

О.С. НАУМОВА

Самарский государственный технический университет

**УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛИ КАК ГОРОДСКОЙ
ФЕНОМЕН: КОНСОЛИДАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ
И СТУДЕНТОВ**

Университетские фестивали, родившиеся как внутренние, корпоративные праздники, обладают большим влиянием на город. Данная проблема рассматривается в широком историко-культурном контексте, начиная от праздников старейших университетов и кончая масштабными Универсиадами и университетскими фестивалями в городе-миллионнике – Самаре. Университетские фестивали интерпретируются как феномен культуры, влияющий на развитие города в целом. Внутренние функции университетских фестивалей трактуются как консолидация профессоров и студентов, внешние – как формирование духа города и горожан. Обсуждаются теоретические концепции, связывающие современную фестивализацию с формированием «человеческого капитала» и гуманизацией городской среды.

Ключевые слова: университет, город, фестиваль, фестивализация как форма консолидации и развития гуманитарного потенциала вуза, креативные практики.

O.N. NAUMOVA

**THE UNIVERSITY FESTIVALS AS AN URBAN PHENOMENON:
CONSOLIDATION OF PROFESSORS AND STUDENTS**

University festivals, which grew as internal and corporate holidays, have a profound effect on the city. This problem is considered in the large historical and cultural context, beginning from the festivals of the oldest universities until the large-scale Universiade and the university festivals in Samara - the city with over a million dwellers. The university festivals are interpreted as a phenomenon of the culture that has a big impact on the development of the city. The internal function of the university festivals is the consolidation of the professors and the students; the external one is the formation of the spirit of the city and the citizens. Theoretical conceptions consolidating modern festivals with the human capital formation and humanization of the urban environment are discussed in the article.

Keywords: university, city, festival, festival as a form of consolidation and development of the humanitarian potential of the university, creative practice.

Обратим внимание на ёмкий календарь университетских праздников, которые появлялись и становились традицией в каждом университете Европы. Окидывая взглядом географию первых европейских университетов (сначала города по краям итальянского «сапога» – Неаполь, Болонья, Падуя; затем на север, через Фрайбург, Гейдельберг, Гёттинген, потом на восток Европы – Краков, Прага, а также на британские острова, Кембридж и Оксфорд, а далее российские университеты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани), можно увидеть неизменно университетские фестивали музыки, театра; программные торжества, посвящённые вековому юбилею университета, юмористические празднества по поводу защиты диссертации; обязательные чтения стихов и хоры на торжествах по поводу выборов ректора или канцлера университета и т.п.

Университеты рождались в наиболее развитых и обладающих транспортно-логистическими преимуществами городах и, несомненно, продвигали свои города. Этому способствовал не только учебный процесс, но и особый феномен культуры: формирование личности студента на университетских праздниках и фестивалях. Здесь складывалось особое, гуманитарное пространство и новый тип личности специалиста и горожанина. Именно в университетской среде и, в том числе, на университетских фестивалях рождались новые общественные идеи, формировалась роль науки.

Выделим тот доказанный исторический принцип, что начиная с XI-XIV вв. и до XXI века, университеты

были и остаются «градообразующим универсумом». Развитие города и региона, их престиж и имидж, кадры и деловые контакты центрируются на базе университетов. Ни один город мира, ни одна цивилизация не может расти и развиваться без идей, ценностей и кадров, которые их воспроизводят. Одна из универсальных форм воспитания студентов – будущих специалистов и представителей городской культуры – смелые, дерзкие и увлекательные университетские фестивали творчества и искусств.

В эпоху Возрождения этот градообразующий продукт называли ещё *Studia Humanitatis* («занятия гуманитарные»). Во Флоренции, признанной лабораторией эпохи Возрождения, городе Данте, Петрарки, Микеланджело, Боттичелли, Рафаэля, полагали, что знание языков, философии и украшение города производениями культуры делают город городом, а жителей – горожанами. Титаны Возрождения называли себя «гуманистами», что в понимании той эпохи обозначало: знатоками гуманитаристики и авторами грандиозных художественных празднеств.

Напомним, что возрожденческая Флоренция была не только городом гуманитариев, но одним из богатейших банковских центров Европы. Во Флоренции впервые создавалась банковская система, обеспечивавшая новую, нарождающуюся капиталистическую и индустриальную цивилизацию. В этом же городе, как и в других университетских городах работали выдающиеся учёные-натурфилософы: Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Томас Моор, Томмазо Компанелла. Универсальные фестивали науки

«Пико делла Мирандола», «Марсилио Фичино» поражали современников и становились университетом для флорентийских богачей, банкиров и великих художников.

Сопоставим эти великие примеры «градообразующей роли» фестивальных феноменов в старейших университетах мира с более близкими нам по эпохе реалиями. Вспомним, пожалуй, главный праздник всех российских студентов – день основания Московского университета, 12(25) января 1755 г. За два с половиной века сложилась традиция празднования – в этот день не только молятся Святой Великомученице Татьяне, но и пьют медовуху, участвуют в уличных гуляниях. Праздник посвящения в студенты является обязательным сегодня в каждом российском вузе. Ещё один феномен университетской среды, требующий более детального рассмотрения в рамках другого исследования, – это «Студенческие вёсны» – традиции фестиваль, появившийся в российских вузах в советское время и сформировавший ряд выдающихся драматургов, режиссёров, музыкантов, среди которых, к примеру, Григорий Горин, Марк Захаров и Марк Розовский. Очевидно, что гуманитарное и фестивальное пространство университета формировало дух студенчества, а также дух города.

Уместно было бы вспомнить в этой связи о креативных создателях особого вузовского, фестивального пространства в крупнейшем, региональном Самарском государственном техническом университете (ранее Куйбышевский индустриальный институт, Куйбышевский политехнический институт). Интересно, что в 1950-х годах здесь действовало шесть

различных кружков художественной самодеятельности (драматический, хоровой, хореографический кружки, струнный, эстрадный и духовой оркестры), радиокомитет, киностудия «КИИфильм». Сюжеты, снятые в институте под руководством главного инженера Куйбышевской студии кинохроники М.Н. Ельнера, периодически показывали в эфире Куйбышевского телевидения.

Широкую известность в городе получил и студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ) Куйбышевского индустриального института под руководством заслуженного артиста РСФСР Ю.Соколика. Ответственным за репертуар СТЭМа был назначен выпускник КИИ, инженер-нефтяник Алексей Борисович Разлацкий – один из зачинателей движения КВН в Куйбышеве, а также Грушинского фестиваля, членом жюри которого он был неоднократно. Правда, после постановки большого сатирического обозрения «12 месяцев» на университетской сцене он был осуждён на 5 лет за антисоветскую деятельность и пропаганду, и деятельность политеховского СТЭМа также пришлось прекратить.

Впрочем, вольнодумие, смелость и креативность в культурной студенческой среде всегда имели место, несмотря на жёсткий контроль со стороны партработников. История свидетельствует о том, как порой запрещённым мероприятиям была найдена альтернатива. Ровно так случилось весной 1966 года: посленепудачной попытки студентов КПИ провести шествие молодёжи по улицам Куйбышева в одежде и с лозунгами хиппи родилась новая традиция, которая жива и сегодня – посвящение в студенты, во

время которого политехники, как писала вузовская газета того времени, «вливаясь в великую семью студентов», клялись «крепить и умножать твою славу, политехнический институт».

О том, что в техническом вузе активно формировалась новая культурная среда, говорит и ещё один примечательный факт из истории университета: в 1959 г. при студенческом клубе был создан так называемый «восьмой факультет» – факультет культуры. Цель была очевидной: расширить кругозор студентов (будущих инженеров, нефтяников, химиков, энергетиков, машиностроителей, металлургов) в сфере литературы, театра, искусства, музыки. Вот что об открытии факультета культуры пишет вузовская газета «Молодой инженер»: «После небольшой торжественной части началось занятие по сектору изобразительного искусства. С лекцией на тему «Государственная Третьяковская галерея» выступила работница Куйбышевского художественного музея Л.Д. Смолкина. Занятие сопровождалось демонстрацией диапозитивов. В заключении были показаны цветные фильмы «Художник А.А. Иванов» и «Русское советское искусство»¹.

Бесспорно, большую роль в формировании уникальной университетской культурной среды играли личности, работавшие в вузе. Так, в 1960-е годы возглавляющий кафедру философии в Куйбышевском политехе известный учёный, философ и социолог Е.Ф. Молевич (ныне профессор СамГУ) организовал знаменитый в городе философский клуб.

При кафедре философии КПИ под руководством Молевича была создана уникальная лаборатория социологических исследований, в которой впервые в Куйбышеве разрабатывались планы социального развития предприятий.

С 1938 г. в КИИ появился первый в городе эстрадно-джазовый оркестр под управлением студента, пианиста Бориса Горохова. После войны коллективом, который был больше чем просто студенческий биг-бэнд, руководили разные талантливые педагога и музыканты. С 1958 г. коллективом стал руководить тогда ещё студент Лев Бекасов, с именем которого связана вся дальнейшая биография известного биг-бэнда. В это время в оркестр влились талантливые музыканты, студенты – в их числе был пианист Владимир Виттих и трубач Борис Брюханов. Для многих инструменталистов и вокалистов музыка позже стала профессией. Сам же Л.С. Бекасов, кандидат технических наук, доцент легендарного ФАИТа, был одним из основателей городского молодёжного клуба ГМК-62, а его джазовый оркестр «Ритм» и сегодня регулярно даёт концерты, участвует в различных университетских культурных мероприятиях Самары.

В культурной среде Самары 1970-80-х годов гремело и имя ещё одного известного политеховца – Владимира Даниловича Муравца, выпускника электротехнического факультета, театрального режиссера, ученика Марка Захарова. С поставленным на университетской сцене спектаклем по повести Б.Васильева «В списках не значился» Муравец стал лауреатом Первого Всесоюзного конкурса самодеятельного искусства. Траги-

¹ Гавриш А. Первое занятие // Молодой инженер. – 1959, 14 октября. – С. 1.

ческий и искренний спектакль прошёл все мыслимые тогда фестивали любительского театра, а в своём вузе создал поколения театралов с безупречным чутьём правды. Работал он и в Куйбышевском театре драмы, где поставил три спектакля: «Тема с вариациями», «Господа Головлёвы», «Тринадцатый председатель», был со-режиссёром в ряде постановок Петра Монастырского, в 1981-86 гг. работал главным режиссёром Куйбышевского театра юного зрителя.

В 1970-90-х гг. руководителями многочисленных фестивалей и конкурсов бальных танцев были сотрудники «Политеха» Маргарита и Иосиф Лapidусы. Они учились сами и учили студентов элегантно, культуре жеста и костюма. Не случайно на многочисленных студенческих фестивалях блистали «бальные пары» из Куйбышевского Политехнического института».

Об особом духе в политеховской среде, консолидации преподавателей и студентов на университетской сцене вспоминает Михаил Нейштадт, выпускник теплоэнергетического факультета 1984 г., известный шоумен, театральный постановщик, создатель фестиваля СТЭМов «Весёлый самовар», режиссёр команды КВН «Самарский самолёт», «Вокзал»: «Политех всегда отличался творческими успехами, но мне нужна была серьёзная специальность. Ощущать, что ты являешься частью большого и значимого, всегда приятно. Помню и преподавателей, вышедших на сцену: Л.С. Бекасов, А.С. Дьяконов, В.Н. Ерицев, В.А. Олешкевич. Иногда наши точки зрения не совпадали, но всё же мнение старшего поколения было авторитетным».

По мнению современных урбанистов, событийность города – один из важнейших показателей его динамичного развития. Сошлёмся на авторитетное мнение профессора Е.Г. Трубиной, автора одного из самых высоко оценённых вузовских учебников по урбанистике и участника многих интернациональных проектов по проблемам городского развития². Самые привлекательные города мира стремятся создать постоянно действующий и развивающийся календарь гуманитарных культурных имиджевых событий. Организация фестивалей имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства города и региона, а для университета фестиваль часто становится чуть ли не единственной возможностью выступить перед широкой аудиторией.

И, хотя определения фестиваля не обладают особой конкретностью, можно выделить ряд характерных черт мероприятий такого формата: 1) фестиваль имеет чёткие календарные сроки; 2) фестиваль проводится в единстве заранее установленного пространства; 3) регулярно проводимые фестивали имеют свой бренд (эмблему, гимн, символику, сувенирную продукцию); 4) у фестиваля как культурной акции есть своя аудитория, на которую ориентирована его художественная концепция; 5) фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на демонстрацию самого лучшего, креативного, передового, прорывного.

² Трубина Е.Г. Мегасобытия как часть популярной культуры // Город и время. Интернациональный научный альманах «LifeSciences» / Сост. Е. Бурлина, Л. Илвицкая, Ю. Кузовенкова. – Самара: Самарское книжное издательство, 2012. – Т. 2. – С. 115-122.

Основная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную жизнь университета/города/региона/страны, создать максимально широкое поле притяжения аудитории (и участников, и зрителей).

Проблемы фестивализации в том или ином университете непосредственно зависят от типа города, его традиций и стратегий развития. Известно, что советские индустриальные вузы (а огромное количество технических вузов в СССР было именно такими) ориентировались в первую очередь на подготовку специалиста для производства. Современная теория и практика вузовского развития концентрируется вокруг стратегий создания условий для благоприятного развития «человеческого капитала». Формирование фестивального пространства в университетах прямо зависит от тех, кто формирует концепцию фестиваля: создают ли они событийность, формирующую «человеческий капитал вуза», либо составляют план мероприятий, которые без хлопот можно провести в своём университете.

К университетскому фестивалю прибегают не только для презентации нового или уже любимого культурного продукта в уже привычных и устоявшихся сферах искусства, таких как кино, театр, музыка, народное творчество и т.д. Сейчас форма фестиваля используется для пограничных явлений культуры, которые ещё недавно обществом расценивались или до сих пор расцениваются как девиантные. Например, возникшие в молодёжной среде направления уличной культуры: экстремальный спорт, граффити, брейк-данс, битбокс, фристайл и др. Так, на про-

тяжении тринадцати лет проходил фестиваль, популярный в ряде молодёжных субкультур, «Сникерс-Урбания», уже несколько лет собирают широкий круг участников фестивали граффити «Стенография» и «ART-OVRAG». Надо полагать, что фестивальное пространство таких направлений уличной культуры отличается от того, что складывается в практиках традиционных видов искусства: здесь решаются иные задачи (например, выход «из подполья»), оперируют иными категориями эстетики и т.д. Данная тема обширна и требует своего отдельного исследования вне рамок данной статьи.

Кроме того к форме университетского фестиваля прибегают и чисто научные сферы. Так, форма фестиваля была использована в рамках «Четвёртого московского урбанистического форума» (2014). Его содержание составили лекции, экспертные дискуссии, кинопоказы, выставки и мастер-классы, студенческие конференции.

Один из наиболее широко представленных видов университетских фестивалей – театральный фестиваль. В 2005 г. в Санкт-Петербурге прошел фестиваль студенческих театров России «Новый взгляд», на участие в котором пришло более 200 заявок. В конкурсную программу были включены 12 спектаклей из разных городов страны (от Хабаровска до Твери, от Казани до Тюмени, включая Москву и Санкт-Петербург). В этом списке оказался и коллектив театра-студии «Сад» из города Похвистнево Самарской области со спектаклем «Зима» по пьесе Е. Гришковца³.

³ Тропп Е. Фестиваль студенческих театров России // Петербургский театральный журнал. – 2006. – № 1(43).

На создание событийности в своём городе ориентирован театральный фестиваль «ПоМост» в индустриальном г. Новокуйбышевске, привлекающий, по большей части, студенческую молодёжь. За четырнадцать лет существования он стал влиятельным как для зрителей своего города, так и заметным в российском театральном-фестивальном пространстве. Кроме того, открывшийся в Новокуйбышевске полноценный филиал Самарского государственного технического университета (первого вуза в малом городе самарского региона) будет способствовать привлечению на фестиваль новых участников и новых зрителей. Консолидация университета и фестиваля, бесспорно, дадут новый импульс развития промышленного города, который имеет все шансы со временем превратиться из нефтяной столицы Самарской области в театральную.

Таким образом, актуальность известных театральных фестивалей в отечественных университетах связана с созданием креативного и глобального пространства, значимого для студентов и преподавателей, способствующего развитию гуманитарной сферы вуза. Организационно-менеджерское основание фестиваля определяет многое: каков бюджет фестиваля, насколько авторитетны организаторы и кто откликается на их приглашение. Повторим, однако: фестиваль как креативная стратегия зависит, прежде всего, от профессионализма и креативности создателей события: каковы творческие цели фестиваля, формируют ли «аншлаги» для зрителей или насколько событийность развивает публику.

Мы полагаем, что «феномен уни-

верситетского фестиваля» – это особый вид консолидации университетского коллектива, рождающегося в процессах коммуникации и одновременно побуждающего к ним специфических субъектов – людей, ориентированных на высоко эстетичный художественный продукт.

Понятие «феномен фестиваля» представляется нам важным в контексте развития вуза, нередко ощущающего себя «школой», «недовузом» и «оксюмороном университету». Гуманитарные/культурные/имиджевые фестивали могут создать мир образов и смыслов, обогащающих студентов. «Феномен фестиваля в университете» в первую очередь побуждает к коммуникации и поддерживает идентичность профессионала и интеллигента в своей профессии.

Мы полагаем, что в рамках креативного «фестивального феномена университета» реализуется одна из важнейших задач – воспитательная, преодоление провинциализма, замкнутости студентов и их сплочение вокруг вуза. Этот феномен отлично «схватывается» понятием «событие», введённом М.М. Бахтиным⁴. Публичное пространство, по мнению Б. Гройса, даёт «ощущение того, что в этом пространстве мы становимся частью общества»⁵. Грамотно созданное «фестивальное пространство» способно стать бахтинским «событием», возникающим тогда, когда происходит консолидация творца и зрителя. Это одна из форм социального конституирования университета в городе, а также конституирования городского человека, привязанного к

⁴ Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 6-71.

⁵ Гройс Б. Публичное пространство. От пустоты к парадоксу. – Strelka Press, 2012.

своему городу и университету.

Кроме гуманизации студенчества «фестивальное пространство» в его лучших образцах способствует развитию университетской корпорации. В одном месте и в одно время собираются разрозненные таланты, информация о неизвестных креативных опытах выстраивается в виде некоторой иерархии факультетов и кафедр. «Фестивальное пространство» побуждает не только к коммуникации, общению и объединению профессоров и студентов, но и к уважению к

талантливым людям. Встреча «всех» – несомненное событие.

Таким образом, предложенное нами понятие «фестивальный феномен университета» как культурологическое понятие позволяет интерпретировать внутри и вовне университетские связи на темы искусства как глобальное и влиятельное событие. Университетские фестивали – из многих вариантов формирования «умного» пространства, которое консолидирует города, университеты и студентов.