

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»

Кафедра туризма и культурного наследия

**ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ)**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 268 группы  
направления 43.04.01 - «Сервис»  
Института истории и международных отношений  
Савиной Екатерины Сергеевны

Научный руководитель

доцент, к.э.н.

должность, уч. степень, уч. звание

\_\_\_\_\_  
дата, подпись

Е.С. Милинчук

инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой,

профессор, д.э.н.

должность, уч. степень, уч. звание

\_\_\_\_\_  
дата, подпись

Т.В. Черевичко

инициалы, фамилия

Саратов 2020 год

## **Введение**

Развлечения - одна из важнейших сфер повседневной жизни человека, которая, наряду с образованием, способна существенно повлиять на общество. Сегодня, когда в большинстве стран, как правило, удовлетворены первичные потребности человека и у людей стало куда больше свободного, не занятого работой или домашними делами времени, индустрия развлечений ушла далеко вперед, развиваясь с целью удовлетворить потребность людей в отдыхе и организовать их свободное время, способствуя созданию гармоничной среды для развития человека.

Один из самых распространённых на сегодняшний день видов организации праздников и свободного времени людей – это фестивали. Фестивали – это актуальная форма социокультурной активности людей всех возрастов. Фестивали являются необычным событием, сочетающим в себе законы культурной коммуникации и возможность сотворчества, благодаря чему фестиваль создает внутри себя особую культурную среду со своими собственными законами и социальной активностью.

Фестивали, являясь одной из наиболее крупных форм творческой деятельности людей, способны вовлечь в процесс общения и взаимодействия большое количество как участников, так и зрителей. Актуальность данной работы определяется появлением и развитием у людей всё более возрастающей потребности в подобной форме взаимодействия друг с другом. Праздничный характер фестивалей помогает создать внутри него определенную атмосферу, которая будет способствовать отдыху, развлечению, а также облегченной коммуникации между членами общества.

Благодаря возникновению высокого спроса на фестивали и, как следствие, их широкого распространения, появилось множество различных видов и форм данных мероприятий, одним из которых являются фестивали искусств. В современном мире фестивали искусств уже давно завоевали всеобщую любовь и превратились в народные и международные гуляния.

Такую популярность можно объяснить инновационной формой подачи искусства большому количеству зрителей. Неограниченность выбираемых тем творчества, международный диалог, взаимодействие разных видов искусства на одной площадке, демонстрация необычных форм искусств: все это позволяет фестивалям искусств быть актуальными и востребованными в современных реалиях.

Фестивали искусств выступают как одна из важнейших форм досуговой организации масс, как инструмент собирания сил, как проявление энергии, творчества, инициативы, общества. Такая форма отдыха удовлетворяет потребность в массовом общении, в использовании свободного времени в обстановке веселья и жизнерадостности, а также потребность в соприкосновении с культурой и искусством.

Вопросам организации и функционирования фестивалей и массовых праздников посвятили свои работы такие авторы, как Д.М. Генкин, Т.В. Козлова, Ю.А. Кузовенкова, Г.В. Плахин, Г.А. Аванесова и многие другие, а вопросы значения фестивалей и праздников и их место в духовном развитии общества поднимают в своих трудах такие авторы, как Е.Д.Блинова, А.В. Бенифанд, А.И. Мазаев, Ю.В. Мысливцева, А.А. Охрименко и И.Н. Толстых, Е.И. Резникова, З.П.Рыжкова.

Целью магистерской работы является исследование особенностей фестивальной деятельности как формы социокультурного взаимодействия людей и разработка проекта фестиваля искусств в г. Саратове.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

1. изучить понятия, функции и виды фестивалей;
2. выявить основные особенности организации фестивалей в городском пространстве;
3. изучить специфику фестивального движения за рубежом;
4. рассмотреть тенденции и перспективы развития фестивалей в России;

5. определить роль фестивального движения в современной массовой культуре;

6. разработать примерный сценарий фестиваля искусств для его проведения в г. Саратове.

Магистерская работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, указываются цель и задачи работы, а также объект и предмет исследования. Первая глава носит теоретический характер и содержит в себе описание фестиваля как социокультурной деятельности, функции и виды фестивалей, особенности организации и проведения городских фестивалей, а также специфика фестивалей искусств. Во второй главе раскрываются основные направления развития фестивальной деятельности в России и за рубежом на современной этапе, а также значение фестивалей для массовой культуры и популяризация её посредством проведения фестивалей. Третья глава посвящена практическому вопросу – сценарию организации фестиваля искусств в Саратове. В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

## **Основное содержание магистерской работы**

Праздники – это один из самых древних, постоянно воспроизводящихся элементов культуры каждого народа. Праздник, как социальное явление, связан с теми или иными неординарными событиями, упорядоченными памятной датой и закреплённые в сознании многих людей. Существует множество форм реализации любого из праздников: от организации внутрисемейного празднования дня рождения до массовых спортивных и концертных мероприятий. В данной же работе будет рассмотрен один из самых универсальных и популярных способов проведения праздничных мероприятий в последнее время: фестивали.

Фестиваль – это широкая общественная, праздничная встреча, которая зачастую сопровождается показом достижений в каком-либо из многочисленных видов искусств, это массовый праздник нередко торжественного характера, который проводится в честь какого-либо лица, события или явления.

Фестивали, а также все праздничные мероприятия в целом выполняют в обществе следующие функции:

- Рекреационная функция
- Компенсаторная функция
- Идеологическая (мировоззренческая) функция
- Коммуникативная функция
- Творческая функция

Праздники представляют собой важную часть нашей современной жизни. Олицетворяя собой рекреационную функцию, праздники помогают отвлечься от повседневного быта, позволяя удовлетворить потребность в отдыхе, положительных эмоциях и чувствах.

Одним из наиболее востребованных сегодня видов фестивалей являются городские фестивали. На рубеже XIX - XX вв произошло формирование новой культуры, ориентированной на города, что в большой

степени отразились на организационных формах массовых празднований: стал формироваться новый тип аудитории, отличающийся большей избирательностью в силу большей степени его информированности о происходящих процессах в сфере культуры и искусств. Фестивали с их подчеркнута ритуальной, праздничной атмосферой, намеренно создаваемые и продвигаемые как уникальные события, выходящие за рамки привычного, служили инструментом удовлетворения новой общественной потребности, заключающейся в обновлении процессов коммуникации.

В современных социально-культурных условиях все сложнее становится удовлетворить духовные потребности людей, поэтому необходимы новые формы донесения искусства до широкой аудитории. В рамках ограниченности времени, фестивали представляют собой насыщенное событиями явление, которое надолго осядет в памяти людей.

Городские фестивали представляют собой сложную структуру взаимосвязанных элементов:

- 1) Единая тематика (идея, цель) всех проводимых мероприятий
- 2) Ограниченные временные рамки
- 3) Определенное место проведения
- 4) Наличие прямых (организаторы, выступающие) и косвенных (зрители) участников мероприятия

Одним из интересных видов современных городских фестивалей являются фестивали искусств. Фестиваль искусств представляет собой сложную многофункциональную структуру, в которой осуществляется взаимодействие, взаимопроникновение и синтез разных видов искусства друг с другом. Целью фестиваля искусств является сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей, а также создание площадки для эффективного взаимодействия фестиваля с публикой.

Для выполнения поставленной цели перед фестивалями искусств ставятся следующие задачи:

1. Выявление талантов в области культуры и искусства, а также содействие в реализации творческих амбиций людей;
2. Расширение творческой коммуникации между участниками и зрителями фестивалей, создание удобной среды для взаимодействия, повышение их творческого уровня и исполнительского мастерства;
3. Ознакомление широкого круга зрителей с творчеством исполнителей и культурными ценностями, их популяризация;
4. Приобщение к различным видам искусства и художественно-прикладного творчества;
5. Формирование эстетической культуры личности и организация досуга населения.

Таким образом, в современных реалиях фестивали являются событием, сочетающим в себе законы культурной коммуникации, возможность сотворчества, наличие единой тематики и заинтересованной зрительской аудитории. Будучи многофункциональной структурой, фестиваль создает своеобразную культурную среду со своими собственными законами, социальной активностью и совмещением в себе ритуалов и традиций с современными проявлениями жизни. Представляя собой интересное явление культурной жизни городов и целых стран, фестивали искусств объединяют вокруг себя совершенно разных людей, создавая атмосферу творчества, диалога культур и нового знакомства с казалось бы привычными видами искусства.

На сегодняшний день в мире существует огромное количество различных фестивалей: это и шумный Октоберфест в Германии, и неповторимый Burning Man в США, и престижный Каннский фестиваль во Франции, и изысканный фестиваль любования цветами Ханами в Японии и др. Праздничная деятельность является необходимым условием социального быта населения, она существует во всех обществах с глубокой древности до наших дней, не теряя своей значимости.

Фестивали искусств в России на сегодняшний день представляют собой сплетение разнообразных форм и способов творческой деятельности: музейные и театральные фестивали, музыкальные фестивали, фестивали киноискусства и многие другие. При этом сложно встретить обособленный фестиваль, посвященный только одному конкретному виду искусства: все они переплетаются между собой, образуя интересное явление, привлекающее большое количество зрителей и участников. В рамках подобных мероприятий происходит обмен социальным, творческим и духовным опытом, а также рождаются новые совместные творческие продукты.

Фестивали при «поддержке» массовой культуры получают яркими, востребованными и творческими. Сегодня, когда у людей есть доступ к практически любой информации, как никогда необходимы новые формы донесения культуры и искусства. Фестивали способны справиться с этой задачей, объединяя в себе два аспекта деятельности: это зрелищность и интерактивность, совместное применение которых позволяет привлечь внимание зрителя, а также остроумно, доступно и, главное, интересно донести идею о важности культурного наследия, а также получить обратную связь от людей, посетивших мероприятие.

У Саратова существуют давние культурные традиции: именно здесь были открыты первые общедоступные театр и музей, впервые появились стационарный цирк и специализированный театр для детей. Сегодня в городе действует большое количество разнообразных учреждений культуры – музеи, театры, филармония, консерватория и др., поэтому можно сказать, что сформировавшаяся культурная среда города как нельзя лучше подойдет для проведения фестиваля, посвященного различным искусствам.

В практической части магистерской работы нами был разработан проект фестиваля искусств, который будет проходить в г. Саратове. Целью данного фестиваля искусств является сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей, а также создание площадки для эффективного взаимодействия фестиваля с публикой.

Для реализации данной цели фестиваль искусств призван выполнить следующие задачи:

1. Выявление талантов в области культуры и искусства, содействие в их творческой реализации;
2. Создание удобной среды для взаимодействия и творческой коммуникации между участниками и зрителями фестивалей, повышение их творческого уровня и исполнительского мастерства;
3. Ознакомление широкого круга зрителей с творчеством исполнителей и культурными ценностями, их популяризация, расширение границ взаимодействия учреждений культуры и жителей города;
4. Приобщение к различным видам искусства и художественно-прикладного творчества, вовлечение зрителей фестиваля в культурно-творческий процесс;
5. Формирование эстетической культуры личности и организация досуга населения;
6. Получение обратной связи от жителей и гостей города об их отношении к самому мероприятию, к местам его проведения, к городу и региону в целом в качестве выяснения «слабых» мест, требующих корректировки в дальнейшем.

В таблице представлена примерная программа фестиваля.

Таблица 1 - Программа мероприятий фестиваля искусств

| Место проведения                                                    | Мероприятие                                                                        | Время         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>29 августа</b>                                                   |                                                                                    |               |
| Проспект им. Кирова<br>(площадка перед консерваторией им. Собинова) | Концертное мероприятие,<br>посвященное старту фестиваля искусств                   | 12.00-14.00   |
| Музей им. А. Н. Радищева                                            | Музейный квест,<br>посвященный истории<br>изобразительного искусства в<br>Саратове | 14.00 – 18.00 |
| Площадка перед корпусом<br>музея им. А. Н. Радищева                 | Выступление клуба<br>исторических танцев «Старый<br>город»                         | 16.00-18.00   |
| Музей К.А. Федина                                                   | Музейный квест,<br>посвященный литературе XX<br>века                               | 14.00 – 18.00 |

|                                       |                                                                                    |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Сад перед музеем К.А. Федина          | Выступление музыкальных коллективов Саратова                                       | 14.00 - 19.00 |
| Саратовский музей краеведения         | Квест, посвященный народностям Саратовской области и их искусству                  | 14.00 – 18.00 |
| Саратовский музей краеведения         | Мастер-класс по искусству каллиграфии для взрослых и детей                         | 16.00-18.00   |
| Усадьба Н.Г. Чернышевского            | Экскурсия-квест, посвященная быту и культуре разночинного сословия XIX века        | 14.00 – 18.00 |
| Парк вокруг усадьбы Н.Г.Чернышевского | Выставка-продажа букинистической литературы и книжной продукции издательств города | 15.00-18.00   |
| Площадка перед музеем К.А. Федина     | Вечерний кинопоказ                                                                 | 19.00-21.00   |
| <b>30 августа</b>                     |                                                                                    |               |
| Набережная Космонавтов                | Гастрономическая ярмарка                                                           | 10.00-14.00   |
| Ретро-трамвай на ул. Волжской         | Пешеходная экскурсия «Саратовский модерн»                                          | 15.00-17.00   |
| Парк Липки                            | Фотовыставка, посвященная видам г. Саратова и его окрестностей                     | 14.00-17.00   |
| Ул. Волжская                          | Выставка-продажа товаров декоративно-прикладного искусства                         | 14.00-17.00   |
| Театр драмы им. И.А.Слонова           | Экскурсии по закулисью театра «Закулисная драма»                                   | 14.00 - 19.00 |
| Театр оперы и балета                  | Экскурсии по закулисью театра «Где начинаются кулисы»                              | 14.00 - 19.00 |
| ТЮЗ им. Ю.П. Киселева                 | Экскурсии по закулисью театра «Путешествие в страну Закулисье»                     | 14.00 - 19.00 |
| Консерватория им. Л.В.Собинова        | Экскурсии по консерватории                                                         | 14.00 - 19.00 |
| Набережная космонавтов                | Концертное мероприятие, посвященное окончанию фестиваля искусств                   | 20.00-22.00   |

Фестиваль искусств предполагает объединение внутри себя большого числа площадок для его проведения, каждая из которых обладает собственными специфическими чертами и особенностями. Исходя из этого факта, стоит отметить, что разработанная программа фестиваля,

длительностью 2 дня, носит, скорее, рекомендательный вид, ведь каждый объект культуры может внести свои корректировки, добавив или видоизменив те или иные мероприятия. Тем не менее, любой фестиваль должен иметь чёткую структуру и программу мероприятий, в рамках которой будут действовать заинтересованные в фестивале объекты.

Одними из главных действующих лиц первого дня будут являться музеи. Несмотря на то, что у музеев уже есть день (а, точнее, ночь), посвященная исключительно им, во время фестиваля искусств они смогут акцентировать внимание на своем собственном внутреннем содержании. Каждый из них, в зависимости от своей специфики и направленности, сможет осветить различные виды искусств.

Второй день фестиваля будет посвящен уже театральному и музыкальному искусствам. Известные театры Саратова проведут экскурсии по собственному внутреннему закулисию, показав желающим, как создаются и реализуются спектакли и представления. Кроме того, театры также могут предоставить свою особую программу спектаклей по классическим произведениям литературы и драматургии на время проведения фестиваля.

Что касается открытых уличных площадок, таких, как проспект Кирова и улица Волжская, то на них будут организованы выставки-продажи товаров декоративно-прикладного искусства. Хотелось бы отметить, что в настоящее время эти пешеходные зоны часто привлекают к себе уличных музыкантов – думается, что и дни проведения фестиваля не станут исключением. На еще одной пешеходной площадке - набережной Космонавтов - разместится гастрономическая ярмарка

Фестиваль искусств в 2020 году может проходить с 29 по 30 августа. Данный фестиваль будет иметь смысл проводить именно летом, т.к. это позволит задействовать больше молодежи – школьников и студентов, обладающих в это время большим количеством свободного времени. Кроме того, в летнее время можно почти беспрепятственно задействовать уличные площадки.

Целевая аудитория, на которую нацелен фестиваль искусств, не имеет никаких ограничений по возрасту, социальному положению или роду деятельности посетителей. Единственным условием посещения является интерес и желание узнать что-то новое для себя.

Финансирование организации и проведения фестиваля предполагается из федеральных, муниципальных, региональных бюджетных источников, спонсорской помощи, а также привлечения различных внебюджетных денежных средств и помощь волонтеров в лице студентов.

Таблица 2 - Расходы на организацию и проведение фестиваля искусств

| №      | Расходное мероприятие                                                                                   | Сумма, руб |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | Разработка фирменного логотипа фестиваля                                                                | 8.000      |
| 2      | Рекламная деятельность (аренда баннеров, афиши, СМИ, реклама в социальных сетях – Вконтакте, Instagram) | 65.419     |
| 3      | Сувенирная продукция с официальной символикой мероприятия (ручки, блокноты, брелоки, веера)             | 56.000     |
| 4      | Аренда сценического оборудования (звукового, осветительного, сценические конструкции) и его монтаж      | 65.000     |
| 5      | Услуги ведущего на отрывающем и закрывающем концертных мероприятиях                                     | 30.000     |
| 6      | Обустройство места для организации питания и торговли                                                   | 10.000     |
| 7      | Установка мест общего пользования (аренда 6 дополнительных мобильных туалетных кабинок)                 | 1.404      |
| 8      | Приглашение местных творческих коллективов                                                              | ≈60.000    |
| 9      | Канцелярские товары для организации музейных квестов и мастер-классов (бумага, краски, кисти)           | 5.000      |
| Итого: |                                                                                                         | 300.823    |

Конечно, фестиваль искусств не ставит своей целью получение прибыли, однако возможно получение дохода, частично покрывающие расходы на его проведение. Доход будет складываться от реализации входных билетов на некоторые экспозиции, услуг питания и продажи сувенирной продукции. Исходя из статистики посещаемости саратовских событийных мероприятий, можно предположить, что первое проведение фестиваля искусств привлечет около 3000 посетителей.

Фестиваль может стать интересной и яркой визитной карточкой Саратова, который каждый год будет собирать участников и гостей из соседних - и не только соседних - регионов. Формирование «лица» города и региона – цель, к которой должно стремиться руководство, увеличение показателей туризма за счет проведения различных мероприятий скажется положительно на многих аспектах функционирования города: начиная от сферы культурной и заканчивая социально-бытовой. Фестиваль искусств поможет сформировать положительный имидж города, прежде всего, в глазах его жителей, что является очень важным на сегодняшний момент.

## **Заключение**

Фестивали сегодня являются неотъемлемой частью массовой культуры, объединяя в себе людей разных возрастов, национальностей и культур. Обеспечивая культурный и межнациональный диалог, фестивали способствуют взаимопроникновению культур, появлению новых творческих идей и проектов.

Развитие фестивального движения в России на сегодняшний день происходит довольно активно: происходит переработка старых и привычных форм организации фестивалей и иных форм досуга большого количества людей (сформированных в советское время) с целью повышения интереса и значимости подобных мероприятий в глазах возможных участников и зрителей. Хотелось бы также отметить, что не будет лишним сказать о заимствовании опыта у более преуспевших в данной области стран, с целью адаптации уже имеющихся и разработки новых форм фестивальной деятельности.

Фестивали искусств в России представляют собой сплетение и взаимопроникновение разнообразных форм и способов творческой деятельности: музейные и театральные фестивали, музыкальные фестивали, фестивали киноискусства и многие другие; при этом сложно встретить обособленный фестиваль, посвященный только одному конкретному виду искусства: все они переплетаются между собой, образуя интересное явление, привлекающее большое количество зрителей и участников. Современные российские фестивали следует рассматривать, кроме всего прочего, как мощный фактор межкультурного диалога. Также фестивали, являясь одной из наиболее крупных форм творческой деятельности людей, способны вовлечь в процесс общения и взаимодействия большое количество как участников, так и зрителей.

В практической части магистерской работы нами представлен проект фестиваля искусств в г. Саратове. Саратов сегодня – это площадка для столкновения двух противоположных мнений о городе, поэтому особенно важным становится популяризация культуры и создание позитивного имиджа города посредством организации фестиваля искусств. Фестивали не только предоставляют площадку для взаимодействия людей друг с другом, но также и формируют бренд местности, в которой они проводятся.

Ставя перед собой довольно высокую цель – популяризацию культуры – фестиваль искусств призван выполнить важные задачи, произрастающие напрямую из нужд и потребностей города: выявление творческого потенциала города и помощь в его реализации, создание удобной среды для взаимодействия между участниками и зрителями фестивалей, повышение их творческого уровня и исполнительского мастерства, формирование эстетической культуры личности и воспитание чувства ответственности по отношению к друг другу.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что в современных социально-культурных условиях, когда все сложнее становится удовлетворить духовные потребности людей, необходимы иные формы донесения культуры и искусства до аудитории. В условиях современного ограниченного времени, фестивали представляют собой насыщенное событиями явление, которое надолго осядет в памяти людей, подтолкнет изучить многие вопросы глубже и подробнее, выделить место для творческой деятельности и, конечно же, отдохнуть от повседневных дел и повеселиться.