

Секция «Культурная политики, менеджмент в культуре и продюсирование»

Фестиваль как метод развития театральной деятельности в России

Научный руководитель – Сосновский Сергей Юрьевич

Сивцова Анастасия Алексеевна

Студент (специалист)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, Продюсерство, Москва, Россия

E-mail: anastasiya_sivtsova@mail.ru

На протяжении тысячелетий театр остается самым актуальным и устойчивым видом искусства. Он ярко отображает все метаморфозы жизни в условиях постоянных исторических, политических, экономических, социально-культурных изменений. Театральное действие синтезирует все виды искусства от художественного оформления до игры актеров, рождает уникальное событие. Так, театральная сфера становится прекрасной платформой для развития всех пластов искусства. Благодаря прямому контакту создателей спектаклей со зрителями в реальном времени, театр сохраняет жизнеспособность, удерживает интерес к себе. Феномен театра, безусловно, уникален, поэтому необходимо стремиться сохранять, переосмысливать и развивать его.

На сегодняшнюю театральную жизнь влияет множество факторов: глобализация, интеграция в художественный процесс новых технологий, качественные изменения публики, коммерциализация, расширение международных контактов и связей и пр. Перечисленные факторы позволяют развивать театральную деятельность по-разному, используя новые формы ее подачи. К такой форме можно отнести фестиваль, активно набирающий популярность и востребованность в театральной сфере.

Термин «фестиваль» происходит от латинского «festivus» (праздничный), заимствован из английского и французского «festival», что означает «празднество». Фестиваль — форма массового действия, демонстрирующая лучшие достижения в музыке, театре, эстраде, цирке и киноискусстве. Фестивали чаще всего проводятся в виде соревнований, участники отбираются специализированным жюри по предварительным просмотрам [БСЭ, 1978], [Ожегов, 1964: 900]. Сегодня данную форму можно рассматривать с точки зрения социокультурной значимости, поскольку проведение подобных мероприятий поддерживает новые таланты и программы, влияет на развитие и интеграцию культурных ресурсов во всех регионах России. Также повышает международный интерес к культуре страны. Таким образом, фестиваль можно определить как метод развития театрального искусства. Следовательно, его изучение является актуальным вопросом для мировой культуры. Исследование ставит задачу глубже изучить все факторы, влияющие на формирование фестивальной среды, проблемы и преимущества, возникающие в ходе фестивализации.

Одной из главных особенностей фестиваля является открытое пространство, которое способствует укреплению сотрудничества, стимулирует культурный обмен и творческое общение. Фестивальная форма предопределяет положительный зрительский настрой, поскольку старается предоставлять лучшие художественные находки. Фестиваль помогает театрам ощутить единство, несмотря на огромные расстояния, различные исторические и культурные корни.

Жизнедеятельность современного мирового театра основана на взаимовлияниях и изучении творческого опыта. В данной ситуации фестиваль способен дифференцировать формы и интегрировать знания, стимулировать обмен информацией, восстанавливать и развивать контакты, генерировать новые идеи. Подобные черты свидетельствуют о том, что,

невзирая на внешние границы, барьеры менталитета, разные традиции, политические ситуации, фестиваль способен объединить мировое сообщество и вести с ним диалог, основанный на общекультурном языке театра [Меньшиков, 2004: 48].

Фестиваль - это, прежде всего праздник, демонстрирующий лучшие художественные опыты мирового театрального сообщества. Следовательно, фестивализация театра помогает повысить зрительский и профессиональный интерес к индустрии. Подбор качественного контента для театрального фестиваля является гарантом того, что участники смогут расширить свою аудиторию, привлечь новых партнеров, единомышленников, сформировать и утвердить свой статус и значимость.

На сегодняшний день фестивали - «кровеносные сосуды» мирового театра: Европа, Россия, Азия и Америка вступают в творческий диалог, участвуют в театральном процессе друг друга. Благодаря непрерывному обмену театральными достижениями обеспечивается постоянное обновление театрального языка. В противном случае его отсутствие может привести к упадку национального театра в любой стране.

При всей видимой полезности фестивализации театральной сферы, важно отметить необходимость ее поддержки и развития на всех уровнях, в частности государственном. Государственная политика должна мотивировать деятелей искусства на разработку культурных мероприятий. Представители власти должны понимать значимость свободы слова, самовыражения, необходимость художественной оценки всех процессов в стране. Грамотная государственная стратегия, направленная на развитие творческой деятельности, сформирует имидж государства, покажет проблемы, на которые стоит обратить внимание, принесет огромную пользу для просвещения населения и повысит международный интерес к культуре страны.

В заключение важно сказать, что в условиях непрерывного изменения жизненных процессов, стремительно бегущего времени, театр способен быстро анализировать ситуации и внедрять современные культурные тенденции в общественную жизнь. Фестиваль, в свою очередь, как театральный феномен, формирует уникальную инфраструктуру для развития как национального, так и мирового театра. Факт существования фестивализации свидетельствует о стремлении общества оздоровить культурный климат в стране и мире.

Источники и литература

- 1) Большая советская энциклопедия. Том 22 / Большая советская энциклопедия. - М.: БСЭ, 1978.
- 2) Меньшиков А. М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса; Москва, 2004
- 3) Ожегов, С.И. Словарь русского языка/С.И.Ожегов. М.: Сов. Энциклопедия,1964. - 900с.
- 4) Crespi -Vallbona M. & Richards G. The meaning of cultural festivals, International Journal of Cultural Policy, Vol. 13 (1), 2007. - pp. 103-122.
- 5) Театрал.ру: <https://www.teatrall.ru/magazine/sobyitiya/festivali/>