

Анализ отечественной практики внедрения креативных пространств в социальное тело города (на материалах Санкт-Петербурга)*

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-33-00035

В течение последних лет количество исследований, посвященных осмыслению, адаптации и определению возможностей и перспектив развития креативных пространств городов в России, заметно возросло. Для преодоления существующих проблем, администрациями ряда субъектов Федерации был проявлен устойчивый интерес к этой теме, что способствовало росту практических исследований и проектных разработок в этой области. В 2015-2016 гг. по пути креативного развития социальной городской среды пошли города: Вологда «Концепция креативного города – реальный путь к развитию», Санкт-Петербург «Креативные индустрии в городе: вызовы, проекты и решения», Новосибирск «Воспитание креативной молодежи, формирование социальных лифтов и подготовка кадров для инновационной экономики города Новосибирска до 2020 г.». Активно развиваются креативные кластеры в Москве.

Рассматривая необходимость создания креативных пространств в городской среде, следует выделить несколько основных целей их функционирования:

1) Обеспечение творческой молодежи (креативному классу) среды, богатой возможностями для обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и реализации собственного видения города, мира.

2) Направление накопленной энергии дискомфорта и творческого поиска, противоречия между искомым и существующим настоящим на реализацию сценариев будущего на нескольких отдельно взятых экспериментальных площадках.

3) Трансляция наиболее успешных решений конкретных задач (в сфере IT, живописи, управления ресурсами или градостроительства),

апробированных в «креативных пространствах» в большую по масштабу среду района, города, республики.

4) Восполнение рабочих мест в традиционной промышленности: порядка 30% трудоспособного населения в развитых городах мира занято в творческих профессиях.

5) Вывод депрессивных городских районов из кризисного положения.

6) Повышение туристической привлекательности города.

На наш взгляд, наличие в городе креативного кластера позитивно влияет на такую экономически измеряемую характеристику как его привлекательность для туристов. К примеру, американский Даллас, не отличающийся богатой архитектурой, обзавелся районом художников и дизайнеров – Бишоп-Арт-Дистрикт. Оригинально разрисованные стены зданий, множество художественных мастерских и мини-галерей, а также огромное количество ресторанов и магазинчиков в эклектичном стиле оказались хорошей аттракцией для гостей города.

Индустрия интеллектуального досуга предлагает населению городов новые формы креативных пространств: галереи современного искусства, креативные пространства, лофты, арт-клубы.

Одной из наиболее активных площадок для внедрения и развития креативных пространств в городскую среду в России является Санкт-Петербург. Рассмотрим наиболее актуальные формы креативных пространств, представленные в Санкт-Петербурге.

Музей искусства Эрарта. Самый крупный негосударственный музей современного искусства в России – музей Эрарта – открылся в 2010 г. Основная задача музея – собирать, выставлять и популяризировать наиболее оригинальные произведения современных художников. В коллекции более 140 имен и около 2000 произведений. Это живопись, графика, скульптура, инсталляции, созданные художниками, начиная с 1950 гг. и заканчивая сегодняшним днем. Все пять этажей отданы для творчества: инсталляции, ожившие картины, театральный нон-стоп, создание арт-объектов на глазах и при участии публики. Выставочная деятельность центра сопровождается музыкальным оформлением: джаз в арт-кафе, концерты в залах: от «электроники» и современного фолка до выступлений скрипачей-виртуозов. Музей не просто коллекционирует, но и иницирует создание новых форм. Например, изо-анимация – в кинозалах Эрарты демонстрируются мультфильмы и фильмы на основе живописи из коллекции Эрарты – с ироническим или философским подтекстом. Изо-литература – размышления, ассоциации, анализ по поводу произведений искусства, выставленных в Эрарте [4].

Лофт Проект Этажи – пионер лофт-дизайна и одно из крупнейших выставочных пространств в Петербурге. С 2007 г. центр занимает пло-

щадь бывшего хлебозавода, чьи элементы по максимуму сохранены, в то же время есть основные черты, характерные для всех лофтов: белые стены, деревянные полы, дизайнерские предметы. Сейчас Лофт Проект Этажи – это культурный центр, где есть выставочные пространства, кофейня, три книжных магазина, коворкинг-центр. Главная цель организаторов – стать местом притяжения новых идей и творческой молодежи. Потому аудитория Этажей – студенты и молодые люди до 30 лет. Основное направление деятельности – выставочное. Выставки варьируются от таких крупных как World Press Photo (самый престижный международный конкурс фотожурналистов) и «Золотая черепаха» (выставка фотографий дикой природы) до остро-современных выставок европейского искусства, молодых российских фотографов и живописцев. Из мероприятий: циклы лекций, к примеру, о дизайне или городской культуре, мастер-классы, кинопоказы, встречи с деятелями культуры. Также большое внимание уделяется образовательной и социально-благотворительной сторонам [3].

Культурное пространство «Скорород». «Скорород» – это первый и единственный в Петербурге театральный лофт, разместившийся в одном из зданий бывшей обувной фабрики. Он открылся в октябре 2012 г. Его концепция – альтернатива репертуарному театру. Помещение площадью 700 квадратных метров превратилось в два просторных зала. В первом находится театральнo-зрелищная площадка для показа спектаклей, проведения концертов, лекций, просмотра кино. Во втором — кафе органической пищи. Сегодня на площадке можно увидеть современный балет, документальный театр, оперу в жанре хип-хоп. Основная аудитория – молодые люди от 18 лет, все те, кому интересно что-то новое. Миссия проекта – популяризировать современное сценическое искусство, знакомить зрителя со всем многообразием актуального театра [1].

Арт-клуб «Книги и кофе». Арт-клуб «Книги и кофе» появился в 2008 г. по инициативе писателя Александра Житинского. Вторую жизнь, после смерти основателя, он начал на новом месте в январе 2012 г. «Книги и Кофе» – это клуб нового поколения в Петербурге, где совмещаются выставка-продажа книг, кафе и культурный центр. Творческая, демократичная, почти расслабляющая атмосфера – первое, что отмечает его посетители. Концепт арт-клуба – микс максимального количества культурных течений и неформатного искусства. В программе клуба присутствуют литературные вечера, концерты (от джаза до популярной рок-группы), кинопоказы с обсуждениями (от отборного трэша до арт-хауса), поэтические вечера, мастер-классы, выставки (фотографии и живописи), самые современные перформансы и даже настольные и ролевые игры.

Креативное пространство «Ткачи». 15 декабря 2012 г. креативное пространство «Ткачи» в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова объявило днем официального открытия. «Ткачи» – это пространство для тех, кто придумывает и создает оригинальный контент. Пространство свободы, знакомств и знаний. Главная цель команды проекта «Ткачи» – превратить заброшенный промышленный комплекс в центр притяжения креативных индустрий. Сегодня резидентами пространства уже стали более 50 новаторских компаний: рекламные и дизайнерские агентства, редакции журналов и интернет-проектов, digital-студии, школы музыки, танца и аэрографии, шоу-румы и мастерские. В креативном пространстве концентрируются профессионалы из разных сфер, в деятельности которых главной является креативная составляющая. Это дизайнеры, архитекторы, фотографы, люди создающие события, проекты, произведения искусства, музыканты и танцоры. Среди мероприятий: концерты, выставки, вечеринки, опенэйры, фестивали, образовательные и благотворительные проекты [2].

Rizzordi Art Foundation. В 2011 г. фонд поддержки современного искусства Rizzordi Art Foundation открыл выставочную площадку – лофт площадью 4000 кв.м. в здании солодовни Калинкинского пивоваренного завода. В лаконичном и брутальном интерьере лофта намеренно сохранены массивные металлические элементы каркаса, окна-бойницы, скрепляющие скобы, завершения вентиляционных шахт. Эти конструкции создают цельный художественный образ выставочного пространства. Главная цель организаторов - развитие и продвижение актуального искусства, поддержка молодых художников и демонстрация в Петербурге проектов мирового уровня. Так, Лофт уже принял в своих стенах фестиваль уличного искусства «Космос как...», ночь актуального искусства «Total Contemporary», собравшую вместе 11 галерей, масштабный российско-польский проект «Счастье/Теплый ствол», который дважды участвовал в Ночи Музеев [5].

Рассматривая влияние креативных пространств на раскрытие творческого потенциала населения городов необходимо отметить, что индивид, становясь участником городской культуры, попадает под воздействие объективирующего дискурса, который устанавливает правила его существования: индивидуальность человека трансформируется, наделяясь основными характеристиками данной культуры. Это влечет за собой изменение внешней стороны культуры: предметов, событий, материальных форм, в которых воплощается внутренний опыт людей.

На наш взгляд, формирование пространственной модели современного мегаполиса в условиях глобализации включает аспекты повышения конкурентоспособности и агломерационного развития, но главным

фактором в концепции развития креативного города остается искусство приращения социальной значимости человека и человеческой ценности. Передача и усвоение ценностно-нормативных установок общества, представлений об обычаях и стилях жизни – все эти элементы процессов социализации и инкультурации, безусловно, отражены в культурном пространстве того или иного города. В эпоху глобализационных трансформаций, происходящих в обществе, образ современного города должен сочетать одновременно универсальность и индивидуальность. Имидж «творческого города» формирует его восприятие как города яркого, интересного, заботящегося о своих жителях и радушно встречающего гостей, идущего в ногу со временем и не боящегося рискнуть.

Креативное пространство города – это программы и проекты, как публичные, поражающие воображение, так и повседневные и заметные немногим, но делающие жизнь в городе более удобной и счастливой.

Таким образом, перечисленные концепции способны трансформировать городское культурное пространство через создаваемые знаки, символы и тексты и способны осуществлять воздействие на любую деятельность индивида. Передача и усвоение ценностно-нормативных установок общества, представлений об обычаях и стилях жизни – все эти элементы процессов социализации и инкультурации, безусловно, отражены в культурном пространстве того или иного города. Посредством традиций, норм, правил, моды происходит создание «социального тела» жителя города. Причем, каждое городское культурное пространство пытается наложить специфический отпечаток на это социальное тело, поэтому так часто разнятся внешний вид, формальные и неформальные правила поведения людей разных городов, особенно провинциальных и столичных. Приобретает новые характеристики «культурная ментальность», т.е. идеи, значения, ценности, эмоциональные ощущения или упорядоченные системы мышления, составляющие духовное содержание культурных явлений. Это влечет за собой изменение внешней стороны культуры: предметов, событий, материальных форм, в которых воплощается внутренний опыт людей.

Библиографический список

1. Культурное пространство «Скорход». URL: <http://www.vashdosug.ru/spb/theatre/place/51560/tab-description/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Культурное пространство «Ткачи». URL: <http://www.tkachi.com/> (дата обращения: 15.09.2016).
3. Лофт Прое.кт Этажи. URL: <http://www.loftprojectetagi.ru/> (дата обращения: 11.09.2016).
4. Музей искусства Эрарта. URL: <http://www.erarta.com/> (дата обращения: 22.09.2013).
5. RIZZORDIART FOUNDATION. URL: rizzordi.org/ (дата обращения: 15.09.2016).