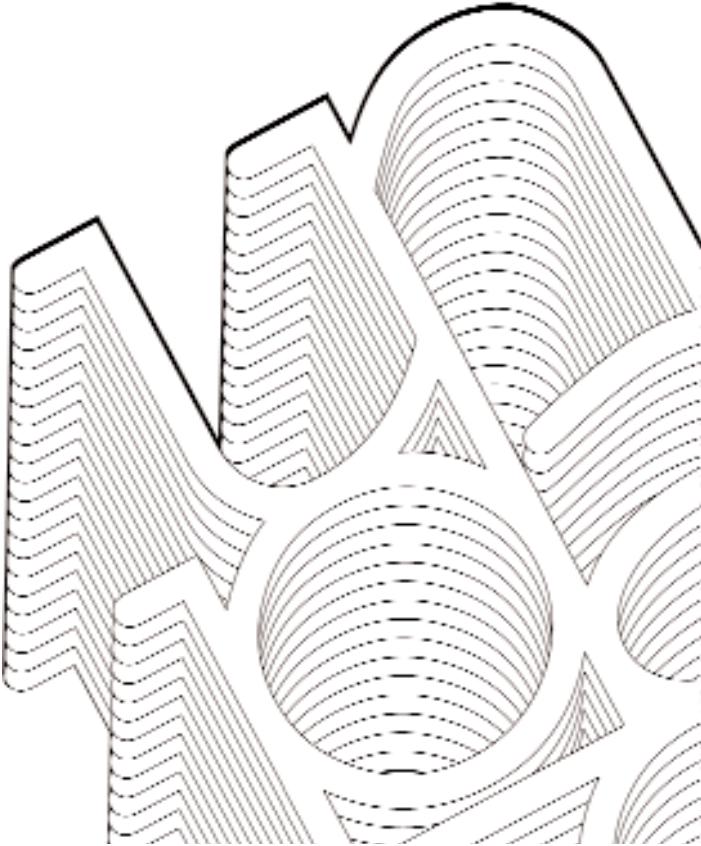

UNPLATE

Members: Ben, Mitch
Location: Krasnodar, Russia
Web: www.unplate.com

Unplate — это команда, состоящая из двух независимых художников Бена и Митча. К граффити оба пришли в период с 1998-2000 гг., непосредственно совместное творчество началось в 2004 г.

В начале творческого пути художники неоднократно обращались к компьютерным играм, а так же к абстрактной живописи, выполненной в технике монотипии. Стилистически это брутально-проявакационная, неадекватная, а позднее и логотипная графика, своим содержанием моментально привлекавшая внимание публики. Художники продолжают экспериментировать, использовать различные материалы и технологии, тем самым все дальше отходя от традиционного граффити. Работая с неординарными формами и стилистиками, художники активно используют в своем творчестве как уличное, так и виртуальное пространство, своей целью ставя донесение своего творчества, образов и идей максимальному количеству зрителей.

Unplate is the team that consists of two independent artists Ben and Mitch. They've come to graffiti during 1998-2000, directly their joint creativity has begun in 2004. In the beginning of the creative development artists repeatedly addressed to computer games, and just as to the abstract painting executed in technics single-type style.

Stylistically it is brutal-provocative, inadequate, and later also a logo graphics, the substance instantly drawn attention of public. Artists continue to experiment, use various materials and technologies, that all further departing from traditional graffiti. Working with not ordinary forms and stylistics, artists actively use in their creative works both street, and virtual space, the purpose is to inform about their creation, images and ideas to a maximum number of viewers.

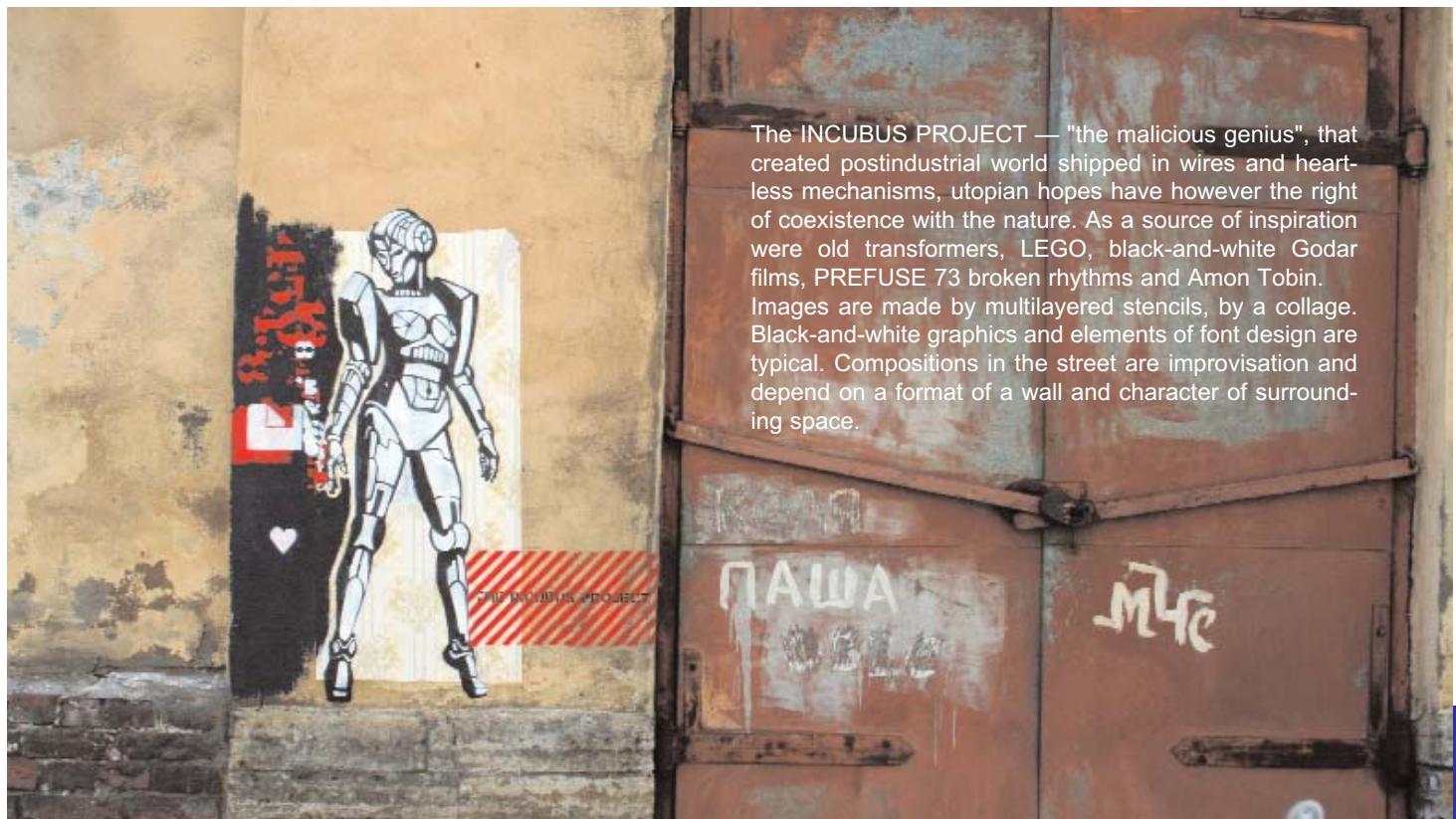
INCUBUS PROJECT

Members: Inky, Motani, Mofo
Location: S. Petersburg, Russia

The INCUBUS PROJECT — «злой гений», сотворивший постиндустриальный мир, погруженный в провода и бездушные механизмы, имеющие однако утопические надежды на право сосуществования с природой. Источником вдохновения послужили старые добрые трансформеры, LEGO, черно-белые фильмы Годара, ломанные ритмы PREFUSE 73 и Amon Tobin.

Изображения составляются многослойными трафаретами, путем коллажа. Характерна черно-белая графика и элементы шрифтового дизайна. Композиции на улице являются импровизацией и зависят от формата стены и характера окружающего пространства.

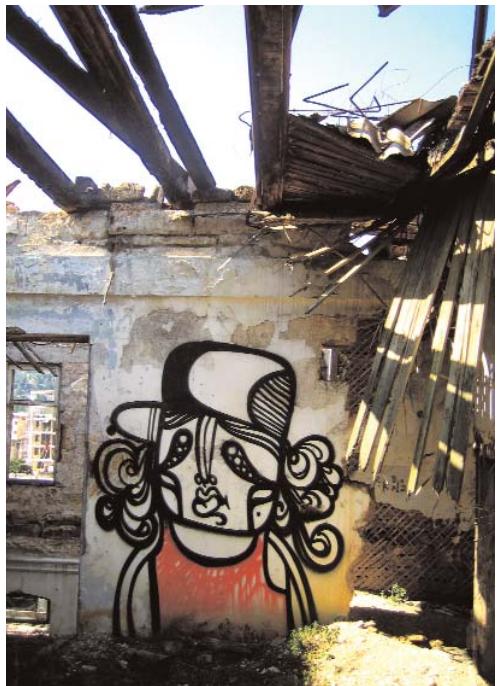
The INCUBUS PROJECT — "the malicious genius", that created postindustrial world shipped in wires and heartless mechanisms, utopian hopes have however the right of coexistence with the nature. As a source of inspiration were old transformers, LEGO, black-and-white Godar films, PREFUSE 73 broken rhythms and Amon Tobin. Images are made by multilayered stencils, by a collage. Black-and-white graphics and elements of font design are typical. Compositions in the street are improvisation and depend on a format of a wall and character of surrounding space.

Members: Bigud, Volum, Nayr
Location: Moscow, Russia

+ Bodik, Moscow

+Scheme+Mambo(56), Moscow

Members: Kto, Most, Pozke, Klyikov A.

Location: Moscow, Russia

Web: www.zachem.su

Команда «Зачем» изначально была сформирована из людей занимающихся, так сказать, идейным граффити, уже потом, в процессе развития стало ясно, что слово «Зачем» до конца не может быть реализовано ни в граффити, ни в другой творческой деятельности, т.к. вопрос «зачем?» является целью и первопричиной любого действия «вообще». Вспомним русскую классическую литературу «Тварь я дрожащая или право имею?», «Кто виноват?» и т.д. Проект «No future forever» является менее оптимистичным, а точнее более трезвым выражением наших взглядов на происходящее в современном обществе, если в граффити мире и мире искусства имеется в виду отсутствие ощутимых материальных или социально значимых перспектив у художника, то в обществе, как таковом, мы видим много накопившихся проблем глобального характера, которые не решаются, а наоборот подменяются всеобщей латентностью амбивалентностью и асоциальностью людей, как простых обывателей, так и тех, кто по своему статусу обязан решать эти проблемы, а не надевать розовые очки...

Objects book — No future forever

НФФ выходит за рамки стандартного граффити как идеино, так и технически, мы не занимаемся бесконечным написанием своих имен на поездах аэрозольными баллончиками, вместо этого мы рисуем сюжетные композиции, каждая из которых отражает идею «Без будущего Навсегда», технически же мы так же стараемся использовать не свойственные граффити культуре материалы, при этом места создания работ команды выбирается, с учетом тактики граффити экспансии, но форма и содержание наших посланий заметно отличаются от привычного граффити.

В Европе существует сложившаяся, даже отчасти закостенелая, субкультура граффитчиков и стрит артистов, — поясню, можно всю жизнь получая пособие или гранты, рисовать для таких же лютпенизированных элементов городской культуры, это, по сути, означает вариться в своём соку и полностью игнорировать остальных участников культурного процесса, остальных горожан, зрителями таких работ становятся только сами участники граффити движения, и граффитчик замыкается на своей тусовке, забывая о том, что улица мощнейшая среда, через нее можно выразить идеи сложнее чем банальное «Я Сам, Моя Команда, Мои Друзья, Моя Тусовка».

No Future-у такого стандартного, банального, «ориджинал» граффити «нет будущего», но оно живет настоящим и неистребимо, — т.е. FOREVER

No future Forever это экспортный вариант «зачем», с учетом ситуации в стрит арт тусовке на западе и у нас, т.к. к сожалению Москва и другие города России идут проторенной дорожкой..

Аналога слова «зачем» в английском языке нет, есть «для чего», «от чего» и «почему», а «зачем» объединяет цель и причину.

Вот еще одна причина по которой «Зачем» почти не известна на западе как идейные граффитчики, для них ЗАЧЕМ это только буквы, а WHY или FOR WHAT — не наш вариант.

The team "Zachem" was generated from the people engaged, so to speak, an ideological graffiti, already then, during development it became clear, that the word "Zachem" cannot be realized up to the end neither in graffiti, nor in other creative activity, since a question "what for?" is the purpose and the original cause of any action in general.

Let's recollect the Russian classical literature "I'm the shivering creature or i have the right?", "who is guilty?" etc. "No future forever" project is less optimistically, to be exact more sober expression of our view on the happening in a modern society if in the graffiti world and in the world of art to have in view the absence of notable material or social significant prospects for the artist, that in the society, as those, we see many collected problems of global character which are not solved, and vice versa substituted general by latency, ambivalence and asocial of people as an average citizen, and those who under the status are to solve these problems, instead of putting on pink glasses... NFF is beyond the standard graffiti both ideologically and technically, we are not supposed to endless writing our names on trains with aerosol, instead of this we draw subject images, each of which reflects the idea "NO FUTURE FOREVER", technically we also try to use not peculiar to graffiti culture materials, at that, the place of works creation of the team selects, taking into account graffiti expansion tactics, but the form and the matter of our messages noticeably differ from habitual graffiti. In Europe exists developed, even partly numbed, graffiti writers and street artists subculture , — I shall explain, it is possible all your life being on welfare or grants to draw for same lights elements of city culture, as a matter of fact, it means to be in your own way and completely ignore other participants of cultural process, other city dwellers, the spectators of such works become only participants of graffiti movements, and graffiti writer becomes isolated on the party, forgetting that street is the most powerful environment, it is possible to express ideas more difficultly than banal through it "I, My Team, My Friends, My Party". No Future for such standard, banal, "original" graffiti "no future", but it lives the present and it is ineradicable, — i.e. FOREVER.

No future Forever is an export variant for "what for", taking into account the situation in the street art party in the West and those that we have, since unfortunately Moscow and Russian cities go the beaten path... I shall distract, — there is no prototype for "what for" in English, there is only "wherefore" "from what" and "why", and "what for" unites the purpose and the reason.

We have one more reason on which "What for" is not known almost in the West as the ideological graffiti writers, for them WHAT FOR is only letters, and WHY or FOR WHAT, — not our variant.

310 SQUAD

Members: Fet, Zeane, Mo

Location: Moscow, Russia

Web: www.310squad.ru

310 squad — это группа молодых московских художников в лице Степана Краснова, Дмитрия Левочкина и Андрея Целуйко. Группа существует с 1997 г. и неоднократно принимала участие в крупных российских и международных проектах, посвященных уличному искусству, таких как «Don't copy me», «Access», «Cow-parade», «Urban Animals» и др. В настоящее время группа активно занимается стрит-артом, искусством и дизайном, работая с самыми различными изобразительными средствами — живопись, графика, фотография, скульптура, объект, и др. Интерес 310 Squad состоит в том, что в отличие от большинства российских команд, следующих классической (американской) традиции граффити и использующих шрифт как гиперкомпонент своего творчества, данный коллектив формирует свою собственную концепцию построения художественного пространства, экспериментируя с внедрением в традиционные практики стрит-арта стилистических и эстетических приемов из мира высокого

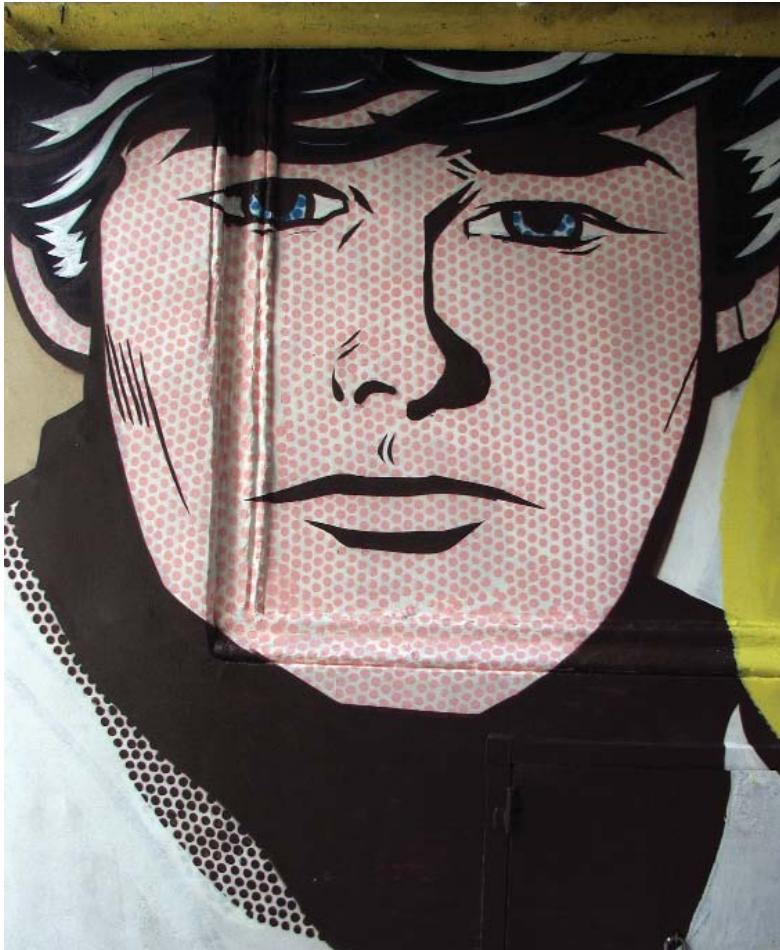
искусства и дизайна. Так, например, в традиционную каллиграфическую систему граффити встраиваются абстракция и поп-арт, реализм и минимализм, графика и т.п., частично интегрируя или же полностью вытесняя шрифт как гиперкомпонент. Финальное изображение при этом остается областью свободного моделирования, синтеза, интерпретации. Отдельные техники и стилистические приемы пластических языков академической живописи, граффити и веб-дизайна сталкиваются друг с другом в пределах пространства отдельных плоскостей, образуя таким образом единую композицию и придавая стене статус арт-объекта. Для 310 squad всегда характерна «живопись действия», импровизация, построенная на спонтанном принятии решений; их работы — это диалог субкультуры и современного искусства, результат многолетнего опыта работы с техникой спрея и постоянного эксперимента в области граффити.

310 squad is a group of young Moscow artists on behalf of Stephan Krasnov, Dmitry Levochkin and Andrey Tseluiko. Team exists since 1997 year. And repeatedly took part in great Russian and international projects, devoted to street art, such as "Don't copy me", "Access", "Cowparade" and "Urban Animals". Now the group actively is engaged in street art, art and design, with the most various graphic means - painting, graphics, photo, sculpture, object, etc. 310 Squad interest consists that the majority of Russian teams using a font as a hyper component of the creativity, the given collective forms the own concept of construction of the art space, experimenting with introducing into traditional practice of street art stylistic and aesthetic receptions from the world of high art and design. So, for example, the abstraction and pop art, realism and minimalism are built in traditional calligraphic graffiti system, graphics, etc., partially integrating or completely superseding the font as a hyper component.

The image at that remains the absolute means of modelling, classification, interpretation. Some techniques and stylistic receptions of plastic languages of the academic painting, graffiti and web-design collide with each other within the limits of space of separate planes, forming thus united composition and giving to a wall the status of the art-object.

The works of 310 squad is a dialogue of subculture and the modern art, result of a long-term experience with techniques of spray and constant experiment in the field of graffiti.

FET

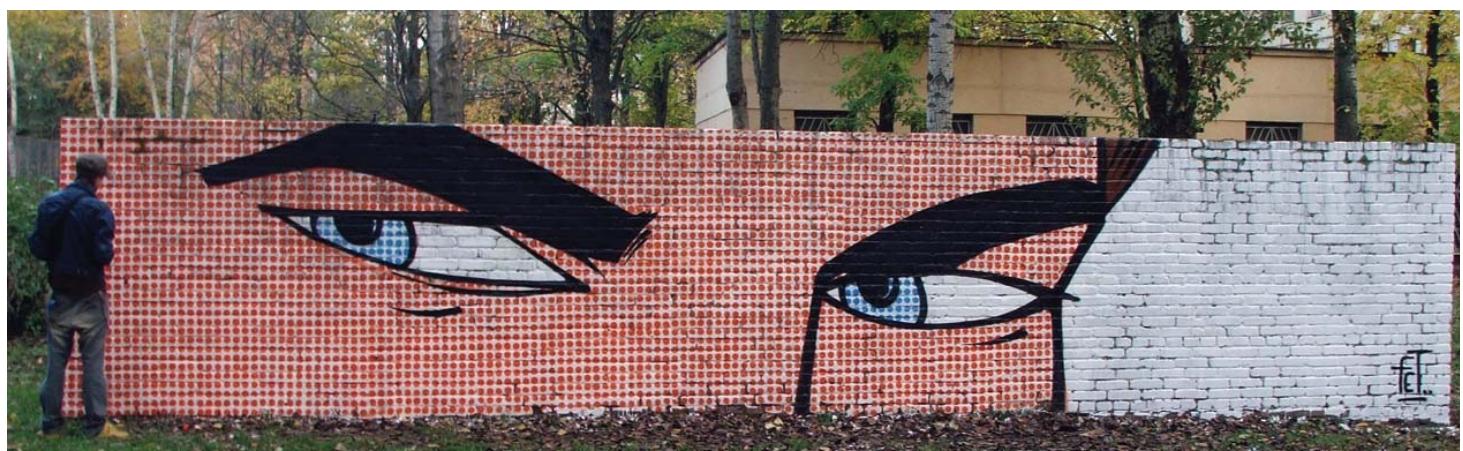
Member of: 310 squad
Location: Moscow, Russia
Web: www.310squad.ru

FET, Краснов Степан — уличный художник, член творческой группы «310squad». Многогранная творческая единица. За неполные 10 лет практики уличного рисования автор постепенно отошел от создания шрифтов и переключился на создание образов, сюжетов и композиций, в результате сформировал свой неповторимый почерк, будь то абстрактный экспрессионизм, минимализм или поп-арт. Творческий спектр серий, созданных автором, в том числе и на улице, очень широк — все это результат самобытного формирования художественного самовыражения.

«Поп-арт» — в этой серии автор цитирует Роя Лихтенштейна, создавая произведения в его стиле на улице, часто иллюстрируя фрагменты собственного быта универсальным языком комиксов, либо создавая абстрактные пейзажи, применяет те же стилистические приемы и цветовые решения. Образы, которые использует автор, заимствованы из романтических комиксов 60-х. Все это в сочетании с уникальной техникой, в результате которой увеличенная раstralная точка приобретает другое эстетическое значение, производит невероятный эффект.

FET, Stephan Krasnov — street artist, member of the creative group "310squad", the polyhedral creative unit. With almost 10 years of street art practice, the artist left calligraphy techniques and began to create images, plots and compositions. He formed his own unique style in different kinds of art: abstract impressionism, minimalism and pop-art. The creative spectrum of the series created by this artist is extremely wide — all of this results from a original auto-expressionism.

"Pop-art": In this series, the artist refers to Roy Liechtenstein, creating works on the street in his style and illustrating fragments of his own life with the universal language of comics or with abstract landscapes. The artist uses romantic comic images from the 60's. This produces an incredible effect, especially in combination with the technique of increased raster points that stimulates another sense of aesthetics.

ZEANE

Member of: 310 squad
Location: Moscow, Russia
Web: www.310squad.ru

Всякая абстракция — результат распада некой классической системы. В данном случае такой системой является шрифт — эссенция граффити-культуры. Зародившись как симбиоз формы и цвета отдельных графем, в условиях поиска стилистической самобытности он проходит длительный процесс распада: от композиций из конкретных читаемых букв до полностью абстрактных форм, порожденных специфическим сочетанием линий и углов. Форма, постоянно муттируя и трансформируясь под воздействием цвета и линии, приобретает различные эстетические и энергетические свойства. Резкий контраст цвета, пластика линии, ее изгиб, толщина, здесь выступают основными формообразующими. Сливаясь в единый монолит, все эти компоненты порождают гиперкомпонент — форму, представляющую собой самостоятельную эстетическую ценность.

Помимо энергетического заряда, форма несет в себе образность, всегда остающуюся для зрителя в области воображаемого. Причем образность не конкретную. Конкретной, идентифицируемой, она становится исключительно при работе с формами конкретных вещей и существ. Так, при создании образов животных, базисной основой для художника выступает форма самого животного. Траектории линий и углов внутри формы помогают передать его состояние, динамику его действий. Цвет, заполняющий определенную область формы, отвечает за передачу света и тени.

В результате, получается некий «фигуративно-абстрактный» образ животного: форма (силуэт) остается оригинальной (конкретной) детали — абстрактными. В сочетании с определенной цветовой гаммой, эти компоненты составляют оригинальную стилистику, ставшую визитной карточкой художника, его уникальным и узнаваемым почерком.

Any abstraction — result of certain classical system disintegration. In this case such system is the font — an essence of graffiti-culture.

Having arisen as the symbiosis of the form and color of separate graphemes, in conditions of search of stylistic originality he passes long process of disintegration: from readable letters compositions up to completely abstract forms, generated by a specific combination and corners. The shape gets various aesthetic and power properties, mutating constantly by the color and the line. Sharp contrast of color, plastic of a line, its bend, and thickness is the basic form-building components. Merging in a uniform monolith, all these components generate a hyper component — the independent aesthetic form. Besides a power charge, the form carries the figurativeness, which is always remaining for the spectator in the field of imagined. And figurativeness not concrete. It gets concrete and identified with the form of animals and human only. So, for the artist the main is the form of the animal at creation of animal's images. A trajectories of lines and corners inside the shape helps to recognize animal's condition and dynamics of its movements. The color filling certain area of the form is responsible for transfer of light and a shadow.

In result, a certain "figurative - abstract" image of an animal turns out: the form (shape) remains original (concrete) details — abstract. With a certain color scale combination, these components make the original style that becomes his unique and recognized handwriting.

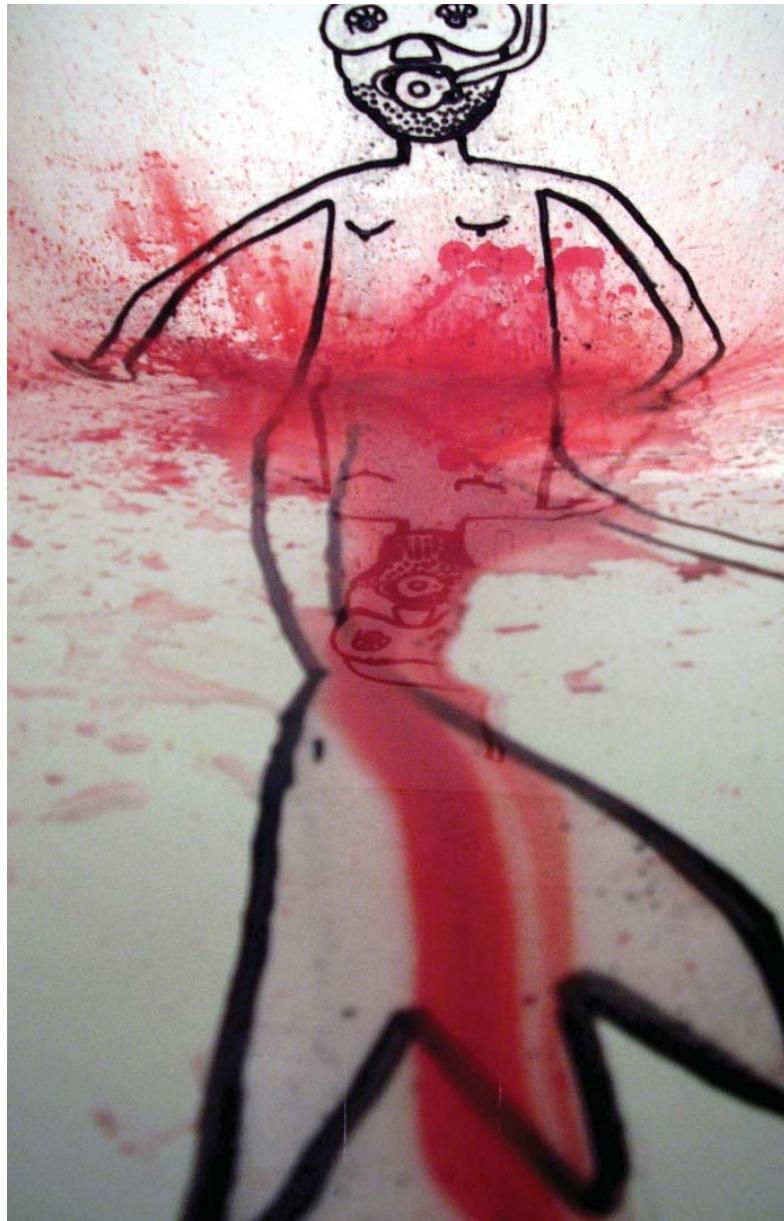

NEK

Members: Paek, Buek, Chaek,
Kleek, Konek, Folek, Maek, Batek,
Denek
Location: Moscow, Russia

Команда НЕК, или «Нюхать Если Клей». Основана 23 февраля 2001 года. С первых дней своего существования данный коллектив стал позиционировать себя как самая неадекватная команда московской граффити-сцены, поражая и удивляя окружающих своим поведением на граффити-фестивалях. В основе стиля — эпатаж, агрессия и шок. Будучи нетрадиционалистами, члены команды НЕК стараются не придерживаться каких-то конкретных, уже существующих стилей. Напротив, находясь в состоянии постоянного поиска и эксперимента, они стремятся создать нечто оригинальное и инновационное. Среди характерных приемов, наиболее часто используемых художниками в своих работах, можно выделить обливание краской, выбросы слизи, а также перегруженность визуальными элементами с эстетикой в духе трэш-арта. На сегодняшний день команда НЕК является одним из самых неформальных коллективов, занимающихся уличным искусством...

Team NEK, was created in February 23, 2001. Since first days of the existence the collective position itself as the most inadequate team of the Moscow graffiti-stage, amazing and surprising surrounding people with their behaviors at the graffiti-festivals. In a basis of style — aggression and a shock. Being non-tradition, members of team NEK try to not adhere to any certain, already existing styles. Being constantly in a searching and experimenting condition, they aspire to create something original and innovative. Pour with paint, surges of slime and congestration with visual elements of trash-art are the characteristic receptions most frequently used by artists in their works. Now NEK is one of the most informal collectives engaged in street art...

APL315

Member of: Fatr.
Location: Odessa, Ukraine
Web: www.fotolog.com/apl315

Испокон веков сакральное притягивает человека. Тема существования параллельных миров постоянно привлекает внимание писателей, художников, режиссеров...

Киевские художники IK не исключение, в своем творчестве они раскрывают субъективную точку зрения.

Авторы знакомят зрителя с волшебным миром отличных от человека разумных существ, способных, несмотря на их чуждость людской среде обитания, в любой момент вмешаться в земную жизнь. Своими работами они дают возможность ощутить этот недоступный для смертных мир, почувствовать, приблизиться к нему. При этом зритель выступает лишь в роли наблюдателя, но никак не соучастника изображаемого — он лишен способности каким либо образом изменять и дополнять его.

Создавая свои произведения, авторы всякий раз открывают некую частицу этого мира и, пропустив через себя, делают возможным ее созерцание. Авторы не создают этот мир, они лишь делают его проекцию на стене, допуская вполне вероятное его реальное существование.

Сами персонажи, изображаемые художниками в своих картинах, нередко выступают их собственными прообразами. Кроме того, все, что окружает персонажей в «том» мире, является прообразом настоящего, реального мира, с его насущными проблемами, такими как: добро и зло, любовь и ненависть, радость и печаль... Это прообраз того мира, в котором мы когда-то были, или когда-то будем там...

Since the beginning of time, humans have been attracted by sacral elements. The theme of the existence of the parallel world attracts the attention of writers, artists and art directors in the same way.

Kiev's artists IK are not an exception, revealing their subjective point of view in their creative activity.

The Artists introduce the spectator to a magic world referring to the essentials of reason, which can interfere with a human life at any moment, in spite of being external to human beings. The artists allow the spectator to approach this mortal inaccessible world through their works.

The spectator acts only as observer, not as participant — this way unable to change or expand the work. By creating their works, artists reveal a certain piece of this world. Since their creation has passed through their own imagination, the spectator is able to grasp it.

Artists don't create this parallel world, they only project it on the wall, allowing probably its real existence. The characters represented by the artists in their pictures quite often act as their own prototypes. Furthermore, everything that surrounds the characters in "their" world, is a prototype of the present, the real world, with its essential problems, such as: good and evil, love and hate, pleasure and sadness

This is a prototype of the world which already existed once, or once will...

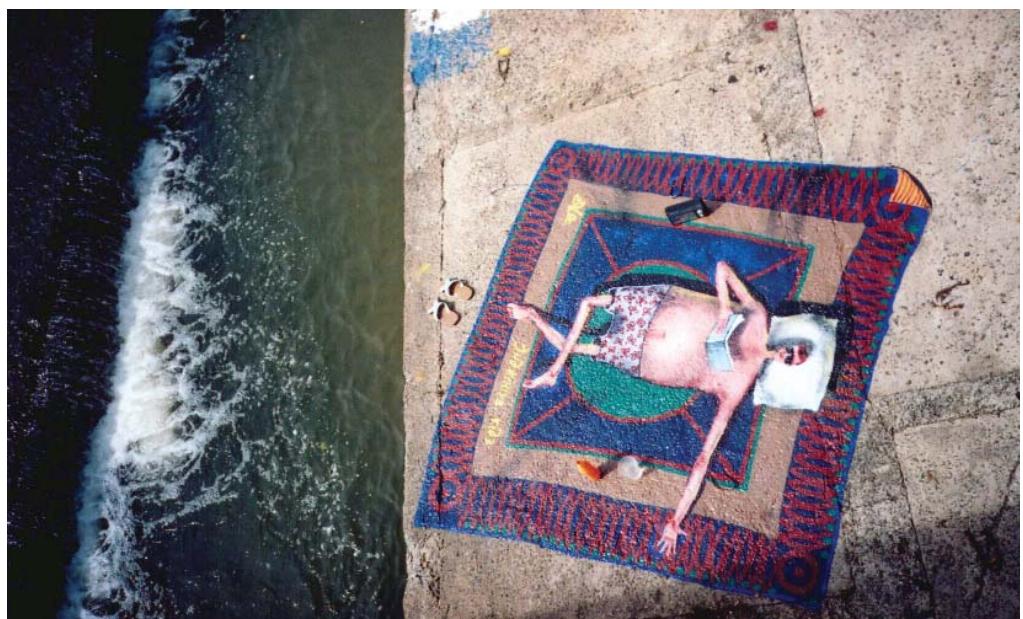

«Наш материальный мир, и наше существование в нем имеет некоторый смысл — это своего рода этап на нашем пути в какую то другую реальность, более реальную, чем материальный мир. Мы как творцы призваны открывать эту реальность людям.

Наши, на первый взгляд абсурдные и лишенные смысла работы не просто приукрашивают мир, в них заложен глубочайший мистический смысл. Это врата, ведущие к духовным высотам, которые спрятаны глубоко в сознании каждого. Наши произведения, пробуждают в сознании людей что-то приятное и давно забытое, призывает их узреть истинные ценности и смыслы.

Все, что мы изображаем, не является исключительно нашим творением — это наше видение той реальности. Это откровения Творца, несущее на себе глубокие личностные отпечатки»

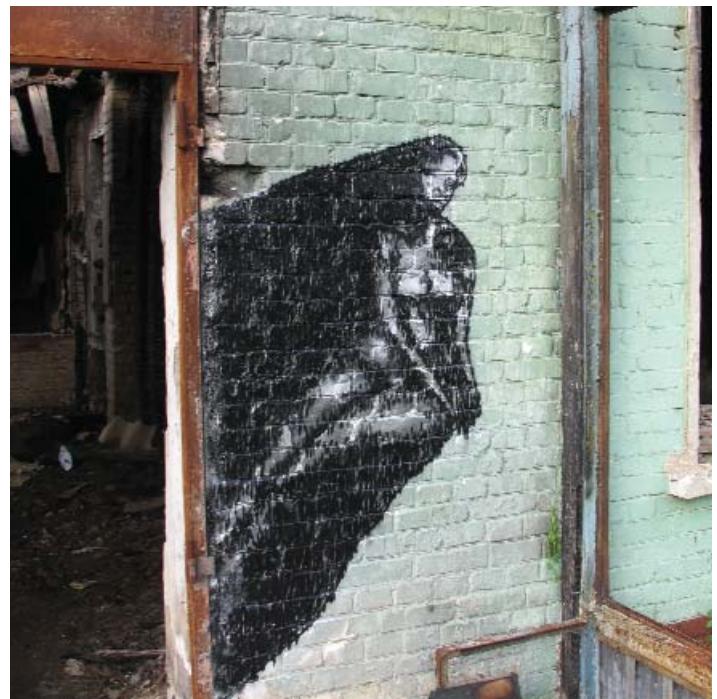
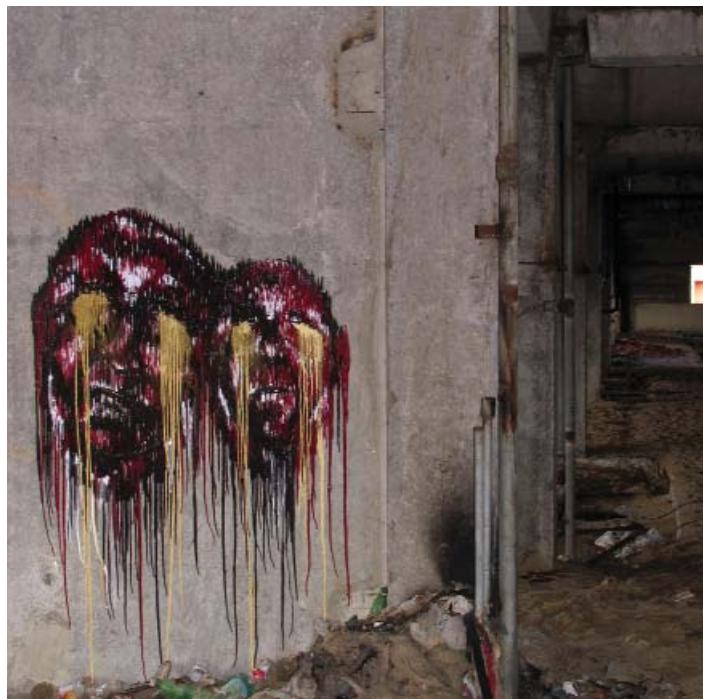
"Our material world, and our existence in it has a certain sense — it is a stage on our way to some other reality, more real than our material world. We as artists and creators should reveal this reality to the people. At first sight our work looks absurd and deprived of all senses. But we are not just decorating the world, there is a deep mystical meaning to it. It is the gate leading to spiritual height, which is hidden deeply in the subconscious of each and every one. Our work provokes in the human conscious something pleasant, something forgotten a long time ago. It calls them to see the true values and senses. Everything we express is not just our creation, it's our view of reality. It's the revelation of the Creator, carrying deep personal imprints."

LIMITE

Location: Moscow, Russia

M city

Location: Poland
Web: www.m-city.org

Современное искусство – что мы знаем о нем? Триумф формы, условность содержания, толпы неудачников. Сюжеты из репертуара бодро шагающих дачников. Каждая ... метит в современное искусство. Каждая современная Какал или не какал Ленин в этой парадной – вот вопрос. Если какал, ..., - это уже бренд. Каждая уважающая себя ... сейчас занимается брендингом, пиаром своей самости. Мы предпочитаем заниматься искусством, чтоб вас всех . Интересно, чем бы сегодня занимался Ленин? Мир граффити – мир условностей. Что мы знаем об условностях? Шаблонность, безыдейность, креативная импотенция. Ладно, если дома в ванной. Но если на стене, да в исторической части города – должно быть стыдно. Нам не стыдно, мы горды тем, что делаем. Не мы любим искусство, оно любит нас. Вы смотрели «Оно»? Что мы знаем о современном искусстве? Поток экспериментов, конвейер eventов и реботапсов. Художник несчастен, его клоны процветают. Напротив дома, в сквере хризантемы от цветают. Граффити вне рамок и концепций. Вынос изображения из области массового в область эксклюзивного и авторского. Не существует набора кисточек для стены – а у нас он имеется. Мы рисуем молоком по водке и наоборот. Вам понравится. Современное искусство – что мы знаем о нем? А что вы о нем знаете?

...(журналист)

Graffer Hands Not
For Love.
Orange Pork

THE PLUG

Location: Belgium

Web: www.theplug.be.tf

Hello, Moscow!

1. Вы в первый раз были в Москве?

Да, это моя первая поездка в Москву. К сожалению, она была недолгой, всего 4 дня, переполненных работой. В моем распоряжении было всего несколько часов, чтобы насладиться прогулкой по городу.

2. Что больше всего вас удивило?

Москва мне показалась большим романтическим мегаполисом с прекрасными местами, скрытыми за высотными зданиями. Это город полный истории, с огромным историческим прошлым... И это прослеживается здесь всюду... Очень впечатляюще выглядят большие высотные здания в готическо-городском стиле (наподобие министерства иностранных дел).

Помимо этого, это сумасшедший город, наполненный большим количеством уличных устройств, которые отлично подходят под реализацию моего проекта.

3. Что вас разочаровало?

Только то, что в моем распоряжении было всего 4 дня.

4. Ваше мнение о граффити и уличном искусстве в Москве?

Ооо. Сумасшедший стиль. У вас свой невероятный стиль, не похожий на другие.

Небольшое количество активных художников в центре города характеризует ваш стиль как застенчивый, но вы имеете потенциал, чтобы выйти на международную арену.

5. Ваши впечатления.

Трудно сказать о моих впечатлениях, так как было очень мало свободного времени...

Постараюсь обязательно приехать вновь для более интересного времени провождения в России...

1. You the first time were in Moscow?

Yes it was my first time in Moscow. It was a 4 days trip, full of job. But I've take some hours to go for a walk and enjoy the city.

2. What it was pleasant to you?

Yeah I've liked it a lot...it's very romantic town, with a lot of little lovely place hidden in town. It's a city full of story, with a great historic past and you can see it everywhere. I was particularly impressed by the big building in a gothic city style (foreign minister). It's so really great. It's a crazy town where there are so much stuff to unplugged or so original support to paint...Moscow.

3. What it was not pleasant to you?

Because it was only 4 days.

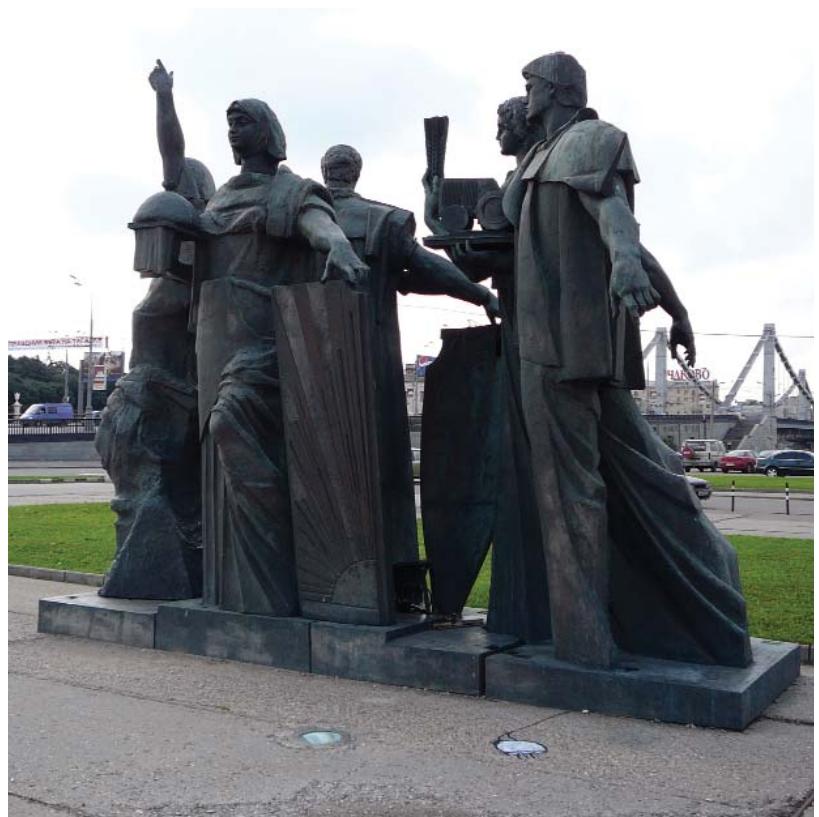
4. What do you think about graffiti and street art in Russia?

Oh, damn...the style is so ***** crazy, you have your own style, it's incredible.. You have the opportunity to have a large country, full of small beautiful walls where the time has marked them with his print...

For me it's style shy, because you just have few artists who are present in the center of the town. But you have the potential to mark the international scene by your style.

5. What impressions.

Not enough sensations because not enough time to see everything, cannot see any stuff, this city promises me a lot...I want to paint everything and this city gives me the will to make an exhibition over there...

MH

Location: Ukraine

Залогом успеха для этого художника является сочетание в его работах оригинальной идеи и гармонично построенной композиции. Ключевые слова, подходящие для описания творческих взысканий автора — это контраст и «гармоничный» хаос. Художник отдает предпочтение нестандартным, оригинальным решениям, которые, ввиду своей эманципированности, открывают ему новые возможности для реализации его потенциала в уличном искусстве. Содержание картин, создаваемых автором, варьируется в зависимости от его эмоционального настроя и душевного состояния. В результате его работы приобретают то позитивно-оптимистическую, то депрессивно-пессимистичную окраску...

This artist's key to a successful work is the combination of an original idea and a harmoniously constructed composition.

The most suitable words to describe the artist's creative activity would be: contrast and harmonious chaos. He prefers non-standard, original decisions which open him new opportunities to realize his potential in street art. The subject in his pictures varies, depending on his emotional condition. As a result, his work has different painting coloration. At times positive - optimistic, and at others, depressive-pessimistic...

FRONTLINE

STREET FASHION SHOP

Мы подбираем
коллекцию с особым
вдохновением:
это улицы Москвы,
пропитанные своим
особым духом,
это тихие переулки,
покрытые
городской росписью,
это теплый воздух
тоннеля метро
и мимолетный взгляд
двух проходящих
навстречу друг другу
людей.

Это - одежда одного
из крупнейших
мегаполисов Европы,
в котором живут
свободные художники,
модные тусовщики
и просто стильные
неординарные личности.

www.THEFRONTLINE.ru

т. 250-59-84

R8BIT

Location: Russia, Moscow
Web: www.prokvadrat.ru/wow

В эпоху бесконечного цитирования художники создают образность посредством сочетания различных традиций и ассоциаций, используя при этом самые передовые медийные средства. Тотальная компьютеризация открывает обширные полигоны для творчества, позволяет добиваться новых эстетических качеств в искусстве. Именно с такими категориями новой медийности и работает автор, создавая на стенах гипертрофированных пиксельных персонажей из восьмибитных компьютерных игр.

Сам художник позиционирует себя как «чертежник», а свое искусство — как «чертение на стенах». Идеально ровные пиксельные изображения отражают прямолинейность характера самого художника. Каждая работа, таким образом, становится подобием зеркала, отражающего внутреннее состояние автора на момент создания.

Его конструктивные произведения, основанные на соединении прямоугольных геометрических форм, порождают своеобразный пластический почерк, настраивая зрителя на медитативное созерцание. При этом для адекватного восприятия каждого образа предусмотрено оптимальное расстояние для просмотра. С определенного расстояния (10—30 м.) пиксели сливаются в одну линию, но при нарушении условий осмотра этого может не произойти...

In the epoch of endless quoting the artists create their images by combination of traditions and associations, using the most advanced media means. The total computerization opens a great field for creativity and allows to achieve the new aesthetic qualities in art. The artist works with such new media categories, creating on the wall hypertrophied pixel characters from 8-bit computer games. He positions himself as "draftsman" and his art — as "plotting on walls". The even ideally pixel images show the straightforwardness of artist character.

Each work, thus, becomes kind of a mirror reflecting internal condition of the author at the moment of creation.

His constructive images based on connection of rectangular geometrical forms and it generates original plastic handwriting, adjusting the spectator on meditative contemplation.

For the adequate recognition of the image is stipulated the optimum distance for viewing. From the certain distance (10—30m) pixels merge in one line, but from other distance of it might not happen...

Работы художников данного коллектива апеллируют к чувствам человека, познавшего опыт общения с наркотическими средствами и они не боятся этой откровенности. Их следует воспринимать сквозь призму параноидально-депрессивного состояния, присущего такому человеку...

Для наиболее яркого описания их творчества лучше всего подойдет цитата одного из художников коллектива: «2 бутылки водки, 2 грамма кокаина, 1 склянка настойки боярышника. Перемешайте все в голове и желудке. Несите черт знает что, потом идите домой и убедитесь в том, что у вас кончились ключи от квартиры.

Не засыпая, проведите всю ночь на лестнице, глядя в потолок и жалея, что вы появились на этот свет...»

ZUK KLUB

Location: Moscow, Russia

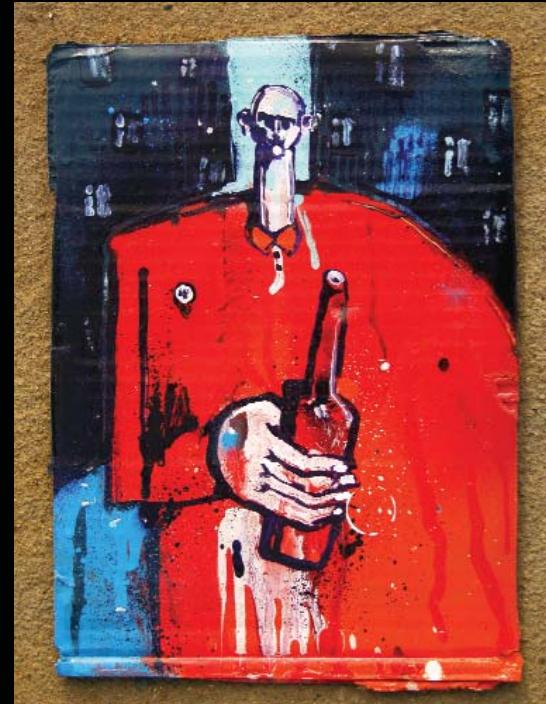
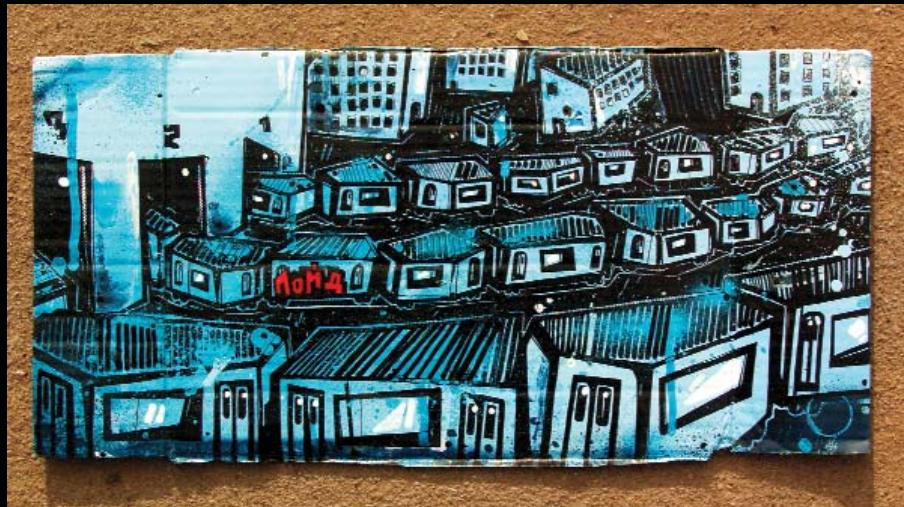

Works of artists of this group appeal to feelings of the taking drugs person, they aren't afraid of this frankness. They should be perceived through a prism of the paranoid-depression condition which is common to such person...

This quote of the Zuk club member is the best way to give a clear image of their creative activity: "2 bottles of vodka, 2 grammas of cocaine, 1 bottle of tincture of a hawthorn. Mix all in your head and a stomach. Go home and be convinced that the keys from your apartment were terminated. Not falling asleep, stay all the night long on a ladder, looking in a ceiling and regretting, that you have appeared on this world..."

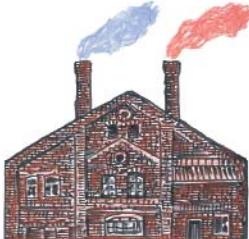

56
CREW

Members: Pow, Мамбос, Andr, Loyd
Location: Moscow, Russia

ВИНЗАВОД

WINZAVOD GRAFFITI

Project: graffiti and street art exhibition

Location: Moscow, Russia

Web: www.winzavod.ru/graffiti

В течение трех дней — с 20 по 22 апреля 2006 г. в районе метро «Курская» был проведен фестиваль уличного искусства, явившийся одновременно дебютным проектом нового арт-центра «Винзавод». В настоящее время территория завода представляет собой замкнутый комплекс промышленных построек позапрошлого века площадью более 20.000 метров — фактурную среду для проведения разнообразных стрит-арт акций.

Основной задачей, поставленной организаторами Фестиваля «Граффити-Винзавод», было ознакомление довольно широкой аудитории с одной из самых актуальных форм художественного самовыражения в условиях «живой» фактуры. В фестивале приняли участие профессиональные художники из России и зарубежных стран, работающие в разнообразных стилях граффити и уличного искусства. Музыкальную программу фестиваля представили российские команды, играющие хип-хоп, фанк, электроклэш.

Фестиваль стал наиболее успешным и полноценным проектом, действительно многогранно показавшим московскую граффити-культуру. На сегодняшний день, мероприятие можно считать, по-жалуй, единственным из проведенных в России, одновременно совместившим в себе и традиционный граффити-джем, и выставку работ уличных художников, выполненных на холстах,отовыставку, сформированную из личных архивов участников проекта, и историко-документальную видеопрограмму. Подобный метод презентации граффити-искусства представил по новому зрителю субкультуру стрит-арта. Более того, это был первый за всю историю московских выставочных практик проект, в котором была задействована действительно вся московская граффити-сцена, не считая дилетантов, и была дана максимальная объективная оценка внутрикультурным процессам российского граффити.

Objects book — Winzavod graffiti exhibition

During three days — from April, 20th till April, 22nd 2006. In area of metro station "Kurskaya" the festival of the street art was held, being concurrently debut project of the new art-center "Winzavod". Now the territory of a factory represents the closed complex of industrial constructions of a before last century area with more than 20.000 meters — the impressive environment for carrying out of various street art actions.

The primary Objective put by organizers of "Graffiti-Winzavod" festival, was acquaintance of general public with one of the most actual forms of art self-expression in conditions of the "alive" style. Professional artists have taken part in festival from Russia and the foreign countries, working in various graffiti styles and street art.

The musical program of festival was presented by Russian commands playing hip-hop, funk, electro. The festival became

the most successful and valuable project which really has shown the Moscow graffiti culture completely. For today it is possible to consider that this action was, perhaps, the unique in its way in Russia, simultaneously combined both traditional graffiti-jam, and an exhibition of works of the sidewalk artists executed on canvases, photo-exhibition, generated from personal archives of participants and the historical-documentary videoprogramme.

Such a method of graffiti art representation should present the subculture of street art to the spectator in a new fashion. Moreover, it was the first for the history of Moscow exhibition experience, the project in which all Moscow graffiti scene has been involved , excepting laymans, and as much as possible the objective estimation has been given as much as possible to intracultural processes of Russian graffiti.

UP: Canvas "Objects²" paint by Ches
DOWN: Canvas by Zachem crew
photo by Savchenko R.

STREET ART EXHIBITION-ACTION

Project: graffiti and street art exhibition

Location: Moscow, Russia

Web: www.winzavod.ru/graffiti

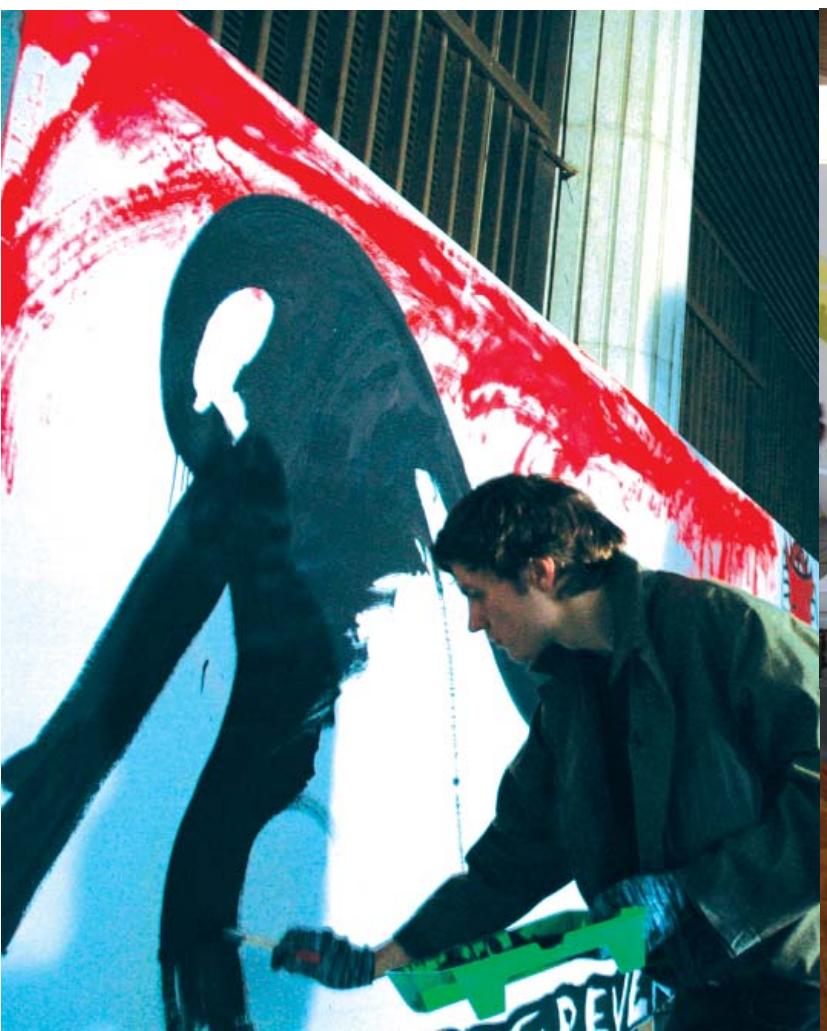
20 мая в Третьяковской галерее на Крымском Валу, в рамках празднования 150-летия Галереи, при поддержке арт-центра «Винзавод», фонда «Метафутуризм», и компании SPIDERPROJECTS, прошла выставка «Стрит-Арт». Во внутреннем дворе здания, под открытым небом, в освежающей близости Москвы-реки, известные граффити художники, принимавшие участие в фестивале «Граффити-Винзавод», в режиме live-шоу создавали произведения граффити разных жанров (wildstyle, stencils, bubleletters, 3D, и др.) Кроме того, вниманию посетителей предстало несколько десятков картин участников выставки, созданных по канонам уличного искусства, но на традиционных для живописи холстах.

Цель акции — ближе познакомить зрителя с одной из самых современных и актуальных форм художественного самовыражения, перерастающей в новую волну современного искусства. Произведения, создаваемые граффити-художниками, превращают города по всему миру в своеобразные галереи под открытым небом, и формируют самостоятельный жанр современного искусства. В Европе граффити активно интегрируется не только в различные сферы дизайна, но и в галерейные и музеиные пространства; множество выставок граффити проводится на самых престижных площадках Лондона, Парижа, Барселоны и других крупных городов.

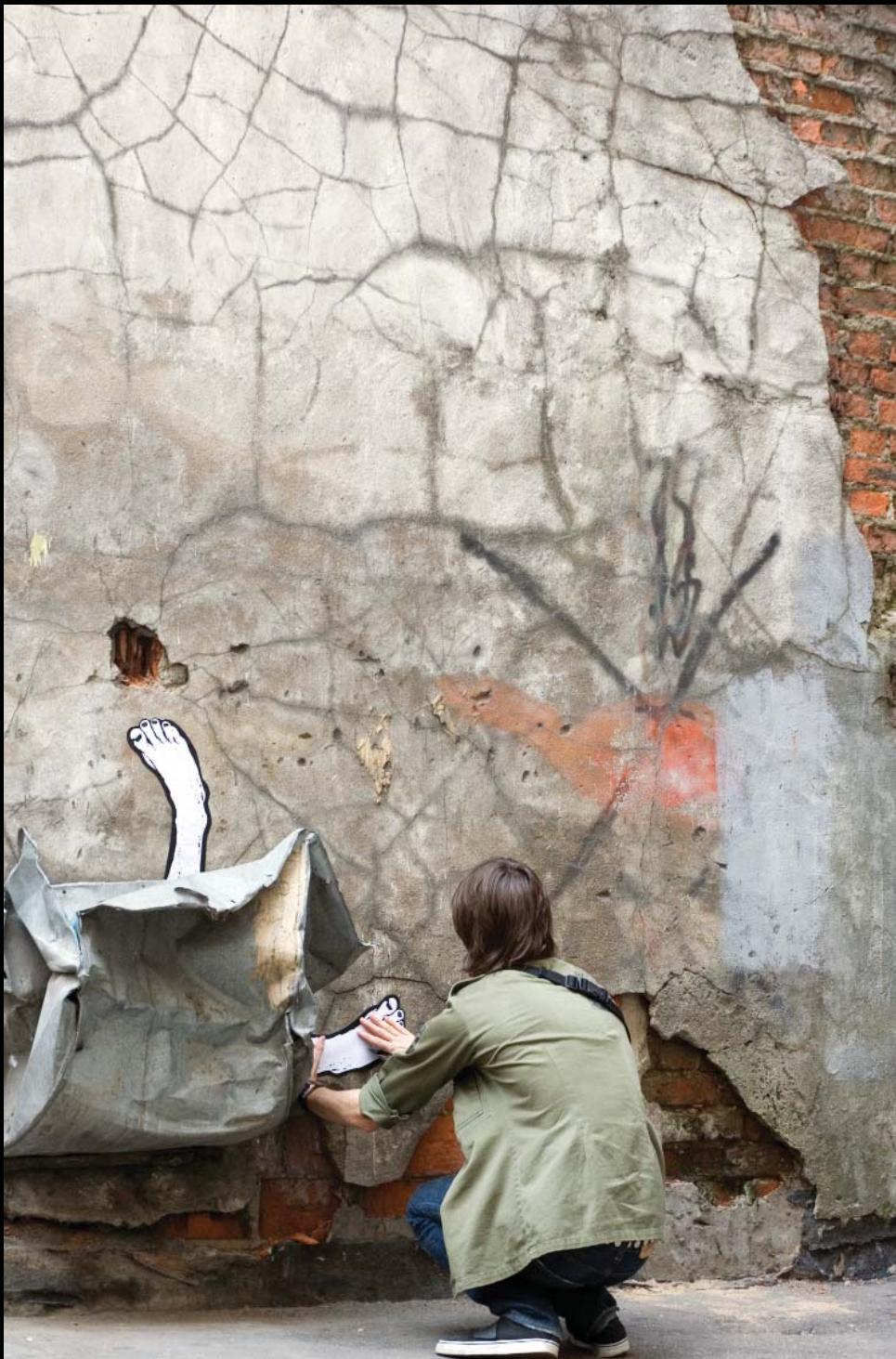
Акция «стрит-арт» демонстрирует, что в дни своего 150-летнего юбилея Третьяковская галерея идет в ногу с наиболее свежими тенденциями в музейном деле и держит руку на пульсе актуальных направлений в искусстве.

On May, 20th in State Tretyakov Gallery on Krimsky Val st., in honour of celebrating the 150 anniversary of Gallery, at support of the art-center "Winzavod", fund "Metafuturism", and company SPIDER-PROJECTS, has passed "Street Art" exhibition. In a courtyard of a building, in the open air, in freshening affinity of Moscow-river, well-known graffiti artists, who took part in the festival "Graffiti - Winzavod", on-line created works of graffiti of different genres (wild-style, stencils, bubleletters, 3D, etc.)

Besides to attention of the visitors appeared dozens of participants pictures, created on canons of street art, but on canvases traditional for painting. The purpose of the action - to acquaint the spectator with one of the most modern and actual forms of the art self-expression, developing in a new wave of the modern art more close.

In Europe graffiti is actively integrated not only into various fields of design, but also in gallery and museum spaces; a host of graffiti exhibitions is put on the most prestigious stages of London, Paris, Barcelona and other big cities. The action "Street art" shows, that 150-years anniversary of State Tretyakov Gallery keeps step with the freshest tendencies in museum business and holds a hand on pulse of actual directions in art.

0331с

Location: Moscow, Russia

Современные реалии таковы, что в условиях тотальной коммерциализации мира искусства художнику все труднее становится сохранить свою самобытность, свою свободу. Поскольку там, где начинается коммерция, кончается всякая независимость. Отстаивая свое право на свободу творчества, художник вступает в непрерывную борьбу с властями, регулярно удаляющими работы уличных художников с поверхностей городского ландшафта. Частота закрашивания, по мнению художника, стимулирует его к более активной деятельности и толкает его искусство на новые этапы развития.

Оставаясь на улице, в некоммерческой среде, искусство, таким образом, циркулирует вне арт-рынка. Только так оно сохраняет свою независимую природу, живет и постоянно обновляется. Краткая жизнь произведения уличного искусства фиксируется автором посредством фотографии, и впоследствии демонстрируется окружающим. Такая форма существования своих работ является для художника единственно возможной.

In times of total art commercialization, artists have a hard time saving their originality and their freedom of expression. Independence stops were commerce begins. To defend their rights of creative performance, artists should fight against the government, which erases their works from the city landscape. In the artist's opinion, the frequent removal of his works only stimulates him to be more active and pushes his art to develop further.

Being performed on the street in a non-commercial ambiance takes his art outside the art-market and allows it to circulate freely. This is the only way to save its independent nature, to let it live and to permit it to auto-update itself constantly. The photo camera permits the artist to capture his work despite its short lifespan. This form of existence is the only possible form of art for 0331C.

НЕ ВЕРЬ

НЕ БОЙСЯ

НЕ ПРОСИ.

HUD

Location: Moscow, Russia

**ANGER
POSITION**

URBAN ROOTS

[номер 3. скоро.]

walls
canvases
street stuff
comercial stuff
graffiti design
hip-hop design
digital art
sketches

ArtError (Екатеринбург)
Аэропол (Казань)
Adult Graffiti Systems (Мурманск)
Б12 (Москва-Н.Новгород)
Ches (Москва)
DS Crew (Литер)
Kein Warums (Брест)
Mrazi Art Group (Казань-Н.Новгород)
Бnak & Aber (Баранул)
Sky 404 (Москва)
True Stilo (Минск-Москва)
Шаман и Тор (Москва)
United Styles (Москва)
YCP (Zagreb, Croatia)
Wzhik (Зеленоград)

и другие...

РУССКИЙ ГРАФФИТИ КАТАЛОГ

URBAN
ROOTS

RUSSIAN GRAFFITI CATALOGUE

ACTIONS/АКЦИИ

Meeting of Styles, Russia.
Литер, 2006.
Хип-хоп фестиваль "Кофемолка".
Чебоксары, 2006.
День города. Казань, 2006.
Европа плюс Нижний
Новгород, 2006.
We paint the world.
International graffiti jam
in Vinkovci, Croatia, 2006

и другие...

МАДЕ ИН ИСЯ
[NUMBER 3. COMING SOON.]
WWW.GRAFFITI.NNOV.RU

AUGUST

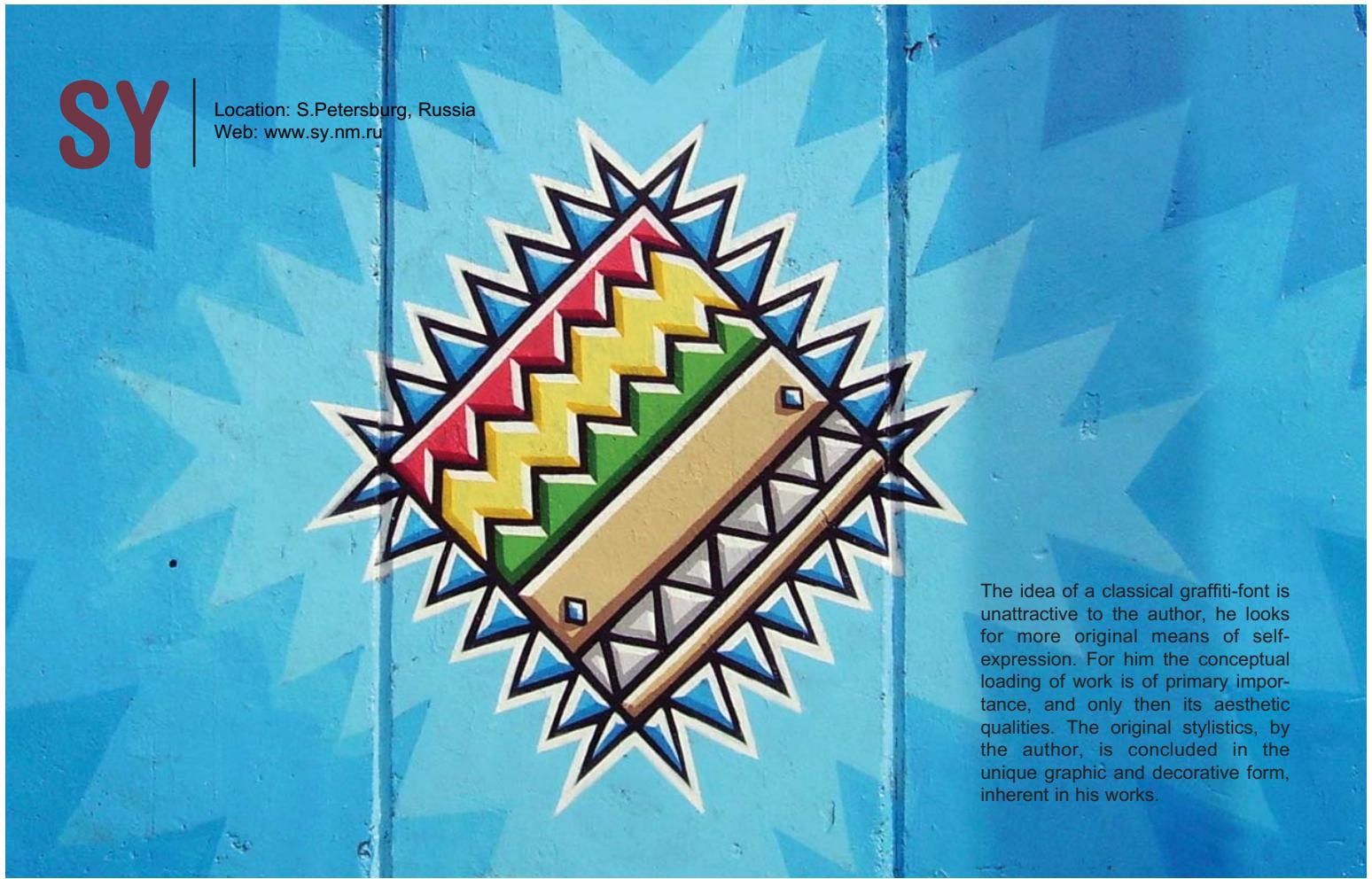
Location: Moscow, Russia

SY

Location: S.Petersburg, Russia
Web: www.sy.nm.ru

The idea of a classical graffiti-font is unattractive to the author, he looks for more original means of self-expression. For him the conceptual loading of work is of primary importance, and only then its aesthetic qualities. The original stylistics, by the author, is concluded in the unique graphic and decorative form, inherent in his works.

Автору непривлекательна идея классического граффити-шрифта, он ищет более оригинальные средства самовыражения. Для него первостепенное значение имеет концептуальная нагрузка работы, и только потом ее эстетические качества.

Оригинальная стилистика, по мысли автора, заключена в уникальной графической декоративной форме, присущей его работам.

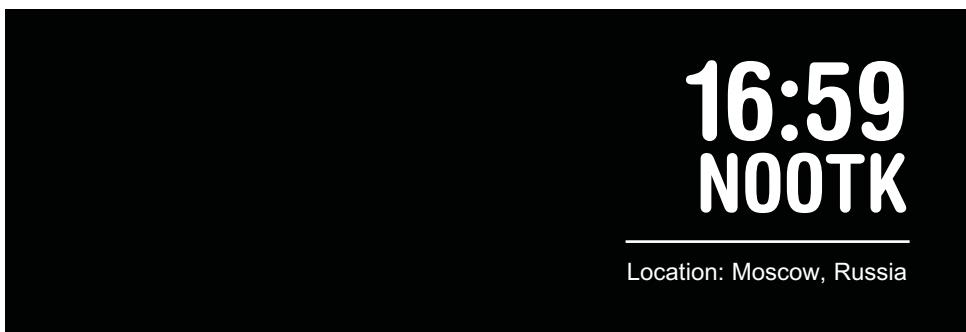
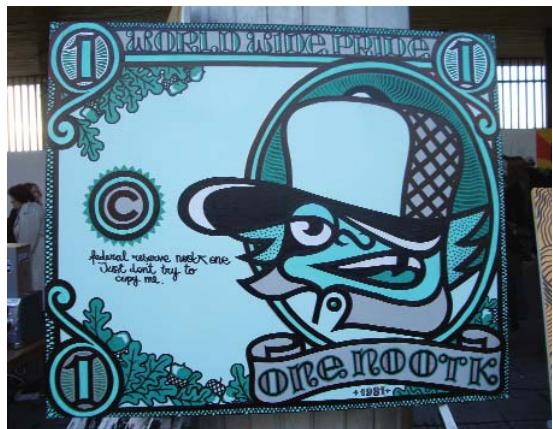

photo by 16:59

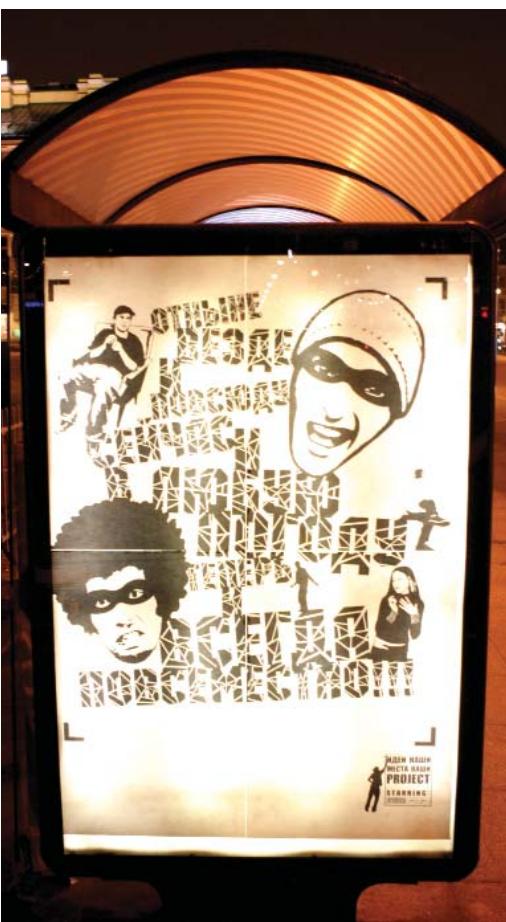
SEARCH AND UPGRADE

Location: S.Petersburg, Russia

Концепция проекта «Search and upgrade» построена на эстетике взаимодействия и изменения городского пространства, дополнении и нарушении режима старого (музейного) города путем привнесения текстов и изображений, любыми средствами и в любом исполнении. Основные акценты — взаимоотношение предмета, места и языка описания. Внедряя иностранные лозунги и объекты в сформировавшуюся среду современного мегаполиса, художники экспериментируют с человеческим восприятием и в то же время практикуют опыт дистанцированного взаимодействия с социальной средой.

The concept of the project "Search and upgrade" is constructed on an aesthetics of interaction and modification of city space, addition and infringement of an old regimen (museum) city by addition of texts and images, by many means and in any execution. The basic accents — relation of a subject, a place and language of the description. Inculcating a foreign slogans and objects to the environment of a modern city, artists experiment with human perception and practice the experience of distanced interaction with the social environment.

Уникальность автора состоит в том, что он творит свое искусство не на улицах города, а под поверхностью земли. Размещаясь в пространстве подземных коммуникаций, его работы уже на протяжении года «качают воздух» в застывший мир московских катакомб.

Идея авторской инновации такова — комбинируя технику фотографии и диaproекции, показать зрителю таинственный индустриальный мир подземных ходов и тоннелей, изначально выполнявших оборонительную функцию, но канувших в небытие с падением советской империи.

На увлечение подземной средой мегаполиса в начале пути очень сильно повлияла информация о подземельях: именно после прочтения ряда статей о подземной Москве, автор и решился спуститься под землю, где почти год самостоятельно исследовал бесчисленные территории городских катакомб. Наслаждаясь их величием и красотой, фиксируя на пленку некоторые объекты, у художника постепенно родилась мысль об интерпретировании пространства живого андеграунда. Дабы не быть кощунственным по отношению к сединам подземелий и не оставлять в нем меток о своем пребывании, автор решил прибегнуть к помощи бесконтактной, универсальной технологии — проекции.

Следующим этапом для осуществления авторского замысла стал поиск автономного (беспроводного) проектора. За неимением подобных в продаже, автору пришлось собирать устройство своими силами. Результатом явилось уникальное в своем роде изобретение — 6-ти вольтовой, водонепроницаемый, противоударный, переносной проектор. В сочетании с камерой «Minolta z1», обладающей хорошей автоматической фокусировкой вочных условиях, он дал все необходимое для воплощения творческих взысканий автора в обширном пространстве московского подземелья. Так художник начал практиковать собственное направление в уличном искусстве — Light art.

183

Location: Moscow, Russia
Web: www.183art.ru

The uniqueness of the author consists that he creates his art not in the streets of the city, yet under a surface of the ground. Being placed in space of underground communications, his works as early as during a year "rock the air" in the congealed world of Moscow catacombs.

The idea of the author's innovation is like that — combining technics of a photo and diaprojection, to show to spectator the mysterious industrial world of underground entrances and the tunnels which are institutional carried out the defensive function, but had sunk into oblivion with falling of the Soviet empire.

Love for underground environment of megapolis in the beginning of the way was very strongly affected with the information about diggers: after perusal of several articles about this unique phenomenon the author has dared to go down under the ground where nearly a year independently investigated uncountable territories of the city catacombs. Enjoying their greatness and beauty, fixing on the film some objects, the artist took the idea into his head to interpret the space of alive underground.

Not to be blasphemous with respect to gray hairs of vaults and not to leave in it any signs about the stay, the author has decided to resort to the help of contactless, universal technology — projections. A following stage for realization of the author's plan became the search of an independent (wireless) projector. In the absence of those on sale, the author had to collect the device by his own strength.

The Result was the unique in its way invention — six-voltage, water-proof, antishock, portable projector. In a combination with "Minolta z1" camera, possessing good automatic focusing in night conditions, the author gave all necessary for embodiment his creative collectings in extensive space of the Moscow vault. So the artist has started to practise his own trend in street art — Light art.

THIX - наручные часы
эксклюзивно в
интернет магазине www.thix.ru

THIX ■ series.
time changes, do u ?

ALLEY FUSS

Project: Street art, graffiti, illustration exhibition
Location: Moscow, Russia
Artists: Tee4, Zomb

14 июня в галерее московского Международного Университета состоялось открытие граффити-выставки «Alley Fuss». Публике были представлены работы двух авторов: Всеволода 'Tee 4' Навашина и Владимира 'Zomb' Шопотова. Эти имена хорошо известны в кругах отечественного граффити и компьютерного дизайна. Оба художника работают в довольно оригинальной манере и практикуют легальное уличное граффити, но в данном случае полигоном для творчества было избрано камерное пространство галереи. Для университета подобные проекты — новаторство: традиционно здесь проходили «классические» выставки фотографов и художников самых различных направлений, но это мероприятие сумело обойти существующие стереотипы и отказаться от устоявшихся способов экспонирования. Работы авторов были размещены на стенах, без применения обрамляющих материалов, таким образом имитируя привычную для уличного искусства среду, наиболее полно характеризуя каждый из представленных стилей.

Помимо монументальных произведений на выставке были показаны некоторые графические работы авторов.

Граффити — не просто искусство, это живой организм: оно меняется год от года, порождая все новые стили. Это философия молодых людей, живущих в бешеном ритме мегаполисов. Это вой сирен, гул автомобильных сигналов в пробках, басы любимой музыки и тишина уединения в работе над уникальным стилем. Это взгляд совершенно разных индивидуальностей на окружающую действительность, способ реализации творческого потенциала и просто образ жизни. В каждой стране — свои особенности и стилистика, обусловленные местным менталитетом и прочими факторами. Это отдельная субкультура со своими принципами, взглядами, отношениями и правилами.

Такие мероприятия, как выставка «Alley Fuss» призваны показать даже непосвященным людям не только уровень отечественных граффити-художников, но и образ их жизни.

The opening of "Alley Fuss" graffiti-exhibition took place in gallery of Moscow International University on June, 14th. Works of two authors have been presented to public: Vsevolod Tee 4' Navashin and Vladimir 'Zomb' Shopotov. These names are well-known in circles of domestic graffiti and computer design. Both of the artist work in quite original manner and practise legal street graffiti, but in this case the range for creativity had been selected the chamber space of gallery.

For the university such projects — innovation: traditionally here were "classical" exhibitions of photographers and artists of the most various trends, but this action has managed to bypass existing stereotypes and to refuse the settled ways of exhibiting. Works of authors have been placed on the walls, without application of framing materials, thus simulating habitual for street art environment, most full characterizing each of the presented styles.

Besides monumental products at the exhibition some graphic works of authors have been shown.

Graffiti is not only art, it is an alive organism: it changes year from a year, generating more and more new styles. It is the philosophy of the young men living in a mad rhythm of megapolises. It's howl of the sirens, a rumble of car signals in traffic jams, basses of favourite music and silence of a solitude in work with unique style. It is a sight of absolutely different individualities at the surrounding validity, the way of realization of creative potential and only the way of life.

In every country — each features and the stylistics, caused by local mentality and other factors. It is a separate subculture with its principles, way, attitudes and rules. Such actions as "Alley Fuss" exhibition are called to show even to uninitiated people not only the level of domestic graffiti artists, but also their lifestyle.

Граффити одно из самых «честных» искусств. Оно не требует много денег, не надо обладать особым образованием, чтобы понять его, не нужна никакая входная плата и места для объявлений куда более интересные и полезные места для размещения картин, чем музеи. Граффити использовалось, чтобы начать революции, останавливать войны и общепринято голос людей, которых не слышат.

Граффити одно из орудий, которые у вас есть, когда у вас в целом ничего нет. MILK & VODKA это арт проект с 2002 года начавший свое существование, а с 2005 сформировавшийся как арт группа. Основными действующими участниками группы стали БАГС, DANGE, PETROZ. Понимание граффити для нас немного шире чем принято считать, главное информативность, будь то чувственная или любая другая нам все равно главное, чтоб работа говорила. Граффити, в конечном счете, превосходит «правильное» искусство потому, что оно становится частью твоего города. Его не нужно продавать или покупать, не нужно облагать налогом. Но творчество это не конвейер, иногда его нужно останавливать. Поэтому члены группы позиционируют себя и на других арт площадках, таких как видео работы (годовой отчет всего сезона рисования в 2005 году видео DVD GRAFFERS HAND NOT FOR LOVE) инсталляции и работа в галерейных пространствах, всевозможная полиграфия и ряд коммерческой деятельности.

Members: Danger, Bags, Petroz
Location: S.Petersburg, Russia
Web: www.milkandvodka.ru

Graffiti is one of the most "honest" arts. It doesn't need a lot of money, it's not necessary to have any compulsory education, no entrance fee and places for announcements much more interesting and useful places for pictures arrangement, than museums is necessary: Graffiti was used to begin revolutions, to stop wars and generally accepted voices of people that don't hear.

Graffiti is one of the tools that you have, when as a whole anything is not presented. MILK&VODKA is the art project which has begun its existence since 2002, and since 2005 has been generated as the art group. The basic active members of the group are BAGS, DANGE and PETROZ. The understanding of graffiti for us is a little bit wider than it is used to be, the point is self-descriptiveness, whether it's sensual or any other, it doesn't matter, the point is that the work must speak.

Finally graffiti surpasses "correct" art because it becomes a part of your city. It doesn't need to be sold or bought, there is no need to assess. But art isn't a conveyor, sometimes it's necessary to stop it. Moreover, members of the group position themselves on others art places, such as videos (the annual report of all drawing season, in 2005 video - DVD GRAFFERS HAND NOT FOR LOVE) exhibitions and work in gallery spaces, every possible polygraphy and a number of commercial activity.

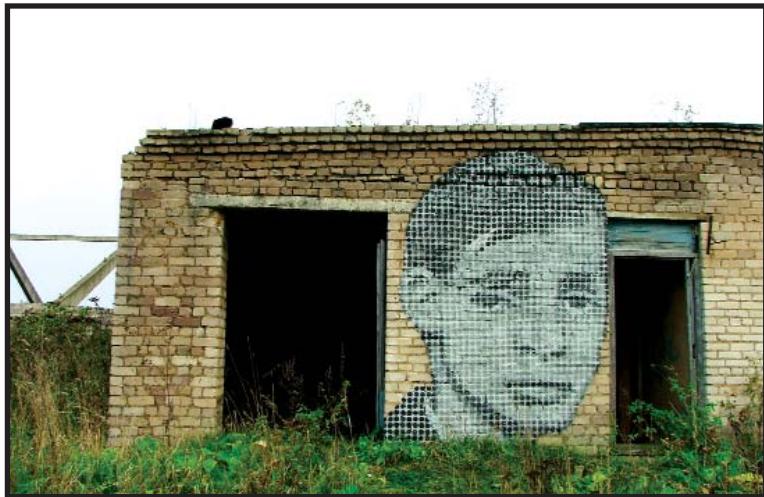
VISUAL
ARTIFACTS

Web-project:
Russian street art and graffiti
Web: www.visualartifacts.ru

90: Search and upgrade, spb | search and upgrade, spb | scissors, msk | mo, msk | ag4t, spb | PSCR, kiev
91: 0331c, msk | visual artifacts | volum, msk | maya, odessa | NFF, msk | search and upgrade, spb | bigud', msk | fetone, msk
92: Plastique, spb | search and upgrade, spb | trew, odessa | biyoz, odessa | r8bit,msk + you_so_snow, spb | fetone, msk
93: Limite, msk | PSCR, kiev + bodik, msk | fetone, msk | moscow subway | moko, astrahan'
94: Incubus project, spb | r8bit, msk | 310 squad, msk | influx crew, msk | mo, msk | limite, msk
95: Scissors, msk | (G), spb | august, msk

HOMER

Member of: PSCR
Location: Kiev, Ukraine

Objects² book invade, 2006
Russia, Moscow
Respect: 310 squad
Photo by Tseluiko A.

OBJECTS²

Objects² book underground light projection,
2006, Russia, Moscow
Respect: 183

Time to choose object, 2006
Ukraine, Odessa
Respect: Trew.

McDAKE 1
S3T ART action*

* 05
Sketch Style

Образы рождаются в сознании
и погибают в мире через эскизы.

Options

СИКЕ
KICKS

URBAN ANIMALS

Project: Qee toys design

Location: Moscow, Russia

Date: may 2006

Web: www.urbanvinyl.ru

Web: www.visualartifacts.ru

2006

КомМиссия

ФЕСТИВАЛЬ РИСОВАННЫХ ИСТОРИЙ

Проекты «Visual Artifacts» (www.visualartifacts.ru) и «Urban Vinyl» (www.urbanvinyl.ru) в мае 2006 года представили замечательный международный проект. Его идея заключалась в том, чтобы предоставить возможность русским уличным художникам и иллюстраторам создать свой уникальный дизайн для одного из виниловых персонажей, а также показать лучшие работы зарубежных художников. Всем участникам проекта были разданы виниловые игрушки Qee, которые были тщательно покрыты трафаретами, поцарапаны иголками, разрисованы маркерами и раскрашены акрилом. В итоге получилось 25 отличных монстриков, которые были выставлены на неоново-желтых меховых столбах в галерее современного искусства «М'АРС». Выставка «Urban Animals» проходила в рамках 5-го Московского международного фестиваля «КомМиссия 2006».

В проекте «Urban Animals» участвовали профессиональные иллюстраторы, авторы комиксов, уличные художники, в том числе: ALKOgo4TRASH, московские граффити-райтеры Aske (The Sicksystems), Бигудь (Influx), Limite, Oskes, R8bit (Visual Artifacts), 310squad, краснодарские Unplate: Ben и Mitch, дизайнеры Денис Барковский (pixel fluids), Олег Федотов, иллюстраторы Люда

Константинова, Маша Краснова-Шабаева, Яна Москалюк — студия Артемия Лебедева, Эдик Катыхин, Евгений Тонконогий, Протей Темен — zunge design, Роман Савченко, авторы комиксов Алим Велитов - Люди Мертвой Рыбы, Константин Комардин — ЛМР, Анна «Lumbricus» Сучкова, Андрей DREW Ткаленко, Хикус — ЛМР, дизайнеры одежды и аксессуаров Маша Смирнова (Inshade) и Макс Шаров. Персонажи у всех получились разные, но самой большой симпатии зрителей пользовался «Fuhrergupps», напоминающий Адольфа Гитлера, автора Андрея Ткаленко. Однако лейбл «Urban Vinyl» присудил приз за лучшего персонажа Эдику Катыхину, а именно за его серию «Мутации» и розового персонажа в майке «Старого Роке Нроль-Чика».

Все игрушки, участвовавшие в выставке, были произведены компанией Toy2R — именно они первыми среди производителей придумали издавать бланки для художников. Основная идея Рэймонда Чоя, из Toy2R была вписать игрушки в арт-контекст, поэтому он стал сотрудничать с разными легендарными авторами комиксов, художниками граффити и иллюстраторами. Среди иностранных Qee на выставке были работы таких всемирно известных художников, как Gary Baseman, Shag, Frank Kozik,

Jaime Hayon, David Horvath, Tim Biskup, Alphonzo, Tokidoki и др. Феномен Art-Qee стал невероятно популярен благодаря турам по галереям мира. Выставки созданных в единственном экземпляре авторских фигурок до этого проходили в нью-йоркской Stephan Weiss Studio, в парижском Colette, в лондонском Design Museum, в барселонской Hayon Studio и японской Fewtmanу. После выставки авторских фигурок Qee в Москве работы отправились в Гонконг, где присоединились к мировому турне Toy2R, а лучшие из них, возможно, будут изданы в следующем году в виде первой русской серии дизайнерских игрушек.

Организаторы выставки:
Лейбл «urbanvinyl.ru», фестиваль «КомМиссия 2006», www.visualartifacts.ru
Партнер: Toy2R
Генеральный информационный партнер: журнал «Афиша»
Информационная поддержка: Objects Book, www.9linesmag.com

Фото: Савченко Р.

1. 310 squad, 2. AG4T, 3. Alimus, 4-5. Aske, 6-7. Bigud', 8. Barkovsky D., 9. Katyhin E., 10-11. Tonkonogiy E., 12-13. Komardin K., 14. Luda, 15. Lumbricus, 16. Max Sharov, 17-18. Krasnova-Shabaeva M., 19. Oleg, 20-21 Oskes, 22. R8bit, 23. Savchenko R., 24. Shef, 25-26. Unplate, 27-28. Xixus, 29. Maskaluk Y., 30. Zunge, 31. Inshade, 32. Tkalenko A.

"Visual Artifacts" (www.visualartifacts.ru) and "Urban Vinyl" (www.urbanvinyl.ru) projects have presented the remarkable international project in May, 2006. Its idea consist in giving an opportunity to Russian sidewalk artists and illustrators to create the unique design for one of vinyl characters, and also to show the best works of foreign artists.

"Qee" vinyl toys were given to all participants, which were carefully covered by stencils, damaged by needles, painted by highlights and colored by acryl. As a result 25 great monsters were made, which were exhibited on the neon-yellow fur posts in the "M'ARS" Gallery of Modern Art. "Urban Animals" exhibition was held in the context of 5-th Moscow International festival "KomMisja 2006".

In the "Urban Animals" projects took part professional illustrators, comics authors, street artists, including: ALKOgo4TRASH, Moscow graffiti writers Aske (The SickSystems), Bigood (INFLUX), Limite, Oskes, R8bit (Visual Artifacts), 310squad, Krasnodar Unplate: Ben and Mitch, designers Denis Barkovsky (pixel fluids), Oleg Fedotov — SHEF, illustrators Luda Konstantinova, Masha Krasnova-Shabaeva, Jana Moskaluk (Artemy Lebedev studio), Edik Katykhin, Evgeny Tonkonogy, Protey Temen (zunge design), Roman Savchenko, comics authors Alim Velitov — People of the dead fish, Konstantin Komardin (LMR), Anna "Lumbricus" Suchkova, Andrew Drew Tkalenko, Xixus (LMR), clothes and accessories designers Masha Smirnova (Inshade) and Max Sharov.

All characters were not the same, but the most interesting one was "Fuhrerpups", reminding Adolf Hitler from Andrew Tkalenko. However "Urban Vinyl" label gave the first prize for the best character to Edik Katykhin, namely for his series "Mutations" and for his pink figure in the T-shirt of "Old Rock 'n' Roll-Chik's".

All toys, took part in the exhibition, were made by Toy2R company — just this company was the first one, who thought out to publish forms for artists. The main idea of Raymond Choy, of Toy2R was to enter toys into art-context, that's why he started to cooperate with many legendary authors of comics, graffiti artists and illustrators. Among foreign Qee there were the works of such world-famous artists at the exhibition as Gary Baseman, Shag, Frank Kozik, Jaime Hayon, David Horvath, Tim Biskup, Alphonzo, Tokidoki and others.... The phenomenon of Art-Qee was incredible popular, because of gallery tours all over the world.

Exhibitions with unique figures of the authors were held in New York Stephan Weis Studio, in Paris Collette, Design Museum of London, Barcelona Hayon Studio and Japanese FewMany before. After the exhibition in Moscow, the works were sent to Hong-Kong, where they should join Toy2R world-tour, and the best of them, perhaps will be serialized as the first Russian designers toys.

Organizers:

Urbanvinyl.ru label, "KomMisja 2006" festival, www.visualartifacts.ru

Partner: Toy2R

General information partner: "Afisha" magazine

Information support: Objects Book, www.9linesmag.com

Photo by: Savchenko R.

INDEXMARKET

Книги, каталоги, журналы
Граффити, стрит арт, дизайн

Москва, Малый Песчаный переулок
дом 4, офис 6, метро ("Сокол")

Тел: +7 (495) 158-63-10

URL: www.indexmarket.ru

E-mail: info@indexmarket.ru

A black and white photograph showing a man from the waist up, leaning over and spray painting a dark, textured wall. He is wearing a dark zip-up jacket over a light-colored, horizontally striped shirt. His hands are protected by white gloves with black patterns. The background shows a metal railing and some foliage.

IRON CURTAIN

New Russian graffiti magazine

Issue #1 only subway
Contact for distribution details
www.ironcurtain.ru
ironcurtain@mail.ru

Objects² book workers:

Art director\main editor: Ponomarov I.
Designers: Ponomarov I., Savchenko R.
Art editor: Koshelev N.
Text editor: Tseluiko A.
PR manager: Dolzhansky E.
Photographer: Savchenko R.
Translators: Zenin D., Sorokina L.
Programmers: Sharypin D., Sandu S.

Thanks: Krasnov S., Levochkin D.,
Solovieva N., Alexey A., Maria and
TNB.

WEB-LINK: www.objectsbook.ru
Main e-mail: info@objectsbook.ru
Stuff e-mail: stuff@objectsbook.ru

Objects³ coming in 2008 year.
3-D graffiti and street art.
Please send flicks:
stuff@objectsbook.ru

LINKS:

www.phlatline.ru || www.splashinrussia.ru || www.zachem.su
www.mazok.ru/plainair/ || www.visualartifacts.ru || www.graffiti.nnov.ru
www.ugw.ru || www.310squad.ru || www.dange.ru || www.graffitizone.kiev.ua
www.chesdesign.ru || www.thix.ru || www.thefrontline.ru

RUSSIAN STREET ART COMMUNITIES:

Web-sites: www.visualartifacts.ru
LJs: babefly.livejournal.com || ru_stickers.livejournal.com
ru_stencil.livejournal.com || freight_art.livejournal.com

