

УДК 725.8

Е. С. ДУХАНИНА, доц. кафедры архитектуры, архитектор Мастерской градостроительства и урбанистики, член Союза архитекторов РФ

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ЗА РУБЕЖОМ

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова».

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 38.

Тел.: (962) 823-01-90; эл. почта: e.dukhanina@nsuada.ru

Ключевые слова: архитектура культурных центров, современные культурные центры, зарубежная архитектура центров культуры, концепции проектирования культурных центров, архитектурные особенности проектирования центров культуры.

В статье анализируются современные тенденции в развитии культурных центров в крупнейших городах, их архитектурные особенности и роль в городской жизни. Рассматриваются влияние пандемии на изменение функций культурных центров и формирование тенденции к созданию многофункциональных и универсальных пространств. Также освещаются различия в функциях и функциональном наполнении культурных учреждений в разных странах, их важность в социальном объединении и сохранении наследия. В результате анализа современных проектов культурных центров за рубежом отмечено развитие рекреационной функции центров, активное использование ландшафта в проектах, внедрение современных высокотехнологичных решений за счет эффективных объемно-планировочных решений.

Введение

Современные города – сложные системы, объединяющие экономические, экологические, политические, культурные и социальные компоненты. В условиях динамичных урбанистических процессов крупных и крупнейших городов культура перестала быть нишевым направлением, стала ключевым элементом устойчивого развития и мощным трансформирующим фактором. Влияние культурных инициатив значительно: они способствуют социализации, созданию рабочих мест, снижению преступности среди молодежи, стимулируют гражданскую активность, привлекают туристов и укрепляют идентичность городских сообществ. Поэтому роль культурных центров как общественных организаций очень высока.

С 2012 года Всемирный культурный форум городов (ориг. – *WORLD CITIES CULTURE FORUM*) ведет масштабное исследование в 40 крупных и крупнейших городах мира о состоянии культуры и ее роли в городском планировании. Основная идея создателей форума заключается в том, что культура лежит в основе процветания городов.

В отчетах приводятся данные о количестве объектов культуры и других пространств активной городской жизни в городах-участниках и освещаются тренды в культурно-досуговом секторе в этих городах. По представленным отчетам можно проследить несколько тенденций в развитии культурных центров за рубежом за последние 25 лет.

Во-первых, рост возникновения культурных центров. Анализ статистических данных за 2015 [1] и 2018 [2] годы демонстрирует значительный рост культурных учреждений в различных мегаполисах – количество музеев, библиотек и театров увеличивается, что свидетельствует о расширении инфраструктуры культурной сферы и усилении ее роли в городском пространстве. Однако, начиная с 2019 года, наступила кризисная ситуация, вызванная пандемией *COVID-19*, которая существенно повлияла на сферу культуры. В период с 2019 по 2021 год в городах-участниках наблюдалось падение показателей учреждений культуры, что привело к закрытию многих культурных площадок и заморозке новых проектов. В настоящее время наблюдается активное возрождение сектора: идет восстановление и развитие культурных инфраструктур, строительство новых зданий и реновация невостребованных зданий под культурные центры.

Во-вторых, за рубежом развита частная форма собственности на учреждения культуры. В странах с высокой степенью имущественной свободы зачастую инвесторы и руководители будущего культурного центра активно участвуют в разработке и реализации архитектурных проектов, что способствует появлению разнообразных и уникальных зданий.

В-третьих, современный культурный центр функционирует в условиях сложных экологических и социально-культурных контекстов, где актуализируются вопросы устойчивости и социальной ответственности. В рамках современных подходов в развитии крупных и крупнейших городов культурный центр как архитектурное строение должен вступать в активное взаимодействие с окружающей городской средой и сообществом, побуждая к диалогу, создавать комфортную среду.

Материалы и методы

Для людей культурные центры имеют большой смысл, и их архитектура всегда выстроена вокруг истории, культуры и самобытности определенного региона. В широком смысле, культурный центр, согласно Кембриджскому словарю³, это место, где происходит определенная деятельность, связанная с музыкой, искусством, театром, литературой и т. д. Это определение акцентирует внимание на функции центра как пространства для проведения культурных мероприятий и активных форм культурного обмена, организации культурного досуга населения.

Также зарубежные исследователи подчеркивают важность культурных центров в социальном объединении и сохранении культурной идентичности. Культурный центр можно определить как место встречи людей, разделяющих общую цель сохранения своего культурного наследия, предоставляющее возможности для проведения различных мероприятий, направленных на повышение культурной осведомленности и самовыражения (таких как спектакли, драмы, песни и танцы, выставки, лекции, семинары и так далее). С архитектурной точки зрения, это монументальное сооружение, выражение сердца и души общества или народа [3].

В различных странах разная степень поддержки культуры государством и характер организации культурно-досуговой деятельности населения. В европейских странах в культурных центрах большое внимание уделяется духовному развитию личности, в США – развлекательной функции культуры [4]. В Китае приоритетным направлением в сфере культуры и досуга можно назвать

³ Cambridge dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/>

сохранение культурного наследия, образование населения и популяризация культуры, повышение качества жизни людей за счет культурного образования. За последние 20 лет в Китае было построено множество театров, музеев, библиотек и центров искусств, которые стали доступны для широкой аудитории [5].

В международной практике культурные центры – многофункциональные пространства, объединяющие в себе несколько функций. Их основу составляет знакомство и изучение местной культуры и наследия, а также организация культурной и общественной жизни. В дополнение к основной функции, такие центры часто включают музеи, галереи, театры, концертные залы и библиотеки. Иногда в них размещают спортивные или рекреационные комплексы, создавая баланс между духовным и физическим развитием, а также расширяя возможности для активного отдыха и повышения качества городской жизни.

Таким образом, архитектурные и функционально-планировочные решения зарубежных культурных центров обоснованы приоритетами локального сообщества, местным культурным и историческим аспектом, уникальным назначением и функцией. К наиболее распространенным типам культурных зданий относятся: культурные и общественные центры, музеи и художественные галереи, театры и концертные площадки, библиотеки.

Культурные центры и общественные центры

Культурные центры и общественные центры – это многофункциональные здания, предназначенные для содействия культурному обмену и вовлечению сообщества в культурную жизнь города или страны. Эти здания предоставляют членам городского сообщества пространство для встреч, обучения, общения и участия в культурных мероприятиях.

При создании культурных центров архитекторы часто обращаются к истории региона или его природе. Такой подход помогает придать зданию уникальность и смысловую связь с местом его расположения. Например, в проекте Культурного комплекса Кванъян в Южной Корее за основу архитектурной идеи здания была взята история региона. Культурный комплекс Кванъян (рис. 1) – это общественное пространство, органично вписанное в повседневный ландшафт Кванъяна, промышленного города, известного своим сталелитейным производством. Форма культурного центра имеет сложную геометрию, изогнутые стальные поверхности одновременно создают скульптуру и функциональную структуру [6].

В пространственном отношении проект разделен на следующие зоны: общественная площадь (атриум) на первом этаже, образовательный центр, расположенный вокруг атриума и общей лестницы на втором этаже, и выставочное пространство на третьем этаже.

Концепцию использования местных традиционных материалов можно увидеть и в проекте Художественного центра *Red Stone Formation* в Китае. (рис. 2). Архитектура центра основана на облике местности, где ведущую роль играет красная глина. Архитекторы разместили группу зданий неправильной формы, напоминающих «красные камни» [7]. Каждый «камень» представляет собой отдельный блок здания, а стеклянный атриум соединяет пять блоков в единую форму. Таким образом, атриум становится ядром внутреннего пространства, при этом каждый блок может функционировать независимо. Первый блок представляет собой помещения входной группы и зону

обслуживания, второй блок – универсальный зал, третий блок – выставочный зал, четвертый блок – кинотеатр, пятый блок – лекционный.

Слева-направо:

Рис. 1. Архитектура Культурного комплекса Кванъян, Южная Корея

Рис. 2. Архитектура Художественного центра *Red Stone Formation* в Китае

Также важной составляющей при разработке проектов культурных центров являются ландшафт и интеграция здания в городской или природный контекст. В ряде случаев, когда ландшафт ярко выражен или имеет весомое значение, он становится основополагающим фактором при формировании концепции здания. Этот прием используется в проекте Культурно-спортивного центра Динчжоу в Китае. Это большой комплекс, расположенный на 14,05 гектарах, который включает в себя пять основных зданий: театр, культурный центр, стадион, фитнес-центр и выставочный центр. В проекте используется интегрированный подход к планировке территории. Обтекаемая форма здания, местами доходящая до земли, объединяет центральную парковую зону с небольшими пешеходными маршрутами, что создает образ интеграции города и парка, идеально соответствующий экологической концепции города Динчжоу [8].

В проекте расширения Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в США ландшафт служит «зеленой крышей» над внутренними помещениями. Три новых павильона спроектировали под землей, в них расположены открытые студии, репетиционные и концертные залы, а также специально оборудованные помещения для обучения искусству. В этом проекте ландшафт выступает как дополнительное общественное пространство для событий центра, а павильонная застройка позволила сохранить виды на окрестности из внутренних помещений.

Музеи

Музей – это организация, предназначенная, прежде всего, для хранения, экспонирования и исследования различных объектов, представляющих историческую, художественную, научную или культурную ценность. Он служит центром образования, просвещения и сохранения культурного наследия для общества.

При проектировании музеев архитекторы учитывают культуру и историю региона, создавая пространство, отражающее наследие и эпоху. Музеи имеют сложную планировочную структуру, обеспечивающую комфорт посетителей и безопасность экспонатов. В крупных городах музеи часто объединяют с научными и образовательными учреждениями, внедряют культурно-образовательные и развлекательные функции.

Среди последних проектов крупных музейных комплексов можно назвать Большой Египетский музей в Гизе. В основе архитектурного образа музея – пирамиды. Музей имеет вытянутую по горизонтали форму, которая по визуальной оси совпадает с расположением трех пирамид, отчего они воспринимаются как часть самого музея (рис. 3). Музей был задуман как многофункциональный ресурс, на его территории также расположены обширные сады, предоставляющие общественное зеленое пространство для местного сообщества, открытое выставочное пространство, Центр консервации, лаборатории и хранилище [9].

Примером сочетания технологий и символической архитектуры можно назвать Национальный музей Зайеда в Абу-Даби, ОАЭ. Форма здания, прежде всего, отвечает задаче поддержания жизни в пустынной среде и сильным культурным традициям ОАЭ, однако также «крылья» в архитектурном образе центра символизируют любовь шейха Зайеда к традиционному виду спорта – соколиной охоте (рис. 4). Музей имеет сложную внутреннюю структуру. Основными являются шесть галерей, четыре из них выполнены в форме капсул и оформлены в соответствии с определенной тематикой, две галереи с постоянным выставочным пространством расположены на первом этаже рядом с входами в музей, а также пространством для временных выставок, рестораном высокой кухни и кафе.

Слева-направо:

Рис. 3. Большой Египетский музей в Гизе

Рис. 4. Национальный музей Зайеда в Абу-Даби, ОАЭ

Театры и концертные площадки

Театры и концертные залы – это культурные здания, предназначенные для проведения различных видов исполнительского искусства, включая музыку, танцы и театральные постановки. Эти здания предоставляют пространство для артистов, чтобы продемонстрировать свои таланты, и для зрителей, чтобы они могли соприкоснуться с исполнительским искусством.

Театры и концертные залы имеют доминанту в архитектурном объеме здания – это зрительный зал. Традиционно театральный зал имеет наклон, определенные особенности геометрии, связанные с акустикой, а также стационарную сцену и помещения для ее обслуживания. Однако в современных театрах и культурных центрах, особенно в небольших городах, зачастую зал делают более универсальным, с мобильной сценой и мебелью.

Часто именно геометрия зала определяет основные объемы театра или концертного комплекса, однако интересным примером с точки зрения архитектуры можно назвать Большой театр Наньтуна в Китае, расположенный на северо-восточном берегу озера Цзилан. Большой театр Наньтуна имеет пять зрительных залов, расположенных дугой с северо-запада на юго-восток, включая Детский театр на 300 мест, Драматический театр на 605 мест, Оперный театр на 1523 места, Концертный зал на 1184 места и Театр-студию на 406 мест, которые все вместе образуют «пятицветное счастливое облако» [10]. Театр имеет волнистую форму, каждый изгиб обрисовывает контур зала. Главный вход обращен к озеру, волнистая крыша тянется вдоль берега, создавая плавную границу между водой и городом (рис. 5).

Для более камерных залов, меньших по вместимости, архитекторы используют традиционную форму. В основе архитектурного решения небольших зрительных залов могут лежать акцентные фасады, как в Театре Борсони в городе Брешиа, Италия. Здание представляет собой параллелепипед, облицованный циклопической стеной, выполненной из сборной системы больших рустованных бетонных блоков. Главный фасад, обращенный к площади, выполнен как сплошная стеклянная стена, визуально соединяющая театр с городом.

Библиотеки

Библиотека – это многофункциональное здание или сооружение, предназначенное для хранения, обработки и предоставления в пользование бумажных и цифровых материалов и других информационных ресурсов, а также для проведения образовательных и культурных мероприятий.

Сегодня библиотеки по всему миру подвержены трансформации и переосмыслению своей роли в городском сообществе. Выходя за рамки традиционной модели библиотеки, ориентированной на обучение посредством чтения и работы с различными источниками материала, сегодня они становятся важными культурными и социальными центрами, в которых очень развита образовательная и коммуникативная функция. Эти изменения, касающиеся новых функций, и тенденция к универсальности пространства библиотек повлекли за собой новые подходы к проектированию библиотечного пространства как культурного городского центра.

Примером такой прогрессивной библиотеки можно назвать Ливерпульский городской центр и библиотеку Йелламунди, Австралия. Спроектированная для обслуживания весьма разнообразного сообщества, испытывающего социально-экономическое неравенство, эта современная библиотека служит важной социальной инфраструктурой города. Популярные традиционные функции библиотеки, включая работу с книгами и обучение в формальном читальном зале, дополняются творческими и технологическими программами, повышающими цифровую грамотность и внедряющими инновации.

Библиотека Йелламунди имеет изогнутую форму, на создание которой архитекторов вдохновило течение близлежащей реки. Форма напоминает «водоворот», вокруг которого организовано уличное общественное пространство (рис. 6). Здание имеет большое количество круглых окон, из-за чего создается ощущение слияния с окружающей городской средой, чего нет в традиционных библиотеках.

В проекте Библиотеки субцентра Пекина в Тунчжоу архитекторы фокусируются на форме книги и перелистывании страниц. Здание представляет

собой современный центр обучения и культуры в виде остекленного параллелепипеда с внутренним форумом – «долиной» и террасированными холмами с местом для отдыха, сидений и полок [11]. Колонны, поддерживающие конструкцию крыши, переходят в плоские панели, напоминающие листья гинкго. Они же использованы в дизайне крыши здания (рис. 7, 8).

Слева-направо:

Рис. 5. Большой театр Наньтун в Китае

Рис. 6. Ливерпульский городской центр и библиотека Йелламунди, Австралия

Рис. 7, 8. Библиотеки субцентра Пекина в Тунчжоу, Китай

Результаты и выводы

Здания культурных центров в зарубежной архитектуре часто задумываются как многофункциональные, предоставляя пространства для творческой и культурной деятельности, концертов и выступлений, выставок, образовательных мероприятий и общественных собраний. Можно выделить следующие особенности архитектуры культурных центров за рубежом:

1) снижение жесткой функциональной дифференциации культурных учреждений и интеграция культурно-досуговых функций в деятельности каждого учреждения;

2) развитие рекреационной функции центров за счет создания общественных пространств для отдыха как внутри центра, так и на открытом воздухе;

3) внедрение в сферу культуры цифровых технологий и сервисов;

4) обеспечение экологической безопасности зданий и внедрение современных высокотехнологичных решений;

5) поиск уникального решения при разработке каждого проекта, обращение к местной культуре, истории, традициям в поисках архитектурного образа здания центра;

- б) активное использование ландшафта, создание дополнительных общественных городских пространств за счет планировки территории;
- 7) преобладание центрического или павильонного объемно-планировочного типов здания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Доклад о культуре мировых городов 2015 / Пол Оуэнс, Крис Гиббон, Мэтью Прин [и др]. – Москва : МИСКП, 2016 – 238 с. – ISBN 978-5-9906793-4-4.
2. World cities culture report 2018 / Paul Owens, Richard Naylor [et al.]. – London : BOP Consulting Editorial Team, 2018. – 338 p.
3. Sylvanus Musa Hassan. Application of cultural and traditional features in the design of cultural centres / Sylvanus Musa Hassan // ARCHISEARCH. International Journal of Architecture & Environment. – 2014. – Vol. 4, Issue 1. – P. 22–34.
4. Кузнецова, И. В. Социально-культурная работа за рубежом : учебное пособие / И. В. Кузнецова ; ТГАКИ. – Тюмень : Издательство РИЦ ТГАКИ, 2009. – 179 с.
5. Цзяци, Бай. Традиции и новации в управлении культурно-досуговой сферой в Китае / Бай Цзяци. – Текст : электронный // Теория и практика общественного развития. – 2025. – № 6. – С. 75–84. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-novatsii-v-upravlenii-kulturno-dosugovoy-sferoy-v-kitae> (дата обращения: 26.01.2026).
6. Park1538 Gwangyang Cultural Complex / UnSangDong Architects + POSCO A&C // ArchDaily. – URL: <https://www.archdaily.com/1032629/park1538-gwangyang-cultural-complex-unsangdong-architects-plus-posco-a-and-c> (дата обращения: 27.01.2026).
7. Red Stone Formation Cultural Center / line+ studio + gad // ArchDaily. – URL: <https://www.archdaily.com/995884/red-stone-formation-line-plus-studio-plus-gad> (дата обращения: 27.01.2026).
8. Dingzhou Cultural and Sports Center / THAD // ArchDaily. – URL: <https://www.archdaily.com/1031358/dingzhou-cultural-and-sports-center-thad> (дата обращения: 27.01.2026).
9. Zayed National Museum / Foster + Partners // ArchDaily. – URL: https://www.archdaily.com/1036641/zayed-national-museum-foster-plus-partners?ad_source=search&ad_medium=projects_tab (дата обращения: 26.01.2026).
10. Nantong Grand Theatre / BIAD // ArchDaily. – URL: https://www.archdaily.com/1025699/nantong-grand-theatre-biad?ad_source=search&ad_medium=projects_tab (дата обращения: 27.01.2026).
11. Beijing Sub-Center Library / Snøhetta // ArchDaily. – URL: https://www.archdaily.com/1024024/beijing-sub-center-library-snohetta?ad_source=search&ad_medium=projects_tab (дата обращения: 27.01.2026).

DUKHANINA Elena Sergeevna, associate professor of the chair of architecture, architect of the urban planning and urbanism workshop, member of the Union of Architects of Russia

MODERN ARCHITECTURAL CONCEPTS IN THE DESIGN OF CULTURAL CENTERS ABROAD

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts.

38, Krasny Prospekt, Novosibirsk, 630099, Russia.

Tel.: (962) 823-01-90; e-mail: e.dukhanina@nsu.ru

Keywords: architecture of cultural centers, modern cultural centers, foreign architecture of cultural centers, design concepts of cultural centers, architectural features of designing cultural centers.

This article analyzes current trends in the development of cultural centers in major cities, their architectural features, and their role in urban life. It examines the impact of the pandemic on the changing functions of cultural centers and the emerging trend toward creating multifunctional and universal spaces. It also highlights the differences in the functions and functional content of cultural institutions in different countries, their importance in social cohesion, and heritage preservation. An analysis of contemporary cultural center projects abroad highlights the development of recreational functions, the active use of landscapes, and the implementation of modern high-tech solutions through effective spatial planning.

REFERENCES

1. Paul Owens, Chris Gibbon, Matthieu Prin [et al.] Doklad o kulture mirovykh gorodov 2015. [World cities culture report 2015]. Moscow, MISKP, 2016, 238 p. ISBN 978-5-9906793-4-4.
2. Paul Owens, Richard Naylor [et al.] World cities culture report 2018. London : BOP Consulting Editorial Team, 2018. 338 p.
3. Hassan S. M. Application of cultural and traditional features in the design of cultural centres. ARCHISEARCH. International Journal of Architecture & Environment. 2014, Vol. 4, Issue 1, P. 22–34.
4. Kuznetsova I. V. Sotsialno-kulturnaya rabota za rubezhom [Socio-cultural work abroad]: uchebnoe posobie. Tyumen, Izdatelstvo RITS TGAKI, 2009, 179 p.
5. Bai Jiaqi. Traditsii i novatsii v upravlenii kulturno-dosugovoy sferoy v Kitae [Traditions and innovations in the management of the cultural and leisure sphere in China]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and Practice of Social Development]. 2025, № 6, P. 75–84. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-novatsii-v-upravlenii-kulturno-dosugovoy-sferoy-v-kitae> (accessed: 26.01.2026).
6. Park1538 Gwangyang Cultural Complex / UnSangDong Architects + POSCO A&C. ArchDaily. URL: <https://www.archdaily.com/1032629/park1538-gwangyang-cultural-complex-unsangdong-architects-plus-posco-a-and-c> (accessed: 27.01.2026).
7. Red Stone Formation Cultural Center / line+ studio + gad. ArchDaily. URL: <https://www.archdaily.com/995884/red-stone-formation-line-plus-studio-plus-gad> (accessed: 27.01.2026).
8. Dingzhou Cultural and Sports Center / THAD. ArchDaily. URL: <https://www.archdaily.com/1031358/dingzhou-cultural-and-sports-center-thad> (accessed: 27.01.2026).
9. Zayed National Museum / Foster + Partners. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/1036641/zayed-national-museum-foster-plus-partners?ad_source=search&ad_medium=projects_tab (accessed: 26.01.2026).
10. Nantong Grand Theatre / BIAD. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/1025699/nantong-grand-theatre-biad?ad_source=search&ad_medium=projects_tab (accessed: 27.01.2026).
11. Beijing Sub-Center Library / Snøhetta. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/1024024/beijing-sub-center-library-snohetta?ad_source=search&ad_medium=projects_tab (accessed: 27.01.2026).

© Е. С. Духанина, 2026

Получено: 14.05.2026 г.