

УДК 74.01/.09

Эссе на тему «Новые технологии музыкальных фестивалей в контексте развития города»

Л.Г. Губайдуллина

Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Россия

Аннотация. Музыкальный фестиваль – это масштабное мероприятие, на котором проходят концерты и выступления различных музыкальных исполнителей. Фестиваль включает в себя серию событий в одном или нескольких местах и привлекает большое количество зрителей. Целью статьи является изучение новейших технологий, используемых при организации музыкальных фестивалей, и их влияние на развитие городской среды. Исследование посвящено анализу культурного взаимодействия в рамках музыкальных фестивалей, экономическому развитию и улучшению городского дизайна и городской инфраструктуры. Кроме того, описываются инновационные подходы к планированию музыкальных фестивалей в рамках городской среды. Особое внимание уделяется роли технологий в создании уникального опыта для организаторов, посетителей, участников, а также в содействии устойчивому развитию города в период подготовки к музыкальному фестивалю и после завершения мероприятия.

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, музыкальный фестиваль, дизайн фестиваля, городская культура, синтез искусств

Для цитирования: Губайдуллина Л.Г. Эссе на тему «Новые технологии музыкальных фестивалей в контексте развития города» // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2023, 2 (2), с. 93-99.

Essay on “New technologies for music festivals in the context of city development”

L.G. Gubaidullina

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering,
Kazan, Russia

Abstract. A music festival is a large-scale event that hosts concerts and performances by various musical artists. The festival includes a series of events in one or more locations and attracts a large number of spectators. The purpose of the article is to study the latest technologies used in organizing music festivals and their impact on the development of the urban environment. The study examines cultural interaction through music festivals, economic development and the improvement of urban design and urban infrastructure. In addition, innovative approaches to planning music festivals within urban environments are described. Particular attention is paid to the role of technology in creating a unique experience for organizers, visitors, participants, as well as promoting sustainable development of the city during the preparation for the music festival and after the event.

Keywords: architectural environment design, music festival, festival design, urban culture, synthesis of arts

For citation: Gubaidullina L.G. Essay on “New technologies for music festivals in the context of city development” // Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2023, 2 (2), pp. 93-99.

Музыкальный фестиваль как культурное явление. Музыкальный фестиваль – это масштабное мероприятие, на котором проходят концерты и выступления различных музыкальных исполнителей. Фестиваль включает в

себя серию событий в одном или нескольких местах и привлекает большое количество зрителей [1]. Помимо живых выступлений, музыкальные фестивали могут включать презентации новых альбомов, встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки и другие активности, связанные с музыкой и искусством¹. Фестиваль, как понятие появилось сравнительно недавно, а в отечественную культуру проникло менее ста лет назад [2]. Принципиальные изменения в формах, характере и функционировании праздничной культуры произошли в XXI – начале XX века в пределах всего европейского культурного ареала, что было связано с процветавшими в то время идеями модернизма и авангардизма, заключавшимися в порывании «с соответствующими нормами и традициями предшествующей эпохи»². Причиной, вызвавшей появление таких новых течений в художественной культуре, явились кардинальные перемены в привычном укладе жизни и во всем мировоззрении европейского общества [3]. С этого периода этот вид городского искусства становится все более востребованной формой реализации городской культуры. Основной причиной является развитие массовой коммуникации, и способность фестиваля объединить в едином художественном пространстве различные виды искусства [4].

В последнее время складывается новая картина мира, предопределенная всесторонними процессами всеобъемлемости: развитием экономики, техногенными изменениями, развитием систем всемирной коммуникации, развитием социума и другими факторами. Все эти факторы имеют влияние на человека, характер его взаимодействия с окружающим миром, обществом, самовыражение в разных аспектах искусства. В современном мире постоянно возникают новые стороны в различных культурно-творческих направлениях, которые взаимодействуют между собой или могут кардинально отличаться. Различные форматы фестивалей в последнее время, стали все более востребованы, в связи с тем, что они являют собой одну из ярких форм взаимодействия между людьми, субкультурами, различными творческими направлениями, с городской средой [5-7]. Фестивальные движения, изначально появившиеся в Америке, стали активно развиваться во многих странах мира³.

Стоит отметить, что музыкальный фестиваль — мероприятие, которое развивается как независимо от процессов, происходящих в мире, так и под действием внешних факторов, мировых событий, экологических и политических изменений, а также имеет свою внутреннюю политику. Фестиваль – не только один из методов обмена нововведениями в искусстве, но феномен культуры современности, катализатор обновления городской среды, заслуживающий своего анализа и изучения [8].

¹ Большая советская энциклопедия. Музыкальный фестиваль (электронный ресурс: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/> (дата обращения 25.09.2023))

² Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологам. М., 2003. С. 271

³ Музыкальная индустрия. Исследование PWC Россия (электронный ресурс: <https://fom.ru/publications/mediaindustriya-v-2019/muzykalnaya-industriya.html> (дата обращения 17.11.2022))

Новые технологии музыкальных фестивалей в контексте развития дизайна города. С развитием технологий, музыкальные фестивали также претерпевают значительные изменения. Применение новых технологий в музыкальных фестивалях способствует усилению роли искусства, создавая условия для нового художественного синтеза и расширения форм взаимодействия между зрителем и исполнителем. Новые технологии позволяют организаторам быстрее и эффективнее управлять потоками посетителей, улучшают навигацию на площадках и предоставляют больше возможностей для развлечения зрителей. В данной статье мы рассмотрим основные изменения, происходящие в мире музыкальных фестивалей, и их влияние на городскую инфраструктуру благодаря новым технологиям.

Тотальное погружение в современные музыкальные, визуальные коммуникационные технологии:

– **визуальные** – мультимедийные инсталляции и проекции на здания и сооружения – это новый вид искусства, который позволяет создавать интерактивные и впечатляющие произведения, используя технологии проецирования изображений на различные поверхности. Такие инсталляции могут быть статичными или динамичными, включать в себя анимацию, видео и даже интерактивные элементы. Визуальные мультимедийные инсталляции могут использоваться для различных целей: от рекламы и маркетинга до образовательных проектов. Они могут быть установлены на фасадах зданий, стенах внутри помещений, на специальных экранах и даже движущихся объектах. Одним из наиболее известных примеров визуальной мультимедийной инсталляции на здании является проект «The Infinite Facade» в Нью-Йорке⁴. Этот проект представляет собой серию экранов, установленных на фасаде здания, которые могут отображать различные изображения и видео. Также стоит отметить проект «Colosseum» в Риме⁵, где на стенах древнего амфитеатра проецируются изображения, сопровождающие музыкальным сопровождением, создающие иллюзию того, что зрители находятся внутри старинного театра. Одним из последних ярких событий в городе Казань является фестиваль «Нур», его особенностью является то, что это не просто музыкальный праздник. Организаторы стараются сделать его максимально ярким и запоминающимся для зрителей. Для этого на фестивале используются различные световые эффекты, лазерные шоу и другие мультимедийные технологии. В последние годы фестиваль «Нур» превратился в настоящий праздник музыки и света, который привлекает внимание не только жителей Казани, но и гостей из других городов и стран⁶.

– **световые** – данные технологии при помощи светотехников, художников и дизайнеров решают нетривиальные художественные задачи.

⁴ Википедия. Посвящение в свете (электронный ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения 23.09.2023))

⁵ Колизей в Риме (электронный ресурс: <https://colosseum-rome.ru/> (дата обращения 22.09.2023))

⁶ Официальный сайт фестиваля «Нур» (электронный ресурс: <https://nurfestival.com/> (дата обращения 26.09.2023))

Они позволяют подобрать цвето-световую палитру, чтобы подчеркнуть красоту здания, тем самым привлечь большее количество зрителей. Световые шоу – это одно из зрелищных и захватывающих дух искусств. Они включают в себя использование света, цвета, музыки и спецэффектов для создания неповторимых образов и сцен. Световые шоу могут быть как стационарными, так и мобильными, и могут быть использованы для различных цепей, таких как реклама, развлечения, образования и многое другое. Примеры световых фестивалей:

– Фестиваль «LightFest» в Москве – это ежегодный фестиваль светового искусства, который собирает тысячи зрителей со всего мира. На фестивале представлены работы ведущих художников и дизайнеров, а также проводятся мастер-классы и лекции по световому искусству⁷.

– «Light Parade» в Токио – это грандиозное световое шоу, которое проходит ежегодно в рамках фестиваля «Tokyo International Film Festival». В шоу принимают участие тысячи людей, которые создают огромные световые инсталляции на улицах города⁸.

– *интерактивные* – данного вида фестиваль один из новых видов формата объединения музыкантов, художников, ремесленников и других творческих людей, вдохновляемых определенной культурой и использующих в своей деятельности, как традиционные приемы, так и новые технологии современного искусства. Фестиваль данного формата – это новый вид музыкальных мероприятий, который становится все более популярным в последние годы. Эти фестивали предлагают уникальную возможность для музыкантов и зрителей взаимодействовать друг с другом, создавая непередаваемую атмосферу праздника. Интерактивные музыкальные фестивали позволяют зрителям стать частью музыкального события, участвовать в различных активностях и взаимодействовать с другими посетителями.

Один из самых известных мировых интерактивных фестивалей – «Coachella Valley Music and Arts Festival», который проходит в Калифорнии в США. Этот фестиваль славится своими яркими и необычными выступлениями, а также множеством интерактивных зон для зрителей⁹.

Ярким примером фестиваля российского масштаба может послужить интерактивный фестиваль этнической музыки и фолк арта «Крутушка». Целью данного мероприятия является популяризация музыки и искусства, а также поддержка молодых талантов. В рамках, как правило трехдневного действия, проходят концерты, выставки, мастер-классы и презентации. Фестиваль

⁷ Официальный сайт фестиваля «Круг света» (электронный ресурс: <https://lightfest.ru/about/> (дата обращения 25.09.2023))

⁸ Мегаиллюминация в Токио (электронный ресурс: <https://ru.japantravel.com/> (дата обращения 23.09.2023))

⁹ Все что нужно знать о фестивале Coachella (электронный ресурс: <https://mcmag.ru/chto-nuzhno-znat-o-festivale-coachella/> (дата обращения 23.09.2023))

«Крутушка» является одним из самых значимых событий культурной жизни России и привлекает внимание многих поклонников музыки и искусства¹⁰.

– *виртуальные* фестивали становятся все более популярными в связи с развитием технологий и возможностью проведения мероприятий в онлайн формате. Они предоставляют возможность музыкантам со всего мира выступать перед аудиторией, не «выходя из дома». Виртуальные музыкальные фестивали обычно проводятся на специальных платформах, которые позволяют участникам видеть и слышать музыкантов в режиме реального времени. Основоположником таких выступлений была группа «Битлз», которая в 1969 году отыграла не анонсированный концерт на крыше своей штаб-квартиры. Наиболее известные виртуальные фестивали, которые собрали тысячи участников и стали ярким событием: «Tomorrowland Virtual», «Electric Zoo Virtual».

Практически для всех организаторов массовых мероприятий в период пандемии коронавируса особо остро встал вопрос о формах проведения музыкальных мероприятий. На тот момент многие организаторы пришли к варианту проведения своего музыкального фестиваля в рамках онлайн, с трансляцией прямого эфира и записи мероприятия. Например, в г. Казань в период пандемии прошли такие фестивали как Биг Твин фэст и фестиваль Волга-Волга в рамках дня молодежи¹¹.

– *дистанционный* музыкальный фестиваль похож на виртуальный. Он также предполагает формат музыкального мероприятия в режиме онлайн. Такие фестивали проводятся на различных платформах. Они позволяют людям со всего мира участвовать в музыкальных событиях и общаться с единомышленниками через интернет. Covid 2019 внес свои правила и в музыкальную индустрию всего мира. Неожиданно прилетевший «черный лебедь» коронавируса внес свои жесткие коррективы. Многие фестивали были отменены или перенесены на следующие годы, другие – «Дикая мята», «Усадьба Jazz» – временно перекочевали в интернет. Первопроходцем среди онлайн-фестивалей стал «WorldOnlineFestival». Он уже превратился в целое движение, объединяющее музыкантов, театральных деятелей, ученых со всего мира, в медиа-канал, на котором можно посмотреть не только выступления артистов, но и интервью, лекции, спектакли. Создатели остроумно подошли к созданию логотипа: это планета Земля, пораженная коронавирусом, в окружении ленты с лозунгом – «innetwetrust» («мы верим в интернет»)¹².

Кроме того, помимо вышеперечисленных технологий, используемых в музыкальных фестивалях, в последнее время стали появляться формы объединяющие в себе такие технологии, как звук + свет, звук + кинетическое искусство, эксперименты с психоакустикой и многие другие технологические

¹⁰ Официальный сайт фестиваля «Крутушка» (электронный ресурс: <https://fest.krutushka.ru/> (дата обращения 23.09.2023))

¹¹ Официальный сайт ВИА «Волга-Волга» (электронный ресурс: <https://volgavolga.band/> (дата обращения 26.09.2023))

¹² World Online Festival 2020 (электронный ресурс: <https://allfest.ru/festival-2020/world-online-festival> (дата обращения 26.09.2023))

приемы, демонстрирующие в себе современные тенденции художественного синтеза на разных уровнях в городской среде [9,10].

Заключение.

Новые технологии музыкальных фестивалей открывают новые возможности для проведения мероприятий, развития городской инфраструктуры и улучшения дизайна города. Важно отметить, что использование новых технологий не должно заменять живое общение и атмосферу фестиваля, а лишь дополнять их. Однако для успешного внедрения инноваций и технологий необходимо учитывать возможные проблемы и вызовы, а также активно работать над их решением.

Проанализировав мировой опыт проектирования музыкальных фестивалей можно сделать вывод, что преобладают тенденции включающие в себя интерактивность со зрителем и художественный синтез, позволяющий погрузиться в атмосферу музыкального повествования, поддерживаемую соответствующим визуальным рядом, учитывая современную активное развитие проекционных технологий и видеомоушен дизайна, это направление до конца себя не раскрыло, чему свидетельствуют виртуальные формы проведения современных музыкальных фестивалей.

Список литературы

1. Янковская Л. В., Новоселова А. П. Музыкальный фестиваль как фактор развития социально-культурной и туристической инфраструктуры в курортном городе // Культура и время перемен. – 2019. – № 2(25). – С. 7.– EDN TBVYPI.
2. Григорьева Е. А., Барсукова Н. В., Пойлова Е. В. Развитие культурной среды индустриального города Красноярск в 1970-80-х годах // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2020. – № 3(41). – С. 71-78 – DOI 10.18324/2224-1833-2020-3-71-78. – EDN PDRDEY.
3. Сироткина Н. В., Хузани Х. Развитие событийного туризма как отдельного научно-практического направления // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2021. – Т. 18, № 9. – С. 47-53 [Sirotkina N.V., Khuzani H. Development of event tourism as a separate scientific and practical direction // FES: Finance. Economy. Strategy. – 2021. – Т. 18, № 9. – P. 47-53]. – EDN MXXNOU.
4. Махмудова К. Г. Просветительская функция музыкального фестиваля "Порт-Петровские ассамблеи" // Общество: философия, история, культура. – 2017. – № 11. – С. 126-129 – DOI 10.24158/fik.2017.11.26. – EDN ZSBSIJ.
5. Рыбакова О. В. Роль крупного события в области культуры в укреплении позитивного имиджа города на примере фестиваля Уральская ночь музыки // Управление культурой. – 2022. – № 4(4). – С. 22-28. – EDN UVNBNF.
6. Булганина С. В., Лопаткина Н. С. Событийный туризм: история и перспективы развития // Интернет-журнал Науковедение. – 2015. – Т. 7, № 3(28). – С. 6. – DOI 10.15862/168EVN315. – EDN UMFVSD.
7. Воронина А. Б. Фестивальный туризм, как значимая составляющая событийного туризма // Ученые записки Таврического национального

университета имени В.И. Вернадского. Серия: География. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 161-172 – EDN UZFSWJ.

8. Пономарева А. М., Пономарев М. А. Музыкальный фестиваль как инструмент продвижения территориального бренда// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2020. – № 4. – С. 61-64 – DOI 10.22394/2079-1690-2020-1-4-61-64. – EDN AАНЕLD.

9. Евстратова Т.А., Кулеева Л.М., Куприянов В.Н., Малахов С.А., Михайлов С.М. Современные тенденции в области художественного синтеза в архитектуре и дизайне города // Известия КГАСУ 2023 № 2 (64), с. 101-112, DOI: 10.52409/20731523_2023_2_101, EDN: XQBZOK

10. Mikhailov S., Mikhailova A., Nadyrshine N., Koshkin D., Egorov D. Local artistic style formation in urban environment design// E3S Web of Conferences, 274 (01002) (2021). DOI: 10. 1051/e3sconf/202127401002.

References

1. Yankovskaya L.V., Novoselova A.P. Music festival as a factor in the development of socio-cultural and tourist infrastructure in a resort town // Culture and time of change. – 2019. – No. 2(25). – P. 7.

2. Grigorieva E. A., Barsukova N. V., Poilova E. V. Development of the cultural environment of the industrial city of Krasnoyarsk in the 1970-80s // Problems of socio-economic development of Siberia. – 2020. – No. 3(41). – pp. 71-78.

3. Makhmudova K. G. Educational function of the music festival "Port Petrovsky Assemblies" // Society: philosophy, history, culture. – 2017. – No. 11. – P. 126-129.

4. Makhmudova K. G. Educational function of the music festival "Port Petrovsky Assemblies" // Society: philosophy, history, culture. – 2017. – No. 11. – P. 126-129

5. Rybakova O. V. The role of a major event in the field of culture in strengthening the positive image of the city using the example of the Ural Night of Music festival // Culture Management. – 2022. – No. 4(4). – pp. 22-28

6. Bulganina S.V., Lopatkina N.S. Event tourism: history and development prospects // Internet journal of Science. – 2015. – Т. 7, No. 3(28). – P. 6

7. Voronina A. B. Festival tourism as a significant component of event tourism // Scientific notes of the Tauride National University named after V.I. Vernadsky. Series: Geography. – 2011. – Т. 24 (63), No. 1. – P. 161-172.

8. Ponomareva A. M., Ponomarev M. A. Music festival as a tool for promoting a territorial brand // State and municipal management. Scientific notes. – 2020. – No. 4. – P. 61-64.

9. Evstratova T.A., Kuleeva L.M., Kupriyanov V.N., Malakhov S.A., Mikhailov S.M. Modern trends in the field of artistic synthesis in architecture and city design //News KSUAE 2023 No. 2 (64), p. 101-112

10. Mikhailov S., Mikhailova A., Nadyrshine N., Koshkin D., Egorov D. Local artistic style formation in urban environment design// E3S Web of Conferences, 274 (01002) (2021). DOI: 10. 1051/e3sconf/202127401002.