

ЗНАЧЕНИЕ АРТ-КЛАСТЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»)

УДК 7

<http://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-3107-77-84>

Е.С. Нетреба

Челябинский государственный институт культуры,
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Россия
e-mail: elizabeth.netreba@gmail.com

Аннотация: В статье раскрывается понятие арт-кластеров через рассмотрение терминологии и подходов к изучению данного явления творческой индустрии, анализируется влияние креативных объединений на развитие современной культуры и искусства, определяется функциональность, которым наделены творческие кластеры, выявляются черты, позволяющие отнести деятельность творческого объединения к арт-кластеру. Автор ставит цель – дать определение явления «арт-кластер» в рамках современного российского искусства и показать его влияние на формирование молодых деятелей культуры. Рассматриваются процессы, происходящие в сфере изобразительного искусства, и в качестве примера – как наиболее динамично развивающийся творческий кластер – т.е. выбран арт-кластер «Таврида». Научная новизна заключается в рассмотрении арт-кластеров с позиции их влияния на формирование творческих и культурных взаимосвязей внутри профессиональных цехов. В результате сделан вывод о значимости кластерного подхода при развитии современной культуры и искусства, а также высказана точка зрения, что арт-кластеры представляются одним из перспективных инструментов в формировании инновационной культурной политики России.

Ключевые слова: Арт-кластер, Таврида-арт, современная культура, искусство, изобразительное искусство, молодые художники.

Для цитирования: Нетреба Е. С. Значение арт-кластеров в формировании молодых художников (на примере кластера «Таврида») // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022. №3 (107). С. 77-84. <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-3107-77-84>

THE IMPORTANCE OF ART CLUSTERS IN THE FORMATION OF YOUNG ARTISTS (ON THE EXAMPLE OF THE TAVRIDA CLUSTER)

Elizaveta S. Netreba

Chelyabinsk State Institute of Culture, Ural State University of Architecture and Art, Russia
e-mail: elizabeth.netreba@gmail.com

НЕТРЕБА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА – аспирант, доцент, Челябинский государственный институт культуры, Уральский государственный архитектурно-художественный университет

NETREBA ELIZAVETA SERGEEVNA – post-graduate student, associate professor, «Ural State University of Architecture and Art»

© Нетреба Е.С., 2022

Abstract: The purpose of the study is to define the phenomenon of “art cluster” within the framework of contemporary Russian art and its influence on the formation of young cultural figures. The article reveals the concept of art clusters through considering the terminology and approaches to the study of this phenomenon of the creative industry, analyzes the influence of creative associations on the development of modern culture and art, determines the functionality of which creative clusters are endowed, identifies features that allow attributing the activity of a creative association to an art cluster. In the author’s sphere of interest are the processes taking place in the field of fine arts, and as the most dynamically developing cluster, “Art-cluster” Tavrida” was chosen to illustrate an example. The scientific novelty of the research lies in the consideration of art clusters from the standpoint of their influence on the formation of creative and cultural relationships within professional workshops. As a result, a conclusion was made about the importance of the cluster approach in the development of modern culture and art, as well as the point of view was expressed that art clusters are one of the most promising tools in the formation of innovative cultural policy in Russia.

Keywords: Art cluster, Tavrida art, contemporary culture, art, fine arts, young artists.

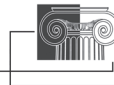
For citation: Netreba E.S. The importance of art clusters in the formation of young artists (on the example of the cluster “Tavrida”). *The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts (Vestnik MGUKI)*. 2022, no. 3 (107), pp. 77–84. (In Russ.). <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-3107-77-84>

Сфера культуры переживает адаптацию к новым реалиям, зачастую нуждается в новых формах и имидже. Одним из путей приспособления к существующим условиям становится образование творческих кластеров. В современной науке проблематика арт-кластеров рассматривается преимущественно с точки зрения или архитектурной трансформации промышленных объектов городской среды, или же с позиции экономического влияния на развитие культуры. При этом лишь косвенно ученые касаются того, как арт-пространства влияют на формирование творческих и культурных взаимосвязей внутри профессиональных цехов, на развитие современного изобразительного искусства. В условиях формирования новой культурной политики страны кадры и их коммуникации занимают одно из ключевых мест. Флорида Р. в своем труде «Креативный класс: Люди, которые меняют будущее» утверждает, что именно творческий человек будет сильнее всего влиять на формирование новой экономики, так как он способен приводить к совершенно новым и необычным решениям в ставящихся задачах [14]. Творческий кластер в условиях новой культуры становится местом креативных, свободно мыслящих, желающих развиваться людей, для которых зачастую рамки традиционных институций слишком узки.

Развитие арт-кластеров способствует выстраиванию диалога со зрителем, который в поле более свободного пространства легче взаимодействует с современным искусством и творцами. Но, пожалуй, самым важным в развивающейся сфере арт-кластеров является выстраивание свободных горизонтальных взаимоотношений между творцами, создание творческой, идейно богатой среды, способной взаимно обогащать всех ее участников.

Арт-кластеры ориентированы на синтез различных сфер творческой деятельности, на сосуществование, «междисциплинарность». Кластерный подход во многих сферах зарекомендовал себя положительно. Обращаясь к термину «кластер», мы видим его трактовку так: «группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и дополняющих друг друга» [11, с. 258]. Такое определение впервые дает М. Портер в работе «Конкуренция».

Большой вклад в разработку концепций «творческого кластера» внес куратор программы ЮНЕСКО «Creativocities» С. Эванс, он же сформулировал его определение: «сообщество творчески-ориентированных предпринимателей, которые взаимодействуют на замкнутой территории».

Опыт развития арт-кластеров – как в мировой практике, так и в России – довольно обширен. Первые творческие кластеры появляются в 1950-х годах в Нью-Йорке, располагались они на бывших промышленных площадках и серьезно повлияли на развитие искусства. С 1990-х годов на западе начинается осознание значимости креативных пространств для экономики. Как отмечает Т. Н. Суминова, «в основе современной жизнедеятельности может и должно находиться творчество/креативность как уникальный ключ к конкурентоспособности и росту производительности» [12]. Именно этим обуславливается все более разрастающийся интерес к арт-индустрии и, в частности, к арт-кластерам.

В России арт-кластеры развиваются примерно со второй половины 2000-х годов. Наибольшее количество располагается в Москве и Санкт-Петербурге: Центр Дизайна «ARTPLAY», «Этажи», культурный центр «АРТ-Стрелка», «Винзавод», проект «ФабРика», дизайн-завод «Флакон», «Гаражи», «Новая Голландия», «Ткачи» и др. Данные инициативы преимущественно возникли на идейной и коммерческой основе. Но существуют арт-кластеры, реализующие государственные программы по развитию и поддержанию искусства. Самым крупным на территории нашей страны является арт-кластер «Таврида». И именно благодаря появившимся творческим кластерам с господдержкой определение, выдвинутое С. Эвансом, требует актуализации. Теперь более точным выглядит определение, сформулированное Е. Р. Хакимовой: «Арт-кластеры – это объединение на определенной территории носителей творческой или интеллектуальной новации, способной приобретать условно вещественную форму. При этом форма является условно вещественной, так как новация возможна на уровне идей и материализация ее не всегда обязательна» [15]. Именно такой, расширенный, подход позволяет отнести «Тавриду» к творческим кластерам, так как рассматривает эту форму творческих объединений, в первую очередь, с точки зрения

образуемых арт-коллабораций, а не только с позиции развития пространства и экономической привлекательности.

На основании выбранной позиции определения термина «арт-кластер» видится возможным сформулировать следующие функции креативных кластеров.

Во-первых, *генерирующая* функция или процесс генерации творческих открытий и создания новых произведений в рамках современного искусства.

Во-вторых, *коммуникативная* (социализирующая) функция или процесс выстраивания горизонтальных и вертикальных связей для широкого круга носителей творческих и интеллектуальных новаций.

В-третьих, *трансформационная* функция, предполагающая преобразование креативных знаний в новые объекты и проекты. Развитие этой функции связано с расширением сферы деятельности специалистов креативной индустрии, готовых работать в различных секторах, в области коммерциализации и тиражирования отраслевых новшеств, а также – в преобразовании и развитии территории, на которой располагается арт-кластер.

В-четвертых, собственно *коммерциализирующая* функция, осуществляемая в ходе деятельности арт-центров через взаимодействие с предпринимателями и представителями общества, являющимися потребителями арт-индустрии, а также – в результате грантовой поддержки. В большинстве своем арт-кластеры имеют обособленную позицию и развиваются за счет коммерциализации своего труда, сдачи-съема пространства арт-кластера в аренду, бизнес партнерства внутри.

В-пятых, *творческая* функция, позволяющая молодым творцам создавать или формулировать творческие новации.

В-шестых, *образовательная* функция, и в-седьмых, – *воспитательная*.

Также, помимо функций, можно выделить черты арт-кластеров; к ним можно отнести пространственную расположенность, повышенный экономический и инновационный потенциал. Все эти черты и функции в значи-

тельной степени присуще всем арт-кластерам, но сочетаются в разных пропорциях.

Появление арт-кластера «Таврида» в Крыму обусловлено функциями генерирующей, творческой, образовательной, социализирующей, воспитательной, трансформационной. Арт-кластер «Таврида» вырос из одноименного творческо-образовательного форума, и в определенной степени эти функции остаются пока первостепенными. Интерес к нему обуславливается по ряду причин: во-первых, на сегодняшний момент он является крупнейшим креативным молодежным объединением на территории России; во-вторых, «Таврида» осваивает и выстраивает новую инфраструктуру вокруг себя, а не адаптирует производственные площади, является катализатором развития территории Крыма; в-третьих, этот арт-кластер довольно молодой и динамичный, активно развивающийся; в-четвертых, он настроен, в первую очередь, на формирование некоммерческих связей, так как имеет государственную поддержку; в-пятых, и, пожалуй, это основное: арт-кластер «Таврида» видится инструментом, способным объединить и развить современные молодежные культурные инициативы. Этот арт-кластер выстраивает крепкие горизонтальные связи внутри молодых творческих элит, предлагает социальные лифты для носителей творческих новаций вне зависимости от места формирования и проживания. То есть, молодые люди получают возможность быть замеченными и успешно реализованными на равных условиях. «Таврида» становится инструментом в руках государства для создания и взращивания молодой творческой элиты. Теперь творческие организации в лице арт-кластера «Таврида» переходят от пассивной, обособленной позиции к роли полноправного партнера государственных институтов, и заинтересованно в этом само государство.

Арт-кластер «Таврида» формируется по настоящий момент, это очень гибкий проект. История его образования начинается в 2014 году, когда был проведен первый культурно-образовательный форум «Таврида»

в Крыму. В 2019 году он заявляет о себе уже как арт-кластер с претензионными проектами, одним из которых является формирование творческого института, вобравшего в себя все виды современной творческой деятельности.

Одной из немаловажных задач, стоящих перед «Тавридой», становится развитие территории Крыма. Ч. Лендри, рассматривая роль деятелей организаций творческих индустрий, как раз останавливает свое внимание на том, что они должны вносить значимый вклад в развитие территории. Он предполагает, что это должно быть достигнуто в результате формирования не только интеллектуального и творческого насыщения, но и за счет экономической эффективности. Начиная с 2019 года, с момента получения статуса арт-кластера, «Таврида» вышла за рамки образовательного форума, начала развивать территорию, формируя арт-парк «Таврида», одноименный фестиваль «Таврида – АРТ». В 2021 году запущены круглогодичные резиденции «Арт-резиденция «Таврида». Все это формирует экономически выгодную и привлекательную для туристов среду вокруг него.

Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Он является платформой возможностей, помогающей молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства [10]. Изначально проект «Таврида» являлся образовательным форумом, но уже и на тот момент виделся как сильнейший инструмент выстраивания горизонтальных связей. Неформальные творческие отношения, сформированные в ходе пребывания участников на сменах, объединяют творцов со всей страны. Они позволяют генерировать идеи, создавать команды для их воплощения. Главным достижением творческих кластеров можно считать рождение различных коллабораций, появление которых очень часто было бы невозможным вне пространства арт-кластера. Обусловлено это,

прежде всего, соседством разных творческих личностей в довольно замкнутой системе – вне зависимости от того, насколько долгосрочно то или иное объединение. Например, если мы обратим внимание на смены всероссийского образовательного форума «Таврида», проходящего в рамках одноименного арт-кластера, то увидим, что, наиболее эффективными показали себя смены, объединившие в себе разнонаправленных творческих личностей. Объединенные смены, как в 2016, 2017 году, были признаны самими участниками наиболее комфортными и по межличностному общению внутри малых групп, и по продолжению коммуницирования вне образовательного форума. Также участниками отмечался широкий взгляд и нестандартные ракурсы на обсуждаемые творческие проблемы. Созданные таким образом отношения способствуют развитию искусства на территории всей России, а не сосредоточению ее в отдельно взятых регионах. Также огромным плюсом формирующихся горизонтальных связей является социализация творцов. Благодаря арт-кластерам в творчестве решается проблема «витающего в облаках» художника через придание ему практичности [5. с. 86].

«Таврида» способствует выстраиванию не только горизонтальных взаимоотношений, но и формированию социальных лифтов. Немаловажную роль играет наличие грантовой программы осуществляемой при поддержке государства. При работе с грантами молодые люди решают остросоциальные проблемы при помощи креативного подхода. Именно такой подход вписывается в концепцию четвертого экономического уклада – креативной экономики. Согласно теории Е. В. Зеленцовой, креативные индустрии имеют несколько периодов их формирования и становления, и четвертым периодом является как раз «широкое распространение и внедрение идей креативности, как основного «двигателя» общественного развития, сопровождающееся бурным развитием креативных индустрий в целом ряде стран» [5.с. 86] – то, что наблюдается в настоящий момент.

Еще одним инструментом социального лифта, действующего на «Тавриде», являются передача знаний и вычленение наиболее одаренных творцов. На образовательных сменах форума дается достаточно большой объем информации и предлагаются инструменты для ее дальнейшего самостоятельного получения, а также раскрываются горизонты развития для молодых творцов. Разнообразие приглашенных лекторов способствует рассмотрению и освещению актуальных вопросов с различных точек зрения. Наиболее перспективные, развивающиеся творцы имеют возможность быть замеченными профессиональным сообществом и быть поднятыми на ряд ступеней для реализации потенциала. Так, по завершении образовательных смен ряду участников предлагается продолжить работу на академических творческих дачах, если мы рассматриваем смены, связанные с изобразительным искусством. В региональных профессиональных организациях (региональные отделения союза художников России) рекомендуется дальнейшее курирование выделенных творцов, в частности, в сфере участия в выставках, получения творческих мастерских, творческое наставничество. Оказывается содействие и выстраивание связей с галереями, кураторами, привлечение к коммерческим проектам.

Еще немаловажным фактором является не только передача знаний, но и подготовка смены в профессиональной деятельности. Так, некоторые участники первых смен образовательного форума «Таврида» приглашаются уже в качестве экспертов на «Арт-кластер «Таврида»».

Все перечисленные мероприятия способствуют формированию единой сети молодых творцов, знакомых друг с другом, имеющих равные знания и возможности и влияющих на развитие искусства на территории всей страны, а не в отдельно взятых крупных агломерациях.

В результате исследования автор приходит к выводу, что концепции и эффекты, полученные в ходе деятельности креативных

кластеров, внедряются в смежные сферы. Происходит стремительное омоложение креативной сферы. Арт-кластеры в значительной степени нацелены на молодых и мобильных творцов, готовых к экспериментам.

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что кластерный подход – один из перспективных способов развития современной культуры и искусства и один из перспективных инструментов в формировании инновационной культурной политики России.

Обращаясь к разработанности научной проблемы, мы видим, что основное внимание уделяется экономическому и индустриальному влиянию арт-кластеров, на развитие терри-

тории их базирования, а сфера межличностных коммуникаций творцов, находящихся внутри арт-кластера, влияние деятельности кластера на формирование личности и раскрытия ее творческого потенциала практически не рассматривается. Из этого следует, что именно эти вопросы в дальнейшем могут (и должны) лечь в основу изучения арт-кластеров, чтобы дополнить портрет явления «арт-кластер», составить его всеобъемлющую характеристику. Данная проблема видится актуальной в связи со стремительным вхождением в новый «креативный» экономический уклад и может послужить хорошей отправной точкой для обсуждения и дальнейших исследований.

Список литературы

1. *Алексеев-Апраксин М. А.* Проблема культурного статуса современного искусства // *Фундаментальные проблемы культурологии*. Т. 5 2009. С. 501–502.
2. *Андреева Ю. А.* Арт-кластер как феномен культуры современного мегаполиса // *Художественная культура и трансформация индустриального менталитета в условиях моногорода*. Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции. К 85-летию МГТУ им. Г. И. Носова. 2019. С. 87–92.
3. *Антонова А. А.* Арт-кластеры как пространство для развития культурного потенциала города // *В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии*. 2015. № 4 (47). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/art-klastery-kak-prostranstvo-dlya-razvitiya-kulturnogo-potentsiala-goroda>
4. *Гордин В. Э., Кузьмина К. А., Никольская М. В.* Анализ образовательного потенциала креативных пространств. // *Международный журнал исследований культуры*. 2017. № 1 (26). С. 89–101.
5. *Зеленцова Е. В.* Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта [Электронный ресурс] // *Автореферат диссертации кандидата культурологии*. 2008. 27 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-industrii-v-sovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnogo-opyta>
6. *Казакова К. И.* Арт-кластер как инструмент продвижения современного искусства // *Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики*. Материалы Всероссийской научной конференции студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; Оксфордский Российский Фонд. 2017. С. 77–79.
7. *Метлина В. В.* Творческие кластеры в России // *Искусствоведение и дизайн в современном мире: традиции и перспективы*. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. 2016. С. 262–268.
8. *Мецкер Н. В., Кибардин А. А.* Фестиваль «тавида-арт» как площадка для реализации творческого потенциала молодежи // *Тенденции развития науки и образования*. 2020. № 61–7. С. 9–14.
9. *Новикова А.* Полное погружение: арт-резиденции для художников и архитекторов [Электронный ресурс]: URL: <http://neft.Media/strelka/polnoe-pogrujenie-art-rezidentsii-dlya-hudojnikov-i-arhitektorov>

10. Положение о фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ»: Судак, 2019. 22 с.
11. *Портер М.* Конкуренция. Киев: Издательский дом «Вильямс». 2005. 610 с.
12. *Суминова Т. Н.* Творческие/креативные индустрии как вариант модернизации сферы культуры и искусства // Вестник МГУКИ. 2012. № 3 (47). [Электронный ресурс]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-kreativnye-industrii-kak-variant-modernizatsii-sfery-kultury-i-iskusstva>
13. *Тимкова Л. М.* «Таврида-АРТ»: дом для творцов // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2019. № 3 (84). С. 87–94.
14. *Флорида Р.* Креативный класс: люди, которые меняют будущее // The Rise of The Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Классика-XXI, 2005. 430 с
15. *Хакимова Е. Р.* Креативный кластер в концепции инновационной системы // Теория и практика общественного развития. 2013. № 2. [Электронный ресурс]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-klaster-v-kontseptsii-innovatsionnoy-sistemy>.

References

1. Alekseev-Apraksin M. A. The problem of the cultural status of contemporary art // Fundamental problems of cultural studies. T. 5 2009. S. 501–502. (In Russ.)
2. Andreeva Yu. A. Art Cluster as a Cultural Phenomenon of a Modern Megapolis // Artistic Culture and Transformation of the Industrial Mentality in the Conditions of a Single City. Collection of scientific works of the All-Russian scientific conference. To the 85th anniversary of MSTU. G. I. Nosova. 2019. pp. 87–92. (In Russ.)
3. Antonova A. A. Art clusters as a space for the development of the cultural potential of the city // In the world of science and art: questions of philology, art criticism and cultural studies. 2015. No. 4 (47). [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/art-klastery-kak-prostranstvo-dlya-razvitiya-kulturnogo-potentsiala-goroda> (In Russ.)
4. Gordin V. E., Kuzmina K. A., Nikolskaya M. V. Analysis of the educational potential of creative spaces. // International Journal of Cultural Studies. 2017. No. 1 (26). pp. 89–101. (In Russ.)
5. Zelentsova E. V. Formation and development of creative industries in modern culture: analysis of foreign experience [Electronic resource] // Abstract of the dissertation of the candidate of cultural studies. 2008. 27 p. URL: <https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-industrii-v-sovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnogo-opyta> (In Russ.)
6. Kazakova K. I. Art cluster as a tool for promoting contemporary art // Traditions and innovations in humanitarian and socio-economic research: problems, methods, practices. Proceedings of the All-Russian Scientific Conference of Students-Fellows of the Oxford Russian Foundation. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin; Oxford Russian Foundation. 2017. S. 77–79. (In Russ.)
7. Metlina V. V. Creative clusters in Russia // Art History and Design in the Modern World: Traditions and Perspectives. Collection of materials of the All-Russian scientific-practical conference of young scientists. 2016. S. 262–268. (In Russ.)
8. Metzker N. V., Kibardin A. A. Festival “Tavrida-art” as a platform for the realization of the creative potential of youth // Trends in the development of science and education. 2020. No. 61–7. pp. 9–14. (In Russ.)
9. Novikova A. Full immersion: art residences for artists and architects [Electronic resource]: URL: <http://neft.Media/strelka/fullnoe-pogrujenie-art-rezidentsii-dlya-hudojnikov-i-arhitektorov> (In Russ.)
10. Regulations on the festival of creative communities “Tavrida-ART”: Судак, 2019. 22 p. (In Russ.)
11. Porter M. Competition. Kyiv: Williams Publishing House. 2005. 610 p. (In Russ.)
12. Suminova T. N. Creative/creative industries as an option for the modernization of the sphere of culture and art. Vestnik MGUKI. 2012. No. 3 (47). [Electronic resource]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/>

tvorcheskie-kreativnye-industrii-kak-variant-modernizatsii-sfery-kultury-i-iskusstva (In Russ.)

13. Timkova L. M. "Tavrida-ART": a home for creators // Bulletin of the Far Eastern State Scientific Library. 2019. No. 3 (84). pp. 87–94. (In Russ.)
14. Florida R. Creative class: people who change the future // The Rise of The Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Classics-XXI, 2005. 430 p. (In Russ.)
15. Khakimova E. R. Creative cluster in the concept of innovation system // Theory and practice of social development. 2013. No. 2. [Electronic resource]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-klaster-v-kontseptsii-innovatsionnoy-sistemy> (In Russ.)

*

Поступила в редакцию 15.06.2022