

ЭКСПЛОРАЦИЯ ТАТУИРОВКИ КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ, АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Старков П.Л.

*Старков Пётр Леонидович - независимый исследователь, тату-мастер,
тату студия «First class»,
г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки*

Аннотация: данная тема исследования актуальна в контексте современной культуры, где татуировка становится все более распространенным и значимым явлением. Исследование направлено на анализ визуальных и символических элементов татуировок с целью раскрытия их художественной ценности и культурного влияния.

Суть работы заключается в комплексном рассмотрении татуировки как формы искусства, выходящей за пределы простого украшения тела. Также отдельное внимание уделяется на социокультурные контексты, в которых татуировка функционирует, в частности, на ее роль в самовыражении и социальной идентификации.

Результаты исследования предоставляют визуальные и символические аспекты помогающие раскрыть не только эстетическую ценность татуировок, но и их роль в формировании индивидуальной и коллективной идентичности.

Ключевые слова: татуировка, искусство, дизайн, индустрия, мастерство, аспект, символизм.

В наше время, татуировки обрели не только глубокое значение, но и широкую популярность. Вопрос статьи заключается в выявлении места данного вида искусства в жизни человека.

Что из себя представляет татуировка? Мастерство тату, как и сама татуировка представляют собой одно из самых древних видов художественного самовыражения. История данного творчества началась ещё задолго до нашей эры и проходит через века. В начале, татуировки были не просто украшением, а имели значение для статуса, религиозной принадлежности, обрядов, наследия и многого другого. В этой статье будет представлена информация о тату, как о форме художественного выражения и символизма.

Стереотипно, татуировки — это просто украшение на коже. Однако, татуировки стали формой искусства, которая может выражать индивидуальность, хранить символическое значение или воспоминание для каждого отдельного человека и сохраняться в течение всей жизни. Рассмотрим, как татуировки стали особым видом искусства, которое живет на нашей с вами коже [1].

Для начала будут взяты за основу визуальные аспекты в татуировке, так как они играют ключевую роль в её художественной ценности. К ним относятся: дизайн, стиль в котором она выполнена и цветовая палитра.

Дизайн татуировки может варьироваться от простых узоров до сложных композиций. Тату мастер использует линии, формы, цвета и текстуры, чтобы создать индивидуальную работу для каждого человека, подобранную по его предпочтениям.

Татуировки могут быть выполнены в различных стилях, начиная «Хендпоуком» и заканчивая «Реализмом».

Цветовая палитра в татуировке используется для передачи эмоций и настроения самого изображения. Цветовая палитра может осуществляться от монохромных оттенков до яркой цветовой палитрой.

Нельзя не взять во внимание такие аспекты, как размер татуировки, её масштаб, использования отрицательного пространства, динамика в рисунке и профессионализм мастера.

Масштаб и размер может влиять на то, как рисунок будет вписываться в анатомию тела и то, как он будет восприниматься издали и вблизи. При подборе и проработке нужного эскиза, мастера тату вывели для себя определенные анатомические особенности тела, при соблюдении которых, рисунок будет смотреться гармоничнее после сеанса и болезненные ощущения во время процедуры не будут такими острыми.

"Отрицательное пространство" или же "пустое пространство" вокруг татуировки, может быть использовано для создания баланса или для подчеркивания определенных элементов в рисунке. Умелые мастера своего дела отлично реализуют это в своих работах используя такие стили, как «Биоорганика» и «Биомеханика». Также для реализации каких-либо идей в рисунке, мастера используют в своих работах динамику, для создания ощущения движения или динамичности через свою композицию и элементы.

Главным аспектом является профессионализм мастера. Качество его работы оказывает немаловажное влияние на визуальную составляющую татуировки, включая чистоту линий, реализм и детализацию. Опыт, который человек впитывает с годами работы, изучением различных стилей и психологии будут реализовывать любые задумки клиента. Через профессионализм мастера, даже самая незамысловатая работа, может обрести настоящий смысл и стать художественным произведением на теле человека.

Эти аспекты могут быть использованы для критического анализа татуировок с художественной точки зрения. Данный анализ может помочь понять, каким образом художник работал с различными элементами, чтобы достичь определенного визуального эффекта и как татуировка взаимодействует с анатомией тела носителя.

Также изучая татуировку как форму искусства, не стоит забывать, что она уже давно переросла свое начало от простого красивого украшения, до художественных изображений. Так в 1897 году в лондонской газете Stand Magazine появляется упоминание о центрах художественной татуировки, какими являлись на тот момент Англия, Япония и США [2].

Но зарождением татуировки, как искусства, можно назвать первую в мире тату-конвенцию, которая была проведена 24 и 25 января 1976 года в Хьюстоне, штат Техас. Организаторами конвенции стали всемирно известные художники Лайл Таттл и Дэйв Юркью. Главной целью было увидеть работы других мастеров, изучить способы их работ и оценить уровень творчества. Эта конвенция положила начало всемирному объединению тату мастеров ради общей цели: продвижение индустрии, просвещение людей и создание шедевров искусства. Это событие показало всему миру насколько сплоченным может быть индустрия тату, как она полна талантами и насколько каждый из художников уникален [3].

Татуировку, следует рассматривать не только как искусство, но и способ самовыражения, который пронизан символикой. Символические аспекты в тату могут варьироваться в зависимости от дизайна, выбора изображения и личного значения, которое каждый человек придает сам.

Основные символические аспекты в татуировках:

1. Личная история.

Многие татуировки могут отражать важные моменты в жизни человека, его переживания и опыт. Татуировка может быть своеобразным дневником, отражающая личную историю человека или напоминания ему о чем-то важном лично для него. Например, дата рождения, предложение руки и сердца, имена близких людей, память о покойных родственниках или друзьях могут быть символическими элементами.

2. Духовные и религиозные символы.

Многие люди выбирают татуировки с религиозными или духовными символами, такими как кресты, церкви, иконы, молитвенные бусы, мандалы и другие символы, которые имеют для них особое значение. Во многих странах такие татуировки имеют люди, которые отбыли наказание в тюрьме.

3. Символы защиты.

Некоторые татуировки служат символами защиты от негативных воздействий. После популяризации такого сериала, как «Сверхъестественное», многие люди стали использовать пентаграмму, как знак защиты от демонических сил. Также символами защиты от зла принято считать изображение глаза, оберега, талисмана и т.д.

4. Эмоциональное выражение.

Люди могут использовать татуировки, чтобы выразить свои эмоции, чувства и настроение. Цветы, животные, абстрактные рисунки и многие другие элементы могут отражать чувства, состояния души или эмоциональные потрясения, пережитые человеком. Однако помните, что эмоциональная символика может быть очень субъективной или контекстуальной.

5. Культурная символика.

Татуировки могут быть связаны с культурными или этническими символами. Например, мангоподобные татуировки могут быть символом тайской культуры, трискелион или символ тройной спирали является частью кельтской культуры, а маори-татуировки относят нас к культуре Новой Зеландии.

6. Искусство и стиль.

Многие выбирают татуировку исключительно из-за её эстетической привлекательности. Искусство татуировки на вашем теле может быть символом самого себя и вашего стиля.

Символика в татуировках — это часто очень личное и индивидуальное выражение. Важно выбирать изображение и стиль, которые имеют для вас личное значение и которые соответствуют вашим ценностям и убеждениям. Татуировка может стать мощным способом выразить себя и вашу уникальность.

Подводя итоги, стоит отметить, что искусство художественного тату, как и сама татуировка являются очень индивидуальным и личным творчеством, смысл которого знаете только вы. Можно ли считать рисунок на теле - искусством? Определенно. Но нельзя упускать из виду ряд нюансов. Если использовать в этом вопросе высокое искусство, то лишь малая часть работ займет место на этой нише, но если рассмотреть татуировку под углом творчества и самовыражения, как например уличное искусство или графический дизайн, то она уверенно занимает своё место в этом многообразии творчества.

Список литературы

1. Чиж Д. Татуировки как форма искусства: Искусство, которое живет на вашей коже. – Текст: электронный // Дзен. – 2023 – 19 октября - URL: <https://dzen.ru/a/ZTAiTKskLHVaQQQT> (дата обращения: 19.10.2023).
2. Как татуировка стала формой искусства. – Текст: электронный // FurFur. – 2014 – 4 марта - URL: <http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/170525-tatuirovka-v-kulture> (дата обращения: 20.10.2023).
3. Тату конвенция в прошлом и будущем. – Текст: электронный // Tattoo Market – 2022 – 15 февраля - URL: <https://www.tattoomarket.ru/article/tatu-konvencii-v-proshlom-i-budushchem> (дата обращения: 21.10.2023).