

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Острикова Мария Владимировна

Аспирант, ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
masha@mosconsv.ru

HISTORY OF CREATIVE CLUSTERS IN CONTEMPORARY CULTURE: CAUSES AND CONSEQUENCES

M. Ostriкова

Summary: Creative clusters have become one of the most important factors in the development of the modern cultural industry. The article deals with the history of creative clusters development in contemporary culture, not only in foreign but also in domestic culture. The reasons for their emergence are analyzed and summarized. The article also analyzes the consequences of the emergence of creative clusters for society and the economy. Particular attention is paid to their impact on improving the quality of life of people and the development of cities. The author paid special attention to the fact that creative clusters are an important factor in the sustainable development of modern society and make a significant contribution to economic and social growth.

Keywords: creative clusters, urban development, art spaces, modern culture, cultural development, urban environment.

Аннотация: Креативные кластеры стали одним из наиболее важных факторов развития современной культурной индустрии. В статье рассматривается история развития креативных кластеров в современной культуре, не только в зарубежной, но и в отечественной. Анализируются и подводятся итоги, касающиеся причин их возникновения. В статье также анализируются последствия появления креативных кластеров для общества и экономики. Внимание уделяется их влиянию на улучшение качества жизни людей и развитию городов. Особое внимание было обращено автором на то, что креативные кластеры являются важным фактором устойчивого развития современного общества и вносят значительный вклад в экономический и социальный рост.

Ключевые слова: креативные кластеры, городское развитие, арт-пространства, современная культура, развитие культуры, городская среда.

Креативные кластеры являются важными элементами современной культуры. Они создают условия для развития творческих людей, помогают создавать новые проекты и продукты, а также способствуют развитию экономики. Креативные кластеры - это места, где люди могут собираться, обмениваться опытом, создавать новые проекты и продвигать свои творческие идеи. Они стали неотъемлемой частью современной культуры и играют важную роль в экономическом развитии регионов. Но как началось развитие креативных кластеров, и почему они стали такими популярными?

Зиновьева в своей работе «Феномен креативного кластера в отечественной и зарубежной архитектурной практике» выделяет следующие задачи, которые перед собой ставит любой креативный кластер, а именно:

1. генерирование идей;
2. стимулирование творческого развития;
3. обеспечение создания «креативного продукта» и его продвижение;
4. обеспечение продажи «креативного продукта». [3]

Креативные кластеры позволяют создавать новые формы искусства и культуры, а также обеспечивают развитие инфраструктуры и технологий, которые необходимы для этого. Кроме того, они способствуют обмену зна-

ниями и опытом между различными отраслями культуры и развитию творческого мышления. Креативные кластеры также помогают создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в регионы, где они развиваются.

С. Эванс выделяет четыре вида творческих кластеров: творческие рабочие пространства под одной крышей; творческие районы в городах; региональные творческие кластеры; виртуальные кластеры онлайн. Эти четыре типа сообществ характеризуются различными видами взаимодействия, сотрудничества, конкуренции и самобытности. [8]

Говоря об истории возникновения первых кластеров, стоит упомянуть то, что некоторые источники представляют данную информацию по-разному, но в целом делятся на два лагеря: те, кто считает, что первые креативные кластеры появились в Англии, и те, кто уверен, что прародителем данных творческих объединений стал Энди Уорхол.

В Англии креативные индустрии стали бурно развиваться во второй половине 90-х годов. В качестве примера можно рассмотреть такие промышленные города Англии, как Манчестер, Ливерпуль и Шеффилд. Именно в этих городах появились новые места, где в потенци-

ально заброшенных промышленных кварталах разместились творческие кластеры: сначала небольшие творческие компании, затем более крупные. [2]

Эта страна была первой, которая увидела потенциал креативного кластера в развитии культуры и экономики. Креативный кластер был определен как группа творческих предприятий и индивидуальных творческих профессионалов, которые сотрудничают между собой, чтобы обеспечить инновации в своей отрасли. Основной идеей креативного кластера является создание условий для взаимодействия и сотрудничества между представителями различных отраслей культуры, таких как кино, музыка, театр, изобразительное искусство и т.д.

Креативным кластером в современном значении Энди Уорхола в Нью-Йорке стала «Фабрика», которая объединила под своей крышей художественную мастерскую, студию кино- и звукозаписи, пространство для мероприятий. «Фабрика» стала излюбленным местом нью-йоркской богемы: фотографов, режиссеров, художников, музыкантов и т.д. [7] В целом, можно сказать, что к 1990-м годам креативные кластеры стали более разнообразными и популярными, что и стало основной предпосылкой к их дальнейшему формированию и развитию.

Зиновьева говорит о том, что в России появление феномена креативного кластера относится к первому десятилетию XXI века. Здесь оно также реализовалось посредством ревитализации промышленных зон, опустевших в результате деиндустриализации. [3]

Говоря про историю развития креативных кластеров в нашей стране, первым творческим кластером Москвы по праву считается Центр дизайна Artplay. Его история началась еще в 2003 году, но переехал он на территорию бывшей промзоны в районе Курского вокзала, где сейчас занимает целый квартал общей площадью в 75 000 кв.м. только в 2008. Именно с того времени арт-кластер стал важной частью современного культурного ландшафта столицы. [6]

Тот факт, что креативные кластеры начали зарождаться в России немного позднее, чем в других странах, можно объяснить рядом причин, начиная от нестабильного положения страны на международной арене в конце 20 века и заканчивая неготовностью людей заниматься искусством в связи с шаткой экономической обстановкой в стране.

Левшина в своей статье «Креативные кластеры как способ преобразования городской среды и инструмент повышения туристической привлекательности города» акцентирует внимание на том, что креативные кластеры получили повсеместное распространение в условиях современной креативной экономики, основанной на

синтезе науки, творчества и бизнеса. И Россия в данном случае не стала исключением. Наиболее активно кластерное движение развивается в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Это обусловлено высокой плотностью населения, развитой городской средой, наличием большого количества объектов историко-культурного наследия. [5]

В 2019 году команда Artplay вместе с коллегами из «Винзавода», «Фабрики» и «Флакона» создала Союз креативных кластеров. Его создание призвано помочь определить сущность таких институций и нюансы их работы, отточить терминологию, а также совместно доработать меры необходимой поддержки для дальнейшего развития. [4] Присвоение Artplay статуса креативного технопарка во многом расширило возможности институции и дало ему новый виток развития. Став первопроходцами, команда Artplay открыла двери в новый мир и своим коллегам – это и иллюстрирует создание Союза креативных кластеров. Являясь своего рода феноменом в нашей стране, Artplay подает пример тем, кто находится лишь в начале пути, а в результате его активной деятельности можно включить всецелое развитие креативных индустрий, поддержку творческого сообщества и притяжение огромного количества людей, что оказывает влияние на формирование облика современного мегаполиса. [6]

Такой стремительно набирающий новые и, зачастую, неожиданные повороты процесс развития и распространения креативных кластером по всему миру, включая Россию и многие ее регионы, может быть обусловлено различными факторами. Интересно отметить, что данные причины являются не только сугубо экономическими или политическими, несмотря на то что, фактически, данный процесс настолько всеобъемлющий и широкий, что не может проводиться без помощи государства и внутренних его органов, но также и социальным. В конечном итоге можно прийти к выводу о том, что одной из главных причин появления креативных кластеров является развитие экономики и технологий. Современная экономика требует постоянного развития и инноваций, что возможно только совместной работе творческих людей в рамках сильной и устойчивой инфраструктуры. Данную предпосылку можно в очередной раз поближе рассмотреть на примере развития креативных кластеров в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки. Уже было упомянуто, что развитие творческих индустрий началось только тогда, когда страны смогли достичь достаточного уровня экономической стабильности, чтобы и правительство, и граждане имели возможность сконцентрироваться на проявлении творческого и креативного потенциалов.

Развитие креативных кластеров, как уже было упомянуто, не может обойтись без непосредственного участия в данном процессе государства, а также различных го-

сударственных органов. Ведь невозможно отрицать тот факт, что такой крупномасштабный и затрагивающий практически все сферы общества процесс должен не только находиться под контролем государства, но также и им спонсироваться. Таким образом, причинами развития креативных кластеров также является увеличение уровня заинтересованности правительства в этом. Осведомлённость правительства о процессах развития креативных индустрий, имеющих место в государстве, может повысить уровень заинтересованности горожан, которые в таком случае становятся более уверенными в том, что система будет работать безотказно, и что им не стоит переживать о том, что мероприятия, в которые они будут вкладывать свои моральные, творческие, самое главное, физические силы, не будут напрасными. Государства также активно поддерживают создание креативных кластеров потому, что они помогают развитию туризма и экономики страны. Только правительственные органы имеют власть над всеми сферами жизни общества и могут вводить специальные законопроекты, которые будут приносить плоды в развитие данных индустрий.

Развитие городской среды также является важной причиной появления креативных кластеров. С развитием городов и увеличением численности населения, стали возникать потребности в культуре, искусстве, инновациях и творчестве. Только при условии расширения и развития городов и городских агломераций стал возможным перенос практически всех видов предприятий (крупных и средних) за пределы городов. В результате начали освобождаться ничем не занятые места в бывших промышленных зонах, на месте которых начала появляться креативные кластеры, поскольку данные места были удобны не только с точки зрения их местоположения (важно упомянуть то, что они по большей части находились в центральных частях городов), но также и с точки зрения того, что они представляли из себя буквально пустые пространства, без лишних стен и ограждений, которые легко могли быть разнообразными способами преобразованы и модифицированы.

Также важным фактором является желание людей работать в более комфортном и креативном окружении. При этом многие люди предпочитают работать в кластерах, где есть возможность общаться и работать с другими творческими людьми, а также использовать общее оборудование и инфраструктуру. Таким образом у людей появляется возможность не только поделиться своим творчеством с миром, но и приобщиться к творениям других мастеров. Данную причину широкого появления кластеров как раз можно отнести к социальным, поскольку она непосредственно связана с деятельностью горожан. Невозможно отрицать тот факт, что данная предпосылка связана с двумя предыдущими, поскольку благосостояние и благополучие населения, а также желание людей больше и больше вкладывать свои силы в

развитие креативных индустрий неразрывно связаны со стабильностью экономической системы страны. Люди, не имеющие возможность купить хлеб или быть уверенными в завтрашнем дне не смогут уделить достаточно усилий на распространение своих творческих идей, поскольку они будут сконцентрированы на другом: стабилизации собственных земных жизней и наращивании материального, а не духовного капитала.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что основными причинами и предпосылками становления креативных кластеров можно считать появление в определённых странах стабильной экономики и функционирования финансовой системы, развитие городской среды и появление свободного места для строительства площадок для свободной работы творческих людей, а также прямое и активное участие самих горожан в данном процессе.

Как известно, любое явление имеет не только предпосылки появления, но и последствия и результаты своей деятельности. Таким образом, и процесс появления креативных кластером не выявляется для этого исключением. В первую очередь, появление креативных кластеров оказало положительное влияние на городскую среду. Они стали местом притяжения для творческих людей, привлекая талантливых и инновационных специалистов в город. Креативные кластеры также сыграли большую роль в развитии экономики городов, привлекая инвестиции и способствуя созданию новых рабочих мест. Они также способствуют привлечению инвестиций и развитию туризма. Данные последствия неразрывно связаны друг с другом, поскольку без активного развития туризма не повышалась бы заинтересованность горожан в распространении своего творчества, а без появления новых видов искусства, не было бы такого большого количества посетителей городов. В особенности данные последствия важны для маленьких городов и региональных центров.

Алла Берендеева в своей работе «Перспективы создания культурных кластеров в развитии социальной сферы региона» акцентирует внимание на том, что творческие предприниматели обычно приходят в бедные, полуразрушенные и вообще «проблемные» районы города, т. к. цены на недвижимость там существенно ниже. Их присутствие довольно быстро «облагораживает» район: здесь возникают улицы и кварталы, где кипит жизнь, открываются новые кафе и магазины, приводятся в порядок здания и городская инфраструктура. [1]

Таким образом, появление креативных кластеров в современных городах является следствием развития экономики, технологий и городской среды. Они стали важным фактором в развитии городов, привлекая талантливых людей и способствуя созданию новых рабочих мест.

Сегодня креативные кластеры работают в различных странах мира, включая США, Китай, Россию, Японию и многие другие. Они стали неотъемлемой частью экономического и культурного развития многих государств. Развитие креативных кластеров в современной культуре позволяет развивать новые технологии, создавать новые культурные продукты и формы искусства, а также обогащать культурную жизнь страны.

Сегодня креативные кластеры являются важным элементом в развитии современной культуры и экономики. Они создают условия для роста творческого потенциала и развития культурного туризма. Однако, без поддержки и финансирования они не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому, государство и бизнес должны придать этому вопросу большое значение и вкладывать в креативные кластеры средства, чтобы обеспечить их успешное развитие и процветание.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берендеева Алла Борисовна Перспективы создания культурных кластеров в развитии социальной сферы региона // Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. 2016. №3 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-kulturnyh-klasterov-v-razvitii-sotsialnoy-sfery-regiona> (дата обращения: 13.06.2023).
2. Волкова Юлия Аркадьевна Формирование кластера креативных индустрий в современном городе // Ноэма. 2021. №2 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-klastera-kreativnyh-industriy-v-sovremennom-gorode> (дата обращения: 13.06.2023).
3. Зиновьева, М.А. Феномен креативного кластера в отечественной и зарубежной архитектурной практике / М.А. Зиновьева, Е.В. Кокорина // Архитектурные исследования. – 2021. – № 4(28). – С. 19-27. – EDN PLRKSH.
4. Колганов, А. Точка междисциплинарного общения: как устроен креативный технопарк / А. Колганов. // Афиша Daily. Урбанистика, 2020. URL: <https://daily.afisha.ru/cities/15970-tochka-mezhdisciplinarnogo-obscheniya-kak-ustroen-kreativnyu-tehnpark/> (дата обращения: 13.06.2023). — Текст: электронный.
5. Левшина Ольга Николаевна Креативные кластеры как способ преобразования городской среды и инструмент повышения туристической привлекательности города (на примере Санкт-Петербурга) // Общество: философия, история, культура. 2022. №8 (100). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnye-klastery-kak-sposob-preobrazovaniya-gorodskoy-sredy-i-instrument-povysheniya-turisticheskoy-privlekatelnosti-goroda-na> (дата обращения: 13.06.2023).
6. Официальный сайт креативного пространства Artplay: [сайт]. URL: <https://artplay.ru/> (дата обращения: 13.06.2023). — Текст: электронный.
7. Billy, You Do the Stills [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://flashbak.com/the-silver-factory-man-billy-name-1940-2016-361480/> (дата обращения: 12.06.2023).
8. Evans S. Creative clusters: key concepts. - URL: http://creativeclusters.com/clusters.dream-hosters.com/page_id=1599

© Острикова Мария Владимировна (masha@moscons.v.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»