

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АРТ-ФЕСТИВАЛЯ

В статье анализируются интегративные тенденции в современной российской фестивальной практике. Проекты многоформатных арт-фестивалей рассматриваются в контексте системного подхода к художественной коммуникации. В зависимости от способа взаимодействия искусств выделяются три типа коммуникативного пространства арт-фестивалей.

Ключевые слова: арт-фестиваль, взаимодействие искусств, коммуникативное пространство, фестивальная коммуникация.

Фестивализация как актуальная тенденция художественной коммуникации обусловлена тотальным влиянием медиасреды, распространением процессуальных форм творчества. Фестивальный бум проявляется как в лавинообразном росте количества фестивалей, так и в разнообразии их форм и функций. Во всем мире фестивали успешно используются для продвижения территорий. Они также воздействуют на внутреннюю аудиторию городов и регионов, способствуя развитию их креативной среды. Современный фестиваль является не столько смотром, сколько коммуникативной площадкой и творческой лабораторией.

В связи с этим актуальна коммуникативная парадигма в исследовании фестивального движения. Е. А. Широкова [1] рассматривает музыкальный фестиваль как специфическую форму культурного диалога. А. М. Меньшиков [2] видит в театральном фестивале уникальный коммуникационный канал. Е. И. Резникова, опираясь на традиционную типологию фестивалей по видам искусства, верно отмечает, что любой художественный фестиваль сегодня демонстрирует синкретичность, свойственную художественной практике постмодернизма [3, с. 12]. Однако в последнее десятилетие нарастает популярность универсальных фестивалей, которые не вписываются в традиционную типологию. Междисципли-

нарный характер культурного события, его «новый формат» организаторы достаточно часто определяют посредством термина «арт-фестиваль». Это подчеркивается и в названиях подобных проектов: «Синтез искусств» в Иваново, Much в Челябинске, «Переплет» в Московской области, CROSS-ART в Санкт-Петербурге, «Пространство множественности» в Омске. С этой целью также используются пространственные метафоры: «Бульвар искусств», «Арт-парк» и «Территория» в Москве, «Арт Проспект» в Санкт-Петербурге и т. п.

Проблема взаимодействия искусств может быть рассмотрена на уровне «художник — зритель», художественной и нехудожественной деятельности, конкретного произведения и разных видов искусства. Эти взаимодействия, подробно исследованные А. Ю. Демшиной в отношении постмодернистских художественных практик [4], тесно связаны друг с другом и общекультурными процессами. В центре нашего внимания находится проблема межвидового взаимодействия искусств, т. к. интермедиальность является актуальной проблемой культурной коммуникации. С этой целью мы рассматриваем проекты российских арт-фестивалей, концепции которых направлены на сочетание разных видов искусств.

В условиях экономики впечатлений востребованными становятся те культурные продукты, которые предлагают уникальный опыт, реализуют новые формы культурной коммуникации. В связи с этим проблемы разработки художественной концепции фестивального проекта не могут рассматриваться как сугубо эстетические, от них напрямую зависит успешность, узнаваемость и востребованность фестивального проекта.

Предметом нашего исследования выступает коммуникативное пространство многоформатного арт-фестиваля. Термин «коммуникативное пространство» в контексте семиотической модели коммуникации — концепции семиосферы Ю. М. Лотмана [5] — рассматривается как пространство непрерывного смыслопорождения в процессе пересечения разных текстов и языков.

Целью данной статьи является типологический анализ коммуникативного пространства арт-фестивалей с точки зрения способов межвидового взаимодействия искусств. В ее основе лежит системный анализ данного процесса, предложенный М. С. Каганом в его фундаментальном труде «Морфология искусства» [6]. Несмотря на то, что в настоящее время существует значительное количество интермедиальных типологий, типология М. С. Кагана не потеряла своей актуальности, т. к. носит базовый и системный характер.

Первый тип коммуникативного пространства фестиваля основан на конгломеративном способе объединения искусств, который, согласно М. С. Кагану, характеризуется «...механическим объединением разных искусств в некоем отрезке пространства или времени, так что каждый компонент образующегося конгломерата оказывается связанным с другими чисто внешне» [6, с. 234]. Мозаичность, эклектика — характерная черта многоформатных фестивалей. Организаторы фестивалей намеренно отказываются от какой-либо логики. Так, первый молодежный арт-фестиваль «Бульвар искусств» предполагал специализацию московских бульваров по видам искусства, но в дальнейшем художественные практики были объединены в пространстве каждого бульвара.

Крайней эклектикой отличался и фестиваль «Жемчужина на Волге», впервые проведенный в Самаре в 2015 году. Однако единство пространства превращало его в своеобразный «мультимедийный» текст, включающий движение воздушных змеев на ветру, блики зеркальных поверхностей арт-объектов и классические мелодии, исполняемые оркестром Самарской филармонии.

Единство времени и места положено в основу концепций многих фестивалей современного искусства, в частности фестиваля «Форма» в Москве, соединяющего на одной площадке разные виды и жанры актуального российского искусства. Подобные фестивальные практики порождают уникальную коммуникативную ситуацию: появляется спонтанный эффект синестезии, основанный на интеграции разных каналов художественного восприятия. Они ориентированы на постмодернистскую идеологию ситуативности, придающую особый статус единичному, мгновенному, возможному только «здесь и сейчас».

Второй тип коммуникативного пространства арт-фестиваля тяготеет к ансамблевому способу взаимодействия искусств, предполагающему их интеграцию в художественное целое на основе единого замысла или темы. В этом качестве наиболее востребована идея объединения в одном тематическом пространстве разных видов искусств, которые могут вступать во взаимодействие на уровне художественного восприятия. Первый отечественный опыт в этом направлении — фестиваль «Арт-ноябрь», проводимый в Москве с 1994 года. В 2014 году специальная программа этого фестиваля «Моцарт-марафон» включала не только концерты произведений В. А. Моцарта, но и выставку графики «Вариации на тему Моцарта».

Замысел фестиваля кино и театра о современности «Текстура» (г. Пермь, 2010–2014 гг.) также основывался на прочтении актуальных сюжетов посредством языка новой драмы в двух близких, но все же разных видах искусства. Ситуация столкновения художественных языков — это возможность понять идеи, заложенные в конкретном произведении, взглянув на него с сопредельной территории. При этом видовые границы искусства все же не нарушаются.

Феномен интермедиальности стал основой концепции фестиваля «Сад гениев» в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Концепция фестиваля задала своеобразные «опорные точки» — узлы гипертекстуального фестивального пространства, объединяющего сценические, музыкальные, изобразительные интерпретации литературного наследия семи европейских классиков. Здесь взаимодействие искусств получило форму трансляционного сопряжения, перевода с одного художественного языка на другой.

Эффективным приемом организации фестивального пространства является художественное преобразование среды. Наиболее известный отечественный опыт — это фестиваль городок, специально создаваемый для фестиваля «Белые ночи в Перми» в 2011–2014 годах. Еще более удачный пример — самарский фестиваль «Пластилиновый дождь». Его художественный ансамбль конструируется посредством синтетичности уличного искусства и стиля стимпанк, который прочитывается в сценографии, перфомансах, арт-объектах и тематике мастер-классов.

Способом организации коммуникативного пространства многоформатного фестиваля является создание своеобразных «буферных зон» — интерактивных форм взаимодействия представителей разных искусств и зрителей: мастер-классов, круглых столов, лекториев, экспериментальных площадок. По такому пути пошли кураторы фестиваля независимых искусств «Переплет» (Московская область, 2015 г.), организовав все фестивальные события вокруг темы музыки в ее разных воплощениях: от собственно музыки до поэзии, кинематографа и экспериментальных синтетических форм, обозначающих возможные точки пересечения разных искусств.

Третий тип коммуникативного фестивального пространства инициируется органическим способом взаимодействия искусств. Этот способ художественной интеграции, по мнению М. С. Кагана, выражается в том, что «скрещение двух или нескольких искусств рождает качественно своеобразную и целостную новую художественную структуру» [6, с. 236]. К данной группе можно отнести фестивали, посвященные новым гибридным видам творчества. Это

фестивали разных направлений медиа-арта: фестивали видеомэппинга «Круг света» и медиа-поэзии «Лапа Азора» в Москве, Канский видеофестиваль в Красноярском крае, паблик-арт фестивали «Арт-овраг» в Нижегородской области и «Арт Проспект» в Санкт-Петербурге. Еще большим потенциалом в этом отношении обладают фестивальные события, направленные на экспертизу и презентацию новых синтетических художественных форм, еще не вошедших в полной мере в культурную практику. Здесь следует отметить серию фестивалей Международного культурного проекта «Арт-резиденции» (2010–2013 гг.), фестиваль мультикультурной мистери «Явление» в Центре дизайна ARTPLAY (2012 г.), фестиваль CROSS-ART в Музее «Эрарта» (2014–2015 гг.), синтетические проекты фестиваля «Вдохновение» на ВДНХ (2015 г.). Подобные события инициируют художественный поиск, т. к. зачастую необычные проекты создаются специально для фестивального показа.

Таким образом, отечественное фестивальное движение последних лет демонстрирует интегративные тенденции, свойственные современной художественной практике. Во-первых, растет количество фестивалей, ориентированных на использование разных художественных коммуникационных каналов. Во-вторых, в фестивальной коммуникации наблюдается разнообразие способов взаимодействия текстов и языков искусств: от трансляции фрагментарных эклектичных сообщений до создания полихудожественных пространств. В-третьих, интегративные фестивальные практики носят игровой характер, ориентированы на ситуативность и контекстуальность художественного опыта. В-четвертых, арт-фестивали являются кураторской практикой, в которой роль куратора помимо функции отбора участников и презентации готовых текстов реализуется в создании нового смыслового контекста и сети многоуровневых взаимодействий участников и зрителей. Это превращает арт-фестивали в уникальную среду межкультурной коммуникации, экспериментальную площадку, способствующую генерации новых идей. Они становятся не только формой демонстрации отдельных произведений, но и сами могут рассматриваться как более или менее целостные художественные тексты, организованные на основе принципов полиглотизма и интермедиальности.

Литература

1. Широкова Е. А. Феномен музыкального фестиваля в контексте культурной коммуникации // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6. С. 179–181.

2. Меньшиков А. М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2004. 18 с.

3. Резникова Е. И. Основные формы фестивалей искусств на современном этапе // Культура и общество. 2006. С. 1–12. URL: <http://www.e-culture.ru/Articles/2006/Reznikova.pdf>.

4. Демшина А. Ю. Проблема взаимодействия искусств в эпоху постмодернизма: российская художественная практик: автореф. дис. ... канд. культурологии. СПб., 2003. 23 с.

5. Лотман Ю. М. О семиосфере: избр. статьи: в 3-х тт. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: Александра, 1992. Т. I. С. 11–24.

6. Каган М. С. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1972. 440 с.

Статья поступила в редакцию 12.02.16 г.

*Рекомендуется к опубликованию членом Экспертного совета
канд. социол. наук, доцентом М. В. Кашириной*