

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Стефано Антонелли
Джанлука Марциани
БЭНКСИ

Стефано Антонелли (р. 1966) – итальянский арт-критик, куратор, специализируется на исследованиях городской среды, отношений между искусством и повседневностью. Основатель и художественный руководитель некоммерческого фонда «999Foundation», занимающегося исследованиями и практиками современного искусства. Вдохновитель и куратор проектов M.A.G.R.: Нелегальный Цыганский Музей, стрит-арт римских окраин – район Остенсе (Ostiense District) и Музей муралов в Тор Маранча (Museo Condominiale di Tor Marancia) как части арт-проекта «Жизнь большого города» (Big City Life). В 2016 году был куратором выставки Бэнкси в Риме (Fondazione Roma Museo). В 2018 году – куратор Международного фестиваля современного искусства «Арт-Минск». Активный участник конференций, семинаров и лабораторий по современному искусству в Италии и за ее пределами. Автор критических статей, составитель каталогов, писатель и драматург.

Джанлука Марциани (р. 1970) – куратор современного искусства, организатор выставок, руководитель художественных проектов, среди которых фестиваль (Festival dei Due Mondi) в Сполето, Венецианская биеннале 2011 года, платформа Poetronicart. Пишет для авторитетного издания по искусству «Artribune», сотрудничает с периодическими изданиями «La Stampa», «Panorama», «Dagospia», «Style».

Стефано Антонелли
Джанлука Марциани

ВЛНКСУ

Издательство АСТ
Москва

Содержание

Введение	006	2002	
Меня зовут...	010	Всемирный Бэнкси	086
Отслеживание	020	2002	
Текущая библиография	028	Deitch Projects NY	096
Бристольский период	034	2003	
Радиография мифа	042	Turf war	096
Хронология	052	2003	
1998		Палестина Flower Thrower Рамалла	102
«Стены в огне»	054	2003	
1999		MAKE PEACE NOT WAR	108
Деньги, коты и коктейль Молотова	058	2004	
1999		Перформансы + акции	110
The Mild Mild West	059	2004	
2000		Музей естествознания	111
Северншед	068	2004	
2000		Girl with Balloon	124
Другие истории	074	2004	
2001		Queen Diana	126
Мехико зовет	080	2005	
		MoMA	128

2005	Британский музей	130	2009	Официально в музее	166
2005	Лувр	130	2010	Exit through the gift shop	174
2005	Стены, холсты, клетки	131	2011	Art in the streets	176
2005	Crude Oils	136	2013	Нью-Йорк. <i>Better Out Than In</i>	180
2005	Zoolander	140	2015	Dismaland	184
2006	Murdered Phone Booth	142	2017	Walled Off Hotel	192
2006	Всемирная слава	144	2018	Sotheby's	196
2006	Well hung lover	152	2018	Париж	198
2006	Sweep it under the carpet	154	2019	Gross domestic product	204
2006	Baltic centre	156	2019	Венеция	206
2007	Аукционы и награды	156	2020	Локдаун в перформансе	208
2008	Cans & New York	158		(Художественный) язык	212
				Анонимная личность	220
				Вопрос — ответ	230

Введение

Бэнкси родился в Бристоле в 1974 году, нет, в Йейте в 1973 году.

С Бэнкси всегда так: единственные объективно верные факты — это его работы; что касается его биографии, здесь трудно отличить реальность от мифа. Наши знания о Бэнкси основываются в большей степени на легенде, чем на достоверности, но именно на размытости этой границы мы попытаемся декодировать жизнь и творчество художника, выбравшего сущность, а не существование.

За десять лет, с 2000 по 2010 год, стрит-арт, возникший в начале 80-х годов прошлого века (граффити и пост-граффити), вновь обрел популярность, но стал развиваться в ином ключе под влиянием критического переосмысления городской экосистемы, глобальной экономической модели и порождаемого ею неравенства.

Конец XX века и начало XXI века определяют формирование личности Бэнкси. Время, когда появляются разные контркультуры, критикующие неолиберальную систему через идеи и действия, преследующие схожие этические цели. По мнению историков, начало этому движению было положено в 2000 году в Сиэтле в ходе протестных акций по случаю проведения конференции ВТО (Всемирной торговой организации). Под лозунгом «Другой мир возможен» сторонники движения объединяются сначала в Порту-Алегри (Бразилия) на Всемирном социальном форуме, проводимом в противовес Всемирному экономическому форуму в Давосе, а затем в Генуе на саммите «Большой восьмерки» в 2001 году, где идеология перемен подвергается жестоким репрессиям, оставляя на поле иллюзий тело Карло Джулиани*. Наконец, в сентябре 2001 года в Нью-Йорке рушатся башни-близнецы и мир переживает первую глобальную трагедию нового тысячелетия. В выдвинутых требованиях критикуются транснациональные корпорации, эксплуатация детского труда, пособничество войнам, господство банковских систем, авторское право, социальный контроль, воздействие человека на окружающую среду. Каждое из этих заявлений Бэнкси преобразовывает в художественное высказывание.

* Карло Джулиани (1978–2001) — итальянский анархист, один из символов антиглобалистского движения. Застрелен карабином во время демонстраций против саммита «Большой восьмерки» в Генуе. Здесь и далее, если не оговорено иное, — *Прим. пер.*

В те дни на Западе громко заявляют о себе молодые художники, примкнувшие к протестному движению. Их деятельность выражается в простых и ясных формах, они используют стены, доступные им на улицах. Жители городов, уже знакомые с вандальной эстетикой граффити, неожиданно для себя открывают новый визуальный продукт, похожий на традиционное искусство и рекламную коммуникацию. Это послы на понятном языке, прямой, содержательный и эмоциональный. Художники подписывают свои работы псевдонимами: Banksy, Vhils, Space Invader, Obey, Blu, Sten & Lex... Они общаются друг с другом через недавно возникшие социальные сети (Photolog, Myspace), сферы их деятельности — граффити, иллюстрация, цифровая графика, академические исследования или сочетание этих занятий. Как правило, они живут в крупных западных городах, почти всегда белые, «электрические» дети среднего класса.

Переход от «почеркушек» на стенах к более сложным работам на больших зданиях — вопрос времени. К 2010 году с увеличением популярности социальных сетей ускоряется распространение изображений, которыми делятся художники. Это фотографии, документирующие рисунки на стенах, заборах, фасадах, мусорных баках, почтовых ящиках, заброшенных домах и прочих атрибутах городской среды, которые можно

разрисовать. С 2010 по 2014 год стрит-арт притягивает миллионы пользователей в социальных сетях, численность его поклонников сравнима с количеством любителей поп-музыки. В 2012 году по всей Европе проводятся фестивали стрит-арта. Увлечение поколения становится явлением.

Появляется новый тип художника, идеальное сочетание археолога-урбаниста, активного борца и провидца, интерпретирующего цитаты. Представитель стрит-арта становится автором визуальных передовиц, который откликается на политические конфликты, используя эстетику ретрофутуризма с его красотой и изысканностью, но приправленную изрядной долей иронии. Произведения возникают утром из ниоткуда, их фотографируют, распространяют. Все это заметно отличается от канонической системы современного искусства, можно сказать, прямо противоположно ей по методу и результату. Новое поколение художников имеет свой архетипический идеал — флорентийский маньеризм** конца XVI века. После апогея Ренессанса, напомним, художники говорят о кризисе, когда происходит замена поиска нового на цитирование, столкновение с разломом, с предчувствием состояния постмодерна, как сказал бы Жан-Франсуа Лиотар***. Художники заимствуют из Истории, чтобы

* **Vhils** (Вилс) — псевдоним португальского граффити-художника, настоящее имя — Алешандре Мануэль Диас Фарто (р. 1987). **Space Invader** (Космический захватчик) — один из представителей стрит-арта Франции. Создал большое количество мозаичных композиций, посвященных компьютерной игре Space Invaders. Настоящее имя — Франк Слама (р. 1969). **Obey**, он же Фрэнк Шепард Фейри (р. 1970), — современный американский художник, основатель компании OBEY Clothing. Использует в своем творчестве поп-арт, где обыгрывает известные медиаобразы. **Blu** — псевдоним итальянского художника, скрывающего свою настоящую личность. Живет в Болонье, занимается стрит-артом с 1999 года. **Sten & Lex** — современные итальянские художники стрит-арта. Стен (р. 1980) и Лекс (р. 1980) выполняют граффити с помощью трафарета, их работы напоминают фотографии.

** Эстетика маньеризма складывалась в обстановке экономического и политического кризиса Италии, а также кризиса идеалов итальянского Возрождения. Художники-маньеристы в буквальном смысле эксплуатировали найденные мастерами Высокого Возрождения изобразительные формы, композиционные приемы и манеру выполнения (поэтому и не создали оригинального стиля).

*** **Жан Франсуа Лиотар** (1924–1998) — французский философ-постструктуралист и теоретик литературы. Определил постмодерн как кризис метанарративов (великих проектов).

залатать настоящее через прошлое. Используя постмодернистский подход, стрит-арт раскрывает социальное воображаемое цитирования, коллективной памяти и постпроизводства. Художники перерабатывают и обновляют живопись, ремесло, рисунок, технику, формируя особую идентичность художника как homo faber, человека творящего, подпитанного романтическим восприятием, но при этом воинственно настроенного по отношению к традиционному художественному опыту.

В этой книге рассказывается о жизни и творчестве одного из главных героев новой парадигмы современной культуры. Образцовый аутсайдер, единственный, кто, работая вне официальной системы, покорила ее вершины, спутав карты так называемого мира искусства, представляя свои работы не кураторам, критикам или директорам музеев, а непосредственно публике, помещая произведение в центр общественного дискурса. Бэнкси утверждает, что

«изобразительное искусство стоит в культуре особняком, потому что его успех не зависит от публики. Люди каждый день заполняют концертные залы и кинотеатры, мы читаем миллионы романов и покупаем миллиарды пластинок. Мы, люди, влияем на производство и качество значительной части нашей культуры, но не на наше искусство».

Бэнкси — один из немногих ныне живущих художников, который совмещает смысл и значимость, используя технологию СМИ для передачи этически осмысленных сообщений. Подтверждением тому слова американского художника Джеффа Кунса: «Есть разница между смыслом и значимостью. То, что нам настойчиво предлагают медиа, становится значимым для нас благодаря повторению. Но смысл — понятие из высших сфер».

FOLLOW
YOUR
DREAMS

CANCELLED

WTF MOTHER?
NO. FUCK!

Меня зовут...

«Стрит-арт — это гибридная форма граффити; новое поколение, желающее заявить о себе любыми возможными средствами, придало ей новый импульс, используя наклейки, трафареты, плакаты, скульптуру».

Именно так Бэнкси определил стрит-арт в 2010 году в своем фильме *Exit Through the Gift Shop* («Выход через сувенирную лавку»), номинированном на премию «Оскар». Это был первый и, по его словам, последний полнометражный фильм. Особенность фильма в том, что Бэнкси является одновременно его режиссером и главным героем, это сво-

его рода исповедь перед зеркалом. Такая практика повествования, столь же древняя, как и нарциссизм, ставит целью представить «историю происхождения», являющуюся предварительным условием создаваемой мифологии.

Рассказывая о себе в третьем лице, он отмечает, что

«его значение приобрело вселенский масштаб»,

и, снова возвращаясь в фильме к своей персоне, дает нам ключ к пониманию концепции, в рамках которой он действует:

«Бэнкси нацеливается на самые известные стены мира, превращая акт вандализма в глобальный информационный повод».

Афиша фильма Exit through the Gift Shop/«Выход через сувенирную лавку» (2010), немецкая версия

Затем, в конце фильма, он добавляет фразу, меняющую наше отношение к его позиции:

«Искусство — это шутка».

Retinale
60 Internationale
Filmspiele
Berlin

EXIT THROUGH THE GUJARATI

Ein Banksy Film

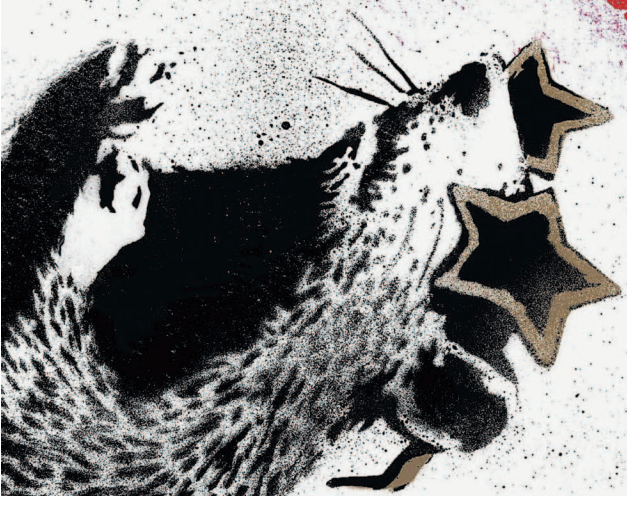
PRODUCTION: JANINE CROSSLAND, REGIEFÜHRER: BANKS, SCHNITT: CHRIS ANG, TON: PAUL COOPER, ANIMATIONSREGISSEUR: GERT BARROW
ZUSÄTZLICHE ANIMATIONSREGISSEUR: RICHIE SIEG, ANSCHLIESSENDE PRODUZENTEN: PAUL CASHING, ZAIN BANKS, JAMES EARL HES
TON: JAMAL CARBY, PRODUKTIONSSTUDIEN: MELBOURNE HOUSE, SCHNITTSTUDIEN: BELLE BROOKFIELD, VERLEIH: ALANODERFILM

MEDIA

www.banksy-film.de

Художник **Кристиан Марклей*** напоминает нам, что «великое искусство не обязательно требует много труда. Иногда простой жест может быть концептуально сильным».

«Превратить акт вандализма в глобальный информационный повод», то есть привести этику и эстетику вандализма в визуальное искусство, преобразовать концепцию вандализма в язык, завоевывающий зрителя. У Бэнкси есть проектные амбиции, хорошо обоснованные, достаточно сложные и не обязательно провокационные. Его понимание вандализма — это форма активного вовлечения зрителя, возможный путь пробуждения гражданского сознания, позволяющий изменить восприятие и зажечь пламя критического суждения. Подход, использующий **принцип реальности**, а не утопический принцип, влияющий на творчество в XX веке. В конечном счете возникает художник, который слушает людей, становясь рупором, усиливающим воздействие сообщения. Вандализм Бэнкси — это вандализм, переосмысленный в соответствии с современностью; отношение, проявляющееся как лобовая атака на власть; ризома**, в которой соединяются и сплетаются, безо всякой иерархии, культурные и контркультурные, социальные и политические, стилистические и коммерческие плоскости; реализуемый принцип реальности, который, по сути, уходит своими корнями в либертарианство **панк-идеологии**.

IKEA PUNK/«Икеа панк» (2009), Лондон

* **Кристиан Эрнест Марклей** (р. 1955) — художник и композитор, в своем творчестве исследует связи между звуком, шумом, фотографией, видео и фильмом.

** **Ризо́ма** (фр. rhizome — корневище) — одно из ключевых понятий философии постструктурализма и постмодернизма, введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в одноименной книге 1976 года. Ризома должна противостоять неизменным линейным структурам (как бытия, так и мышления), которые, по их мнению, типичны для классической европейской культуры.

IEAK

**LARGE
GRAFFITI
SLOGAN**
(Some assembly required)

SYSTEM SMASH KILKY
POLICE
MIND THE
MONEY
TAL
NOW!

Как объяснить феномен Бэнкси? На приведенной схеме показана множественность отношений между техническими, культурными, политическими, стилистическими, социальными и коммерческими явлениями, которые повлияли на этику и эстетику Бэнкси, сделав его самым известным и актуаль-

ным художником нашего времени. Его имя в списках воображаемого эксклюзивного клуба, насчитывающего менее десяти членов: это общество всемирно известных художников, куда входят Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, Пикассо, Ван Гог, Уорхол и он, Бэнкси.

Истоки

Граффити Нью-Йорка, которые внимательно изучала **Франческа Алинови***, в девяностые годы встречаются с **британским панком**, завоевавшим сердца молодых бунтарей в предыдущем десятилетии. Эта встреча происходит в хулиганском Бристоле, южном портовом городе, где сильно влияние ямайской общины. Британский имперский прагматизм, кажется, исчезает, уступая место беспечности, сопровождаемой музыкой регги и запахом марихуаны. Не случайно трип-хоп Tricky и Massive Attack** появляется в Бристоле, этот неспешный ночной ритм, берущий свое начало в инструментальных би-сайдах кингстонского регги. В книге «Символический обмен и смерть», написанной в 1976 году, Жан Бодрийяр посвятил целую главу «Kool Killer, или Восстание посредством знаков» нью-йоркским граффити, которые он обнаружил во время своей первой поездки в «Большое яблоко». **Граффити Нью-Йорка** и британский **панк** объединяет этика вандализма, критический дух, антагонистический драйв и приверженность контркультуре. Вандализм, становясь культурным явлением, проявляется по-разному, это два мироощущения с разной эстетической отдачей: в Великобритании появляется гибридная форма рока, а в США рождается рэп; в **изобразительном искусстве** Америки возникает феномен граффити, а в Великобритании через обложки альбомов Sex Pistols, The Clash и других скандальных и политически провокационных музыкальных групп переворачивается представление о графическом дизайне. Бэнкси представляет точку пересечения этих проявлений современного вандализма, облекая в меткие образы протестные импульсы поколения молодежи.

Стефано Антонелли и Джулия Буонанно, «Бэнкси, граффити и стрит-арт» (2020)

* **Франческа Алинови** (1948–1983) — итальянский искусствовед и арт-критик, занималась современным искусством. С 1977 по 1982 год курировала «Международную неделю перформанса» (*Settimana Internazionale della Performance*) в Болонье. Убита в своей квартире в Болонье в 1983 году. В 1984 году Галерея современного искусства в Болонье завершила проект Франчески и сделала выставку «Пограничное искусство. Граффити Нью-Йорка», для которой был выпущен большой каталог. См.: *Arte di frontiera: New York graffiti da un progetto di Francesca Alinovi a cura della Galleria Comunale d'arte moderna di Bologna, Milano, G. Mazzotta, 1984.*

** **Tricky** (Трики) — настоящее имя — **Эдриан Тоус** (р. 1968) — британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. **Massive Attack** — группа из Бристоля (Великобритания), образованная в 1988 году, пионеры музыкального стиля трип-хоп.

Панк

В интервью Стиву Райту для бристольского журнала Venue по случаю своей первой выставки в ночном клубе «Северншед» Бэнкси заявляет, что «тема выставки — гребаный панк-рок». Панк-рок, или просто панк, — жанр рок-музыки, который формировался между 1976 и 1979 годом, отталкиваясь от более ранних музыкальных форм, заимствованных из гаражного рока. Композиции панк-групп были почти всегда короткими и создавались с минимальным набором аппаратуры, отличались быстрым ритмом, грубым звучанием, провокационными и жесткими текстами с политическим уклоном. Панк-культура следовала концепции **Do It Yourself** («Сделай сам»), самостоятельно создавая аудио-записи и распространяя их альтернативными мейнстриму путями.

Панк — это важнейшее преобразование британского гения, феномен, рожденный музыкой, но затронувший дизайн одежды, графический стиль, пластику, идеологию и мироощущение. Явление, объединяющее Малкольма Макларена, Вивьен Вествуд, Джонни Роттена и Джо Страммера, а также Дэвида Боуи, Трики и Голди, вспять до Уильяма Шекспира и Оскара Уайльда, включая Дерекка Джармена, Ховарда Маркса, Гая Ричи, Александра Маккуина, Ричарда Бренсона и Дэмьена Хёрста. Бэнкси также принадлежит к этой дерзкой и разрушительной породе.

