

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра туризма и культурного наследия

Фестивали искусств как направление развития регионального туризма

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 421 группы

направления 43.03.02 «Туризм»

Института истории и международных отношений
наименование факультета, института

Голиченко Татьяны Дмитриевны
фамилия, имя, отчество

Научный руководитель

доцент, к.с.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Е. А. Раевская
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, д.э.н., профессор
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Т. В. Черевичко
инициалы, фамилия

Саратов 2024

Введение. Фестивали на протяжении многих лет являются неотъемлемой частью сферы туризма. Каждый из них имеет свою тему, направленность, рассчитан на конкретные группы целевой аудитории. В последнее время крайне популярны фестивали у молодых людей и подростков. Их интересуют творческие и технологические составляющие мероприятий, они готовы участвовать или быть волонтерами при организации фестивалей, а некоторые представители этих возрастных категорий организуют небольшие местные фестивали самостоятельно. Фестивали – особый вид туристической деятельности, который привлекает посетителей со всего региона, близлежащих областей, а в некоторых случаях даже со всей страны. Посетители желают ознакомиться с незнакомой или интересующей их темой, которой посвящен фестиваль, обзавестись новыми знакомствами, приобрести товары или получить новые знания. Таким образом, фестиваль – это массовая форма досуга, которая удовлетворяет сразу несколько потребностей.

Региональный туризм, в частности, играет ключевую роль в продвижении культурного наследия, создании новых рабочих мест и улучшении качества жизни местного населения. Одним из перспективных направлений развития регионального туризма являются фестивали искусств, которые привлекают внимание не только местных жителей, но и туристов со всего мира.

Актуальность выбранной темы заключается в усилении роли фестивального туризма, как вектора развития туристической отрасли. Данное направление в туризме Саратовской области является перспективным и востребованным. Фестивали способствуют сохранению и популяризации культурного разнообразия, стимулируют экономическое развитие территории за счет привлечения инвестиций в инфраструктуру и увеличения туристического потока.

Цель данной работы – на основе изучения теоретических основ фестиваля как вида туристской деятельности разработать проект современного фестиваля искусств в Саратовской области.

Перед достижением цели стоят следующие задачи:

1. Изучение содержания понятия фестивалей и их типологии.
2. Выявление особенностей организации фестивалей искусств.
2. Исследование специфики проведения фестивалей.
3. Анализ фестивалей в Саратовской области как фактора развития туризма.
4. Рассмотрение влияния фестивальной деятельности на устойчивое развитие региона.
5. Проектирование фестиваля искусств в городе Саратов, его продвижение.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенный проект позволит повысить привлекательность Саратовской области как туристского объекта для местных жителей и гостей региона, что способствует развитию внутреннего туризма в регионе.

Объектом исследования является фестивальный туризм Саратовской области.

Предметом исследования является процесс разработки туристского фестиваля.

В качестве теоретической основы бакалаврской работы выступили исследования отечественных и зарубежных ученых: Г. Л. Тульчинского, А. И. Степанцова, О. Я. Гойхмана, В. А. Бабкова, Г. А. Аванесовой, Н. М. Боголюбовой, А. С. Кускова.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Первая глава посвящена изучению содержания фестиваля как вида туристской деятельности, дано понятие, рассмотрены типология и специфика, изучены особенности фестивалей искусств. Во второй главе рассматривается ситуация с фестивалями в Саратовской области, влияние деятельности по их организации на устойчивое развитие региона. Третья глава включает разработку фестиваля искусств «Огонь» в городе Саратов и способы продвижения мероприятия.

Основное содержание работы. Фестиваль (фр. festival — празднество, от лат. festivus — веселый, праздничный) — массовое мероприятие, включающее

показ (смотр) достижений в области музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений. Масштаб, массовость, периодичность проведения, главное содержание – эти факторы выступают важными смыслообразующими аспектами фестиваля.

Фестиваль являет собой значительный фактор социально-культурного взаимодействия. Современные фестивали взаимосвязаны социально-культурными процессами и отображают все стороны социальных коммуникаций, их особенности и многообразие. Общение и обмен информацией в формах творчества активно выражены в фестивалях, которые основываются на межличностном, межнациональном и межкультурном отношениях. В настоящее время значение и полезность фестиваля очевидны, ведь он востребовано используется как способ ведения культурной беседы. Фестиваль как форум общения и обмена творческой информацией выступает общепонятной формой масштабного культурно-творческого процесса, который существует также как способ осознания культуры в ее многообразии и как средство формирования новой культуры, способной нести пользу в условиях нынешнего сообщества.

История фестивалей исходит из глубины веков, причем она уходит своими корнями в античность. Несмотря на то, что фестивали не являлись полностью международными, их мероприятия имели жесткую привязку к определенному времени и особенностям праздника. Первыми фестивалями можно назвать театральные представления и спортивные состязания, такие как олимпийские и дельфийские игры. По мнению исследователей, на олимпийских играх еще в начале VII века до н.э. певцы, музыканты и поэты показывали свое искусство. Их выступления рассматривались как самостоятельная часть программы и помогали создать уникальную праздничную атмосферу во время состязаний. Они были также не менее популярными, чем спортивные соревнования, и их выступления также были состязательного характера.

По мнению исследователей, первый музыкальный фестиваль, ставший примером современных конкурсов, состоялся в Лондоне в XVIII веке. Геогра-

фия этого мероприятия ограничилась Англией, но пример организации и поведения был с интересом воспринят и в других европейских странах, которые быстро организовали подобные соревнования. В XX веке фестивали приобрели международный характер. Обычно государственные и местные власти при помощи узконаправленных сообществ и предприятий организуют фестивали, устраивая их в населенных пунктах, так или иначе связанных, например, с традициями или с жизнью, творчеством или деятельностью популярных людей.

В отдельную группу можно выделить массовые и объединяющие молодое поколение всей Земли Всемирные фестивалы молодежи и студентов. Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ), появившаяся 10 ноября 1945 г. на первой Всемирной конференции молодежи в Лондоне, подала идею об организации подобных фестивалей, там же было принято решение о регулярном проведении Всемирных фестивалей молодежи и студентов с целью укрепления дружбы и солидарности между странами.

Фестивали как явление культуры возродились в конце XIX в начале XX века. Появилась новая урбанистическая культура, развитие которой стало определяться средствами массовой коммуникации, например, прессой, радио, телевидением, грамзаписью, кино. Стремительное развитие информационных каналов и технологий кардинальным образом поменяло организационные формы функционирования событий искусств. Благодаря всем вышперечисленным новшествам происходило международное распространение достижений исполнительских искусств. Артистический рынок формирует новый вид аудитории, который отличается высоким уровнем избирательности и информированности о различных процессах в художественной сфере. Повседневным явлением становятся гастроли коллективов, занимающихся музыкой, вокалом, хореографией, театральной и танцевальной деятельностью. Желание придать каждому событию уникальность и выйти за рамки привычной художественной практики возродило фестивали с усиленно праздничной атмосферой, чтобы она отвечала новым потребностям общества, развивающегося в обновленных процессах коммуникации.

У фестивалей искусств можно выделить несколько особенностей проведения:

- Разнообразие жанров и направлений. Такой фестиваль может включать в себя множество направлений, что позволяет участникам и зрителям насладиться разнообразными формами искусства.

- Профессиональные исполнители и художники. На фестивале искусств можно увидеть выступления профессионалов в своем деле, которые представляют свои работы на высоком уровне.

- Интерактивность и возможность общения. Фестиваль искусств предоставляет возможность для участников и зрителей общаться друг с другом, обмениваться мнениями и впечатлениями. Также на фестивале часто проводятся мастер-классы и семинары, которые помогают участникам расширить свои знания и навыки в области искусства.

- Атмосфера творчества. Фестиваль искусств создает атмосферу праздника, где каждый может насладиться происходящим в полной мере.

- Культурное наследие и обмен опытом. Фестиваль искусств позволяет участникам и зрителям познакомиться с культурным наследием других стран и народов, а также обменяться опытом и знаниями в области искусства и культуры.

Важной отличительной особенностью фестивальных мероприятий по сравнению со стационарной деятельностью учреждений культуры является юридическая, административная и творческая свобода. С организацией фестиваля связано и большое количество рисков, так как при проведении подобных мероприятий участвует большое количество людей, здоровье которых может быть подвергнуто опасности. Фундамент эффективной стратегии риск-менеджмента касается трех ключевых принципов: первый – определить все потенциальные риски, второй – вероятность их появления, третий – минимизировать риск, используя технику планирования, чтобы исключить, насколько это возможно, вероятность его возникновения и вовремя разрешить проблему.

Молодёжные фестивали представляют собой особый вид мероприятий, которые объединяют молодых людей из разных городов и стран, предлагая им возможность открыть новые горизонты, познакомиться с различными культурами и стать частью глобального сообщества молодежи. Основная специфика таких фестивалей заключается в том, что они организовываются для молодежи, призывая их принять участие в активной социальной жизни и проявить себя в различных сферах – от искусства и культуры до спорта и наук. Благодаря широкому спектру программ и мероприятий, молодежные фестивали способствуют развитию творческого потенциала и личностному росту участников.

Саратовская область богата историческими и культурными традициями, она предлагает туристам разнообразие событий, каждое из которых способно привлечь внимание как отечественных, так и зарубежных путешественников. Она обладает уникальным туристическим потенциалом, который находит своё отражение в сфере фестивальной деятельности. Фестивальный туризм здесь – это не только возможность ознакомления с местной культурой, но и мощный стимул для развития инфраструктуры и укрепления экономики области. Рассматривая характеристику туристского потенциала Саратовской области, нельзя игнорировать её фестивальную деятельность, которая включает в себя особое множество традиционно-направленных мероприятий. Эти события охватывают широкий спектр интересов – от искусства и музыки до гастрономии и спорта, превращая область в притягательный центр для различных категорий туристов. Фестивали не только демонстрируют культурное богатство региона, но и способствуют его социально-экономическому развитию, становясь ключевым элементом в укреплении туристического бренда региона.

Фестивали играют важную роль в Саратовской области, оказывая глубокое влияние на социальные, экономические и культурные аспекты жизни общества. Они не только создают платформу для общения и сотрудничества, но и служат мощным инструментом для достижения целей в сфере туризма. Фестивали привлекают посетителей в поисках уникального опыта, тем самым усиливая тури-

стическую привлекательность региона и подчёркивая важность сохранения культурного наследия. На личном уровне, фестивали обогащают жизнь человека, предоставляя возможности для отдыха и вдохновения. Они вносят весомый вклад в продвижение дружбы между народами области и страны, помогая строить мосты между культурами и способствуя созданию более инклюзивного общества. Таким образом, они становятся важным инструментом для улучшения качества жизни и повышения уровня счастья, что делает их неотъемлемой частью туристической индустрии и культурного ландшафта.

Современное искусство, будучи динамичным и инновационным, может стать мостом, соединяющим традиционную культуру с современными глобальными тенденциями. Включение фестивалей современного искусства в культурный ландшафт Саратовской области не только обогатит туристическое предложение, но и создаст платформу для молодёжного диалога и культурного обмена. Развитие таких мероприятий требует совместных усилий органов власти, образовательных учреждений и частного сектора, направленных на создание условий для роста и поддержки молодых художников и творцов. В целом, для полноценного развития туристической сферы Саратовской области необходимо стремиться к балансу между сохранением традиционной культуры и стимулированием современного искусственного потенциала. Это позволит региону привлекать новые сегменты туристов и укреплять свои позиции на карте культурного туризма России.

В выпускной квалификационной работе разработан проект фестиваля искусств «Огонь», рассчитанный на аудиторию возрастом 14-35 лет (учащиеся средней и старшей школы, студенты, профессионалы, любители и новички творческих направлений). Организаторами фестиваля могут выступить Администрация муниципального образования города Саратов, Комитет молодёжной политики Саратовской области, Министерство культуры Саратовской области. Примерные даты фестиваля: 14-15 сентября, местом проведения выбран Городской парк города Саратов. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств

организаторов и спонсорской помощи. По предварительным расчетам на организацию фестиваля необходимо около 920 тыс. руб. Для покрытия затрат на создание и проведение фестиваля можно подать заявку на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

Фестиваль искусств представляет собой мероприятие, организованное специально людей, которые интересуются различными видами искусства. Основной активной аудиторией, потребляющей контент, а также определяющее тренды развития креативных индустрий, является молодёжь. Именно поэтому концепция фестиваля искусств как фактора развития событийного туризма в регионе основывается на этой целевой аудитории. Концепция фестиваля заключается, во-первых, в предоставлении молодежи площадки для обмена идеями и культурным и художественным опытом. Во-вторых, мероприятие поможет укрепить культурные связи и поспособствует формированию дружеских и профессиональных отношений. И в-третьих, фестиваль направлен на поощрение культурного разнообразия и создание толерантного общества.

Основные цели фестиваля:

- развитие туризма в Саратовской области;
- повышение привлекательности региона как туристического направления благодаря проведению культурных мероприятий;
- повышение узнаваемости региона как культурного центра;
- организация культурно-образовательного и рекреационного мероприятия;
- стимулирование творческого потенциала молодого поколения, развитие их художественных способностей;
- приобщение жителей Саратовской области, других субъектов Российской Федерации и иностранных гостей к сфере искусства.

Фестиваль разделен на три направления искусств – танец, музыка и изобразительное искусство – и рассчитан на два дня, где в первый день проводятся выступления и мастер-классы по танцевальному направлению, а во второй – по музыкальному. Оба дня действует выставка изобразительного искусства, где

представлены работы в различных техниках. Номинации на фестивале разделяются только на три основных направления, то есть подразделения на виды изобразительного искусства или виды музыкальных номеров не подразумевается. Участники вправе выбрать любой привлекательный для них жанр музыки, вид танца или технику исполнения, чтобы показать свой уровень мастерства. Например, любители и профессионалы хореографического искусства могут выбрать балльные танцы, уличные, классические, народные или этнические, эстрадные, исторические. В музыкальной сфере участники могут предложить выступления по таким видам как вокал, хоровое или эстрадное пение, инструментальная музыка, современная, классическая, народная, хип-хоп, джаз, блюз, рок или рок-н-ролл и так далее. В третьем направлении могут быть представлены такие техники как живопись, рисунок, акварель, резьба, скульптура, графика, фотография, лепка, макет, витраж, ковка, коллаж и так далее. Главные активности фестиваля: танцевальные и музыкальные выступления, выставка изобразительного искусства, мастер-классы и лекции, аллея авторов.

Продвижение напрямую зависит от правильно обозначенного портрета целевой аудитории. Можно выделить следующие сегменты целевой аудитории фестиваля искусств «Огонь»:

1) Подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Это учащиеся средней и старшей школы, которые увлекаются, интересуются или просто любят искусство, особенно современное. Они заинтересованы в участии в фестивале, поскольку он может им дать одну из первых в жизни возможностей публично заявить о себе, занимаясь любимым делом.

2) Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Это учащиеся или выпускники гуманитарных направлений колледжей, академий, техникумов или ВУЗов, которые так или иначе хотят связать свою жизнь с искусством. Они заинтересованы в участии в фестивале, поскольку он может послужить для них площадкой для коммуникации и повышения собственного профессионального творческого уровня.

3) Молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет. Их профессия связана с креативом и общением, много времени уделяют программам по повышению профессиональных навыков. Они заинтересованы в участии в фестивале, поскольку он может им дать возможность найти свою аудиторию, найти рабочие контакты, а также обменяться своим опытом и знаниями посредством лекций, мастер-классов.

Существуют следующие способы продвижения мероприятия:

1. Использование социальных сетей.
2. Сотрудничество или коллаборации с компаниями-спонсорами.
3. Публикация в средствах массовой информации (СМИ).
4. Офлайн-реклама.
5. Создание узнаваемого бренда фестиваля.
6. Создание мерчендайза (мерча).
7. Использование интерактивных компаний.
8. Взаимодействие с медийными личностями.

Событийный туризм в настоящее время является активно развивающимся и популярным направлением. Растущая популярность событийных и фестиваль-ных мероприятий способствует развитию внутреннего туризма. Фестивали отличаются яркостью и насыщенностью активностей, проходящих сразу в одном месте, что очень привлекательно в нынешних условиях, когда туристы жаждут все больше ощущений и впечатлений. Фестивали искусств – отличное место, где не только туристы, но и жители города и региона могут получить знания и впечатления, отдохнуть, развлечься. Участники же получают важный опыт, а также возможность заявить о себе, показать свои таланты и умения, приобрести профессиональные и дружеские связи.

Заключение. В ходе проведённого исследования, была отражена актуальность организации фестивалей искусств. Были исследованы теоретические и практические основы темы фестивальной деятельности, выявлены особенности проведения и разработан проект фестиваля искусств.

По итогу первой главы, в ходе изучения понятия фестиваля, были выявлены типология и специфика проведения фестивалей. Было установлено, что важными смыслообразующими факторами фестиваля являются масштаб, массовость, периодичность проведения, главное содержание. Во второй главе, в процессе анализа проводимых фестивалей на территории Саратовской области, было рассмотрено влияние деятельности по организации фестивалей на устойчивое развитие региона. Установлено, что фестивальная деятельность имеет как плюсы, например, так и минусы. Из анализа общего числа проводимых региональных фестивалей был сделан вывод, что существует нехватка фестивалей искусств с упором на молодёжную аудиторию, вследствие чего появляется необходимость в создании подобного проекта. В третьей главе представлен проект фестиваля искусств «Огонь», который нацелен на создание пространства для общения и обмена опытом среди молодого поколения. Данный проект подразумевает собой знакомство с творческими единицами, коллективами и объединениями Саратовской области и других регионов страны, популяризацию современных видов творчества, распространение новых культурных трендов. Проведение данного фестиваля положительно скажется на развитии туристической индустрии, расширит спектр региональных туристических продуктов, увеличит привлекательность местности и культурный уровень.

В заключении важно отметить главное утверждение, что фестивальная деятельность выступает в качестве фактора развития культурной жизни регионов, обмена опытом и информацией, выявления и поддержки молодых талантов, а также укрепления позитивного образа региона и разнообразия туристического предложения. Таким образом, необходимо поддерживать эту деятельность с целью дальнейшего развития регионального туризма.