

**Методические рекомендации
(сборник лучших практик)
по созданию креативных пространств**

Санкт-Петербург, 2023

КРЕАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Развитие городов привело к необходимости эффективного использования городской среды, чтобы объединить в одном месте максимальное количество интересных и полезных объектов для жителей. Одним из успешных решений стало создание многофункциональных центров, включающих в себя креативные пространства – площадки, предназначенные для культурных мероприятий, развлечений и работы. Эти пространства являются перспективными бизнес-центрами, способными оказывать существенное влияние на экономику города, его имидж и привлекательность для туристов.

Креативные пространства играют важную роль в привлечении молодежи к предпринимательству и стимулируют развитие творческих форм бизнеса. Они преобразуют унылые районы в привлекательные городские зоны и демонстрируют более высокие темпы роста, чем традиционные отрасли. Более того, эти площадки стремятся стать культурными центрами, предоставляя возможность жителям и посетителям города ознакомиться с современным искусством.

Креативные пространства способствуют развитию коммуникативных и творческих способностей человека, а также улучшению общественной жизни в целом. В настоящее время такие пространства являются одними из основных центров привлечения целевых групп города и его гостей.

Понятие «креативное пространство» не имеет четкого и однозначного определения, и оно не было закреплено в научных трудах. Тем не менее, это понятие широко используется в контексте современной городской жизни и стало неотъемлемой частью культурных центров крупных городов.

Концепция развития творческих (креативных) индустрий определяет понятие «креативный кластер». Под ним понимают взаимосвязанные организации и предприятия, размещенные на территории компактно расположенных объектов недвижимости. Креативные кластеры развиваются управляющей компанией под единым брендом и объединяют резидентов (арендаторов) из секторов творческих (креативных) индустрий, субъектов творческого (креативного) предпринимательства в целом, имеют необходимую инфраструктуру для творческой и (или) предпринимательской деятельности, являются центром для создателей и потребителей творческого продукта и позитивно воздействуют на территорию своего присутствия.

Классификация Д. Н. Суховской делит креативные пространства на лофты, зоны коворкинга, арт-пространства, арт-кварталы, дизайнерские ритейл-стрит, центры современного искусства.

Одним из видов работы с пространствами в части креативных индустрий является формат арт-резиденций. Арт-резиденция — это специальный формат организации творческой жизни художника, когда на определенное время он попадает в идеальные условия для созидания. Ему предоставляется все необходимое для жизни и работы, а также аудитория, с которой можно обсудить произведения, воплощенные в жизнь за творческую сессию.

В процессе организации работы креативных пространств стоит выделить некоторые рекомендации.

Создайте гибкое и стимулирующее окружение: обеспечьте свободное пространство для творчества, комфортные рабочие места и доступ к необходимым ресурсам. Установите разнообразные рабочие зоны, где люди могут работать индивидуально или в сотрудничестве с другими. Разработайте систему поддержки и обновления оборудования, чтобы участники могли экспериментировать и воплощать свои идеи в реальность. Обеспечьте доступ к высокоскоростному интернету и современным инструментам творчества.

Установите сеть связи и сотрудничества: поощряйте обмен идеями и знаниями между жителями и посетителями пространства, создавая сетевые мероприятия и форумы. Организуйте регулярные встречи, где участники могут делиться своими проектами, задачами и проблемами. Создайте онлайн-платформу или социальные группы, чтобы облегчить общение и сотрудничество вне пространства. Стимулируйте междисциплинарный обмен знаниями и опытом, чтобы участники могли получить новые идеи и перспективы.

Разработайте программу мероприятий и курсов: организуйте встречи, лекции, мастер-классы и тренинги, чтобы обогатить знания и навыки участников и посетителей. Пригласите ведущих экспертов и профессионалов, которые смогут поделиться своим опытом и вдохновить участников. Регулярно обновляйте программу, чтобы отражать актуальные тренды и интересы. Стимулируйте участников к самообразованию и саморазвитию, предоставляя доступ к онлайн-курсам и образовательным ресурсам.

Поддерживайте разнообразие деятельности: предоставьте возможность для проведения совместных проектов, выставок, концертов и других культурных мероприятий. Организуйте междисциплинарные коллаборации и специальные события, чтобы стимулировать творческое взаимодействие.

Создайте площадку для выставок и презентаций, где участники смогут продемонстрировать свои работы и привлекать внимание публики. Разработайте календарь событий и регулярно информируйте участников о предстоящих мероприятиях.

Предоставьте менторскую поддержку: установите связи с опытными профессионалами, которые могут помочь новым участникам в развитии своих идей и проектов. Организуйте программы менторства, где участники смогут получить руководство и консультации от экспертов в своей области. Постройте сеть взаимодействия между опытными и начинающими участниками, чтобы обмен знаниями и опытом был взаимным. Содействуйте установлению долгосрочных связей и профессиональных отношений между участниками пространства.

Создайте стимулирующую атмосферу: обеспечьте ненавязчивую поддержку и вдохновение для участников. Разрешите свободное выражение и экспериментирование, не ограничивайте творческие идеи. Создайте положительную среду, где участники могут бесстрашно делиться своими мыслями и обмениваться конструктивной обратной связью. Поощряйте регулярные обзоры и оценки проектов, чтобы позволить участникам расти и улучшаться.

Укрепите сообщество: создайте сильное сообщество участников, где они могут общаться, обмениваться идеями и взаимодействовать друг с другом. Организуйте регулярные собрания и мероприятия, чтобы участники могли лучше узнать друг друга и создать взаимную поддержку. Предоставьте возможность для совместных проектов и коллабораций, чтобы участники могли установить новые связи и расширить свои сети контактов.

Разработайте онлайн-форум или платформу, где участники могут оставаться связанными и поддерживать дальнейшие взаимодействия.

Поддерживайте участие внешних экспертов: привлекайте профессионалов со стороны, чтобы они делились своими знаниями и опытом с участниками. Организуйте гостевые лекции, семинары и рабочие группы с участием известных деятелей в области творчества и инноваций. Поощряйте участников пространства посещать внешние конференции, фестивали и выставки, чтобы они могли обновлять свои знания и устанавливать новые контакты. Поддерживайте участие в программе стажировок и обменов, чтобы участники могли расширить свои горизонты и узнать о передовых практиках в других регионах или странах.

Обеспечьте доступность: уделите внимание доступности вашего креативного пространства для разных групп людей. Обеспечьте барьеры для участия и использования пространства. Установите соответствующие физические и технические средства для людей с ограниченными возможностями. Разработайте гибкую политику использования и ценовую политику, чтобы пространство было доступно и доступно для разных групп и организаций.

Следите за развитием и результатами: установите систему отслеживания и оценки, чтобы измерить эффективность вашего креативного пространства. Проводите регулярные опросы и обзоры, чтобы собирать обратную связь от участников и посетителей. Используйте качественные и количественные показатели, чтобы оценить влияние пространства на инновации, развитие и успешность его участников. Используйте полученные данные для улучшения и совершенствования вашего креативного пространства.

Эти рекомендации помогут создать благоприятную среду для развития творческого потенциала и стимулировать инновационные и культурные процессы в креативных пространствах. Однако немаловажно постоянно учиться у коллег, перенимать опыт и передовые практики. Познакомимся с рядом креативных пространств Санкт-Петербурга.

МОЛОДЁЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПРОСТО»

<https://prostospb.team>
<https://vk.com/prostospb>

Молодёжное пространство «ПРОСТО» – проект Правительства Санкт-Петербурга, реализуемый Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

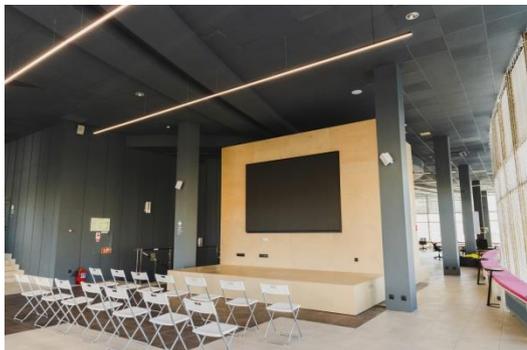
В ПРОСТО созданы бесплатные условия для комфортной работы и учёбы: коворкинг и современная оргтехника, библиотека с актуальной литературой, а также фотостудии и оборудование для съёмок. В пространстве проходят лекции и мастер-классы, образовательные треки, а также встречи с известными людьми. ПРОСТО работает с 2019 года. В планах Правительства города – создать такие точки притяжения молодежи в каждом районе Петербурга.

Основная цель ПРОСТО – создание условий для самореализации молодёжи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Санкт-Петербурга,

а также содействие успешной интеграции молодёжи в общество и повышение ее роли в жизни города и страны.

ПРОСТО объединяет в себе рабочее пространство (инфраструктуру) и программную часть. Инфраструктура ПРОСТО – это коворкинг: современное и комфортное рабочее пространство, Wi-Fi, необходимая оргтехника –

всё для комфортной учёбы или работы. Программная часть – это мероприятия разных форматов, в рамках которых участники могут получить новые знания, закрепить их на практике, пообщаться с единомышленниками на волнующие темы или даже получить полноценный образовательный продукт. Кроме того, на базе ПРОСТО молодые люди могут принять участие в проектной деятельности или программах наставничества.

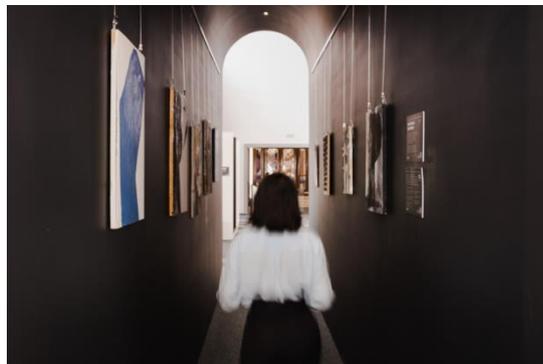

ПРОСТО на Карповке – самый большой коворкинг в системе молодежной политики Санкт-Петербурга. Это 1000 квадратных метров с максимально комфортными условиями для учебы, работы, встреч и организации собственных событий.

Программа мероприятий в коворкинге акцентируется на тематиках бизнеса и IT, позволяет в системном (ежедневном) формате получать полезные знания, навыки и даже полноценные компетенции: разработать минимально жизнеспособный бизнес-продукт, подготовить полноценную инвест-презентацию, поучаствовать в хакатоне с реальными кейсами от лидеров

рынка, пообщаться с экспертами отрасли и единомышленниками. Посещаемость пространства в месяц превышает 10 000 человек.

ПРОСТО на Большом является частью федеральной сети арт-резиденций арт-кластера «Таврида». На сегодняшний день возглавляет рейтинг арт-резиденций, который был запущен арт-кластером «Таврида» в этом году. Его общая площадь составляет 840 квадратных метров пространства для учебы, работы, встреч, организации собственных событий и творчества. В пространстве расположены две фотостудии со всем необходимым оборудованием, выставочное пространство для молодых креаторов и четыре тематические клип-станции для записи творческого мобильного контента. Программа мероприятий в ПРОСТО на Большом акцентируется на тематиках креативных индустрий и новых медиа. Развивается сообщество молодых блогеров, на мероприятиях молодые люди учатся создавать качественный контент и смысловые акценты в медиаполе, продвигать себя и свои продукты в системе новых медиа. Молодые творцы получают опыт в выставочной деятельности, а также могут услышать оценку и разбор своих работ от экспертов. Посещаемость пространства в месяц превышает 6000 человек, востребованность фотостудий – более 350 бронирований в месяц.

Программа мероприятий ПРОСТО на Новоизе направлена на помощь молодежи в создании и продвижении социальных проектов, разработку важных общественных инициатив. С помощью системы мероприятий молодые люди получают навыки в командообразовании, реализации социальных проектов и написании грантовых заявок – от обоснования проблематики и составления календарного плана до консультаций с экспертами Росмолодежи. Также в пространстве развивается институт наставничества, актуализируются запросы молодежи по работе с экспертами, действует сервис по подбору наставников. Посещаемость пространства в месяц превышает 3000 человек.

ПРОСТО является победителем премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» 2020, премии Best Office Awards 2022 и серебряным призером Tagline Awards 2022. Все пространства вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Точки притяжения».

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге функционируют 6 точек ПРОСТО в 5 районах города.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

<https://spbndtd.ru/>

<https://vk.com/public67593616>

Санкт-Петербургский государственный Дом народного творчества – прежде всего, региональный центр развития народного искусства и сохранения нематериального культурного наследия Санкт-Петербурга. Учреждение объединяет крупнейшую сеть культурных центров города, создавая единое творческое пространство художественного, музыкального и театрального искусства, доступного для всех жителей культурной столицы. На базе Дома народного творчества работают городские методические объединения всех жанров культурно-досуговой сферы, образовательный центр повышения квалификации, а также региональная лаборатория инклюзивного творчества.

Принимая вызов новых социально-экономических условий, Дом народного творчества Санкт-Петербурга, не только участвует в развитии креативных индустрий культурной столицы, но и запускает открытые

инновационные программы повышения квалификации для культурно-досуговых учреждений страны.

Путь к пониманию предмета креативных индустрий не может миновать этап освоения проектного мышления и управления. Именно проектный подход позволяет творческим людям увидеть в результате своего творчества не только акт художественного самовыражения, но и творческий продукт, обладающий своей потенциальной целевой аудиторией и рынком.

Учитывая специфику развития проектной деятельности в культуре, активное развитие системы грантовой поддержки, апогеем которого стало учреждение нового Президентского фонда культурных инициатив, по инициативе культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга на базе Дома народного творчества был организован Проектный офис культурных инициатив #КУЛЬТПРОЕКТ. Новый ресурсный центр оказывает поддержку социальным проектам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий - обучает проектные команды представителей бюджетных, общественных и коммерческих организаций, создаёт единую площадку проектного взаимодействия отраслевого сообщества - бюджетников, общественников, креативных предпринимателей, творческих сузов и вузов, органов власти и общественной палаты, а также межрегионального партнерства.

Ресурсы проекта предоставляют экспертную и грантовую поддержку, административную и информационную помощь. Проектный офис осуществляется в основном в виртуальном формате, через интернет-ресурсы партнеров проекта. Открытые встречи с экспертами проводятся онлайн. Обучающие марафоны регулярно проводятся, ведущие эксперты помогают подготовить проектные заявки на грантовые конкурсы. Социокультурные инициативы становятся ключевыми в развитии территорий и включении жителей в решение социально-экономических проблем.

Эпоха креативной экономики бросает вызов новым технологиям и открытиям, опережающим существующий спрос государства и общества, провоцирует генерацию инновационных идей. Проект Дома народного творчества Санкт-Петербурга «Школа креативных индустрий» отличается от аналогичных по названию региональных школ, а также креативных акселераторов, которые строятся на основе развития креативного воображения – моделирования и проектного мышления. Уникальный формат проекта позволит передать молодому поколению фундаментальные знания – культурологии, истории искусства, философии, истории культурного наследия, без которых невозможно появление прорывных идей. На их основе участники смогут реализовать свои проектные инициативы,

при поддержке ведущих экспертов проектного менеджмента и наставников – практиков креативного сектора.

Арт-резиденция Дома народного творчества Санкт-Петербурга – это точка притяжения молодых деятелей культуры и искусства, пространство, объединяющее творческих людей для формирования перспективных креативных команд, создания инновационных креативных продуктов, запуска креативных стартапов. Это площадка для совместного арт-коворкинга, двери которой открыты для резидентов в любое время. Это большой образовательный кластер надпрофессиональных программ развития как исполнительских навыков, так и компетенций продакшена, маркетинга и продюсирования. Это территория знакомства и обмена опытом с известными экспертами в сфере творческих индустрий.

Вышеперечисленные флагманские проекты Санкт-Петербургского государственного Дома народного творчества подчёркивают универсальность принципов, инновационность и актуальность подходов, высокую эффективность применения проектного мышления и практик креативного образования в самых разных целевых аудиториях.

ДОМ МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА «ПУЛКОВЕЦ»

<https://dm.pulkovec.ru/>
<https://vk.com/dmpulkovec>

Дом молодёжи «Пулковец» Московского района работает как государственное учреждение с 1 апреля 1994 года. До ноября 2011 года, это был молодёжно-подростковый центр. В конце 2011 года получил статус Дома молодёжи.

В распоряжении Дома молодежи более 600 квадратных метров площади и множество многофункциональных локаций, которые позволяют адаптировать пространство под потребности конкретного события максимально рационально.

Настоящая гордость Пулковца – многофункциональный зал вместимостью 200 посадочных мест, оборудованной профессиональной сценой размером 35 квадратных метров и подвижными элементами. Театральный и концертный свет, мощнейший звук и трансформируемая сцена позволяет проводить массовые мероприятия любой зрелищности и масштаба. Подвижное пространство зала позволяет

выставлять мебель в соответствии с различными схемами и планировками для проведения конференций, форумов и семинаров. А профессиональное покрытие, скрытое зеркальное пространство, тренерская комната и раздевалка помогают заниматься спортом в комфортных условиях.

Светлый атриум - проходная зона Дома молодежи. Зона коворкинга для продуктивной работы, выставочное пространство со световым оборудованием, а также мультимедийные экраны – отличный вариант для сопровождения мероприятий, который помогает распределить потоки гостей и организовать дополнительные развлекательные творческие зоны.

Лекционное пространство Пулковца оборудовано для проведения занятий, встреч и переговоров, также содержит профессиональную технику и оборудовано различными зонами для практически любых потребностей и запросов.

Творческая мастерская «Терминал» – сердце Дома молодежи, в котором рождаются таланты и реализуются даже самые фантастические идеи. Студия звукозаписи, репетиционные и вспомогательные помещения, а также просторный зал на 100 посадочных мест оформлены художником и оснащены музыкальным и световым оборудованием для проведения концертов, творческих встреч и иных событий в тематической,

располагающей к самовыражению атмосфере.

Спектакли – одна из визитных карточек Дома молодежи. И обновленный театральный зал полностью отвечает техническим запросам постановщика и зрителя: профессиональное световое оборудование, черный кабинет, возможность работать с декорациями и изменять рассадку зрителей в зале дают полную свободу творчества.

Зеркальный зал – также обновленное пространство, приспособленное для проведения тренировок и мастер-классов. При использовании дополнительной мебели помещение также становится многофункциональным и может стать площадкой для проведения форсайт-сессий, встреч и небольших событий.

Мастерская – это пространство для проведения занятий, встречи мастер-классов, полностью оборудованное профессиональной техникой. Складная мебель на колесах может передвигаться под запросы любого лектора или убираться вовсе для освобождения места при необходимости.

В 2020 году Дом молодежи «Пулковец» стал частью Федеральной сети арт-резиденций арт-кластера «Таврида». Данный проект реализуется с 2019 года. В настоящее время в сети 60 арт-резиденций в 35 регионах страны.

В Арт-резиденции «Дом молодежи «Пулковец» реализуется три творческих направления: театр, музыка и фотография.

В каждом из направлений существуют свои резиденты – молодые творцы и профессионалы, которые создают и воплощают в жизнь свои авторские идеи на базе арт-резиденции.

Например, в 2023 году резидентами Пулковца стал музыкальный арт-рок проект «Вглубь тумана». На базе арт-резиденции ребята собираются, репетируют, создают авторский продукт и показывают его зрителю на концертах и квартирниках.

Арт-резиденты становятся маяками творческого сообщества в регионе, активно участвуют в его жизни, повышая уровень идентичности региона через проектную деятельность и культурное сообщество.

БИБЛИОТЕКА И АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ «ШКАФ»

<https://shkaflib.ru/>
<https://vk.com/shkaflib>

Библиотека и арт-резиденция ШКАФ — это синтез книжной культуры и современного искусства, а также одна из 13 библиотек Красногвардейского района. Здесь можно читать и обсуждать книги, смотреть выставки, слушать лекции, концерты, участвовать в дискуссиях и других креативных мероприятиях.

Архитекторы сделали пространство функциональным и технологичным. В библиотеке есть коворкинг, бесплатный Wi-Fi, кофейная зона, отдельные кабинеты для встреч и работы резидентов. Цифровые экраны знакомят читателей с историей района или используются для кросс-медийных проектов. В залах установлены автоматизированные шкафы, чтобы трансформировать пространство и выделять место для проведения мероприятий.

Магистральное направление — литература. Книжный фонд составляет более 80 тысяч экземпляров с упором на литературу по культуре и искусству. Проходят встречи

с писателями, обсуждения книг с читателями, создаются зины и изучается современный литературный процесс.

Архитектура — вектор развития пространства, где через дискуссии, лекции, мастер-классы от экспертов обсуждаются актуальные темы. «ШКАФ» выступает площадкой для диалога архитекторов, ландшафтных дизайнеров, урбанистов и людей, увлеченных темой исследования архитектуры. В тематическом пространстве — фотогалерее ТОЧКА представлены сменяющиеся экспозиции от известных и начинающих фотохудожников со всего мира.

Результаты работы дизайнеров видит любой читатель «ШКАФа», даже если не осознает этого. Интерьеры пространства, арт-объекты, сувенирная продукция, обложки для соцсетей — все это создано резидентами. Отдельный Кабинет Дизайнера оборудован мощными компьютерами, плоттером и мини-типографией. Посетителям предоставляют доступ к графическим и видеоредакторам.

Исполнительское искусство представлено широкой линейкой событий: концерты, читки, перформансы, спектакли. Мероприятия проходят в черном зале «МЕСТО», который оборудован мультимедийным комплексом.

