Ф.И. РАГИМОВ

Доктор экономических наук, профессор. Проректор по развитию социальной инфраструктуры и молодежной политике МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ragimov@mghpu.ru

А.А. КИРИНЮК

Доктор исторических наук, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: kirinuk@yandex.com

Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ

Кандидат искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: lenartt@gmail.com

F.I. RAGIMOV

Doctor of economy, professor, vice-rector for the development of social infrastructure and youth politics of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: ragimov@mghpu.ru

A.A. KIRINUIK

Doctor of History, professor of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: kirinuk@yandex.com

E.A. ZAEVA-BURDONSKAJA

PhD, Professor Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: lenartt@gmail.com

ФЕСТИВАЛЬ ART & SCIENCE В СОЗДАНИИ НОВОЙ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

FESTIVAL OF ART & SCIENCE IN THE CREATION OF NEW CREATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Фестиваль «Art & Science», состоявшийся в МГХПА им. С.Г.Строганова в 2019 году, послужил основой для внедрения и развития новых форм креативных образовательных технологий, которые с успехом прошли апробацию на творческих площадках мероприятия. Было создано новое информационное пространство, которое вобрало в себя модель новых форм творчества и всю организационно-структурную основу фестиваля.

Festival «Art & Science», held in MGHPA in 2019 served as the basis for the introduction and development of new forms of creative educational technologies, which were successfully tested at the creative venues of the event. A new information space was created that incorporated the model of new forms of creativity and the entire organizational and structural basis of the festival.

Ключевые слова: фестиваль, культурная форма, художественное творчество, образование, мастер-класс, хакатон, волонтер.
Keywords: festival, cultural form, art, education, master class, hackathon, volunteer.

Первоначально фестивальное движение складывалось в границах праздничной культуры. Создание среды, в которой бы человек ощущал себя в новом, но наполненном радостными, веселыми или, по крайней мере, возвышающими его над обыденными событиями, мире было основной идеей создания и проведения фестиваля. «Особенностью комплекса функций фестиваля является, во-первых, то, что он наследует специфические функции, имманентные празднику как первичной форме культуры, что подтверждает прямую родственную связь фестиваля с разнообразными массовыми праздни¬ками прежних эпох, и позволяет говорить о празднике как об одной из основополагающих, неизменно возобновляемых форм человечес¬кой культуры. Во-вторых, уникальность функций фестиваля проявля¬ется в их многообразии, гармоничном взаимодействии и эффектив¬ной реализации в рамках именно данной формы культуры» [1]. Как следует из приведенной выше цитаты, актуальность проводимого современного мероприятия характеризуется несколькими параметрами:

— сохранением первичного формата праздника (в самом широком понимании этого термина);

— полифункциональной структурой фестиваля с многообразием форматов событийного контента, создающей уникальную гармоничную целостность мероприятия;

— пониманием «формы культуры», в границах которой происходит действие фестиваля.

Данные направления описывают фестиваль как целостную гармоничную систему, действующую в конкретном месте и в конкретное время, обладающую своей собственной функциональной и знаковой структурой, в итоге формирующей уникальный портрет мероприятия со своим сценарием, программой, специфическими активностями и т.д., что в итоге характеризует его самоидентичность. Определив и рассмотрев каждую составляющую, мы в итоге получим «портрет фестиваля».

Как и любая система, фестиваль «Art & Science» может быть описан в вышеперечисленных параметрах.

«Art & Science» уже в силу своего названия, соединившего «алгебру и гармонию», стал полифункциональным культурным пространством. С наибольшей очевидностью функции нашли отражение в многозначности структуры. В качестве наиболее широких знаковых групп исследователи выделяют устойчивые и подвижные семиотические признаки структуры фестиваля. «К устойчивым семиотическим признакам структуры фестиваля.., выступающим в качестве автоматизированной грамматики, мы относим: 1) открытие; 2) демонст¬рацию достижений в какой-либо сфере, в том числе в искусстве... 3) зак¬рытие... К подвижным семиоти¬ческим признакам, обеспечивающим процесс деавтоматизации, в котором сама структура фестиваля оказывается носителем определен¬ной информации, можно причислить: конкурс творческих достижений, ярмарку, шествие, карнавал, мастер-класс и т.п.» [1].

К константным (типичным) семиотическим признакам структуры «Art & Science» можно отнести такие события, как открытие и закрытие фестиваля. На церемонию открытия были приглашены представители стратегических партнеров фестиваля — МОА Союз дизайнеров (Председатель и исполнительный директор МОА СД А.В.Бобыкин, Член Координационного Совета МОА СД В.И.Ампилов), Российской академии художеств (А.Н.Ковальчук, академик, Член Президиума РАХ), журнал «Регионы России» (Д.Ю.Киселев, эксперт медиа холдинга «Регионы России»), Федеральное агентство по делам молодежи (А.В.Бугаев), Председатель комитета общественных связей и молодежной политики

г. Москвы (Е.В.Драгунова) и т.д. С приветственным словом выступили ректор МГХПА им. С.Г.Строганова профессор С.В.Курасов, проректор по развитию социальной инфраструктуры и молодежной политике МГХПА им. С.Г.Строганова профессор Ф.И.Рагимов. На церемонии открытия Фестиваля звучала живая музыка — квартет Гайдна из числа студентов МГК им. П.И.Чайковского, с которой у академии давно налажены дружественные связи. Закрытие фестиваля превратилось в многочисленное торжественное мероприятие, состоявшееся на площадке гостиницы «Салют». Состоялось награждение победителей прошедшего в рамках фестиваля дипломами фестиваля «Art & Science» от академии и дипломами партнера фестиваля — МОА Союз дизайнеров. Дипломы победителям были вручены проректором по развитию социальной инфраструктуры и молодежной политике МГХПА им. С.Г.Строганова профессор Ф.И.Рагимовым и Членом Координационного Совета МОА СД В.И.Ампиловым. С приветственным словом выступил проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности МГХПА им. С.Г.Строганова профессор А.А.Киринюк. Закрытие фестивальной недели проходило на фоне выставки арт-объектов, созданных в процессе работы на мастер-классах и Хакатоне.

В отношении подвижных семантических структур «Art & Science» представил целый спектр форматов научно-творческой деятельности. Началом программы мероприятий образовательного форума стала установочная лекция «Воспоминания о будущем: Science art как новейшее направление в искусстве» (К.Н.Гаврилин, зав. кафедрой истории искусств и гуманитарных наук). Новейшее искусство все чаще использует не только современные технологии, но и самые прогрессивные достижения научной мысли, ставя смелые эксперименты, разрушая границы между искусством и наукой, техническим творчеством и дизайном. Заданный лекцией междисциплинарный формат творческой программы мероприятий фестиваля определил широчайший круг творческой активности, сформировал его концептуальную основу. Именно концепция, междисиципиплинарная, направленная на эксперимент в форме, методе и технологии творчества, легла в основу всего последующего сценария мероприятия. «Художественную концепцию имеет каждый фестиваль. Она представляет собой не сумму неких абстрактных эстетических, социальных, экономических установок, а модель устойчивой, систематически направленной практической репертуарно-

й политики и ориентации на определенные категории зрителей и слушателей, которые определяют статус данного фестиваля в ряду других. Художественная концепция формируется с учетом всех многообразных пространственно-временных характеристик фестиваля, традиций и уже существующих форм и направлений художественной жизни. Художественная концепция реализуется в видовой, жанровой и тематической направленности каждого фестиваля» [2]. Концептуальная основа фестиваля заключена и в его праздничной природе выразительности, «это масштабный праздник, который состоит из нескольких концертов, …., объединенных единой тематикой, программой, сценарием» [3].

Лекционные курсы сменялись мастер-классами, Презентации соседствовали с семинарскими обсуждения на Круглых столах, выставочные пространства академии дополнялись выездными экскурсиями по лучшим музеям и залам Москвы, тематика которых соответствовала художественно-творческому замыслу мероприятия. В свою очередь, мастер-классы делились на более узкие группы, объединяемые в соответствии со специализациями дисциплин и форматами их проведения.

Праздничное действо, генетически присущее человеку, помогает осваивать и «проигрывать» множество новых, неопробованных, проводимых на уровне эксперимента, идей. Надобыденный формат фестивальной интриги помогает облечь концепции многих активностей в конкретику материальной оболочки. Достаточно вспомнить классическую работу Й.Хейзинги «Homo ludens. Человек играющий». В формате командной игры, увлекательного квеста или поставленного и разыгранного сценария деятельности профессионального коллектива прошли мастер-классы и презентации. Особой моделью профессиональной игры стал Хакатон, организованный и проведенный силами кафедры педагогов «Средовой дизайн» на тему «Экодизайн в формате ресайклинг-АРТа. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА КАК АРТ-ОБЪЕКТ» (автор концепции — Н.П.Богатова, доцент кафедры «Средовой дизайн»). Тема, захватившая на три дня почти 300 человек, подкупила своей актуальностью, остротой проектной проблематики. Технология ресайклинга уже давно вошла в арсенал ведущих дизайнеров и художников всего мира: тревога за экологию переросла в глобальную культурную гуманитарную проблему, не оставляющую никого равнодушными.

В основе проектного задания лежит создание выразительного художественного образа art объекта на основе широкого поля ассоци-

аций, где в качестве материала использован продукты вторичной переработки сырья — картона, изделий из пластика и т.д. Данный метод близок к проектной универсальности и позволяет широкое поле творчества. Именно эта основа позволила одновременно объединить проектным творчеством около десяти команд численностью около 100 человек.

Такой опыт командной работы — творческой игры — был бы невозможен без серьезной поддержки волонтеров из числа студентов академии. Добровольческое движение стало активной силой любого крупномасштабного массового профессионального мероприятия. В качестве гипотезы своего исследования Г.В.Оленина выдвигает установку на «разработку и реализацию социокультурных технологий формирования студенческих добровольческих объединений, которые оптимизируют социально-педагогический потенциал внеучебной воспитательной работы в вузе», выступают «фактором педагогического социокультурного воздействия на развивающий досуг студентов; гармонизируют процесс личностного роста и социально-профессиональной адаптации студентов в социуме» [4]. Автор применяет метод социокультурного проектирования к созданию теоретической модели досуга студентов, рассматривая его как объект проектирования» [4], где волонтерство как добровольческое движение занимает свою законную нишу.

Волонтеры на каждом этапе сопровождали программу фестиваля — от помощи в организационной работе: регистрации, разделении гостей на команды-группы, сопровождении экскурсий — до профессионального участия: работа помощниками педагогов кафедры «Средовой дизайн» на Хакатоне, помощь в проведении специализированных мастер-классов в мастерских академии и т.д. Узнать волонтера можно было по фирменной одежде с айдентикой фестиваля и фирменным бэджем.

Всероссийский молодежный культурного-образовательный фестиваль «Art & Science» встроен в процесс образования, являясь частью культурной жизни общества. Именно поэтому фестиваль рассматривается в контексте культуры, а понятие культурной формы становится одним из важнейших. «Фестиваль как форма праздничной культуры» опирается на определяемую А.Я.Флиером категорию «культурная форма» как «некий целостный, законченный в своем цикле технологический акт деятельности или социального взаимодействия, имеющий более или менее выраженный новационный характер, а также результат, полученный путем свершения этого акта, выражающий некое новое социально значимое со-

держание, воплощенное в материальном…, интеллектуальном…, эмоциональ¬ном…, психологическом…, информационном (символ, знак, текст) или структурном (форма организации людей) продукте. При этом и сама технология, и полученный с ее помощью результат являются равноценными понятиями "культурная форма"» [5]. Это важнейший вывод исследователя, который позволяет увидеть в каждом мероприятии фестиваля любого формата некий инновационный социокультурный продукт, который является результатом замысла (концепции) и одновременно технологии его реализации, что, по сути, описывается термином «проектной деятельности». К фестивальной среде становится применим проектный подход — от замысла до реализации.

Мастер-класс «Эргономика в промышленном дизайне» (Т.А. Монина, зав. кафедрой «Промышленный дизайн») на основе самотографического метода, разработанного мэтром кафедры Б.П.Бодриковым, предоставляет участникам уникальную возможность создать собственный, уникальный шаблон — эргонома, ориентируясь на свои антропометрические данные.

«Понятие культурной формы касается не только материальных продуктов человеческой деятельности — вещей, сооружений, окультуренных территорий и т.п., но и продуктов духовного … производства — идей, знаний, текстов любого рода, художественных произведений, …, но и видов коллективной самоорганизации и разделения функций людей — … функциональных коллективов, общин, …и др., языков и технических средств коммуницирования, а также иных результатов целеориентированной человеческой деятельности. Принципиально важно, что понятие культурной формы в равной мере распространяется также и на технологии, способы, методы и нормы, посредством которых осуществляется всякая социальная практика людей» [5]. Таким образом, любой формат культурной деятельности, и интеллектуальной, и материализованной в итоговом произведении, одновременно содержит в себе и технологию своей реализации. На этом принципе основан ряд мастер классов, который ориентирует участника на выполнение готового продукта, будь то макетная форма или проектный эскиз.

«Основы 3D печати», «Основы работы с силиконом» (И.И.Антонов, мастер FABLAB кафедры «Промышленный дизайн») рассматривают виды и принципы 3 D печати в прототипировании в учебном процессе, работу отечественного 3D принтера в связке с программами 3D модели-

рования. «Скетчинг сухой техникой» (доцент М.Б.Удальцова) в методах современной подачи быстрого наброска проектной идеи раскрыл различные техники эскизирования, технологию постепенного профессионального изображения проектной идеи.

«Принимая во внимание тот факт, что «всякая культурная форма включает в себя как признаки результата (культурного продукта), так и технологии его достижения» [6], стратегия мастер-классов задействует различные, в т.ч. инновационные, технологии, которыми располагает проектно-художественная деятельность. С.А.Смирнов, основатель и генеральный директор «СМИРНОВ ДИЗАЙН» представил особый статус мастер-класса «Промышленный дизайнер — системный инженер с большой компетенцией в области эстетики и эргономики» представил реальные кейсы Центра исследований и инновационных разработок МГХПА им С.Г.Строганова. Е.А.Кузнецова, старший преподаватель кафедры «Средовой дизайн» и Е.В.Иванова, преподаватель кафедры «Средовой дизайн» в рамках мастер-класса «Интерактивный бренд» предложили попробовать себя в интерактивном дизайне, создав собственный веб-сайт. Процесс проектирования включает в себя: аналитику бренда, продумывание механики акции и финала в виде готового веб-сайта. Под руководством педагогов стало возможно пройти весь цикл проектирования от идеи до реализации.

Практически все культурологи сходятся в одном: «Фестивали — актуальная форма социально-культурной деятельности детей и молодежи… массовое празднество, показ и смотр лучших достижений искусства (Т.Ф.Ефремова) … «показ (смотр) достижений» (Большой энциклопедический словарь)… В современной России фестивальная деятельность молодежи — это… демонстрация достижений…» [3]. Лекции и мастер-классы стали результатом лучших достижений кафедр. Коммуникативный дизайн представил ряд мультимедийных проектов: «Обзор проекта мультимедиа программы к юбилею М.Горького для ИМЛИ им. А.М.Горького РАН» (Л.М.Соколова, аспирант/преподаватель) и «Мультимедиа для выставки Михаила Ларионова в Третьяковской галерее» (Т.А.Мухортых, аспирант/преподаватель), затронувших процесс работы над мультимедийным контентом в целях сохранения и популяризации литературного наследия, в эксподизайне.

Проектная школа Строгановки сильна своими традициями в области достижений прикладного творчества. Каждая кафедра самосто-

ятельно сформировала свой блок мероприятий, основываясь на сильной стороне своей специфики творческой деятельности. Кафедра «Художественная реставрация мебели» познакомила с приемами копирования работ мастеров в разной технике эскизирования, композицией скетчей («Эскизирование исторической мебели», преподаватели И.Насонов, М. Сильверстова), научила копировать, имитировать технику классической росписи в стиле «Ренессанс», пытаясь повторить действия профессионального реставратора («Полихромная (многоцветная роспись)» аспирант и учебный мастер С.Науменко), познакомила с техникой маркетри — эффектного и сложного составления узоров из шпонов различных пород деревьев эпохи Людовиков (А.Воробьев, аспирант и учебный мастер).

Кафедра художественного стекла сосредоточились на идеях создания продукта с максимально широким охватом технологий стеклоделия: познакомили с «Выполнением изделия из стеклянных дротиков на горелке» (Г.А.Криволапова, преподаватель, Д.А.Унтевский, учебный мастер) от эскиза-макета до выполнения в материале, выполнили изделия в технике спекания — «Фьюзинга» (преподаватель Е.А.Семенова, учебный мастер А.Р.Крылова), и «Росписи по стеклу» (Ф.Я.Воевода, Е.А.Шушлякова, преподаватели) с дальнейшим высокотемпературным обжигом.

Проектно-технологические тренинги сменяли гуманитарные лекционно-теоретические форматы, знакомящие гостей с лучшими достижениями академии в области проектно-художественной практики и теории. В.П.Бурый, заведующий кафедрой РМДЖ, и Н.Л.Борисова, декан факультета «Искусство реставрации», рассказали о реставрации фрагментов стенописи XVII века из Троицкого собора Марьевского монастыря (г. Калязин) на кафедре РМДЖ в МГХПА им. С.Г.Строганова, работе по спасению гибнущих фресок, проводимых по авторской методике В.П.Бурого — проекте национального масштаба.

Качество проектности, которое оказалось присуще фестивальному мероприятию, переводит его в статус объекта проектирования, делая частью событийного дизайна. Опыт ивент дизайна сформирован на кафедре «Средовой дизайн» под руководством преподавателя П.А.Козловского. Его мастер-класс «Правда и мифы об ивентах, праздниках и массовых мероприятиях» разрушает стереотипы связанными с понятиями «ивент», «организатор праздников», «корпоративное мероприятия» и т.д., формирует необходимые и достаточные условия для проведения успешного мероприятия, в том числе при ограниченном бюджете.

Накопленный опыт дизайна в сфере ивент индустрии таит огромный потенциал для организации будущих мероприятий академии, позволит более планомерно и грамотно разработать проектную канву фестиваля, разработать его концепцию и сценарный план.

«Art & Science» стал смотром лучших достижений многолетней работы академии в области разработки и создания новых проектных художественных технологий, ориентированных на учебный процесс. Программа фестиваля расширялась творческой поддержкой гостей. И.А-Борняков, заместитель Председателя Союза архитекторов России по Приморскому краю, познакомил с вопросами, которое затрагивает реальное архитектурно-средовое проектирование, соприкасаясь с реконструкцией общественных зданий, формированием комфортной среды в условиях сложного рельефа и т.д. в лекции «Как понимать пространство?». В работе семинаров — Круглых столов — приняли участие эксперты, преподаватели художественных вузов из более чем 15 регионов страны.

Фестиваль «Art & Science» продемонстрировал огромный проектно-художественный и организационный потенциал старейшего художественного вуза России. На неделю лучшие площадки академии делились с гостями достижениями в области методической и проектно-творческой деятельности. Был нарушен шаблонный формат проведения подобных мероприятий, участники получили возможность «прожить» несколько дней в пространстве подлинного эксперимента, коснувшегося всех сторон жизни академии. Мастер-классы предлагали сотворчество, мастерские раскрывали тайны мастерства, лекторы делились собственным проектным опытом, накопленным годами, а площадка Хакатона доказала, что у творчества нет границ, и индивидуальное может стать достоянием массовости. Фестиваль стал подлинно «социально ориентированным» мероприятием: созданные в результате Хакатона скульптурные арт-объекты были подарены детскому отделению НМИЦ им. Блохина.

Список литературы:

1. *Николаева П.В.* Семиотика фестиваля как формы праздничной культуры. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. кандидата культурологии. — Краснодар, 2010. — С. 22. — URL: https://www.dissercat.com/content/sotsialno-kulturnye-tekhnologii-optimizatsii-dobrovolcheskoi-deyatelnosti-studencheskoi-molo (дата обращения: 10.07.2020),

2. Фестиваль. Особенности его организации и проведения. Методическое пособие 2017 г. ОМО управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского района. — URL: romts.kultura-grv.ru (дата обращения: 10.07.2020),

3. *Тихомирова Г.Ю.* Фестиваль как форма социально-культурной деятельности. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/festival-kak-forma-sotsialno-kulturnoy-deyatelnosti/viewer (дата обращения: 10.07.2020),

4. *Оленина Г.В.* Социально-культурные технологии оптимизации добровольческой деятельности студенческой молодежи в сфере досуга. Автореферат диссертации на соиск. уч. ст. кандидата пед. наук. — Барнаул 2004. — 22 с.

5. *Флиер А.Я.* Культурогенез. М., 1995. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/722/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90 (дата обращения: 10.07.2020),

6. *Флиер А.Я.* Культурология для культурологов. — Москва; Екатеринбург, 2002. — С. 145. Цит. по: *Николаева П. В.* Семиотика фестиваля как формы праздничной культуры : дис. … канд. культурологии : 24.00.01 / Николаева П. В. ; [место защиты: Краснодар, гос. ун-т культуры и искусств]. — Краснодар, 2010. — 229 с.