Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ
Кандидат искусствоведения, профессор, и.о. зав. кафедрой «Средовой дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: lenartt@gmail.com

E.A. ZAEVA-BOURDONSKAIA
The Candidate of Sciences in art criticism, professor, the head of Department «Environmental design» of the Stroganov Academy
e-mail: lenartt@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_2_219_226

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК ПЛОЩАДКА ТВОРЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

YOUTH FESTIVAL AS A PLATFORM FOR CREATIVE EXPERIMENT

Фестиваль «Art & Science», прошедший в МГХПА им. С.Г. Строганова в ноябре 2019 года, открыл новую страницу в истории академии, сформировал неповторимое информационно-культурное поле, открыл для преподавателей и студентов новый формат художественно-творческой активности в границах массовой культуры. Фестиваль соединил в себе сложную систему творческих мероприятий, ставших результатом новейших авторских образовательных методик и опыта практических разработок.

Festival «Art & Science», held at the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts in November 2019, opened a new page in the history of the Academy, formed a unique information and cultural field, opened for teachers and students a new format of artistic and creative activity within the boundaries of mass culture. The festival combines a complex system of creative events, which are the result of the latest author's educational methods and experience of practical developments.

Ключевые слова: фестиваль, молодежная культура, художественное творчество, образование.
Keywords: festival, youth culture, art, education.

В ноябре 2019 года в МГХПА им. С.Г. Строганова успешно прошел Всероссийский молодежный культурного-образовательный фестиваль «Art & Science». Это был первый фестивальный проект подобного масштаба за последние несколько десятилетий. В рамках фестиваля академия приняла более 500 гостей из 87 регионов нашей страны.

Молодежный фестиваль как специфическая форма социальной активности возник с появлением феномена молодежной культуры «во второй половине XX столетия в связи с конструированием так называемой “техногенной цивилизации”. Если ранее культура не делилась на молодёжную и взрослую, ... серьёзные отличия появились у “отцов” и “детей” и в ценностных ориентациях, и в моде, и в способах коммуникации, а нередко и в образе жизни в целом» [1]. Эта дифференциация создала необходимый базис для дальнейшей работы в широкой области культурно-досуговой деятельности. Известный социолог В.Т. Лисовский определил, что «в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 14 до 35 лет» [2]. Подобный возрастной ценз был выбрать для фестиваля «Art & Science».

Особый статус фестиваль приобретает в связи с проведением мероприятий творческого характера. Природа творчества достаточна разнообразна и охватывает множественные сферы деятельности, традиционно относимые к искусству. Однако сегодня, в эпоху активных междисциплинарных процессов, в сферу фестивального движения попадает наука как прикладная форма творчества. Происходит сращивание научного и творческого потенциала молодежного сообщества, студенчества с целью формирования более широкой поли- и междисциплинарной программы образовательно-досуговых мероприятий. Это не может не сказаться на тематике фестивалей и происходит за счет увеличения спектра возможностей в выборе видов фестивальной деятельности, проведения мероприятий специализированного характера с учетом возможных культурно-образовательных и исследовательских программ.

Название «Art & Science», соединившее аналитический пласт исследовательской работы и реальную практику творчества в различных областях, не случайная дань моде, а результат синтеза разнообразных

интересов и эмоционально-эстетических компонентов, сопровождающих подобные мероприятия. Академия имеет исторически сложившуюся научную и художественно-творческую образовательную школу, со своими традициями и опытом экспериментальной работы. Эксперимент стал ключевым словом в выборе фестивального формата работы с молодежью. Экспериментальная платформа объединила решение проблемы формирования творческой активности гостей фестиваля.

Феномен фестиваля возможно раскрыть с пониманием его истинной природы, уходящей корнями в глубокую историю, ставшей с течением времени исторически подвижной под влиянием различных социальных и культурных изменений. Фестиваль имеет свою давнюю историю, но основным его параметром многие исследователи считают зрелищную, праздничную надобыденную природу активностей. «Термин “festival” появился в конце XIV в. и использовался как прилагательное. Слово происходит из латинского языка и со временем закрепляется в старофранцузском (лат. festum — праздник, праздничный пир). Изначально термин имел отношение к религиозному празднику…» [3]. Для исследователя А.М. Меньшикова также «в рождении современного фестивального феномена лежат истоки традиционной культуры проведения праздников. Синкретический характер первобытной культуры, значительный удельный вес в ней религиозных верований… привел к тому, что многие праздники оказались “вписаны” в религиозную картину мира, а проводимые при этом обряды … стали регулярными и традиционными. Такой же “подражательный” характер действиям богов и мифологических героев можно усмотреть во многих праздничных религиозных церемониях … Древнего мира, Средневековья, Нового времени. Именно в культуре Древнего мира … сформировался ряд праздников, которые можно рассматривать как непосредственные предтечи современных фестивалей» [4].

Советский ученый Д.М. Генкин рассматривал праздник как «комплексную форму массовой работы, включающую в себя несколько одновременно происходящих мероприятий, объединенных темой и идеей, сочетающей активное действие участников с восприятием ими зрелища» [3]. Исследователь Г.Ю. Тихомирова отмечает неизменное присутствие праздника в культурах всех эпох и народов как выполняющее уникальные функции по отношению к обществу и считает, что фестивальное движение «относится к «первым массовым праздникам на заре

культур. Фестиваль, включив в себя имманентные функции праздника и социокультурные функции, обусловленные спецификой современной эпохи, играет роль массового площадного праздника в современной мировой культуре» [5]. Особенностью фестиваля становится его массовый характер, генетически связанный с волной просветительского движения в Европе с целью распространения искусства высшего сословия. В начале XIX века на формирование фестиваля как формы культуры повлияли традиции романтизма с его попытками возвращения к карнавализации [5]. В XX веке фестиваль стал яркой формой массовой культуры.

Современная трактовка фестиваля имеет уже более четкий ориентир на качественное своеобразие структуры фестиваля как актуальной формы социокультурной активности и коммуникации. «Современные фестивали взаимосвязаны с социально-культурными процессами и отражают все стороны социальных взаимоотношений, их специфику и многообразие» [5].

«Фестиваль (от французского festival — празднество) — массовое празднество, показ достижений профессионального и самодеятельного художественного творчества. Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара стационарных коллективов» [6] (выделение автора).

Учитывая все вышеперечисленные качественные особенности фестиваля, можно с уверенностью говорить о его специализации и определенной тематической направленности. В системе уже сложившейся типологизации «Art & Science» можно отнести к профессиональному фестивалю, сохраняя его праздничную природу и массовый характер. «Art & Science» стал, с одной стороны, отражением структуры творческой деятельности академии с почти двухсотлетней историей, а с другой — «феномен фестиваля тесно связан с социокультурными процессами и отражает все многообразие и специфику социальных отношений, присущих современности» [3]. Практика молодежной политики академии, работа в области популяризации художественного творчества в границах дополнительного образования, проектная практика кафедр и их потенциал работы с заказчиками, опыт исследовательской работы образовательных программ Магистратуры и Аспирантуры дали материал для целого организма, которым стал фестиваль. Учитывая широту возможностей, которые академия смог-

ла предоставить в качестве программной версии, мероприятие отличалось сложной, многосоставной качественно своеобразной структурой.

На фестивале, как и в процессе любой социальной коммуникации, сложился определенный диалог между гостями, приехавшими из разных регионов страны, и руководством, педагогами и студентами академии. На несколько дней учебная среда (мастерские, аудитории, лекционные пространства) и конференц-зал гостиницы «Салют» стали пространством торжества проектного творчества в области средового, коммуникативного, промышленного и транспортного дизайна, дизайна интерьера и мебели, художественного стекла, графики и скульптуры, реставрации мебели и монументальной живописи; опыта исследований искусствоведов и практикующих художников и дизайнеров. «Речь идет о своеобразном диалоге, во время которого происходит создание уникального культурного единства. В рамках фестиваля часто искусственно создается обособленная реальность с отдельными правилами, которая даже может выступать имитацией другого мира, другой модели социальных отношений. На территории фестиваля также устанавливается особое течение времени» [3]. Это особенно чувствуется в различном характере пространства, созданном различным форматом мероприятий форума: лекций, мастер-классов, презентаций, хакатона, конкурсной программы проектов по серии номинаций, экскурсионной программы по музеям Москвы, семинарам с обсуждением проектов, представленных на выставку. На время сформировалась новая модель творческого сообщества, живущего по иным, чем в привычном мире, законам искусства, создавшая свой социум, со своими регулирующими механизмами.

Состояние исключительности мероприятию придает идея презентации творческих достижений как результата лучших авторских методик, уникального лекционного материала, практических проектных наработок педагогов и студентов. Для этого в целях оптимального проведения фестивальных мероприятий были задействованы не только гуманитарные ресурсы — руководство вуза, профессорско-преподавательский состав, студенты-волонтеры, но и активно использовалась информационно-техническая база. Поддержка осуществлялась с технической стороны — компьютерные классы, проекционная техника, демонстрационные залы, выставочные залы. Высокий уровень культурно-технической оснащенности, использование современных досуговых технологий и форм создали эстетически и эмоционально насыщенное пространство.

Неповторимое своеобразие фестиваля формируется не только системой проводимых мероприятий, но и той отличительной знаковой средой, формируемой еще на этапе формирования его концепции. Семиосфера фестиваля вбирает в себя как вербальные, визуальные, аудиальные, так и умозрительные знаки-символы, функционирующие в непрестанной взаимосвязи и взаимозависимости [7]. К вербальным знакам фестиваля можно отнести знаки, имеющие в основе лингвистическую составляющую: название фестиваля — «Art & Science», его базовый слоган, соединивший науку и творчество, и др. Визуальные элементы коснулись дизайна внешнего антуража: разработка эмблемы, дизайна фирменной спецодежды и сувенирной продукции, дизайна постера и наградной документации, дизайна сайта фестиваля и т. д. Все вышеперечисленные элементы можно объединить в формате «элементов фирменного стиля».

Вербальные знаки фестиваля тесно связаны с его информационным пространством. Информационная поддержка стала основополагающим инструментом на этапе организации и регистрации участников мероприятия. Это важнейшее звено в проведении конкурсной программы, этапа голосования и выбора победителей. На информационной платформе шло общение с партнерами и спонсорами фестиваля, среди которых выступили МГК им. П.И. Чайковского, МОА Союз Дизайнеров, журнал «Регионы России» и т. д., при инициативной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Информационная среда академии позволила проведение ряда мероприятий, выводящих фестиваль на уровень использования инновационных технологий. Только в соединении традиционных и инновационных форматов активностей стало возможным полноценное разностороннее знакомство гостей с современным этапом мировой и отечественной художественной культуры.

Умозрительные знаки, которыми отмечено пространство фестиваля, связаны с информацией, неявно (закодированно) представленной в художественном материале, на уровне подтекста, ассоциации и актуализированной в дальнейшем в форме результата от проводимых мероприятий, будь то художественный материальный объект, эмоция, новое знание, зафиксированное в памяти, или виртуальная компьютерная модель.

Объединяющим началом двух уровней семиотической структуры стала базисная идея-замысел-концепция, которая позволила ме-

роприятию любой сложности оставаться целостным организмом вне зависимости от количества и качества входящих в него элементов. «Будучи неося¬заемыми, такие знаки воссоздаются в воображении зрительской и/или слушательской аудитории на уровне концепта. Таким образом, свое¬образие фестиваля в контексте знаковых систем культуры заключа¬ется в том, что фестиваль выступает как многоуровневая, сложная и многоканальная знаковая система, являющая собой комплексный образец» [7]. Фестиваль является частью актуальной культуры. Он врастает в культурную жизнь всеми своими корнями и устанавливает свою двустороннюю связь (взаимообмен) с культурным контекстом общества.

Фестиваль сформировал свой неповторимый и крайне востребованный формат явления массовой культуры, не нарушая границ потенциала творчества, реализации внутренних амбиций. Это «универ¬сальная форма глобального культуро-творческого процесса, являюща¬яся одновременно способом рефлексии культуры в ее многообразии и средством генерации новой культуры» [7]. Фестиваль «Art & Science» стал инициирующим вектором для творческой деятельности академии нового поколения — проектно-художественной активности крупномасштабного охвата, способной отвечать на запросы современного культурного сообщества. Представление фестиваля, проводимого на платформе образовательного учреждения, как новой формы массовой художественной культуры позволяет придать ему статус средства куль¬турной политики, а положительный результат позволяет ему претендовать на регулярность проведения.

Список литературы:

1. *Егоричева В.* Роль фестиваля в формировании творческой активности молодежи. Державинские чтения 2016. — URL: http://prepodavatel.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/6-visheslovatskie-chtenia/egoricheva.pdf (дата обращения: 15.05.2021).

2. *Белова А.С.* Межкультурный диалог и духовно-нравственное развитие личности средствами искусства // Педагогика искусства (электронный журнал). 2011. — № 4. — С. 1–6. — URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/belova-11-12-11.pdf (дата обращения: 21.05.2021).

3. *Любченков М.С.* Фестиваль как фактор субкультурной консолидации. Вестник ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. — №

3. — 2016. — С. 288–294. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/festival-kak-faktor-subkulturnoy-konsolidatsii/viewer (дата обращения: 07.06.2021).

4. *Меньшиков А.М.* Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. искусствоведения. — Москва: ГИТИС, 2004. — 20 с.

5. *Тихомирова Г.Ю.* Фестиваль как форма социально-культурной деятельности. Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. — № 1. — 2016. — С. 242–245. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/festival-kak-forma-sotsialno-kulturnoy-deyatelnosti/viewer (дата обращения: 08.06.2021).

6. Понятийные особенности фестиваля и их виды. — URL: https://vuzlit.ru/505189/festival_osobaya_organizatsionno_hudozhestvennaya_forma (дата обращения: 18.05.2021).

7. *Николаева П.В.* Семиотика фестиваля как формы праздничной культуры. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. кандидата культурологии. — Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 2010. — С. 22. — URL: https://www.dissercat.com/content/sotsialno-kulturnye-tekhnologii-optimizatsii-dobrovolcheskoi-deyatelnosti-studencheskoi-molo (дата обращения: 19.05.2021).