

КУЛЬТУРНАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Дорожкин А.С.

Учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»

В данной статье ключевым понятием является «современное искусство», а многообразие форм его представления рассматривается как способ самовыражения представителей наиболее популярных молодежных субкультур. Множество форм репрезентации современного художественного творчества приводят к возникновению термина «культурная манифестация».

Ключевые слова: молодежные субкультуры, художественное творчество, культурная манифестация, символ, тату, скарификация, пирсинг.

Феномен молодежной субкультуры привлекает сегодня внимание социологов, культурологов, психологов, педагогов. При этом причины интереса достаточно разнообразны. Молодежная субкультура может рассматриваться:

- как богатый источник инноваций и открытый в искусстве, моде, формах досуга; как вариант примитивной массовой культуры, продукт медиа-индустрии;

- как форма творческой активности молодежи, не находящей принятия и поддержки со стороны официальной культуры.

К сожалению, для стран постсоветского пространства в современной ситуации наиболее актуальным становится последнее.

Специфика форм художественного творчества в молодежной среде.

Художник во все времена был орудием и выразителем духа своей эпохи. Его творчество лишь отчасти можно понять с точки зрения его личной психологии. Сознательно или неосознанно художник придает форму основным ценностям своего времени, которые, в свою очередь, формируют его самого. Эффект, вызываемый произведениями современного искусства, невозможно объяснить только их видимой формой. Для глаза, натренированного на классическом изобразительном искусстве, они и новы, и чужды. Ничто в работах абстрактного искусства не напоминает зрителю о его собственном мире – ни одного объекта в его собственном повседневном окружении, ни одного человеческого существа или животного, которые изображались бы на привычный для него лад. В космосе, явленном художником такого направления, нет ни желанного приветствия, ни видимой гармонии. И, тем не менее, в нем, бесспорно, ощущается какая-то связь с человеком. Она даже может быть более прочной, чем в произведениях изобразительного искусства, традиционным путем вызывающих к чувствам и психике.

Цель современных молодых художников заключается в том, чтобы выразить свое внутреннее видение человека и духовных основ жизни и мира. Современное произведение искусства покинуло не только царство конкретного, естественного, чувственного мира, но и сферу индивидуального.

Никогда еще не публиковали так много манифестов и деклараций, как современные художники. Большею частью эти манифесты являются художественными символами веры – поэтической, часто путанной и противоречивой попыткой объяснить своеобразие своих творений.

Однако следует иметь в виду, что этих художников интересует нечто более существенное, чем проблема формы или различия между «конкретным» и «абстрактным», предметным и беспредметным. Их целью является суть жизни и вещей, их неизмен-

ная и внутренне непоколебимая основа. Искусство в некотором роде превращается в мистицизм.

С другой стороны, эти картины открывают неожиданный фон, скрытый смысл. Часто они оказываются более или менее точными образами самой природы. Чистая абстракция стала изображением конкретного природного мира.

Современное искусство – это манифест современному обществу. Выявляют посредством своего творчества все недостатки современного мира, в котором они живут, выбирая, при этом новые формы манифестации: такие области творчества как стрит-арт (граффити, трафареты), боди-арт (тату, пирсинг), которые неотделимы от феномена внешнего имиджа молодежной субкультуры [6].

Искусство боди-арт как средство манифестации. Истоки боди-арта уходят корнями в седую древность. Именно на заре развития цивилизации человек начал раскрашивать свое тело.

Уже тогда, когда люди еще не умели ткать и в качестве одежды использовали шкуры животных, возникла потребность в магических изображениях. Кожа служила фоном для нанесения тотемов – знаков или даже гербов племени, служивших объектом религиозного почитания.

Тотемизм – древнейшая форма религии, возникшая на этапе раннеродового общественного строя. Она характеризуется верой в сверхъестественную связь и кровную близость данной родовой группы с каким-либо животным, растением, предметом или явлением природы. На языке индейцев Северной Америки «тотем» означает «его род» и изображает объект поклонения, который считается не божеством, а родителем и другом. Отличительным признаком того или иного племени были тотемы, и соответственно особым образом раскрашенное тело обладало сакральным значением. Военная окраска северных и южноамериканских индейцев имела, по их мнению, особую магическую силу и служила для устрашения врагов.

Художественное оформление тела, получившее в наше время наименование body-painting (живопись по голому телу), служило защитой против демонов и волшебства, поэтому довольно часто раскраска тела использовалась в религиозном танце, чтобы имитировать или отпугивать призрака. Раскрашивание кожи применялось также как эффективное средство защиты от насекомых. В Африке и Меланезии для выражения горя тела раскрашивали белой глиной. Белый цвет как символ траура встречается также в изображениях на лицах эскимосов и в церемониях похорон в аборигенов Австралии.

Индейцы расписывали красками своё лицо и в повседневной жизни. По используемым цветам и узорам можно было легко узнать, к какому племени он принадлежит, с кем это племя ведёт войну и многою другую информацию.

В Индии и Средней Азии довольно большое развитие получила «менди» – роспись тела с использованием хны. С 1990-ых годов она стала популярной на Западе среди девушек.

Начиная с 1960-х годов роспись по телу начала развиваться на Западе как часть имиджевой манифестации, означавшей изменение общественной морали в сторону больших свобод.

В конце шестидесятых годах XX века в американском и европейском авангарде рождается течение «body-art», тесно связанное с «поп-артом». Сегодня боди-арт переживает новое рождение и является характерным явлением культуры начала тысячелетия. «Body-painting» следует воспринимать как эстетическое самовыражение человека, как игру, может быть, как модный аксессуар, которым можно украсить себя только на один вечер.

Неотъемлемой частью искусства боди-арта являются яркие красочные «перфомансы». Боди-арт-шоу – это захватывающее зрелище, причем долгое: примерно четырех-пятиминутное. Обязательный атрибут шоу – показ обнаженных моделей с рисунками на теле. Показы могут быть различными в стилевом отношении. Самыми популярными являются «aïgo» (дикие, страстные звери, охотники, африканские пейзажи), «latino» (выражают яркость и контраст культуры Латинской Америки), «maïa» (воспроизведение иероглифов и рисунков на пирамидах) и «ethno» (рисунки, отражающие фольклорные традиции всех народов).

Часто под боди-артом понимают исключительно искусство рисования по телу – это не совсем правильно. Понятие боди-арта гораздо шире, чем принято считать. Настоящий боди-арт – это целое искусство. Существует несколько видов боди-арта.

- Бодипейтинг (от англ. Body painting) – именно так правильнее называть самый распространенный вид боди-арта, в котором основное место занимает разрисовывание лица и тела, в чем выражается глубинная связь искусства бодипейтинга с искусством макияжа и визажа. К данному виду боди-арта часто обращаются субкультуры готы и панков, прибегая к разрисовыванию лица и тела в разные цвета, но обыкновенно в белый.

- Пирсинг – второй вид боди-арта. Сам термин означает нечто иное как «прокалывание дырок», с последующим ношением в них сережек, колец, патронных гильз и тому подобных красивых, но абсолютно бесполезных предметов. Подходящим местом для пирсинга могут оказаться самые разнообразные части тела: от пупка до языка. Панки и байкеры часто украшают свое тело различными металлическими сережками и булавками.

- Татуировка, татуаж – третий вид боди-арта, который является практически неотъемлемой частью внешнего имиджа молодежных субкультур.

- Наконец, четвертый вид боди-арта – скарт – пока еще не очень распространенный. Скарификация подразумевает нанесение на кожу довольно глубоких порезов, оставляющих замысловатые шрамы. Вариацией на тему является так называемый «брэдинг» (или клеймирование). Здесь шрамы или рисунки наносятся при помощи раскаленных металлических предметов. Не каждый член молодежной субкультуры решится на подобное, но, к примеру, у скинхедов шрамирование иногда является обязательным ритуалом для вступления в субкультуру.

Подводя небольшой итог, можно сказать, что настоящий истинный боди-арт – это, прежде всего искусство, умение соединить дух и тело, характер и мысли, чувства и грацию, потому и привлекает к себе огромное внимание общественности.

Подобное «украшательство» объяснимо психологически: это одна из самых мирных и не самая активная попытка самоутвердиться доступным способом; попытка выделиться, привлечь внимание окружающих, попытка стать своим в среде поклонников боди-арта.

Искусство боди-арта несет в себе, прежде всего эстетическую функцию. Что касается семантического аспекта, то стоит сказать, что символы, безусловно, присутствуют, но они достаточно просты и понятны.

Живопись на теле, какой бы экзотической она ни была, как и всякое искусство – это поиск творческого самовыражения. Боди-арт – для раскованных людей, которые ценят внутреннюю свободу и ищут истину. Кредо этого направления – неповторимость и индивидуализм. Возможно, искусство боди-арт так притягательно, потому что балансирует между естественным и культурным, низменным и возвышенным.

Татуировка и ее символы. Традиция татуировки, или нанесения на тело человека узоров и рисунков путем наколов на кожу и введения в них краски, уходит корнями в глубь тысячелетий.

Задолго до появления архитектуры, музыки и тем более моды наши предки украшали свое жилище наскальными рисунками, а тело – татуировкой. Искусство татуировки является частью общемировой культуры и, то, появляясь, то, исчезая, то, возрождаясь вновь, проходит через всю историю человечества от древнейших египетских захоронений, чей возраст насчитывает четыре тысячелетия, до наших дней.

Особая роль в истории искусства татуировки принадлежит японской и полинезийской традициям. Вплоть до начала девятидесятых годов двадцатого века полинезийский орнамент «мокко» и драконы из древних японских легенд оставались самыми популярными среди татуировщиков. В Новой Зеландии и Полинезии люди, сделавшие татуировку, почитались как святые. Невыносимая боль, которую они испытывали процессе нанесения татуировки, возводила их в ранг мучеников. Рисунок буквально выдалбливался на лице, руках и ногах специальными молоточками с иглами на конце в течение нескольких часов. Тот, кто не выдерживал до конца, считался проклятым вместе со всей семьей [1].

В средневековой Европе христианская церковь постаралась уничтожить традицию татуировки, считая ее варварским наследием. Своим возрождением в Старом Свете этот вид искусства обязан капитану Куку, который в 1771 году из своего первого путешествия к берегам Австралии и Новой Зеландии привез туземца, татуированного с головы до ног. Его появление вызвало у англичан небывалый ажиотаж и повальное увлечение татуировкой, сначала среди моряков и простого люда, а затем и среди знати. Отсюда мода на нательные рисунки распространилась по всей Европе. Слово «tattoo» как обозначение процесса нанесения на кожу человека рисунков с помощью иглы и краски появилось в английском, а затем и других европейских языках также благодаря Куку.

В конце прошлого века тату стала популярна в Соединенных Штатах Америки. В двадцатом веке татуировка несколько раз оказывалась на острие моды. В шестидесятые годы клиентами салонов тату стали рок-н-рольщики и неформальные объединения молодежи (панки, готы, байкеры, скинхэды). Молодежь, увидев татуированные тела своих кумиров, поспешила последовать их примеру [3].

Сегодня, как никогда раньше, тату стала явлением массовой культуры: врачи и адвокаты, политики и бизнесмены, профессора университетов и домохозяйки украшают себя экзотическими иероглифами, браслетами, магическими знаками и орнаментами. Мужчины считают тату символом мужественности, женщины же видят в татуировке нечто загадочное. Одни хотят приобщиться к общей тенденции, другие, напротив, видят в этом возможность выделиться.

С древних времен татуировка наделялись магическими свойствами, поэтому ритуальные татуировки занимают особое место в молодежной субкультуре, особенно в субкультуре готов. Ритуальные тату, обычно, не предназначены для посторонних глаз. Это знаки для богов, духов и непосредственно для человека, чтобы не отклоняться от выбранного курса. Тайные знаки должны обеспечить их хозяину защиту и покровительство высших сил.

Частой темой татуировок для готов выступают кельтские орнаменты, а точнее кельтский крест «анх».

Перевернутый крест и число Зверя (666) также часто ассоциируются с сатанизмом, хотя и имеют для него лишь историческое символическое значение.

Распространены татуировки с нацистской символикой или с изображениями на языческие сюжеты. Неотъемлемой частью имиджа бритоголовых является распространенность татуировок – со специфически скиновской или прямо нацистской символикой [5].

Существует также определенная мода на изображения с языческими сюжетами или кельтскими орнаментами – относятся к этнической татуировке (tribal). Это кельтские, полинезийские, индейские и другие мотивы.

Особое место занимают тотемные тату. Тотемное животное олицетворяло силу и качество племени, его избравшего. Ему поклонялись, оно поддерживало членов племени, отдавало ему свои особые качества, необходимые и недостающие племени в целом и конкретному субъекту, в том или ином контексте жизни.

В наши дни, татуировки-тотемы каждый человек выбирает себе индивидуально. Так в субкультуре

реперов частым изображением становится бульдог с большими клыками и шипованным ошейником, что символизирует силу, агрессивность и жестокость. Байкеры делают изображения чаще всего на плечах – это орел – «парящий» символ свободы, силы, покровитель путника в дороге. Для готов неизменным тотемным символом является – изображение летучей мыши (символ ночи, темных сил) [4].

Большинство людей желают отразить на теле собственные пристрастия или принадлежность к той или иной группе. Пример, металлисты – череп, панки – графический натальный «лик» крысы¹ [2].

Таким образом, современное молодежное искусство это всегда некий эксперимент, это всегда что-то неожиданное и неповторимое. Татуировка призвана выявлять эстетический потенциал человеческого тела, взаимодействие между телом и духом, между личностью и космосом. Тем самым, искусство татуировки как нельзя лучше предстает орудием самовыражения и еще одним способом манифестации молодежных субкультур.

Подводя общий итог, можно сказать, что молодежная субкультура может рассматриваться как богатый источник инноваций и открытий в искусстве.

Современное молодежное искусство – это прежде всего манифест обществу, выявляя посредством своего творчества все недостатки современного мира, в котором они живут, выбирая, при этом новые формы манифестации – это стрит-арт, боди-арт.

Современное молодежное художественное творчество это всегда некий эксперимент, это всегда инновация. Так молодежные субкультуры выбирают холстом для творчества не только бумагу, стены домов, но еще и тело. Натальные изображения, татуировки, пирсинг – все это составляющие модного молодежного течения боди-арта.

Искусство татуировки как нельзя лучше предстает орудием самовыражения и еще одним способом манифестации молодежных субкультур.

Таким образом, культурные (художественные) манифестации – это комплексная, знаковая система, включающая в себя как символы внешнего облика молодежных субкультур, так и символы различного форм художественного творчества, духовного опыта молодых людей.

¹ В поисках символа ненависти и омерзения панки остановились на крысе, взяв ее в качестве живого талисмана, и носили ее на себе постоянно.

Список литературы:

1. Ерохина, Н.Н. Молодежные субкультуры: семиотический аспект / Н. Н. Ерохина. // Социологические исследования – 2006. – №11. – С. 95-102.
2. Колесова, Д. Панки, хой! / Д. Колесова // Смена. – 2004. – № 3, март. – С. 136-140.
3. Левикова, С.И. Молодежная субкультура / С.И. Левикова. – М.:2004. – С. 381.
4. Малахова, Н. Готы – люди в черном. / Н. Малахова // Новая газета. – 2007. – 15-17 янв. (№ 02). – С. 3-31.
5. Павщук Е. Татуировка. / Е. Павщук // Химия и жизнь. – 1995. – № 6. – с. 38-44.
6. Туркатенко. Молодежные субкультуры сегодня. / А. Туркатенко // Знание – Сила. – 2007. – январь. – С. 59-64.

Dorozhkin A.S.

Educational Establishment «Republican Institute of Higher Education»

CULTURAL MANIFESTATION OF YOUTH SUBCULTURE

Summary

In this article, the key concept is «modern art», and the variety of forms submission is seen as a way of expression of the most popular representatives of youth subcultures. Many forms of contemporary artistic representations give rise to the term «cultural manifestation».

Keywords: youth subcultures, artistic creativity, cultural manifestation, symbol, tattoo, scarification, piercing.