

АРТ-ФЕСТИВАЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕГАПОЛИСОВ

Бородина М.Р.¹, Юлдашева Р.К.²

¹Бородина Марина Ростиславовна - профессор;

²Юлдашева Рисолатхон Кобил кизи - магистрант,
кафедра ландшафтного дизайна и интерьера,
Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: современная международная тенденция сосуществования города и искусства в их синергии, и развивается она «семикильными шагами». Об этом свидетельствуют многочисленные городские арт-фестивали, вошедшие в систему и проводимые во многих странах Европы и Америки. И это не точечная расстановка арт-объектов в спонтанно привлеченных городских пространствах. Это процесс организации социально активных арт-проектов.

В статье поднимается проблема современного прочтения реновации и ревитализации городской среды. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых возможностей городских территорий и построек. Арт-фестиваль - это один из путей к этой цели. Опыт Европы в их проведении может быть применен и в Ташкенте.

Ключевые слова: ревитализация, город, арт-проект, благоустройство, социальная среда, психология, обновление, ландшафт.

ART-FESTIVALS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR MEGACITIES

Borodina M.R.¹, Yuldasheva R.K.²

¹Borodina Marina Rostislavovna - Professor;

²Yuldasheva Risolatkhon Kobil kizi - Master student,
DEPARTMENT OF LANDSCAPE DESIGN AND INTERIOR,
TASHKENT ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION INSTITUTE
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: the modern international trend of the coexistence of the city and art in their synergy, and it is developing "by leaps and bounds". This is evidenced by numerous annual art festivals included in the system and held in many countries of Europe and America. And this is not a dotted arrangement of art objects in spontaneously attracted urban spaces. This is the process of organizing socially active art projects.

The article raises the problem of modern interpretation of the renovation and revitalization of the urban environment. The main principle of revitalization is to open up new opportunities for urban areas and buildings. Art festivals are one of the ways to achieve this goal. The experience of Europe in their implementation can be applied in Tashkent as well.

Keywords: revitalization, city, art project, improvement, social environment, psychology, renewal, landscape.

Видимый уровень благоустройства современной городской среды визуализирует заботу местной власти о качестве жизни населения. И это важная область презентации социальной политики страны, её экономического и культурного статуса. Активный экономический рост последних лет привел к бурному процессу в области городского благоустройства. Города «оделись» в новые тротуары, уличные фонари, скамейки, остановочные комплексы и ночную иллюминацию.

Но чуда не случилось. Заново благоустроенная среда оказалась такой же невыразительной, как и была, город сохранил ауру провинциализма, штампа в трактовке дизайна территорий, без индивидуальности городских микрорайонов. Любые долговременные произведения искусства (скульптуры, инсталляции), установленные в городской среде без связи с архитектурой, в довольно короткое время становятся привычными, «невидимыми» для восприятия жителями.

А ведь основное назначение таких объектов – диалог, удивление, психологическая «встряска», обновление эмоций.

▪ К настоящему времени, к сожалению, в большинстве городов постсоветского пространства сформирована традиция **формализованного и экономного** отношения к общественным пространствам, которая до сих пор продолжает жить в сознании как городских властей, так и жителей города.

Визуально бедная реальность советского городского наследия стала не только фактором дизайна городской среды, который до сих пор трудно преодолеть, она сформировала тотальный дефицит **социального и управленческого воображения относительно альтернативных способов освоения городского пространства.**

Рис. 1. Стрит арт - оптическая иллюзия

Поэтому хочется поговорить о современных проектах «оживления» социально–культурной среды. Тем более, что в сегодняшнем мире практика проведения акций - проектов "Искусство для города" уже не нова. В Санкт – Петербурге, например, она поддерживается сетью европейских национальных институтов культуры (EUNIC), Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге и Центром изучения Германии и Европы (СПбГУ – Университет Билефельда).

Этот ежегодный фестиваль паблик-арта в Петербурге "Арт Проспект" призван изменить привычный городской ландшафт, наполняя улицы, парки, дворы и другие общественные пространства произведениями современного искусства российских и международных художников, а также привлекая местных жителей к участию в создании инсталляций, арт-объектов, медиа-проекции и перформансов.

Темой диалога становятся заброшенные городские пространства (например, неиспользуемые здания, пустыри), обладающие потенциалом развития, однако простаивающие годами без изменений в ожидании инвестиций. Одним из решений подобных проблемных пространств города является **"арт-ревитализация"** (ревитализация - процесс воссоздания, оживления и восстановления городского пространства с раскрытием новых возможностей старых форм. Следствием данного процесса является социализация пространства, развитие инфраструктуры, развитие промышленности и в конечном итоге привлечение инвестиций – прим. Города+). Диалог художников, работающих в Европе, США и России, позволяет взглянуть с разных точек зрения на возможности и риски "арт-ревитализации".

Здесь участники групп делятся опытом арт-проектов, перспективы арт-ревитализации городской периферии. У таких фестивалей существуют и образовательные программы.

«Стрит-арт фестивали появились в Европе в 1980-х и сразу завоевали огромную популярность. Сегодня фрески и граффити встречаются повсюду: на центральных площадях и окраинах, на фасадах заброшенных домов и в престижных галереях [1]. Из-за популярности стрит-арта крупные арт-галереи и городские власти стали организовывать фестивали уличного искусства, куда приглашают художников со всего мира расписывать здания за приличный гонорар.

Рис. 2. Плоскостная инсталляция

На время фестивалей приезжает тысячи желающих понаблюдать за работой мастеров, побывать на конференциях и повеселиться. А после фестиваля остаются фрески, которые украшают город и привлекают туристов. Мы расскажем, где этим летом можно будет увидеть работы лучших уличных художников, послушать лекции, самим научиться рисовать граффити, а после отдохнуть на вечеринках и концертах.» Ниже приведем примеры нескольких крупных арт – фестивалей Европы.

Upfest — самый крупный фестиваль стрит-арта в Европе, куда каждый год приезжает больше 350 художников. За три дня фестиваля им предстоит расписать 10 000 квадратных метров поверхностей в районе Бедминстер: бывшая табачная фабрика, стены и крыши домов, галереи, пабы, двухэтажные автобусы и даже церковь. Наблюдать за этим будут 50 000 зрителей, для которых будут проводиться конференции, воркшопы, концерты регги, хип-хопа, фанка и соула. Также у Upfest есть социальная миссия: часть заработанных на фестивале денег пойдёт в фонд NASOA, помогающий детям людей с алкогольной зависимостью.

Рис. 3. Объемно пространственная инсталляция

Фестиваль <https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/a-street-art-tour-of-stockholm/> — это одна из составляющих огромного фестиваля уличных искусств Stockholm Street Fest, который проходит в Стокгольме. На улицах города играют музыканты, выступают клоуны, иллюзионисты и акробаты. В кинотеатрах организуют бесплатные показы фильмов молодых скандинавских режиссёров. Расписать стены трёх районов города приедут 160 европейских художников. Также проходит огромное количество мастер-классов для детей и взрослых. Все желающие смогут создать граффити, трафаретную фреску или инсталляции.

Vloop — независимый фестиваль стрит-арта, музыки, цифрового искусства и гастрономии в городке Сан-Антонио. Каждый год организаторы придумывают тему фестиваля, а участники должны создать художественное произведение в свободной технике. Это может быть стрит-арт или инсталляция, скульптура, картина, фотография или даже виртуальная выставка, посетить которую можно в очках виртуальной реальности. Девиз фестиваля — «Искусство для каждого!», поэтому все концерты, выставки и мастер-классы бесплатны. Одно из популярнейших мест фестиваля — галерея Open Air Gallery, которая каждый год предоставляет несколько стен для росписи лучшим художникам фестиваля, в коллекции галереи уже 20 «муралов» от всемирно известных уличных художников.

iBug — независимый фестиваль современного искусства и стрит-арта, куда на 2 уикенда приезжают около 80 художников из 10 стран и создают интересные работы в заброшенных зданиях промышленного района города Хемниц.

Цель фестиваля — возродить индустриальные районы города, превратить их в галереи искусства под открытым небом.

Фестиваль интересен тем, что предлагает участникам не работать по отдельности, а создавать коллаборации, смешивать техники и стили, благодаря чему получаются необычные композиции: скульптуры из дерева и металла рядом с фресками, инсталляции рядом с граффити и огромные световые проекции.

И вот, наконец – то, с сентября 2021 г. и Ташкент встал в этот ряд. Фестиваль «48 часов Ташкент» - новый формат в культурной жизни столицы. С 24 по 26 сентября он объединил несколько арт-площадок, общественных пространств и деятелей различных форм современного искусства. Тема этого фестиваля — «RestArt». Она делает акцент на многозначность толкования. Это и прямой перевод с английского языка как «возобновление», «перезапуск». «То есть участникам и зрителям предлагалось перезапустить свое видение и по-новому взглянуть на современное искусство. Другие смыслы заключаются в прямых переводах слов, составляющих его название: «rest+Art» - «отдых+искусство». Это фестиваль современного искусства «48 часов Ташкент». В рамках фестиваля представлены индивидуальные, групповые и кураторские проекты, связанные с темой фестиваля, а также концерты, лекции, мастер-классы» [2].

Фестиваль «48 часов Ташкент» – новый формат в культурной жизни Ташкента. Фестиваль не имеет основной площадки, в нем задействованы галереи, выставочные залы, театры, мастерские художников, кафе и рестораны, подземные переходы, дворы домов. Прием задействования в акции множества мест, основан на неожиданности присутствия объектов искусства в разных точках нашего города.

Проведение арт-акций фестиваля в формате непрерывного события 48 часов, превращен в некий «тур по местам встречи жителей с искусством». И это не только возможность познакомиться с творчеством и художниками, но и по-новому увидеть знакомые места через язык современного искусства.

Аналогом идеи проведения явилось масштабное событие культурной жизни Берлина – фестиваль «48 часов Нойкёльн» (48hNK), который с 1999 г. стал местом для арт-экспериментов. Ежегодно, в течение двух суток там проходят выставки, концерты, лекции, театральные постановки и инсталляции. Таким образом, фестиваль и его слоган «Здесь искусство» трансформировал общественные пространства в единый объект творческой мысли, расширяющий горизонты восприятия современного искусства и дающий возможность сделать его доступным широкой публике разных возрастных и социальных групп.

Фестиваль ориентирован не на традиционные экспозиции, а на иммерсивность, на присутствие зрителя, его взаимодействие с произведениями художников. Организация фестиваля опиралась на поддержку «Гёте-института» в Ташкенте, а также нескольких арт-галерей.

На фото: кураторы фестиваля: Антонина Кадырова, Гульнара Ишмуратова. Директор «Гете-института» Ян Хельфер.

Основная часть. Ташкентский фестиваль - аналог «48 часов Нойкёльн», но адаптированный под местную городскую среду. Он рассчитан на участие, прежде всего, местных авторов, с целью их поддержки и пропаганды. Так же к участию приглашены кураторы берлинского фестиваля в Нойкёльне и коллеги из Новосибирска. Отдельным проектом была заявлена группа из 6 студентов, институтов ТАСИ и МРДИ под руководством Марины Бородиной. Этот проект «Я – птица» несет и смысловую и декоративную нагрузку.

Каждый из участников проекта «Я - птица» создавал то, что ему представлялось схожим в своём характере с образом птицы. А по форме это еще и «бумажные самолетик», вызывающие индивидуальные воспоминания о детстве у каждого зрителя. Но по сути – создавалась серия ярких объектов для городского ландшафта, газона. И объекты удивительным образом смогли сохранить свою авторскую индивидуальность, эксклюзивность и функциональную декоративность.

Идеальным материалом для создания конструкций стал алюкобонд.

Вывод. Успех многих арт-объектов фестиваля в значительной степени определен свойствами использованных материалов и технологий. И если еще недавно считалось, что натуральные материалы лучше искусственных по определению, то сейчас, глядя на результаты фестиваля с этим можно спорить. Итак, первый Международный фестиваль современного искусства в Ташкенте завершен. Городская среда приобрела «примерку» потенциальных обновлений. Теперь можно и на бал!

Список литературы / References

1. *Перепелица Ольга.* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.onetwotrip.com/ru/blog/europe/best-street-art-festivals-in-europe/> (дата обращения: 17.05.2022).
2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://m.facebook.com/48hoursTashkent>, <https://48-stunden-neukoelln.de/> (дата обращения: 17.05.2022).
3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/a-street-art-tour-of-stockholm/> (дата обращения: 17.05.2022).