

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА

СРЕДСТВАМИ

КУЛЬТУРЫ

ДОКЛАД

**Доклад о проектах
преобразования
города средствами
культуры**

ДОКЛАД О ПРОЕКТАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ

Доклад подготовили и составили сотрудники
компании BOP (www.bop.co.uk):
Мэтью Прин (Matthieu Prin);
Ивонн Ло (Yvonne Lo);
Жослин Бейли (Jocelyn Bailey);
Люси Миньо (Lucy Minyo)
при поддержке Ричарда Нейлора (Richard Naylor)
и Пола Оуэнса (Paul Owens) на основе данных,
предоставленных городами-участниками Культурного
форума мировых городов (World Cities Culture Forum)

Перевод:
Ольга Любарская
Юлия Ким
Владимир Ермилов

Редактура и корректура:
Ольга Готлиб

Верстка:
Василий Кондрашов

Доклад о проектах преобразования
города средствами культуры
Перевод МИСКП, 2015

Transformational Cultural Projects
Report
Translated by the MISCP, 2015

Доклад посвящен влиянию культуры на горожан и городскую среду. В нем собраны 20 культурных проектов городов-участников Культурного форума мировых городов и описываются основные позитивные изменения, к которым привели эти проекты. Доклад также иллюстрирует разнообразие, масштаб, динамичность культурной жизни мировых городов.

Оригинал текста опубликован на сайте worldcitiescultureforum.com

ISBN: 978-5-9905753-5-6

Предисловие

В 2014 году Москва впервые приняла участие в Культурном форуме мировых городов (World Cities Culture Forum), организованном по инициативе офиса Мэра Лондона и агентства BOP Consulting. Форум — место встречи профессионалов городского управления культурой со всего мира, площадка, на которой практики культурного менеджмента могут обменяться опытом, обсудить применение успешных решений и, что не менее важно, поделиться своими опасениями и трудностями.

Московский институт социально-культурных программ (МИСКП), готовивший материалы для работы Москвы на Форуме, представляет перевод Доклада о преобразованиях города средствами культуры. Здесь собраны проекты со всего мира, не только снискавшие одобрение жителей и властей, но действительно изменившие городскую среду к лучшему. Составители сборника разделили материалы по ключевым темам. Среди них социальная инклюзия, вовлеченность, оживление городской среды.

Во всех городах мира практики в сфере культуры сталкиваются с одними и теми же проблемами: как сделать проект устойчивым? как осуществить реальную социальную работу с помощью культурных проектов? как объяснить свои действия и объединить усилия с горожанами? что делать, если бюджет очень мал? как принести культуру в маргинализированные, уязвимые группы людей?

В каждом городе на эти вопросы отвечают по-разному, разрабатывают свои решения, но есть у них и общие черты. В любой выбранной стратегии всегда будут присутствовать выдумка и находчивость, но еще

больше последовательности, ответственности и тяжелого труда.

Доклад, который вы держите в руках, не только предлагает интересные примеры культурных инициатив из разных городов мира, но и дает представление об общности пространства мировой культуры и городских культурных практик, осознать которую сегодня невероятно важно.

Будем рады обменяться впечатлениями.

Пишите нам на info@miscp.ru

Мария Привалова
директор МИСКП

Содержание

Предисловие 1

Введение 5

Проекты в докладе 11

Устойчивые сообщества 13

Рио-де-Жанейро: кинотеатры CineCarioca Nova Brasilia 15

Стамбул: программа Barış İçin Müzik (Музыка за мир) 19

Торонто: экологический центр Evergreen Brick Works 23

Социальная инклюзия 27

Амстердам: проект WijkSafari (Окраинное сафари)

в Слотермеере 29

Нью-Йорк: центр Immigrant Movement International

(Международное движение иммигрантов) 33

Сеул: программа Seoul Art Space (Арт-пространство Сеула)

в районах Чамсиль, Кымчхон, Сонбук, Синдан 37

Сингапур: проект ArtReach (Доступ к искусству) 41

Оживление городской среды 45

Буэнос-Айрес: программа «Тематические районы» 47

Монреаль: Quartier des Spectacles (Квартал зрелищ) 51

Москва: Парк Парк искусств Музеон — Парк Горького —

Нескучный сад — Воробьевы горы 55

Выраженная идентичность 59

Богота: «ответственное граффити» 63

Мадрид: совершенствование городской среды

в периферийных районах 67

Стокгольм: «правило одного процента» 71

Шанхай: район Тяньцзыфан 75

Вовлеченность 79

Лондон: проект Big Dance (Танцуют все) 81

Лос-Анджелес: проект Arts for All (Общедоступное

искусство) 85

Токио: Ночь искусства в Роппонги 89

Иновации 93

Париж: «Фабрики культуры», le 6B 95

Сидней: творческий узел Greenland Centre 99

Шэньчжэнь: F518 Idea Land 103

Авторы 107

«Слон султана», Роял де Люкс, Лондон, объединение Artichoke. Фото: © Matthew Andrews, предоставлено Artichoke

Введение

Мировые города: пригодность для жизни

Еще никогда мировые города не оказывали такого влияния на экономику и культуру. Они, будто магнит, притягивают таланты, торговые инициативы и инвестиции. Их население продолжает расти.

Так по какой же причине мировые города занимают настолько низкие места в рейтингах «пригодности для жизни» и «качества жизни»?

К примеру, в десятке наиболее «пригодных для жизни» городов, по версии издания *The Economist*, ни один мировой город не завоевал передовых позиций.

Напротив, в подобных рейтингах преобладают города средних размеров, находящиеся в богатых странах и характеризующиеся низкой плотностью населения. Существует простое объяснение, отчего мировые города показывают настолько низкий результат: для составления упомянутых списков и рейтингов преимущественно применяются показатели уровня образования, преступности, развитости инфраструктуры и состояния окружающей среды.

Несомненно, все эти факторы определяют качество жизни людей. Но использование в области развития городов именно таких показателей можно объяснить и с практической точки зрения: они доступны, относительно стандартизированы, а данные, необходимые для их вычисления, легко собирать. Такой подход не может применяться к культуре, и потому аспекты культурного развития редко учитываются в подобных рейтингах.

Поиск решения

Именно по вышеуказанной причине Культурный форум мировых городов представляет вниманию читателей настоящий доклад. Это первый этап в заполнении пробела в области культуры. Доклад призван проиллюстрировать разнообразие, масштаб, динамичность культурной жизни мировых городов. Он поможет ответить на вопрос, почему мировые города, оставаясь настолько непригодными для жизни, одновременно притягивают людей и организации, становятся героями кинофильмов, книг, театральных постановок и многих других произведений искусства.

Секрет кроется в их культурной оживленности, как и в неоспоримо больших экономических возможностях, которые они могут предложить.

Но материальные затруднения, которые испытывают мировые города, — перенаселенность, плохо спланированная застройка и нехватка жилых площадей, ограниченные возможности инфраструктуры, территориальная сегрегация, резко растущее и неоднородное население, экономическое неравенство и т. п. — также предполагают поиск ответов на непростые вопросы, касающиеся культуры мировых городов. В том числе и следующие:

- Каким образом все граждане могут воспользоваться возможностями в области культуры, невзирая на фактическое место проживания или размер заработка?

- Каким образом люди могли бы делиться своими культурными достижениями и одновременно перенимать культурный опыт других сообществ?
- Как люди и сообщества воспринимают свою культуру через призму оценки и признания ее формальными, то есть государственными, институтами?

Подобные проблемы возникают не только у мировых городов. Однако благодаря масштабу и структурной сложности мировые города в этой связи показательны. Упомянутые проблемы нельзя считать периферийными, поскольку они тесно взаимосвязаны с человеческой природой.

Прцветающие города

Культура — это не только набор материальных и эстетических форм. Она затрагивает также образ жизни и коллективную идентичность, может стимулировать и подавлять развитие человеческих способностей и талантов (то есть их способности «достигать результатов, которые они ценят и ценят небеспричинно»), их возможностей достигать расцвета (расти, проявлять устойчивость, испытывать удовлетворение, ставить перед собой цели, ощущать осмысленность и счастье).

И хотя достижение этих результатов весьма желательно, оно представляет трудности для городских властей. Несмотря на то что государство удовлетворяет материальные потребности и борется с нищетой, оно редко выказывает намерение повлиять на эти психологические факторы или же просто не владеет необходимым инструментарием. И все же государство заинтересовано в продуктах труда или «зримых достижениях» тех граждан, что одарены и процветают, поскольку они обладают лучшим психическим здоровьем, чаще продолжают учебу, находят работу (причем хорошую работу),

с меньшей вероятностью совершают преступления и с большей вероятностью проживают более долгую и независимую жизнь.

Так как культура является определяющим фактором процветания, необходимость создания условий, в которых люди ощущали бы ее созидательную силу и стимулирующий эффект, обоснована как с точки зрения прав человека, так и по социально-экономическим соображениям. Именно по этим двум неотделимым друг от друга причинам культура выступает неотъемлемой составляющей политики и стратегии ООН в области устойчивого развития. В наше время ООН рассматривает культуру как необходимую составляющую «человекоориентированного» инклюзивного подхода к развитию.

Однако когда такой подход применяется на уровне национальных правительств, для культурной политики характерны более скромные масштабы и запросы. Обычно она сводится к более узким задачам поддержки и продвижения определенных материально-эстетических форм, чаще всего воплощаясь в некоем «совете по вопросам искусств», основная миссия которого состоит в развитии и поддержке тех или иных видов искусства.

Культура и широкие вопросы городского развития

Культурная политика городских властей в разных городах имеет существенные отличия. Как писал Бенджамин Барбер, городские власти ближе к тем людям, которых они представляют. Поэтому они воспринимают культуру в расширенном значении этого слова — как богатый социально-экономический ресурс, который может помочь изменить жизнь их граждан. Нигде это не приобретает такую важность, как в мировых городах: именно здесь наиболее

Парк искусств Музеон. Фото предоставлено Московским институтом социально-культурных программ

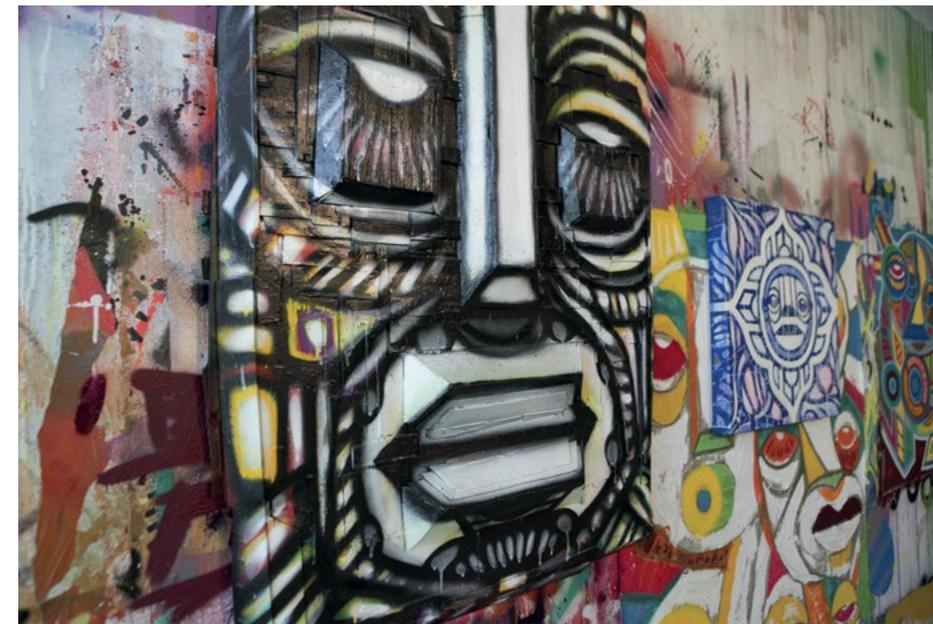
ощутимо то давление, которое делает культуру достоянием узких элитарных кругов, тем самым отражая существующее неравенство и структуру распределения власти и влияния.

В настоящем докладе приводится 20 примеров проектов, направленных на «трансформацию средствами культуры» и воплощенных в городах-участниках Культурного форума мировых городов.

Эти кейсы показывают, как политики в сотрудничестве с партнерскими организациями инициируют и реализуют культурные проекты, направленные на:

- демократизацию культуры, расширение инклюзивности и доступности — как географической, так и с точки зрения разнообразия;

- признание и достойную оценку неформальных культур и маргинализированных групп, их культурного самовыражения;
- регенерацию и усовершенствование качества городской среды и общественного пространства;
- поддержку и поощрение устойчивости сообществ, обучение членов сообществ и стимулирование здоровых общественных отношений;
- инициацию обсуждения насущных вопросов городской жизни, налаживание связей между городскими сообществами;
- развитие в гражданах уверенности и гордости за свой квартал, район или город в целом.

Настенная живопись в Le 6В. Фото предоставлено правительством Иль-де-Франс

На фестивале Cabalgata de Reyes. Фото: © Jean Pierre Ledos, предоставлено Городским советом Мадрида

Проекты в докладе

Проект «преобразований средствами культуры» — это такой проект, который в значительной степени позволил обнажить связь между развитием культуры и устойчивым развитием городской среды. Преобразования в таком случае рассматриваются в более широком контексте человеческого развития, для которого особенно значимы социальное благополучие, справедливость и индивидуальные возможности людей.

Цель доклада о преобразовании города средствами культуры — собрать для Культурного форума мировых городов базу доказательств, свидетельствующих о многообразии влияния культуры на мировые города и их обитателей. За последние полгода каждый из городов-партнеров выбрал по одному проекту, который наилучшим образом отвечал бы целям доклада, и предоставил информацию, необходимую для подробного изучения кейса.

Термин «культурный проект» в настоящем отчете понимается достаточно широко и может относиться к определенной культурной политике, программе в сфере культуры, культурному пространству или учреждению. Проекты эти не обязательно ведутся местными муниципалитетами, а могут быть и общественными, и частными; притом инициатива может исходить как сверху, так и снизу.

Авторы доклада не ставят перед собой цели систематизировать городские проекты при помощи сравнимых количественных показателей. Хотя количественная оценка вклада культуры в экономическую успешность мировых городов в последнее время значительно продвинулась, этого нельзя сказать об измерении взаимосвязи между культурой

и устойчивым развитием городской среды. Причиной тому многогранность и сложность предмета, слабо поддающегося количественным измерениям. С другой стороны, сложность еще не означает невозможности. Существует большой пласт разнообразной литературы — о благосостоянии, социальном капитале, влиянии культуры на образование (среди прочего) — где уделено немало внимания разработке такого подхода.

Таким образом, настоящий доклад — всего лишь начало пути. Мы намерены двигаться дальше и разработать масштабный план исследований на ближайшие три года, который предполагает общий подход к измерению социально-экономического вклада культуры в развитие разных городов.

Для упрощения анализа конкретных примеров в этом разделе мы сгруппировали их по шести ключевым темам:

- развитие большего количества устойчивых сообществ;
- продвижение социальной инклюзии;
- оживление городской среды;
- разработка более определенной идентичности;
- расширение вовлечения в культурную жизнь;
- поддержка инноваций.

Конечно, многие из рассматриваемых ниже проектов достигли более чем одной из этих целей. Однако мы классифицировали их исходя из наиболее успешной трансформации в той или иной области.

Граффити на 26-й улице в Боготе. Фото предоставлено секретарем Департамента культуры, досуга и спорта Боготы

Устойчивые сообщества

Исключительно высокая скорость и внушительный масштаб изменений в жизни мировых городов из-за беспрецедентного притока средств и людей со всего мира приводят к возникновению особого ряда социальных проблем. Некоторые из них обусловлены углубляющимся разрывом между богатыми и бедными жителями мировых городов и вызванной этим территориальной сегрегацией. Другие же связаны с сосуществованием многочисленных социальных и этнических групп, многие из которых не так давно обосновались на новом месте жительства.

В первом разделе доклада представлены кейсы, связанные со следующими идеями: продвижение социального равенства, работа над укреплением социальных связей внутри определенных сообществ, а также развитие индивидуальных возможностей и коллективной устойчивости.

В Рио и Стамбуле культурные инвестиции придали уверенности жителям определенных районов: изменилось восприятие ими себя и своей местности. В Алемао, одной из фавел Рио-де-Жанейро, кинотеатр, будто окно в мир, помог многим жителям расширить кругозор и иначе взглянуть на свою работу и свои жизненные возможности. Местное сообщество сплотилось благодаря единому культурному опыту, который благотворно повлиял и на процесс установления мирных отношений. В Стамбуле новая музыкальная школа позволила преобразовать неблагополучное сообщество иммигрантов благодаря тому, что местные жители перестали покидать район и ощутили гордость за свою территорию.

В Торонто, где культурная инклюзия и разнообразие являются двигателями культурной политики, горожане получают мощный стимул к тому, чтобы совместными усилиями улучшить экологическую устойчивость окружающей среды. К примеру, мероприятия, сочетающие экологический, художественный, технологический подходы со сферой искусства, продвигают местную культуру питания.

Все эти инициативы укрепили социальный капитал местных сообществ.

Рио-де-Жанейро

Кинотеатр CineCarioca Nova Brasília. Фото предоставлено компанией RioFilme

Кинотеатры CineCarioca Nova Brasília

Проект CineCarioca основан на программе установления мирных отношений, стартовавшей в фавелах Рио. В рамках проекта происходит развертывание культурной инфраструктуры в форме кинотеатров. Кроме того, он:

- демократизирует доступ к кинематографу;
- позволяет местным жителям расширить представления о мире;
- приводит к большей сплоченности населения в районах с кинотеатрами.

В Рио-де-Жанейро уязвимые сообщества являются частью городской реальности. Они уже становились объектом различных общественно-политических подходов, в том числе программ восстановления инфраструктуры и городской среды. CineCarioca — интересный пример одного из таких подходов, который сочетает меры по развитию культуры с общественными целями. Это первый районный кинотеатр, который когда-либо открывался в бразильских фавелах. Он послужил примером для развертывания более широкой программы, нацеленной на расширение доступа к культурным ценностям во всем городе, оживил бедные городские районы и повысил социальную инклюзию. CineCarioca решает эти задачи путем строительства высококлассных кинотеатров

и предоставления киносеансов по доступным ценам в районах города, где сейчас не хватает культурных пространств. Эта схема затрагивает ряд приоритетов муниципальной политики и субсидируется (включая стоимость билетов) мэрией при посредстве аудиовизуальной инвестиционной компании RioFilme.

Бразильское государство, согласно конституции, обязано обеспечивать доступ всех граждан к культурному опыту и самовыражению. Однако в реальности такой возможностью располагает отнюдь не каждый, поскольку в Рио очень заметно социальное неравенство. В частности, только 9% населения города регулярно посещает кинотеатры в связи с отсутствием таковых в относительной близости от места проживания и сложившимся убеждением в том, что кино — дорогое, «элитарное» удовольствие. Учитывая, что кино может стать средством популяризации других культур и идей, позволяя зрителям узнавать новое о мире, городское правительство посчитало привлечение людей в кинотеатры важной задачей.

Один из важных факторов в стремлении города демократизировать доступ к культуре — пристальное внимание к районам, где такой доступ ранее был на низком уровне, в частности, в недавно пасифицированных фавелах. В декабре 2008 года было развернуто первое «подразделение полиции умиротворения» — Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), созданное Секретариатом безопасности Рио-де-Жанейро. Новая модель общественной безопасности и полицейской работы направлена на восстановление правового и институционального контроля над территориями путем привлечения населения к охране

Кинотеатр CineCarioca Nova Brasilia. Фото предоставлено компанией RioFilme

общественного порядка. Восстановление общественного порядка привело к улучшению общественной инфраструктуры и услуг в этих районах.

Строительство первого кинотеатра началось в комплексе фавел Аламао (Complexo do Alemão), который до 2010 года был одним из самых крупных оплотов наркоторговли в городе. Он состоит из 15 сообществ, население составляет около 70 000 жителей, многие из которых (особенно молодежь) не учатся и не работают.

В комплексе не хватало культурных пространств, в том числе кинотеатров, и DVD-пиратство представляло серьезную проблему.

Мэрия профинансировала строительство районного кинотеатра на 90 мест, билеты субсидируются и стоят 2 долл. США; проводятся четыре сеанса в день, на которых демонстрируются отечественные и зарубежные премьеры. Также организуются специальные показы для местных школ и студентов.

Кинотеатр CineCarioca Nova Brasilia. Фото предоставлено компанией RioFilme

Теперь кинотеатром управляет частная компания, за 45 месяцев его работы было показано более 200 фильмов, а размер аудитории достиг более 250 000 человек — и все это при государственных вложениях в размере 6 долл. США на человека. Около 14 000 учеников государственных школ приняли участие во внешкольной программе под названием CineCarioca Escola.

Проект изменил и перечертил территориальные и человеческие границы города. Многие жители комплекса фавел Аламао приобрели стимул к изучению остальной части города. Кинотеатр, будто окно в мир, помог людям расширить кругозор и по-новому взглянуть на свою работу и свои жизненные перспективы. Также наблюдается ряд позитивных экономических результатов: в районе кинотеатра отмечен рост малого бизнеса; кинотеатр обеспечивает работой жителей района; впервые в округе установлены

банкоматы; пиратские DVD-диски больше не продаются.

Поскольку первый эксперимент увенчался успехом, в ноябре 2011 года в районе Мейер был открыт второй кинотеатр CineCarioca — North Zone. Он имеет три зала (в том числе один для демонстрации 3D-киносеансов) и продал 150 000 билетов за первые 10 месяцев работы. В настоящее время организаторы поставили задачу открывать по одному CineCarioca в год.

Муниципальный департамент культуры:
www.rio.rj.gov.br/web/smc
Сайт проекта RioFilme CineCarioca:
www.rio.rj.gov.br/web/riofilme/cine-carioca

Стамбул

Программа *Barış İçin Müzik* (Музыка за мир)

Barış İçin Müzik — это музыкальная образовательная программа, которая реализуется в центре одного из беднейших районов Стамбула. Она способствует вовлечению неблагополучной молодежи в культурную жизнь, влияя тем самым на различные аспекты жизни района, в том числе:

- восстановление и усиление социальных связей в обществе;
- повышение гордости жителей за свой район;
- улучшение имиджа района, благодаря чему молодежь не стремится из него вырваться.

«Музыка за мир» — бесплатная программа для детей школьного возраста — работает в Эдирнекапы, одном из самых неблагополучных районов Стамбула. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет; в ее рамках предоставляются помещения, инструменты и работают преподаватели, благодаря чему дети могут обучаться музыке и выступать. Занятия могут проводиться на территории общеобразовательных школ; программа поддерживает три ансамбля: оркестр, хор и ансамбль медных духовых инструментов, объединенные общим названием «Музыка за мир».

Главная цель программы состоит в повышении социальной сплоченности и развитии мирных взаи-

моотношений благодаря музыке. В основе лежит принцип, установленный Конвенцией ООН о правах ребенка: каждый ребенок имеет право свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. Благодаря программе простаивающий подвал местной государственной школы был творчески переоборудован в светлый и просторный зал, где дети проводят внеклассные часы — играют на музыкальных инструментах, учатся сочинять музыку, ремонтируют инструменты, выступают и едят вместе. Таким образом, инициатива выполняет как важную социальную функцию, так и культурную.

Эдирнекапы — один из старейших районов Стамбула; его население в основном составляют социально и экономически неблагополучные семьи. Для детей из Эдирнекапы образовательные и социальные возможности весьма ограничены. Хотя дети с раннего возраста обязаны посещать школы, факультативные занятия, как правило, сведены к минимуму. Обычно дети стремятся как можно скорее окончить школу, чтобы начать работать и обеспечивать семью.

Программу «Музыка за мир» учредил в 2005 году архитектор Мехмет Селим Баки (Mehmet Selim Baki), который работал над этой идеей около восьми лет. Впервые она была представлена в начальной школе «Улубатлы Хасан» в Эдирнекапы на мастер-классе для 20 учеников. Вскоре после этого под программу было отведено более красочное и привлекательное пространство (бывший угольный подвал, который был переоборудован для новых нужд). В 2009 году в непосредственной близости от школы были куплены три участка земли для строительства специальных центров, и через год участники программы получили

Семинар «Музыка за мир». Фото предоставлено Стамбульским фондом культуры и искусств

отдельное помещение. В 2011 году Баки и его жена основали Фонд «Музыка за мир».

По мере развития инициативы были установлены связи и налажено важное сотрудничество со Стамбульским фондом культуры и искусств (Istanbul Foundation For Culture and Arts (IKSV)) и программой El Sistema из Венесуэлы.

Стамбульский фонд культуры и искусств поддерживает стремление программы «Музыка за мир» работать в направлении устойчивого развития,

способствует становлению ее международной репутации и помогает в сборе средств и маркетинге. Также фонд помог наладить связи с El Sistema, влиятельной венесуэльской организацией, которая занимается музыкальным образованием. В июне 2014 года в рамках Стамбульского музыкального фестиваля, организованного фондом, представители организации El Sistema и Фонда «Музыка за мир» подписали дружеское соглашение, которое открыло путь к новым формам сотрудничества между двумя инициативами.

В августе 2014 года программа «Музыка за мир» при поддержке Стамбульского фонда культуры и искусств принимала в Стамбуле летний лагерь Sistema Europe Summer Camp. Всего 220 детей из 15 европейских стран ежедневно принимали участие в семинарах и репетициях оркестра. В завершение был дан концерт, на котором исполнялись произведения, выученные в летнем лагере. Также проводилось специальное обучение по образовательной модели El Sistema: 51 преподаватель музыки из Венгрии, Перу, США, Ирана, Франции, Турции, Австрии, Италии, Дании, Швеции, Англии, Португалии, Швейцарии и Хорватии был задействован не только в обучении студентов, но и в параллельном изучении методики El Sistema.

За девять лет с начала работы программа «Музыка за мир» достигла примечательных результатов. Начав с 15 учеников-аккордеонистов, она в настоящее время поддерживает оркестр из 90 человек, ансамбль медных духовых инструментов из 30 человек и хор из 25 человек, которые выступают как на отечественной сцене, так и за рубежом. Около 4000 детей прошли обучение музыке, и многие из них продолжают участвовать в программе. Некоторые, как, например, студент-контрабасист Озмен Янч (Özmen Genç), решили стать помощниками учителей.

Сосредоточив внимание на детях района Эдирнекапы, «Музыка за мир» объединяет людей и вдохновляет жителей района, одновременно повышая качество жизни всех близлежащих территорий. Чтобы в программе участвовали дети из самых разных семей, к участию в программе привлекаются родители – их часто приглашают на репетиции и концерты. Родители преобладают и среди персонала, обслуживающего программу «Музыка за мир»; таким образом она вносит свой вклад в микроэкономику района.

Проект не просто имеет огромное социальное значение – он пробуждает интерес к обедневшему городскому району, который страдает от сокращения капиталовложений и ухудшения экономического положения. Появление нового трехэтажного здания с музыкальными аудиториями и пространством для выступлений в тесной застройке Эдирнекапы изменило суждение местных жителей о районе, а также поощрило молодежь к тому, чтобы реализовать свои таланты, не меняя места жительства.

В 2009 году проекту «Музыка за мир» была присуждена премия Deutsche Bank Urban Age Award, которая каждый год вручается проектам в сфере социальной ответственности в разных городах мира. Программа впечатлила жюри своим инновационным вкладом в человеческий и социальный капитал, благодаря чему удалось в очень прагматичной, конкретной форме использовать искусство и культуру для регенерации городской среды.

Жюри высоко оценило энтузиазм и щедрость Мехмета Селима Баки, спонсора проекта, ощутимое влияние программы на музыкальные и социальные навыки детей, ясные послания для жителей неблагополучного района города и потенциал этой модели для развития аналогичных инициатив в других городах по всему миру.

Программа «Музыка за мир»: www.barisicinmuzik.org/en
Стамбульский фонд культуры и искусств: www.iksv.org/en

Торонто

Экологический центр Evergreen Brick Works

Благодаря созданию в деловой части Торонто образовательного центра и рабочего пространства Evergreen Brick Works:

- был восстановлен старый промышленный объект для общественного пользования;
- искусство привлекает внимание граждан к проблемам экологической устойчивости;
- оказывается поддержка местному сообществу производителей и новаторов, которые занимаются проблемами устойчивого развития и функционирования городов.

Evergreen Brick Works — первый полномасштабный общественный экологический центр в Канаде. Для разработки центра было решено переоборудовать бывший кирпичный завод Don Valley Brick Works в рамках партнерства между Управлением защиты окружающей среды Торонто и пригородов (Toronto and Region Conservation Authority) и благотворительной организацией Evergreen, деятельность которой нацелена на озеленение и устойчивое развитие городов. Перестроенный кирпичный завод, с одной стороны, предоставил Evergreen базу для изучения «зеленых» идей и технологий, а с другой стороны, превратился в учебный центр, где люди могут узнать об экологиче-

ских мероприятиях и принять в них участие. Объект расположен в долине реки Дон на расстоянии около восьми километров на северо-восток от набережной Торонто и финансового центра. Комплекс Evergreen Brick Works состоит из 16 зданий, включая учебное и административное помещения общей площадью 4181 м²; к нему примыкают парк и заповедник площадью 16,5 га, созданные на месте разработанного в середине 1990-х годов карьера, где добывали глину для кирпичного завода. В парке есть заболоченные участки, леса и луга, а также склон, по срезу которого можно проследить 185 000 лет геологической истории местности. Парк находится в ведении города Торонто и образует единую природную зону с многочисленными оврагами и тропами парка Лоуэр-Дон.

В Brick Works не только расположен новый центр экотехнологий для городов (Centre for Green Cities); здесь также проводится масштабная общественная программа по привлечению людей в спокойную долину реки Дон. Комплекс Brick Works всецело отвечает миссии Evergreen — побуждать общественность к поиску более гармоничного и ответственного образа жизни. Центр организует выставки и образовательные курсы, предоставляет рабочее пространство для социальных предприятий, деятельность которых так или иначе связана с экотехнологиями, и площадки для конференций. Здесь каждую неделю работает фермерский рынок и проводятся другие мероприятия, где можно по достоинству оценить местную кухню. Множество событий ориентировано в первую очередь на детей, а программа конференций нацелена на развитие идей в области урбанистики будущего и экологических городов. Деятельность

Сад Evergreen Brick Works Koerner Gardens. Фото предоставлено администрацией Торонто

центра объединяет экологию, дизайн, технологии и искусство в рамках единой обучающей практики, приносящей участникам проекта многоплановый опыт. Экологические программы по защите окружающей и городской среды наряду с работой фермерского рынка, проведением мероприятий и прочими общественными практиками привели к тому, что количество посетителей центра превышает 400 000 в год.

Благодаря своей популярности центр Brick Works был удостоен ряда наград, в том числе премии Holcim (North America) Award в 2008 году. В 2009 году он вошел в десятку победителей конкурса Geotourism Challenge журнала National Geographic; кроме того, проект занял второе место в рейтинге лучших общественных пространств Канады, по версии Канадского института планирования.

Как же оказалось возможным столь радикальное перепланирование территории заброшенного завода?

Завод Don Valley Brick Works закрылся в 1980-х годах и в течение нескольких лет пустовал. В то же

время он представлял собой важный объект индустриальной и социальной истории Торонто: именно здесь изготавливались кирпичи, из которых построена значительная часть города. Завод был построен в XIX веке, затем, после большого пожара в Торонто в 1904 году, получил мощный толчок в развитии благодаря потребности в негорючих строительных материалах. После закрытия предприятия эту территорию собирались отвести под новую жилую застройку, планы которой уже были разработаны застройщиком. Однако, поскольку участок находится в пойме реки Дон и во время ураганов и паводков уровень воды в реке поднимается до четырех метров, город в конечном счете решил, что такая земля не подходит для строительства жилья. Перестроенный Brick Works был защищен от паводков, а на случай последних был разработан план эвакуации.

Пока город обдумывал альтернативное использование территории завода, организация Evergreen начала озеленение ряда бывших промышленных

районов за пределами Торонто. Был предложен креативный вариант ревитализации зданий Brick Works, которые, в соответствии с принципами устойчивого развития, предлагалось приспособить для новых нужд, а не сносить. В проекте был реализован целый ряд «зеленых» технологий. На разработку Evergreen Brick Works ушло семь лет, но к концу 2010 года проект был в основном завершен и перешел на этап практического воплощения. В частности, начали работать образовательные программы, программы регулирования землепользования, фермерский рынок; открылось строительство центра для посетителей.

Успех и популярность Brick Works обусловлены открытым и инклюзивным подходом к работе с партнерами из различных сообществ и использованием искусства для повышения интереса к центру. С 2009 года начали проводиться так называемые

Центр встречи гостей в Evergreen Brick Works. Фото предоставлено администрацией Торонто

«спелые субботы» – праздники местной кухни, садоводства и экоискусства. Проекты Evergreen предлагают весьма изобретательные способы поощрения экологического образа жизни, исследуя здоровые, экономически жизнеспособные, социально ответственные, экологически грамотные и творческие способы устойчивого развития городов. Культурная инклюзия и разнообразие также стимулируют культурную политику города. Таким образом, в сотрудничестве с Brick Works все сообщество, от студентов до пенсионеров, может узнать, что значит жить в согласии с природой.

Городские власти Торонто оказывали содействие и способствовали развитию Evergreen Brick Works по целому ряду направлений. Они отдали Evergreen бывшие фабричные здания (12 акров) под низкую арендную плату. Город реализует программу восстановления почв и грунтовых вод, а также предоставил организации Evergreen кредитные гарантии на сумму 55,6 млн долл. США для финансового обеспечения строительства. Город Торонто является программным партнером проекта и работает над улучшением указателей и дорожек, ведущих к комплексу.

И наконец, администрация Торонто признает, что долгосрочное устойчивое развитие культурной сферы лучше всего достигается за счет инновационного партнерства между государственным и частным секторами во всем их разнообразии. Адаптивное повторное использование зданий индустриального наследия, таких как Evergreen Brick Works, – хороший пример подобной кооперации.

Культура города Торонто: www.toronto.ca/culture
Сайт центра Evergreen Brick Works:
www.evergreen.ca/get-involved/evergreen-brick-works

Социальная включенность

Между тем как культурная вовлеченность часто идет рука об руку с улучшениями по ряду других показателей личного и социального развития, установление связей с представителями новых, нетрадиционных целевых групп представляет трудности для организаций, занятых в сфере культуры мировых городов. Вероятно, в мировых городах по мере изменения их демографических показателей под влиянием глобализации эта проблема будет становиться все более насущной.

Миграционные потоки привели к многообразию социального и этнического состава городского населения. В настоящее время граждане, рожденные за пределами страны, составляют около 33% населения Амстердама, 37% — Нью-Йорка, 27% — Сингапура, причем иммигранты привносят в жизнь этих городов собственные культурные формы и интересы. Также усиливается контраст между имущими и неимущими. У правительств возникают трудности, если государственная культурная программа не удовлетворяет потребностям всех граждан, не способна вовлечь их в культурную жизнь или представлять интересы неоднородного городского населения.

Культура может служить мощным средством разработки новых моделей признания, вовлечения и посредничества. Маргинализованные группы, участвуя в культурной деятельности, обретают право голоса и могут вписаться в городскую историю: они становятся полноправными членами общества, и культура выступает агентом изменений. В настоящем разделе приведены инициативы, иллюстрирующие дальновидный, долгосрочный подход, который используют города и культурные организации для

сплочения разнородных, но естественно сосуществующих городских кластеров.

Амстердамский проект WijkSafari (Окраинное сафари) ставит перед собой цель навести мосты между экономически и территориально сегрегированными общинами иммигрантов и коренным населением города. Чтобы снизить напряженность в отношении этнических меньшинств, проект мотивирует к поиску сходства и различия в жизни и культуре мигрантов и коренных горожан, а также к утверждению этих различий как объективной данности. Нью-Йоркский центр Immigrant Movement International (Международное движение иммигрантов) проводит обучение представителей иммигрантского сообщества района Квинс и знакомит их с формами художественного самовыражения.

Власти Сеула используют культуру как средство заживления социальных ран, помогая неблагополучным или маргинализованным сообществам взглянуть на свою жизнь в ином свете. Девять комплексов проекта Seoul Art Space (Арт-пространство Сеула) спроектированы таким образом, чтобы представители труднодоступных групп могли проявить свои творческие задатки. Сингапурский проект ArtReach (Доступ к искусству) поощряет особую группу — социальных работников — разрабатывать и воплощать в жизнь программы в сфере культуры. Таким образом социальные работники привлекают граждан, которые в ином случае вряд ли согласились бы участвовать в культурной жизни города.

Все четыре проекта расширяют доступ маргинализованных групп к культурным благам и предоставляют им более широкие возможности для художественного самовыражения.

Амстердам

Проект WijkSafari (Окраинное сафари) в Слотермеере

Амстердамский проект WijkSafari, предложенный одним из экспериментальных театров, дарит горожанам опыт участия в многоплановом театральном действе.

За время своего существования он успел:

- развенчать стереотипы об иммигрантских районах;
- углубить взаимодействие и наладить диалог между различными городскими сообществами;
- привлечь внимание новых целевых групп, обращаясь к темам, которые не обсуждались ранее.

Культурная политика властей Амстердама нацелена на то, чтобы искусство, культура и творчество способствовали социальному и экономическому благосостоянию граждан. Годами правительство инвестировало в культурную инфраструктуру и образование, согласно Плану развития искусств, и теперь город может похвастаться богатством культурного ландшафта — в том числе в сфере музыкального, театрального, изобразительного, фото- и кинематографического искусства, а также в области танца, дизайна и охраны культурного наследия. Кроме того, в Амстердаме находится множество всемирно известных культурных достопримечательностей, таких как Музей Ван Гога и Дом Анны Франк.

Однако социальный состав населения Амстердама меняется, и городские власти осознают потребность в культурной политике, которая поспедала бы за переменами. В настоящее время аудитория, восприимчивая к искусству, на развитие которого идет большая часть субсидий, по своему социальному портрету заметно отличается от городской молодежи: 60% молодых людей родились не в Нидерландах. Молодые люди, опрошенные в 2011 году в рамках исследования эффективности культурной политики, заявляли, что культурные институты города не учитывают их интересы. Молодежь, имеющая иные культурные корни, особенно остро ощущает этот разрыв.

Беспокойство вызывает и тот факт, что творческие индустрии, вклад которых в экономику города все более возрастает, не охватывают население Амстердама во всей его полноте. Запланированное расширение перспектив занятости в творческом секторе — если такие перспективы будут открыты для всех квалифицированных работников — только выгодно населению города.

Понятно, что демографический портрет города будет значительно меняться в течение следующих десятилетий. Тот факт, что присутствие большого количества иммигрантов до сих пор не вызвало особого раздражения, обусловлен в основном толерантностью и открытостью в обществе. Однако в Амстердаме, как и во многих больших городах, в отношении иммигрантов все же существует некоторая напряженность и предвзятость, возникающая отчасти из-за географической изоляции некоторых иммигрантских сообществ.

Театральный проект WijkSafari намерен решить некоторые из этих проблем. Проект охватывает несколько амстердамских сообществ и дает возможность найти сходства и различия в жизни и культуре мигрантов и местных жителей. «Окраинное сафари»,

Драматический диалог «приемной матери» Малики и актрисы Мириам зрители слушают в наушниках.
Фото предоставлено компанией Zina Platform

которое называют еще «прогулкой по ландшафтам общества», — это разноплановое театральное действие, погружающее участников в будни жителей района Слотермеер, где живут в основном выходцы из Марокко. Но у этих благих преобразований была и обратная сторона: район оказался в значительной степени изолирован от остального Амстердама.

У самого Слотермеера интересная история: он был построен после войны как экспериментальный район, призванный предоставить городским жителям больше открытых пространств, зеленых зон и света.

Театральные труппы Adelheid | Female Economy и Zina разработали сценарий, согласно которому жители Амстердама отправляются на экскурсию в Слотермеер и знакомятся с реалиями местной жизни. Небольшую группу зрителей провозят на скутерах через весь район, по пути делая остановки, где устраивается серия перформансов, в центре которых — истории из жизни местных обитателей в исполнении актеров театра и жителей района. После

четырёхчасовой экскурсии актеры и зрители собираются на совместную трапезу и продолжают диалог, инициированный благодаря «Окраинному сафари».

Театральные труппы разрабатывают перформансы при активном участии сообщества жителей Слотермеера. Подход организаторов называют «методом приемных родителей»: они проводят некоторое время с жителями района, знакомятся с ними поближе и рассказывают им о себе. Познакомившись и пообщавшись, актеры выбирают несколько «приемных» семей, с которыми будут жить две недели до начала репетиций. Они стараются ассимилироваться настолько глубоко, насколько это возможно, — вместе едят, ночуют, общаются и работают в течение этого периода. Они обсуждают с «приемной» семьей актуальные вопросы, по которым могут сходить или не сходить во взглядах. Полученный опыт они отражают в спектакле, поднимая сложные темы и представляя их в новом свете, заставляя зрителей задуматься.

Проект WijkSafari во многом созвучен намерениям амстердамских властей сделать управление сферой культуры более инклюзивным, а также повысить интерес культурного сектора к вовлечению различных целевых групп. Культура, таким образом, используется в качестве «агента изменений», способствующего эмансипации различных групп граждан, проживающих в Амстердаме.

В 2013 году проект WijkSafari стартовал в еще одном голландском городе — Утрехте. В 2015 году планируется запуск подобного проекта в Мехико. Он будет называться Safari en Tepito («Сафари в Тепито»).

Театральная труппа Adelheid | Female Economy: www.femaleeconomy.nl
Театральная труппа Zina: www.zinaplatform.nl

Амстердамский проект WijkSafari.
Фото предоставлено компанией Zina Platform

Нью-Йорк

Центр Immigrant Movement International (Международное движение иммигрантов)

Immigrant Movement International, IMI — это центр поддержки этнических общин в Квинсе, созданный кубинской художницей. За более чем четыре года работы он:

- дал представителям иммигрантских общин возможности обучения и художественного самовыражения;
- инициировал национальные и международные художественные проекты, направленные на решение сложных социальных проблем;
- азвивал лидерские навыки представителей местного сообщества.

Центр Immigrant Movement International — это общественная организация, которая предоставляет бесплатное обучение и поддержку иммигрантам в районе Корона (Квинс) и удовлетворяет насущные потребности местного сообщества. В программу центра включены следующие курсы: танцы, диетология, уход за детьми, обслуживание велосипедов, строительная безопасность, классическая музыка, английский язык (тематика — история искусств), испанский язык (для носителей китайского языка), компьютерная грамотность, трафаретная печать, иммиграционное законодательство и консультирование для женщин, пострадавших от насилия в семье.

Кроме того, IMI предоставляет поле деятельности социально ангажированным художникам, которые продвигают права иммигрантов и привлекают внимание к проблемам района.

Центр был основан в 2011 году кубинской художницей Таней Бругера (Tania Bruguera) и Художественным музеем Квинса (Queens Museum, QM) при поддержке организации Creative Time. В основе деятельности IMI лежит созданная госпожой Бругера концепция утилитарного искусства (*arte útil*) — искусства, которое нацелено на социально значимые практические результаты, — а также заинтересованность Музея Квинса в более тесной работе с местным населением. Свой проект кубинская художница задумала в те дни, когда жила в маленькой квартире в Короне вместе с пятью нелегальными иммигрантами и их детьми. За целый год совместного проживания она глубоко осознала многие проблемы, с которыми нелегальные иммигранты сталкиваются ежедневно.

В 2011 году в Нью-Йорке доля жителей иностранного происхождения достигла 37,2% от 8,24-миллионного населения города, что стало рекордным показателем. А в районе Корона он еще больше. В Квинсе живет более трети иммигрантов Нью-Йорка, а 64,2% населения Короны родились за рубежом. Большинство из них — выходцы из Мексики, Эквадора и Доминиканской республики. Для иммигрантов доступ к городским услугам, образованию и художественным программам существенно затруднен. Уровень образовательной подготовки, состояние здоровья и другие показатели качества жизни и социального благополучия недавно приехавших иммигрантов зачастую ниже среднего. Хотя обращение людей к искусству часто коррелирует с улучшением других показателей, культурным организациям подчас трудно налажи-

вать контакт с людьми, не составляющими их традиционную аудиторию. Задачи центра IMI вполне отвечают глобальной стратегии Нью-Йорка, направленной на вовлечение всех горожан в культурную жизнь.

База проекта IMI располагается в Короне (Квинс), в помещении, выходящем на Рузвельт-авеню. В первый год центр под руководством Тани Бругера в большей степени ориентировался на широкую общественную работу: был организован ряд социальных, политических и художественных акций. В первое воскресенье каждого месяца проводилось мероприятие Make a Movement (Сделай шаг), посвященное проблемам культурного обогащения и иммиграции в целом. Среди сопутствующих акций можно выделить кампанию Immigrant Respect Letter (Письмо уважения к иммигрантам), встречу в мэрии с Советом нью-йоркской молодежи по вопросам лидерства, посвященную инициативе DREAM Act, а также семинар по написанию слоганов Slogan Writing Workshop.

В дополнение к ежемесячным общественным мероприятиям Центр проводит несколько крупных мероприятий, в числе которых Conversation on Useful Art (Беседа о полезном искусстве) и конференция Re-Conceptualizing the 21st Century (Im)Migrant (Пересмотр представлений об (им)мигрантах в XXI веке), которая объединила политиков, активистов, ученых и представителей местного сообщества, что привело к разработке «манифеста мигрантов». После этого IMI открыто обратился к художникам по всему миру с призывом ответить на манифест 18 декабря, в Международный день мигранта. Участие в акции приняли более 200 художников по всему миру. Сейчас IMI играет важную роль интеллектуального центра для тех, кто заинтересован в создании более гуманной и достойной правовой и экономической реальности для мигрантов в будущем, а также

«экспериментальной лаборатории» по соединению искусства и общественной деятельности.

В самом начале центр IMI в рамках своей работы с представителями местного сообщества проводил семинары для иммигрантов. Большинство посетителей было заинтересовано в изучении английского языка, искало помощи в поиске работы или нуждались в юридической консультации. После первого года реализации программы центр перешел в собственность сообщества и сфокусировался на развитии пространства, где представители местного сообщества могут получить образование, юридические и медицинские услуги, а также на проведении акций и агитационных кампаний.

В 2014 году центру исполнилось четыре года. Ясно, что в районе существует сильное и целеустремленное сообщество, приверженное идее развития программы IMI. В настоящее время здесь работают

Программа Mobile Print Power в центре IMI, проект художника Патрика Роу (Patrick Rowe). Фото: © Neshi Galindo, предоставлено Музеем Квинса

10 лидеров сообщества в возрасте от 12 до 70 лет. Лидеры при поддержке Музея Квинса определяют направления развития проекта. Музей Квинса покрывает расходы на аренду, коммунальные услуги и обслуживающий персонал центра, а также помогает собрать средства для обеспечения проекта всем необходимым и развития лидерских качеств его участников. IMI работает в сообществе, которое в основном состоит из иммигрантов, принадлежащих к рабочему классу, с различным уровнем образовательной подготовки, поэтому одна из главных задач программы — поддержка подающих надежды лидеров за счет обучения и помощи со стороны персонала центра.

В настоящее время IMI обслуживает более 250 семей, которые регулярно посещают семинары центра и участвуют в выездных общественных программах. Всей деятельностью руководит Совет сообщества, который состоит из участников программы, пользующихся услугами центра, двух координаторов пространства, работающих неполный рабочий день, одного представителя IMI на неполный рабочий день и сотрудников Департамента государственных программ в Музее Квинса. Все эти стороны проводят ежемесячные совещания для рассмотрения предложений и планирования будущих проектов (многие из которых выдвигаются художниками).

К последним специальным проектам относится выездной семинар для нынешних и будущих руководителей семинаров IMI; участие в проекте Monument Quilt Project (Лоскутное одеяло) для повышения осведомленности о сексуальном насилии в отношении женщин; культурная программа для форума Real Immigration Reform (Реформа в области иммиграции) — IMI работал с музыкантами-иммигрантами над созданием песни для закрытия форума, которая побудила бы зрителей к действию— и семинар,

проведенный совместно с художником Раулем Айяла (Raúl Ayala) в рамках масштабного арт-проекта September 2014 Climate March (Климатический марш в сентябре 2014 года).

К регулярным мероприятиям центра относится инициатива Mujeres en Movimiento (Женщины в движении), пропагандирующая здоровый образ жизни: каждый день женщины собираются для занятий танцами, йогой или велосипедным спортом. Также стоит отметить семинары по охране труда для тех, кто работает в сфере строительства; подготовку к экзамену ESOL; обучение работе с цифровым фото и видео; молодежный музыкальный проект района Корона — оркестр из 250 исполнителей в возрасте от 4 до 14 лет; Mobile Print Power — постоянную программу обучения трафаретной печати для молодежи; а также четыре различные группы национальных и современных танцев, которые проводят еженедельные занятия в Центре IMI.

В начале четвертого года работы организаторы проекта IMI не только продолжают проводить альтернативные вдохновляющие мероприятия, которые удовлетворяют нужды местного сообщества, но и стремятся расширить и укрепить Совет сообщества, который определяет основные направления развития проекта, возвращая новых лидеров независимо от их возраста и уровня образования. Также организаторы надеются вывести свои программы за пределы здания центра на улицы Короны.

Департамент по делам культуры города Нью-Йорк:
www.nyc.gov/culture
Сайт проекта Immigrant Movement International:
<http://immigrant-movement.us/>

Сеул

Программа Seoul Art Space (Арт-пространство Сеула) в районах Чамсиль, Кымчхон, Сонбук, Синдан

В рамках программы Seoul Art Space (SAS) был восстановлен ряд бывших промышленных зданий, которые превратились в культурные пространства.

Программа:

- создала более доступные рабочие пространства для художников;
- привлекла жителей к участию в культурных и творческих мероприятиях;
- повысила самооценку жителей и представителей сообществ.

В 2009 году столичный муниципалитет Сеула запустил программу Seoul Art Space (SAS).

У проекта три основных цели: поощрение художественных начинаний, регенерация городской среды и повышение участия населения в культурных мероприятиях для продвижения различных социальных благ.

Вот уже более 600 лет Сеул является столицей Южной Кореи. У него долгая история и богатая культура. Это очень густонаселенный город, в нем проживает более 10 млн человек; кроме того, он принимает почти такое же количество туристов каждый год. Туристы приезжают в том числе и в культурных целях. В Сеуле проводится несколько фестивалей искусств, здесь расположено 628 культурных объектов и учреждений. Город является крупным

экспортером поп-культуры, чему способствует высокий уровень занятости в креативном секторе экономики: в 2011 году он составил 9,4%. Этого удалось достигнуть во многом благодаря стимулирующим мерам столичного муниципалитета – кластерной политике и законодательству, благоприятствующему творческим инициативам. В то же время Сеул пережил длительный процесс деиндустриализации, после которой осталось множество пустующих зданий. Правительству города надлежало определить, как с наибольшей эффективностью использовать эти заброшенные объекты.

С точки зрения культурной политики, культурное участие является важной движущей силой. Столичный муниципалитет стремится поощрять жителей думать о себе не только как о потребителях культурных услуг, но и как о создателях своей собственной культуры. Чтобы способствовать более активному участию граждан, муниципалитет организует различные проекты, в которых главную роль могут взять на себя артисты-любители и граждане. При этом культурное участие рассматривается как средство решения более широких социальных проблем, позволяющее гражданам высказываться, возрождать чувство собственного достоинства и разделять друг с другом свою гражданскую гордость. Однако в настоящее время по уровню участия жителей в культурной и художественной деятельности Сеул отстает от многих других городов.

Что касается культурного предложения, то в стране сравнительно много деятелей культуры (55,2% всей занятости в сфере искусства приходится на Сеул), но они очень сильно зависят от государственного финансирования. Большинство творческих коллективов из всех сил пытаются быть коммерчески жизнеспособными и найти подходящее доступное рабочее пространство в центре города.

Seoul Art Space – Синдан. Проект New Tune для праздника в районе Хван-хак-Дон.
Фото предоставлено Сеульским фондом культуры и искусств

Программа SAS предназначена для решения этих разнообразных проблем путем превращения неиспользуемых и заброшенных бывших промышленных объектов в новые пространства для реализации творческих задач. Сейчас портфолио SAS насчитывает девять пространств – заброшенные или неиспользуемые объекты используются для различных целей. С точки зрения социальной трансформации особенно интересны четыре объекта SAS: в районах Чамсиль, Кымчхон, Сонбук и Синдан.

Центр SAS – Чамсиль поддерживает творческую деятельность людей с особыми потребностями, особенно художников с ограниченными возможностями, и предлагает творческие пространства более чем для десятка таких художников. Проект А (Project A) SAS – Чамсиль приобщает к искусству

детей с отклонениями в развитии. SAS – Чамсиль организует семинары для детей, на которых они могут поговорить с подающими надежды художниками во время художественных мероприятий. Тем самым центр поощряет создание тесных наставнических отношений между детьми и художниками. Проект А призван помочь детям с особыми потребностями раскрыть и применить свои художественные таланты, чтобы они могли лучше выразить себя.

Центр SAS – Кымчхон находится в культурно маргинализованном городском районе с высокой концентрацией малых предприятий и заводов. В целях повышения доступности искусства и культуры для местных жителей в 2009 году SAS – Кымчхон запустил общественный и научно-исследовательский проект. В 2011 году девять домохозяек, проживающих

в районе Кымчхон, приняли участие в восьминедельном семинаре с художниками, рассказывая о своей жизни. Эти женщины, получившие известность как «хозяйки Кымчхона», выполняли различные художественные проекты в перерывах между многочисленными домашними делами – включая написание сценария и продюсирование фильма «Блюз Кымчхон» о жизни домохозяйки, которая в молодости работала на фабрике в районе Кымчхон. (Впоследствии, в 2013 году, фильм получил награду Главного сеульского кинофестиваля Seoul Senior Film Festival и был показан в нескольких кинотеатрах.)

В SAS – Сонбук осуществляются различные проекты на тему «искусство, которое лечит». Один из них – Sa-ga-ho-ho (Складной дом). В этом проекте бездомные люди создавали спальные мешки (как предмет искусства) и благодаря выставкам своих работ выходили на широкую общественность. Смысл

проекта заключался в том, чтобы помочь людям залечить свои социальные раны и посмотреть на свою жизнь под другим углом.

Центр SAS – Синдан расположен в здании рынка. Здесь было запущено много проектов, которые призваны улучшить коллективную и личную самооценку, качество жизни местных предпринимателей. Для праздника в районе Хван-хак-Дон местные художники и предприниматели реализовали проект New Tune, благодаря которому смогли рассказать свои истории и сплотить сообщество работников рынка.

Общественное влияние этих проектов (и многих других, которые были организованы в рамках программы Seoul Art Space с 2009 года) обширно и разнообразно. Среди прочего это повышение самооценки людей и социальная сплоченность, решение конкретных проблем в области прав человека и расширение прав и возможностей граждан за счет культурного самовыражения.

SAS – Кымчхон. Фото предоставлено Сеульским фондом культуры и искусств

Программа Seoul Art Space: eng.seoulartspace.or.kr
Сеульский фонд культуры и искусств: english.sfac.or.kr
Столичный муниципалитет Сеула: english.seoul.go.kr

Фототур «Искусство и деменция». Фото предоставлено Ассоциацией по проблемам болезни Альцгеймера

Сингапур

Проект ArtReach (Доступ к искусству)

С 2012 года проект ArtReach вовлекает художников, танцоров, музыкантов и театральных актеров в разработку арт-проектов для центров досуга, обслуживающих пожилых жителей Сингапура, психиатрических клиник и семейных центров. Среди достижений проекта можно отметить следующие:

- люди творческих профессий и добровольческие организации социальной помощи Сингапура в сотрудничестве друг с другом реализуют арт-проекты, которые помогают развивать общественные связи и дарят участникам чувство удовлетворения;
- учебные ресурсы и тренинги в рамках проекта способствуют тому, чтобы социальные работники создавали собственные программы;
- растет интерес к использованию искусства для оздоровления, реабилитации пациентов и позитивного вмешательства в процесс их лечения в секторе социального ухода в Сингапуре.

ArtReach — новая инициатива Национального совета по вопросам искусства, нацеленная на облегчение доступа широкой общественности Сингапура к искусству и культуре.

В Сингапуре существует более 400 волонтерских организаций социальной помощи, которые работают с более чем 400 000 жителей Сингапура, среди которых дети и молодежь из группы риска, одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. ArtReach поощряет совместную работу людей творческих профессий и добровольческих организаций социальной помощи над культурными мероприятиями в рамках краткосрочных и длительных проектов, нацеленных на людей, которые почти или совсем не имеют доступа к искусству. ArtReach также предоставляет медицинским работникам, социальным работникам и волонтерам необходимые ресурсы для инициирования и осуществления собственных арт-программ.

Вклад искусства и культуры в становление общественных отношений — это цель, которая заявлена в Отчете о стратегическом исследовании искусства и культуры Сингапура за 2012 год и которую поддерживает Национальный совет по вопросам искусства. В рамках этого правительство Сингапура выделило бюджет 3 млн сингапурских долларов на пять лет для поддержки арт-проектов в уязвимых сообществах. Эти проекты будут осуществляться в рамках партнерских отношений с добровольческими организациями социальной помощи и другими государственными учреждениями.

Ожидается, что к 2030 году количество сингапурцев в возрасте старше 65 лет вырастет до 900 000 и достигнет одной пятой всего населения города. Арт-проекты считаются особенно полезными для пожилого населения, поскольку они вовлекают людей в активную совместную деятельность без чрезмерной физической нагрузки. В Стратегическом исследовании искусства и культуры особая роль уделяется расширению спектра культурных и арт-мероприятий, доступных для пожилых жителей, и интеграции видов

искусства в оздоровительные и досуговые программы. Несмотря на то что ArtReach стремится работать с разными социальными группами, в первые два года своего существования проект был в основном ориентирован на старшее поколение граждан.

В рамках пилотной программы AIC Wellness Programme арт-мероприятия направлены на улучшение благосостояния и качества жизни пожилых граждан в учреждениях для людей преклонного возраста. Это совместная разработка Агентства комплексной помощи (Agency for Integrated Care, AIC) и Национального совета по вопросам искусства. Учебная программа и учебные ресурсы – например, руководства, учебные видео и идеи проектов – разработаны деятелями искусства; медицинским работникам предоставляется необходимая подготовка для реализации этих художественных инициатив в рамках их учреждений. С 2014 года обучение в рамках Wellness Programme прошли сотрудники 25 организа-

Фото предоставлено Национальным советом по вопросам искусства

ций по уходу за людьми преклонного возраста по всему Сингапуру.

Среди таких инициатив – программа Everyday Waltzes For Active Ageing (Вальс каждый день для активного старшего поколения), созданная группой профессиональных танцоров из современной труппы The ARTS FISSION Company. Предполагалось, что физическая активность, призванная задействовать когнитивные, творческие и физические способности людей старшего возраста, положительно повлияет на их самочувствие. К числу дополнительных преимуществ можно отнести групповую активность, социальное взаимодействие и общение между участниками и персоналом. Представители труппы ARTS FISSION вместе с Агентством комплексной помощи и персоналом учреждений для людей преклонного возраста работали над выбором движений, эффективных и доступных для пожилых граждан с различной степенью мобильности. В ходе программы пожилые участники, ориентируясь на простейшие действия (умывание, поворот головы, чистка апельсина), выполняли похожие движения в хореографической последовательности – под музыку, сочиненную для повышения общей энергетичности и усиления впечатлений.

В целом такой креативный подход способствовал оздоровлению участников занятий. В ходе реализации пилотной программы Wellness Programme выяснилось, что пожилые люди с нетерпением ожидают уроков и преимущественно проявляют положительный настрой. Были выявлены такие результаты, как улучшение памяти, повышение уверенности при передвижении, снижение склонности к падениям. Медицинские работники также сообщали, что стали лучше понимать своих пожилых клиентов, и это помогает обеспечить им надлежащий уход.

С 2012 года ArtReach инициировал ряд программ с участием специалистов, работающих в различных

Программа творческого движения. Фото предоставлено Агентством комплексной помощи

художественных направлениях. Кроме центров досуга для пожилых жителей, люди творческих профессий также посещали детские дома, семейные центры и психиатрические учреждения. ArtReach набирает обороты среди добровольческих организаций социальной помощи Сингапура, для которых теперь доступны образовательные ресурсы и учебные сессии. В целом проект способствует более широкому распространению искусства в секторе социального ухода в Сингапуре.

Национальный совет по делам искусства Сингапура:
www.nac.gov.sg/
Министерство культуры, общественного развития и молодежи
Сингапура: www.mccy.gov.sg/en

Оживление городской среды

Социально-экономическое неравенство — вечная проблема глобальных городов, причем зачастую она выражена на уровне освоения территории.

Во многих городах такое неравенство в сочетании с деиндустриализацией приводит к печальным последствиям. Некогда развитые промышленные районы, утратив привычные источники занятости и предпринимательства, быстро приходят в запустение, а оставшиеся в них жители сталкиваются с обострением таких социальных проблем, как безработица, преступность и бедность.

С 1990-х годов было воплощено несколько успешных проектов оживления городской среды посредством культуры — в этой связи вспоминаются, к примеру, Глазго и Бильбао. По всему миру городские власти приходят к тому, чтобы рассматривать культуру как популярный инструмент регенерации городского пространства, и эта тенденция наиболее явно просматривается в мировых городах. Такие города обладают богатейшим культурным наследием и активами, а потому имеют больше возможностей мобилизовать культурные ресурсы для восстановления городской среды.

В этом разделе мы рассмотрим три примера городов, воплощающих в жизнь культурные инициативы с тем, чтобы запустить процессы ревитализации в деиндустриализированных или бедных районах. Власти Буэнос-Айреса развернули программу, направленную на привлечение творческого предпринимательства и культурных институций в части города, пострадавшие от деиндустриализации. Благодаря этому расширяется доступ к культуре и занятости

в творческих индустриях. В Монреале партнерство между государственным и частным секторами привело к возрождению предложения в сфере культуры в центре города. Благодаря тому что данная местность исторически была средоточием культурных объектов и развлечений — как традиционных, так и радикально новых — квартал Quartier des Spectacles стал новым центром городской жизни, полным экспрессии и доступным для всех. В Москве первый крупномасштабный проект модернизации общественного пространства, объединяющий шесть объектов вдоль Москвы-реки, предлагает бесплатный досуг, места для занятий спортом и искусством и доступен гораздо большему количеству потенциальных посетителей с разнообразными интересами.

Все три проекта наглядно показывают, как программы по развитию культуры и творчества воплощаются в жизнь благодаря физической регенерации пространства и демократизации доступа к культурным ресурсам.

Буэнос-Айрес

Программа «Тематические районы»

Программа «Тематические районы», воплощаемая в Буэнос-Айресе, ориентирована на привлечение творческого предпринимательства и культурных институтов в пострадавшие от деиндустриализации части города. Это привело:

- к децентрализации доступа к культуре и занятости в сфере творчества;
- к последующему развитию инфраструктуры и транспортной системы;
- к реставрации зданий;
- к усовершенствованию общественного пространства.

Буэнос-Айрес – важный культурный узел Латинской Америки, в нем больше театров, книжных магазинов и культурных пространств на душу населения, чем в любом другом городе мира – и это не считая множества бесплатных мероприятий и фестивалей. Мировой фестиваль и чемпионат по танго, Международный фестиваль джаза, Международный фестиваль независимого кино (BAFICI) и Международная книжная ярмарка ежегодно привлекают сотни тысяч посетителей. Правительство оказывает поддержку множеству образовательных проектов, проводит конкурсы и всячески поощряет творчество, а также рассматривает политику в сфере искусства как важное средство расширения социальной инклюзии.

По понятным причинам культурный и креативный секторы вносят существенный вклад в экономику города. В 2011 году доля людей, занятых в сфере творчества и культуры, достигла 9,3% от общего количества трудовых ресурсов города Буэнос-Айрес, а их вклад в ВВП города составил 9,2%. В последние годы наиболее успешными стали три вида творческой и культурной деятельности: с 2004 года число рабочих мест в сфере дизайна возросло на 55%; с 2000 года аудиовизуальный сегмент показал рост в 94%, а количество трудоустроенных граждан в области сценического и изобразительного искусства выросло на 42%. Работников, занятых в творческом секторе Буэнос-Айреса, втрое больше, чем в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Однако эти индустрии были сосредоточены в определенных районах (например, порт стал центром, вокруг которого развивалась инфраструктура, в том числе и культурная), оставляя некоторые части города без внимания. В последние годы город разработал политику, которая одновременно капитализирует творчество местных талантов и посредством планирования регенерирует малообеспеченные или необустроенные районы города. Программа «Тематические районы» привлекает определенную деловую активность в некоторые части города за счет облегченных налоговых схем и субсидий, что становится толчком для дальнейшей регенерации этих районов и расширяет доступность культуры и творчества, а также поддерживает рост стратегически ключевых секторов экономики. Политика фокусируется на секторах, которые уже являются сильными сторонами города – то есть на тех, где люди заняты в производ-

Городской центр дизайна в Буэнос-Айресе. Фото предоставлено администрацией города Буэнос-Айрес

стве продукции с высокой добавленной стоимостью и у которых высокие экспортные показатели.

Такая программа кластеризации была запущена в Дизайнерском районе Барракаса в 2001 году. Барракас — это район в черте города, наглядно иллюстрирующий незавидную судьбу бывших производственных кварталов в процессе деиндустриализации: обветшание, деградация коммунальной инфраструктуры, нехватка инвестиций и постепенное обнищание жителей. Ключевая задача проекта «Дизайнерский район» — ревитализация и повышение устойчивости городской среды.

Основная задача проекта — превращение бывшего рыбного рынка в Городской центр дизайна площадью 14 500 м². В настоящий момент на этой территории расположены государственные ведомства, ответствен-

ные за продвижение дизайна, развитие бизнеса в креативном секторе и внешнюю торговлю. Центр также собрал под своей крышей 70 рабочих пространств для поддержки предпринимательства, лекторий, аудитории для занятий, помещения для мастерских и лабораторий, пространства в 3000 м² для проведения выставок и прочих мероприятий, специализированную библиотеку, музей, культурный центр и кафетерий. Городской центр дизайна регулярно открывает свои двери для местного сообщества на время выставок и международных ярмарок в сфере дизайна, а кроме того, предлагает бесплатные курсы профессиональной подготовки для безработных по таким специальностям, как кройка и шитье, обработка кожи.

Во многом благодаря этой инициативе в 2005 году Буэнос-Айрес удостоился звания Мирового города

дизайна. Влияние Дизайнерского района на саму отрасль дизайна и регенерацию Барракаса убедило власти Буэнос-Айреса в том, что творческие кластеры — это формула успеха для регенерации и роста. С 2008 года в городе сформировалось еще три подобных кластера, специализирующихся на аудиовизуальном сегменте (кино, телевидение, реклама, анимация, видеоигры), информационных технологиях и искусстве.

Последний из них был учрежден в 2012 году и специализируется на изобразительных и сценических видах искусства, а также на издательском деле. Его задача — продвигать искусство как сектор экономики, развивать инфраструктуру и расширять доступ к культурной деятельности, причем многочисленные субсидии должны привлечь в эту местность бизнес. В настоящее время район может похвастаться многими культурными достопримечательностями, такими как, например, частный музей Fundacion Proa (Фонд Проа), творческое пространство Usina del Arte («Фабрика искусства»), Муниципальный музей современного искусства МАМБА, Музей современного искусства МАСВА, школы искусств и другие учреждения культуры.

«Фабрика искусства» — особенно яркая иллюстрация регенерации городской среды благодаря искус-

Работы дизайнеров в Городском центре дизайна Буэнос-Айреса. Фото предоставлено администрацией города Буэнос-Айрес

ству. Расположенное в центре района Ла Бока на юге города, это учреждение занимает помещение бывшей электростанции. В здании размещены первый в городе зал симфонической музыки, выставочный зал, небольшой многоцелевой театр (предназначенный для кинопросмотров, лекций, репетиций и записи) и камерный зал на 280 мест. Разрабатывая этот проект, городское министерство культуры сотрудничало с другими департаментами, чтобы вдохнуть новую жизнь в окрестные районы, сделать их более безопасными и доступными и привлечь туристов. С момента открытия «Фабрики искусства» ее мероприятия посетили 3,8 млн человек; на долю одного только Фестиваля танго пришлось 600 000 посетителей.

Эти четыре тематических кластера не только оказали серьезное влияние на экономику — их социальные последствия были столь же ощутимы. Вышеназванные районы выступили движущей силой для восстановления инфраструктуры и общественного транспорта, расширения доступа к культуре и занятости в творческих индустриях. Благодаря росту деловой активности в этой местности и растущей потребности в помещениях была проведена реставрация множества зданий. Развитие кластеров привело к повышению квалификации представителей сферы искусств и творческих дисциплин, а также улучшению качества общественных пространств и безопасности. Городское правительство намерено распространить эту программу децентрализации культуры на ранее заброшенные районы, повышая таким образом качество жизни и расширяя возможности неблагополучных сообществ.

Тематические районы Буэнос-Айреса:
www.buenosaires.gob.ar/distritoseconomicos
Городской центр дизайна: www.buenosaires.gob.ar/cmd
«Фабрика искусства»: <http://usinadelarte.org/>

Монреаль

Quartier des Spectacles (Квартал зрелищ)

Монреальский проект Quartier des Spectacles — хороший пример совместной работы государственного и частного секторов на благо общества. Приумножая местное культурное наследие, проект:

- оживил и осовременил культурное предложение;
- расширил доступ к культурной деятельности благодаря бесплатным программам;
- создал новое, выразительное и гостеприимное сердце города.

Quartier des Spectacles в центральной части Монреаля — это городская местность, где благодаря разумной политике и сотрудничеству коммерческих, государственных и общественных организаций происходило целенаправленное развитие культурной деятельности и творчества. Сейчас в квартале расположено 80 культурных учреждений, проводится 40 фестивалей, имеется 30 площадок для сценических искусств и размещено 450 предприятий и организаций культурной отрасли, создавших 7 000 рабочих мест. Значительное количество бесплатных программ проведения досуга привлекает в квартал все больше местных жителей и туристов. Проект изначально предполагал, что в квартале будет поддерживаться равновесие между культурной

и деловой составляющими, местными жителями и студентами.

Программой застройки и постоянного обслуживания района руководила общественная организация Quartier des Spectacles Partnership («Партнерство Квартала зрелищ»), основанная городскими властями. «Партнерство» объединило около 65 представителей местного сообщества, включая владельцев помещений, культурные организации, торговые ассоциации, государственные организации, гражданские группы, а также власти города Монреаля. Начиная с 2003 года стратегии «Партнерства» по регенерации городской среды охватывали сферы городского проектирования, культурной деятельности, планирования досуга, брендинга квартала, чтобы он сам по себе стал важнейшей достопримечательностью. Привлечение местного сообщества в целом позволило проекту сосредоточиться на потребностях местных жителей и воспользоваться уже сложившимися преимуществами района.

По сути, проект развития Quartier des Spectacles опирался на историческую базу: на протяжении 100 лет эта часть города была центром культуры и развлечений. Театры и образовательные учреждения начали появляться в квартале в конце XIX века. В XX веке к ним добавились кинотеатры. Начиная с 1920-х и до начала 1960-х годов эта местность могла похвастаться впечатляющим количеством кабаре, где выступали известные артисты. Монреаль заработал репутацию города развлечений и веселья, и туда стало прибывать множество туристов. «Сухой закон» в Соединенных Штатах (1920–1933) способствовал росту популярности Монреаля, а также создал усло-

Площадь фестивалей Spheres polaires. Фото: © Stéphan Poulin, предоставлено Quartier des Spectacles

вия, которые спровоцировали рост преступности, проституции и нелегального игорного бизнеса. В результате район вскоре стал известен как монреальский «Квартал красных фонарей».

К концу 1950-х годов туда стали возвращаться представители культурного мейнстрима, и новые проекты наподобие Дворца искусств, построенного в 1963 году, стали привлекать больше людей и способствовать развитию предпринимательской деятельности. Несмотря на то что в 1970-х и 1980-х годах район пережил кризис, после состоявшегося в 1980 году первого Фестиваля джаза в Монреале, который принес кварталу славу района концертов под открытым небом, фестивальная деятельность получила широкое распространение благодаря естественной оживленности городского центра и богатого выбора незанятых пространств, в том числе незастроенных участков. Важные события

культуры стали одной из основных примет жизни квартала и одновременно изюминкой, привлекающей туристов и горожан.

Поэтому в 2002 году на Монреальском саммите (целью которого была разработка общего видения будущего города) был принят новый, более тщательный подход к планированию развития этого пространства. Несколько крупных городских деятелей в сфере культуры объединили усилия, чтоб рассмотреть возможные шаги по оживлению их отрасли. Они предложили создать район развлечений — то, что сейчас называется «Кварталом зрелищ». Цель заключалась не в том, чтобы создать целый район с нуля, а в том, чтобы дать существующему району имя, показать его культурную самобытность и построить постоянную инфраструктуру для мероприятий под открытым небом. После тщательной проработки вопроса власти города, провинции и страны решили

профинансировать строительство в окрестностях Дворца искусств — обширного общественного пространства в квартале, и при этом сосредоточиться на создании новых общественных пространств, оборудованных для постоянного использования во время культурных мероприятий под открытым небом. Далее организация «Партнерство» получила у города разрешение на рекламное продвижение района и освоение его территорий.

Успех «Квартала» зиждется на общем видении, согласованном ранее со всеми заинтересованными сторонами. Среди руководящих принципов «Партнерства» — важность сохранения смешанного использования территории, поддержка тех предпринимателей и лиц, которые создают новое, стремление улучшить и оживлять общественное пространство, обеспечивать легкость перемещения между пространствами, интегрировать искусство в общественную сферу и разработать сильный бренд и имидж «Квартала».

Это видение было воплощено с использованием средств городского планирования и проектирования, крайне чувствительных к истории района и основанных на существующей застройке города. Были построены новые культурные учреждения, разработаны мероприятия, тщательной продумана айдентика «Квартала» — например, освещение, городская планировка, указатели и дизайн веб-сайта.

Проект Quartier des Spectacles принес множество положительных результатов. Часть Монреаля заметно преобразилась и теперь является признанным центром притяжения туристов независимо от времени года. Предназначенный в первую очередь для самих монреальцев, район стал популярным среди местных жителей и исключительно демократичным, доступным для всех. Сотрудничая с профильными организациями, программа реинтеграции рабочей силы помогает трудоустроиться бездомным. Площадь

Общественное пространство Le 2-22 — Vitrine culturelle de Montréal. Фото: © Martine Doyon, предоставлено Quartier des Spectacles

фестивалей, спроектированная в расчете на ежедневное использование (проведение фестивалей и посещение горожанами), стала главной площадью города; она признана монреальцами как лучшее место массовых собраний и индивидуальной творческой реализации. Более широкое использование всех общественных пространств «Квартала» привело к формированию чувства безопасности. Более того, программа бесплатных образовательных мероприятий в общественных пространствах «Квартала» помогает демократизировать культуру и искусство и в целом улучшить качество жизни жителей Монреаля.

Сайт проекта Quartier des Spectacles: www.quartierdesspectacles.com/en/
 Культура Монреаля: www.ville.montreal.gc.ca/culture
 Монреаль — Культурная столица: www.montrealmetropoleculturelle.org

Москва

Парк искусств Музеон — Парк Горького — Нескучный сад — Воробьевы горы

Парк искусств Музеон — Парк Горького — Нескучный сад — Воробьевы горы — это первый крупномасштабный московский проект модернизации общественных пространств. Он служит местом апробации и воплощения идей, которые могли бы творчески преобразить и другие общественные пространства Москвы. Сочетание возможностей бесплатного досуга, занятий спортом и культурной деятельности позволило:

- расширить доступность парков для посетителей с разными предпочтениями;
- восстановить экологические, исторические и культурные ресурсы территории;
- создать новые культурные институты.

Парк искусств Музеон — Парк Горького — Нескучный сад — Воробьевы горы — это обширное общественное пространство, объединяющее шесть Парков вдоль Москвы-реки. Помимо набережных, парков и садов оно включает выставочные площади, кинотеатры под открытым небом, места для занятий спортом и образовательные центры. Этот комплекс, открытый круглосуточно и без платы за вход, — серд-

це московской культурной жизни и ключевая туристическая достопримечательность. Эволюция самого пространства также отражает далекие и относительно недавние исторические изменения Москвы, поэтому для жителей города этот комплекс важен не только как место проведения досуга.

В 1990-х и 2000-х годах московские открытые общественные пространства, парки и учреждения культуры пришли в запустение, и мэру Москвы Сергею Собянину — как и, несомненно, многим москвичам — стало очевидно, что помимо реставрации этим местам необходима взвешенная программа модернизации. Ключевые изменения начались в 2011 году, когда директором Парка Горького назначили Сергея Капкова. Территория парка была переоборудована и стала одновременно показательным примером и площадкой для апробации новых идей, направленных на улучшение экологической ситуации и общественной деятельности, а также государственных программ в сфере искусства и моделей сотрудничества с частным сектором, которые впоследствии можно было бы перенести на другие общественные пространства Москвы. Сергея Капкова назначили главой Департамента культуры в сентябре 2011 года, но ревитализация Парка Горького продолжилась и распространилась на другие пространства, охватив парк искусств Музеон, Нескучный сад, заповедник Воробьевы горы и Парк МГУ. В результате территория в 250 га вдоль Москвы-реки образовала единый комплекс. Эта парковая цепочка стала первым крупным проектом города по модернизации общественного пространства.

Парк имени Горького был заложен в 1928 году, а в 1932 году был назван в честь русского писателя

Фото предоставлено Московским институтом социально-культурных программ

Максима Горького. Автором проекта нового парка стал архитектор-авангардист Константин Мельников. Парк Горького должен был реализовать представления об идеальном досуге рабочих людей, и на его территории воплощались самые необычные и смелые идеи того времени.

Из коллекции советских памятников, демонтированных в 1990-х годах, вырос новый скульптурный парк Музеон возле Центрального дома художника — главного московского пространства для выставок, ярмарок и фестивалей. В 2013 году, когда отреставрированная Крымская набережная превратилась в пешеходную зону, Музеон был присоединен к Парку имени Горького.

Подход к преобразованию этих территорий, сформировавших единый комплекс, ставил во главу угла качество и доступность. Работа началась с Парка имени Горького; уже через несколько месяцев после

назначения нового директора из парка убрали старые аттракционы, заменили дорожное покрытие.

Отмена входной платы в Парк Горького сделала его общедоступным, а усовершенствованная система освещения дорожек и организация местной службы безопасности позволили обеспечить круглосуточный вход. Для посетителей с особыми потребностями заработал бесплатный прокат колясок; была усовершенствована система указателей и навигации, а средства наподобие социальных сетей и мобильных приложений помогли организовать обмен информацией с посетителями.

Ремонтные и реставрационные работы исторических сооружений — парковой обсерватории, розария и шахматного павильона — завершились в 2014 году; качество и внешний вид объектов были при этом значительно улучшены. Парк Горького может похвастать и системой общественного питания: на его

территории расположено более 30 кафе и ресторанов, предоставляющих самый широкий выбор — от лимонада до устриц и фирменного сорта мороженого «Парк Горького».

Московские фрилансеры могут воспользоваться преимуществами работы на так называемых «Рабочих станциях» в Нескучном саду. В Парке Горького работает бесплатный WiFi; также в распоряжении посетителей электросеть и точки для зарядки мобильных устройств, чтобы москвичи всегда оставались «на связи».

Разработке развлекательных и спортивных программ было уделено особое внимание. Сейчас комплекс предлагает занятия 15 видами спорта; в том числе зимой здесь работает новый искусственный каток площадью 18 000 м² с пятью площадками, открытыми 12 часов в сутки. Летом в комплексе действуют прокат велосипедов, скейт-парк, футбольное поле, есть места для загорания и самая большая песочница в Москве.

Изюминка культурной жизни парка — музей современного искусства «Гараж». Основанный в 2008 году предпринимателем и филантропом Дарьей Жуковой, «Гараж» сначала занимал павильон в Парке Горького, спроектированный в 2012 году

Фото предоставлено Московским институтом социально-культурных программ

всемирно известным японским архитектором Сигэру Баном (Shigeru Ban), а затем дополнился образовательным центром «Гараж». Новое постоянное помещение для «Гаража» площадью 5400 м², спроектированное архитектором Ремом Колхасом (Rem Koolhaas), практически готово и откроет свои двери в 2015 году.

Работы по обновлению парка искусств Музеон также начались в 2012 году. Его коллекция из более чем 700 скульптур дополнилась кинотеатром под открытым небом, программой музыкальных фестивалей, а также павильоном, где проходят бесплатные занятия в сфере дизайна, искусства, архитектуры и литературы.

Лучшим культурным предложением этого комплекса общественных пространств стала новая Третьяковская галерея. В ней выставлено и хранится 100 000 произведений русской живописи XX века. В Центральном доме художника проводится 300 выставок в год.

Реконструкция и модернизация комплекса «парк искусств Музеон — Парк имени Горького — Нескучный сад — Воробьевы горы» проходили с наиболее эффективным использованием экологических, исторических и культурных преимуществ местности. Сочетание развлечений, спорта и культуры на всей территории комплекса, открытой для бесплатного посещения, делает его доступным для широкого круга посетителей. В случае успешного расширения текущий проект модернизации действительно может стать воплощением «идеальной» модели районов культуры и отдыха по всей Москве XXI века.

Московский Парк имени Горького: www.park-gorkogo.com/eng/about/
Парк искусств Музеон: www.muzeon.ru/
Московское городское управление культуры: www.mos.ru/en/authority/activity/culture/

Выраженная идентичность

Регенерация городского пространства практически воспринимается как позитивное преобразование. Однако не всякий проект такого рода учитывает особенности местности, подвергающейся перепланировке. Вот почему некоторые подходы могут давать невыразительный результат. По мере развития транспортных и коммуникационных технологий страны и народы становятся ближе друг другу; глобализация постепенно гомогенизирует мировые города, а вкусы потребителей усредняются. В наши дни во множестве городов встречаются одни и те же рестораны и торговые сети, характерные здания, спроектированные одними и теми же архитекторами, а также наблюдается обмен политическим опытом без оглядки на местный контекст (достаточно вспомнить многочисленные имитации нью-йоркского парка Хай-Лайн).

Культура могла бы помочь городским территориям устоять перед этим трендом «усредненности» и сохранить свои уникальные черты. Наиболее эффективными оказываются те проекты по усовершенствованию, которые подразумевают участие граждан, а не те «высококлассные» стратегии, которые — пусть и с привлечением известных архитекторов или архитектурных и дизайнерских бюро — захватывая передовицы газет, могут запросто лишить местное население идентичности. Общественное пространство по определению принадлежит местным жителям: в конечном счете именно они наделяют его смыслом. Подходы к городской регенерации, основанные на участии граждан, могут приносить гораздо более интересные и выдающиеся плоды. Все чаще

культурная политика мировых городов мобилизует все больше разнообразных участников (чего ранее не наблюдалось): государственные институты, организации и активистские движения. Исследование этой непростой тенденции стоит усилий, если в результате действительно удастся подчеркнуть особенности местных культур.

И в Боготе, и в Шанхае оказался эффективным подход к управлению общественными пространствами, основанный на сотрудничестве с местными сообществами. Политика Боготы относительно граффити, согласно которой коллективы, не вписывающиеся в мейнстрим, могут «присваивать» себе город посредством культуры, предоставила маргинальным социальным группам возможность самовыражения и привела к появлению нескольких выдающихся городских пейзажей. Наиболее успешный шанхайский проект культурной регенерации — Тяньцзыфан — еще один пример изменений по принципу «снизу вверх». Согласованные действия местного сообщества помогли защитить архитектурное наследие местности и лишней раз утвердить особую городскую идентичность.

Проекты регенерации под эгидой культуры могут также включать в себя эстетическое выражение идеи неравенства. Социальное и территориальное неблагополучие проявляется не только в доступности базовых услуг и инфраструктуры, но и в материальной ткани города. Если задуматься о приметах, прочно ассоциируемых с определенными типами архитектуры социального жилья, или проанализировать первое впечатление от чистых отреставрирован-

ных зданий в центре города, становится ясно, что сравнение складывается не в пользу заброшенных окраин. Эстетическая скудость неблагополучных районов может порождать порочный круг, в котором отрицательные образы и стереотипы лишь усугубляются.

Примеры Мадрида и Стокгольма – прямой ответ на подобную эстетическую стигматизацию. Стратегия культурного усовершенствования общественных пространств Мадрида была нацелена на периферийные районы, отчаянно требующие внимания; в ее задачу входило повысить их привлекательность, вместе с тем не лишая идентичности. Стокгольмская стратегия «правило одного процента» привнесла искусство в отдаленные районы Стокгольма и местности, требующие восстановления, с учетом потребностей всех жителей.

Проекты, воплощенные в Боготе, Мадриде, Стокгольме и Шанхае, демонстрируют, насколько участие местных сообществ может подчеркнуть особый характер территории и противостоять уравнивающим силам глобализации, одновременно укрепляя эти данные сообщества.

Богота

«Ответственное граффити»

«Ответственное граффити» в Боготе — это новый проект развития культурной политики в отношении граффити. Данный процесс:

- признал маргинализованные культурные и художественные формы;
- повысил участие жителей в принятии решений относительно общественных пространств;
- привел к появлению большого количества талантливых художников граффити;
- оживил городские пейзажи за счет ярких произведений искусства.

Хотя во множестве городов граффити считается формой вандализма и наказуемо, в последние годы Богота стала известна своим потрясающим уличным искусством. Этот феномен был отмечен международной прессой (в том числе журналом *The Economist*); местные художники Боготы проявили себя на крупных арт-ярмарках, и город стал привлекать художников граффити со всего мира. Хотя исторически в Боготе — как и во многих других городах — было изрядное количество граффити, текущий расцвет этой формы творчества обусловлен особой политикой, направленной на легализацию и регулирование такой деятельности.

История началась в 2007 году с одного судебного дела: группа граждан принесла коллективный иск против правительства города, требуя улучшения

общественной жизни путем декриминализации и регулирования граффити. Судья вынес решение в пользу истцов, и в 2011 году город ответил на иск, издав проект общей политики, устанавливающий стандарты граффити, а также инструкции для межведомственной рабочей группы в целях дальнейшего развития этой области искусства. В группу вошли высокопоставленные представители департамента культуры, досуга и спорта города и других политических сфер, таких как охрана окружающей среды и планирование, а также представители ряда государственных органов, ответственных за искусство и общественные пространства в Боготе. После внутреннего обсуждения документ был опубликован в открытом доступе; к дальнейшим дискуссиям приглашались те, кого могла затронуть эта политика — сами граффити-художники.

Сообщество граффитистов учредило Районный совет по граффити для исследования предлагаемой политики. Эта группа собиралась на регулярные совещания с более чем 50 художниками граффити со всего города. Она предложила более четкие формулировки, декларирующие признание граффити в качестве культурной ценности, а также принятие мер воспитательного характера (в противовес карательным мерам) для пропаганды новых стандартов и правил, касающихся граффити.

Таким образом, в процесс разработки документа действительно были вовлечены широкие массы; он отразил ориентацию городских властей на «демократическую культуру» и саму идею культурной политики как инструмента устойчивого развития и социальной сплоченности. Районный совет по граффити

Граффити на 26-й улице в Боготе. Фото предоставлено секретарем департамента культуры, досуга и спорта Боготы

фити провел дебаты о том, как жители города влияют на сам город и на мнение о нем, о том, что представляет собой художественное выражение и насколько широкой должна быть свобода выражения. Была обсуждена идея города как места контрастов, постоянных дискуссий и переговоров в противовес идее города как фиксированной, постоянно регулируемой и защищенной архитектурной формы. Также поднимался вопрос о самой природе граффити: действует ли оно как искусство? как форма культурного выражения? как политический и социальный протест? И что случится с этим трансгрессивным по своей сути явлением, если оно втиснется в рамки отведенных стандартов и будет регулироваться государством? Должна ли регулирующая эту сферу политика

быть прописанной в законе или служить предметом переговоров на местном уровне — между владельцами зданий и теми, кто хочет использовать их стены в качестве холста?

Новая политика пытается учесть множество факторов. Она признает граффити в качестве законной культурной практики, посредством которой неформальные группы могут осваивать свой город. Но вместе с тем декларируется право горожан на среду, свободную от «визуального мусора»; подчеркивается необходимость ответственного отношения к общественной собственности и проведения переговоров в каждом конкретном случае. Помимо основного, общего Совета по граффити существует несколько локальных. Реализация этой политики и регулирова-

ние в данной сфере зависят от сотрудничества между правительственными ведомствами, государственными органами, полицией, представителями общественных организаций и группами неформальных художников. Глобальная цель политики заключается в том, чтобы развивать дискуссию о публичных пространствах города Богота, охватывающую широкий спектр явлений.

Администрация укрепила свою новую толерантную позицию по отношению к граффити с помощью инициативы, направленной на улучшение состояния окружающей среды на 26-й улице. Это главная транспортная артерия города — в том числе основная дорога в аэропорт — с которой связаны недавние коррупционные скандалы. Уличные художники получили ряд общественных грантов на создание

масштабных картин вдоль этой дороги. Сейчас улица представляет собой поразительную художественную галерею под открытым небом, отражающую всевозможные идеи, надежды, страхи и мечты о городе. Административные органы других районов Боготы последовали этому примеру и стали внедрять политику граффити в различные области своей работы — в частности, в молодежные программы, такие как развитие спортивных учебных заведений, искусства, проекты, направленные на привлечение молодежи к культурной и общественной жизни, и местные молодежные фестивали.

Таким образом, намечившиеся преобразования привели к расцвету художников граффити. Сегодня граффити является законной профессиональной и художественной практикой для широкого круга горожан, и политика города поощряет самых талантливых оставаться в Боготе и заниматься своим любимым делом. Хотя в Боготе нет точных данных о количестве граффитистов, по приблизительным расчетам их число колеблется в пределах четырех-пяти тысяч. И само искусство становится все более впечатляющим.

Художники, которым теперь не приходится опасаться полиции, могут позволить себе потратить время на создание композиции, вместо того чтобы быстро набросать рисунок и сбежать. В результате красочные и живые городские пейзажи помогли Боготе завоевать растущую международную репутацию.

Районный департамент культуры, досуга и спорта Боготы: www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Районный институт искусств: www.idartes.gov.co

Граффити на 26-й улице в Боготе. Фото предоставлено секретарем департамента культуры, досуга и спорта Боготы

Мадрид

Совершенствование городской среды в периферийных районах

Художники, дизайнеры, общественные группы и местные органы власти провели совместную работу по улучшению общественных пространств в периферийных районах Мадрида.

Эта инициатива:

- стимулировала инклюзивный подход к созданию художественных объектов;
- привела к появлению художественных произведений, отражающих местную идентичность;
- способствовала формированию новых общественных комиссий, состоящих из местных художников;
- дала общественным объединениям шанс спроектировать новые пространства и управлять ими;
- популяризовала идею и придала импульс ее развитию.

Данный проект направлен на преодоление широко распространенного среди граждан Мадрида мнения о том, что искусство и культура — нечто исключительное, а не часть повседневного опыта. Сокращение расходов на культуру и искусство по всей Европе только подкрепляет эту точку зрения, поскольку произведений искусства создается все меньше. В результате люди еще больше теряют желание приобщаться к культуре. Фокусируясь на периферий-

ных районах Мадрида, новый проект был призван решить проблему существующей диспропорции между культурным предложением внутри центра города и за его пределами.

Инициатива улучшения городской среды отдаленных районов Мадрида входила в Стратегический план по развитию культуры на 2012–2015 годы. В дополнение к реставрации пришедших в негодность общественных пространств, что не может не радовать местных жителей, инициатива поддерживает местных художников и поощряет создание новых творческих пространств. И, что важнее всего, она направлена на укрепление социальной сплоченности и общественных взаимоотношений с помощью инклюзивных творческих проектов.

Первые художественные «интервенции» произошли в 2013 году в пригородном районе Тетуан, а затем в 2014 году — в районах Усера и Вильяверде. В ближайшие годы планируется распространить такую художественную практику на оставшиеся отдаленные районы Мадрида. Менеджментом каждого проекта занимаются представители Городского совета, районных советов участвующих районов, профессионалы из творческой среды, вовлеченные в проект, и сотрудники местных объединений.

Процесс начинается с определения мест, которым необходимо уделить наиболее пристальное внимание, и имеющихся проблем. Затем в дело вступают люди из творческого сектора: они обсуждают потенциальные усовершенствования и определяют направления действий. Последующая работа по улучшению среды, будь то на пустых участках земли, в скверах, на стенах или фасадах зданий, осуществляется при

Площадь им. Леопольдо де Луиса.
Фото предоставлено Городским советом Мадрида

активном участии местных сообществ. Это позволяет разделить ответственность и формирует положительную идентичность объекта. Привлечение сообществ также дает возможность задействовать социальные сети: дискуссии в Интернете могут предоставить ценные идеи последующего использования объекта или помочь найти места для реализации новых творческих проектов.

С июня по декабрь 2013 года в Тетуане развивался Ландшафтный проект, направленный на совершенствование ландшафта этого мадридского района. После нескольких встреч-презентаций была сформирована рабочая группа для управления проектом, в которую вошли художники, творческие коллективы, работающие в сфере архитектуры или ландшафтного дизайна, а также представители Главного управления городского ландшафта и Районного городского совета. Проект был сосредоточен на четырех ключевых участках, принадлежащих муниципалитету,

с указаниями градостроительного департамента относительно классификации землепользования; в этой инициативе участвовали по крайней мере 12 представителей творческих профессий.

Инсталляции на площади им. Леопольдо де Луиса преобразили большое замощенное пространство благодаря масштабным настенным росписям и цветным сооружениям, дающим тень. Вертикальная игровая конструкция из переработанных материалов изменила восприятие площади. На свободных участках между зданиями появились специальное уличное покрытие, места для сидения и «живые стены» из растений; затем эти участки были переданы представителям местных сообществ для создания маленьких садиков, где будут проводиться публичные мероприятия. Четвертый проект в Тетуане задействовал большую часть свободных территорий района, где были созданы красочные фрески, установлены места для сидения, сцена под открытым небом и клумбы. Этот сад стал местом активной общественной жизни: здесь проводятся разнообразные семинары, в том числе по овощеводству, производству мебели и детскому литературному творчеству, а также устраиваются музыкальные и кукольные постановки и спектакли.

Участие столь многих представителей креативного сектора привело к появлению в Тетуане огромного количества художественных объектов, которые расширили рамки проекта и принесли ему известность. Активное участие общественных групп не только придало актуальности инсталляциям, но и обусловило их практическую ценность наряду с эстетической.

Сообщество Мадрида, культурная программа:
www.madrid.org/agenda-cultural/
Сайт «Посетите Мадрид»: www.esmadrid.com/en/

Стокгольм

«Правило одного процента»

Стокгольмский проект «правило одного процента» поддерживает доступное искусство. Помимо эстетических достижений, он также обусловил:

- создание произведений искусства за пределами общественных учреждений, включая специфические художественные объекты в общественных пространствах;
- поддержку искусства в периферийных районах Стокгольма и возрождение отдельных районов города;
- снижение уровня социально-экономического неравенства во все более сегментированном городском пейзаже Стокгольма.

Инициатива «правило одного процента», впервые примененная Городским советом Стокгольма в 1963 году, руководствуется принципом, по которому один процент всех завершенных строительных проектов (новых и перестроенных зданий и расширений) должен выделяться на развитие искусства, доступного широкой публике.

Это правило предлагается применять по всей стране, но в Стокгольме его соблюдение обязательно. «Правило» преследует несколько целей: предоставить каждому возможность взаимодействовать с искусством в месте своего проживания, обеспечить инвестиции планировщиков и застройщиков в эстети-

ку городской среды и, наконец, интегрировать эстетический аспект в городское планирование в целом.

Подобные процентные схемы работают во многих европейских странах. Норвегия вкладывает в искусство до 1,5% затрат на строительство новых государственных зданий. Дания использует 1,5% всех затрат на государственное строительство на нужды искусства и предлагает соответствующий дополнительный государственный бюджет около 1,5 млн евро. Нидерланды в 1951 году тоже ввели процентные отчисления на изобразительное искусство из государственных строительных проектов: этот показатель варьируется в пределах 0,5–2% в зависимости от бюджета строительства. В результате применения процентной схемы государственное агентство, ответственное за правительственную застройку в Нидерландах, является крупнейшим спонсором изобразительного искусства в стране.

Хотя многие другие европейские программы привязывают затраты на искусство к затратам на государственные строительные проекты, в Швеции начиная с конца 1990-х годов «правило одного процента» распространяется на творческие эксперименты в доступных широкой публике общественных пространствах («привязанное к месту искусство»). Благодаря этому были созданы художественные произведения в подверженных регенерации городских районах, объектах инфраструктуры и в окрестностях учебных заведений.

Стокгольмский департамент по вопросам искусства Stockholm Konst (Стокгольм Конст) при городском управлении культуры отвечает за выделение средств и приобретение предметов искусства для обществен-

Настенная живопись в Оденплане. Фото: © Lisa Olsson, предоставлено администрацией Стокгольма

ных пространств города — как под открытым небом, так и в помещениях. Стокгольм Конст призван гарантировать, чтобы муниципальные органы, районные администрации и строительные компании были осведомлены о «правиле одного процента». Этот департамент управляет всем процессом распределения средств от имени организации, руководит проектом строительства («клиентским») и отслеживает качество. Благодаря этому клиент не нуждается в специальных знаниях в области искусства и может не беспокоиться о выделении средств на искусство.

Проекты, осуществленные благодаря «правилу одного процента», начинаются с формирования консультационной группы, в которую входит клиент, управляющий проектом от команды Стокгольм Конст, один или несколько архитекторов (для крупных проектов), по одному местному политику от каждой из двух главных политических партий Швеции.

Стокгольм Конст руководит проектом до его завершения и получает 10% от стоимости проекта, которые идут на покрытие административных расходов.

Вторая консультационная группа представляет интересы тех категорий населения, которые будут иметь дело с предметом искусства в повседневной жизни: например, представители района, школы, больницы, предприятия. И хотя «правило» не предполагает формальной обратной связи или оценки, Стокгольм Конст поощряет дискуссии о реализованных проектах, а на ежегодном конкурсе «Один процент» выбирают лучший проект, воплощенный по данной схеме.

Стокгольм — постоянно растущий город, и его богатый историческими памятниками центр резко контрастирует с гораздо менее привлекательными и зажиточными окраинами. Возможность поддержать искусство в общественных пространствах по всему

городу может сократить социально-экономический разрыв, выраженный в территориальной сегрегации городского пространства.

В начале 2014 года по «правилу одного процента» был профинансирован проект настенной живописи неподалеку от станции метро «Оденплан». Проект был реализован силами учащихся училища Васа из зажиточного центра Стокгольма и детей из Рикенбю, бедного района с высоким уровнем безработицы и большим количеством социальных жилых домов. Преподавательница училища Васа Мари Росен Вибберг (Marie Rosen Wiberg), которая руководила проектом, сообщила, что между детьми из двух школ установились крепкие дружеские отношения благодаря совместной работе.

В периферийном районе Хусбю на стенах зданий, принадлежащих местным государственным компаниям, появилась роспись. Организатор проекта Садиа Хуссейн (Saadia Hussain) отметила, что настенные работы могут благотворно повлиять на состояние общества. В силу нетерпимости стокгольмских властей к граффити компании поначалу сопротивлялись этой идее. «Много кто высказывал опасения, — отмечает Садиа. — Нам пришлось успокаивать общественность. Но мы заслужили доверие. В итоге нам представили стены — и возможность самовыражения».

Хотя административные здания должны отчислять по одному проценту строительных затрат на искусство, здания, занятые в социальном обеспечении, выделяют два процента. Таким образом, в ходе строительства новой Каролинской больницы на общественное искусство был выделен беспрецедентный бюджет в 118 миллионов крон на период 2010–2017 годов. Часть этих средств уйдет на разработку освещения манипуляционных кабинетов отделения онкологии художницей Александрой Стратимирович (Aleksandra Stratimirovic). Во время процедур в этих помещениях довольно темно, а пациенты проводят много времени в лежачем положении. Световые инсталляции будут представлять собой цветные точки, движущиеся по потолку и отвлекающие пациента от мыслей о процедуре. Они также могут быть установлены в других помещениях больницы.

Подобные проекты демонстрируют, как «правило одного процента» вносит ощутимый вклад в общественное благосостояние, а не только в эстетику городской среды.

Стокгольмское искусство и «правило одного процента»: www.stockholmkonst.se
Форум гостей Стокгольма: www.visitstockholm.com

Торс. Скульптор Дан Вольгерс (Dan Wolgers).

Фото: © Mats Liliequist, предоставлено администрацией Стокгольма

Шанхай

Район Тяньцзыфан

Тяньцзыфан является пример культурных изменений, привнесенных «снизу» и предоставивших приемлемое решение для защиты архитектурного наследия Шанхая. Данный проект:

- способствовал проявлению особой городской идентичности;
- объединил разнородное сообщество, выступавшее против застройки территории жилыми многоэтажными зданиями;
- был официально признан первым творческим кластером Шанхая.

Сегодня Тяньцзыфан представляет собой сеть малоэтажных зданий и переулков, охватывающих три магистральных и примыкающие к ним улицы в центральном районе Шанхая, территории бывшей Французской концессии. В обычные выходные Тяньцзыфан привлекает около 30 000 туристов и жителей города, которые собираются в кафе, бродят по улочкам и покупают подарки.

Тяньцзыфан — весьма примечательное явление в городе, архитектурный пейзаж которого стремительно менялся под влиянием быстрого экономического развития, деиндустриализации и освоения все новых и новых земельных активов. Через 30 лет после того, как была провозглашена китайская политика реформ, диктовавшая открытость внешнему миру, Шанхай начал превращаться в коммерческий

центр, каким он является сегодня. Он занял десятое место в мире по стоимости жизни и девятое место по стоимости аренды жилья, отобрав статус самого дорогого города Китая у его столицы — Пекина.

Стремительная урбанизация Китая традиционно опирается на подход к городскому планированию, спускаемый «сверху». Зачастую это подразумевает снос зданий на больших территориях для совершенствования инфраструктуры и уплотнения застройки. При этом сохранение планировки на уровне дворов, террас, улиц имеет весьма низкий приоритет, в результате чего городские пейзажи теряют идентичность. Государственная собственность на землю и отсутствие гарантий для владельцев недвижимости еще больше усугубляют проблему. У жителей более старых зданий мало оснований инвестировать в ремонт или реставрацию, что является дополнительным аргументом в пользу сноса.

На территории Тяньцзыфан распространен архитектурный стиль шикумэнь (石库门), сформировавшийся в Шанхае между 1850-ми и 1920-ми годами. Для такой застройки характерны каменные арки, ведущие в лунтан (弄堂) — узкие пешеходные улочки с двух-трехэтажными зданиями с террасами по обе стороны улицы. В районе Тяньцзыфан эти многоквартирные шанхайские здания уживаются с фабричными зданиями 1970-х годов и постройками в западном стиле — наследием Французской концессии. Благодаря этой эклектике район Тяньцзыфан воплощает космополитический идеал Шанхая и захватывает воображение граждан: ведь большая часть их материального наследия была утеряна.

В отличие от большинства проектов регенерации или развития в китайских городах, Тяньцзыфан знаменует культурные изменения, принесенные «снизу». В 1980-х и 1990-х годах застройка шикумэнь состояла из тесных, плохо обслуживаемых жилых кварталов и заброшенных в результате деиндустриализации центра Шанхая фабричных зданий.

В 1990-х годах на Тайкан-роуд в Тяньцзыфане начали появляться магазины, продающие ремесленные изделия; к концу десятилетия тенденцию подхватили художники, занявшие пустующие фабричные здания. Этому процессу способствовал г-н У Мэйсэн (Wu Meisen), сыгравший важную роль в преобразении Тайкан-роуд. Он подписал договоры долгосрочной аренды с владельцами фабрик, финансировал инфраструктурные улучшения и способствовал переезду художников на «улицу искусств».

В начале 2000-х годов популярность Тяньцзыфана росла. Местные жители начали предоставлять художникам и творческим предприятиям доступ к своей собственности, воспользовавшись услугами коллективного агентства аренды недвижимости Тяньцзыфана, которое установило руководящие принципы для арендаторов в отношении сохранения и реконструкции зданий. Однако преобразование района еще не было узаконено. Его развитие было неоднозначно принято теми, кто привык видеть в нем запущенную, неэффективно используемую часть Шанхая.

Предложение высотной застройки в 2003–2004 годах и сопутствующая угроза сноса зданий в районе объединили противостоявших застройке жителей, художников, деятелей культуры, предпринимателей и некоторых местных чиновников. Последующие обсуждения привели к тому, что план строительства был отложен в архив, а Тяньцзыфан признали первым творческим кластером в Шанхае. Ход событий переломили три фактора: укрепление национальной

Фото: © Bowen Zhou

политики, направленной на поддержку роста творческих индустрий, стремление муниципальных властей Шанхая сохранить культуру хайпай (海派) (дословно — «культуру в шанхайском стиле») и теория о зонах коммерческой творческой деятельности, выдвинутая профессором Шанхайского института экономических исследований Ли Увэем (Li Wuwei).

В 2008 году районные власти создали Комитет по управлению Тяньцзыфаном, чтобы легализовать смешанное использование территории, модернизацию инфраструктуры и надзор над реконструкцией района. К 2010 году муниципальные власти Шанхая присвоили Тяньцзыфану статус объекта государственного уровня 3-А для художественного творчества и рекреационного туризма. К 2011 году в районе действовало 429 предприятий, 70% которых

Тяньцзыфан. Фото: © Chao Zhou

работали в сфере культуры и творчества. Растущая стоимость аренды генерирует 15 млн юаней в налоговых поступлениях. Тем не менее к 2012 году увеличение затрат на проживание, коммерческий потенциал земли и назревающая дестабилизация ввиду беспрецедентного роста числа предприятий питания привели к тому, что 590 домашних хозяйств покинули район.

Процесс культурных изменений в Тяньцзыфане, принесенных «снизу», сформировал приемлемое решение для защиты архитектурного наследия. Постепенные перемены позволили части местного сообщества остаться жить на своей территории. Коммерческое использование генерирует доход для содержания сообщества, а творческие предприятия поддерживают внимание общественности на уровне,

достаточном для того, чтобы сопротивляться реконструкции. Однако, с другой стороны, Тяньцзыфан является жертвой собственного успеха. Рост расходов вытесняет коренных жителей района, а процветающая индустрия развлечений выдавливает творческие предприятия.

Тем не менее Тяньцзыфан остается выразительным символом Шанхая. Он демонстрирует как сильную связь между архитектурным наследием и гражданской идентичностью местного населения, так и желание сохранить и разумнее использовать традиционные материальные ценности.

Тяньцзыфан: www.tianzifang.cn

Участие

Культурная экспрессия (или художественная практика) — как индивидуальная, так и коллективная — дает возможность самовыражения индивидам и социальным группам и подпитывает их энергией. Привлечение к культурной деятельности в целом помогает индивиду достичь успеха и развивать свои способности. Зачастую качество продуктов творчества при этом менее важно, чем сам опыт участия, если оценивать эту деятельность с позиций ее влияния на жизнь участников. Поэтому все более важной задачей для многих правительств — особенно на уровне города, где отношения между гражданами и властями менее опосредованные — становится привлечение большего количества людей к культурной жизни.

Это неизбежно сказывается на политике. Для того чтобы все граждане получили доступ к культурной деятельности, невзирая на фактическое место проживания или размер заработка, требуется активное вмешательство властей. При этом участие в культурной жизни влечет за собой исключительно благие последствия. Те, кто в молодые годы занимался подобной практикой, с высокой вероятностью продолжают ее и в дальнейшем. Те же, кто был лишен такой возможности, скорее всего будут считать, что участие в культурной жизни «не для них».

Однако демократизация доступа важна не только для прививания молодежи интереса к культуре — не менее важно привлекать все поколения и уделять внимание другим, малоинтересованным группам. В настоящее время важной частью политики многих мировых городов становится поиск методов разработки культурных проектов, которые привлекали бы

всех местных жителей к участию в деятельности, связанной с искусством и культурой.

В этом разделе рассматриваются проекты, призванные расширить участие населения в творческой практике. Лос-анджелесская кампания «Искусство для всех» (Arts for All) предлагает высококачественное, всеобъемлющее и последовательное образование в области искусства для 1,6 млн учеников и студентов из всего округа Лос-Анджелес. В Лондоне проект Big Dance (Танцуют все) начался в свое время с поощрения занятий танцем, но позднее существенно перерос эти рамки. Ныне это самое масштабное событие в мире, посвященное одновременному коллективному публичному танцу, в котором участвует 25 стран и которое возвращает представителям местных сообществ интерес к танцу. Токийский проект «Ночь искусств в квартале Роппонги» снимает препятствия для участия в культурной жизни широких масс — по большей части за счет бесплатных ночных мероприятий, включая занятия в Ночной школе искусств, посвященные изучению процесса творчества.

Во всех трех проектах используются инновационные методики привлечения новой аудитории и поощряется художественное самовыражение представителей всех социальных групп.

Лондон

Проект Big Dance (Танцуют все)

Big Dance — это коллективная общественная танцевальная инициатива, зародившаяся в Лондоне. Она привела:

- к появлению международного танцевального движения при участии 25 стран;
- к позитивному влиянию на здоровье, физическое развитие, социальную и общественную активность людей;
- к постепенному изменению уровня культурного участия (в танец вовлекаются миллионы участников).

Изначальная идея Big Dance состояла в том, что танец может оказывать глобальное влияние на людей и города. Теперь этот фестиваль — самый большой танцевальный проект в мире. Сейчас он проводится дважды в год и объединяет 25 стран. От Индии до Ливана, от Канады до Боснии и Герцеговины программа собрала 9 млн человек. В 2014 году она была посвящена Играм Содружества, и акцент был сделан на «способности танца мобилизовать сообщества». Так почему же Big Dance столь стремительно развился и приобрел такое влияние?

Танец как форма искусства имеет уникальную способность влиять на целый ряд областей политики, имеющих важное значение для городов: он собирает людей на общий праздник, улучшает здоровье и качество жизни граждан, задействует социально изолированную молодежь, стирает границы между разны-

ми группами и повышает интенсивность общественных процессов, как ни одна другая культурная практика. Танец очень доступен и универсален — для него не существует языковых барьеров, и он присутствует в каждой культуре. Как однажды сказал Чак Дэвис (Chuck Davis), «Чтобы понять культуру, изучайте танец. Чтобы понять танец, изучайте людей».

Благодаря инновационной модели реализации проекта удалось сплотить под его эгидой четыре нации Великобритании. Согласно модели Big Dance Hub, был создан 21 «узел» под руководством известных танцевальных организаций. Каждый из них разрабатывал свою местную программу, однако работа велась в соответствии с едиными принципами для достижения стратегического влияния. Лидером стал Лондон — здесь же, в центральном городе проекта, была разработана общая концепция. Реализация проходила при поддержке национального партнера — фонда Foundation for Community Dance, а также сотен партнеров в целом ряде секторов.

С самого начала Big Dance предлагал простую идею, которая захватила воображение людей. Приглашение к участию было столь убедительным, что перед ним не устояли ни организации, ни артисты, ни публика. Программа Big Dance затрагивает различные аспекты жизни, связанные со здоровьем, спортом и физической активностью. Часто она служит подспорьем для программ местных органов власти, если другие вмешательства не принесли результатов. Big Dance сплотила людей по всей Великобритании и привела к тому, что отдельные участники, воспользовавшись случаем, организовывали свои события Big Dance и в другие времена года.

Мероприятие Big Dance Bus в Национальный день паралимпийского спорта. Парк имени королевы Елизаветы. Фото предоставлено мэрией Лондона

В 2012 году, когда в Лондоне состоялись Олимпийские и Паралимпийские игры, фестиваль Big Dance достиг своего пика. В него вошли 6 142 мероприятия с участием более 600 организаций из сферы культуры, спорта, здоровья, фитнеса, а также библиотек. Все они приняли вызов, так или иначе вдохновляя людей посредством танца — будь то наблюдение за ним, собственно участие, фотографирование, видеосъемка, разработка декораций, составление или даже чтение материалов о танце.

Танец оказывает огромное положительное воздействие на качество жизни и психологическое состояние пожилых людей, особенно переживших инсульт и страдающих от болезни Паркинсона. Один из показательных примеров: бальные танцы могут сократить степень деменции до 78% (по

данным страховой компании BUPA). Стратегическая лондонская программа Big Dance объединяет сотни пожилых людей в центрах помощи и домах для престарелых благодаря танцевальной программе, которая стимулирует повышение самооценки, снижает социальную изоляцию и улучшает состояние психического здоровья и благополучие ее участников.

Проект Big Dance Schools Pledge всемирно известного хореографа Вэйна Макгрегора (Wayne McGregor) объединил 121 000 молодых людей в едином коллективном танцевальном представлении на городских площадях, в полях, на пляжах и в парках 25 стран мира. Это самая большая коллективная танцевальная инициатива, которая возвращает танец обратно в сообщества. Она распространяет свое влияние и за пределы Велико-

британии: были налажены партнерские отношения с Китаем, Бразилией и Австралией накануне Игр Содружества 2014 года. Под руководством хореографа Рафаэля Боначела (Rafael Bonachela) тысячи танцоров выступали одновременно в двух полушариях планеты в рамках проекта Beats for Peace: на рассвете возле здания Сиднейской оперы и в полночь на Трафальгарской площади в Лондоне, а также в центре Глазго — в треугольнике крупнейших городов мира. Этот момент глобального единения через культуру также изменил представление о Лондоне как о туристическом центре.

Проект Big Dance Bus «привносит» культуру в сообщества. Реконструированный классический лондонский автобус с раскрывающимся танцполом творит чудеса с помощью семинаров A-Z of Big Dance (Азы большого танца) и выступлений на общественных площадках, в парках, торговых центрах, усадьбах и на пляжах. Налаживая связи

с изолированными сообществами, программа танцевального автобуса принесла им сотни незабываемых семейных праздников, подкрепленных обязательством развивать танцевальную инициативу и стимулировать перемены.

Big Dance бросил вызов танцевальной индустрии, призывая людей по всему миру присоединиться к проекту, невзирая на границы между странами и частными владениями. Он привлек к сотрудничеству организации и частных лиц в ранее невиданных масштабах. На текущий момент Big Dance превратился в массовое движение — он словно бы стал частью «генетического кода» британцев и объединил в танце весь мир.

Сайт проекта Big Dance: www.bigdance.org.uk
Администрация Большого Лондона: www.london.gov.uk

«Тс-т! Это тайна!» Хореограф Андре Жингра (André Gingras). Фото: © Rachel Cherry, предоставлено офисом мэра Лондона

Фото предоставлено Комитетом по вопросам искусств округа Лос-Анджелес

Лондон

Проект Arts for All (Общедоступное искусство)

В Лос-Анджелесе была разработана инициатива по поддержке государственных школ по всему округу в осуществлении комплексного художественного образования. Данная инициатива:

- помогла школьным округам Лос-Анджелеса в разработке образовательных политик в сфере искусств;
- поддержала школы, внедряющие программы художественного образования;
- позволила оценить прогресс в обучении с целью дальнейшего развития политики в этой области.

Arts for All – это региональный проект художественного образования, созданный в Лос-Анджелесе. Инициатива поддерживает предоставление высококачественного комплексного художественного образования с детского сада до 12-го класса школы во всем округе Лос-Анджелес.

Лос-Анджелес – самый густонаселенный округ в Соединенных Штатах; здесь обучается 1,6 млн детей и подростков в 2200 школах 81 школьного округа. Он отличается своим разнообразием, а его независимо управляемые школьные округа характеризуются богатым этническим составом и вариативностью таких показателей, как урбанизация, размер и достаток.

Творческий сектор имеет первостепенное значение в культурной политике Лос-Анджелеса: его вклад в экономику региона оценивается в 140 млрд долл. в год, он также создает более 1 млн рабочих мест. Кроме того, искусство играет значительную роль в формировании межкультурного взаимопонимания в округе, жители которого говорят на 224 языках. Признавая значимость художественного образования и нового поколения профессионалов творческого сектора, штат Калифорния с 2006 по 2008 год выделил 28 млн долл. на финансирование школ в округе Лос-Анджелес.

Программа Arts for All была утверждена в 2002 году как ответ на ряд насущных проблем, которые были выявлены в ходе опроса Arts in Focus: Los Angeles Countywide Arts Education Survey (Искусство в фокусе: опрос об образовании в сфере искусства в округе Лос-Анджелес). Это первый опрос такого рода в округе. Хотя все респонденты признали важность образования в области искусства, 37% школьных округов сообщили о том, что последовательный учебный план по всем художественным дисциплинам на всех уровнях в каждой школе не составлен. 58,2% школьных округов отметили, что затраты на художественное воспитание составляют меньше 1% от общего бюджета и многие школы восполняют этот пробел с помощью некоммерческих организаций в сфере искусств, местных художников и членов сообщества.

Несмотря на препятствия, с которыми сталкиваются школы – такие как отсутствие полноценного учебного плана, нехватка квалифицированного персонала, нехватка часов в школьном расписании

Фото предоставлено Комитетом по вопросам искусств округа Лос-Анджелес

и отсутствие стимулов для обучения искусствам, — некоторые художественные программы были признаны успешными. Оказалось, что в пяти самых густонаселенных школьных округах, представляющих 54,5% учащихся всего округа Лос-Анджелес, есть и политика по развитию художественного образования, и четкие планы на будущее.

Сейчас инициатива Arts for All запущена в 59 из 81 школьных округах округа Лос-Анджелес. Каждый школьный округ оценивается по пяти ключевым показателям: методика и план художественного образования были приняты школьным советом; школьный округ назначил художественного координатора; не менее 5% бюджета школы идет на художественное образование; отношение количества учеников к количеству преподавателей искусств не выше, чем 400:1.

Проект Arts for All предоставляет школам рекомендации и практическую поддержку. Все началось с помощи школьным округам в разработке методик и подробных бюджетных планов преподавания искусств. В рамках инициативы используется имеющийся образец методики, а специально подготовленные преподаватели предлагают обучение и техническую помощь в ее доработке. Школы также могут пользоваться информационным онлайн-порталом, возможностями профессионального развития, руководством для представителей сферы искусства и информацией об источниках финансирования. Для мобилизации родителей, учащихся, сторонних организаций и широкой общественности Arts for All предоставляет данные о состоянии образования в области искусств в школьных округах и проводит

семинары. Проект использует схему смешанного финансирования как из правительственных, так и из частных источников, чтобы задействовать разные каналы для выполнения своей миссии.

Самая недавняя оценка деятельности Arts for All в 2008 году включала в себя пять показателей. Количество школьных округов, где составлены четкие планы и стратегия художественного образования, выросло примерно на 10%. Другие показатели в целом оставались на прежнем уровне, но при этом коли-

Фото предоставлено Комитетом по вопросам искусств округа Лос-Анджелес

чество школ, выделявших более 5% своего бюджета на художественное образование, снизилось более чем на 10%.

В 2011 году Arts for All разработал опросник School Arts Survey (Исследование преподавания искусств в школах) для оценки качества художественного образования и доступа к нему по 16 показателям. Опросы показали, что такие проблемы, как нехватка учебного времени, отсутствие подходящих помещений, различия в уровне художественного образования в области искусств, как правило, характерны для менее благополучных районов. Однако есть также свидетельства улучшений в учебной программе преподавания искусств, увеличилось количество преподавательского времени и материалов для творчества. Arts for All продолжает собирать данные для выявления трендов в стратегическом планировании и практической реализации проекта и предоставляет лидерам в области художественного образования информацию, необходимую для принятия решений, которые повысят качество и доступность такого образования для всех учащихся государственных школ округа Лос-Анджелес.

Округ Лос-Анджелес, Arts for All: www.lacountyartsforall.org
Комитет по вопросам искусств округа Лос-Анджелес: www.lacountyarts.org

Токио

Ночь искусства в Роппонги

Организация неформального и инклюзивного ночного фестиваля искусств — это одновременно дань устоявшемуся имиджу Роппонги как квартала ночной жизни и отражение его новой «специализации» — квартала культуры и отдыха для взыскательной публики. Яркое фестивалное событие, Ночь искусства в Роппонги:

- органично дополнило деятельность постоянных культурных институтов;
- привлекло 130 художников и творческих организаций в 2013 году;
- предложило бесплатные мероприятия в сфере музыки, танца, театра, искусства и художественных инсталляций.

Токио уже располагает высокоразвитой сетью музеев и художественных галерей, лучшие из которых ежегодно посещает почти 10 млн человек. Ночь искусства в Роппонги — результат стремления Токио дополнить свою постоянную культурную инфраструктуру серией временных проектных мероприятий.

В ответ на эту необходимость новый Токийский проект создания культуры разработал серию фестивалей и семинаров, в том числе фестивали традиционной культуры, театра, музыки, искусства и кино. Международный фестиваль искусств и альтернативного виденья Эбису, состоявшийся в 2014 году, представил двухнедельную программу выставок,

показов, спектаклей и других событий, сочетающих искусство и визуальные представления 85 художников со всего мира.

Эти мероприятия не только дополняют деятельность токийских культурных институтов — они также нацелены на поощрение общественного участия и укрепления идентичности районов Токио. Кроме того, они помогают правительству, общественным организациям и организациям в сфере культуры и искусства работать более сплоченно и предоставить токийским художникам и творческим людям новые площадки для самовыражения.

Ночь искусства — это ночной фестиваль в токийском квартале Роппонги, входящем в состав района Минато на восточном побережье Токио. Там находится большинство посольств и проживает значительная часть граждан иностранного происхождения. С 1960-х годов Роппонги является центром ночной жизни Токио. Однако масштабная высокотехнологичная застройка, начатая в 2000-х годах, понемногу меняет характер местности. Открытие Музея искусств Мори в 2003 году, Национального центра искусств в 2007 году и переезд Музея искусств Сантори на новое место в 2007 году создали своеобразный «треугольник искусств», усилив культурное предложение в этой местности.

В 2013 году в Ночи искусства в Роппонги приняли участие 130 художников и других деятелей искусств; проводились музыкальные, театральные и танцевальные мероприятия, а также выставки предметов искусства и дизайна, специальный парад с участием местных школьников. Начавшаяся в 10 утра в субботу и продолжавшаяся вплоть до 6 часов утра воскрес-

Фото предоставлено Токийским советом по вопросам искусств

ня, Ночь искусств объединила мероприятия на шести основных площадках, общественных пространствах, в ресторанах, парках и магазинах.

Поздние мероприятия проводились в «треугольнике искусств», музеи которого специально для фестиваля выпустили общие входные билеты по выгодной цене. Для Ночи искусства в Роппонги — 2014 арт-директор фестиваля Кацухико Хибино (Katsuhiko Hibino) запланировал вместе с художниками, кураторами и командой проекта провести три учебных сессии Ночной школы искусств, посвященных творческому процессу, темам и программам фестиваля 2014 года.

С момента первой Ночи искусства в 2008 году фестиваль превратился в масштабное событие, привлекающее все больше посетителей: его посещаемость выросла с 550 до 830 тыс. человек. Организация неформального инклюзивного ночного фестиваля искусств — это одновременно дань устоявшемуся имиджу Роппонги как квартала ночной жизни и отражение его новой «специализации» — района культуры и отдыха для взыскательной публики.

Токийский культурный проект:
www.bh-project.jp/en/tabid/78/Default.aspx
Токийский совет по вопросам искусств:
www.artscouncil-tokyo.jp/en/

Фото предоставлено Токийским советом по вопросам искусств

Инновации

Экономические возможности и успешность мировых городов порождают и некоторые вызовы — не в последнюю очередь из-за цен на недвижимость. Растущая стоимость жизни и работы в центре города лавинообразно влияет на многие аспекты жизни, включая доступность помещений для творчества. К примеру, власти Лондона прогнозируют на ближайшие пять лет потерю 30% имеющихся в наличии творческих пространств как результат активной застройки. Это потенциально крупная потеря для города, репутация и экономическая идентичность которого зиждутся на творческой составляющей его жизни — и Лондон в этом плане не одинок.

Если в прошлом дискуссии о культурной инфраструктуре были сосредоточены в основном на поддержке учреждений массовой культуры и развитии культурных активов — концертных залов и библиотек — то сейчас политики точно так же обеспокоены нехваткой пространств для неформальных видов культуры.

Здоровая неформальная культура и творчество становятся благоприятной почвой для распространения новых идей среди представителей других сообществ и секторов городской экономики.

Нехватка экономически доступного рабочего пространства лишает города возможности поддерживать новые провокационные и радикальные формы искусства, создавая городскую среду, не дающую простора для инноваций. Наличие такой взаимозависимости между собственно местом культурной деятельности и ее продуктами доказано: например, дешевизна рабочих пространств в лондонском

Ист-Энде конца 1990-х годов стала существенным фактором расцвета «города технологий» и экологических стартапов. В Берлине доступность площадей подпитывала культурную жизнь и превратила город в Мекку творчества и культуры. Это, в свою очередь, спровоцировало рост сектора информационных и коммуникационных технологий, представителей которого привлекает берлинская атмосфера толерантности, контркультуры и открытости.

В этом разделе будут рассмотрены три проекта, цель которых — поиск возможностей для инноваций. Сидней и Париж — оба города входят в десятку самых дорогих городов мира — страдают от нехватки пространства для работы, репетиций, мастерских и встреч профессионалов креативного сектора. Проекты, воплощенные в этих городах, достигают своих целей благодаря сотрудничеству организаторов с владельцами земельных участков и застройщиками: в результате выделяются доступные по цене площади, необходимые для творческих сообществ. Пример Шэньчжэня показывает, насколько глубоко местное правительство понимает необходимость в доступном творческом пространстве, когда город переживает переход от промышленной экономики к экономике услуг.

В Париже, Шэньчжэне и Сиднее местные правительства используют культурную политику для раскрытия творческого и инновационного потенциала своих городов.

Париж

«Фабрики культуры», le 6B

«Фабрики культуры» — это региональная политическая инициатива, которая формализует сеть новых творческих кластеров по всему Парижу. Она привела:

- к распространению доступных рабочих пространств для художников и представителей творческих профессий;
- к доступности культурного опыта для новой аудитории;
- к регенерации районов города, пострадавших от деиндустриализации.

Париж использует преимущества прочной международной репутации культурной столицы. Он может похвастаться богатым культурным наследием и значительным предложением современной культуры. Внутренний и международный рынок парижских культурных ценностей весьма силен. Местные жители поддерживают здоровые рыночные отношения в сегменте книгоиздания, а также распространения музыки и фильмов независимого производства. Туристов привлекает идеализированное представление о городе с его знаменитыми кафе, артхаусными кинотеатрами, экспериментальными театрами, букинистическими лавками и art de vivre в целом.

Но на обороте этого «открыточного» образа — Париж, переживающий обновление своего культурного контента и таких творческих отраслей, как дизайн, мода, музыка, кино, анимация, спецэффекты и изобразительное искусство. Творческие индустрии

имеют стратегическую значимость для парижского региона (на них приходится 10% рабочих мест) и вносят важный вклад в развитие его международной репутации.

В последние годы сектор культуры и творчества мощно заявил о себе во всей провинции Иль-де-Франс. Из-за растущих цен на недвижимость в центре художникам и людям творческих профессий пришлось искать доступные рабочие пространства все дальше от привычных мест. В результате деятельности коллективов художников, гражданской активности, а в некоторых случаях и настойчивости отдельных людей за пределами центра начали появляться неформальные творческие сообщества — как правило, в бывших заброшенных промышленных районах. Некоторые инициативы несколько нестабильны, работают в сложных экономических условиях и изолированы от более традиционных художественных учреждений и сообществ. Тем не менее эти новые неинституционализированные пространства предлагают художникам широкие возможности взаимодействия с новыми аудиториями. Зачастую восстанавливаются бывшие промышленные объекты, которые помогают создать новый образ ветхих районов Большого Парижа.

Для поддержки этих новых творческих центров власти парижского региона (Иль-де-Франс) разработали инструмент политики под названием Fabriques de la Culture — так называемые «Фабрики культуры». Политика была запущена после двух лет консультаций с творческим сектором. Она помогает консолидировать существующие «узлы» творческой деятельности и предлагает поддержку в создании новых

центров (включая сохранение культурного наследия), объединяя их в единую сеть «Фабрик культуры». Совет предлагает оперативную поддержку и помощь в планировании. Он также выделил 1 млн евро на текущие расходы и 1,5 млн евро на инвестиции, призванные поддержать более 30 «Фабрик».

Такая политика имеет несколько целей: поддержка творческой деятельности как стимула к регенерации неблагополучных районов; продвижение арт-проектов, которые способствуют большей социальной сплоченности и исследованию новых процессов; поддержка культурного разнообразия; поощрение накопления культурного опыта и деятельности, специфических для местной среды. Наличие значительного количества таких узлов по всей провинции (намерение открыть «Фабрики» в каждом районе) стабилизирует и улучшит условия работы, экспериментов и исследований в творческом секторе, тем самым делая карьеру в искусстве более жизнеспособ-

ной, инновации в искусстве — более реальными, а также поощряя взаимное обогащение различных художественных форм.

Региональный совет рассматривает «Фабрики культуры» как место творческой самореализации будущих художников и подающих надежды талантливых людей, занятых во всех видах искусства: исполнительском и изобразительном искусстве, в медиа-среде, в области литературы, кино и аудиовизуального искусства. Благодаря поддержке Совета на «Фабриках» созданы все условия для творчества: хорошо оборудованные репетиционные залы, офисные помещения, студии, конференц-холлы. Художники, которые работают на «Фабриках культуры», также имеют возможность получить поддержку бизнеса и консультации по своим проектам. Важно, что «Фабрики» открыты для публики, чтобы стимулировать обсуждение и распространение произведений и идей, а также взаимодействие с общественностью.

Внутри здания Le 6B. Фото: © Cyberceb, предоставлено правительством Иль-де-Франс

Перформанс в Le 6B. Фото предоставлено правительством Иль-де-Франс

Одна из интересных инициатив в рамках этой политики — центр 6B в Сен-Дени в северной части Парижа. Это бывшее офисное здание площадью 7000 м², которое теперь занимают профессионалы творческого сектора. 6B расположен на полуострове между рекой Сена и каналом Сен-Дени, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Сен-Дени. Это центральная часть проекта регенерации городской среды, который пока еще находится на ранней стадии развития и изначально предполагал жилую застройку.

Тем не менее, когда молодой архитектор и активист предложил застройщику сдать в аренду здание, предоставив его людям творческих профессий, застройщик согласился. С 2010 года некоммерческая организация управляет зданием и сдает в субаренду

рабочие пространства по ценам ниже рыночных. В первые дни существования проекта участники в основной своей массе были жителями Сен-Дени, но теперь большинство приезжает из других районов Парижа — что свидетельствует о растущей репутации округа как творческого кластера (хотя существует еще одна, не менее веская причина: рост цен в центре города). Наряду с рабочими пространствами часть здания (1000 м²) предназначена для общего пользования; есть здесь выставочные залы и кинозалы, танцевальные студии и столярная мастерская.

Также в комплексе работает кафе, которым управляет группа местных женщин, что отражает стремление 6B поддерживать локальную социальную среду.

Муниципалитет Сен-Дени, один из последних коммунистических муниципалитетов, верный своим политическим принципам и считающий культуру инструментом социальной интеграции, также охотно поддержал эту инициативу.

6B и различные другие фабрики культуры формализуют и поддерживают естественный процесс децентрализации культуры, обеспечивая доступ к ней для новой аудитории на окраине Парижа, а также обеспечивая представителей творческого сектора достойным и доступным рабочим пространством.

Сайт проекта Le 6B: www.le6b.fr
«Фабрики культуры» провинции Иль-де-Франс: www.iledefrance.fr/competence/fabrique-culture

Сидней

Творческий узел Greenland Centre

Greenland Centre в Сиднее — это инновационное сочетание частного строительства с культурной политикой. По завершении строительства проект создаст:

- доступные рабочие пространства для людей творческих профессий в самом сердце города;
- локальные культурные продукты и услуги для аудитории Сиднея;
- прецедент для включения культурных объектов мирового класса в портфолио частных строительных компаний.

Всемирно знаменитый оперный театр и процветающая сфера искусства наделили Сидней мощной культурной идентичностью, и теперь Сидней соревнуется с Мельбурном за звание культурной столицы Австралии. Правительство города активно поддерживает и продвигает общественное искусство и культуру, рассматривая их как неотъемлемую часть городской жизни. Однако, хотя в год на программы и услуги тратится около 34 млн долл., до сих пор у города не было рамочной концепции относительно культуры. Поэтому с 2012 по 2014 год власти Сиднея начали разрабатывать свою первую культурную политику и план действий.

Новая политика определила необходимость в нескольких видах культурной инфраструктуры в Сиднее, включая места работы представителей

творческого сектора и развития различных форм искусства, а также территории для предприятий креативных индустрий.

Наличие доступного специализированного рабочего пространства является самой проблемной задачей из тех, с которыми сталкиваются художники и творческие команды в Сиднее. Недостаток доступных рабочих мест препятствует творческой практике. Согласно Всемирному исследованию стоимости жизни компании Economist Intelligence Unit (EIU), Сидней и Мельбурн до сих пор находятся в десятке самых дорогих городов мира — этот факт остро ощущается в области искусства и в творческом секторе. Консультации с представителями сферы культуры показали, что ключевыми проблемами являются доступное жилье для художников и людей творческих профессий, поиск доступных пространств для творчества и реализации идей, а также для демонстрации работ художников и творческих команд — будь то галереи, театры, междисциплинарные, гибкие пространства или нетрадиционные площадки и общественные места.

Среди всех этих проблем самой насущной для развития культуры города является недостаток доступных недорогих пространств для работы, репетиций, студийных записей и собраний профессионалов творческого сектора, работающих в небольших компаниях или индивидуально.

Этот фактор играет существенную роль для молодых художников и творческих стартапов и побуждает их переезжать в другие австралийские города.

Одним из проектов, нацеленных на решение этой проблемы, является креативный узел Greenland

Centre. Это результат инновационного подхода к планированию и стратегических переговоров с участием частного застройщика. Проект основан на соглашении между городскими властями Сиднея и компанией Greenland Australia, дочерним предприятием шанхайской компании-застройщика. Greenland разрабатывала проекты в 65 городах по всему миру, но это строительство стало первой попыткой работы компании на австралийском рынке. Обе стороны заключили Соглашение о планировании, в результате чего застройщик добровольно предложил определенные общественные блага: в данном случае – блага, которые соответствовали новым культурным приоритетам совета. Администрация города согласилась выделить застройщику 2000 м² дополнительной площади, если еще 2000 м² будут выделены под креативное пространство.

После начала строительства креативный узел будет расположен в здании, которое в будущем станет самым высоким небоскребом в Сиднее, на Батерст-стрит в центральном деловом районе. Ультрасовременное пространство стоимостью 25 млн долл. будет занимать более пяти этажей, на которых предусмотрены помещения для занятия танцами, театральным искусством, музыкой, кино- и изобразительным искусством. Узел будет вмещать репетиционные залы, студии, офисы и производственные помещения, а также квартиры, выделяемые по программе предоставления стипендий и грантов представителям творческих профессий. К специализированным помещениям относятся звукоизолированные комнаты для музыкальных репетиций, двухсветные студии с пружинящими деревянными полами для танцоров и актеров, кабинеты для съемки и

Фото предоставлено администрацией города Сидней

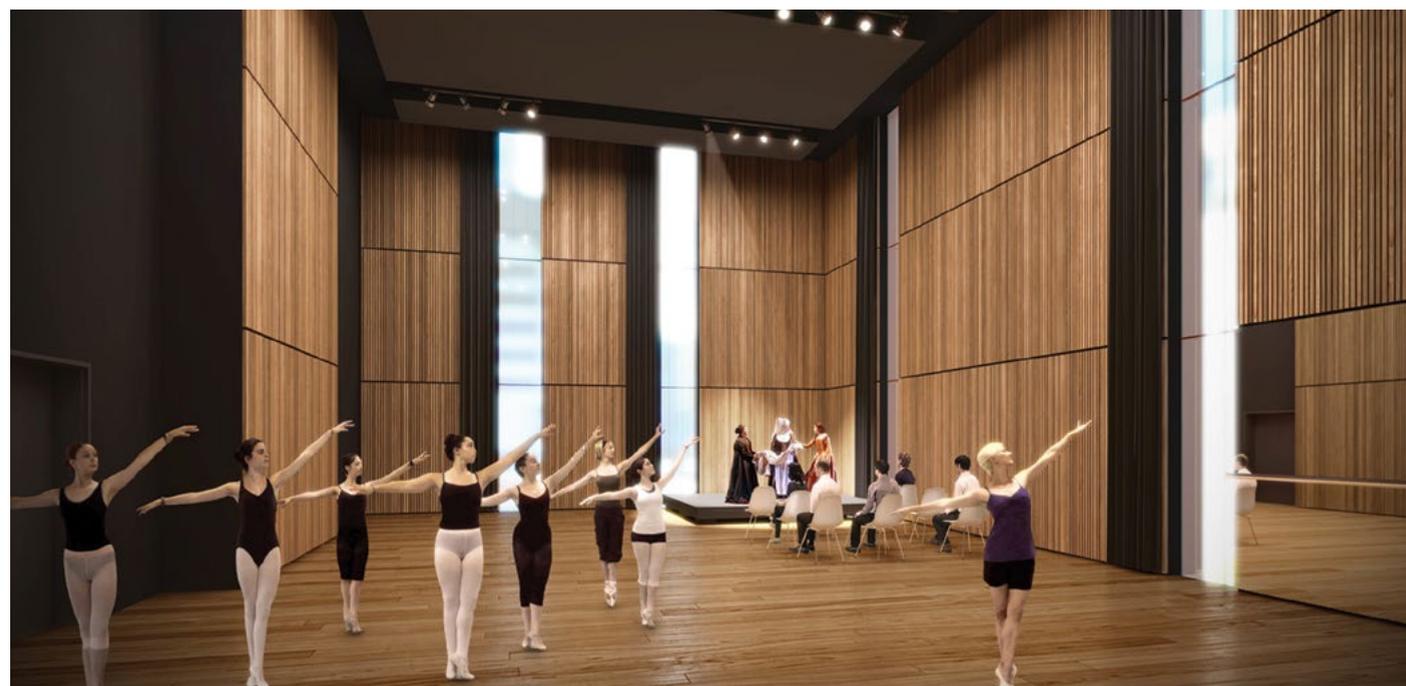

Фото предоставлено администрацией города Сидней

монтажа для режиссеров и художников, а также арт-студии с высокой и низкой влажностью.

Компания Greenland оплатит строительство и оснащение пространств и объектов в рамках своего 440-миллионного проекта по строительству здания. Город подпишет договор аренды творческого узла на 99 лет за номинальную плату. Общая инициатива, техническое обслуживание и управление Greenland Centre находится под контролем работников культуры Сиднея. Однако предполагается, что небольшое число организаций-резидентов будет координировать повседневную деятельность на каждом этаже.

Проект является инновационным для Сиднея и в плане использования термина «общественное благо» в описании рабочих пространств для художников и творческих команд. Соглашение о планировании стимулирует интерес широкой публики, поскольку застройщик предоставит объект в общественное

пользование. В центральной части Сиднея нет других объектов подобного рода, и больше всех от создания этого творческого узла выиграют местные художники и люди творческих профессий. Без таких объектов происходит импорт культурных и рекреационных ресурсов из других источников, в результате чего местные реалии все реже встречаются на экранах, сценах и в галереях Сиднея. Следовательно, широкая общественность также выиграет от этого проекта. Люди получают доступ к культурным ценностям, пронизанным местным колоритом.

Творческий узел Greenland Centre создает прекрасный прецедент для включения культурных объектов мирового класса в портфолио частных строительных компаний.

Культурная политика Сиднея:
www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/arts-and-culture/cultural-policy

Шэньчжэнь

Дорога напротив F518 Idea Land. Фото предоставлено Институтом культурных индустрий Шэньчжэньского университета

Проект F518 Idea Land

F518 Idea Land — новый творческий кластер, созданный на базе простаивающих площадей, ранее использовавшихся в легкой промышленности, в районе Баоань на окраине Шэньчжэня. Этот проект:

- привел к экономическому росту и созданию новых рабочих мест в отдаленных районах Шэньчжэня, пострадавших от деиндустриализации;
- способствовал сохранению и ремонту существующих зданий;
- создал качественно новое общественное пространство для местных жителей;
- предоставил художникам доступные пространства для жизни и работы.

За 30 лет волны миграции превратили Шэньчжэнь из рыбацкой деревушки в современный мегаполис, космополитический «плавильный котел», где смешиваются разные культуры и традиции. При поддержке китайской политики в области реформ и внешних коммуникаций, обнародованной в 1978 году, Шэньчжэнь стал эпицентром экономического бума в районе дельты реки Чжуцзян. Однако сегодня здесь наблюдается постепенный спад обрабатывающей промышленности, которая поддерживала прежний рост города. Город отвечает на изменения, реализуя 11-й и 12-й пятилетние планы развития, представленные китайским правительством. Эти планы уделяют особое внимание развитию

сферы культуры и творчества в соответствии с общенациональной задачей — преодолеть зависимость от производства, развивая сферу услуг.

Шэньчжэнь может похвастаться многочисленными творческими и промышленными кластерами, среди которых самым известным, пожалуй, является ОСТ-LOFT в центральном городском районе Футянь. ОСТ-LOFT — средоточие в основном архитектурных и дизайнерских компаний, а также излюбленное место досуга горожан, которое притягивает огромное количество посетителей ресторанов, баров и высококлассных общественных пространств.

F518 Idea Land расположен в стороне от центра Шэньчжэня, в районе Баоань. Как и во многих окраинных районах Шэньчжэня, в Баоане проживают люди, приехавшие в город в более поздние волны миграции, не имеющие городской прописки и финансовых средств для проживания в центре Шэньчжэня. Постепенный спад обрабатывающей промышленности привел к необходимости адаптации и повторного использования зданий района Баоань, ранее использовавшихся в легкой промышленности.

В 11-м пятилетнем плане развития Шэньчжэня (2006–2010 гг.) Баоань был признан целевым районом для развития индустрии культуры. В марте 2007 года началась работа над проектом стоимостью 350 млн юаней по реставрации 250 м² площади, где ранее располагались предприятия легкой промышленности. К концу этого же года новый творческий кластер Баоаня, F518 Idea Land, был открыт для общественности.

F518 направлен на привлечение и поддержание творческих предприятий, в том числе в сфере архи-

Фото представлено Институтом культурных индустрий Шэньчжэньского университета

текстурного и промышленного дизайна, кино, анимации, новых СМИ, гейминга и брендинга. Компании могут получить поддержку со стороны местного руководства и обслуживающей организации, а также помощь в виде инвестиций и профессиональной подготовки.

К 2014 году в F518 работало более 187 компаний, которые занимали 10 реконструированных фабричных зданий из красного кирпича. Наряду с точками розничной торговли и местными объектами искусства они сформировали главную улицу района – F518 Creative Forefront. Более 40 художественных студий расположены на входящей в кластер улице Left Street Art Base протяженностью 338 м, обрамленной зелеными насаждениями.

Для повышения известности площадки было построено необычное 25-этажное здание отеля

Avant-Garde, а в выставочном центре F518 проводятся различные мероприятия, концерты и модные показы. Кроме того, в декабре каждого года F518 традиционно открывает двери для посетителей Международного культурного и творческого фестиваля. Стоит также упомянуть Международную выставку творческих индустрий, множество музыкальных фестивалей и собственную площадку для живых выступлений Live House.

Тем не менее основной целью F518 остается экономическое развитие. На счету проекта 20%-ный рост в сфере культуры и искусств, а также создание 2 300 рабочих мест. Все большее значение для таких кластеров, как F518, приобретает поддержка собственных сотрудников и местного населения.

В 2010 году половина работающего населения Шэньчжэня была занята на производстве. Но в последнее время в силу стремительного развития сектора услуг множество образованных «белых воротничков» присоединяется к быстро растущему среднему классу. Такие кластеры, как OCT-LOFT, предоставляют общественные пространства и условия для отдыха, которых все больше требует местное население. А менее привлекательный для случайных посетителей кластер F518 выполняет аналогичную роль для жителей Баоань.

На сегодняшний день политика по развитию кластеров творческих индустрий сконцентрирована на оказании поддержки компаниям. Однако работники творческого сектора также нуждаются в поддержке. Среди ключевых проблем – отсутствие доступного жилья для лиц с низким заработком или ненадежными контрактами. Среди всех творческих кластеров Шэньчжэня только F518 предоставляет помещения для проживания и работы художников. Шэньчжэнь начинает решать проблему благодаря программе «Жилье для талантливых работников».

Дорога напротив F518 Idea Land. Фото предоставлено Институтом культурных индустрий Шэньчжэньского университета

Впрочем, каков бы ни был прогресс в этой области, дальнейший экономический рост всегда будет открывать новые пути к совершенствованию.

Шэньчжэнь, F518 Idea Land:
<http://www.cnf518.com/page-146-l.html>

Делегаты саммита Культурного форума мировых городов, Стамбул, 2013 год

Авторы

Культурный форум мировых городов — это партнерский проект мировых городов, которые осознают культуру как залог своего процветания. Политическое и экономическое влияние мировых городов выполняет важную функцию в формировании глобальной стратегии по устойчивому развитию городской среды. Форум — единственная форма сотрудничества, в которой ведущие мегаполисы коллективно формируют планы действий по устойчивому развитию городов посредством культуры.

Культурный форум мировых городов впервые состоялся в 2012 году при участии Лондона, Нью-Йорка, Шанхая, Парижа, Токио, Сиднея, Йоханнесбурга и Стамбула. На сегодняшний день он объединяет 27 ведущих городов мира. Форум основан по инициативе мэра Лондона. Организатор и координатор — консалтинговое объединение BOP.

Настоящий отчет подготовили и составили сотрудники компании BOP (www.bop.co.uk):

Мэтью Прин (Matthieu Prin);
 Ивонн Ло (Yvonne Lo);
 Жослин Бейли (Jocelyn Bailey);
 Люси Мыньо (Lucy Minyo) при поддержке Ричарда Нейлора (Richard Naylor) и Пола Оуэнса (Paul Owens).

Команда выражает особую благодарность главе департамента культуры Жюстин Симонс (Justine Simons) и менеджеру культурных стратегий Джеки Макнерни (Jackie McNerney), мэрия Лондона

Отчет составлен при поддержке и участии следующих партнеров:

Доклад о проектах преобразования города
средствами культуры

Издание Московского института
социально-культурных программ
2015 г.

Департамент
культуры
города Москвы

Директор Московского института
социально-культурных программ:
Мария Привалова
Заместитель директора:
Алина Богаткова

107031, г. Москва,
ул. Петровка, 23/10, стр. 5, 2-й этаж
(495) 628-02-27

info@miscp.ru
miscp.ru

ISBN 978-5-9905753-5-6

Амстердам

Богота

Буэнос-Айрес

Лондон

Лос-Анджелес

Мадрид

Монреаль

Москва

Нью-Йорк

Париж

Рио-де-Жанейро

Сеул

Сидней

Сингапур

Стамбул

Стокгольм

Токио

Торонто

Шанхай

Шэньчжэнь