

АРТ КОЛЛАБОРАЦИИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Деркачева А.В.

*Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: laris.2017@mail.ru*

Аннотация:

В данной статье анализируется тенденция в современной культуре и искусстве, которая получила название арт-коллаборации. Под данным термином понимается соединение в рамках одного проекта двух, а, возможно, и нескольких авторов/авторских коллективов, представляющих разные виды искусств, а также бизнес. Справедливо указывая, что истоки явления коренятся в процессах синтеза искусств, автор приводит сведения, освещающие его историю, и отмечает корневую связь синтеза искусств и арт-коллабораций. Вместе с тем подчеркивается, что данные явления не идентичны по сути, в связи с чем обоснуется специфика артколлаборативных проектов и формулируются экономические выгоды, которые стимулируют множющийся опыт такого рода проектной деятельности. Автор подчеркивает командно-проектный принцип организации подобного рода событий, в качестве позитивных их черт выделяя социальную направленность. На основе анализа ряда проектных решений делается вывод о том, что арт-коллаборации являются эффективным инструментом, способным существенно расширить целевые аудитории академического музыкального искусства.

Ключевые слова: арт-коллаборации, академическая музыка, синтез искусств, проектная деятельность, целевые аудитории

ART COLLABORATION AS A METHOD PROMOTION OF MUSIC PROJECTS

Derkacheva A.V.

*Rostov State Conservatory named after. S. V. Rachmaninova
Rostov-on-Don, Russia
e-mail: laris.2017@mail.ru*

Abstract:

This article analyzes the trend in modern culture and art, which is called art collaboration. This term refers to the combination within the framework of one project of two, and possibly several authors/teams of authors representing different types of art, as well as business. Rightly pointing out that the origins of the phenomenon are rooted in the processes of synthesis of arts, the author provides information illuminating its history and notes the root connection between the synthesis of arts and art collaborations. At the same time, it is emphasized that these phenomena are not identical in essence, and therefore the specifics of art-collaborative projects are substantiated and the economic benefits that stimulate the growing experience of this kind of project activity are formulated. The author emphasizes the team-project principle of organizing such events, highlighting their social orientation as their positive features. Based on the analysis of a number of design solutions, it is concluded that art collaborations are an effective tool that can significantly expand the target audience of academic musical art.

Keywords: art collaborations, academic music, synthesis of arts, project activities, target audiences

Введение. На страницах прессы и научных изданий, в последнее время все чаще появляется словосочетание арт-коллаборации. Что это такое? «Арт» – искусство, а слово «коллаборация» пришло к нам из французского языка, в дословном переводе это работа (с кем-то), или сотрудничество. Складывается впечатление, что это некая новая тенденция в

бизнесе, социуме и искусстве. **Цель исследования** состоит в попытке разобраться в сути данного явления и определить его предназначенность в современной культуре.

Материал и методы исследования

Исследование строится на материале опыта проектной деятельности организаций культуры и искусства, экспериментирующих в области арт-коллабораций. Основу методологии составил культурно-исторический и сравнительный виды анализа.

Результаты исследования и их обсуждение.

Все новое – есть развитие старого. Где корни явления? Здесь стоит обратиться к такому понятию, как синтез искусств. Синтез искусств – это слияние различных видов искусств в единое целое, обычно в рамках одного произведения культуры. После разделения видов искусства начинается синтез. Первичный синтез проявляется в ритуальной культуре и храмах, когда одно подчиняется другому.

Очевидно, это не просто сумма всех элементов нескольких видов искусства. Это единое целое идей и мировоззрений, единство композиции и образов. В подобных работах прослеживается временное и пространственное единство, одинаковые пропорции, а также масштабы. Синтез воздействует на человека, показывает всю многогранность одной идеи. Он играет со всеми чувствами человека. Из-за этого возможно использовать синтез в качестве инструмента для воспитания. В первобытном обществе невозможен полный синтез. Активно проявляется синкретизм, то есть виды искусства неотделимы друг от друга, но еще не имеет своей теоретической базы и не различается.

Синтез можно увидеть в работах Рафаэля, Браманте, Микеланджело. Живопись формирует несуществующее пространство, используя методы других видов искусства. Скульптура является неотъемлемой частью архитектуры. Синтезом также можно считать и типы быта высшего общества вроде придворного этикета, ансамбли дворцов, балет и оперу.

В эпоху классицизма начинается формирование среды, в которой можно комфортно жить человеку – через новый синтез. В буржуазном обществе синтез архитектуры и монументального искусства рушится. На первый план выходят проблемы человека, синтез проникает в его жизнь.

В век модернизма возникла необходимость создания нового синтеза. В XX веке синтез искусств формировался вокруг человека, в его быту. Новое соединение базировалось на архитектуре. Творчество являлось принципом и фактором построения жизни в мире. Большая часть синтезированных работ была связана с формированием огромных комплексов памятников и мемориалов, а также мест для выставок. Внимание также уделялось оформлению шествий, праздников, фестивалей.

В XX веке наиболее склонными к синтезу видами искусства были кино и театр. В театре к концу века появляется все больше представлений-синтетического характера. Они соединяли в себе хореографию, пластику, актерское мастерство, драму, поэтическое искусство, и музыкальное действие. Это помогло сформировать полноценный духовный облик человека конца века. Идеи спектаклей стали многограннее и интереснее. И в XX веке постепенно свое развитие начала и арт-коллаборация.

До недавних пор арт-коллаборация имела скорее негативный смысл. Так называли предательское сотрудничество с врагом. Явление получило распространение в 40-е годы XX века, когда французское правительство Виши содействовало немецким оккупантам. В мире коллаборации начали завоевывать популярность в начале двухтысячных в модной индустрии. Уже несколько лет наблюдается настоящий бум этого явления, которое из мира моды распространяется в другие области.

История коллабораций в мире моды начинается еще в 30-е годы XX века, только тогда у этого явления не было названия. Дизайнер одежды Эльза Скиапарелли, дружившая с Сальвадором Дали, создала провокационное платье с лобстером, взяв за основу рисунка скульптуру знаменитого художника. Выгода от такого взаимодействия была очевидна для обоих – Скиапарелли вместе с Дали привлекли внимание к себе. Сегодня такие совместные работы художников и дизайнеров или модных брендов называют арт-коллаборациями. Попытки соединить моду и искусство предпринимались многократно, но на новый уровень вышли в 2001 году, когда бренд Louis Vuitton создал совместную коллекцию сумок с художником-граффитистом Стивеном Спраузом [1,2,3].

Таким образом, сопоставляя понятия синтеза искусств и арт-коллаборации – очевидно, что Арт-коллаборация не может существовать без Синтеза искусств, который лежит в ее основе и направлен на достижение общих партнерских целей, при том, что синтез искусств закрепляется на века (в операх, фильмах, спектаклях), а арт-коллаборация функционирует в рамках проекта, порой одноразового. Это результат взаимодействия противоположных начал, которые, вступая во взаимодействие между собой, преодолевают его и сочетаются в новую художественно-синтетическую реальность.

Но вернемся к первоначальному вопросу о сути понятия арт-коллаборации. Очевидно, что партнерство, содружество и совместное творчество издавна присуще сфере музыкального искусства. Действительно, любой дуэт – разве это не пример сотрудничества двух музыкантов? Но не только музыкантов, ведь над композицией работают не только певцы, но еще и композиторы, и авторы слов, звукорежиссеры, продюсеры и др.[4] Сегодня

без проектно-командного подхода невозможно выпустить ни небольшой сингл или альбома, а тем более большой музыкальный проект. Все это очень важно, и роль сотрудничества в продвижении музыкальных событий, отдельных исполнителей, коллективов осознается и реализуется с все большим размахом [5]. Действительно, арт-проекты, основанные на сотрудничестве позволяют реализовывать цели в области корпоративной социальной ответственности, например, поддержать молодых художников или привлечь музыкантов-профессионалов, которые своими мастер-классами дадут толчок развитию образования в регионе. Социально значимые проекты помогают привлечь внимание к важным вопросам и проблемам и показать заинтересованность бренда в их решении.

Однако напрашивается вопрос: что же нового в арт-коллаборации? Ничего, если трактовать это понятие синонимично понятию сотрудничество. Но сегодня это не так. Сегодня, в мире жесточайшей конкуренции авторы музыкального продукта – композиторы и исполнители, и прежде всего продюсеры, озабочены проблемой не просто выжить в условиях жесточайшей конкуренции, а быть успешными. Возможно же это только на пути поиска нестандартных решений, новых творческих идей и креативных форм их реализации и продвижения. И именно арт-коллаборации дают возможность выйти за рамки привычного во всех названных аспектах и достичь высокого коммуникативного взаимодействия с аудиторией.

Этот поиск может вестись через апелляцию к ценностям искусства и общность интересов. Например, многие люди, не занимающиеся музыкой профессионально, при этом, не могут представить свое существование без каждодневного прослушивания любимых композиций. Но если это совместить с их основным видом деятельности или хобби, близким к сердцу (например, арт-коллаборация, посвященная тематике рыбалки или животноводства, обрамленная тематической музыкой со спецэффектами, дает возможность обеим сторонам найти общие интересы между собой и тем самым прорекламировать в глазах друг друга свою профессию или хобби. И в большинстве позиций их стремления пересекаются:

- обе стороны подпитываются образами и ценностями друг друга;
- появляется новая клиентура;
- обращается внимание на ценности бренда, демонстрируется трепетное отношение, укрепляется доверие к компании.

Для чего нужны арт-коллаборация искусству и для чего она нужна второй стороне, участнику такого рода проектов? Арт-проекты реализуют себя в области корпоративной социальной ответственности, развивают свой бренд, при этом поддерживая и спонсируя молодых художников или привлекая профессионалов в области искусства для развития образования в своем регионе. Социально значимые проекты помогают привлечь внимание к важным вопросам и проблемам и показать заинтересованность бренда в их решении. Также арт-коллаборация способствует увеличению охвата и упоминаний в СМИ. Любое нестандартное событие на стыке с искусством является дополнительным поводом для промоушена. Это также позволяет привлечь внимание новых целевых групп на торговую марку. Если ранее ваша компания упоминалась только в профильных СМИ, то арт-коллаборация даст возможности для появления в медиа разных тематик (искусство, городские события, светская хроника и другие). Причем от выбора художника или арт-группы и формата коллаборации зависит потенциальный объем аудитории, ее характер и качество.

Как говорит об использовании арт-коллабораций генеральный директор государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова: «Коллаборация в общепринятом понимании – это бизнес. Синтез разных искусств дает возможность привлечь другую или более масштабную целевую аудиторию. Вместо «Академический концертный зал» мы стали называться «Мультикультурное пространство», где сначала были добавлены те виды искусств, которые проще всего соединить с музыкой (литература, поэзия, театр и живопись). Даже была открыта картинная галерея, где ее основой были картины, написанные художниками во время создания музыкального произведения, импровизации музыканта. Но главной идеей было совместить с музыкой все виды искусств» [2, с. 36].

Самые яркие примеры арт-коллаборации мы рассмотрим на опыте государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под руководством Ольги Хомовой. Это иммерсивные концерты, когда можно почувствовать себя частью оркестра, который сидит в зале, а дирижер повернут лицом к зрителям. Также, проекты, в которых соединяются различные виды искусств, когда художники рисуют музыку, создают под музыку свои скульптурные произведения, поэты читают свои стихотворения под сопровождение музыкальных композиций и более нестандартные постановки. Концерты open-air. Диджей, взаимодействующий с симфоническим оркестром и т.д. Начались такие проекты за рубежом, сейчас они очень популярны и в России.

Музыка и Кулинария. Пример Кофейная кантата И.С.Баха. При воспроизведении музыки, приглашенные знатоки рассказывали историю кофейного напитка, его появление в России, а также у всех была возможность продегустировать сам кофе. Эта коллаборация подарила зрителям совершенно новые ощущения, и, помимо развлекательного, еще является познавательным и просветительским проектом, который несет в себе не только музыкальное просвещение, но и историческое.

«*Кухня и народы мира*» - проект, арт-коллаборация, который давно существовал в Японии и Китае. Этим проектом и вдохновлялись создатели. Суть данного вида арт-коллаборации: театрализованное действие, музыка и дегустация напитка или еды.

Музыка и парфюмерия. Проект «Ноты запахов и ноты звуков», где был приглашен руководитель Гильдии парфюмеров и на глазах у публики во время импровизации музыкантов создавались духи, вдохновленные этой музыкой. Например, духи капеллы имеют 4 аромата, названные по классификации певческих голосов (сопрано, альт, тенор, бас), что олицетворяет, как женский парфюм, так и мужской.

Музыка и Спорт. Во время чемпионата кубок УЕФА была произведена фотосессия между музыкантами и спортсменами, молодые люди менялись своими локациями (спортсменов фотографировали в капелле, а музыкантов на спортивном поле) а потом спортсмены, вдохновленные музыкой капеллы, создали собственные картины, что, несомненно открыло их потенциал совсем с другой стороны и помогло выявить их творческие способности.

Ещё была создана специальная акция с галереей арт-муза, которой очень важно было привлечь новую аудиторию. Суть была в том, чтобы озвучить это выставку. Люди ходили по музею, а в наушниках играла музыка, которая соответствовала определенным картинам по ощущениям музыкантов. Также был организован специальный перформанс – проект, где присутствовало философское представление с элементами поджога инструментов, отвечающее на вопросы: Горят ли ноты? Умирает ли искусство? Вечно ли творчество? Художники и музыканты одновременно с этим действием создавали свои творения.

Вывод. Таким образом, арт-коллаборации выступают как новый инструмент, способствующий расширению целевых аудиторий, нацеленных на восприятие высокого искусства.

Список литературы

1. Крылова А.В. О роли арт-коллабораций в современном музыкальном искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. - №4.-2023, с. 118-128.
2. Хомова О. С. Арт-коллаборации как драйвер креативной индустрии // Управление АРТ-проектами в современной культуре и социуме / ред. А. В. Крылова. Ростов-на-Дону: Рос. гос. конс. им. С. В. Рахманинова, 2021. С. 34–40.
3. Аликперов И. М., Мезюров А. А. Арт-коллаборация: эффективный инструмент развития городского культурного пространства // Муниципалитет: экономика и управление. 2021. № 4. С. 17–25.
4. Крылова А.В. Современный музыкальный театр в многообразии жанровых решений // Южно-Российский музыкальный альманах. 2017. № 4 (29). С. 84-89.
5. Крылова А.В. Проектная деятельность в сфере искусства как тенденция // Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики. Сборник научных статей. Ростовская гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. Ростов-на-Дону, 2012. С. 7-15.