

ФЕСТИВАЛИ И УЛИЧНЫЙ ТЕАТР КАК ИХ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ И РОССИИ

Т. Н. Федоренко

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Поступила в редакцию 18 апреля 2016 г.

Аннотация: *статья посвящена исследованию основных социокультурных форм современной фестивальной культуры Европы и России, вопросам сохранения историко-культурного наследия современных мегаполисов.*

Ключевые слова: *городская культура, общечеловеческие ценности, эстетическое наследие, уличная театральная культура фестивалей, Вячеслав Полунин.*

Abstract: *the article is devoted to the major socio-cultural forms of modern culture festival in Europe and Russia*

Key-words: *human values, aesthetic heritage, culture street theater festivals, Vyacheslav Polunin.*

«И хотя театр бессилен перед неумолимым ходом времени и должен умереть в тот миг, когда иссяк срок самого представления, он зато обладает чудодейственным свойством воскрешения...»

Г. Н. Бояджиев [1, 61]

Рассматривая уличный театр в контексте фестивалей, мы обязаны обратиться к культурному наследию Древней Греции, когда заложены основы всех видов театрализованных действий. Исследуя фрески минойской цивилизации на стенах Кносского дворца, мы с восхищением узнаем о тех игровых представлениях с участием священных быков, юношей и девушек, которые вполне можно назвать первыми фестивалями обрядовых акробатов: схватив быка за рога, надо было перепрыгнуть через него. При этом необыкновенная красота тел участников театрального действия, их ловкость и мужество, благородство породистого необыкновенно огромного животного не может не вызывать и по сей день благоговейного трепета у побывавших в музее Ираклиона. На юге Франции – в районе Средиземноморья – до сих пор проходит фестиваль с играми быков, хранящий отблески высокой тавромахии 4000-летней давности («Греческий фольклор новеллизировал миф, придавал обряду зрелищный характер, трансформировался в философию, науку, искусство. Он ложился основанием для нового смыслового содержания, которое подсказывал и которым управлял» [3, 9]). При этом не надо пояснять, что в Древней Греции, с ее благодатным климатом, все театрализованные действия происходили на улице в виде необыкновенных по красоте и размаху про-

цессий. Даже если обряд начинался в храме, он, как правило, выплескивался на улицы городов-полисов, так как открытые, парящие святилища все же не вмещали всех желающих.

О. М. Фрейденберг пишет: «Первобытное образное осмысление мира, мифологическая картина мировой жизни становятся структурным костяком античной литературы, театра, религии и философии в момент их возникновения как дифференцированных культурных образований» [3, 81]. По сути трансформацию зрелища древнего фестиваля мы можем и сегодня увидеть на севере континентальной Греции на фестивале Пировассии. Зрелище уличной процессии в деревушке Лангада с танцами на тлеющих углях в память святых Константина и Елены относится к древнему огнехождению с впадением в транс и передается из поколения в поколение. А столетия турецкого ига остались в памяти греков не только в виде четырехсот складок на белоснежных юбках (фустанеллах) национальных гвардейцев, но и в виде торжественного еженедельного театрализованного восхождения эвзонов на священную гору Акрополя в голубых прозрачных сумерках Афин. Вот описание, дошедшее до нас из глубины веков: «Начало представлений открывалось пышной и торжественной процессией в праздничных нарядах во главе с архонтом, ставившим представление, в окружении высших магистратов и жрецов. Процессия останавливалась на рыночной площади, где

хор плясал и пел перед статуями богов, а затем выходил через городские ворота и возле Академии ставил изображение Диониса на возвышение, перед которым приносились жертвы. После шли пиршества и увеселения; процессия возвращалась в Афины. Изображение Диониса отвозилось в театр, где должны были идти представления и водружались на оркестре» [2, 62].

Несомненно связь современных уличных различных видов театрального искусства, составляющих основную зрелищную часть большинства фестивалей современных городов, и праздничной обрядовостью, дошедшей до нас из необозримо далеких исторических культурных пластов. В современной трактовке понятие фестиваля включает в себя демонстрацию достижений национальной культуры, международный артистический обмен. Поскольку большинство фестивалей, особенно в теплое время года, проводятся на открытом воздухе «опен эйр», произошло естественное слияние уличного театра и праздничного фестивального действия. На рубеже XX–XXI века во многих европейских городах фестивальные уличные феерии любимы, хранимы и культурно формируют мировосприятие городских жителей, уставших от жестких условий современной жизни в мегаполисах.

Эта форма праздничной культуры современных городов имеет важное социально-коммуникативное значение. Ведя свое происхождение от обрядовой народной культуры, фестиваль становится необыкновенно востребован в период глобализации и урбанизации, объединяя и современные цивилизационные процессы, и психологию древнейших племенных моделей человечества. Сегодня сложно представить культурное пространство Европы и России без многочисленных театральных, книжных, музыкальных, этнических, исторических, религиозных, джазовых, научных, танцевальных и кинофестивалей. В современной городской культуре фестиваль является средством приобщения к культурным и историческим ценностям, неотъемлемой частью социокультурного института современного мегаполиса, средством духовного выживания нашего общества и сохранения его духовно-исторической памяти.

Следует также подчеркнуть функцию организации свободного времени жителей мегаполисов, интегрирующую социальную функцию (в частности, развитие туризма во всем мире), функцию культурной идентификации личности, социальной рефлексии и социальной памяти. Фестивали играют значительную роль в формировании личности (многие жители городов участвуют в проведении праздничных представлений десятилетиями, из поколения в поколение и гордятся этим). Основными социокультурными задачами фестиваля в условиях современной городской культуры стали укрепление

общества, его солидаризация, консолидация, сублимация агрессивности внутри группового действия, чувство объединения, так необходимое одинокому человеку в огромном городе.

Назовем наиболее популярные фестивали Европы:

– Международный фестиваль уличного искусства в австрийском Линце (здесь на 40 сценических площадках с полудня до полуночи без перерыва проходит представления фокусников, мимов, жонглеров, акробатов, музыкантов, укротителей огня и др.);

– Фестиваль в бельгийском Генте, проводимый уже более 160 лет, по сути, включает в себя четыре больших фестиваля: уличных театров, джазовый фестиваль, фестиваль театров марионеток и фестиваль современной электронной музыки;

– Международный уличный фестиваль *Brouhaha* в английских Ливерпуле и Манчестере проходит прямо на улицах городов: это и карнавальные процессии, и музыкальные концерты, и цирковые выступления, и танцевальные шоу актеров со всего мира;

– Фестиваль оперы в итальянской Верона (необыкновенное представление в старинном амфитеатре «Арена ди Верона», которое длится с июня по сентябрь, восхищая всю Европу с августа 1913 г.);

– Фестиваль античной драмы на Кипре, в городах Пафос, Лимасол, Никосия, где сценическими площадками становятся античные театры, в которых ставят древнегреческую драму;

– Международный фестиваль во французском Авиньоне – ежегодное собрание всемирно известных театральных режиссеров со своими спектаклями на подмостках двора Папского дворца;

– Фестиваль в Швейцарии, в городе Монтре, – знаменитый джазовый, блюзовый фестиваль;

– Двухдневный фестиваль в венецианской лагуне, украшенный фейерверками, состязаниями гондольеров, торжественной процессией и мессой в храме Спасителя;

– Европейский фестиваль воздушных шаров Фестиваль в испанской Каталонии – зрелищные состязания сорока команд наблюдают более 25 тысяч человек (сопутствуют музыкальная программа и кулинарное шоу);

– Костюмированный фестиваль Диккенса в Англии (графство Кент, город Рочестер) привлекает постановкой уличными актерами сцен из романов известного писателя;

– Международный театральный фестиваль в Вене – существует с 1951 г. и проходит в течение 5-6 недель.

Своей необычностью привлекают внимание фестиваль белых трюфелей во Франции, фестиваль оливок в Испании, фестиваль фиалок в Тулузе, фестиваль шоколада в итальянском городе Перуджа. Нельзя не отметить старейшие фестивали в Базеле, Люцерне, в Каннах, в Берлине.

Российские фестивали уличных театров в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Кемерово, Архангельске и др. набирают популярность и не являются эпизодическим явлением в городской культурной жизни. Перечислим также другие форумы: театральный фестиваль «Живые лица» в Тюмени; Летний театральный фестиваль в Москве; «Театральный дворик» в Туле; «Театр начинается...» в Санкт-Петербурге; Архангельский театральный фестиваль; фестиваль в Красноярске «Театральный синдром»; театрально-цирковой фестиваль «Траектории Монгольфьеров» в Санкт-Петербурге; театральный фестиваль малых городов России в Дубне; театральный «Черешневый лес» в Москве и Санкт-Петербурге.

В России основоположником и необыкновенным энтузиастом уличного лицедейства является народный артист России Вячеслав Полунин, со своим театром он пропагандировал и развивал эстетические и гуманистические ценности городской театральной культуры в сложные для нашей страны последние годы двадцатого века. В. Полунин стал организатором мероприятия, которое и было началом современного этапа развития уличных театров в России, включения их в контекст зарождавшихся фестивалей – Всесоюзного фестиваля уличных театров в Ленинграде в 1987 г. А через два года по инициативе этого необыкновенного человека

был создан «Караван мира» – Европейский фестиваль уличных театров. В начале XXI века он, живя в Лондоне, организовал фестиваль клоунады в рамках Третьей олимпиады «Корабль дураков». «Офф-программа» – уличная часть театральной олимпиады была отмечена как самая яркая и запоминающаяся. Вернувшись в 2001 году лауреатом премии Лоуренса Оливье, он представил новую программу площадных театров Московской театральной олимпиады.

Еще в 1889 году о таких энтузиастах писал русский культуролог А. С. Фаминцын: «Забавляя и развлекаая, такие уличные театры отвлекали народ от грустных мыслей, заставляя на время забывать нужду и горе, вселяя в их сердца, хоть и мимолетную, но все же радость, хорошее расположение духа» [4, 160].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия. Испания. Англия / Г. Н. Бояджиев. – Санкт-Петербург : Искусство, 1973.
2. Фрейденберг О. М. Введение в теорию античного фольклора : лекции / О. М. Фрейденберг. – Москва : РАН, Восточная литература, 1998.
3. Фрейденберг О. М. Миф и театр / О. М. Фрейденберг. – Москва : ГИТИС, 1988.
4. Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси / А. С. Фаминцын. – Санкт-Петербург : Типография Арнольда, 1889.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Федоренко Т. Н., соискатель аспирантуры кафедры искусствоведения

E-mail: 007dega@gmail.com

Saint-Petersburg state Institute of culture

Fedorenko T. N., Applicant of the Art History Department

E-mail: 007dega@gmail.com