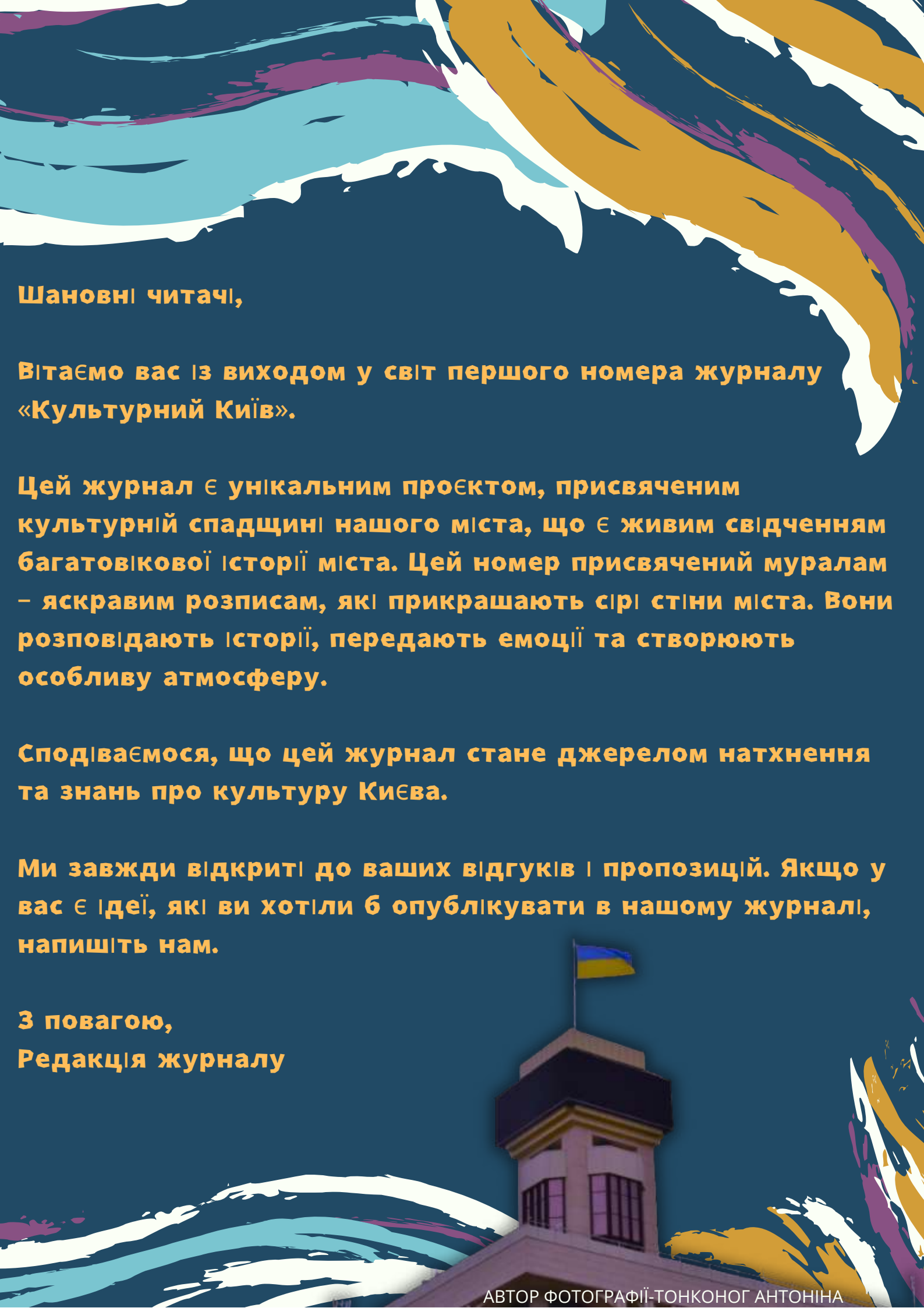

КУЛЬТУРНИЙ КИЇВ ПРО МУРАЛИ

ВИПУСК №1

Шановні читачі,

Вітаємо вас із виходом у світ першого номера журналу «Культурний Київ».

Цей журнал є унікальним проєктом, присвяченим культурній спадщині нашого міста, що є живим свідченням багатовікової історії міста. Цей номер присвячений муралам – яскравим розписам, які прикрашають сірі стіни міста. Вони розповідають історії, передають емоції та створюють особливу атмосферу.

Сподіваємося, що цей журнал стане джерелом натхнення та знань про культуру Києва.

Ми завжди відкриті до ваших відгуків і пропозицій. Якщо у вас є ідеї, які ви хотіли б опублікувати в нашому журналі, напишіть нам.

**З повагою,
Редакція журналу**

ЗМІСТ

• Мурали – це мальовничі графіті 🎨?.....	4
• Історія муралів у світі 📖.....	5
• Художники – муралісти.....	6
• Мурали Києва: історія, розвиток, сучасність 🖐️.....	10
• Техніки створення муралів.....	12
• Як художники створюють мурали?.....	13
• Мурали – рекордсмени 🏆.....	15
• Стріт-арт в метро Києва.....	17
• Мурали різної концепції: історичні, чорно-білі та абстрактні.....	20
• Мурали воєнного часу.....	23
• Інтерв'ю з киянкою – муралісткою 🗣️.....	25
• Враження від муралів.....	28

Мурали – це мальовничі графіті ?

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурали та графіті – це два таких схожих, але одночасно й відмінних види вуличного мистецтва. Вони обидва створюються на стінах, або інших відкритих поверхнях, роблячи їх більш цікавими та красивими. Як мурали, так і графіті можуть бути виконані в різних стилях та різними техніками, митці експериментують зі своєю творчістю.

В чому ж їх різниця?

?

Мурали – це витвори мистецтва, ідея та смисл яких повинна передаватись суспільству, а **графіті** – це скоріш спонтанний витвір одного митця, який має сенс тільки для нього. Також треба відзначити різницю в розмірах, мурали частіше всього покривають великі стіни, або будівлі, тоді ж як графіті зазвичай є меншими і знаходяться на обмеженій частині стіни.

Також різниця є у способі нанесення малюнків на стіну, якщо графіті зазвичай наносять аерозольною фарбою, або маркерами, то мурали частіше за все малюють акриловими фарбами, але також можуть використовуватись такі незвичні матеріали, як мозаїка та керамічні плитки. Також треба відзначити, що мурал арт є комерційними замовленнями, виконане професійними художниками, а графіті – спонтанне виконання одного, або декількох самодіяльних художників, яке може іноді бути сприйняте, як вандалізм.

Мурали – це картина, створена частіше в стилі реалізму, яка перенесена на стіну, графіті ж – це абстракція.

Історія муралів у світі

Кожного дня десятки тисяч людей проходять повз малюнки на домівках, стінах, мостах та інших спорудах, та називають це муралами, але чому та чи насправді це так, у цьому розділі про це ми і дізнаємось.

Походження муралів

Слово “мурал” походить від італійського слова “muro,” що означає “стіна.” Однак перші мурали з’явилися набагато раніше, ніж сформувався цей термін. Давньоіндійська культура була однією з перших, що використовувала мурали в мистецтві. У печерах Аянтара та Еллори в Індії були знайдені розкішні релігійні мурали, що були створені в 2–4 століттях нашої ери. Вони відображали життя та історію індійської цивілізації.

Розквіт муралів у сучасності

Середина 20 століття стала часом розквіту муралів як сучасного мистецтва. У цей період в Сполучених Штатах з’явилися такі видатні митці, як Джексон Поллок і Віллем де Кунінг, які створювали мурали в стилі абстракціонізму. Також дії мексиканського митця Дієго Рівери в цьому плані є особливо важливим. Його мурал “Епос народу” у палаці мистецтв Беллас-Артес у Мексиці відображав історію та ідеї мексиканської революції.

Важливими подіями в історії муралів є іспанська Бурштинова революція та створення графіті як форми виразу молоді.

Муралі в сучасному світі

Сьогодні мурали стали популярним видом мистецтва як великого масштабу, так і міського пейзажу. На сучасному етапі мурали не тільки прикрашають міста та вулиці, але також мають великий вплив на громадську свідомість і культуру. Вони допомагають вирішувати соціальні проблеми, привертають увагу до важливих тем та надихають митців та глядачів. Мурали стали інструментом спілкування та виразу для багатьох поколінь художників та активістів.

Художники–муралісти

Художники–муралісти – це творчі особистості, які висловлюють своє мистецтво на великих поверхнях, таких як стіни будівель чи інші громадські простори. Їх роботи, відомі як мурали, часто слугують не лише засобом самовираження, а й мають соціальний, політичний або культурний контекст. Художників–муралістів дуже багато по всьому світу і всі вони мають різні стилі, методи, техніки та ідею.

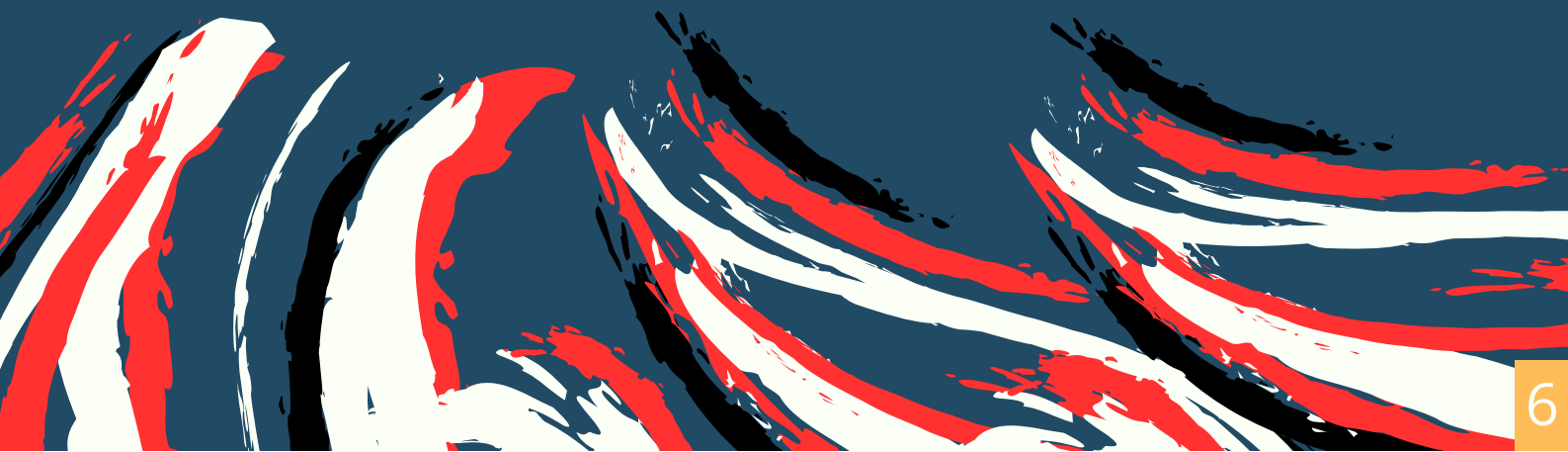
Бенксі – один із найвідоміших художників у світі, але його справжнє ім'я та особистість досі ніхто не знає.

Однією з версій особистості вважається людина, яка народилась в 1974 році в Брістолі, Англія, і почала малювати графіті в 1990–х роках, тобто ще у 16 років. Її роботи часто сатиричні та провокаційні, і вони часто критикують владу, політику та суспільство.

Одна з найвідоміших робіт Бенксі – це мурал “**Дівчина з повітряною кулею**”. Цей мурал, створений у 2002 році в Лондоні, зображує дівчинку, яка пускає в небо повітряну кулю у формі серця. Мурал став символом миру та надії, і його було скопійовано та відтворено в багатьох місцях по всьому світу. Бенксі також відомий своїми інсталяціями та відео. У 2010 році він відкрив свою першу галерейну виставку в Берліні, яка викликала великий ажіотаж. Його роботи часто продаються за мільйони доларів, і він є предметом багатьох книг і документальних фільмів.

Твори Бенксі отримали велике визнання та стали об'єктом обговорення в мистецьких та соціальних кругах. Вони експонувалися в галереях, а його публічні роботи стали об'єктом культурних та соціальних досліджень.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Художники–муралісти

Жан–Мішель Баскія – художник, який почав як графіті–художник, а потім став надзвичайно популярним неоекспресіоністом.

Він народився в Нью–Йорку в 1960му році, а його батьки були з Пуерто–Рико та Гаїті. З дитинства він багато читав, особливо поезію символістів, міфи та історію.

Баскія почав малювати графіті в 1970–х роках, коли ще був підлітком. Його роботи були незвичайними та інтригуючими, і він швидко завоював популярність. Він часто зображував тварин, дітей та інші символи, які мали соціальне або політичне значення.

У 1980–х роках Баскія почав працювати в галереї, і його роботи стали відомі по–всьому світові. Він став одним із найпопулярніших художників свого часу, і його роботи були продані за мільйони доларів.

Баскія помер у 1988 році від передозування наркотиків. Йому було лише 28 років.

Роботи художника – це важливий внесок у сучасне мистецтво. Вони є яскравим прикладом того, як графіті може стати справжнім мистецтвом.

Ось деякі з його найвідоміших робіт:

- **“Кевін”** (1982) – портрет баскетболіста Кевіна Гарнетта;
- **“Дівчина з бананами”** (1983) – портрет дівчини з бананом у роті;
- **“Американська мрія”** (1986) – картина, яка зображує американський прапор з чорними смугами;
- **“Без назви”** (1988) – картина, яка зображує череп з короною.

Роботи Баскії продовжують надихати та провокувати людей упродовж багатьох років. Вони є важливим нагадуванням про те, що мистецтво може бути потужним інструментом для самовираження та соціальної критики.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Художники–муралісти

Ел Макс (El Mac) – художник з Лос–Анджелеса, відомий своєю унікальною технікою використання аерозольних фарб. Його роботи часто зображують портрети людей, які він зустрічає на вулицях міста.

Народився художник в 1973 році в Лос–Анджелесі. Він почав малювати графіті в підлітковому віці, і швидко захопився цим видом мистецтва. У 1990–х роках він почав експериментувати з аерозольним фарбуванням, і розробив свою унікальну техніку, яка дозволяє йому створювати реалістичні портрети з тонкими деталями.

Роботи часто зображують людей з вулиці. Він захоплений звичайними людьми, і вважає, що вони є справжніми героями. Його роботи часто мають соціальне або політичне значення. Наприклад, його мурал “Рідна земля” (2016) зображує мігрантів, які перепливають Тихий океан.

Ел Макс є одним з найвідоміших художників–муралістів у світі. Його роботи прикрашають вулиці багатьох міст, включаючи Лос–Анджелес, Нью–Йорк, Лондон та Париж. Він також виставляв свої роботи в галереях і музеях по всьому світу.

Ось деякі з найвідоміших робіт Ел Макса:

“Рідна земля” (2016) – мурал, який зображує мігрантів, які перепливають Тихий океан;

“Сила жінок” (2017) – мурал, який зображує жінок різних національностей і культур;

“Мир” (2018) – мурал, який зображує людей з різних країн, які обіймаються.

Роботи мураліста є яскравим прикладом того, як мистецтво може бути потужним інструментом для соціальних змін. Вони надихають людей і змушують їх задуматися про важливі проблеми.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Художники–муралісти

Inti Castro, більше відомий як **INTI**, – художник–мураліст з Чилі, чий роботи вразливо поєднують традиційне мистецтво та сучасний стріт–арт. Витвори художника вражають величезною енергією та виразністю, а також глибоким сюжетом, що віддзеркалює його багатий культурний досвід та соціальне бачення світу та людей. **Castro** вирізняється своєю унікальною стилістикою, яка поєднує елементи фольклору, міфології та антропології. Він часто використовує символіку, яка вказує на його коріння та культурний контекст, що робить його твори насиченими значеннями.

Одним із найвідоміших творів **INTI** є величезний мурал **“Ель–парлем”** (The Talk), що розташований в Сантьяго, Чилі. Це вражаюча робота висотою, як три поверхи будівлі та відображає фігуру, яка втілює силу і мудрість.

Також **INTI** є автором дуже відомого мурала **“Планета людей”**, розташований у Сантьяго, Чилі, зображує групу людей різних національностей, які тримаються за руки. Цей мурал є символом єдності та миру між народами світу. На передньому плані муралу зображена жінка, яка символізує Землю. Вона тримає в руках дитину, яка символізує майбутнє. За жінкою стоять люди різного віку, статі та раси. Вони тримаються за руки, утворюючи коло, яке символізує єдність. Мурал **“Планета людей”** – це потужний заклик до миру та взаєморозуміння. Він нагадує нам, що ми всі є частиною одного людства, і що ми повинні працювати разом, щоб створити кращий світ для всіх.

“Сила природи” цей мурал, розташований у місті Ріо–де–Жанейро, Бразилія, зображує величезну фігуру жінки, яка тримає в руках дерево. Цей мурал є символом сили та краси природи. Жінка на муралі символізує Землю, а дерево – життя. Вони разом представляють взаємозв'язок між людиною та природою, це нагадування про те, що ми повинні поважати природу і дбати про неї. Ми повинні зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.

Роботи вже давно вийшли за межі Чилі, а **INTI** став визнаним художником на світовому рівні. Він приймав участь у численних міжнародних фестивалях та виставках, надаючи йому можливість поділитися своєю творчістю з публікою з різних куточків світу.

Мурали Києва: історія, розвиток, сучасність

Історія

Перші київські мурали з'явилися в кінці 1980-х років. Вони були створені в рамках руху за легалізацію графіті в Україні. У 1990-х роках мурали стали більш поширеними, але вони все ще були переважно політичними або соціальними.

У 2000-х роках мурали Києва стали більш художніми. Вони використовувалися для створення яскравих і барвистих образів, які привертають увагу і створюють позитивний настрій.

Перший мурал у Києві, то це, безсумнівно, "Берегиня" Олександра Гідевана. Цей мурал був створений у 2015 році і став початком проекту "Мурали Києва".

Мурал зображує жінку з соняшниками, яка є символом України. Жінка одягнена у традиційну українську квітчасту хустку і стоїть на тлі соняшників. Мурал виконаний у реалістичному стилі і є яскравим та позитивним зображенням України. Розташований у центрі міста, на вулиці Липинського, і його можна побачити з багатьох місць.

ДЖЕРЕЛО: http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Мурал_Берегиня.jpg

"Берегиня"

Розвиток

В останні роки мурали Києва набрали ще більшу популярність. Служили для прикраси не тільки громадських місць, але і будинків міста. У 2022 році мурали Києва стали символом боротьби за свободу і незалежність України. Малювали їх художники з усього світу, щоб висловити свою підтримку Україні.

Сучасність

Сьогодні мурали Києва є невід'ємною частиною міської культури. Вони є не тільки красивим декором, але і важливим культурним явищем.

У Києві є багато відомих муралів, які є популярними туристичними об'єктами.

Серед них:

- Мурал «Петро Франко»
- Мурал «Симон Петлюра»
- Мурал «Любов керує світом»
- Мурал «Instability»
- Мурал «Притулок»

Мурали Києва – це не просто малюнки на стінах. Вони є своєрідною мовою, яка розповідає про історію, культуру і сучасне життя міста. Вони є невід'ємною частиною Києва і продовжують розвиватися і збагачуватися новими образами.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Техніки створення муралів

Мурал-арт – це вид мистецтва, який існує вже багато століть і не втрачає своєї популярності й донині.

Він прикрашає та перетворює навколишнє середовище у кращий вигляд. Існує багато технік створення муралів, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Ось найпоширеніші з них:

- **Аерографія** – техніка, при якій фарба наноситься на стіну за допомогою розпилення. Це дозволяє художнику створювати плавні, рівні лінії на малюнку;
- **Графіті-арт** – одна з найпоширеніших технік створення муралів, в якій для зображення картини на стіні використовується аерозольна фарба;
- **Штукатурка** – техніка, де густа фарба наноситься на стіну за допомогою шпателя або валика, що дозволяє створювати більш об'ємні та фактурні малюнки;
- **Мозаїка** – техніка, яка використовує різнокольорові плитки та інші матеріали для створення великих візерунків;
- **Трафарет** – вирізаний шаблон, який використовується при розписі стіни, що робить малюнок або напис на стіні більш точним;
- **Фреска** – техніка, при якій акрилова або латексна фарба наноситься на стіну за допомогою пензля або валика. Це дозволяє художникам створювати більш реалістичні зображення;
- **Фотошпалери** – це готовий мурал, який просто клеїться на стіну.

Мурали вносять колір і життя в наші міста, заохочуючи кожного звернути увагу на красу деталей, заворожуючи людей своєю величиною та естетичністю. Мурали розповідають історії та виражають соціальні погляди. Кожна з технік допомагає художникам проявити свою творчість у великому масштабі.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Як художники створюють мурали?

Мурали – це масштабні картини, які наносять на стіни будівель, не тільки професійні художники, але й звичайні люди. Вони є популярним видом мистецтва, який прикрашає вулиці багатьох міст у всьому світі.

Створення муралу – це складний і творчий процес, який включає в себе кілька етапів.

Перший етап

Вибір локації та узгодження з власником будівлі.

Художник повинен знайти стіну, яка буде підходити для муралу. Стіну повинно бути добре видно з громадського простору, вона повинна бути міцною та чистою, а мурал повинен гармонійно вписуватися в оточуюче середовище. Перед початком робіт необхідно отримати дозвіл від власника будівлі, на якій буде розміщено мурал.

Другий етап

Розробка ідеї та дизайну. Художник повинен визначити, що він хоче сказати своїм витвором мистецтва, і як він хоче це сказати. Ідея муралу може бути на будь-яку тематику. Вона може бути пов'язана з місцевою історією, культурою, природою або будь-якою іншою темою. Художник може використовувати власну фантазію або звернутися за інспірацією до інших джерел.

Третій етап

Підготовка матеріалів та інструментів. Для створення муралів використовуються різні матеріали та інструменти.

Найпоширенішими матеріалами є аерозольні фарби, пензлі та валики. Аерозольні фарби дозволяють художнику швидко і легко створювати яскраві та реалістичні картини. Пензлі використовуються для малювання дрібних деталей і ліній. Валики використовуються для малювання великих площин.

Четвертий етап

Робота над ескізом. Ескіз – це попередній малюнок, який допомагає художнику визначити масштаб та деталі муралу.

П'ятий етап

Реалізація муралу.

Цей етап включає в себе такі завдання:

- Підготовка поверхні. Стіну необхідно очистити від бруду та пилу, а потім нанести спеціальний шар фарби, який допоможе малюнку краще прилипати до стіни.
- Нанесення ескізу. Художник переносить ескіз на стіну за допомогою проектора або самостійно.
- Нанесення фарби. Художник починає малювати мурал, використовуючи вибрані матеріали та інструменти.

Малювання може займати від декількох днів до кількох тижнів, в залежності від розміру та складності роботи.

Шостий етап

Документація та реклама. Багато художників роблять фото або відео зйомки свого процесу та результату для подальшої документації та реклами. Соціальні мережі та медіа часто використовуються для висвітлення муралів та привертання уваги до них.

Створення муралів – це не лише художній акт, але й важливий засіб вираження, спілкування та зближення людей у громадському просторі. Мурали можуть прикрашати вулиці, розповідати історії, висловлювати важливі думки та просто дарувати радість людям.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

ДЖЕРЕЛО: https://www.zhitomir.info/newss_202123.html

Мурали–рекордсмени

Мурали прикрашають місто Київ всюди, підсилюють нашу культурну ідентичність та надають простору артистичний вираз. Їхня різноманітність і краса роблять їх важливим елементом сучасного міського ландшафту. В Києві розташовані два мурали–рекордсмени по розмірам.

На 25–поверховому будинку недалеко від станції метро “Харківська” у Києві розташований мурал, який побив рекорд Європи за висотою і втілює в собі вічні сімейні цінності.

Висота цього муралу вражає – 78 метрів, а його загальна площа становить 1155 квадратних метрів.

Цей видатний творчий проект належить художнику Володимиру Пастушаку з Хотина та майстрині Юлії Мастерс з Кривого Рогу, які є членами команди PastART studio.

Як стверджують автори: вони працювали над створенням муралу протягом 24 днів, подолавши величезний бар’єр у вигляді 25 поверхів. Цей творчий процес інколи вимагав від них працювати в екстремальних умовах, таких як сильний вітер або робота при ліхтарях. Усього для втілення проекту їм довелося витратити практично 300 годин і використати 343 літри лаку і фарби.

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

“Материнство”

На стіні, яка має протяжність у 75 метрів, знаходиться захоплюючий мурал під назвою “Клич роду”. Це патріотичне творіння було створено двома видатними художницями, Яною Власенко–Бернацькою та Юлією Абрамовою, які вдихнули життя в ілюстрації до вистави “Летять журавлі”, створеної саме Юлією.

Цей символічний мурал став результатом двомісячного напруженого напрацювання. Під час його створення працювали не лише професійні художники, але і дорослі та діти з Києва, а також волонтери та всі охочі. Вони виливали свої зусилля, навіть працюючи в спеку та під дощем.

Мурал має особливий ефект 3D, який надає йому глибину та реалізм, і він став яскравим символом патріотизму та спільної роботи громади.

Найбільший в Україні мурал “Клич роду” знаходиться на Осокорках, за адресою Княжий Затон 21, і він також є рекордсменом за довжиною, зафіксованою в Національному реєстрі рекордів.

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

“Клич роду”

Київ – це місто з багатою історією та культурою, яке також славиться своїми яскравими муралами. У місті є десятки муралів, які є справжніми шедеврами і вражають своєю масштабністю та красою, і це лише маленька частина, про яку ми вам розповіли

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Стріт-арт у метро Києва

Метро – це неординарне і цікаве місцезосташування для муралів. Щоденний пасажиропотік метро Києва налічує приблизно півтора мільйона людей, які точно не залишать різнобарвні малюнки на стінах і стелі метро без уваги.

Станція метро Осокорки прикрашена 8 муралами різної концепції та колористики. Вони були створені за проектом More Than Us ще в 2018 році. Муралі малювали 8 різних митців, з 8 різних країн. Кожен малюнок є унікальною ідеєю, не схожою на інші.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Знання – це скарб» художника Spear з Бельгії зображує шкільного вчителя та бійця АТО Володимира Доноса з яблуком та книгою в руках. Малюнок розповідає про силу та мужність українського народу, а також важливість знань і освіти в житті людини.

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Mother Land» художника Kraser з Іспанії зображує тварин та рослин з Червоної книги України. Він нагадує про важливість збереження навколишнього середовища.

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Авдіївка» художника Меттью Доуна з Бельгії зображує місто Авдіївку, потерпілу від бойових дій на Сході України. Цей мурал перемальований зі справжньої фотографії міста. До малюнку додані дитячі каракулі для того, щоб передати сенс – майбутнім поколінням прийдеться розбиратися з наслідками, які спричинили дорослі.

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Стріт-арт у метро Києва

Мурал «Самоткана» художника Олександра Бритцева з України зображує молоду жінку, яка ткає килим, в центрі якого нитками виплітається силует незалежної України. Сенса цього муралу показати, що українці вплітають свої долі в історію України.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Універсальна мова» художника Аполло Торреса з Бразилії зображує музикантів, на фоні яких можна побачити будинки та місця, які були зруйновані через війну. Також на муралі зображено фортепіано, розфарбоване у кольори прапора України, яке стояло перед поліцейським кордоном під час Революції Гідності. Художник хотів передати цим малюнком, що музика – це універсальна мова, і що люди, об'єднуючись і залишивши все позаду можуть досягти немислимих висот та цілей.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Стріт-арт у метро Києва

Мурал «Автономія» художника Мата Руда з Коста-Ріки присвятили кримським татарам та їх тяжкій боротьбі за існування, яка була в минулому і продовжується дотепер. На малюнку зображено жінку в національному одязі, що сумно дивиться на квіти, які тримає в руках, тому що в них захований силует Криму. Колористика цього муралу в золотих квітах та темно-синьому фоні підтримує головну ідею та надає більшої емоційності малюнку.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Unfinished» художника ВКFoxх з США виконаний у стилі вітражу в кольорах прапора України – синьому та жовтому. На муралі можна побачити жінку, яка з вітражною скла збирає себе по шматочкам. Художник хотів передати ідею становлення самоідентичності нашої держави.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «United» художника Jasm.one aka Issam Rezgui з Швейцарії зображує фотографію українського актора театру та кіно, а також культурного діяча – Богдана Ступки. Праворуч від портрету зображено донецький терикон, ліворуч зображені Карпати, а позаду – напис United. Мурал символізує те, що культура об'єднує всіх людей.

Художники малювали мурали протягом 4х місяців, вночі, коли метро не працювало, і тепер ними милуються як мінімум тисяч 150 жителів Києва, проходячи цю станцію метро.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурали різної концепції: історичні чорно-білі та абстрактні

На честь 140-річчя від дня народження Симона Петлюри на торцевій стіні житлового будинку було створено мурал. На ньому зображений Петлюра, який був головою Директорії УНР і головним отаманом війська та флоту УНР. Творці мурала, група Kailas-V, витратили понад 370 балончиків з фарбою, щоб створити малюнок площею 150 квадратних метрів. Мурал знаходиться за адресою: вулиця Зої Космодем'янської, 18,

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

24 серпня 2020 року, в День Незалежності, відбулося відкриття муралу, який був присвячений видатній постаті – Петру Франку. Цей визначний український особистість відзначався як хімік-винахідник, військовий льотчик, один із засновників Пласту та син відомого письменника Івана Франка. Художник Андрій Пальваль створив цей мурал за адресою: вулиця Авіаконструктора Антонова, 7.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Чорно-білі мурали

Мурал «Instability» був намальований художником INO в рамках проєкту Art United States, ще в 2016 році. На ньому зображена балерина на запаленій бомбі. Бареліна має величезну силу та стійкість, аби втриматись на гарматному ядрі, при тому, вона ще й продовжує танцювати, що показує, який вона має незламний дух. Чорно-біла концепція муралу додає напруженості малюнку. Ідеєю муралу є передача через образ бареліни, долю українського народу – скільки б потрясінь не прийшлося би пережити, ми залишилось незламними та незалежними. Мурал розташований за адресою: проспект Миколи Бажана 7

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Shelter» намальований художницею Paola Delphin в межах проєкту Art United States в 2016 році. Цей мурал є унікальним, чорно-білий малюнок займає площу в дві стіни будинку. Художниця хотіла передати ідею того, що для кожного в цьому світі знайдеться місце, куди він зможе звернутись за підтримкою, а чорно-білі кольори підкреслюють, що красу можна знайти навіть у найтемніші часи свого життя. Мурал знаходиться за адресою: Харківське шосе 170

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Абстрактні:

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

→ Мурал «Любов керує світом» був намальований художником Francesco Giorgino у рамках проєкту Mural Social Club у 2016 році. На малюнку зображений хлопець, який за допомогою свого серця крутить механізм, який керує світом. Художник хотів передати послання миру та любові в міста, де характерні кілометри блокових будинків, малюнок є символом надії та оптимізму. Мурал розташований за адресою: вулиця Архітектора Вербицького 8

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурал «Птах» був намальований художником Ernesto Maranje в рамках проєкту Art United Us у 2016 році. На стінописі зображений різнобарвний птах, який переплетений з багатьма мінімалістичними квітами та рослинами, що в сумі складаються в один яскравий малюнок. Можливо, художник хотів передати ідею натхнення, підняття суспільства над буденністю та надихнути на нові звершення. Мурал знаходиться за адресою: проспект Миколи Бажана 5Є

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурали воєнного часу

З початку повномасштабного вторгнення, мурали стали не тільки культурною пам'яткою нашого міста, але й символом незламності українського народу. Тепер українські будинки прикрашають не тільки малюнки в стилі абстракціонізму та реалізму для прикраси міста, але й малюнки в честь наших військових, проти російської агресії та для підтримання бойового духу жителів.

«ТІНЬ»

22го жовтня 2023 року відбулася урочиста церемонія відкриття муралу під назвою «Тінь», який був присвячений пам'яті добровольців. На цьому художньому творі зображений Олексій Мовчан, загиблий воїн, якого відомо під псевдонімом «Тінь». Він служив як командир взводу у добровольчому формуванні Організації Українських Націоналістів. Мурал перемальований з власної фотографії бійця, він зображений зі своїм котом, що показує, якою милосердною людиною він був. Загинув воїн в травні 2022 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Такі тематичні мурали нагадують кожному українцю про те, якою цінною ми боремося за свободу та перемогу нашого народу. Мурал знаходиться за адресою Анни Ахматової 2/10.

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

«ТІНЬ»

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

Мурали воєнного часу

«Творимо майбутнє»

1го жовтня 2023 року відбулося відкриття трьохетапного муралу «Творимо майбутнє», присвячений воїнам, які захищають нашу країну та безпосередньо воїну-азовцю Сергію Машовцю, який мешкав у будинку, на якому і розміщений цей мурал. На малюнку зображено три етапи життя патріота України. На першій частині малюнку зображено події Революції Гідності, на другій зчитується ідея розбудови незалежної України, а на третій – період повномасштабного вторгнення російських військ. Ідею запропонувала сім'я Сергія Машовця, а активісти вже втілили її в життя. Концепція цього муралу зачіпає серця кожного небайдужого українця, і повз нього неможливо пройти, не звернувши уваги. Мурал знаходиться на вулиці Тростянецька 3.

АВТОР ТЕКСТУ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - ТОНКОНОГ АНТОНІНА

«Творимо майбутнє»

Інтерв'ю з киянкою-муралісткою

Саме для нашого видання, муралістка Світлана Карпенко розповіла про свій творчий шлях і про те, як вона використовує мистецтво, щоб змінити світ. Їй 28 років, навчалась в КНУТД коледжі та університеті. Наразі займається розписом стін на замовлення та бодіарт.

ФОТО З АРХІВУ СВІТЛАНИ КАРПЕНКО

—Чим вас зацікавила сама ідея малювати мурали, як ви до цього прийшли?

—Малюю я з самого дитинства, мене завжди приваблювали об'єми та масштабні роботи. Під час навчання в коледжі я отримувала потрібні мені знання, та почала практикувати розпис стін в знайомих, батьків і т.д..

Тоді я і зрозуміла, що це саме те, чим би я хотіла займатись. Поступово почали звертатись клієнти та з часом я відчула, що стін мені замало і я можу сповна брати фасадні роботи. Так я і почала брати замовлення на мурали.

—Чи складний взагалі процес їх малювання, на які труднощі натрапляли?

—Для мене цей процес здебільшого цікавий, ніж складний. Через те, що мені добре даються великі площини, то тут при роботі проблем немає. Звісно були деякі моменти, але це стосується не самого процесу роботи, а наприклад підготовки (ескіз, пропрацювання всіх нюансів з клієнтом, закупка потрібних фарб і т. д.)

Єдине, що деякий час звикала до висоти та будівельних лісів, та постійного перенесення художніх матеріалів з поверху на поверх. Для цього дійсно потрібно мати фізичну підготовку. Від самого процесу малювання я тільки насолоджуюсь.

—Який стиль в муралах вам імпонує найбільше, який стиль на вашу думку найбільше привертає увагу суспільства ?

—Мабуть, це реалізм, тому що людям так простіше сприймати зображене.

—На вашу думку, чи є мурали культурною цінністю міста, чи це все ж таки про малюнки на стінах?

—Розумієте, тут як на це питання подивитись. Це є і те, і те. Бо коли, якийсь підприємець наймає художника зобразити те що він хоче, так чи інакше з часом, це постає на загал всього міста й от тоді це вже стає як частина міста.

—Який смисл ви хочете передати людям у своїх роботах найчастіше?

—Найчастіше, це залежить не від мене, а від замовника. Від себе я роблю все що зможу, аби все—таки замовник прийняв рішення на користь зрозумілим зображенням, котрі не будуть зачіпати чиїсь почуття, наприклад не будуть провокативним і т.д. Бо, все ж таки, на ці роботи буде дивитись велика кількість людей і хочеться, щоб ці роботи викликали тільки позитивні емоції.

—Які поради ви можете дати людям, які хочуть почати малювати мурали?

—Щоб не боялись великих площин, це не так страшно, як здається на перший погляд. Та експериментували з різними робочими художніми матеріалами, бо це дає можливість завжди покращити свої роботи. Моя думка стосовно муралів така, що це дійсно щось чудове та прекрасне, хоча я і сама малюю їх, але інколи, коли дивлюсь на чийсь масштабну роботу, то сама задаюсь питанням, як можна таку красу зробити своїми руками. Для мене, це процес роботи від якого я кайфую, хоч це і фізично не легко і бувають різні нюанси в роботі, але в якій роботі їх не буває?

—Які з ваших робіт вам запам'ятались найбільше, чому?

АВТОР ФОТОГРАФІЇ - СВІТЛАНА КАРПЕНКО

**—Це моя остання робота, дуже її
полюбила. По-перше, через замовника.
Коли людина прислухається до твоїх
порад і ви на одній хвилі то і
створюється, щось дуже чудове.**

**Якщо чесно, то дуже люблю квіти
малювати.**

**—Скільки по часу в середньому займає сам процес
малювання?**

**—Час залежить від складності та обсягу роботи.
В середньому 4–5 днів, тому що я швидко малюю.
Коли починаю повільно працювати, це впливає на
якість моєї роботи, тому, і виходить що мені
комфортніше малювати швидко. Бо знаю що є
художники, в котрих все якісно і красиво виходить,
тільки тоді коли вони повільно малюють. Мабуть, в
кожного свій підхід і особливості до роботи.**

**—Яка ваша думка з приводу муралів–рекордсменів? Чи були вони
якимось поштовхом для збільшення кількості та поширення уваги в
принципі на мурали?**

**—Мурали–рекордсмени це дійсно дуже–дуже круто. Це якісні роботи,
які дійсно привернули увагу суспільства та вивели цю галузь на новий
рівень.**

**Бо, ще коли навчалась в коледжі та тільки починала малювати
стінописи, то спостерігала за тим як це все розвивалось з–за кордону,
в нас ще було це не популярно.
Тож сьогодні я радію, що наші художники мають таку можливість себе
в цьому реалізовувати та, як то кажуть, можуть показати себе світу.
Але, це є велика відповідальність, потрібно обережно і дуже розумно
підходити до того питання, що саме буде зображено на малюнку.**

Враження від муралів

Наша організація зробила маленьке опитування серед жителів Києва з приводу їх відношення до муралів, чи вважають вони їх культурною пам'яткою міста, чи взагалі звертають на них увагу.

- Анна, 18 років

Архітектура міста Києва дуже різноманітна: у центрі міста старі вишукані будинки з гарними фасадами, а от на околицях і спальних районах більш прості у своїй архітектурі. І якщо зараз «нові» будинки у спальних районах радують око своїми різнокольоровими фасадами та грою архітектурних елементів, то будинки часів радянського союзу, щось по типу «хрущовок» або «панельок», більше наганяють смутку. І я дуже радію, коли бачу яскраві мурали серед них. Вони вносять барви в сірі будинки. Насправді їх досить багато в Києві і всі вони різноманітні. Я люблю роздивлятись їх, шукати сенс, що хотів донести автор. Мурали – це гарний спосіб прикрасити пусті стіни, навідміну від величезних рекламних білбордів, які лише псують архітектуру міста. Також мурали чудово демонструють настрій та культуру населення, після початку війни в Києві з'явилося багато нових муралів на тему патріотизму. Я вважаю, що вони ж гарним нагадуванням українцям хто вони є, і не забувати заради чого ми боремось. Тож мурали – не лише про красу, а ще й про посил людям, наче своєрідне нагадування. Мені дуже подобається як розписана стеля ст. метро Осокорки. Це унікально, цікаво та естетично. Єдине, що мені не дуже подобається як такі яскраві малюнки поєднуються з коричневою плиткою на тій станції, але взагалі дуже цікаво розглядати ті малюнки, коли чекаєш метро.

- Богдан, 21 рік

На мою думку мурали, це дещо більше, ніж малюнки. Художники не просто малюють, а вкладають душу в свої малюнки, адже вдумуючись наскільки складний процес перенесення витвору на стіну, то лише це викликає велику увагу. Всі мурали різні, всі художники різні, всі мають різну мету та посил, але для мене більш захоплюючими є великі та абстрактні мурали, вони одразу кидаються в очі та викликають інтерес, навіть коли ти поспішаєш це змушує тебе зупинитися та розглядати мурали, навіть через деякий час ця картина відкладається у моїй голові і серце просить ще раз відвідати те місце, аби розглянути більше деталей, і не важливо чи мурал це чи графіті, аби ніхто не був проти.

Враження від муралів

- Андрій, 47 років

Звичайно звертаю увагу, але особисто мені більше подобається, не військові, а душевні чи загадкові мурали, зі своєю історією.

- Марія, 73 роки

Не знаю, як хто, а я завжди звертаю увагу на мурали. Вони мені дуже подобаються. Вони прикрашають наше місто. Вони просто чудові. Мені хотілося, щоб їх було побільше.

- Алевтина, 20 років

Насправді, я більше проти муралів, ніж за. Як архітектор, в першу чергу мурали можуть бути доречними, але далеко не завжди і не всюди, а також їх нанесення та суть повинні регулюватися якоюсь установою наприклад, мурали на харківському масиві та на метро Вирлиця, мають місце бути, вони добре вписуються у навколишнє середовище і несуть хороший сенс, їх добре видно з автомобільної дороги та їх цілком можна назвати цікавим моментом для туристів, але недавній скандал з Євгенією Фуллен мене задизморалив.

Її мурали являють собою натуральну байрактарщину, до того ж ця людина, на мою думку, абсолютно не вміє малювати. До того ж, вона малює на пам'ятках архітектури у стилі постмодернізм, на яких малювати взагалі має бути заборонено. Її мурали взагалі радше скидаються на рекламу, ніж на мурали. Я більше проти, тому що муралом дуже легко зіпсувати загальну картину краєвиду, або будівлі. Є досить тонка і суперечлива межа, а регулюванням цього всього крім небайдужих громадян ніхто займатись не збирається. Більшість муралів, які робляться в наш час, на мою думку, не являють собою нічого хорошого.

- Влада, 26 років

Мурали дуже приваблюють моє око. Кожний мурал особливий та демонструє своє повідомлення в неминучому громадському середовищі. Кожна стіна є повністю індивідуальною. Вони збагачують культурний ландшафт нашого міста і впливають на його візуальний образ. Київські мурали прикрашають місто та містять свій особливий меседж.

Враження від муралів

- Костянтин, 15 років

Я вважаю, що мурали потрібні, тому що це красиво, і, можливо, якимось чином увійде в історію. А також у такий спосіб можна підтримати наших воїнів.

- Альона, 19 років

Мурали захоплюють, оскільки вони можуть передавати творчий задум прямо посеред вулиць, додають колориту і виражають творчий підхід до мистецтва. Це може надихати мене завдяки оригінальним дизайнам, особливо коли не чекаєш його побачити. Мені подобаються великі розміри та можливість муралів створювати атмосферу та враження у сірих панельних міських середовищах

- Ірина, 22 роки

В залежності, де саме знаходиться мурал, але зазвичай привертає увагу сам малюнок і його розмір, для мене неважливо, що саме зображено, я завжди захоплююся тими, хто це створює.

- Анна, 19 років

Вони можуть просто бути красивими та приємними для ока. Мурали можуть додати трохи радості та краси до повсякденного життя. Вони можуть зробити місто більш цікавим та привабливим для відвідування

- Олена, 38 років

Поява муралів у столиці України радує мене більше, ніж вивіски та величезні банери зі своєю моторошною рекламою, які більше псують, ніж тішать око. Проте, складається враження, що вони розміщені хаотично містом, без системи. Набагато цікавіше було б їх пов'язувати з якимись місцями, можливо вулицями чи районами, об'єднувати між собою тощо. Окремо описувати виникнення кожного мурала, щоб кожен перехожий зміг не лише помилуватися, а й дізнатися про історію кожного шедевра. Замість того, щоб перейменовувати вулиці, витрачаючи бюджетні гроші, можна вкласти їх у розпис муралів, ось таким чином увічнюючи наших українських знаменитостей та героїв. Дуже хочеться, щоб цей вид мистецтва прищеплював нам та нашим майбутнім поколінням почуття прекрасного, надихав на добрі вчинки та добрі справи.

Як ми бачимо, у кожної людина своя особиста думка, але більшість схиляються до того, що мурали – це справжній вид мистецтва, на який вони звертають увагу і хотілося б, аби їх кількість в Києві зросла, тому що вони прикрашають місто своєю мальовничістю та масштабністю.

Назва видання: «Культурний Київ»

Номер випуску: 1

Рік випуску: 2023

Назва організації: «Життя У»

Засновник/видавець: Тонконог Антоніна Андріївна

Адреса редакції: місто Київ, проспект Петра Григоренка 7–В, офіс 56.

ІПН: 0402240904

Головний редактор/коректор/дизайнер: Тонконог Антоніна Андріївна

Технічний редактор: Тонконог Антоніна Андріївна

Періодичність випуску: 1 місяць

Тематика: культурне життя в місті Києва: кіноіндустрія, індустрія театру та балету, бібліотеки, мурали та виставки.

Мова: українська

Відомості про друк:

Друкарня: «Київ Принт Поліграфія»

Тираж: 2000 примірників

Формат: А4

Папір: офсетний

Інформація про передплату:

Ціна 1го випуску: 150 грн

Помісячна підписка на рік: 100 грн

Реквізити для оплати: Монобанк – 4441114400326201

Правила розповсюдження: журнал призначений для жителів міста Києва.

Розповсюдження діє про магазинам–пресам Києва, а також в онлайн форматі.

Індекс ISSN: 2308–1708

Всі матеріали, опубліковані в цьому журналі, захищені авторським правом. Будь–яке використання матеріалів журналу, включаючи їхнє відтворення, поширення, переробку, переклад, без попереднього письмового дозволу редакції заборонено.

Контактні дані видавництва:

0973536325 – Київстар

0634288628 – Лайфсел

Пошта: kulturnyikiyv@gmail.com

