

УДК 74.01/.09

Эссе на тему «Музыкальные фестивали как средство актуализации городской среды»

Губайдуллина Л.Г.,¹ Михайлова А.С.¹

¹ Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается музыкальный фестиваль как объект дизайн-проектирования и инструмент развития городской среды. Особое внимание уделяется вопросу синтеза искусств в оформлении музыкальных фестивалей (от графического сопровождения до объектов предметно-пространственной среды), которое прослеживается на всем пути развития музыкальных фестивалей, а также влиянию музыкального фестиваля как культурного явления на развитие городской среды, раскрытие творческого потенциала города и территориальное брендинг: многие города стали популярны благодаря проводимым в них музыкальным фестивалям.

Ключевые слова: дизайн городской среды, музыкальный фестиваль, городская культура, история дизайна города, синтез искусств.

Для цитирования: Губайдуллина Л.Г., Михайлова А.С. Эссе на тему «Музыкальные фестивали как средство актуализации городской среды» // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2024, 1 (3), с. 231-237

Essay on the topic «Music festivals as a means of updating the urban environment»

Gubaidullina L.G.¹, Mikhailova A.S.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering,
Kazan, Russian Federation

Abstract. The article considers the music festival as a design object and tool for the development of the urban environment. Special attention is paid to the issue of the synthesis of arts in the design of music festivals (from graphic accompaniment to objects of the subject-spatial environment), which is traced throughout the development of music festivals, as well as the impact of the music festival as a cultural phenomenon on the development of the urban environment, the creative potential of the city and territorial branding: many cities have become popular thanks to the music festivals held there.

Keywords: urban environment design, music festival, urban culture, city design history, synthesis of arts.

For citation: Gubaidullina L.G., Mikhailova A.S. Essay on the topic «Music festivals as a means of updating the urban environment» // Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2024, 1 (3), p. 231-237

В последнее время складывается новая картина мира, predeterminedенная всесторонними процессами всеобъемлемости: развитием экономики, техногенными изменениями, развитием систем всемирной коммуникации, социума и другими факторами. Все эти факторы имеют влияние на человека, характер его взаимодействия с окружающим миром, обществом, самовыражение в разных аспектах искусства. В современном

мире постоянно возникают новые течения в различных культурно-творческих направлениях, которые взаимодействуют между собой или могут кардинально отличаться. Музыкальные фестивали в последнее время стали все более востребованы, в связи с тем, что они являют собой одну из ярких форм взаимодействия между людьми, субкультурами, различными творческими направлениями.

Музыкальный фестиваль как синтез различных видов искусств.

Музыкальный фестиваль — яркое и самобытное событие, которое, с одной стороны, развивается независимо от процессов, происходящих в мире, и имеет свою внутреннюю политику, а с другой стороны, реагирует на происходящие в мире, в жизни города политические и социальные события. Музыкальное фестивальное движение может быть поставлено в общий ряд с другими культурными явлениями в пространстве архитектурной среды, преобразующими и наполняющими его соответствующими функциональными и арт-объектами [1, 2].

В последние годы музыкальные фестивали перестали быть только фестивалями — носителями музыки, они преобразовались в мероприятия, несущие общение, обмен опытом, показательные выступления, часто приобретая семантическое значение для мест проведения [3]. Музыкальные фестивальские проекты описывают и изучают прикладные знания современного исполнительского и творческого процесса, констатируя их разнообразие, синтез жанров, поиски новых звуковых сочетаний и т.д., что коррелирует с существующим понятием «художественный синтез» в дизайне города [4]. Таким образом, возникла необходимость рассмотреть музыкальный фестиваль как явление современной культуры, включенное в систему архитектурной среды города.

Составляющей музыкального фестиваля, как говорилось ранее, является не только музыкальное сопровождение. Современный музыкальный фестиваль — это совокупность (синтез) различных видов искусств, которые придают масштабность и зрелищность мероприятию. К наиболее часто используемым составляющим музыкальных фестивалей можно отнести свет, танец, проекционные технологии.

Свет — один из основных спутников музыкальных мероприятий. При помощи света может быть усилено восприятие любого музыкального произведения, независимо от жанра, исполнителя, стилистики мероприятия. Есть фестивали, где свет может быть только дополнением к музыке, и фестивали, где свет играет основную, главную роль, а весь фестиваль находится в постоянном тандеме музыки и света.

Танец является украшением музыкального произведения не только на сцене, но и как интерактив, усиливающий настроение всего музыкального фестиваля. Танцовщики идеально чувствуют ритм и умеют гармонично дополнить музыкальную композицию движениями, визуализируя и создавая музыкальное настроение отточенными движениями.

Проекция (проекторные технологии, видеомэппинг), используемая на музыкальных мероприятиях, зрительно обогащает плоскости трехмерными фигурами, что позволяет подчеркнуть динамику музыкальной композиции и способствует большему погружению в композицию зрителя. Такое графическое сопровождение хотя и выполняет роль своеобразного фона, является важным компонентом, начиная от стилистического раскрытия музыкальной темы и формирования комплексности выступления, до раскрытия авторской задумки сочиненной музыкальной композиции. Абстрактные или конкретные образы и их динамическая смена, как и танец, также способствуют погружению в ритм звука и его лучшему восприятию. Крупнейшие музыканты и диджеи в силу специфики своей музыки уже давно используют такие технологии на своих концертах (Жан-Мишель Жарр и др.), а некоторые сами создают и записывают процессы их создания, демонстрируя их на стримах (deadmau5).

В конце XX – начале XXI вв. наблюдается тотальное погружение в современные музыкальные, визуальные коммуникационные технологии, самыми популярными среди которых являются световые, интерактивные, виртуальные фестивали, синтез «звук + свет», «звук + кинетическое искусство». В настоящее время мы можем смело говорить, что появилась масса технических возможностей для внедрения новых технологий, позволяющих расширять возможности синтеза искусств в музыкальной среде: компьютерные ресурсы звукового синтеза, перфомансы, пластика, инсталляции, 3D–технологии [5]. Все они придают музыкальному фестивалю зрелищность, дают возможность организаторам и артистам в более полном объеме реализовать свое творчество.

Исторический аспект развития музыкальных фестивалей.

Эволюция музыкальных фестивалей уходит своими корнями далеко в историю. В Древней Греции многие фестивали зародились благодаря спортивным состязаниям, где помимо спортивной составляющей – борьбы, гонках на колеснице (Пифийские игры) – приглашались музыканты, которые развлекали зрителей между состязаниями (рис.1, 2).

Рис. 1. Музыканты Античного мира. Фрагмент цирковых игр, римская мозаика (вилла Leptis Magna) (Источник: <https://zemla43.ru/drevniy-muzikalniyy-mir>)

Рис. 2. Средневековая ярмарка (Источник: https://dzen.ru/a/ZcAmg_w3X3D3Wc2N)

В Древнем Риме праздник в честь окончания земледельческих работ (аналог сабантуя) всегда сопровождался музыкой и танцами. В Средневековье проводились религиозные ярмарки с выступлением уличных музыкантов, конкурсами. Еще одним значимым поводом для проведения празднеств, в том числе музыкальных, была коронация. К XVIII в. музыкальный фестиваль уже формируется как комплексное явление, подвергаясь влияниям разнообразных факторов. Можно выделить политические, экономические предпосылки – в период проведения значимых политических мероприятий (выборы, поддержка политического лидера и т.д.) во все времена зрелищность таким событиям придавало музыкальное сопровождение.

В настоящее время часто можно видеть музыкальные фестивали, которые проводятся в поддержку различных событий, акций: фестивали в поддержку армии, в поддержку охраны окружающей среды, защиты животных и т.д. В данном аспекте можно сказать, что музыкальный фестиваль дает возможность привлечь большое количество людей, заинтересованных в помощи нуждающимся.

Музыкальный фестиваль как форма реализации городской культуры и раскрытия творческого потенциала города. Городская культура чрезвычайно важна для развития города, и существует немало инструментов для реализации потенциала городской культуры, развития творческой составляющей и креативной индустрии города, и музыкальный фестиваль является одним из важных качественных инструментов. Повышая творческую активность, он позволяет переоценивать пространства, способствует повышению образованности через эстетику, развитие туризма. Отсюда и формирование сувенирной продукции с символикой не только определенного фестиваля, но и города – культурная и субкультурная составляющие музыкальных фестивалей позволяют раскрыть городскую культуру [6].

Как пример можно привести региональный музыкальный фестиваль «Волга-Волга». Ранее этот фестиваль на протяжении семи лет проводился в городе Казань, а в 2022 г. идейный вдохновитель фестиваля (он же руководитель ВИА «Волга-Волга» Салакаев А.В.) совместно с властями города приняли решение провести VIII открытый фестиваль вне столицы Республики Татарстан. В качестве площадки для фестиваля был выбран г. Нижнекамск. Благодаря принятому решению о переносе фестиваля из столицы республики в небольшой город, мы смогли убедиться, какое влияние оказывает музыкальный фестиваль на развитие городской культуры и раскрытие творческого потенциала города: в виду того, что на фестиваль были приглашены хэдлайнеры – музыканты российского масштаба, возникла необходимость их размещения в гостиницах города, к чему гостиничный фонд Нижнекамска был не готов, в связи с чем возникла необходимость развивать гостиничный бизнес. Центральная площадь города, обычно пустующая, на период проведения фестиваля превратилась в зону активного

отдыха с выставочными стендами, интерактивами, ярмарочными площадками, с зонами для детского отдыха и развлечений, чем привлекла особое внимание не только жителей данного города, но и жителей соседних городов и поселений. Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальный фестиваль стал заметным культурным событием города, благотворно повлиявшим на общее развитие города.

Основная задача организаторов фестиваля и властей города – сделать данное музыкальное событие брендом именно своего города, чтобы музыкальный фестиваль стал составляющей частью города, а для этого необходимо развивать город с пониманием всех важных аспектов. Брендинг города – это процесс создания его уникального образа в сознании жителей и общественности, в связи с чем возникает большой поток зрителей и туристов. Данный случай можно назвать событийным туризмом, что способствует формированию и росту туристической и инвестиционной привлекательности [7].

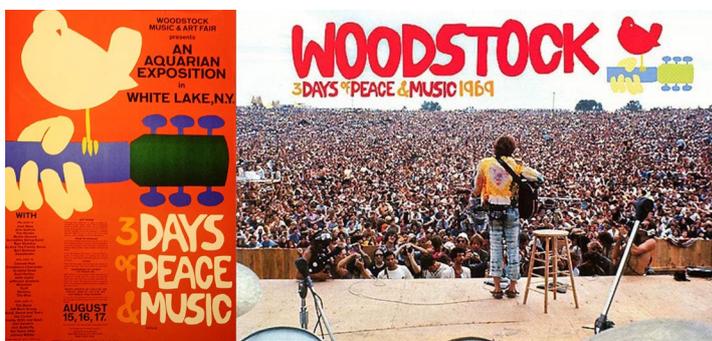

Рис. 3. Вудсток, 1969 г. (Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z9IkcyUm_u4)

Рис. 4. Гластонберийский фестиваль, 1970 г. (Источник: <https://www.feedinco.com/blog/beginner-must-read-guide-to-glastonbury>)

Есть много примеров, когда фестиваль ассоциируется именно с определенным местом. Например, Вудстокская ярмарка музыки и искусств (Вудсток) 1969 г. – фестиваль, который прославил сельскую местность Бетел, штат Нью-Йорк, США (рис. 3). Другой пример – Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства (неподалёку от города Гластонбери в Великобритании), проводимый с 1970 г. (рис. 4). Мероприятие с первых лет своего существования получило репутацию «британского Вудстока» и традиционно считается одним из главных событий музыкального года в Британии. Фестиваль в Сан-Ремо – самое узнаваемое музыкальное мероприятие в Италии, а также за его пределами с 1957 г. В основе появления фестиваля лежала идея музыкального мероприятия, которое должно было оживить городок Сан-Ремо во время «мертвого периода», которым считается зима¹.

Наряду с мировыми фестивалями хотелось отметить небольшой фестиваль русского фольклора «Каравон», который с 2003 г. проводится в

¹ <https://weproject.media/articles/detail/10-luchshikh-mirovykh-muzykalnykh-festivaly>

небольшом селе Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан на общереспубликанском уровне. Отмечавшийся в XVI веке как престольный праздник – День святителя и чудотворца Николая, он постепенно превратился в массовое народное гуляние, которое сохранилось только здесь, в Русском Никольском под Казанью, и, как утверждают местные фольклористы, имеет более чем трехсотлетние исторические корни.

Рис. 5. Сцена VIII фестиваля «Волга-Волга» г. Нижнекамск, 2022 г. (Источник: https://dzen.ru/a/ZcAmg_w3X3D3Wc2N)

Рис. 6. Каравон – фестиваль русского фольклора (Источник: <https://dzen.ru/a/ZD7ohKx6REbWCiiY>)

В заключении хотелось бы отметить, что с каждым годом индустрия музыкальных фестивалей «набирает обороты» и благодаря новым технологиям в разных сферах искусства, мастерству музыкантов и организаторов уровень таких мероприятий существенно поднимается. На сегодняшний день ощутим недостаток исследований в сфере организации музыкальных фестивалей в рамках улучшения городской среды и, как следствие, в городской культуре. Наличие исследований, учет мирового опыта, составление собственного плана (с учетом всех недочетов и ошибок) помогло бы организаторам, дизайнерам и проектировщикам наметить верную траекторию в выборе дизайн-стратегии развития архитектуры города и в поиске масштабного, комфортного, безопасного и привлекательного формата проведения музыкальных фестивалей.

Также важно отметить, что влияние музыкальных фестивалей на городскую среду весьма существенное. Во-первых, происходит интеграция музыкальных фестивалей в существующую инфраструктуру города, во-вторых – создание новых архитектурных форм (музыкальные фестивали могут стать стимулом для создания новых архитектурных объектов), в-третьих, фестивали могут привлечь туристов из разных стран, что способствует экономическому развитию города и, наконец, часто фестивали отражают культуру и традиции города, реализуется партиципация и персонализация музыкальных фестивалей и их графического и средового сопровождения.

Список литературы

1. Булова Т. Ю., Гайнанова Д. Р. Проектные решения и современные технологии арт-объектов средового дизайна // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2023. – № 2(2). – С. 79-86. – EDN YE0BFU.
2. Михайлов С. М., Сафина А. Р. Эссе на тему «Арт-объекты в формировании сценариев организации городской среды» // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2023. – № 2(2). – С. 65-70. – EDN YIYBNO.
3. Латыпова М.С. Семантический подход к проектированию открытых городских общественных пространств в районах жилой застройки (на примере Республики Татарстан) // Известия КГАСУ, 2023, № 4(66), с. 109-119, DOI: 10.52409/20731523_2023_4_109, EDN: HUEKZF
4. Евстратова Т.А., Кулеева Л.М., Куприянов В.Н., Малахов С.А., Михайлов С.М. Современные тенденции в области художественного синтеза в архитектуре и дизайне города // Известия КГАСУ. – 2023. – № 2 (64). – С. 101-112. – DOI: 10.52409/20731523_2023_2_101, EDN: XQBZOK
5. Губайдуллина Л.Г. Эссе на тему «Новые технологии музыкальных фестивалей в контексте развития города» // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2023. – № 2 (2). – С. 93-99.
6. Шичков И.В. Фестиваль музыки как организационно-художественная форма функционирования исполнительских искусств // Бизнес и дизайн ревю. – 2021. – № 4 (24). – С. 14.
7. Михайлова А. С., Репников А. Ю. Особенности территориального брендинга малых городов // Дизайн-ревю. – 2019. – № 1-4. – С. 163-166. – EDN ХКСВРТ.

References

1. Burova T. Yu., Gainanova D. R. Design solutions and modern technologies of art objects of environmental design // A. R. D. U. – 2023. – № 2(2). – P. 79-86. – EDN YE0BFU.
2. Mikhailov S. M., Safina A. R. Essay on the topic "Art objects in the formation of scenarios for the organization of the urban environment" // A. R. D. U. – 2023. – № 2(2). – P. 65-70. – EDN YIYBNO.
3. Latypova M.S. Semantic approach to the design of open urban public spaces in residential areas (on the example of the Republic of Tatarstan) // News of KSUAE. – 2023. – № 4(66). – P. 109-119, DOI: 10.52409/20731523_2023_4_109, EDN: HUEKZF
4. Evstratova T.A., Kuleeva L.M., Kupriyanov V.N., Malakhov S.A., Mikhailov S.M. Modern trends in the field of artistic synthesis in architecture and design of the city // News of KSUAE. – 2023. – № 2 (64). – P.101-112, DOI: 10.52409/20731523_2023_2_101, EDN: XQBZOK
5. Gubaidullina L.G. Essay on "New technologies for music festivals in the context of city development" // A. R. D. U. – 2023. – № 2 (2). – P. 93-99.
6. Shichkov I.V. Music festival as an organizational and artistic form of functioning of performing arts // Business and design review. – 2021. – No. 4 (24). – P. 14.
7. Mikhailova A. S., Repnikov A. Y. Features of territorial branding of small // Design Review. – 2019. – No. 1-4. – P. 163-166. – EDN ХКСВРТ.