

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ

Паксина Е.Б.¹

¹ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», e-mail: elensee@mail.ru

Данная статья посвящена важному вопросу современной культурологической науки – определению абриса социальных функций фестиваля, выступающего в качестве особого способа репрезентации искусства. Поэтому в границах статьи ведется речь о понятии художественного фестиваля, особенностях его влияния на социум и на процесс повышения в нем роли культурных ценностей. Многообразие и единство культуры отражено в художественном творчестве, являющемся основой фестиваля искусств как общекультурного континуума, который социализирует, одухотворяет, позволяет установить межгосударственные и межрегиональные культурные контакты. Кросскультурное значение фестиваля и обращает нас к исследованию его социальных функций – в современных условиях глобализации и мировой интеграции фестиваль становится транслятором национального менталитета и ценностей отдельных стран, средством культурной рефлексии и культурного творчества.

Ключевые слова: художественный фестиваль, искусство, творчество, культура, социокультурные функции

SOCIALANDCULTURALFUNCTIONSOFARTFESTIVAL

Paksina E.B.¹

¹FSFEI HPE «Kemerovo State University of Culture and Arts», e-mail: elensee@mail.ru

This article deals with the important issue of modern cultural sciences — definition outline the social functions of the festival, acting as a special method of representation of art. Therefore, within the boundaries of the article is talking about the concept art festival, especially its impact on society and on the process of improving it in the role of cultural values. The diversity and unity of culture is reflected in art, is the basis of common cultural arts festival as a continuum, which socializes, inspires, allows you to set the interstate and interregional cultural contacts. Cross-cultural significance of the festival and brings us to the study of its social functions — in today's globalized world and the integration of the festival becomes the translator of the national mentality and values of individual countries, a means of cultural reflection and cultural creation.

Keywords: art festival, art, creativity, culture, socio-cultural functions.

Фестиваль, являющийся по своему определению массовым празднеством, посвящен конкретному виду искусства или же аккумулирует в себе несколько видов художественного творчества. Фестиваль представляет собой очень качественный способ показа достижений музыкального, живописного, литературного, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, поэтому данное мероприятие трактуется как особая возможность культурного обмена, расширения художественного кругозора у зрительских масс и у самих участников празднества. Будучи культурной универсалией, фестиваль искусств играет весомую роль в пространстве национальных культур, устанавливая взаимосвязь и порождая взаимовлияние, и в глобальном культуротворческом процессе, на что указывают Шехтер Т.Е. [5, 6] и Хренов Н.А. [4]. Кроме того, общее значение художественного фестиваля отличается разнонаправленностью – это мероприятие оказывает свое воздействие не только на сферу межкультурных контактов, но и на уровень развития отдельных сообществ и конкретной личности. Исходя из сказанного, целью нашей статьи становится анализ социокультурных функций художественного фестиваля, который позволит нам

сформулировать определение последнего в контексте культуробразующего пространства. Материал, на основе которого выполнена данная работа, имеет теоретический характер: привлекались исследовательские статьи, научно-справочная литература, монографические издания, посвященные понятию фестиваля искусств и его влиянию на социум, конкретную личность или определенное сообщество. Таким образом, результатом проведенного исследования становится аналитический синтез имеющихся фактов, информации, сведений относительно фестиваля искусств, выступающего в качестве особого объекта культурологических исследований. Осуществленное обобщение полученной в ходе отбора литературы информации позволило нам определить круг социокультурных функций художественного фестиваля и проанализировать особенности каждой из них.

Социокультурная деятельность человека воплощена во многих сферах: художественной, религиозной, научной, нравственной, коммуникативной. К этим сферам можно отнести и политику, технику, экономику, поскольку они также представляют собой культуру в ее наиболее общем толковании – как результат человеческой жизнедеятельности, осуществляемой непрерывно с момента развития цивилизации. Вместе с этим следует отметить немаловажный факт: формы и способы социокультурной деятельности неодинаковы в различных культурах и культурных эпохах, примерами чего служат технический уровень культур древних цивилизаций, античности, средневековья, современности; изменчивость обрядовых и ритуальных традиций; значительная разница в чертах искусства живописи, музыки, литературы; общие ментальные различия. Культура имеет главную особенность – в любом своем воплощении, в любом способе своей реализации она остается социальной: именно человек конструирует культурное пространство, выраженное в видах искусства, традициях и обычаях, национальных чертах общества отдельного государства, политико-экономических условиях. Безусловно, что между слоями социального и индивидуального в культуре происходит очевидный и непрерывный контакт, основанный на взаимозависимости: созданное одним человеком становится шедевром искусства и памятником культуры, а созданное обществом признается общекультурной ценностью. Способы социокультурной деятельности всегда находятся в состоянии изменения и совершенствования, что позволяет личности развиваться, одновременно будучи включенной в процесс культуротворчества, принимающей результаты культурной деятельности и выражающей культурные ценности, относящиеся к конкретному сообществу (среде). Заметим, что социокультурная деятельность дает не только духовные, но и материальные результаты, приводя к техническому прогрессу, улучшению условий труда и жизни. Создание музеев, выставок, театров, культурных центров, центров творчества и досуга – все это относится к результатам социокультурной деятельности общества каждого

государства. Выражение «единство и многообразие культуры» наиболее четко характеризует ее сущность: культурные различия обусловлены временем и пространством, т.е. развитием человечества в целом, что, безусловно, привело к разным формам культуры у разных народов; культурная целостность же есть доказательство творчества и деятельности человека и общества как таковых, вне национальных различий. Говоря о социокультурной деятельности в целом, можно привести слова Н.Н. Ярошенко: «Социально-культурная деятельность должна быть понята как совокупность педагогических технологий, которые обеспечивают превращение культурных ценностей в регулятив социального взаимодействия, а также технологично определяют социализирующие воспитательные процессы» [7, с. 42]. Комментируя высказывание, следует отметить, что социокультурная деятельность действительно способствует воспитанию человеческой личности в социальном, психологическом и духовном отношении.

Художественное творчество, искусство является одним из видов социокультурной деятельности, одним из ее наиболее очевидных результатов. Искусство и творчество существуют в вещном, материальном мире благодаря музыкальным инструментам и нотам, ручке и тексту, кисти и краскам, камню, дереву или мрамору. Любой творческий акт должен быть реализован, рожден во внешний мир, должен стать результатом духовного напряжения и художественного, образного мышления. Картины да Винчи, симфонии Моцарта, скульптуры Микеланджело – все это результаты художественного творчества, которые получили мировое признание и мировую известность. Уже длительный период времени одним из способов представления результатов процесса творения произведений искусства является фестиваль. Давая общее определение фестивалю, можно сказать, что это особый вид праздника, появившийся именно с целью демонстрации произведений искусства, к которым относится не только искусство музыки или живописи, но и искусство танца, актерского мастерства, кино, цирковых представлений. Фестивали имеют разный масштаб – от международных до городских – и могут проводиться в помещениях, парках, на площадях, чем привлекают значительное количество зрителей. Разновидности праздничной культуры – семейные торжества, массовые гуляния – и стали прообразом современного фестиваля.

Таким образом, художественный фестиваль занимает особую область в пространстве социокультурной деятельности, отличаясь высокой степенью значимости для общества, отдельной личности, сферы международных отношений. М.М. Бахтин совершенно логично именовал фестиваль «первичной формой человеческой культуры» [1, с. 13], указывая тем самым на его непреходящее присутствие во всех известных культурах. Следовательно, анализ социокультурных функций художественного фестиваля можно начать с функции межкультурной коммуникации. «Будучи неотъемлемой частью культуры как знаково-

коммуникативной системы, фестиваль являет собой уникальный образец разноуровневого общения, открывает возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в результате которой достигается понимание между людьми как представителями разных культур, целыми сообществами, разница между которыми носит, например, социальный, профессиональный, возрастной, этнический и другой характер» [2]. Глобальность процесса созидания произведений искусства, являющихся, соответственно, частью культуры, признается одной из характеристик художественного фестиваля. В социокультурном пространстве он обретает статус международной культурной встречи, во время которой происходит масштабный культурный обмен и творческое взаимовлияние: художники одной нации могут заимствовать техники конкретного вида искусства у художников другой нации, затем, образно говоря, ассимилировать их в пространстве собственного восприятия и собственной культуры. Кроме того, художественный фестиваль позволяет разным народам объединяться на определенной культурной платформе, создавая при этом исключительное, собственное произведение искусства, имеющее высокую культурную ценность. К примеру, современное искусство танца до сих пор открыто модификациям: произошло объединение стилей хип-хопа с элементами балета, цирковые номера стали использоваться в классическом танце, что привело к появлению акробатического вальса. Здесь следует заметить, что функция межкультурной коммуникации переходит в функцию культурного сотворчества и производства культурных ценностей: во время международного художественного фестиваля формируется очень тонкая связь – культурная рефлексия, позволяющая проанализировать и особенности искусства отдельной страны в целом, и предпринять условную попытку сравнения их со спецификой искусства другого государства. Результатом этой рефлексии может стать появление новой ветви культуры, способной отвечать потребностям гиперсообщества, сложившегося также под влиянием фестиваля. Поэтому правомерно в контексте функции межкультурной коммуникации вести речь и о созидательной функции фестиваля в отношении социума и самого искусства. Фестиваль является особой платформой, на которой осуществляется процесс конструирования культурных ценностей, общих для стран (культурная ценность искусства и эстетики, традиций, обычаев и норм поведения, нравственности и этики, науки и исторического прошлого) и собственных для каждой отдельной нации (культурная ценность конкретного ритуала, исполнения закона, образцов поведения, научных открытий).

Культурная рефлексия обращает нас к следующей функции фестиваля – рефлексивной. Репрезентация достижений искусства становится не только главной целью художественного фестиваля, этот аспект и раскрывает сущность рефлексивной функции: общественное культурное сознание и сознание отдельной личности могут развиваться только в ситуации

постоянного осмысления культурных реалий, появления новых шедевров искусства, относящихся уже к эпохе современности. Существование человека в мире духовных поступков, формирования ценностей культуры и акта творчества, акта созидания произведений осмысливается посредством художественного фестиваля, языка искусства. «В связи с этим фестиваль современного искусства правомерно рассматривать как модель мегавыставки, где посредством пересечения различных индивидуальных авторских проявлений возникает экспозиционная метафора глобального мира» [3]. Рефлексивная функция сопряжена с функцией социализации, столь же важной для общего развития человека, поскольку именно в процессе социализации он обретает полноценное самосознание и чувство «Я». В пространстве фестиваля функция социализации так же, как и рефлексии, получает культурно-художественную направленность; тем самым социализация человека происходит не только по отношению к принятию общества в целом, но прежде всего к осознанию его творческого опыта.

Фестиваль искусств, будучи масштабным мероприятием, имеет свой сценарий – для выступающих, для зрителей, для организаторов и спонсоров. Выступающие на фестивале по сценарию играют некую роль, особенно если речь идет о театральном фестивале, танцевальном или цирковом. Так, представление нового вида балетного танца может быть решено сценически: выступающие не просто демонстрируют новые движения, но определенным образом обыгрывают их, стремясь создать ситуацию, в которой лучше всего раскрываются особенности танца. Например, женщина в танце может играть роль пленницы, а ее партнер – похитителя-разбойника. Следовательно, есть необходимость говорить о возможной реализации игровой функции фестиваля – не на каждом новом его этапе, но в отдельных сценарных элементах. Кроме того, наличие сценария фестиваля в целом уже в некотором роде обязывает его участников войти в игровое пространство этого праздника, принимая на себя иную социальную роль – носителя культурных традиций, воплощения творческой новизны.

Функция регулирования культурной политики также относится к кругу социокультурных функций художественного фестиваля, особенно если говорить не только о международном, но и о региональном фестивале. Во многих регионах это мероприятие имеет статус средства культурной политики – благодаря проведению фестиваля региональное министерство культуры может отслеживать новые тенденции в искусстве, узнавать предпочтения общества, видеть степень интереса социума к искусству и к данному мероприятию. Следовательно, функция регулирования культурной политики может быть сформулирована и в более широком смысле – как нормативно-регламентирующая функция, ведь именно фестиваль искусств отражает способность властей к последовательному

расширению и углублению культурных контактов, к ненавязчивому приобщению социума к разным видам творчества, их созерцанию и осмыслению.

Художественный фестиваль выполняет историческую функцию касания со временем: при проведении каждого последующего празднества происходит взаимопроникновение культурных эпох и конструируется связь между современностью и прошлыми веками. Фестиваль будто пробуждает дух творчества, стремление к осмыслению культурных традиций и к их модификациям в наши дни; осуществляется возобновление уже ушедших форм искусства. Распространенность фестиваля искусств в качестве особого социально-культурного мероприятия подтверждается «мировым фестивальным движением», обнаруживающим локальные типы культур, расширяющим общее культурно-творческое пространство. Историческая функция играет роль своеобразной социокультурной ниши, заключая в себе и функцию сохранения и накопления культурных ценностей и достижений, благодаря чему реализуется и функция воспитания, образования, познания и общечеловеческого развития каждого человека и социума в целом. Другими словами, участвуя в фестивале искусств или находясь в зрительном зале, каждый человек получает неоценимый когнитивно-духовный опыт, осознавая необходимость творческого действия, актуализирующего основные жизненные ценности социокультурного характера.

Современный мир переживает процесс глобализации и интеграции, что не может не влиять на сферу культуры. Поэтому важной социокультурной функцией фестиваля является интеграционная – глобализация создала «проблему стирания границ межкультурного разнообразия в рамках международного сообщества» [3], поэтому художественный фестиваль призван усилить культурные различия, рассмотреть специфику развития искусства в разных странах. Именно на этой основе и следует говорить о культурной коммуникации и взаимовлиянии, свойственным фестивалю искусств: интеграционный процесс в этих границах предполагает абсолютное сохранение самобытных черт национальной культуры страны, одновременно с этим позволяя нации продемонстрировать свою исключительность. Интеграционная функция обуславливает собой и функцию трансляции культурных особенностей отдельных наций, сообществ и регионов, т.е. передачи креативного опыта и современных достижений не другим поколениям, как это происходит при реализации исторической функции, а «по горизонтали», географически расширяя пространство искусства и пространство творчества.

Нельзя обходить вниманием тот простой факт, что фестиваль искусств – это праздник, предназначенный не только для таких серьезных актов, как рефлексия и межкультурная коммуникация, а призывающий к отдыху и проведению досуга. Безусловно, что выражение «проведение досуга» не совсем соответствует семантике художественного фестиваля, но есть

смысл констатировать факт любознательности зрительской аудитории, которая может формироваться на каждом фестивале спонтанно. Поэтому фестиваль выполняет и релаксивную функцию, снимая напряжение, возвращая людям возможность свободного мироощущения и мировосприятия. Заметим, что фестиваль искусств – особый вид праздника, не имеющий, безусловно, никакого отношения к примитивным увеселениям. Напротив, художественный фестиваль выполняет функцию истинной релаксации – на основе возвращения человеку эстетического восприятия мира, умения видеть красоту в камне или капле воды. Поэтому есть смысл говорить о релаксивно-эстетической функции фестиваля, который позволяет человеку наиболее полно отразить в своем восприятии культурный масштаб искусства, акта творения и необычных форм репрезентации художественных достижений.

Добавим, что фестиваль искусств дает возможность развития единому художественному процессу, столь необходимому сфере искусства в целом, которая на фоне технического прогресса терпит некоторый упадок. Культурный диалог, поднятие нераскрытых вопросов сущности искусства, обнаружение культурных лакун достаточно часто происходит именно в рамках художественного фестиваля, где искусство играет свою главную роль – зеркала культурных черт отдельной нации. Фестивали искусств влияют на расширение мирового арт-рынка, представляя новые произведения искусства, особые художественные проекты, становясь тем самым на один уровень по степени социальной известности с музеями и выставками.

Проанализировав социокультурные функции художественного фестиваля, можно дать определение этому феномену культуры: фестиваль искусств является необычным событием, сочетающим в себе законы культурной коммуникации и рефлексии, возможность сотворчества, отсутствие локальности, наличие выверенной стратегии проведения и зрительской аудитории. Думается, все социокультурные функции художественного фестиваля представляют собой логичный итог соединения отдельных функций культуры и искусства – как самостоятельных областей человеческой деятельности, но взаимодействующих прежде всего в пространстве фестиваля. Будучи многофункциональной структурой, фестиваль искусств всегда конструирует своеобразную культурную среду с собственными законами, социальной активностью и совмещением в себе реалий современности и исторических традиций. Окончательно резюмируя сказанное нами, отметим, что выявленные социокультурные функции художественного фестиваля как нельзя лучше доказывают его актуальность в качестве объекта научных исследований и востребованность в сфере культуры.

Список литературы

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с.
2. Николаева П.В. Семиотика фестиваля как формы праздничной культуры. — Автореф. дис. канд.культурологии / [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.dslib.net/teorja-kultury/semiotika-festivalja-kak-formy-prazdnichnoj-kultury.html>. Дата обращения: 25.12.2014
3. Резникова Е.И. Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство. – Автореф. дис. канд. искусствоведения / [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.dslib.net/teoria-kultury/festival-iskusstv-kak-sinteticheskoe-hudozhestvennoe-prostranstvo.html>Дата обращения: 25.12.2014
4. Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. – М.: Наука, 1981. — 304 с.
5. Шехтер Т.Е. Искусство как реальность. Очерки метафизики художественного. – СПб.: Астерион, 2005. – 258 с.
6. Шехтер Т.Е. Художественное пространство как сфера бытования искусства// Метафизические исследования. – 1998. — № 6. – С. 340–352.
7. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная деятельность в контексте формирования новых качеств социального взаимодействия // Вестник Моск. ун-та культуры и искусства. – 2001. – Вып. 23.– С. 39–47.

Рецензенты:

Балабанов П.И., д.филол.н., профессор, профессор кафедры философии, права и социально-политических дисциплин ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», г. Кемерово;

Миненко Г.Н., д. культурологии, профессор, профессор кафедры культурологии ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», г. Кемерово.