Ю.А. ВАСЕРЧУК
Кандидат искусствоведения, профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: vasse@yandex.ru

Е.В. ДРАГУНОВА
Соискатель РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: E.V.Dragunova.researches@gmail.com

Y.A. VASERCHUK
Candidate of Art History, Professor of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: vasse@yandex.ru

E.V. DRAGUNOVA
Researcher of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: E.V.Dragunova.researches@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_334_341

АРТ-КЛАСТЕРЫ. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ART CLUSTERS. PROBLEMS OF ACTIVITIES ORGANIZATION

В статье рассматриваются ключевые проблемы организации творческой деятельности в рамках молодежных форумов, фестивалей, мастер-классов: коллективный характер деятельности, имеющей преимущественно проектный характер, наличие заданных организаторами художественных программ, необходимость развитой информационно-технической и технико-технологической инфраструктуры.

The article deals with the key problems of organizing creative activities within the framework of youth forums, festivals, master classes: the collective nature of the activity, which is mainly of a project nature,

the availability of artistic programs set by the organizers, the need for a developed information and technical and technological infrastructure.

Ключевые слова: креативный кластер, молодежный форум, средовой дизайн, современное искусство, художественная программа.
Keywords: creative cluster, youth forum, environmental design, contemporary art, art program.

Развитие креативной индустрии на общегосударственном уровне заявлено одной из главных задач государственной политики России в области культуры и искусства [14]. Причем, во многих государственных документах и решениях акцент сделан именно на развитии творческих способностей и продуктивного научного и художественного творчества молодежи [1; 3; 12].

Вместе с тем, масштабы и потенциал современного искусства в формировании креативной среды на всех уровнях, в различных областях деятельности далеко не освоены и не осмыслены. Не разработана жанровая структура и система изобразительных средств современного искусства в контексте молодежных движений, отсутствует терминологическая определенность [6; 8]. Художественные результаты проведения масштабных проектов, интегральной частью которых становятся художественные творческие эксперименты, требуют искусствоведческого осмысления и оценки. У подобных проектов, таких как организуемые агентством по делам молодежи «Росмолодежь» масштабные форумы: «Таврида», «Территория смыслов», «Машук» и др.; платформы «Россия — страна возможностей», — целый комплекс задач и результатов — от чисто учебных, где главенствует развитие художественных способностей с прицелом на проектную деятельность, — до создания проектов организации среды на профессиональном уровне; от творчески-экспериментальных — до формирования полноценных творческих коллективов со своими лидерами; от создания установок личной мотивации к творчеству — до формирования деятельностного мировоззрения.

Важно подчеркнуть, что при этом подобные проекты никоим образом не подменяют профессиональное художественное, архитектурное, дизайнерского образование, но дополняют его практическими выходами, позволяя участникам еще в годы студенчества войти в круг профессиональных задач того или иного вида искусства, направления дизайн-деятельно-

сти. Создание творческих кластеров может стать перспективным направлением молодежной политики, что подтверждается организацией в феврале 2019 года рабочей группы государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика» и другими документами [7; 13].

Образы индустриального мира и технологии, урбанистическая среда послужили стимулом в начале XX века для запуска оригинальных авангардных концепций стилеобразования. Урбанистическая среда продолжает оставаться импульсом для развития многих современных направлений, таких как стрит-арт, научно-технические концепции искусства и дизайна, синтез технологий и медиа в современном искустве и визуальной культуре, поэтому неслучайно и в организации молодежных креативных фестивалей и форумов (и форума «Таврида», в том числе [5; 10]) образы науки, техники, технологий продолжают выполнять ту же роль мотивов, инициирующих творчество.

Творчество — одно из важнейших свойств человеческого духа. Именно творчество как проявление созидательной активности всесторонне затрагивает часть общества, наиболее открытую к деятельной трансформации действительности, — молодежь. Приоритеты и интересы молодежи, ее культурный уровень, активность и сила экстравертной позиции, способность к свободному самовыражению и проявлению творческого потенциала — залог развития общества в будущем.

С раннего возраста молодые люди являются потребителями культуры, причем от социальной среды зависит, какой культурный горизонт доступен подростку, что составляет основу его интересов и увлечений: уличная культура, массовая культура или образцы высокого искусства. В этом отношении весьма важной задачей государственного уровня является создание молодежной креативной среды (городских арт-кластеров, креативных индустрий, фестивалей, форумов и прочих творческих мероприятий), которая путем взаимодействия с молодыми людьми способствовала бы повышению культурного уровня молодежи, образованию в области культуры и искусства, раскрытию творческого потенциала, воспитанию созидательной активности, формированию настоящих художников, искренних и умелых, с выраженной позицией и современными эстетическими ориентирами [1].

Также на уровне «самоорганизации» существуют творческие активные группы современных молодых художников, инициативно выстроенные в горизонтальной парадигме социального взаимодействия.

Рассматриваемое с точки зрения естественного органического движения и развития, независимое молодежное, как правило, городское искусство может быть представлено в виде своего рода растущего и развивающегося молодого организма.

Говоря об арт-кластерах, мы имеем ввиду те художественные практики и принципы, которые характеризуют молодежное искусство современной России как инициированное и поддержанное со стороны правительства и координирующего органа государства для реализации молодежной политики «Росмолодежь», так и стихийно возникающее и развивающееся по инициативе самих творческих личностей, осознанно относящихся к творчеству как методу диалога с современным обществом в целом. К ним можно отнести, например, Александра Пономарева, в прошлом моряка-подводника, создателя «Арктической биеннале» и мастера инсталляций, участвовавшего в «Тавриде», или путешественника, писателя и художника Федора Конюхова. Причем, многие формы активности имеет, как правило проектный характер, что означает четкое целеполагание, методику и последовательность стадий создания проектного предложения, макета или модели, проектную документацию и реализацию, а также коллективный характер деятельности по единому плану с распределением обязанностей, как в любом проектном коллективе или проектном семинаре [2; 4].

В этом отношении представляется актуальным исследовать молодежное искусство, явленное и созданное в организованных формах, а также вне их, определить арт-практику как объект научного осмысления и академического анализа. Организованная творческая работа молодежи на форумах, фестивалях и прочих мероприятиях важна как срез настроений, эстетических ориентиров современной молодежи, самого процесса развития художественной культуры. Исследование образцов, форм и жанров современного молодежного городского искусства (в том числе и стрит-арта), его междисциплинарной интеграционной основы является актуальной задачей, помогающей ответить на вопрос о природе, процессе и векторах развития и преобразования искусства в будущем. В анализе подобного явления исключительную роль играет изучение перемен в политической, социальной, экономической и идеологической реальности современной России.

Бывшие промышленные зоны обретают новое назначение в качестве «фабрик искусства», смыкаясь, с одной стороны, с музеями и га-

лереями, а с другой — с современными художественными мастерскими, оборудованными по последнему слову техники (ГЭС 2, например), что дает стимул к развитию территорий, привлекает молодых художников и отражается на качественном росте технологий, применяемых молодыми художниками.

«…идеальный, правильно работающий кластер представляет собой среду обмена ресурсами среди тех, кто создает нечто новое» [15]. По сути, это среда создания новых объектов интеллектуальной собственности. Неслучайно продуктивно работающие успешные и популярные арт-кластеры располагаются в индустриальных постройках. Сама аура бывшего производства влияет на восприятие места. У него были когда-то связи с городом — и современная жизнь эти связи актуализирует — городу нужен такой вид деятельности. Когда-то, в 1922 году, конструктивисты (Алексей Ган, Варвара Степанова, Александр Родченко) выдвинули лозунг «интеллектуальное производство» — по сути, арт-кластер и есть такое пространство интеллектуального производства.

Рождается новый формат художественных мастерских: не столько индивидуальных пространств, сколько своеобразных «сборочных цехов», что задает определенный уровень оснащенности для любой коллективной творческой работы в арт-кластерах (компьютерная техника и условия для работы, станки, материалы и оборудование), а также влияет на художественные программы проводимых сессий (четкий сценарий работы, детально подобранный привлекательный контент, ясная формулировка задания, что само по себе уже есть проект).

Таким образом, для проведения любой художественной акции необходим «кейс», как его называют, организаторы, вкладывая в это понятие несколько смыслов: и заразительный пример из области дизайна или истории искусства, который мог бы привлечь участников своими визуальным образом, и сценарий творческой работы, и техническое задание, а также цель и направление работы. Стилистическое направление можно задать, исходя из какого-либо эффекта, приема современного искусства (так поступал когда-то Малевич в Витебске, увлекая студентов системами кубизма или супрематизма) или новой технологии формообразования, что крайне востребовано как современной индустрией, так и художественной сферой.

В качестве примера можно привести бумагопластику и оригами как технологии трансформации из плоскости или технологию вязания

«узлов», представляющую собой как своеобразный язык коммуникации, так и графический мотив, характерный для Византийского орнамента. Малоизученным классом конструкций все еще остаются самонапряженные системы (tensegrity) или новая, еще неразработанная в прикладном плане технология строительства оболочек с подвижными конструктивными узлами, благодаря которой создаются эффектные, напоминающие органические структуры и весьма устойчивые конструкции («Асимметричные мультифокальные яйцевидные оболочки с эластичной адаптирующейся конструкцией», Д. Козлов, Ю. Васерчук [16]).

Определяющая роль социально-патриотической тематики в направленности молодежных форумов, которые проводятся, например, по линии «Росмолодежи», влияет на художественные результаты. Подобная тематика требует определенного уровня мастерства и творческой зрелости от участников, поэтому здесь представляется крайне важным получение индивидуального ответа от участников, подобно тому, как это произошло, например, с всероссийской акцией «Бессмертный полк». В этом случае личный документ каждой семьи (портрет родственников-фронтовиков) обрел значение не просто свидетельства, а символа, что уже становится фактом искусства. Понимание взаимосвязи документа, символа, образа искусства, их диалектики — важное условие формирования программы подобных мероприятий. Само создание программы — это проектный документ [9].

Опыт проведения Тавриды [5; 11] позволяет сделать ряд выводов общего характера об организации и проведении молодежных фесстивалей и форумов.

Во-первых, это касается составления творческой программы и тематики фестивалей, подборка яркого контента, вызывающего желание пробовать каждому участнику самому. С одной стороны, интересная документально-историческая фактура, а с другой — примеры творческих работ современных художников, вызывающие острое чувство современности, актуальности, сопричастности, новизны материала, техник, приемов.

Во-вторых, наличие определенной программы, позволяющей как бы нанизать задания и тематику ежегодных групп на общий концептуальный стержень.

В-третьих, понимание устроителями, кураторами групп, художниками-лидерами видового и жанрового своеобразия современной архитектуры, дизайна, изобразительного и декоративного искусства. Адек-

ватные для каждого случая задачи, применительно к различным видам деятельности (в одном случае это эскиз, в другом — проект, в третьем — модель, в четвертом – коллективный объект) — залог художественного успеха коллективного творчества.

Список литературы:

1. *Алькеева С.М., Оспанова М.Б., Неталин Д.К., Накаткова О.И.* Механизм организации и управления сферой культуры через молодежную политику // Современные научные исследования и разработки. — 2019. — № 1 (30). — С. 100–108.

2. *Васерчук Ю.А.* Проектная культура командных стратегий // Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2021. — № 2. — С. 138–150.

3. *Востриков Л.Е., Кавера В.А.* Творческие индустрии как фактор государственной культурной политики // Культура и образование. — 2019. — № 2 (33). — С. 86–97.

4. *Глазычев В.Л.* Методология проведения проектных семинаров. — URL: http://www.glazychev.ru/projects/seminars/seminar_metodology.htm (дата обращения: 01.08.2023).

5. *Драгунова Е.В.* Современное искусство как часть молодежной креативной культуры: институционализация и партизанинг (на примере молодежного форума «Таврида») // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2021. — № 1. — Часть 2. — С. 226–230.

6. *Драгунова Е.В.* Проблема терминологической определенности и жанрового разделения современных пластических искусств (в контексте работы команды МХПИ на форуме «Таврида 5.0») // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2021. — № 2. — Часть 2. — С. 397–401.

7. *Драгунова Е.В.* Создание молодежной креативной среды в контексте молодежной и культурной политики // Архитектура и дизайн в цифровую эпоху. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, МАРХИ, РАХ, 2021. Коллективная монография по материалам Международной научной конференции 23–24 апреля 2021 года. — С. 128–135.

8. *Кораблева А.В.* Стрит-арт, паблик-арт, уличное искусство: дифференциация понятий // Эстетика стрит-арта: сборник статей. — Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2018. — С. 10–18.

9. Методика организации и проведения фестиваля. — URL: https://lektsii.org/13-29365.html (дата обращения: 14.05.2022).

10. *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.

11. О проведении форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 2020 года: приказ Росмолодежи от 20.03.2020 № 86. — URL: https://oreluniver.ru/public/file/ contest/153/Положение_о_проведении_Форума_Та.pdf (дата обращения: 08.09.2021).

12. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года // Российская газета. — 2014. — 8 декабря. — URL: https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html (дата обращения: 11.10.2020).

13. Проект федерального закона № 428343-4 «О государственной молодежной политике в Российской Федерации». 31.08.2007. — URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=53754#09434101499192082 (дата обращения: 11.10.2020).

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р «О Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» // Кодекс: справ.-правовая система. — URL: https://docs.cntd.ru/document/608746222 (дата обращения: 11.05.2022).

15. *Тарасенко Э.* Креативные заводы. — URL: https://sher.media/kreativnye-zavody/ (дата обращения: 18.05.2023).

16. Kozlov D., Vaserchuk Y. Asymmetric multifocal egg-like shells with elastic adaptive frameworks // Current Perspectives and New Directions in Mechanics, Modelling and Design of Structural Systems Edited ByAlphose Zingoni. Proceedings of The Eighth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5–7 September 2022, Cape Town, South Africa. — London: CRC Press, 2022.