

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Архитектура, градостроительство, дизайн

УДК 725.91

DOI 10.23968/1999-5571-2025-22-4-5-13

© Е. М. Генералова, д-р архит., доцент

© E. M. Generalova, Dr. Arch., Associate Professor

© И. В. Жданова, канд. архит., доцент

© I. V. Zhdanova, PhD in Arch., Associate Professor

(Самарский государственный технический университет, Самара, Россия)

(Samara State Technical University, Samara, Russia)

E-mail: generalova-a@yandex.ru, zdanovairina@mail.ru

E-mail: generalova-a@yandex.ru, zdanovairina@mail.ru

АРТ-ЦЕНТРЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (на примере г. Самары)

ART CENTERS: DEVELOPMENT PROSPECTS (on the example of the city of Samara)

На примере г. Самары рассмотрены тенденции развития арт-центров и проблемы их интеграции в городскую среду. Представлена концепция возможных функциональных направлений и пространственных форм структуры арт-центров. Приведены примеры воплощения архитектурно-функциональных рекомендаций в реальную практику городской застройки.

Ключевые слова: досуговая и креативная деятельность в городской среде, пространства, типология встроенных и отдельно стоящих общественных зданий, потенциал реконструкции.

On the example of the city of Samara, the trends in the development of art centers and the problems of their integration into the urban environment are considered. The concept of possible functional directions and spatial forms of the structure of art centers is presented. Examples of the implementation of architectural and functional recommendations in the real practice of urban development are given.

Keywords: leisure and creative activities in the urban environment, spaces, typology of built-in and detached public buildings, reconstruction potential.

Введение

Креативные пространства играют значительную роль в развитии городского общества, помогают формировать его идентичность, создают динамичную и многообразную среду, где каждый может найти свое место и реализовать свои идеи [1–3]. Учитывается, что креативные профессии становятся все более востребованными, особенно в возрасте 16–40 лет.

Появившиеся в последние годы арт-центры отличаются от галерей и музеев многофункциональностью, создают условия для разнообразной досуговой и коммерческой деятельности [4–8]. При этом отмечаются недо-

статочная эффективность существующих объектов, проблемы при использовании услуг как посетителями, так и резидентами, арендующими студии [9–13]. Развитие этого вида общественных зданий затруднено в связи с отсутствием рекомендаций по функциональному насыщению, типологическому разнообразию и их размещению в городской среде.

Цель и методы

Целью исследования является определение путей перспективного развития арт-центров в условиях сложившейся городской среды. В современных условиях, когда города становятся все более многогранными и динамичными, арт-центры могут играть ключе-

вую роль в формировании культурной идентичности. Они могут стать площадками для взаимодействия различных сообществ, способствуя обмену идеями, культурному диалогу и созданию новых форм искусства. Исследование путей перспективного развития арт-центров в городской среде представляет собой многогранную задачу, требующую комплексного подхода и учета множества факторов, влияющих на их функционирование и интеграцию в жизнь города. Для достижения поставленной задачи анализируются следующие показатели:

- состояние творческих кластеров в Самаре;
- предложения по функциональному насыщению арт-центров;
- опыт формирования объектов, обеспечивающих реализацию наиболее актуальных функций.

Анализ ситуации в Самаре показал, что здесь система арт-кластеров только начинает развиваться. Большая часть возникших объектов сконцентрирована в историческом центре, где для их формирования используется существовавшая материальная

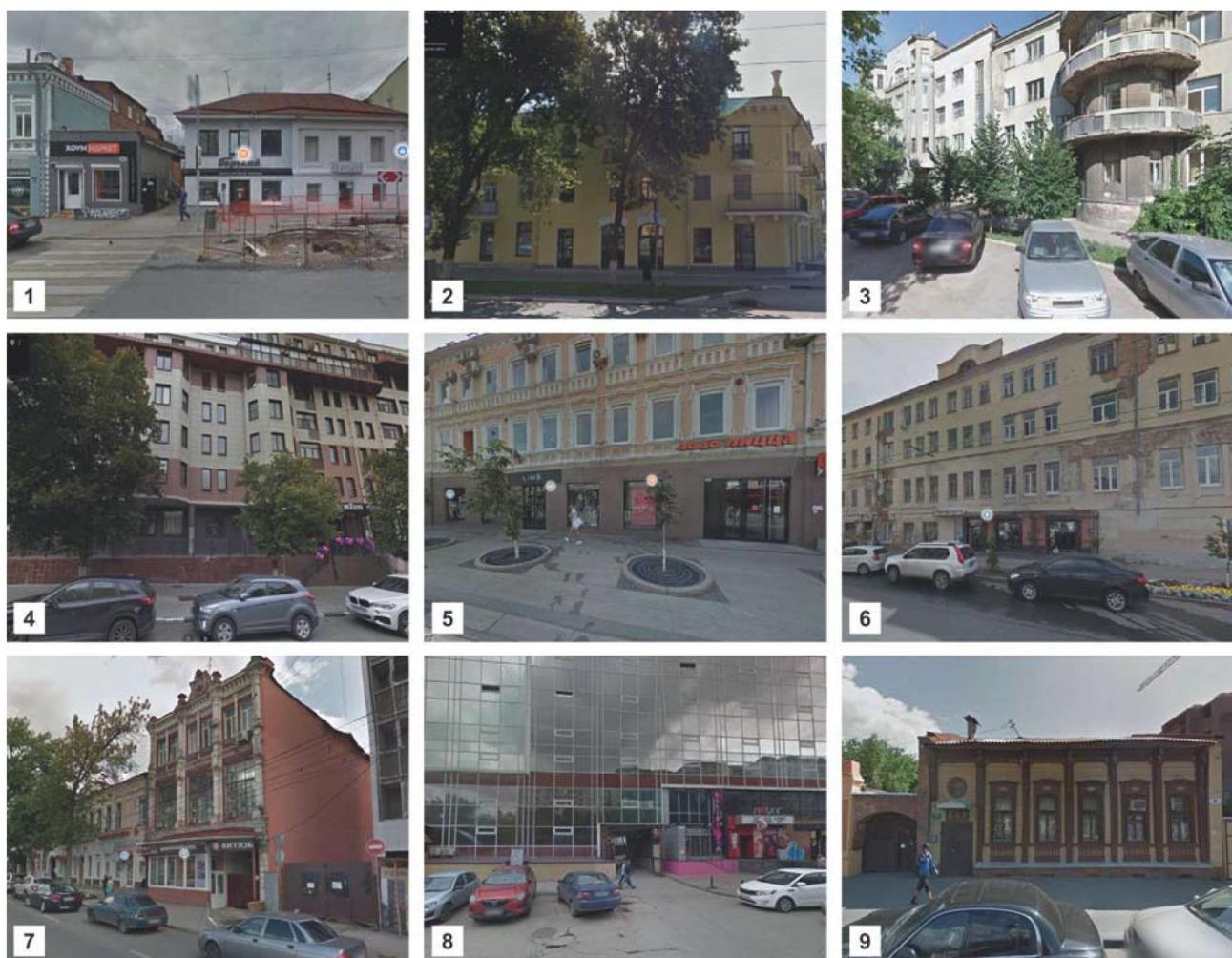

Рис. 1. Арт-центры в Самаре: 1 — «8 студий» (ул. Молодогвардейская, 86); 2 — «Real Gallery» (ул. Красноармейская, 133); 3 — «Skins Farm» (ул. Степана Разина, 31); 4 — «Strelkahall» (ул. Вилоновская, 30); 5 — «Artist» (ул. Ленинградская, 29); 6 — «Дом 77» (ул. Ленинградская, 77); 7 — «Есенин Flats» (ул. Самарская, 49); 8 — «Красный конь» (ул. Дачная, 2, к. 1); 9 — «Музей городских легенд» (ул. Галактионовская, 91)

база. Проводится реконструкция объектов культурного наследия, заброшенных зданий, бывших промышленных зон (рис. 1).

На этой основе разнообразные арт-центры создаются совместными усилиями творческого сообщества и частных предпринимателей при поддержке и соучастии муниципальных служб. Примером может служить один из популярных арт-центров г. Самары — творческий кластер «Дом 77» (рис. 2). Для его размещения было использовано пространство бывшего 4-этажного доходного дома общей площадью в 6 700 м², расположенного в историческом центре.

Решающее влияние на функционально-планировочную структуру оказала жесткая конструктивно-планировочная структура существующей постройки. Здесь не удалось сформировать значительное по размерам многофункциональное зальное пространство. Смогли разместить только огра-

жденные по площади объекты (60 студий для музыкантов, фотографов, флористов, парикмахеров и др., а также творческие мастерские: гончарная, столярная, кожаная, ювелирная и лазерная). Выделили небольшой зал для занятий спортом и танцами, а в структуре первого этажа открыли бар.

Примером приспособления здания промышленного назначения является арт-кластер «Станкозавод», который открылся в 2023 г. (рис. 3). Для его формирования были привлечены значительные ресурсы (4-этажное здание площадью в 7 000 м²), что позволяло расширить типологический ряд объектов, включенных в комплекс. Здесь представлены обширные выставочные пространства, конференц-залы, шоурумы, студии звукозаписи, гастропабы, различные площадки для мероприятий и офисы IT-компаний, имеется эксплуатируемая крыша.

Рис. 2. Творческий кластер «Дом 77»¹, Самара, Россия, 2020 г.

¹ «Дом 77». Как первый самарский лофт стал главным творческим кластером. URL: <https://komunavolge.ru/guides/culture/dom-77-kak-pervyy-samarskiy-loft-stal-glavnym-tvorcheskim-klasterom.html?ysclid=m83emcb2rt740160618>

Рис. 3. Арт-центр «Станкозавод»², Самара, Россия, 2022 г.

² «Станкозавод». Как бывшее советское предприятие превратили в арт-кластер. URL: <https://komunavolge.ru/guides/architecture/stankozavod-kak-byvshee-sovetskoe-predpriyatie-prevratili-v-art-klaster.html?ysclid=m83fjo1w6q187353769>

Практика Самары показала, что новые социальные установки стимулируют изменение типологии объектов культуры и досуга. Здание галереи «Victoria» (рис. 4), построенное в 2005 г., служило, главным образом, для выставочной деятельности. Здесь были организованы выставочные площадки, лекционный зал, помещения для различных мероприятий и кабинеты для образовательных программ. Сейчас потребовалась радикальная реконструкция этого современного объекта с целью увеличения выставочных площадей, адаптации к современным требованиям безопасности и инклюзивности, а также для расширения сектора художественных мастерских и мест досуга для посетителей.

Проведенное обследование функционирования арт-центров в Самаре позволило, кроме фиксации основных типологических направлений, выявить виды творческой и предпринимательской деятельности, пользующиеся особым спросом, и составить перечень функционального насыщения арт-центров (см. таблицу).

Отечественная и зарубежные архитектурно-строительные практики показывают, каким образом можно реализовать некоторые из перечисленных в этой таблице предложения. Потенциал творческого центра в Кишиневе был повышен за счет использования пространств, прилегающих к существовавшему на участке строительному объекту (рис. 5). В имеющемся на участке 4-этажном корпусе

(литера «а») имелось место для мастерских, студий, магазинов, шоурумов, офисов и образовательных классов. В новом объеме площадью 400 м² разместился большой многофункциональный зал, появились эксплуатируемая крыша и удобный для массовых мероприятий двор между двумя блоками.

Идея «арендного жилья», соединенного с «коворкингом», получила поддержку в виде Дома художников в Санкт-Петербурге на Песочной наб., 16 (1961 г., арх. А. И. Лапиров). Главный корпус включает 90 творческих мастерских площадью по 37–50 м² и высотой 6 м. Его дополняют два семиэтажных жилых флигеля на 56 квартир.

Еще один вариант подобного комплекса в Санкт-Петербурге был реализован на набережной р. Смоленки (рис. 6). Мастерские для художников расположили в верхнем этаже, а для скульпторов — на первом этаже. На уровне земли зарезервировали площадки для выставок ландшафтной архитектуры и декоративной скульптуры. Для выставочных залов и торговли намечали использовать пространство под зданиями.

В качестве прототипов современных арт-центров могут рассматриваться Дворцы культуры 1930–1980-х годов, разнообразные центры детского и юношеского творчества, микрорайонные досуговые центры. Одним из показательных примеров комплекса, где был реализован целый ряд предложений,

Рис. 4. Галерея «Victoria»³, Самара, Россия, 2005 г.

³ Кто это придумал и как это работает: команда галереи «Виктория» в Самаре. URL: <https://obdn.ru/articles/kto-eto-pridumal-i-kak-eto-rabotaet-komanda-galerei-viktoriya-v-samare?ysclid=m83f8p3fst523439211>

Концепция функционального насыщения арт-центров

Функционально-планировочные элементы		Описание
Развитие арт-центра за счет пространств, которые прилегают к существующему центру		Эксплуатируемая кровля, двory, приобъектная территория
Медиа-центр		Специализированное пространство, предназначенное для работы с различными формами медиа, включая видео, звук, цифровое искусство и мультимедийное пространство. Также может служить площадкой для выставок, презентаций и культурных мероприятий, объединяя художников, дизайнеров и зрителей
Арендное жилье		Жилье для художников, творческих профессионалов и других людей, связанных с искусством. Жилье предоставляется для проживания и работы, а также для поддержки и привлечения талантливых людей
Шоурумы		Специализированное пространство, предназначенное для демонстрации и продажи произведений искусства, дизайнерских изделий и других креативных продуктов. Обычно размещаются в наиболее проходимой зоне, где посетители могут ознакомиться с продукцией, а потом перейти к обучению конкретным ремеслам
Коворкинг		Пространство для совместной работы творческих профессий (художников, дизайнеров, писателей и т. п.), которое предлагает гибкие рабочие места (отдельные офисы, открытые рабочие зоны, переговорные комнаты и зоны отдыха)
Кабинет психолога		Пространство для консультаций и терапевтических сессий, которое может интегрировать искусство и творчество в процесс терапии
Художественная галерея		Пространства для выставки произведений искусства, а также лекций и мастер-классов
Многофункциональный зал		Универсальное пространство, которое может использоваться для проведения выставок, лекций, мастер-классов, концертов, театральных постановок и других культурных событий
Школы дополнительного образования		Образовательные учреждения, которые предлагают курсы и программы опытных профессионалов и практикующих художников для людей всех возрастов
Пищевое производство		Специализированные пространства, предназначенные для создания и демонстрации кулинарного искусства. Производственные зоны могут включать кухни, кафе, гастрономические студии, где осуществляется приготовление пищи и проведение кулинарных мероприятий
Студии	Гончарная мастерская	Специализированное пространство для обучения, выставки и создания предметов гончарного искусства с необходимым оборудованием
	Мастерские художников	Специализированные пространства, предназначенные для работы и творчества художников различных направлений с необходимым оборудованием
	Звукозаписи	Специализированное пространство для записи, редактирования и производства аудиоматериалов. Может быть использовано как профессиональными музыкантами и звукорежиссерами, там и любителями
	Танца	Специализированное пространство для обучения и практики различных стилей танца для людей всех возрастов и уровней подготовки
	Йоги	Пространство для практики йоги и других дисциплин от новичков до опытных профессионалов
	Фото	Специализированное пространство для создания и обработки фотографий, которые оснащены современным оборудованием. В них могут проводиться курсы и мастер-классы
	Тату	Специализированное пространство, где профессиональные татуировщики в сотрудничестве с художниками создают уникальные татуировки и проводят обучение
	Красоты	Пространство, где предлагаются услуги по уходу за внешностью, включая стрижки, окрашивание, маникюр, педикюр, косметические процедуры и т. п. В них могут проводиться мастер-классы и семинары
	Дизайна и архитектуры	Специализированное пространство для сотрудничества между дизайнерами, архитекторами и другими творческими специалистами. Обеспечены современными инструментами и технологиями, а также материалами для создания макетов и прототипов

Рис. 5. Творческий центр ARTCOR, Кишинев, Молдова, арх. Максим Калужац, 2019 г. [ARTCOR Creative Center / Maxim Calujac | ArchDaily]: а — существующее здание; б — новый корпус

перечисленных в таблице, может служить «Дом ученых» в Новосибирском Академгородке (рис. 7).

Обсуждение

Оценка ситуации с сетью самарских арт-центров показала, что функциональная насыщенность и эффективность каждого из них зависит от характера доступных ресурсов и от их рационального использования. Многосторонний феномен арт-центров изучен недостаточно. Определяющие условия

«цивилизации досуга» и «массовой культуры» [14, 15] сочетаются с детерминантами коммерческого характера и проявляются в «принципиальной универсальности, внеэлитарности и открытой ориентации на получение прибыли» [16, 17].

Отличается нестабильностью перечень деятельности арт-центров: в конце 1990-х годов популярны были макраме и выколотка по металлу, а сегодня популярны и процветают студии тату и красоты). Изменчиво и финансовое положение этой сферы городского развития. Трудно рассчитывать на значительные инвестиции, на возможность формирования планомерной, устойчивой всеохватывающей структуры.

Выводы

Предложенная систематизация функционально-планировочных элементов позволяет принять эффективные решения для интеграции креативных пространств в современные города. Однако в условиях настоящего времени практически востребованными могут быть только локальные и незначительные по стоимости проекты арт-центров. Наиболее перспективны варианты, которые

Рис. 6. Санкт-Петербург Жилой дом на набережной р. Смоленки с квартирами и мастерскими для художников на верхнем этаже и выставочными помещениями с магазинами на 1-м этаже (1970-е годы, арх. С. И. Евдокимов)

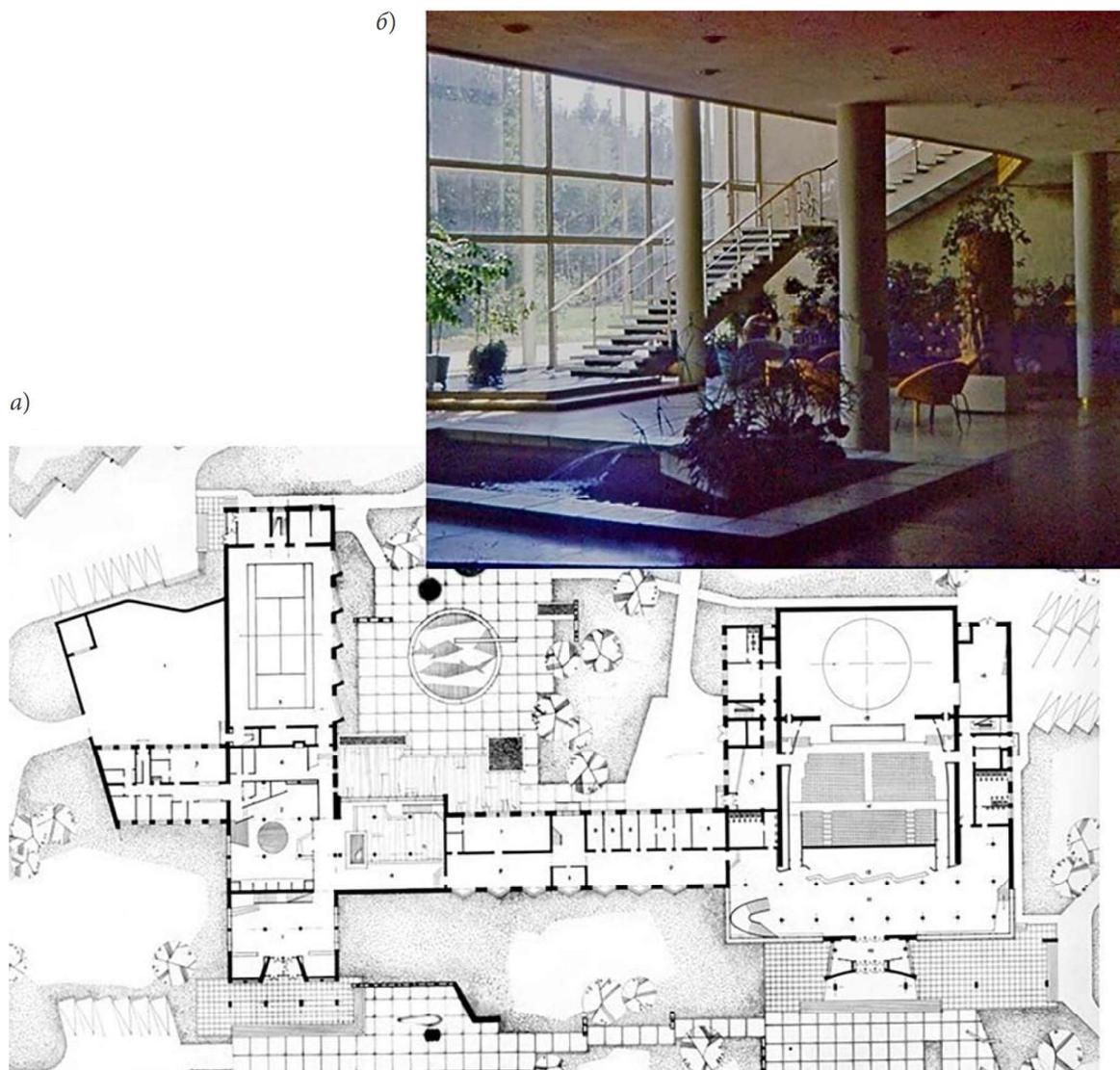

Рис. 7. Дом ученых в Академгородке (Новосибирск, 1960-е годы, арх. И. Б. Орлов и др.): а — план комплекса; б — зимний сад

рассчитаны на реконструкцию существующих строений и возможность использования дополнительных пространств на уровне земли и на эксплуатируемой кровле.

Библиографический список

1. *Острикова М. В.* История развития креативных кластеров в современной культуре: причины и последствия их появления // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Познание. 2023. № 7. С. 32–35.
2. *Раев Ю. В.* Креативные индустрии как приоритетный фактор совершенствования пространственного развития крупнейших городских агломераций // Градостроительство. 2022. № 1–2 (77–78). С. 44–50.
3. *Орлов С. В.* Креативные индустрии как элемент информационного общества нового типа // Московский экономический журнал. 2021. № 1. С. 33.
4. *Терентьева В. М., Жданова И. В., Потиевко Н. Д.* Организация внутреннего пространства культурного центра для молодёжи // Молодежь и XXI век — 2018: материалы VIII Междунар. молодежной науч. конф. 2018. Т. 4. С. 343–346.
5. *Жданова И. В., Невзорова И. А., Невзоров Д. А.* Молодежные центры от истоков до современности // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство: сб. статей 80 юбилейной Всерос. науч.-техн. конф. / под ред.

М. В. Шувалова, А. А. Пищулева, Е. А. Ахмедовой. Самара, 2023. С. 578–585.

6. Калинин Н. А., Козленко Е. А. Медиатека как значимый компонент в эстетической организации городской среды // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и дизайн: сб. статей / под ред. М. В. Шувалова, А. А. Пищулева, Е. А. Ахмедовой. Самара, 2018. С. 117–122.

7. Генералова Е. М., Синянян Л. А. Арт-центры в Самаре // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство: сб. статей 79 Всерос. науч.-техн. конф. Самара, 2022. С. 390–396.

8. Литвинцева Г. Ю. Креативные пространства аудитории «Нового типа» // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 10–2 (52). С. 201–202.

9. Свечкарёв Е. С. Архитектурные принципы формирования молодежных досуговых учреждений // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2024. № 6. С. 62–71.

10. Савина И. И., Перов Ф. В., Болотин С. А. Основные факторы, влияющие на формирование типологии комплексов инновационного назначения // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 4. С. 39–45.

11. Тукмакова М. И., Фахрутдинова И. А. Архитектурные принципы формирования креативных пространств // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. № 4 (46). С. 116–124.

12. Желов А. Д., Васильева О. О. Особенности коммуникационной деятельности арт-центров Санкт-Петербурга // Технологии PR и рекламы в современном обществе: материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. И. Р. Тростинской. СПб., 2018. С. 55–60.

13. Копеева Э. И. Развитие креативных кластеров как фактор стимулирования событийного туризма в регионе (на примере Республики Татарстан) // Молодой ученый. 2023. № 49 (496). С. 620–627.

14. Ушкарев А. А. Цивилизация досуга и смыслы досугового поведения // Обсерватория культуры. 2016. Т. 13, № 4. С. 429–435.

15. Швецова А. В., Норманская А. В. Массовая культура как проблема современного общества: общетеоретический анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 6 (74). С. 51–61.

16. Круглова Л. С. Человек и культура. СПб.: Изд-во Центр гуманитарных инициатив. 2017. 397 с.

17. Круглова Л. К. Культурология как наука о человеке и культуре // Культурология. 2018. № 3 (86). С. 11–14.

References

1. Ostrikova M. V. *Istoriya razvitiya kreativnykh klasterov v sovremennoy kul'ture: prichiny i posledstviya ikh poyavleniya* [The history of the development of creative clusters in modern culture: the causes and consequences of their appearance]. *Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Ser.: Poznanie – Modern science: actual problems of theory and practice. Ser.: Cognition*, 2023, no. 7, pp. 32–35.

2. Raev Yu. V. *Kreativnye industrii kak prioritetniy faktor sovershenstvovaniya prostranstvennogo razvitiya krupneyshikh gorodskikh aglomeratsiy* [Creative industries as a priority factor in improving the spatial development of the largest urban agglomerations]. *Gradostroitel'stvo – Urban Planning*, 2022, no. 1–2 (77–78), pp. 44–50.

3. Orlov S. V. *Kreativnye industrii kak element informatsionnogo obshchestva novogo tipa* [Creative industries as an element of a new type of information society]. *Moskovskiy ekonomicheskiy zhurnal – Moscow Economic Journal*, 2021, no. 1, pp. 33.

4. Terent'eva V. M., Zhdanova I. V., Potienko N. D. *Organizatsiya vnutrennego prostranstva kul'turnogo tsentra dlya molodyozhi* [Organization of the internal space of the cultural center for youth]. *Molodezh' i XXI vek, 2018. Trudy VIII Mezhdunar. molodezhnoy nauch. konf.* [Youth and XXI century, 2018. Proceedings of the VIII International youth scientific conf.]. 2018, vol. 4, pp. 343–346.

5. Zhdanova I. V., Nevzorova I. A., Nevzorov D. A. *Molodezhnye tsentry ot istokov do sovremennosti* [Youth centers from the origins to the present]. *Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture. Arkhitektura i gradostroitel'stvo: Trudy 80-oy yubileynoy Vseros. nauch.-tekh. konf.* [Traditions and innovations in construction and architecture. Architecture and urban planning. Proceedings of the 80-th anniversary All-Russia scientific-technical conf.]. Ed. by M. V. Shuvalov, A. A. Pishchulev, E. A. Akhmedova. Samara, 2023, pp. 578–585.

6. Kalinkina N. A., Kozlenko E. A. *Mediateka kak znachimiy komponent v esteticheskoy organizatsii gorodskoy sredy* [Mediateka as a significant component in the aesthetic organization of the urban environment]. *Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture. Arkhitektura i dizayn: sb. statey, elektr. resurs* [Traditions and innovations in construction and architecture. Architecture and design. Collection of articles, electric resource]. Ed. by M. V. Shuvalov, A. A. Pishchulev, E. A. Akhmedova. Samara, 2018, pp. 117–122.

7. Generalova E. M., Sinanyan L. A. *Art-tsentry v Samare* [Art centers in Samara]. *Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture. Arkhitektura i gradostroitel'stvo. Trudy 79 Vseros. nauch.-tekh. konf. Samara, 2022* [Traditions and innovations in construction and architecture. Architecture

and urban planning. Proceedings of the 79-th All-Russia scientific-technical conf., Samara, 2022]. Pp. 390–396.

8. Litvintseva G. Yu. *Kreativnye prostranstva auditorii «Novogo tipa»* [Creative spaces of the audience of the “New Type”]. *Mezhdunarodniy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal – International Research Journal*, 2016, no. 10–2 (52), pp. 201–202.

9. Svechkar' E. S. *Arkhitekturnye printsipy formirovaniya molodezhnykh dosugovykh uchrezhdeniy* [Architectural principles of the formation of youth leisure facilities]. *Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V. G. Shukhova – Bulletin of the Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov*, 2024, no. 6, pp. 62–71.

10. Savina I. I., Perov F. V., Bolotin S. A. *Osnovnye faktory, vliyayushchie na formirovanie tipologii kompleksov innovatsionnogo naznacheniya* [The main factors influencing the formation of the typology of innovative complexes]. *Vestnik grazhdanskikh inzhenerov – Bulletin of Civil Engineers*, 2020, no. 4, pp. 39–45.

11. Tukmakova M. I., Fakhrutdinova I. A. *Arkhitekturnye printsipy formirovaniya kreativnykh prostranstv* [Architectural principles of the formation of creative spaces]. *Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – Proceedings of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering*, 2018, no. 4 (46), pp. 116–124.

12. Zheglov A. D., Vasil'eva O. O. *Osobennosti kommunikatsionnoy deyatel'nosti art-tsentrov Sankt-Peterburga* [Features of communication activities of art centers in St. Petersburg]. *Tekhnologii PR i reklamy*

v sovremennom obshchestve. Trudy XIII Vseros. nauch.-prakt. konf. [PR and advertising technologies in modern society. Proceedings of the XIII All-Russia scientific-practical conf.]. Ed. by I. R. Trostinskaya. St. Petersburg, 2018, pp. 55–60.

13. Kopaeva E. I. *Razvitie kreativnykh klasterov kak faktor stimulirovaniya sobytiynogo turizma v regione (na primere Respubliki Tatarstan)* [The development of creative clusters as a factor in stimulating event tourism in the region (on the example of the Republic of Tatarstan)]. *Molodoy ucheniy – Young Scientist*, 2023, no. 49 (496), pp. 620–627.

14. Ushkarev A. A. *Tsivilizatsiya dosuga i smysly dosugovogo povedeniya* [Civilization of leisure and the meanings of leisure behavior]. *Observatoriya kul'tury – Cultural Observatory*, 2016, vol. 13, no. 4, pp. 429–435.

15. Shvetsova A. V., Normanskaya A. V. *Massovaya kul'tura kak problema sovremennogo obshchestva: obshcheteoreticheskiy analiz* [Mass culture as a problem of modern society: general theoretical analysis]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, 2016, no. 6 (74), pp. 51–61.

16. Kruglova L. S. *Chelovek i kul'tura* [Man and culture]. St. Petersburg, Tsentr gumanitarnykh initsiativ Publ., 2017, 397 p.

17. Kruglova L. K. *Kul'turologiya kak nauka o cheloveke i kul'ture* [Cultural studies as a science of man and culture]. *Kul'turologiya – Culture Studies*, 2018, no. 3 (86), pp. 11–14.