

Какуркина В.А.

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕБАРКАДЕР» КАК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ЮЖНОГО УРАЛА

Какуркина, Валентина Анатольевна — научный сотрудник, Государственный исторический музей Южного Урала, Россия, Челябинск, valentina_kakurkina@mail.ru.

В статье рассмотрены этапы становления Международного фестиваля современного искусства «Дебаркадер», который ежегодно проходит на площадке Государственного исторического музея Южного Урала (г. Челябинск). Приведены основные исторические периоды, а также характеристики, свойственные современному фестивальному движению в целом. Консолидируя в едином пространстве различные виды искусства, фестиваль «Дебаркадер» представляет собой своего рода исследование культурной специфики региона, а также определяет основные формы взаимодействия со зрителем. В этой связи фестиваль реализует себя как масштабная творческая лаборатория для художников, дизайнеров, музыкантов, танцоров, актеров, поэтов и фотографов. В статье кратко описаны и проанализированы фестивальные творческие проекты, отражающие основные тенденции в развитии современного искусства Южного Урала.

Ключевые слова: музей, фестиваль, «Дебаркадер», современное искусство, выставочный проект, творческий диалог, синтез искусств.

THE “DEBARKADER” FESTIVAL AS A FORM OF POPULARIZATION OF THE SOUTH URAL CONTEMPORARY ART

Kakurkina, Valentina Anatolievna—the Research fellow, the South Ural State History Museum, Russian Federation, Chelyabinsk, valentina_kakurkina@mail.ru.

The article describes the stages of the development of the international festival of contemporary art “Debarkader”, which annually takes place at South Ural State History Museum (Chelyabinsk). The main historical periods, as well as the features typical of the modern festival movement, are given. Consolidating various art forms in a single space, the “Debarkader” festival represents a in a way a study of the cultural peculiarities of the region, and also defines the main forms of interaction with the audience. In this regard, the festival realizes as a large-scale creative laboratory for artists, designers, musicians, dancers, actors, poets and photographers. The article briefly describes and analyzes the creative projects of the festival, reflecting the main tendencies in the development of contemporary art in the South Ural.

Key words: museum, festival, “Debarkader”, contemporary art, exhibition project, creative dialogue, art synthesis.

На сегодняшний день в современной культуре фестиваль представляет собой социальную и художественную модель диалога. Мировое культурное пространство охвачено всеобъемлющей тенденцией фестивального движения, выступающего способом налаживания взаимодействия и диалога между людьми. Как отмечает Е.А. Широкова, в пространстве межличностных отношений фестиваль является востребованной формой и механизмом культурной коммуникации, которые становятся основой самых разных видов художественного творчества. Благодаря диалогической структуре и многосубъектности

отношений, полицентричности, плюрализму и демократичности фестиваль приобретает свойства творческой лаборатории. В его рамках открываются широкие возможности для эксперимента, динамического развития и эволюции форм, видов и технологий творчества, обмена идеями и знаниями, создания новых ценностей и воззрений. В контексте социальных отношений фестиваль выступает медиатором в диалоге между творчеством и творцом. Посредническая функция фестиваля не ограничивается только информированием общества о состоянии той или иной области творчества: в его пространстве актуализируются новые культурные проекты, репрезентируются современные творческие стратегии, формируются перспективы развития креативных отраслей культуры. Фестиваль — это специфический вид социально-культурного диалога, реализуемый в формах творческой коммуникации на основе плюрализма и равноправия мировоззрений его участников¹.

Карнавально-праздничные и театрално-зрелищные формы стали формироваться в эпоху Средних веков и Возрождения. Они находились на границе искусства и жизни. В сущности, это и была жизнь, но оформленная особым образом. Этим формам были присущи такие черты, как диалогизм (во время карнавала временно упразднялись все иерархические различия и барьеры между людьми, создавался особый идеально-реальный тип общения, невозможный в обычной жизни), творчески-игровая атмосфера, репрезентативность, зрелищность². Организация действия исторически превосходит концепцию фестиваля, в пространстве которого сталкиваются и взаимодействуют различные формы творчества. Примером подобного творческого взаимодействия является фестиваль современного искусства «Дебаркадер», который ежегодно проходит в Челябинске на площадке Государственного исторического музея Южного Урала.

Сам фестиваль сложен и многофункционален по своей структуре. Его форма и содержание трансформируются вслед за меняющимися социокультурными условиями и потребностями публики. Благодаря этому фестиваль, организованный в Челябинске, с каждым годом охватывает все больше новых направлений и более широкую аудиторию, предоставляя музею возможность эволюционировать в профессиональном и зрительском восприятии. В связи с этим по-прежнему остается актуальным высказывание директора Ландесмузеума (1923–1936), историка искусства А. Дорнера о том, что музеи должны представлять собой *Kraftwerk* — своего рода электростанции, способные динамично реагировать на меняющиеся запросы³.

Первый Международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер» состоялся в 2015 г. на площадке Челябинского государственного краеведческого музея (ныне — Государственный исторический музей Южного Урала) по инициативе его директора В.И. Богдановского. На первом этапе своего существования фестиваль являлся экспериментальным, он не имел какой-либо тематической направленности и был приурочен к всероссийской акции «Ночь искусств». На один день музей превратился в масштабную творческую площадку, где прошло в общей сложности 15 мероприятий, включая выставки, читки пьес, спектакли, перформансы и многое другое. Несмотря на то что все ключевые мероприятия состоялись в один день, на протяжении месяца жители города

¹ См.: *Широкова Е.А.* Музыкальный фестиваль в диалоге культур. Автореферат дис. кандидата культурологии. СПб., 2013.

² См.: *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.

³ *Obrist H.U.* Ways of Curating. New York, 2014.

имели возможность посещать различные фестивальные площадки. Таким образом, музей первым предпринял попытку объединить и консолидировать в едином выставочном пространстве различные виды и направления современного искусства.

В последующие годы все проекты в рамках «Дебаркадера» стали подчиняться определенной тематике. Например, в 2016 г. все выставочные проекты были объединены общей концепцией, посвященной истории Челябинска. Кроме того, выросло число направлений, которые объединил фестиваль: появились музыкальная, фотографическая и театральная платформы. Открылась летняя эстрада — сцена под открытым небом, предназначенная для выступлений музыкальных и танцевальных коллективов. Активно стало использоваться пространство у стен музея, на набережной реки Миасс.

В 2017 г. «Дебаркадер» получил статус международного фестиваля, т.к. в его рамках была открыта большая экспозиция живописи, графики и фотографии под названием «Искусство без границ» с работами авторов из Венгрии, Испании, США и России, а также представлен проект «Золотая пчела 12» с участием зарубежных дизайнеров. Кроме того, фестиваль из стен музея органично интегрировался в городское пространство посредством сыгранного на Челябинском железнодорожном вокзале спектакля «Разговоры беженцев» по произведению Б. Брехта — номинанта конкурса «Золотая маска» (Санкт-Петербург). Герои постановки встречаются на Челябинском железнодорожном вокзале и обсуждают как бытовые проблемы, так и философские вопросы. Проект был задуман с целью вывести спектакль из привычного театрального контекста в пространство, которое, на первый взгляд, не приспособлено для постановок. Основным принципом проекта стала интеграция театрального текста в городскую среду, и наоборот, театра — в урбанистическую. Таким образом, посредством театральной платформы фестиваль и его коммуникативная природа тесно взаимодействуют с культурным пространством города, а также трансформируют его, позволяя зрителям стать частью художественного процесса.

Девизом четвертого фестиваля современного искусства, который состоялся в 2018 г., стал слоган «Невозможность границ». В основе его концепции было нивелирование границ не только между искусством как таковым, но и между зрителем, художником и куратором. Музей становится тем местом, где зритель не просто знакомится с произведениями культуры и искусства, но местом, где публика активно вовлекается в процесс сотворчества.

На сегодняшний день «Дебаркадер» — это универсальная площадка, которая включает в себя различные виды искусства: живопись, дизайн, танец, театр, поэзию. Так как многие авторы обращаются к разным видам творчества, совершенно естественно отразить междисциплинарный характер их деятельности в синтезе. Мероприятия фестиваля включают также разнообразные виды деятельности: мастер-классы, лекции, концерты, экскурсии. «Дебаркадер» представляет собой своего рода исследование, поиск новых форм взаимодействия. В этой связи он реализует себя как масштабная творческая лаборатория для художников, дизайнеров, музыкантов, танцоров и поэтов. Результатом деятельности этой лаборатории становятся совместные проекты.

Одним из примеров открытого взаимодействия между музеем и зрителем является выставочный проект звезд мирового дизайна “Tolerance”, организованный в рамках фестиваля. Эта выставка, созданная экс-артдиректором журнала “Time” и газеты “New York Times” Мирко Иlichem, была призвана привлечь внимание общественности к проблеме толерантности (гендерной, религиозной, сексуальной, политической, расовой и национальной). Плакаты-баннеры экспонировались под открытым небом на набережной у стен музея, таким образом, жители города имели возможность познакомиться с работами,

а также определить значение термина для каждого из художников и проанализировать его трансформацию в зависимости от страны, в которой живет автор, и проблем, которые характерны для каждой территории. На торжественном открытии выставки специально для горожан Мирко Илич записал видео-обращение, в котором коротко рассказал об идее проекта. Выставка в Челябинске стала первым показом проекта в России, ранее экспозиция побывала во многих странах Европы и США. Этот проект стал своего рода социально-культурным экспериментом, дающим возможность проанализировать, как жители промышленного города, далекого от столицы, воспринимают проблемы, связанные с толерантностью, которые в значительной мере влияют на межличностные отношения, культурную и нравственную составляющую в современном мире. Вместе с баннерами-плакатами был размещен белоснежный холст, для того чтобы зрители могли самостоятельно определить для себя понятие «толерантность» и выразить свое отношение к нему любым доступным способом — рисунком, надписью. В конечном итоге выставка показала, что челябинская общественность не готова к подобного рода экспериментам: через некоторое время после открытия экспозиции самые провокационные плакаты, посвященные темам гомосексуализма, расизма, феминизма, были кем-то вырезаны. Музей намеренно не предпринимал никаких активных действий в отношении вандалов, ограничившись восполнением экспозиции. Этот проект позволил сделать важный вывод: современное общество пока не готово к выражению толерантности по отношению к окружающим, это чувство еще предстоит воспитывать в каждом из нас.

Другим примером творческого взаимодействия, но уже между художниками, является проект «HeШумь», организованный в рамках поэтической площадки «Дебаркадера». В преддверии фестиваля поэты присылали в оргкомитет свои тексты — «кусочки шума» (последовательность различных звуков), записанные и поставленные в соответствие с текстами. Затем челябинские и екатеринбургские музыканты создали на основе присланных текстов и звуков музыкальные коллажи — композиции, во время которых поэты читали свои произведения. Кроме того, выступления поэтов сопровождалось не только звуковыми композициями, но и танцевальными импровизациями. На сцене вместе с поэтами выступали актеры Театра современного танца О. Поны. Свои впечатления от поэтических произведений они выражали пластикой тела. Сложившийся музыкально-поэтический перформанс свидетельствует о бытовании фестиваля как формы взаимодействия различных видов искусств.

В 2017 г. в рамках фестиваля был создан уникальный проект, направленный на взаимодействие музея и театра, призванный актуализировать внимание публики на активном развитии театра и перформативных практик. Для создания спектакля «Ты меня любишь, Соня Кривая?» челябинский режиссер О. Хапов использовал архивные документы и фотографии из фондов музея. Уже в следующем году режиссер поставил спектакль-бродилку под названием «Я на границе тебя. Ты на границе меня», на создание которого автора вдохновила история семьи Горяновых — актеров Челябинского кукольного театра, которых разлучила война. Для создания спектакля также использовались письма военных лет из музейной коллекции. Данные театральные проекты исследуют особую форму взаимодействия с исторической памятью и актуализацию культурного наследия с помощью эмоционально-образной интерпретации музейного материала. Это свидетельствует о том, что фестиваль «Дебаркадер» не просто успешно совмещает музейные и театральные институции, но является своеобразной лабораторией, где зритель совместно с актерами исследует пути творческого взаимодействия.

Таким образом, антология фестиваля фиксирует основные имена, произведения, историю, истоки и этапы развития современного искусства. «Дебаркадер» рассказывает о той культурной ситуации, которая складывается на мировой художественной сцене, в России и на Южном Урале в частности. Он затрагивает аспекты формирования особой художественной среды в промышленном городе, что в свою очередь способствует становлению неповторимой художественной специфики региона.

Список литературы

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 с.

Широкова Е.А. Музыкальный фестиваль в диалоге культур. Автореферат дис. кандидата культурологии. СПб.: [Б. и.], 2013. 22 с.

Obrist H.U. *Ways of Curating*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014. 192 p.

References

Bakhtin, M.M. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ja i Renessansa* [Rabelais and His World]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Press, 1990. 543 p. (in Rus.).

Obrist, H.U. *Ways of Curating*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014. 192 p.

Shirokova, E.A. *Musikal'nyj festival' v dialoge kul'tur. Avtoreferat dis. kandidata kul'turologii* [A music festival in the dialogue of cultures. Abstract of Ph.D. thesis in Cultural Studies]. Saint-Petersburg: [without Name of Publisher], 2013. 22 p. (in Rus.).