Конопий Полина Александровна,
Студент МДПИ-21 ААИ ЮФУ

Научный руководитель:
Буримова Наталья Ивановна,
профессор кафедры ДПИ ААИ ЮФУ

МОЗАИКА В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УЛИЧНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена мозаики в практике современных российских уличных художников. Рассматривается трансформация традиционной мозаичной техники из академического и монументального искусства в гибкий инструмент стрит-арта и паблик-арта. Анализируются свойства мозаики, делающие её востребованной в городской среде.

Ключевые слова: Мозаика, стрит-арт, уличное искусство, паблик-арт, современные российские художники, тессера, пиксель-арт.

В последние десятилетия городское пространство стало одной из значимых площадок для художественных экспериментов. Уличное искусство, первоначально связанное преимущественно с практикой граффити, постепенно вышло за пределы традиционных форм и превратилось в сложное междисциплинарное явление, объединяющее различные художественные техники – от трафаретов и плакатов до инсталляций и мозаичных интервенций. Особое место в этом процессе занимает мозаика, которая в настоящее время переживает новый этап развития и становится востребованным инструментом в практике современных уличных художников.

Мозаика является одной из древнейших художественных техник, известной на протяжении нескольких тысячелетий. В основе её художественного языка лежит принцип построения изображения из отдельных модульных элементов – тессер [2]. Исследователи рассматривают мозаику как особый метод изображения, основанный на аддитивной системе построения формы, при которой целостное изображение формируется из множества отдельных фрагментов. Такой принцип сохраняет актуальность и в современной визуальной культуре. В частности, М. де Мело отмечает его связь с цифровой графикой и пиксельными изображениями, где целостная визуальная структура также складывается из множества отдельных элементов [1].

При этом практика мозаичного искусства демонстрирует не только устойчивость традиционной техники, но и её способность к постоянной трансформации. Передача знаний и профессионального опыта между поколениями художников обеспечивает сохранение основных принципов мозаики, одновременно создавая условия для появления новых художественных решений и способов её применения [1]. Именно эта способность сочетать традицию и инновацию становится особенно значимой при обращении мозаики к современной городской среде.

Само уличное искусство первоначально возникло как форма несанкционированной художественной активности в городе, однако со временем получило признание и стало значимой частью современной культуры. В отличие от традиционного граффити, стрит-арт включает широкий спектр художественных практик: плакаты, стикеры, трафареты, инсталляции, различные пространственные интервенции и мозаичные композиции [3]. Таким образом, современное уличное искусство представляет собой не единый художественный метод, а совокупность разнообразных способов взаимодействия художника с городской средой.

Одной из ключевых характеристик стрит-арта является его публичность. Произведения создаются в открытом городском пространстве и обращены к широкой, зачастую неподготовленной аудитории. В этом отношении уличное искусство продолжает традицию

монументального искусства, которое также предполагает непосредственную связь произведения с архитектурой и общественным пространством, однако реализует эту связь преимущественно вне традиционных институциональных художественных структур [5]. Художественное произведение становится частью повседневной городской среды и воспринимается не только как самостоятельный объект, но и как элемент архитектурного и социального пространства.

Городское искусство при этом выполняет не только эстетическую, но и социальную функцию. Оно способно влиять на формирование культурной идентичности городской среды, привлекать внимание к отдельным пространствам и районам, а также изменять восприятие определённых городских территорий. Исследования показывают, что стрит-арт может участвовать в формировании символического и даже экономического значения городских пространств [6]. В результате художественная интервенция оказывается способной изменить отношение зрителя к привычному окружению, подчеркнуть особенности определённого места или, напротив, обратить внимание на ранее незаметные элементы городской инфраструктуры.

Использование мозаики в контексте стрит-арта связано с рядом специфических особенностей этой техники. Одним из наиболее существенных факторов является долговечность используемых материалов. Стекло, керамика и камень отличаются высокой устойчивостью к воздействию внешней среды, благодаря чему мозаичные композиции способны сохраняться значительно дольше многих других форм уличного искусства, в частности рисунков, выполненных аэрозольной краской. Данное свойство особенно важно в условиях городской среды, где произведение постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков, перепадов температуры и других внешних факторов.

Совокупность этих характеристик делает мозаику особенно привлекательным художественным инструментом для современных уличных художников, работающих с городской средой. В российском контексте особый интерес представляет творчество Светланы Растебиной (Москва), Pixelboy (Нижний Новгород), Дуэт «Небесные рыбы» (Дарья и Иван Никитины, Москва), а также Миша Most (Москва). Их работы демонстрируют, как традиционный художественный язык может трансформироваться под влиянием цифровой культуры, урбанистики и практик художественного активизма.

Творчество московской художницы Светланы Растебиной представляет собой опыт трансляции академического мозаичного мастерства в контекст современного интерьерного дизайна и демократичного паблик-арта. Имея архитектурное образование и основав профессиональную мозаичную студию, Растебина работает на грани монументального искусства и микро-интервенций, выстраивая диалог с городской тканевой структурой. Художница активно использует широкую палитру материалов – от традиционной смальты с её глубоким светопреломлением до рельефной глазурованной керамики, комбинируя их с зернистыми и шершавыми текстурами [7]. Примером её подхода служат как интерьерные станковые панно, так и локальные уличные объекты (например, мозаичные гербы и абстрактные композиции на технических сооружениях в Екатеринбурге, Тюмени и Москве). В её произведениях академический структурный набор тессер сочетается с графичной лаконичностью современности, что позволяет художнице «залечивать» архитектурные дефекты цоколей и ниш, превращая тактильность материала в инструмент гармонизации агрессивной городской среды [9].

Нижегородский художник Pixelboy развивает эстетику пиксель-арта, выстраивая прямую параллель между исторической тессерой и 8-битной цифровой графикой. Основной идеей его творчества выступает реконструирование персонажей ретро-видеоигр (Super Mario, Pokémon, Duck Hunt) и поп-культурных икон из морозостойкой керамической плитки и смальтового лома. Pixelboy интегрирует свои микро-панно в разрушенные кирпичные кладки, трещины фасадов, подворотни и зоны около водостоков исторического центра Нижнего Новгорода. Ярким примером его серии являются компактные мозаичные объекты с изображением персонажей игры *Super Mario*, встроенные в выбитые ниши старых кирпичных зданий. Художник использует физические свойства стены как раму, а саму мозаику – как

структурный «пластырь», компенсирующий утрату строительного материала [9]. Работы Pixelboy провоцируют эффект «поиска сокровищ» (treasure hunt): за счет малого формата панно выпадают из панорамного зрения и требуют от пешехода смены оптического режима, превращая обыденную прогулку в исследовательский квест по обнаружению скрытых визуальных элементов.

Московский дуэт «Небесные рыбы» (Дарья и Иван Никитины) работает в жанре мозаичной скульптуры и рельефа, исследуя взаимодействие отражающих поверхностей с динамикой городского освещения. Отличительной чертой их художественного метода является использование влагостойкого зеркального стекла и цветной смальты для создания анималистических и мифологических образов – удильщиков, сказочных рыб, осьминогов и персонажей восточного фольклора (в частности, лисиц *кицунэ*). Серия зеркальных панно, нелегально смонтированная в переулках Москвы, арках Санкт-Петербурга, а также на заброшенных объектах в Териберке, демонстрирует эффект активной пространственной интеграции [7]. Мозаичные элементы улавливают и преломляют солнечные лучи, отражают фрагменты проходящих мимо людей и фактуру противоположных стен, благодаря чему произведение непрерывно меняет свой визуальный облик в зависимости от времени суток и погодных условий. «Небесные рыбы» трансформируют заброшенные и серые технические блоки в сакрализованные арт-объекты, апеллируя к эмоциям случайного прохожего и расширяя границы восприятия уличного искусства за счет оптических эффектов.

Миша Most представляет направление, в котором мозаика выводится из формата камерных уличных интеграций в поле масштабного паблик-арта, соединяя графический язык граффити с монументализмом. Имея бэкграунд ключевой фигуры российского стрит-арта, художник обращается к мозаичной технике. Наглядным примером этого подхода является масштабное мозаичное панно «Время, вперёд!» (площадью 506 квадратных метров), созданное на территории бизнес-центра «STONE Савёловская» в Москве. В данном произведении художник синтезирует авторскую визуальную стилистику, восходящую к схематичной графике, ретрофутуризму и проблематике эволюции и искусственного интеллекта, с академической укладкой смальты [8]. Панно не просто декорирует плоскость стены, а формирует визуальный код всего делового квартала и доказывая, что эстетика уличной волны может успешно интерпретировать традиции советского и классического монументализма.

Подводя итог, можно сказать, что возвращение мозаики в уличное искусство отражает важное изменение в том, как художники взаимодействуют с городским пространством. Если раньше мозаика ассоциировалась исключительно с академическими мастерскими и советским монументальным декором, то сегодня она стала гибким инструментом современного уличного искусства.

Таким образом, современная уличная мозаика представляет собой не простое возвращение традиционной техники в городское пространство, а её новое переосмысление. Исторический принцип построения изображения из отдельных элементов получает новые интерпретации под влиянием цифровой культуры, граффити, паблик-арта, архитектуры и художественного активизма. Мозаика оказывается способна одновременно сохранять связь с многовековой художественной традицией и отвечать актуальным задачам современного искусства.

Список литературы:

1. Мозаика [Электронный ресурс]. – URL: https://arthive.com/ru/encyclopedia/3947~Mozaika (дата обращения: 30.10.2026).

2. Древнеримские мозаики. Тунис. Продолжение 2 [Электронный ресурс]. – URL: https://lilac2012.livejournal.com/205647.html (дата обращения: 30.10.2026).

3. Mosaic [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic (дата обращения: 30.10.2026).

4. Some of Ancient Rome’s Best-Preserved Art [Электронный ресурс]. – URL: https://www.getty.edu/news/a-brief-introduction-to-roman-mosaics/ (дата обращения: 30.10.2026).

5. Historic Mosaics in a New Light [Электронный ресурс]. – URL: https://mosaicartgallery.com/history-of-mosaics/ (дата обращения: 30.10.2026
6. Кто переизобрёл мозаику в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL: https://wowmosaic.ru/mozaikaxii (дата обращения: 30.10.2026).
7. История мозаики [Электронный ресурс]. – URL: https://alexandria-studio.ru/articles/mosaic/about (дата обращения: 30.10.2026).
8. Настенная мозаика: от появления до современного дизайна [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ortograf.ru/blog/istoriya-poyavleniya-mozaiki (дата обращения: 30.10.2026).
9. Дымова, У. Мозаика XXI века: трансформация смыслов: выпускная квалификационная работа по направлению «Дизайн» / У. Дымова. – Нижний Новгород: Школа дизайна НИУ ВШЭ, 2025. – URL: [Мозаика XXI века: трансформация смыслов] (https://www.calameo.com/books/00763127250751bdc8af4) (дата обращения: 30.10.2026)