

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

2023, Том 14, № 1 / 2023, Vol. 14, Iss. 1 <https://sfk-mn.ru/issue-1-2023.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/45KLSK123.pdf>

Дата публикации: 22.05.2023

Ссылка для цитирования этой статьи:

Гетманенко, А. О. Фестиваль детского творчества: современные тенденции / А. О. Гетманенко // Мир науки.

Социология, филология, культурология. — 2023. — Т. 14. — № 1. — URL:

<https://sfk-mn.ru/PDF/45KLSK123.pdf>

For citation:

Getmanenko A.O. Festival of children's art: modern trends. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2023; 14(1): 45KLSK123. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/45KLSK123.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Гетманенко Анастасия Олеговна

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», Москва, Россия

Преподаватель кафедры «Мировой культуры»

Кандидат психологических наук

E-mail: Ana2170@yandex.ru

Фестиваль детского творчества: современные тенденции

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы специфики фестиваля как объекта социокультурной деятельности. Автор уделяет внимание рассмотрению особенностей детского фестиваля, выделению его специфических черт (репрезентативности, диалогичности, сохранению культуры праздника, событийности, многосубъектности, полицентричности). На основе теоретического анализа подходов к рассмотрению феномена «фестиваль» автор выделяет современные тенденции, характеризующие развитие и трансформацию форматов в рамках фестивалей детского творчества. Отмечается перерождение пространства фестиваля из монологического в диалогическое, создающее дополнительные возможности для творчества, способствующее выстраиванию новых каналов коммуникации, основанных на принципах сотворчества и неконкурентности. В качестве основной тенденции развития современного детского фестиваля автором выделяется стремление к поиску новых форм, продуктов, что обуславливает трансформацию фестиваля в лабораторию творческих идей. Фестиваль одновременно становится инструментом преодоления атомизации общества: кризиса социальной разобщенности, выражающегося в своеобразном «социальном вакууме», сокращении социальных контактов, их переходе в пространство информационных технологий. Деятельность проектировщика в разработке концепции фестиваля в этой связи должна быть ориентирована на преодоление социальной разобщенности, индивидуальной изоляции посредством создания условий прозрачной, открытой, доступной коммуникации. Современный фестиваль детского творчества, таким образом, выступает не столько в качестве формы диалога культур, сколько инструмента продуцирования новых смыслов посредством преодоления кризиса социальной разобщенности. При этом развитие фестивального движения с необходимостью требует от его создателей постоянного обновления форм и мероприятий внутри фестиваля. Статья будет интересна культурологам, преподавателям, аспирантам, соискателям и студентам, занимающимся вопросами социокультурного проектирования, а также руководителям организаций культуры.

Ключевые слова: фестиваль; современный фестиваль; детский фестиваль; социокультурное проектирование; творческая лаборатория; фестивальное движение; культура

Введение

Государственная культурная политика современной России представляет собой многоуровневую, иерархическую систему управления, обуславливающую многогранную ценностно-ориентированную деятельность государства в социокультурной сфере, включающей в себя образование, науку, культуру, молодежную политику и т. д., и направленную на гармонизацию целевых ориентаций сохранения национального историко-культурного наследия, ценностно-смысловых основ жизни общества и инновационно-креативного потенциала [1].

В рамках Национального проекта «Культура» (утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24 декабря 2018 г.)) в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» в качестве институциональной единицы реализации культурной политики выступает фестиваль. Реализация фестивалей по отдельным видам искусств представлена в качестве метода решения задачи продвижения талантливой молодежи.

Фестивальное движение — культурный феномен, получивший активное развитие на территории СССР в послевоенные годы и активно набирающий оборот в настоящее время. Мероприятия фестивалей традиционно привлекали широкую аудиторию, становились площадкой творческого взаимодействия, обмена опытом, платформой для выработки новых идей.

В послевоенное время фестиваль стал олицетворением духа свободы, мира, единства: именно здесь представители различных культур могли свободно общаться, находить общие темы, представлять свои традиционные элементы культуры.

Фестивальное движение в сфере детско-юношеского творчества активно развивается с начала 2000-х годов. Существуют организации и объединения, которые проводят мероприятия на всероссийском и международном уровне, а также те, чья деятельность направлена на поддержание национальных культурных традиций региона.

Изначально представляя собой массовое празднество, сопровождаемое демонстрацией результатов деятельности человека в области музыки, театра, кино, фестиваль постепенно трансформировался, обретая ценностно-смысловую основу, и сейчас рассматривается как метод выстраивания межкультурных социальных коммуникаций, социального диалога между отдельными группами людей, способ объединения общностей на основе конкретной идеи, социокультурный институт, позволяющий решать социальные проблемы.

В настоящее время количество фестивалей, организуемых в России на разных уровнях по различным видам искусств, все возрастает. При этом следует отметить, что далеко не всегда сохраняются его ценностные основания, часто уступая место рыночным и коммерческим целям. Такие тенденции, по всей видимости, связаны с отсутствием единых принципов управления и инструментов реализации, которые могли бы обеспечить единство подходов, критериев разработки концепции фестивалей, конкретных инструментов, позволяющих обеспечить в полной мере достижения тех социальных эффектов, на которые по своим ценностно-смысловым основаниям должен быть направлен фестиваль.

Особенно остро это проявляется в сфере детского и юношеского творчества, где все возрастающее количество фестивалей по отдельным видам искусств постепенно приводит к падению качества представляемых на таких мероприятиях продуктов творческой деятельности детей, привлечению к реализации проектов специалистов, не имеющих достаточного уровня профессиональных компетенций в области отдельных видов искусств, инициированию и реализации фестивалей кадрами, не имеющими навыков управления социокультурными проектами.

Социокультурное проектирование выступает в качестве специфической технологии, обеспечивающей взаимосвязь и взаимодействие систем «общество» и «культура», внедрение которой позволяет создать условия для развития субъектов различных уровней (личности, общности, общества), а также способствует самореализации человека, «встраиванию» его в социокультурную среду, разрешению существующих конфликтов и проблем.

Фестиваль в этой связи выступает в качестве перспективной формы социокультурного проектирования, направленной на достижение конкретного результата в условиях ограниченности ресурсов и обеспечивающей интегрированное взаимодействие отдельных институтов общества. Вышесказанное определяет актуальность рассматриваемой проблематики, а также обуславливает необходимость выделения принципов управления и инструментов реализации, способствующих возникновению синергетических эффектов внутри социокультурной среды.

Цель исследования — определить тенденции трансформации современного детского фестиваля.

Методы:

- теоретический и методологический анализ трудов зарубежных и отечественных авторов;
- общенаучные методы познания (сравнение, абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция);
- синергетический, в соответствии с которым культура понимается как целостная эмерджентная система, обладающая способностью к самоорганизации и «самотворению» при сохранении идентичности ее элементов (О.Н. Астафьева [2], О.В. Иванова), а также как открытая система, имеющая ресурсы для взаимного обмена с окружающей средой (О.Я. Гелих, Е.Н. Князева¹).

Результаты

Термин «фестиваль» не имеет устойчивого определения, отражающего его специфику как объекта социокультурной деятельности. В рамках научного дискурса фестиваль с одной стороны рассматривается как самый востребованный способ проведения массового мероприятия (Н.В. Кузьмина [3]), форма репрезентации искусства в целом и его отдельных видов в частности (М.В. Биттер [4]), с другой — как фактор субкультурной консолидации (М.С. Любченков [5]), диалога культур (Т.Н. Мацаренко [6], Е.А. Широкова [7]). Подчеркивается особая роль фестиваля в развитии городской культурной среды (Т.В. Гафар, А.В. Лисицкий [8]).

Современный фестиваль, неся в себе черты празднества как историко-культурного корня, подчиняясь общекультурным преобразованиям, обрстая национальными особенностями и перенимая на себя функцию сохранения культурного наследия, традиций и создания условий, обеспечивающих развитие инновационной деятельности, претерпевает своего рода перерождение. Фестиваль — современная форма реализации социокультурных проектов. Фестивальное движение активно распространяется по миру в США, Европе, а также наращивает обороты на территории Российской Федерации. Как отмечает Е.А. Широкова, «в контексте культурологического изучения музыкальный фестиваль начинает восприниматься

¹ Гелих О.Я., Князева Е.Н. Синергетические основы социального управления // Менеджмент и маркетинг в социальной сфере. Учебное пособие. — СПб.: Книжный дом, 2003. — С. 213–242.

как социокультурный феномен, специфическая форма межкультурной коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллектуальные интенции нашего времени» [9, с. 180]. Вышесказанное позволяет рассматривать фестиваль как инновационную форму культурной коммуникации. Действительно, по своей концептуальной основе данное мероприятие давно перешагнуло формат простой событийности, включаясь в диалогичное пространство различных национальных культур.

Изучая особенности музыкальных фестивалей различных периодов, Е.А. Широкова выделяет два типа:

1. Монологические фестивали (академические, имеющие четкую программную направленность, устойчивый формат взаимоотношений публики и артиста).
2. Диалогические фестивали (ориентированные на расширение программного наполнения, включение инновационных форм, выстраивание неформальных связей между участниками). Очевидно, что второй тип в большей мере является отражением современных тенденций развития детских фестивалей.

Традиционно истоки фестивального движения связывают с концепцией карнавальной культуры М. Бахтина. Особое внимание в контексте данной концепции следует уделить понятию «праздничное состояние» как первичной формы человеческой культуры. Находясь внутри фестивального действия (или карнавала), человек погружается в искусственно созданную реальность, встроенную в общую картину мира и бытность человека. Воссоздаваемые в рамках карнавала (фестиваля) миры устанавливают собственные, часто отличные от общепринятых, правила поведения и взаимодействия, часто нарушая устоявшиеся социальные рамки и иерархию (стоит вспомнить, что в условиях карнавала каждый скрывал свое лицо за маской, благодаря чему простолюдин мог свободно обращаться с высшими чинами и пр.). Это определяет возникновение новых форм социальных отношений внутри события, часто сопровождаемых иным течением времени. Важно отметить, что новые культурные формы не становились антиподом существующего мира, а создавали иной мир, что позволяет сделать вывод о двумерности карнавала: «Карнавал торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов. Это был подлинный праздник времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был враждебен всякому увековечению, становлению и концу» [10, с. 143].

Преломляя положения концепции карнавальной культуры М. Бахтина под призмой современности и переориентируя исследование в сферу детского творчества, важно выделить характерные черты двумерности современного детского фестиваля: в рамках и условиях фестивального движения ребенок обретает новый статус — вне зависимости от возраста он становится полноправным участником фестиваля. Это обеспечивает трансформацию статуса ребенка в статус участника фестиваля, репрезентующего тот или иной вид искусства, выступающего на сцене, имеющего возможность открытого взаимодействия с представителями профессионального сообщества, оценивающего качество его выступления. Кроме того, ребенок оказывается репрезентантом работы преподавателя, детского коллектива, учреждения или организации, от лица которой он выступает на фестивале, населенного пункта, региона или государства в целом. Такая трансформация статуса с необходимостью предопределяет требования, предъявляемые к середине фестиваля: она должна быть созвучна психолого-педагогическим особенностям детей определенного возраста, являться стимулом для обеспечения расширения каналов социальных коммуникаций, создавать их нормативно-этическую основу. Посредством этого среда фестиваля реализует свою коммуникативную и социально-интегративную функцию.

Отличительной особенностью, акцентуация которой имеет определяющее значение в отношении рассматриваемой целевой аудитории, является неконкурентность среды фестиваля: входящие в его состав мероприятия, культура открытого диалога подразумевают взаимодействие «равных с равными». Категорически неверным является подмена формата конкурса, в котором конкуренция является основой взаимодействия участников, наименованием «фестиваль». Именно неконкурентная среда фестиваля способствует расширению пространства диалога его субъектов. Увеличение количества субъектов является характерной чертой современных детских фестивалей: во взаимодействие включены представители профессионального сообщества, дети, их педагоги, лидеры мнений, волонтеры, организаторы, представители средств массовой информации, представители органов власти. Тенденции развития формата фестиваля ведут к расширению субъектного состава, коррелирующего с обеспечением принципа диалогичности.

Важно отметить возникающий при этом феномен полицентричности: мероприятия современных детских фестивалей выстраиваются таким образом, чтобы обеспечить вовлечение различных целевых аудиторий (субъектов фестиваля). Полицентричность фестиваля и его разветвленная внутренняя структура предопределяют насыщенную событийность, приращение программы фестиваля новыми форматами. Так, в рамках музыкального фестиваля АПозиция в г. Санкт-Петербурге был создан импровизационный оркестр из участников фестиваля; проводятся встречи с представителями профессионального сообщества не только в формате мастер-классов, но и свободного общения, допускающего возможность коллективного музицирования, личного общения; для участников проводятся символические акции — запуск шаров или фонарей, флэшмобы. Программа фестиваля включает в себя не только концертную, но и образовательную, экскурсионную, просветительскую программы. Все это позволяет говорить о трансформации современного детского фестиваля в формат творческой лаборатории как пространства, обеспечивающего возможность самостоятельных творческих поисков, культивирующих креативность и импровизационность, способствующие наращиванию профессионального мастерства, расширению контактов, выстраиванию новых форм взаимодействия.

В контексте детского и юношеского творчества представление о фестивале как о форме коммуникации претерпевает трансформации: это уже не только возможность выстраивания диалогов в системах «слушатель-исполнитель», «представитель национальной культуры-представитель национальной культуры», но и способ коммуникации различных поколений, представителей профессионального сообщества и начинающих исполнителей, родительской общественности.

Диалогичность при этом проявляется и в самом содержательном наполнении фестиваля — обеспечение равноправных отношений между участниками, сохранение традиций и внедрение инноваций, синтез этнонациональных традиций и творческих экспериментов. Такие характеристики позволяют говорить об отражении в социокультурных практиках тенденций глобализации.

Коммуникация в контексте фестиваля осуществляется посредством интеллектуального и творческого взаимодействия: сама сценически-зрелищная атмосфера, праздничность, свойственная данным мероприятиям, направлена на организацию свободного пространства, в котором каждый будет иметь возможность беспрепятственной демонстрации и трансляции результатов своей творческой деятельности, обмена творческими идеями, интеграции практического опыта.

Выводы

С начала 2000-х годов происходит интенсивное развитие фестивального движения, инициируемого различными некоммерческими и коммерческими структурами. При этом некоммерческие организации становятся новыми акторами организации и проведения фестивалей различной тематики и видов искусств, направленных на поддержку талантливых детей и молодежи, создание условий, обеспечивающих творческое взаимодействие отдельных исполнителей и солистов, формирование новой среды свободной творческой коммуникации как внутри государства (между регионами), так и вовне (на международном уровне).

Современный детский фестиваль продолжает нести в себе черты, определяющие специфику фестиваля как объекта социокультурной деятельности, и выстраивается в опоре на принципы репрезентативности, полицентричности, многосубъектности, диалогичности, событийности. Специфика детского фестиваля предопределяет необходимость учета возрастных особенностей детей определенного возраста при составлении программы. Отличительной особенностью детских фестивалей на современном этапе развития является его трансформация в формат творческой лаборатории, ориентированной на стимулирование творческо-поисковых способностей, стимулированию расширения профессиональных связей, обеспечивающих реализацию индивидуально-личностного потенциала каждого участника. Это определяет совершающийся переход от монологического к диалогическому типу фестиваля как наиболее соответствующему потребностям целевой аудитории.

Организуемые современные фестивали отличаются насыщенностью программы, зрелищностью, масштабностью. Их все возрастающее количество обуславливает необходимость выработки единых механизмов организации и управления, которые позволят масштабировать модели проведения фестивалей, обеспечить более эффективное достижение целей и задач, охват большего количества детей и молодежи деятельностью фестивального движения.

Фестиваль детско-юношеского творчества — уникальная платформа актуализации творческих способностей подрастающего поколения, которая должна стать основой дальнейшей профориентации и служить повышению профессионального и культурного уровня детей и молодежи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Астафьева О.Н. Концептуализация и согласование конкурирующих дискурсов: теория культурной политики // Обсерватория культуры. — 2021. — № 18(6). — С. 574–585.
2. Астафьева О.Н., Делокаров К.Х. Теория самоорганизации и образование. По материалам научно-методической конференции «Синергетика и учебный процесс» // Лицейское и гимназическое образование. — 2000. — № 3. — С. 92.
3. Кузьмина Н.В. Фестиваль в большом городе: к вопросу о роли фестиваля в городской культурной жизни // Государственная служба. — 2021. — Т. 23, № 4. — с. 64–70.
4. Биттер М.В. Фестиваль уличного искусства и граффити «Стенография» как форма репрезентации современного искусства // Человек в мире культуры — 2016. — с. 18–22.

5. Любченков М.С. Фестиваль как фактор субкультурной консолидации // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. — 2016. — № 3. — с. 288–294.
6. Мацаренко Т.Н. Фестиваль искусств как фактор диалога культур // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. — 2016. — с. 91–95.
7. Широкова Е.А. Джазовый фестиваль как социокультурное явление // Мир науки, культуры, образования. — 2012. — № 6(37). — с. 408–410.
8. Гафар Т.В. «Большое непознанное движение». Фестиваль в Волгограде как инструмент влияния на городскую среду и развитие территории / Т.В. Гафар, А.В. Лисицкий // Вестник ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. — 2016. — Т. 10. — № 1. — с. 98–104.
9. Широкова Е.А. Феномен музыкального фестиваля в контексте культурно коммуникации // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 6(31). — с. 179–181.
10. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. / под ред. С.Г. Бочарова, Л.С. Мелиховой. — М.: Русские словари, 2002. — с. 5–298.

Getmanenko Anastasiia Olegovna

Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia

E-mail: Ana2170@yandex.ru

Festival of children's art: modern trends

Abstract. The article deals with the specifics of the festival as an object of socio-cultural activity. The author pays attention to the consideration of the features of the children's festival, highlighting its specific features (representativeness, dialogue, preservation of the culture of the holiday, eventfulness, multi-subjectivity, polycentricity). On the basis of a theoretical analysis of approaches to the consideration of the "festival" phenomenon, the author identifies modern trends that characterize the development and transformation of formats within the framework of festivals of children's creativity. There is a rebirth of the festival space from monologue to dialogue, creating additional opportunities for creativity, contributing to building new communication channels based on the principles of co-creation and non-competition. As the main trend in the development of the modern children's festival, the author highlights the desire to search for new forms, products, which leads to the transformation of the festival into a laboratory of creative ideas. The festival simultaneously becomes a tool to overcome the atomization of society: the crisis of social disunity, expressed in a kind of "social vacuum", the reduction of social contacts, their transition to the information technology space. The activities of the designer in developing the concept of the festival in this regard should be focused on overcoming social disunity, individual isolation by creating conditions for transparent, open, accessible communication. The modern festival of children's creativity, therefore, acts not so much as a form of dialogue between cultures, but as a tool for producing new meanings by overcoming the crisis of social disunity. At the same time, the development of the festival movement necessarily requires its creators to constantly update the forms and activities within the festival. The article will be of interest to culturologists, teachers, graduate students, applicants and students dealing with issues of socio-cultural design, as well as heads of cultural organizations.

Keywords: festival; modern festival; children's festival; sociocultural design; creative laboratory; festival movement; culture