

Разработка концепции фестиваля уличных искусств как инструмента повышения привлекательности современного города

Дубинкина Екатерина Андреевна

Екатеринбургская Академия Современного Искусства, соискатель образовательного уровня «Бакалавр» специальности «Искусства и гуманитарные науки», Россия

Азаренков Леонид Сергеевич

Екатеринбургская Академия Современного Искусства, доцент кафедры социокультурного развития территории, кандидат экономических наук, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации и проведения фестивалей. Фестивальные проекты сегодня являются способом формирования и продвижения брендов, привлечения туристов, рекламирования товаров и услуг, формирования имиджа региона, города, преобразования городской среды, привлечения внимания к различным проблемам. Цель статьи заключается в описании особенностей разработки и проведения фестиваля уличных искусств как инструмента повышения привлекательности современного города. Предметом исследования является концепция фестиваля уличных искусств на базе галереи «Свитер», которую можно использовать как практическое руководство к реализации проекта, а также как методическую основу разработки социокультурного проекта, такого как фестиваль.

В статье раскрыто понятие уличного искусства не только как вида изобразительного искусства граффити, а искусства, которое рождается на улице и в рамках улицы, то есть, к которому можно отнести и уличных музыкантов, певцов, актеров, фотографов и танцоров. Раскрыто понятия фестиваля, его функции и виды, разработана концепция мероприятия «Фестиваль уличных искусств», определены предполагаемые результаты по его окончанию, а также намечены перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: фестиваль; социокультурный проект; концепция; уличное искусство; культура; город.

Введение

В городе Екатеринбурге реализуются множество проектов, имеющих социально-культурный характер, направленных на решение целого ряда проблем, удовлетворяющих самые разные культурные запросы. Одной из основных задач стратегической программы развития города Екатеринбурга до 2020 года является «сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития горожан, реализации потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей» [1].

Формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в Российской Федерации. Согласно задачам концепции Федеральной целевой программы «Культуры России (2012-2018 годы)», весьма актуальным в развитии современного общества является формирование духовной личности, через развитие творческого потенциала, сохранение культурных ценностей и традиций.

Из всех форм социокультурной деятельности в статье рассматривается именно художественный фестиваль, который, по словам Е. Б. Паксиной, занимает особую область в пространстве социокультурной деятельности города, отличаясь высокой степенью значимости для его жителей в целом, отдельной личности, сферы международных отношений [2]. Это доказывает актуальность рассматриваемой темы, подталкивает к разработке концептуального и проектного обоснования для реализации этой идеи. Фестивали искусств и их роль в пространстве национальных культур и в глобальном культуротворческом процессе также рассматривали в своих трудах такие авторы как Т. Е. Шехтер [3] и Н. А. Хренов [4].

Гипотезой данного исследования выступает предположение о том, что именно фестиваль уличного искусства, который объединит всех представителей этого вида искусства, является неотъемлемой частью деятельности галереи уличного искусства «Свитер» в г. Екатеринбурге, а цель исследования состоит в разработке концепции этого мероприятия. В ходе доказательства поставленной гипотезы и решения цели исследования сформулированы следующие задачи исследования: 1) раскрыть особенности понятия «уличное искусство» («street art»); 2) раскрыть актуальность проведения фестиваля в учреждении культуры; 3) разработать концепцию фестиваля уличных искусств в галерее «Свитер» и определить дальнейшие перспективы к его развитию.

Результаты исследования

Стрит-арт зародился в Нью-Йорке, в 60-х годах, в городе, ставшем символом урбанизации [5]. Сегодня под урбанистикой понимается сформированное научное знание о проблемах больших городов. Одной из выдающихся работ посвященной урбанизму на сегодняшний день является труд Дж. Форрестера «Динамика развития города» [6]. Так, например, к искусству улиц мы можем отнести и уличную моду, которая до сих пор считается источником для вдохновения дизайнеров, мощным и активным стимулом для развития моды. Всё началось в 50-60 годах XX века, когда П. Карден и А. Куреж впервые обратили внимание на молодежный уличный стиль. Это была революция. Впервые уличный стиль стал рассматриваться как источник инноваций в одежде и внешнем виде. В начале 2000-х годов он стал двигателем моды и швейной промышленности [7].

Также нет исчерпывающего определения уличного театра, который по своей сути также является уличным искусством. Французский исследователь и создатель уникального словаря П. Пави называет уличным «театр, в котором играют за пределами традиционных помещений: подмостками здесь служат улица, площадь, рынок, метро, университет и т. д.» [8]. Действие спектакля уличного театра может развиваться как на фиксированных площадках, так и в процессе движения по заранее очерченному маршруту по улицам, дворам, квартирам, крышам, подвалам. Нельзя не отметить и прояв-

ления творчества уличных музыкантов, играющих на улице, в переходах, метро. Делают они это либо ради удовольствия, либо денег, либо и того и другого.

Подводя итог, еще раз хочется отметить главные качества стрит-арта как одного из самых молодых и популярных видов современного искусства. Уличное искусство сегодня не остается лишь искусством изобразительным, к нему также относятся и другие виды деятельности, местом реализации и источником вдохновения которых, является городское пространство.

В реализующемся проекте «Екатеринбург – центр современного искусства» обозначена конкретная проблематика для некоммерческих культурных институций, работающих в сфере профессионального искусства, к которым и относится галерея уличного искусства «Свитер». Проблема состоит в отсутствии организационных механизмов сотрудничества, отсутствие достаточного количества совместных с муниципальными учреждениями культуры творческих проектов, отсутствие муниципальной системы грантов для поддержки их деятельности, отсутствие инициативы с их стороны к созданию творческих проектов городского масштаба.

Способом решения такой проблемы является создание специального события – фестиваля в области современного уличного искусства, организованного на базе частной галереи уличного искусства «Свитер».

По мнению Г. Л. Тульчинского, основное значение любого фестиваля заключено, прежде всего, в развитии и продвижении того вида или видов деятельности, результаты которого представляются на проводимом фестивале [9]. Так, например фестиваль «Коляда-Plays» – детище Николая Коляды – в Екатеринбурге проводится ежегодно. Обязательное условие для участников – все спектакли должны быть поставлены по пьесам уральских драматургов. За семь дней свои постановки показывают театры не только из России, но и из-за рубежа. Спектакли данного фестиваля проходят на многих площадках города, включая уличные сцены и произвольные пространства. Николай Коляда также является организатором и фестиваля уличного театра «Лица Улиц», который в один из дней превращает улицы города Екатеринбурга в настоящую театральную сцену для артистов, музыкантов, танцоров и певцов.

Самыми известными фестивалями уличных искусств в мире являются Миеса на острове Тенерифе, Фестиваль уличных искусств в Эдинбурге и городе Линц, Австрия [10]. С помощью них целые города формируют свой имидж, преобразовывают городскую среду, привлекают туристов и развивают культурные потребности посетителей фестивалей.

Для России эта практика также становится актуальной. Существующие проекты, посвященные уличному искусству в Екатеринбурге, доказывают его популярность и не безразличие со стороны жителей и гостей города. Чтобы укрепить статус города как столицы стрит-арта и сформировать его окончательный бренд, разработка и организация такого мероприятия как фестиваль уличных искусств на площадке галереи уличного искусства «Сви-

тер» является наиболее целесообразным решением. Таким образом, генеральная цель обозначенного проекта – организация и проведение фестиваля уличных искусств.

Идея «Фестиваля уличных искусств» организуемого на базе галереи «Свитер» – единственного места в Екатеринбурге, объединившем под своей крышей всех молодых художников и любителей street-art города, заключается в сотворчестве представителей разных жанров уличного искусства.

Во время этого фестиваля будет происходить масштабный культурный обмен и творческое взаимовлияние между разными видами творчества. Этот фестиваль позволит разным людям объединиться на платформе общей заинтересованности в уличном искусстве и в будущем создавать что-то исключительное, новое, собственное произведение искусства, имеющее высокую культурную ценность.

На площадке этой галереи круглый год работают художники, проводятся выставки, организовываются мастер-классы, проходят концерты и различные образовательные мероприятия, посвященные современному уличному искусству и сфере культуры города в целом, но до сих пор на ее базе не было проведено ни одного масштабного мероприятия охватывающего всех представителей street-art. Так как галерея ставит своей целью, не только знакомить жителей и гостей города с творчеством художников, но и помогают понимать новое уличное искусство, следовательно, проведение фестиваля уличных искусств на его площадке является наиболее целесообразным решением.

Разработанная концепция «Фестиваля уличных искусств состоит из следующих элементов: названия, цели и задач проекта, идеи и сценарного плана, команды проекта, сроков его реализации. Также в концепцию входит описание предполагаемых участников и заинтересованных сторон, его допущения и ограничения и предварительная смета фестиваля.

Рабочее название проекта: «Фестиваль уличных искусств» и так как его особенность проявляется в объединении представителей разных жанров искусства под одной крышей, были запланированы такие мероприятия: мастер-класс по игре на подручных инструментах, выставка работ уличных фотографов, спектакль уличного театра, ярмарка-выставка художественных работ, выступление уличных фокусников и цирковых артистов, концерт музыкальной группы и многое другое. Все это будет проходить в режиме нон-стоп, в постоянно меняющемся пространстве галереи «Свитер» по адресу улица Пушкина, 12, в период с 25 по 26 июня 2016 года. Более подробно план мероприятий представлен в табл. 1.

Цель проекта: развитие и продвижение уличного искусства на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Задачи фестиваля: организация культурного досуга для целевой аудитории; реализация творческого потенциала деятелей стрит-арта; демонстрация новых тенденций в современных направлениях уличного искусства; создание уникальной среды общения увлеченных людей, как профессионалов, так и любителей.

Таблица 1 – Сценарный план «Фестиваля уличных искусств»

Время	Мероприятие
Первый день фестиваля 25.06.2016	
11:00 - 15:00	Мастер-класс по игре на подручных инструментах/ мастер-класс по битбоксу. При этом проходит танцевальный баттл между зарегистрировавшимися участниками, представителями уличной школы танцев;
15:30	Показ коллекций современных дизайнеров, специализирующихся в области уличной моды Выставка работ уличных фотографов, посвященных урбанизации Шоу-румы от магазинов уличной одежды
19:00	Спектакль уличного театра
21:30	After-party для участников и гостей первого дня
Второй день фестиваля 26.06.2016	
11:00	Ярмарка-выставка художественных работ с мастер-классами от профи граффити
17:00	Выступление уличных фокусников и цирковых артистов
20:00	Заккрытие фестиваля концертом музыкальной группы

Так как данный фестиваль относится к форме культурно-массового мероприятия, не смотря на проведение его на базе частного учреждения, его организация и проведение должно соответствовать всем нормативно-правовым требованиям, регулирующим эту деятельность. Одним из самых главных требований является требования пожарной безопасности при проведении события с массовым скоплением людей, регламентированные Правилами обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Состав команды для проекта «Фестиваль уличных искусств» представлен в табл. 2.

Таблица 2 – Состав команды проекта «Фестиваль уличных искусств»

№	Должность	Образование	Стаж работы
1	Менеджер проекта	Высшее	От 2 лет
2	PR-специалист		
3	Координатор фестиваля		
4	Администратор		
5	Менеджер по снабжению		

Для наглядной демонстрации календарного плана проекта «Фестиваль уличных искусств», а также просмотра взаимозависимости задач проекта составлена диаграмма Ганта.

Как видно на рис. 1, между датой начала проекта до даты его завершения проходит около трех месяцев, за это время планируется провести все необходимые работы, провести фестиваль и сделать постпроектный анализ.

На организацию и проведение данного мероприятия – фестиваля уличных искусств, руководство галереи «Свитер» выделяет ограниченный бюджет, из чего было выяснено, что размер стоимости билета может варьироваться от 100 до 300 рублей, чтобы обеспечить безубыточность проекта.

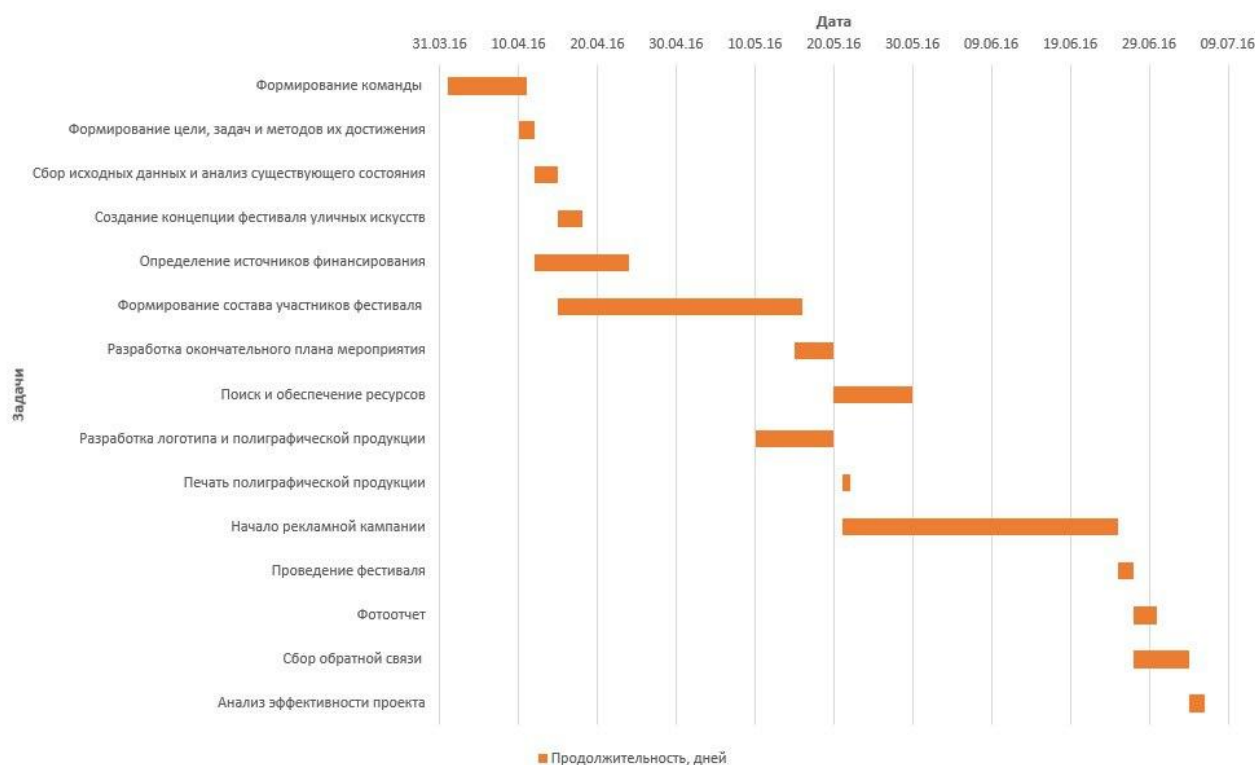

Рисунок 1 – Диаграмма Ганта для проекта «Фестиваль уличных искусств»

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

- приобщение широкой общественности к деятельности галереи «Сви-тер» и участию в культурной жизни города Екатеринбурга;
- популяризация современного уличного искусства;
- повышение уровня общей культуры горожан и гостей города;
- демонстрация и продвижение молодых и талантливых представителей стрит-арта;
- организация востребованного и прибыльного проекта фестиваля;
- формирование новых контактов для дальнейшего сотрудничества.

Фестиваль также способствует организации культурного досуга целевой аудитории, реализации творческого потенциала деятелей стрит-арта, демонстрации новых тенденций в современных направлениях уличного искусства, созданию уникальной среды общения увлеченных людей, как профессионалов, так и любителей.

Потенциальные партнеры и заинтересованные лица фестиваля: организаторы фестиваля «Стенография» и «GreenWay», порталы «The Ekb-room», «Its my city», «Geometria», школа уличного танца «K-DANCE», магазины одежды «Garlem» и «Hardstore», театр «На ВЕСУ» и другие.

Для организации взаимодействия с потенциальными участниками и партнерами проекта приведена таблица по определению интересов и выгод для заинтересованных сторон проекта, которая является одновременно и планом по работе с участниками, данные представлены в табл. 3.

В дальнейшем видится развитие и проведение данного проекта ежегодно.

Таблица 3 – Интересы и выгоды для заинтересованных сторон проекта

Заинтересованная сторона	Интерес, преимущество, выгода
Участники проекта	Возможность общения со схожими людьми, развитие творческих способностей, приобщение к предмету деятельности галереи уличного искусства «Свитер»
Волонтеры: студенты ВУЗов, члены социальных сообществ, творческих объединений	Саморазвитие и самореализация с точки зрения культурной, творческой, социальной составляющих личности; возможность приобщения к современному стрит-арту
Учреждения культуры	Представление учреждения как социально и инновационно-ориентированной организации; PR учреждения
Спонсоры	Представление частной компании как социально и инновационно-ориентированной организации; PR компании; возможность размещения рекламных материалов на площадке проекта согласно спонсорским пакетам проекта или коммерческим предложениям от галереи «Свитер» и на рекламных носителях проекта (например, афиши, флаеры)
Сторонние посетители фестиваля	Участие в необычном социально-культурном проекте, возможность общения с творческим сообществом в культурно-развлекательном контексте
СМИ	Освещение события в культурной и социальной жизни Екатеринбурга

Возможно, с течением времени, фестиваль уличного искусства станет одним из символов Екатеринбурга как столицы стрит-арта. В будущем фестиваль может выйти на улицы города, увеличится количество площадок, участников, зрителей, будут приглашаться люди со всей страны и мира. По итогам проекта продемонстрировано большое количество неожиданных творческих союзов и совместных проектов между представителями различных видов уличного искусства.

Выводы

Изучив понятие уличного искусства и фестиваль как социокультурный проект, а также проанализировав существующие аналоги подобных проектов, можно сделать вывод о том, что актуальность темы исследования в контексте современных преобразований в обществе действительно возрастает. В своих работах Г. Тульчинский приводит статистику, свидетельствующую о том, что в России за последние пять лет фестивальное движение переживает новый виток развития [9].

Фестиваль уличных искусств обладает несколькими важными функциями: межкультурной коммуникации, рефлексивной, функцией социализации, функцией регулирования культурной политики и релаксационной [2]. С помощью которых, учреждение культуры, такое как галерея уличного искусства «Свитер», сможет реализовать свои главные задачи: сформировать образ Екатеринбурга как столицы стрит-арта, привить жителям и гостям го-

рода новые ценности и новое понимание уличного искусства, развить сообщество неравнодушных людей.

Положительные стороны проведения подобного фестиваля на базе галереи «Свитер» состоят в том, что такой фестиваль внесет вклад в социально-культурную жизнь города, привлечет внимание к проблемам уличного искусства и его роли в городе Екатеринбурге. Он также окажет значительное влияние на сообщество профессионалов и любителей стрит-арта, а также удовлетворит различные потребности потребителей в культурном событии.

Следует отметить, что выявленные социокультурные функции фестиваля уличных искусств как нельзя лучше доказывают его актуальность в качестве объекта научных исследований и востребованность в сфере культуры города Екатеринбурга.

Перечень использованных источников

1. Стратегический план развития муниципального образования «Город Екатеринбург» до 2020 года [Электронный ресурс] : приложение к решению Екатеринбургской городской думы от 26.10.2010 г. // Информационный портал Екатеринбурга. – Режим доступа: <http://goo.gl/dSqB7q>. – По состоянию на 06.04.2016. – Загл. с экрана.

2. Паксина Е. Б. Социокультурные функции фестиваля искусств [Электронный ресурс] / Е. Б. Паксина // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – Режим доступа: <http://goo.gl/x52r3t>. – Загл. с экрана.

3. Шехтер Т. Е. Искусство как реальность: очерки метафизики художественного / Т. Е. Шехтер. – Санкт-Петербург : Астерион, 2005. – 258 с.

4. Хренов Н. А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики / Н. А. Хренов. – Москва : Наука, 1981. – 304 с.

5. Самутина Н. Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте современной городской культуры [Электронный ресурс] / Н. Самутина, О. Запорожец, В. Кобыща // Журнальный зал. – Режим доступа: <http://goo.gl/MuO1Sr>. – По состоянию на 09.04.2016. – Загл. с экрана.

6. Форрестер Дж. Динамика развития города / Дж Форрестер ; пер. с англ. под ред. М. Орлова. – Москва : Прогресс, 1974. – 286 с.

7. Кудряшов И. С. Стрит-арт как феномен современной культуры: проблема генезиса и семиотические особенности сообщения / И. С. Кудряшов // Критика и семиотика. – 2014. – № 2. – С. 220-233.

8. Пави П. Словарь театра / П. Пави ; пер. с франц. под ред. К. Разлогова. – Москва : Прогресс, 1991. – 504 с.

9. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2007. – 384 с.

10. Все фестивали мира. Фестивали в Екатеринбурге [Электронный ресурс] // MyFest.ru – Все фестивали мира. – Режим доступа: <http://goo.gl/E5fnoN>. – По состоянию на 08.04.2016. – Загл. с экрана.

Development of the concept of the festival of street arts as an instrument to enhance the attractiveness of the modern city

Dubinkina Ekaterina

Ekaterinburg Academy of Contemporary Art, Bachelor's Degree student, specialty "Arts and Humanities", Russia

Azarenkov Leonid

Ekaterinburg Academy of Contemporary Art, Associate Professor of the Department of social and cultural area development, PhD in Economics, Russia

Abstract. The article is devoted to the organization and holding of festivals. Festival projects today are a way of formation and promotion of brands, attracting tourists, advertising goods and services, forming the image of the region, the city, transformation of the urban environment, drawing attention to various problems. The purpose of this research is to describe the features of the development and holding of the festival of street arts as an instrument to enhance the attractiveness of the modern city. The object of this research is the concept of the festival of street arts on the basis of the gallery "Sweater", which can be used as a practical guide to the implementation of the project, as well as the methodical basis for the development of social and cultural projects, such as festivals.

The article reveals the concept of street art not only as a form of painting – graffiti, but the art, born in the streets, and comprising street musicians, singers, actors, photographers and dancers. The concept of the festival, its functions and types have been disclosed, the possibility of the organization of the festival on the basis of the gallery "Sweater" and organizational content for it have been also analyzed. There has been created the concept of the event. All the stages of its organization and implementation have been examined. Expected results of the "festival of street arts" have been determined, and the prospects for its further development have been outlined.

Keywords: festival; socio-cultural project; concept; street art; culture; city.

© E. Dubinkina, L. Azarenkov