

Культурология

УДК 7.079

И.Н. Авакова

Авакова Изабелла Николаевна, студентка 2 курса факультета гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: avakovaizabella@yandex.ru

Научный руководитель: **Павлова Ольга Александровна**, доктор филологических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: lexfati72@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЯН

В данной статье содержится обзорная характеристика методологических концепций осмысления эстетической культуры как основы миропонимания гармонично развитой личности. Рассмотрен музыкальный фестиваль как инструмент формирования современной эстетической культуры россиян.

Ключевые слова: культура, эстетика, эстетическая культура, музыкальная культура, фестиваль, музыкальная эрудиция, Венский сецессион, Ver sacrum.

I.N. Avakova

Avakova Isabella Nikolaevna, 2nd year student of faculty of humanitarian education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: avakovaizabella@yandex.ru

Research supervisor: **Pavlova Olga Aleksandrovna**, doctor of philology, assistant professor of social and cultural activities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: lexfati72@mail.ru

MUSIC FESTIVALS AS A TOOL FOR FORMING AESTHETIC CULTURE OF RUSSIANS

This article contains an overview of the methodological concepts of understanding aesthetic culture as the basis for the worldview of the harmonious development of personality. The music festival is considered as a tool for the formation of the modern aesthetic culture of Russians.

Key words: culture, aesthetics, aesthetic culture, musical culture, festival, musical erudition, Vienna secession, Ver sacrum.

Музыкально-эстетическая культура неразрывно связана с духовно-нравственным и творческими аспектами развития личности. В масштабах государства эти компоненты образуют фундамент духовной культуры всего общества.

На сегодняшний день в теоретическом аспекте явление эстетической культуры имеет множество различных социально-культурных, общественно-политических и экономических характеристик, теоретическая база которых в истоках своих представлена в первую очередь двумя полярными австро-венгерскими культурно-философскими парадигмами, выдвинутыми творческим объединением художников «Венский сецессион» и философом неомарксистом – Дьердем Лукачем. Рассмотрим их позиции:

1) Визуально ориентированное реформаторское объединение художников «Венский сецессион», основанное в 1897 году Г. Климтом, А. Роллером, К. Мозером, предлагает рассматривать культуру как одну из важнейших сфер жизни общества, которую необходимо структурировать,

реформировать и развивать. А искусство и эстетический образ жизни трактовались ими как определяющие аспекты данной культуры. В этом смысле эстетическую культуру, представленную в журнале Венского сецессиона *Ver Sacrum*, можно интерпретировать как фиксированные стандарты духовного характера, выходящие за рамки времени [8].

2) Д. Лукач – основатель теоретической марксистской эстетики, выдающийся философ-неомарксист, литературовед и эстетик, в своем труде «Своеобразие эстетического» отмечает, что «современная культура, которую можно было бы назвать только эстетической культурой, скорее, проецирует основание взаимно разрушительных стремлений людей, не подозревающих друг о друге» [8]. Иными словами, в основании взглядов Д. Лукача на развитие эстетической культуры лежит его предположение о том, что чрезмерный акцент на эстетике в современном искусстве не только приводит к исчезновению культуры, но и препятствует ее формированию [6].

Сегодня некорректным будет однозначно утверждать, какая из сторон оказалась наиболее права, однако, исходя из основных актуальных положений Основ государственной культурной политики Российской Федерации, можно сделать вывод о культуре страны как о культуре, одновременно и гармонично сочетающей в себе признаки явления общенационального, а значит, и общедоступного, но при этом довольно высокоразвитого и самобытного. Россия – это многонациональное государство, следовательно, выраженная мультикультуральность и плюрализм, наблюдаемые в документах стратегического планирования развития культуры страны, обусловлены острой необходимостью сохранения, координации, защиты, развития и обеспечения межкультурной коммуникации в условиях национально-культурного многообразия.

Музыкальная культура, как и любая иная составная часть эстетической культуры личности, имеет глубокую сущностную определенность, характеризуемую процессами музыкального развития личности, однако реальный процесс музыкального развития происходит не только на основе

воспитания и образования [1], но и в процессе самостоятельного повышения музыкальной «наслушанности», воспроизводимого личной вовлеченностью индивида в процесс, то есть активного самостоятельного развития музыкальной и культурной эрудиции.

Музыкальная эстетика как научная дисциплина и составная часть раздела философской эстетики изучает особенности красоты и вкуса в музыке, их воздействие на исполнителя и слушателя, а также непосредственно процессы создания данной эстетики. Эстетика в музыке полностью субъективна и потому может проявляться в различных жанрах и направлениях, потому как каждый жанр музыки содержит в себе свою определенную эстетику или красоту, ожидаемую при прослушивании индивидом.

Культурно-созидательная и практическая культурно-творческая деятельность постепенно формируют не только духовное сознание человека, но и духовный потенциал всего общества. Но важно помнить, что эстетическая культура личности как единицы социума определяется не только знанием и потреблением материальных и духовных ценностей, но и умением их создавать, сохранять, распределять и обменивать.

Педагогический подход к определению музыкально-эстетического сознания, предложенный исследованием эстетической подготовки студентов специализированных творческих учебных заведений, содержит следующую систему компонентов: эстетическое восприятие, вкус, культурные потребности и интересы, эстетическое чувство, художественно-творческие способности, художественно-образное мышление [3].

Важно учесть, что результаты данного исследования имеют в особенности своей профессионально ориентированный характер и направлены преимущественно на культурно-творческую составляющую музыкально-эстетической культуры конкретной личности или профессиональной группы, тогда как в социокультурном отношении

компоненты музыкально-эстетической культуры приобретают куда более масштабное значение.

Учитывая свойство музыки выполнять функции мощного инструмента невербального воздействия, в социокультурном отношении формирование музыкально-эстетической культуры можно определить как процесс непрерывного взаимодействия воспринимаемого и воспринимающего. Так, например, очень часто при прослушивании тех или иных музыкальных композиций у слушателя возникает произвольное или непроизвольное желание двигать телом, начиная с притопывания ступнями в такт ритму мелодии и / или покачивая телом и заканчивая более сложными формами танца. К тому же, если прослушивание музыки сопровождается возможностью слушателя наблюдать за действиями исполнителя, то эти движения тела или полноценный танец часто отражают движения исполнителя, из которых возникла музыка, определенные аспекты мелодии или даже настроение слушателей. Отличной площадкой для реализации такого взаимодействия является музыкальный фестиваль.

Сегодня фестивали как прогрессивное социокультурное явление и пример массовой формы культурно-досуговой деятельности на социальном уровне формирования и реализации культуры общества, с одной стороны, выступают в роли средства организации программы духовно-эстетической культуры населения, а с другой стороны, сами подвержены внешнему общественно-политическому, историческому и культурно-нравственному воздействию.

Музыкальный фестиваль – это комплекс музыкально-исполнительских мероприятий (концертов и шоу), объединенных общей идеей, тематикой или заданием и организованных, как правило, на открытом воздухе и оформленных в сложную социально-культурную программу. Музыкальные фестивали в большинстве своем отличаются интервальной периодичностью проведения. Музыкальный фестиваль – это явление мультикультурное.

Межкультурная коммуникация и активный диалог культур – вот главная задача такого рода событий.

Явление фестиваля на территории России в прототипической форме можно проследить в торгово-ярмарочных мероприятиях. Ярмарка – это социокультурное мероприятие, преимущественно торгово-промышленного характера. Тогда как исторические прототипы конкретно музыкальных фестивалей в виде несколько примитивных, но уже массовых культурно-досуговых мероприятий церковно-хорового жанра, зародились еще в начале XVIII века в Великобритании. Первым в мире официально зарегистрированным фестивалем был Музыкальный фестиваль «Уоркингтон» в Камбрии. Он был организован У. Гриффитсом, который сначала привез с собой несколько семей из Южного Уэльса и создал небольшую музыкальную группу, затем – мужской вокальный хор, а в дальнейшем – целый музыкальный фестиваль. Далее, с середины XVIII века, активную фестивализацию музыкальной культуры можно проследить повсеместно во всей Европе [7].

В России ближайшим историческим предшественником музыкального фестиваля и мощным толчком к развитию фестивальной культуры страны является Олимпиада самодеятельного искусства, организованная в 1927 году в Ленинграде в честь 10-летия Октябрьской революции. В этом мероприятии приняли участие более 6 тыс. человек [7].

История советских музыкальных фестивалей была очень яркой, общественно-инициативной и разнообразной, однако государственная фестивальная культура со свойственной советскому марксистскому режиму строгостью в отношении формирования духовной культуры граждан все же имела ярко выраженный культурно-просветительский и идеологический характер. Многие музыкальные фестивали в скором времени закрывались по причине их «низкой идейно-художественной ценности» [2]. У идеологического подхода в данных условиях есть один существенный недостаток – выбирая ту или иную конкретную позицию в отношении

системы взглядов и ценностей общества на вектор развития культуры, государство рискует деструктивно повлиять на общую музыкально-эстетическую культуру и напрочь отсечь естественную культурно-творческую самобытность населения, загнав ее в строгие рамки концепции.

В современной России ситуация противоположная. Несмотря на то, что традиция проведения частных независимых музыкальных фестивалей в современной России достаточно молода и неустойчива, на сегодняшний день в арсенале самых разных регионов государства уже имеется практический опыт организации крупных и увлекательных мероприятий, привлекающих людей с разных уголков мира. По этой причине фестивальная музыкально-эстетическая культура России очень разнообразна. Так, например, российская платформа allfest.ru, обеспечивающая информационную поддержку фестивалей путем компиляции всей доступной информации об актуальных социально-культурных событиях в России и за рубежом, предлагает выбор из следующих видов музыкальных фестивалей, различных по тематике: рок-, рэп-, хип-хоп-, фолк-, этно-, джаз-, блюз-, инди-фестивали, фестивали вокального искусства и электронной музыки, благотворительные музыкальные фестивали, бардовские фестивали, фестивали авторской песни, шансон, фестивали классической музыки, фестивали народной музыки.

Среди конкретных примеров наиболее популярных и успешных современных российских музыкальных фестивалей можно выделить следующие:

1) Фестиваль «Сигнал» – ведущий российский фестиваль для поклонников электронной музыки в арт-парке деревни Никола-Ленивец в Калужской области.

2) «Дикая мята» – мультиформатный трехдневный фестиваль в Тульской области, включает в себя более 70 концертных программ.

3) «Джазовые сезоны» – джазовый опен-эйр фестиваль в Московской области, под художественным руководством известного отечественного музыканта Игоря Бутмана.

4) Ural Music Night – международный музыкальный фестиваль в Екатеринбурге, который проводится одновременно на большом количестве площадок города.

5) «Доброфест» – это большой летний многожанровый музыкальный фестиваль, который проводится в ежегодно Ярославле.

6) YLETAЙ в Удмуртии – один из крупнейших в России опен-эйр фестивалей в жанре рок.

7) VK Fest в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи – ярчайшее музыкальное и медиасобытие страны. Фестиваль, ежегодно организуемый самой крупной социальной сетью в СНГ – «ВКонтакте». Особое значение в процессе социокультурного проектирования фестиваля уделяется образованию, благотворительности и экологическому образу жизни.

8) «ФОРТ НОВОРОК» – крупнейший в России рок- и байк-фестиваль, проводимый в Краснодарском крае на территории полуострова Тамань. Прежнее название фестиваля – «Тамань – полуостров свободы».

Как мы видим, несмотря сильную зависимость сферы культуры от внешних и внутренних политических и социально-экономических факторов, освобождение российской музыкально-эстетической культуры от строгих идеологических ограничений, присущих советской культурной идеологии, в значительной степени поспособствовало резкому развитию событийной и фестивальной музыкально-эстетической культуры страны.

Таким образом, несмотря на определенные организационные трудности и отсутствие централизованной культурной политики в вопросах проектирования идеологических основ фестивальной культуры государства, проведение музыкальных фестивалей имеет огромное значение для формирования эстетической культуры современной российской молодежи. На сегодняшний день разнообразие музыкальных фестивалей в России способствует формированию уважения к культурному наследию своей страны, приобщает молодежь к прекрасному миру искусства, музыке и способствует распространению эстетических знаний.

Список используемой литературы:

1. *Иванова, Л.Н.* Музыкально-эстетическая культура личности: сущность и составляющие компоненты / Л.Н. Иванова // Вестник КазГУКИ. – 2012. – №3-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-esteticheskaya-kultura-lichnosti-suschnost-i-sostavlyayuschie-komponenty> (дата обращения: 19.10.2022).
2. *Павина, А.В.* Музыкальные фестивали в СССР / А.В. Павина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – №8-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnye-festivali-v-sssr> (дата обращения: 19.10.2022).
3. *Петрова, Г.А., Королева, Г.И.* Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г.А. Петрова, Г.И. Королева. – Казань: КГУ, 1984.
4. *Савицкая, Е.А.* Российские рок-фестивали 2000-2010-х годов / Е.А. Савицкая // Художественная культура. – 2018. – №2(24). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-rok-festivali-2000-2010-h-godov> (дата обращения: 19.10.2022).
5. Самодеятельность музыкальная // Belcanto: [сайт]. – URL: <https://www.belcanto.ru/samod.html> (дата обращения: 19.10.2022).
6. *Laszlo, R.K.* Understanding the aesthetics and materiality of Ver Sacrum, the seminal magazine of the Vienna Secession: master's thesis / R.K. Laszlo. – Vancouver: University of British Columbia, 2017. – 75 p. – URL: <https://open.library.ubc.ca/collections/ubctheses/24/items/1.0354568> (date of access: 19.10.2022).
7. Our first festivals // BIFF: [site]. – URL: <https://www.federationoffestivals.org.uk/our-history> (date of access: 19.10.2022).
8. Ver sacrum: Mittheilungen der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs // Universitätsbibliothek Heidelberg: [site]. – URL: <https://doi.org/10.11588/diglit.6363> (date of access: 19.10.2022).