

ДОКЛАД:

КУЛЬТУРА

МИРОВЫХ

ГОРОДОВ

2015

ДОКЛАД:
КУЛЬТУРА
МИРОВЫХ
ГОРОДОВ

Творчество требуется смелости

Henri Matisse

Содержание

4	Предисловие от председателя	Дубай Лондон Лос-Анджелес
7	Культурный форум мировых городов	Мадрид Мельбурн Монреаль
8	Разделы доклада	Москва Нью-Йорк Остин
11	«Золотая нить» культуры	Париж Рим Сан-Франциско
	I. Продолжающийся рост мировых городов	Сеул
	II. Взаимосвязь динамики культурного развития и успеха городов	Сидней Сингапур Стамбул
	III. Всегда ли рост является позитивным явлением?	Стокгольм Тайбэй Токио
	IV. Культура помогает решать проблемы мировых городов	Торонто Шанхай Шэньчжэнь
	V. Культура — «золотая нить» городской политики	Эдинбург
218	Источники данных	
226	Благодарности	
232	Авторы	
37	Портреты городов	
	Амстердам	
	Богота	
	Брюссель	
	Варшава	
	Вена	
	Гонконг	

Предисловие от председателя

Альберту Эйнштейну принадлежат слова: «Логика приведет вас из точки А в точку Б. Воображение доставит вас куда угодно».

Для успешного мегаполиса в XXI веке путешествие из точки А в точку Б более не актуально.

Чтобы город процветал, в нем должно быть приятно жить, а горожанам необходимо ощущать себя частью единого сообщества. Нужно приложить немало усилий, чтобы ликвидировать разрыв между богатыми и бедными. В условиях быстрого роста города должны сохранять свою индивидуальность.

Но в реальной жизни руководство городов основное внимание уделяет вопросам транспорта, здравоохранения, стимулирования экономики, борьбы с преступностью и строительства жилья.

Журнал The Economist публикует рейтинг самых комфортных для жизни городов. И только 4 из 30 городов Культурного форума мировых городов занимают верхние позиции в списке 10 самых комфортных для жизни городов. Очевидно, что в нынешнем веке недостаточно лишь работать над системами транспорта и здравоохранения, менять законодательство и строить школы. Мы хотим, чтобы горожане были счастливыми и успешными.

Ведь существует способ дойти из пункта А в пункт Б, включив воображение.

Что приносит миллиардную прибыль наличными, привлекает потоки туристов, дает новую жизнь запущенным районам, создает индивидуальный образ города и укрепляет его международный авторитет? Что делает жизнь горожан более здоровой и обеспеченной, дает второй шанс преступникам и дарит новые возможности для развития будущих поколений? Она не требует огромных вложений. И наполняет жизнь смыслом.

Это культура.

Культура обеспечивает колоссальную эффективность инвестиций в мегаполисе, она благотворно и комплексно воздействует на все аспекты городской жизни. Города уделяют внимание вопросам культуры, но ее позиции

неустойчивы. При сокращении бюджетных расходов в первую очередь страдает данный сектор.

Мегаполисам необходимо изменить парадигму и поставить культуру во главу угла, чтобы прийти к процветанию. Для этого нам нужны знания и лидеры. Культурный форум мировых городов предоставит и то, и другое.

Не имея четкого представления, мы не можем приводить убедительные доводы. Но культуру сложно измерить, непросто объективно оценить глубину и комплексность ее воздействия. Другими словами, трудно измерить воображение, но можно попытаться.

Я рада представить новое издание данного масштабного доклада по культуре и крупнейшим городам мира. Это наиболее комплексный доклад такого рода, детальный портрет культуры мегаполисов, созданный с учетом суждений и идей лидеров общественного мнения из разных стран мира. Результаты доклада подтверждают, что культура имеет не меньшее значение для жизни городов, чем финансы и коммерция.

Руководство городов приходит к пониманию, что культурное развитие дает преимущество в мире глобализации и помогает жителям не просто выживать, а процветать. С момента проведения нашего первого Культурного саммита мировых городов в 2012 году при участии девяти городов Форум быстро развивался, сейчас на нем представлены 32 города. Это доказательство актуальности данной темы и заинтересованности участников.

Культурный форум мировых городов собирает главных лидеров культурного развития из разных стран. Наиболее опытные и влиятельные официальные представители культуры со всего мира стремятся найти новые пути, чтобы сделать города более самобытными, доступными и комфортными для жизни. Культура должна стать основой городской политики.

Как сказал художник Грейсон Перри, «жизнь без искусства была бы лишь чередой электронных сообщений».

Джустин Саймонс, офицер Ордена Британской империи, председатель Культурного форума мировых городов

Культурный форум мировых городов

Культурный саммит мировых городов в Амстердаме, 2014 г.

Фото любезно предоставлено городом Амстердамом / Культурным форумом мировых городов

Культурный форум мировых городов — грандиозное культурное событие. Его роль можно определить четырьмя словами.

Лидерство	Основание
Глобальное сотрудничество	Вдохновение

Лидерство

Наши участники — наиболее осведомленная и влиятельная группа официальных представителей культуры из всех стран мира. Они ищут новые пути создания самобытных, доступных и приятных для жизни городов. Культура для них — основа городской политики.

Форум активно развивался с момента первой встречи представителей девяти городов в Лондоне в 2012 году. Сейчас в нем участвуют 32 представителя крупнейших городов мира.

Глобальное сотрудничество

Мы создали объединенную сеть крупнейших городов, мы стремимся развивать культурную составляющую во всех направлениях городской политики.

Один раз в год мы встречаемся на Культурном саммите мировых городов. Саммит проводится поочередно в различных городах-участниках. Участники обмениваются идеями и опытом использования культуры при строительстве стабильных городов. В программу мероприятия входят тематические симпозиумы, региональные саммиты и политические семинары.

Участники учатся друг у друга, обсуждают общие проблемы и задачи, сравнивают подходы к культурному инвестированию и развитию. Мы делимся успехами, учимся на ошибках и вместе ищем аргументы для позиционирования культуры в крупных городах.

Знания

Знания имеют принципиальное значение для достижения наших целей. Но культуру сложно измерить, непросто объективно оценить глубину и комплексность ее воздействия.

Мы создаем базу знаний о множестве разнообразных путей воздействия культуры на крупные города и их жителей. В ее основе лежит развернутый Доклад о культуре мировых городов. Он показывает, что культура играет важнейшую роль в формировании идентификации, экономики и общественной политики городов.

В прошлом году мы опубликовали совместный доклад по результатам «проектов преобразования» в крупных городах. Далее мы проанализируем модели финансирования культуры в разных странах мира.

Вдохновение

Во всех странах культура оказывает удивительное глобальное влияние на города и их жителей. Результаты воздействия имеют всеохватывающий и глубокий характер. Это и кинотеатры в фавелах Рио, и творческие мастерские в Торонто, и культурные кварталы в Москве, и туризм в Амстердаме, и уличные арт-проекты в Боготе, и олимпийское наследие в Лондоне, и общественный цирк в Буэнос-Айресе.

Мы хотим, чтобы каждый участник городского управления (представители правительства, бизнеса, образования, здравоохранения) понимал важность вклада культуры в процветание и качество жизни. В сегодняшнем глобализованном мире очень важно осознание того, что ни один город не может обойтись без культуры.

Разделы Доклада

Первый Доклад о культуре мировых городов, опубликованный в 2012 году, показал, что именно в крупных городах создается глобальная культура. Доклад о культуре мировых городов за 2015 год свидетельствует, что культура является ключевым фактором успеха мегаполисов, «золотой нитью», которая связывает все аспекты городского планирования и политики. Доклад основан преимущественно на интервью с представителями различных отраслей, которые являются лидерами общественного мнения в каждом из городов: артисты, бизнесмены, общественные деятели, предприниматели и политики. Лидеры общественного мнения — всего 150 респондентов — рассказали о трудностях и новых возможностях, с которыми сталкиваются города, и как культура может помочь в этом плане.

Полученные ответы показали следующее:

В крупных городах мира продолжается экономический рост, они главная движущая сила глобального экономического восстановления.

Культура сыграла свою роль в этом процессе и как отдельный сектор, и через поддержку инновационных решений и «мягкой силы».

Существуют опасения, что такой экономический успех будет иметь негативные последствия, включая перегруженную инфраструктуру, социальное неравенство и риск гомогенизации.

Он также вытеснит культуру и творчество, так как местным творческим деятелям и организаторам культурных проектов жизнь в городе становится не по карману.

Но ведь культура помогла городам преодолеть целый ряд глобальных проблем, включая интеграцию новых сообществ и усовершенствование общественных мест.

Культура должна стать «золотой нитью» городской политики, присутствующей во всех ее направлениях.

Ключевые понятия от наших лидеров общественного мнения

Фото любезно предоставлено муниципалитетом города Токио

«Золотая НИТЬ» культуры

I. Продолжающийся рост мировых городов

Города — центры экономического роста во всем мире. Урбанизация — одно из главных явлений текущего столетия, это движущий фактор международного развития и ключевое звено процесса восстановления глобальной и национальных экономик. Мегаполисы конкурируют не только между собой, но и с менее крупными городами. Чтобы продолжать активное развитие, крупнейшие города должны оставаться лидерами в сфере инноваций, технологий и торговли. Им нужно стать центрами социального, экономического и культурного обмена.

Крупные города мира — центры инновации глобальной экономики

Мегаполисы интегрируют людей и идеи. Исторически города создавались вокруг рынков или университетов. В них появлялись закусочные, парки, места отдыха, где происходил обмен сплетнями и рождались новые идеи. Города и сегодня выполняют эту роль. При этом центры развития промышленности, особенно наукоемких ее отраслей, по-прежнему базируются в мегаполисах, несмотря на то, что технический прогресс позволяет им находиться в любой точке мира.

Крупные города быстро растут, иногда после десятилетий упадка. Такой рост привлекает людей разного социального происхождения и национальностей, которые привносят новые идеи и энергию. Динамика исторически высокого уровня миграции и урбанизации предполагает, что этот рост будет продолжаться. Многие респонденты-лидеры общественного мнения считают такое разнообразие беспрецедентной возможностью с экономической, социальной и культурной точек зрения.

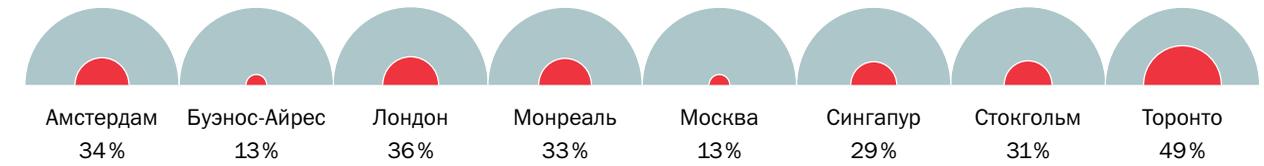
Мегаполисы объединяют другие города в единую сеть. Они помогают странам выходить на международные рынки, обеспечивая коммуникацию в пределах города и между городами. Такое культурное разнообразие, связи, толерантность, открытость делают мегаполисы лидерами культуры и творческого развития.

Метод визуализации данных описан в разделе «Источники данных» в конце доклада (стр. 218).

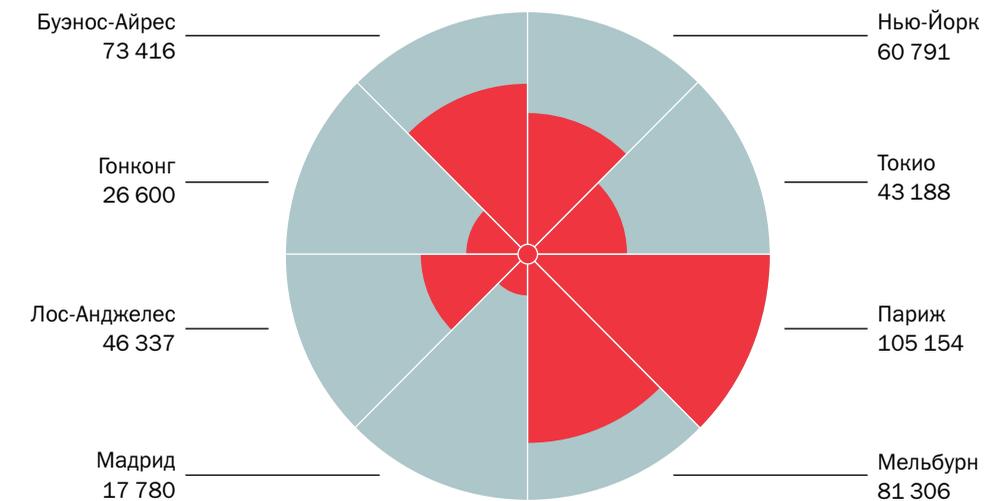
Взаимосвязь

Число жителей иностранного происхождения, %

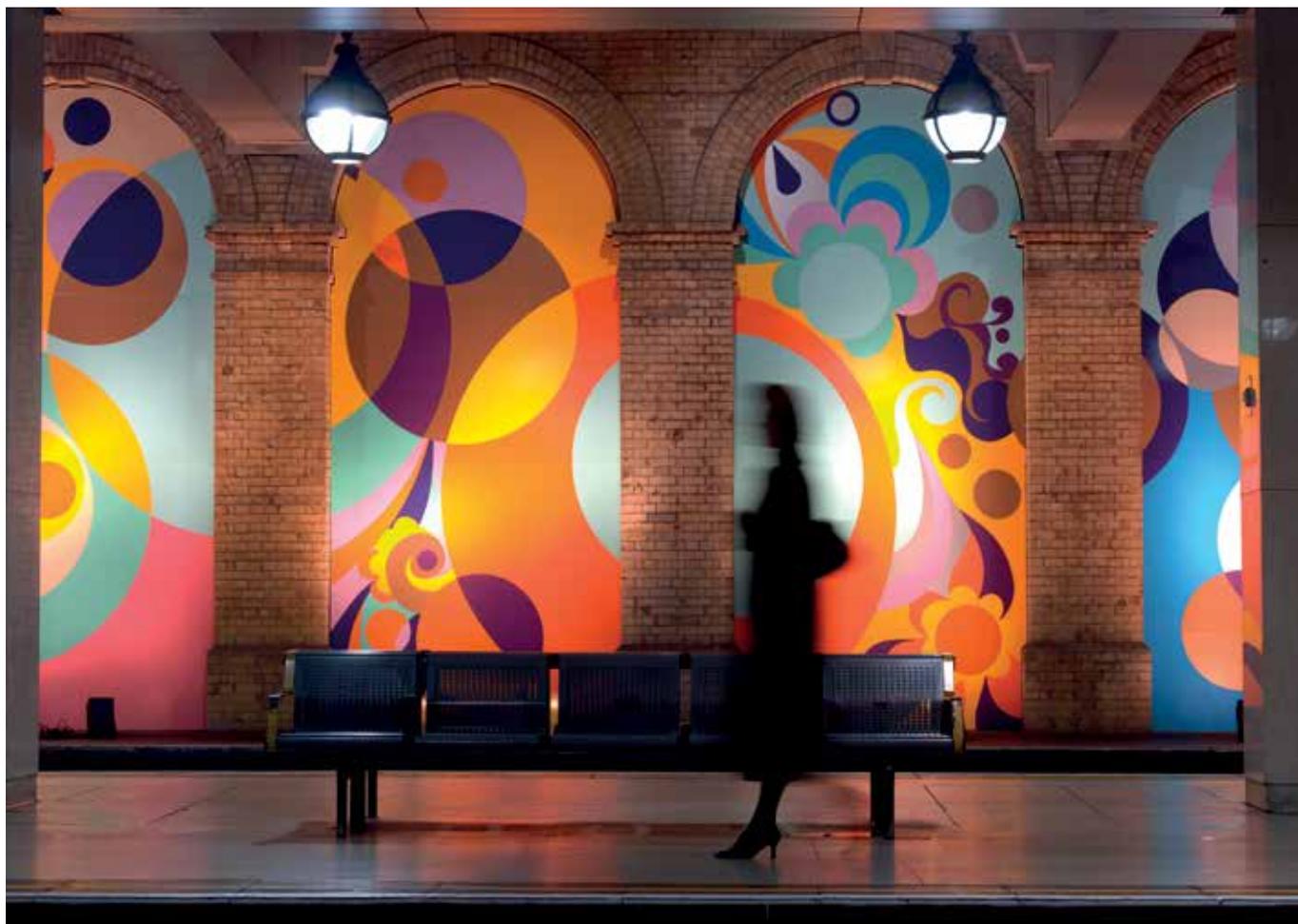
Количество иностранных студентов, обучающихся в городе

Число иностранных туристов в год

II. Взаимосвязь динамики культурного развития и успеха городов

«Любовь и мир» Беатрикс Мильязеш (метро Глостер-Роуд). Фото © Daisy Hutchinson

«Культура делает наш город по-настоящему уникальным и ценным. Часто эта ценность имеет денежное выражение в части культурного опыта и влияния на окружающую среду, например, Театральный квартал Манхэттена. Но ценность эта имеет более глубокое значение, она делает наш город доступным и инновационным». Мария Торрес-Спрингер, президент Корпорации экономического развития города Нью-Йорка

Города всегда были центрами искусства и культуры. Именно здесь художники, актеры и музыканты находят своих почитателей. В растущих мегаполисах активную культурную жизнь можно считать полезным побочным продуктом экономического успеха. Бурная культурная жизнь и связанная с ней деятельность являются важнейшими условиями социально-экономического прогресса: культурный динамизм и успех города имеют общую ДНК.

Культура — это жизненно важный компонент

Первый Доклад о культуре мировых городов, опубликованный в 2012 году, показал, что мировая культура создается в городах. Наш Доклад о преобразующих культурных проектах в 2014 году отражает точку зрения наших городов-участников на значение культуры для устойчивого городского развития. Согласно новому Докладу, большинство руководителей частного, государственного и общественно-политического сектора считают, что культура играет ключевую роль в успехе городов.

Культурный туризм

Пожалуй, самый наглядный пример вклада культуры в экономическое благосостояние города — туризм. Третья часть поездок в мире совершается с целью отдыха, одна из главных причин таких путешествий — знакомство с культурными ценностями. Согласно проведенному в Вене исследованию, двое из трех туристов считают искусство и культуру основной причиной посещения определенного города. В Лондоне культурные туристы тратят 7,3 млрд фунтов стерлингов (около 11 млрд долларов США). Но значение имеет не только качество культурного предложения. Яркая индивидуальность города также притягивает туристов.

Привлечение талантливых кадров

На глобальном рынке иногда недостаточно просто иметь хорошую работу. Талантливым людям жизненно необходима самобытная городская среда, фестивали, клубы, художественные галереи, они хотят пробовать изысканную еду и встречаться с интересными людьми. Энергия и характер города так же важны для привлечения инвестиций, как и для привлечения театралов, для развития и удержания профессиональных рабочих кадров. Особое значение они приобретают для творческих отраслей, которые являются ключевым компонентом экономики мегаполисов.

«Наша экономика переориентируется на наукоемкие и инновационные отрасли. Культурная энергия питает наш успех». Крис Галлахер, специалист по стратегии культуры (Мельбурн)

«Влияние творческой индустрии Лондона на национальный уровень производства, ее способность привлекать молодых специалистов из-за рубежа является основой жизнеспособности мегаполиса». Рики Бердетт, профессор урбанистики, Лондонская школа экономики

«Мягкая сила»

В некоторых городах уже понимают важность развития культуры как элемента экономической «мягкой силы» на международном рынке. Бизнес в Тайбэе использует преимущество общего языка и культурной истории с Китаем для работы на огромном китайском рынке. Несмотря на политическую напряженность, культура выполняет роль моста для развития деловых отношений Тайбэя и Китая. В то же время связи Тайбэя с Европой помогают городу продвигать себя на международном уровне как представителя китайской культуры. Стокгольм также признает «мягкую силу» культуры.

«В глобальной перспективе культура является значимой экспортной индустрией, вносящей существенный вклад в продвижение Стокгольма на международном уровне. Музыка, мода, игры и скандинавский нуар помогают нашему городу завоевывать популярность и обеспечивают преимущество в глобальном состязании за кадры и бизнес». Ингела Линд, заместитель мэра Стокгольма, глава Департамента городского развития

Культура, бизнес и общество

Многие лидеры общественного мнения понимают, что культура может стимулировать инновационное развитие бизнеса и общества.

«Творческое предпринимательство помогает создать в городе среду для внедрения инноваций, экспериментов и объединения людей. Оно привлекает иностранные инвестиции и делает Амстердам доступным, динамичным, самобытным и перспективным городом для жителей, гостей, компаний и предпринимателей». Марлос Крейнен, директор, Foam (Амстердам)

«Культура стимулирует талант, изобретательность, нацеленность на результат, нестандартные решения и принятие рисков. Она напрямую связана с вопросами инноваций, так как творчество в целом является важным вектором регионального развития и городского восстановления». Реми Бабинет, президент и креативный директор, рекламное агентство ВЕТС (Париж)

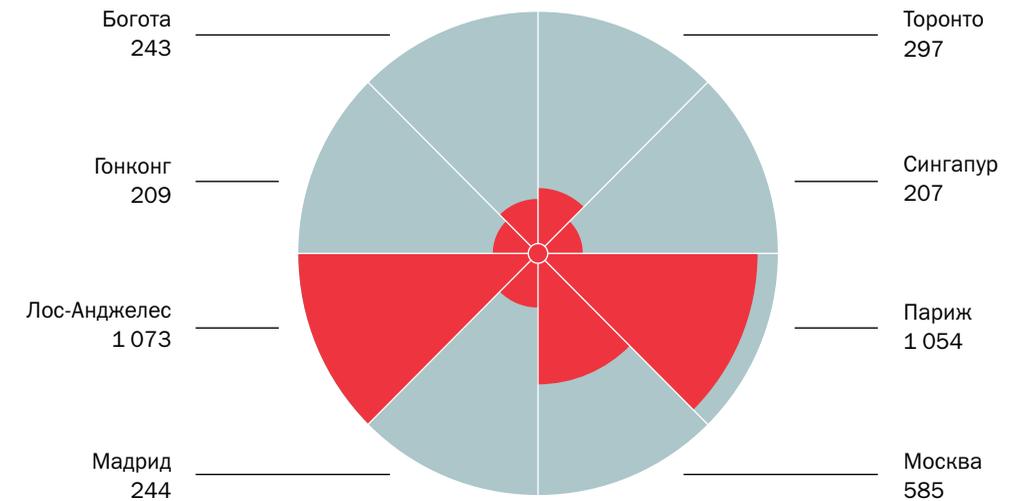
«Отсутствие культуры и инноваций неизбежно приводят к отсутствию перспектив, будущего и целей у отдельных людей и целых социальных групп. Борьба за будущее наших городов и сообществ происходит именно на этом уровне. Культура не будет помогать. Культура — это поле битвы». Никола Маззанти, директор, Королевская фильмотека Бельгии (Брюссель)

Культурная инфраструктура

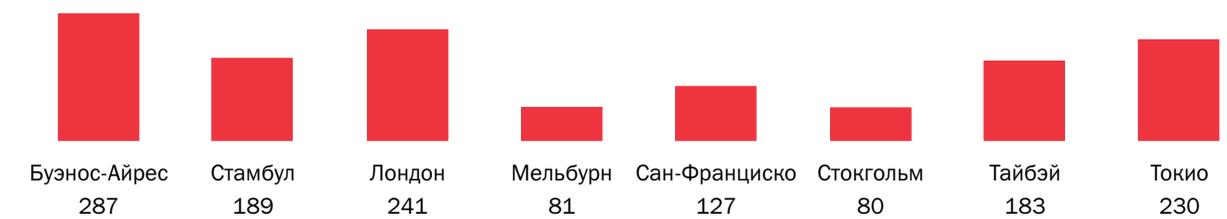
Число музеев

Киноэкраны

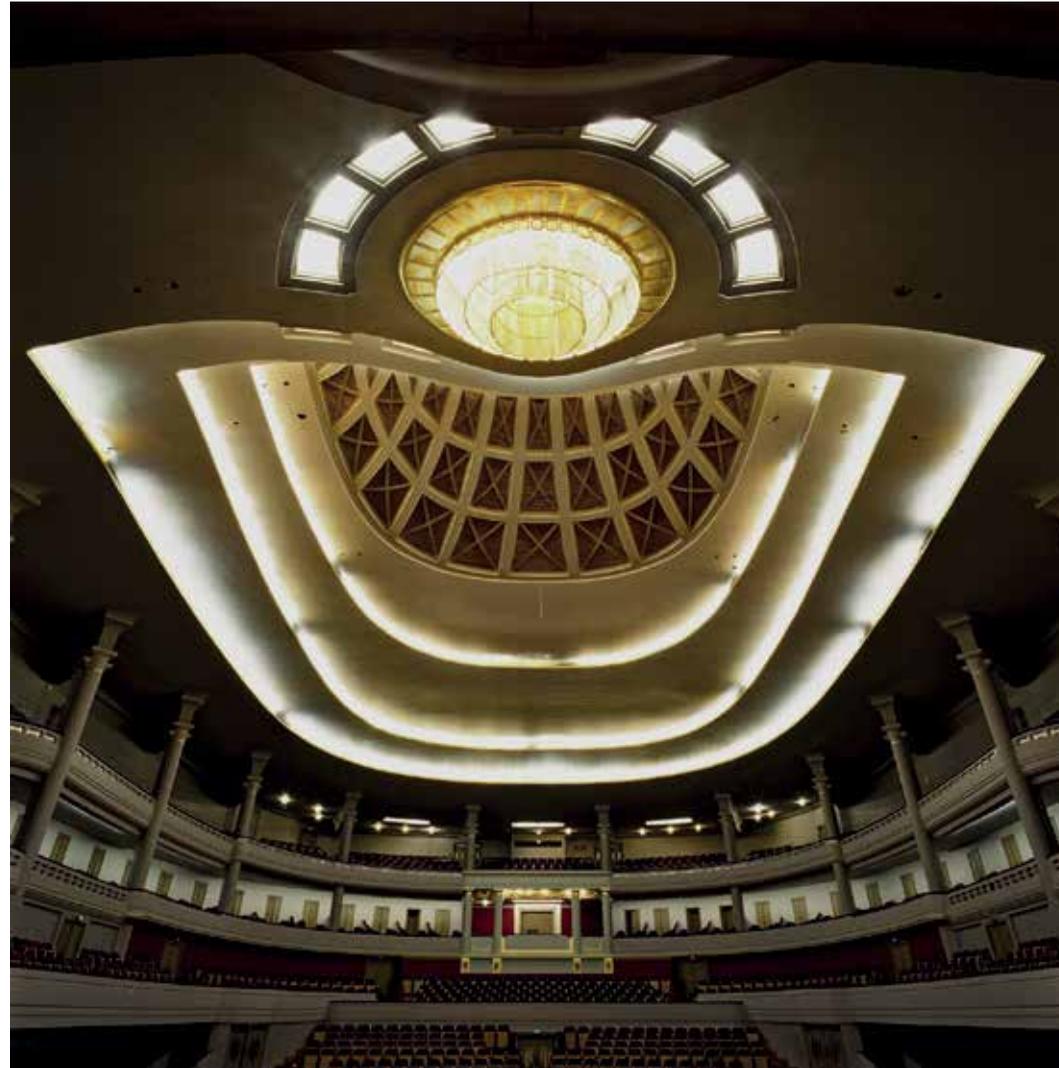
Количество театров

Публичные библиотеки

III. Всегда ли рост является позитивным явлением?

Центр изобразительных искусств. Фото любезно предоставлено городом Брюсселем

Растущие города обычно считаются успешными. Экономическое развитие и рост численности населения являются ключевыми признаками благополучия города. Однако рост приводит к определенным проблемам.

Нагрузка на инфраструктуру, социальные и экологические системы может негативно отразиться на долгосрочном развитии города. Социальные и культурные противоречия могут нарушить ощущение сопричастности. Во многих городах малоимущие жители не могут найти подходящее жилье из-за роста цен и страдают из-за сбоев в работе социальных систем. Наши респонденты все чаще обращают внимание на эти проблемы.

«По мере роста города увеличивается потребность в жилье и рабочих местах, при этом существенно повышаются расходы. Сегодня у Сан-Франциско сомнительная репутация города с самой высокой стоимостью жилья в США. Кроме очевидной проблемы роста цен, меняющиеся экономические условия создают угрозу для фундаментальной ценности — души города, его способности быть комфортным для всех».

Джон Рахаим, директор по планированию города и округа Сан-Франциско

«Необходимо уделить особое внимание проблеме нехватки зеленых зон, водных ресурсов и жизненного пространства, которая с каждым днем становится все острее в связи с ускоренными темпами строительства жилья для растущего населения».

Эран Экен, издатель, президент, Исполнительный совет по международным коммуникациям (Стамбул)

«Привлекательность Лос-Анджелеса как места для жительства создает высокий спрос на жилье и огромную нагрузку на транспортные сети. Горожанам все труднее находить доступное жилье рядом с местом работы, особенно тем, чей доход не поспевает за ростом рынка».

Томи Хуртадо Шер, художник (Лос-Анджелес)

«Мы сталкиваемся с огромной проблемой современности — неравенством доходов. Несмотря на достаточное количество вакансий, большинство из них открыты в низкооплачиваемых секторах. Сегодня все больше жителей Нью-Йорка фактически оказываются за чертой бедности из-за роста численности населения».

Мария Торрес-Спрингер, президент Корпорации экономического развития города Нью-Йорка

Индивидуальность очень важна, но создает риски

Быстрый экономический рост, увеличение цен на недвижимость и активное строительство жилья стали отличительными признаками мегаполисов в последние годы.

Джентрификация угрожает творческой среде, которая делает город уникальным, поскольку растущие цены на землю вытесняют за его пределы деятелей искусства и культурное производство.

«В Гонконге высокие арендные ставки и стремительно растущие цены на землю. Это тормозит развитие города, в частности, творческую индустрию и стартапы, имеющие жизненно важное значение для будущего Гонконга. Культурная деятельность, питающая творческую индустрию, не может процветать в такой среде».

Винсент Ло Винг Санг, адвокат Верховного суда Гонконга, председатель консультационного совета Музея искусств

«Одна из самых сложных задач — справиться с негативными последствиями успеха и создать репутацию Сиднея как культурного центра. Высокие цены вытесняют из города небольших, начинающих и нестандартных участников культурной жизни».

Тим Гортон, регистратор, Регистрационное бюро архитекторов Нового Южного Уэльса (Сидней)

«Мы обеспокоены тем, что в связи с ростом цен в Лондоне творческим людям, которые придают индивидуальный характер и фактуру современной британской культуре, трудно находить жилье и работу».

Николас Серота, директор, галерея Тейт (Лондон)

В некоторых мегаполисах рост цен уже не позволяет обеспечивать необходимый уровень культурной жизни. В течение нескольких лет в Лондоне и Нью-Йорке студии превращаются в апартаменты, место художников занимают банкиры. По некоторым оценкам, в течение следующих четырех лет Лондон потеряет около 30% рабочего пространства живущих в нем творческих деятелей. За последние восемь лет на 35% сократилось количество живых музыкальных площадок. Это серьезный удар для города, чей творческий потенциал является неотъемлемой частью репутации и экономики. Лондон в этом не одинок. По утверждению многих респондентов, все мегаполисы рискуют стать жертвами собственного успеха.

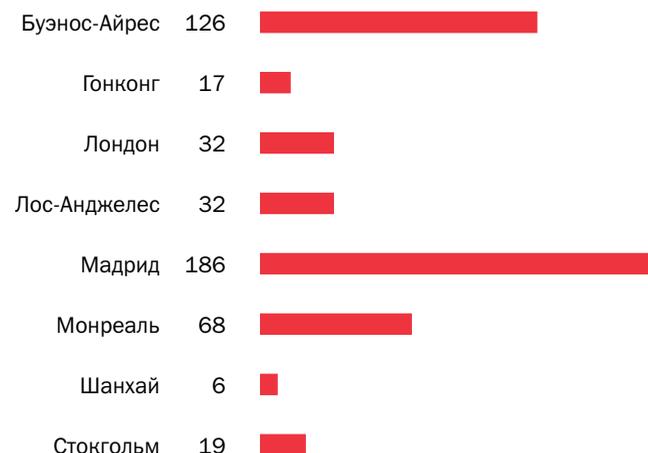
Предметом прошлых дискуссий о культурной инфраструктуре была поддержка основных объектов, таких как концертные залы и библиотеки. Сегодня политики хотят, чтобы и у неформальных культурных площадок была возможность развиваться.

Отсутствие доступного рабочего пространства мешает городам создавать новые, радикальные и провокационные идеи. Такая среда подавляет инновации. Дешевое рабочее пространство в восточном Лондоне в конце 1990-х имело принципиальное значение для развития «техногорода» и стартапов. Городам необходимо доступное пространство для культурного производства на всех уровнях, включая неформальные места, например бары и кафе, где люди могут встречаться, обсуждать проблемы и планировать проекты. Во многих мегаполисах предоставление доступного студийного пространства является приоритетом, но остается нерешенной проблема удержания низких цен на жилье, которое смогут себе позволить люди искусства.

Качество жизни

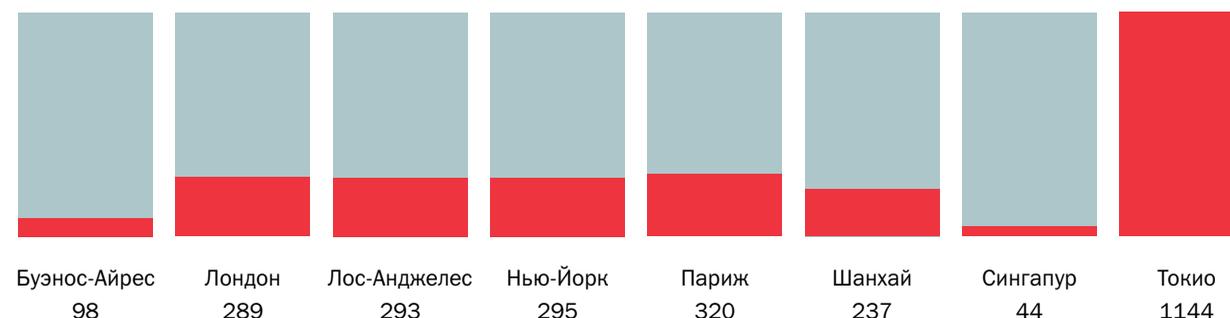
Число баров на 100 000 жителей

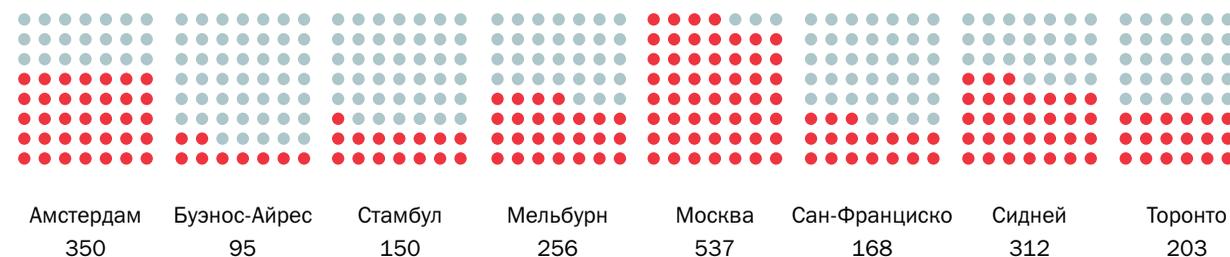
% общественных зеленых зон

Число ресторанов на 100 000 жителей

Фестивали и праздники

Очевидна необходимость помещений для культурного производства. В Монреале дешевое жилье стимулировало развитие динамичной культурной среды и превратило город в магнит для творческой и культурной интеллигенции. Стали развиваться информационный и коммуникационный секторы, сотрудников данных сфер привлекает толерантная, многокультурная и открытая атмосфера Монреаля.

Городские власти и центральное правительство хорошо понимают четкую взаимосвязь между культурой и продвижением на международном уровне. Теперь города оказывают поддержку местным сообществам и организациям. Этому есть три причины: привлечь группы людей, которые могут оказаться не у дел, стимулировать появление следующей волны творческой интеллигенции, которая в будущем займет уже имеющиеся площадки, и способствовать развитию культуры в масштабах всего города.

Что нужно для процветания культуры?

Роль неформальной культуры часто недооценивают. Например, Берлин привлекает инвестиции и туристов своей творческой атмосферой. Гибкий подход городских властей к регулированию предоставляет прекрасные возможности для жизни, работы, общения, экспериментов и инноваций. Без создания таких условий города рискуют утратить культурный динамизм и положение в мировой системе и стать абсолютно одинаковыми.

«Глобализация приводит к гомогенизации: центральные части городов во всем мире все больше похожи друг на друга из-за присутствия интернациональных брендов и корпораций, которые угрожают развитию местной коммерции и культуры».

Иво ван Хув, директор, Toneelgroep (Амстердам)

Городское руководство часто перенимает опыт других стран, не задумываясь о том, насколько он применим дома. Во многих городах можно увидеть одинаковые сетевые магазины и рестораны, известные здания, построенные одними и теми же архитекторами, городские пространства, созданные без учета местных особенностей. Например, имитации парка Хай-Лайн в Нью-Йорке.

«Сегодня в условиях глобализации конкуренция между городами-соседями неизбежна. Мы должны отличаться от других городов, стараться максимально подчеркнуть особенности Гонконга, нашего наследия. Необходимо найти правильный баланс между историей и современностью».

Адриан Ченг, основатель 11 K-Art Malls и K-11 Foundation (Гонконг)

Фото любезно предоставлено Фондом искусств и культуры Сеула

IV. Культура помогает решать проблемы мировых городов

Несмотря на боязнь утратить индивидуальность, лидеры общественного мнения уверены, что культура поможет мегаполисам усовершенствовать жилое пространство, объединить людей и поддержать социальный сектор.

Создание условий для развития экологически устойчивых городов

Культура делает города интересными и своеобразными. Города должны расти, стабильно развиваться и поддерживать высокий уровень жизни даже в условиях роста населения.

Сохранение и развитие национального наследия в форме зеленых зон имеет исключительное значение. Именно в данном контексте устойчивость и пригодность для жизни неразрывно связаны. Зеленые зоны сокращают дождевые стоки и эффект городского потепления, способствуют объединению людей в общей культурной деятельности, будь то тайцзи или музыкальный фестиваль. Городам необходимо тщательно продумать стратегию использования ресурсов, включая культуру, для создания устойчивого пространства для жизни. Например, в Мельбурне хотят избежать щадящей застройки и неконтролируемого роста города, и сохранить сады, парки и другие зеленые зоны.

В Торонто пошли еще дальше, дав новую жизнь карьере Evergreen Brick Works. Кирпичный карьер Don Valley Brick Works был закрыт

в 1980 г. и много лет находился в заброшенном состоянии. Решено было превратить его в экологический жилой район. Теперь вместо глиняного карьера и промышленных зданий на территории находится природный заповедник и рабочие площадки для компаний, использующих зеленые технологии. Здесь размещаются фермерские хозяйства, способствующие развитию местного пищевого производства, распространяется информация об экологически чистом ведении хозяйства. Заброшенную промышленную зону превратили в уникальную достопримечательность, привлекающую тысячи туристов.

Проблема разнообразия

Неоднородность населения возникает в любом экономически успешном мегаполисе. Лидеры общественного мнения придерживаются различных взглядов на то, насколько это явление является положительным или отрицательным. Некоторые респонденты уверены, что многонациональное население обогащает жизнь города, другие считают это угрозой единству жителей.

«Сеул превращается в мультикультурное общество... [при этом] появляются опасения, что его уникальная индивидуальная культура может быть утрачена».

Хикьюнг Хванг, заместитель редактора, отдел городских новостей, агентство Yonhap News Agency (Сеул)

«Существует феномен дезинтеграции Торонто; различные приоритеты и жизненный опыт создают препятствия для формулирования единой стратегии».

Мэтт Галлоуэй, Host Metro Morning CBC Radio 1 (Торонто)

«Как нам использовать это разнообразие и принять его? Существует мощная тенденция ассимиляции и непринятия многокультурного разнообразия, но при этом нужно, чтобы люди гордились своим культурным наследием».

Курт Соларт, директор IBM Studios (Мельбурн)

Такие мнения часто обусловлены необходимостью баланса между традицией и современностью, местными и глобальными интересами. В обоих случаях культура рассматривается как средство реагирования на изменение состава населения, но различными путями. В полученных нами ответах прослеживаются три основных взгляда на культуру:

Ностальгия — культура используется для укрепления исторической индивидуальности города на фоне резких изменений, защиты единства и местного колорита. Яркий пример — недавние значительные инвестиции Стамбула в культурное наследие.

Современность — культура отображает современное состояние городов, способствуя интеграции и создавая новую индивидуальность (влияние хип-хопа на культуру Нью-Йорка).

Универсальность — поддержку получает культура, направленная на глобальную интеграцию, например масштабные гастролирующие шоу и выставки.

Такие точки зрения выражаются во всех городах Форума. Например, Париж известен во всем мире благодаря романтическим изображениям на открытках, фестивалю Nuit Blanche и неделям моды. Культура мегаполисов — это постоянно меняющееся сочетание разных времен, народов и мест. Сейчас многие города стараются найти оптимальный баланс между такими толкованиями культуры, чтобы эффективно поддержать свои социальные и экономические планы.

Поддержка разнообразия без утраты своеобразия

В растущих городах искусство и культура могут помочь там, где бессильна социальная политика. Они играют значительную и комплексную роль в построении отношений между коренными жителями и иммигрантами, между богатыми и бедными.

«В многонациональном и мультикультурном городе, например в Сингапуре, культуру можно использовать для преодоления различий между сообществами и для их сближения, чтобы создать ощущение общности всех жителей Сингапура».

Алвин Тан, заместитель генерального директора по политике и развитию, Комиссия по национальному достоянию (Сингапур)

«Культура играет важнейшую роль в решении проблем благодаря ее связи с языком, историей, общим сознанием, общими представлениями о будущем, связи с пространством».

М. Семил Арслан, генеральный секретарь, Муниципальный союз о. Мармара (Стамбул).

Очевидно, что культурные мероприятия объединяют людей.

«Культурные мероприятия станут единой платформой для объединения горожан, установления взаимосвязей между ними, взаимопонимания и формирования единства».

Доктор Ульф Ауспрунг, генеральный директор, Mercedes-Benz Korea (Сеул)

Всеобъемлющее культурное планирование также может помочь городам сохранить свои уникальные особенности. Зачастую самые эффективные проекты развития городской среды реализуют обычные люди. Знаменитости и масштабные планы хороши для СМИ, но часто вызывают отторжение горожан и чувство беспомощности. Общественные места принадлежат обществу, их использование должно это демонстрировать.

Представители всех слоев общества могут помочь своему городу, если будут использовать и развивать общественные места. В Боготе проект «Ответственные граффити» позволил привлечь горожан к процессу принятия решений об использовании общественного пространства. Проекты возрождения с участием жителей могут дать очень интересные и выразительные результаты. Привлечение мигрантов в культурные проекты поможет им высказаться и почувствовать себя частью нового для них города.

Городскому правительству следует использовать возможности культуры для налаживания контактов с людьми которые оказались по каким-либо причинам вне социальной жизни. В Лос-Анджелесе Комиссия по искусству спонсировала пилотную схему предоставления грантов художественным организациям, работающим с бездомными. Также комиссия сотрудничает с Окружным

департаментом социальных услуг. Семьям с низким доходом, получающим денежные пособия и продуктовые талоны, предоставляют бесплатный вход в музеи и сады.

Наряду с решением проблемы бездомности, некоторые лидеры общественного мнения также признают установленные в последнем докладе связи между культурой, здоровьем и благосостоянием.

«Сеульский фонд культуры и искусства, например, может помочь в решении вопросов здравоохранения. Доступность культуры и искусства облегчит ежедневную жизнь горожан, сделает их более счастливыми и здоровыми».

Доктор Ульф Ауспрунг, генеральный директор, Mercedes-Benz Korea (Сеул)

Культуры, игнорирующие разнообразие

Не все лидеры общественного мнения уверены, что текущая культурная политика их городов действительно помогает решить вопросы разнообразия. Независимо от степени участия общества в культуре, некоторые считают ее слишком эксклюзивной, предназначенной для ограниченной аудитории.

«Вена — город прочных исторических и музыкальных традиций, но это также буржуазный, престижный и дорогой город. Когда появляется большое число представителей других культур, возникает проблема: как сделать город комфортным для всех? Нужно обеспечить участие многих людей в культурной программе города. В этом отношении многое нужно менять».

Томас Зирхофер-Кин, предварительный назначенный художественный руководитель Венского фестиваля (с 2017 г.)

Традиция и современность

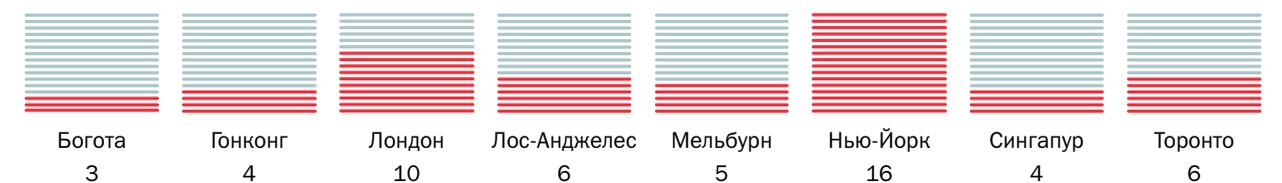
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

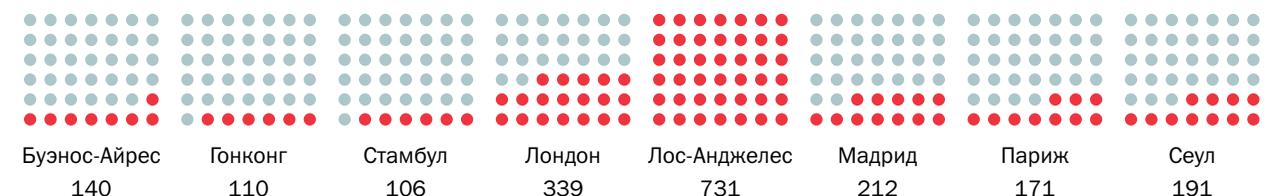
Другие объекты культурного наследия / исторические памятники

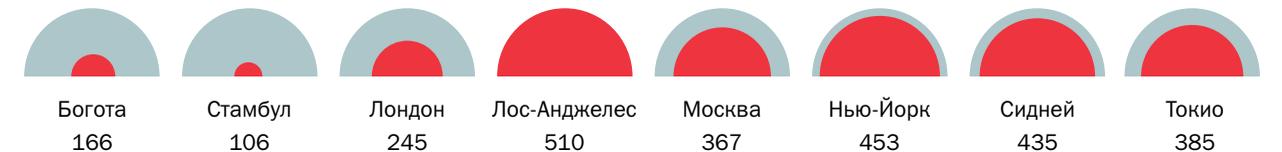
Крупные концертные залы

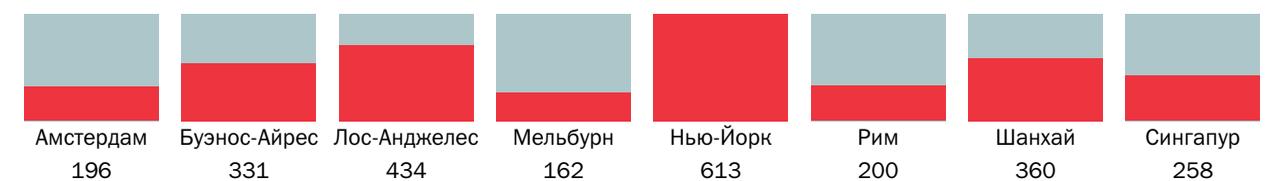
Ночные клубы, дискотеки и танцполы

Зрелищно-развлекательные учреждения, где играют живую музыку

Художественные галереи

«Культура, пользующаяся поддержкой в Париже, во многом остается элитной. Это культура, которой не нужно искать признания у горожан. Иммигрантам нужно признание, их культуру следует интегрировать в общее наследие. Необходимо также пересмотреть историю французской иммиграции и оценить ее вклад в современное парижское общество».

Маджид Эль Джарруди, основатель и представитель Агентства предпринимательской диверсификации (Париж)

«Существует риск того, что мы не сможем развить определение культуры, позволив ей отступить в область абстрактной художественной практики и крупных организаций. Она не сможет стать всеобъемлющей интегрированной частью индивидуальности города».

Тим Гортон, регистратор, Регистрационное бюро архитекторов Нового Южного Уэльса (Сидней)

«Мы много и с переменным успехом инвестировали в крупные культурные организации и "прозрачные ящики", но посещаемость мероприятий снижается, а программы рассчитаны на небольшую часть общества».

Джефф Кейп, генеральный директор, Evergreen (Торонто)

Эти цитаты свидетельствуют о необходимости постоянно переоценивать стратегии инвестиций государства в культуру, они должны отражать новую реальность мегаполисов. Городам необходимо пересмотреть политику поддержки культуры, рекламировать не только известные здания и международные фестивали. Они составляют часть культурной стратегии, но, чтобы культура не стала прерогативой элиты, руководство должно поддерживать творческий потенциал всего города, сотрудничать с разными слоями общества и развивать неформальный культурный сектор.

Лидеры общественного мнения уверены, что, кроме изменений стратегий инвестиций, очень важно обеспечить «горизонтальную» интеграцию культуры в отрасли, с ней не связанные.

Federation Bells, парк Беррарунг Марр. Фото любезно предоставлено городом Мельбурном

V. Культура — «золотая нить» городской политики

Для поддержания роста и преодоления связанных с ним трудностей лидеры общественного мнения городов Форума рекомендуют рассматривать культуру как базовую составляющую жизнедеятельности города, а не как отдельное явление.

«В Риме культура не получает должной приоритетной поддержки. Низкий уровень восприятия и интеграции культуры в другие сферы городского развития. Разные секторы по-прежнему действуют сами по себе».

Луцио Аргано, директор Римского кинофестиваля (Рим)

«Культура — ключевой фактор в определении качества жизни, это одна из основных потребностей горожан наряду с жильем, здравоохранением, образованием и безопасностью. Однако основные приоритетные направления для города — это по-прежнему обеспечение надлежащей инфраструктуры и среды для жителей, без соотнесения с культурными аспектами».

Сунг Юп Ли, генеральный директор, SeJong Center (Сеул)

«Культуру нужно рассматривать как неотъемлемую часть всего, что мы делаем и планируем. Экономические, социальные и экологические вопросы можно решать, данные направления необходимо совершенствовать только при наличии общей культурной составляющей».

Роджер Маделин, генеральный директор, Argent LP (Лондон)

Очевидно, что все участники Форума признают важность искусства и культуры, принимают меры для их поддержки, зачастую в условиях сокращения государственных бюджетов. Но городские власти придают огромное значение состоянию транспорта, жилищной отрасли, занятости населения и экологии. Создается впечатление, что правительство считает вопросы культуры второстепенными.

«Культура как объект государственных инвестиций никогда не сможет конкурировать с доступным жильем или инфраструктурой: это фундаментальные потребности города. Полагаю, что лучше всего рассматривать культуру как верхний слой таких программ, подобно тому, как сейчас воспринимается долгосрочная устойчивость. Представьте, что все муниципальные услуги и программы могли бы иметь "культурную прослойку"».

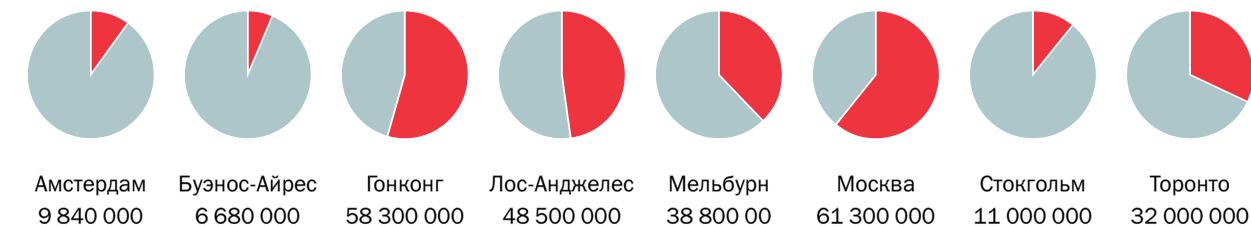
Джон Рахаим, директор по планированию города и округа Сан-Франциско

Участники Форума безоговорочно признают важность культуры, но в условиях большого количества конкурирующих приоритетов и недостатка денежных средств не стоит полагаться на государственные инвестиции. Сторонники культуры и их союзники должны разработать новые модели поддержки с участием различных департаментов правительства, бизнес-структур и общественности.

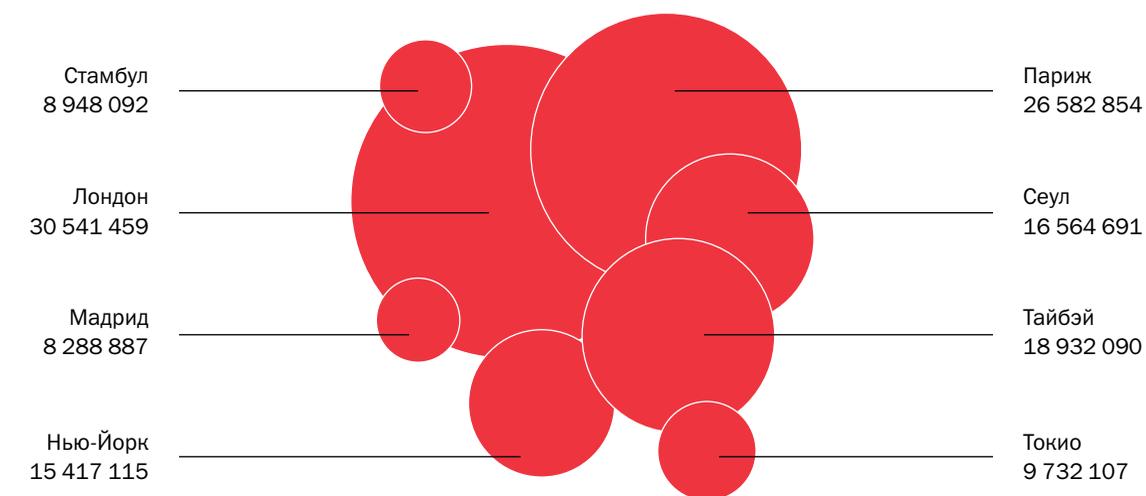
Потребление культуры

Количество книг, взятых из библиотек за год

Посещение 5 наиболее популярных музеев и галерей

Число посещений зрителями театров за год, по всем театрам

Число посещений зрителями кинотеатров за год

«В Стокгольме культура должна занимать приоритетное положение во всех сферах, проблемы которых решает город. У культуры огромный потенциал, она может, например, помочь повысить успеваемость школьников, гуманизировать уход за пожилыми людьми и создать более удобную инфраструктуру». Ниша Бесара, генеральный директор, Unga Klara (Стокгольм)

«Чтобы культура играла стратегическую и преобразующую роль, культурные аспекты необходимо разумно и тщательно интегрировать в политику экономического роста, образования, городского планирования, качества жизни и пр. Культура связывает воедино три составляющих общества: городское пространство, местных жителей, а также культурные убеждения и традиции горожан».

Алвин Тан, заместитель генерального директора по политике и развитию, Комиссия по национальному достоянию (Сингапур)

«Образование, питание, здравоохранение, жилье, транспорт являются основными приоритетами для всех городов, и культуру необходимо интегрировать в каждую из этих областей. Культуру не нужно делать приоритетом в списке потребностей, она может стать неотъемлемой частью жизни и всех аспектов ее качества». Ши Литтл, художественные студии Big Medium & East Austin and West Austin (Остин)

«Дело даже не в Департаменте культуры, [...], просто в каждом департаменте должен быть отдел по связанным с культурой вопросам. [...] [Культура] должна распространяться на все и быть частью любого направления городского развития».

Елена Мельвиль, директор Культурного центра ЗИЛ, преподаватель Школы менеджмента, Московской школы социально-экономических наук (Москва)

Фестиваль Passion Arts.

Фото любезно предоставлено Министерством по делам культуры, общественного развития и молодежи Сингапура

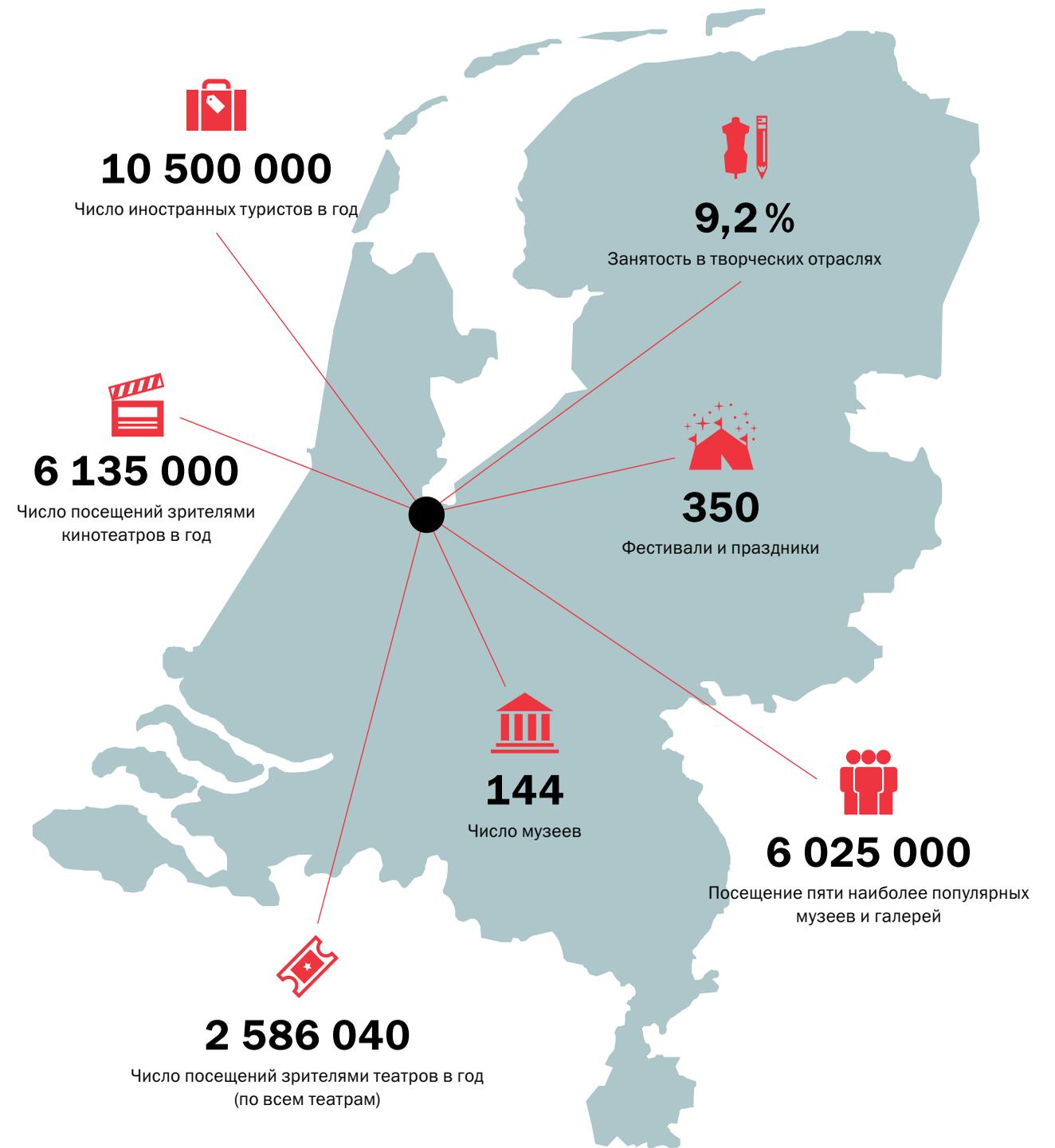

Фото любезно предоставлено городом Торонто

Портреты Городов

Амстердам

Общая численность населения 2 388 463
ВВП (ППС) (млн долл. США) 43 491
Площадь территории (км²) 2 580

Сегодня Амстердам — процветающий город, «с постоянно меняющимся характером, [...] современный и прогрессивный». Последние 10 лет город идет по пути возрождения и роста, этническое разнообразие населения постоянно увеличивается (здесь представлено уже более 180 национальностей). В то же время Амстердам — это уникальное сочетание компактной городской среды и международного присутствия.

В течение 10 лет городская культурная инфраструктура получала значительное финансирование, создавались и возрождались знаковые достопримечательности, такие как Рейксмузеум, Городской музей Амстердама и Институт кино Eye Film Institute. Появление новых культурных объектов — часть устоявшейся традиции, «связывающей старое и новое» и отражающей культурное многообразие города.

Создаются новые творческие пространства (при поддержке широко известной городской программы «Художественные фабрики»), проводится все больше интересных фестивалей. Искусство и культура составляют основу международного имиджа и экономического развития города. Они создают «либеральный образ города» и привлекают многочисленных туристов из других стран, а также международные инвестиции.

«Амстердам еще никогда не был таким оживленным, восхитительным и процветающим. Ушли в прошлое заброшенные дома на каналах и бедные районы. Городское развитие приняло новое направление, определяемое культурой и искусством. Ими пронизан весь город, не только творческие люди и организации, но и многоликое городское население, представляющее 180 национальностей».

Катляйн Броерс, Эрмитаж на Амстеле

Однако растущее население и многочисленные туристы создают проблемы для городского центра. Это и одновременно и жилой район, и туристическая достопримечательность, и объект культурного наследия, которому нужно быть «комфортным для жителей и привлекательным для туристов».

Есть опасения, что глобализация может привести к гомогенизации Амстердама, ведь «центральные районы всех городов мира похожи друг на друга из-за активного присутствия мировых брендов и корпораций, подавляющих местный бизнес и культуру». С учетом привлекательности и уникальности городских районов такая перспектива вызывает опасения местных жителей и туристов.

Амстердамский фестиваль света. Фото © Janus van den Eijnden

Чтобы город мог расширяться и одновременно сохранять свою компактность и многообразие, необходимо развивать пригородные районы и надежную транспортную сеть между ними с учетом потребностей пешеходов и велосипедистов. Необходимо также показывать туристам различные достопримечательности во всех районах города. Должен быть найден новый путь городского развития, сочетающий «глобальное мышление и приоритет местной самобытности».

Принципиальное значение будет иметь развитие искусства, культуры и творческой деятельности в пригороде. Городской План развития искусств предусматривает создание «новых культурных эпицентров» на севере, юго-востоке и западе Амстердама.

«Культура и искусство превращают город в комфортное для жизни пространство с уникальными разнообразными районами. Стратегии городского планирования должны предусматривать развитие уникальной культурной индивидуальности».

Катляйн Броерс

«Чувства», 2013 г. Фото ©Mittnick.nl / Kevin Verkruijssen. Фото любезно предоставлено компанией Amsterdam Marketing

Потребуется «пересмотреть стратегию развития и культурного планирования с учетом мнения новых горожан». Амстердам должен стать гармоничным сочетанием профессионализма городских дизайнеров и застройщиков, самобытности местных сообществ, а также художественного, культурного и творческого наследия. В городе набирает обороты творческое предпринимательство. Оно способствует созданию инновационной атмосферы, которая «превращает Амстердам в комплексный, динамичный, ориентированный на будущее город для жителей, туристов, предпринимателей и компаний».

Направленность городского планирования на развитие культуры и искусства поможет единению жителей: «люди смогут задавать вопросы и обмениваться опытом, развивать новые идеи и концепции». Это принципиально важно для Амстердама, в котором представлены различные религии и традиции. Привлечение молодежи разных национальностей к участию в культурной жизни поможет проводить творческие мероприятия во всех районах города.

Большое количество художественных центров «станет платформами для общения горожан и обмена идеями».

В данной области необходимы комплексные программы, создаваемые совместно с художественными учреждениями, для знакомства горожан с культурными ценностями и повышения их активности. Есть мнение, что культурный сектор сейчас слишком разрознен, ему пойдет на пользу создание новых связей между различными сферами, например, фестивалями, модой, дизайном и культурой общественного питания.

Смогут ли учреждения культуры стать для горожан не просто местом ознакомления с художественными произведениями? На мой взгляд, культурная организация должна сотрудничать с огромным количеством представителей культурных, общественных и экономических сфер, чтобы оказывать реальное воздействие на развитие города».

Марлос Крейнен, директор музея фотографии Foam

Это потребует вложений со стороны городских властей и частного сектора. Необходимо, чтобы финансирование получали не только известные музеи, но и экспериментальные инновационные художественные проекты и культурные центры.

Такой подход отражен в новом городском Плане художественного развития с ежегодным бюджетом в 90,2 миллионов евро на 2017–2020 годы. Город напрямую финансирует ряд ведущих профильных организаций, включая четыре общественных культурных центра, которые «дают возможность каждому жителю Амстердама принять участие в культурной жизни». Фонд искусства Амстердама (AFK) поддерживает различные организации, занимающиеся развитием аудиторий, разработкой новых финансовых моделей и поддержкой местной культурной самобытности. Кроме того, культурные организации смогут подавать заявки на финансирование, учитываться будет их опыт сотрудничества на международном, национальном и местном уровнях, поддержка новых талантов и деятельность в сфере культурного просвещения.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/amsterdam>

Участники интервью

Пьер ван Россум (Pierre van Rossum), руководитель городского планирования, Амстердам;

Эстер Агрикола (Esther Agricola), руководитель планирования и устойчивости, Амстердам;

Марлос Крейнен (Marloes Krijnen), директор музея фотографии Foam;

Катляйн Броерс (Cathelijne Broers), директор, Эрмитаж на Амстеле;

Вим Пийбс (Wim Pijbes), генеральный директор, Рейксмузеум;

Иво ван Хув (Ivo van Hove), директор, театр Toneelgroep Amsterdam

(театральная труппа); **Беатрикс Руф (Beatrix Ruf)**,

художественный директор Городского музея Амстердама;

Адриана Эсмеяер (Adriana Esmeijer), директор Культурного фонда принца Берхарда;

Вильмина Ферлооп (Willemijn Verloop), директор/партнер, Social Enterprise NL & Social Impact Ventures;

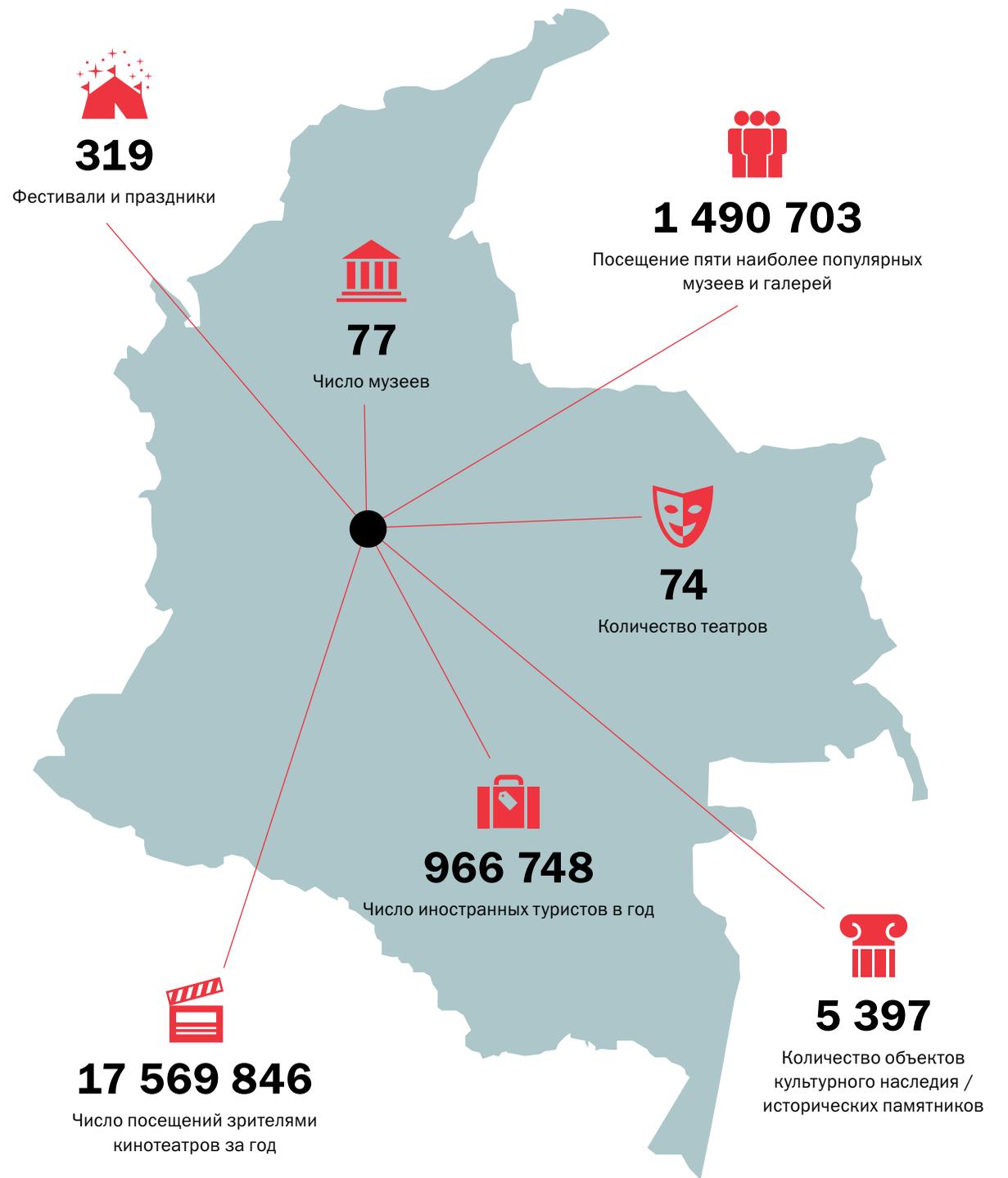
Эрик ван Штаде (Eric van Stade), генеральный директор AVROTROS

(телерадиовещание); **Барт Барнас (Bart Barnas)**, главный редактор AT5 & RTV NH

(телерадиовещание)

Богота

Общее количество населения 7 674 366
ВВП (ППС) (млн долл. США) 82 175
Площадь территории (км²) 345

«Постконфликтное урегулирование станет важнейшим историческим моментом в жизни Колумбии... Богота сыграет в нем главную роль. Социальная, экономическая и культурная модель города имеет решающее значение для наступления прочного мира».

Гернандо Парра, директор театра R101 Theatre Боготы.

Богота стала лабораторией примирения и строительства демократии в подстконфликтной Колумбии. Для деятелей культуры города содействие восстановлению страны — и долг, и дополнительная перспектива. В процессе обновления образование и развитие подрастающего поколения выходят на первый план.

Налицо стремление глобально перестроить общественные места города, создать привлекательное пространство, где жители смогут чувствовать себя в безопасности. Обновление городской среды происходит с учетом изменения климата и других экологических проблем, связанных с использованием земельных, водных ресурсов и их истощением. Необходимо также продемонстрировать, что Богота — город мира, где правовая, экономическая и социальная устойчивость присутствует уже на первом этапе постконфликтного периода.

Искусство и культура могут сыграть ключевую роль в этом процессе, если приобретут всеобъемлющий характер и не будут ограничены развлечениями или географическим брендингом. Искусство, «стимулирующее творческое и критическое мышление», «становится активным и приближается к людям» (Наталия Меза), оно может быть мощным оружием.

В Боготе культура поможет обучить и мотивировать жителей, продвигать культурные ценности и гражданскую культуру, усилить индивидуальность города и уровень ответственности граждан. Культура формирует бережное отношение к окружающей среде, способствует сохранению природных ресурсов, осознанию процессов потребления, которые могут стать угрозой стабильности.

Как и в других городах, в Боготе культуру рассматривают как инструмент. Однако ее цели выходят за рамки экономического или социального развития. Главная задача — развитие человека, реакция на специфическую политическую ситуацию в городе.

Площадь Боливара, Богота.

Фото любезно предоставлено секретарем Департамента по культуре, туризму и спорту Боготы

Планетарий Боготы. Фото ©Carlos Lema P.

Фото любезно предоставлено секретарем Департамента по культуре, туризму и спорту Боготы

«Каждый театр может стать инструментом демократизации общества или инструментом отстранения».

Мигель Хингапье, генеральный директор, Региональный институт культурного наследия

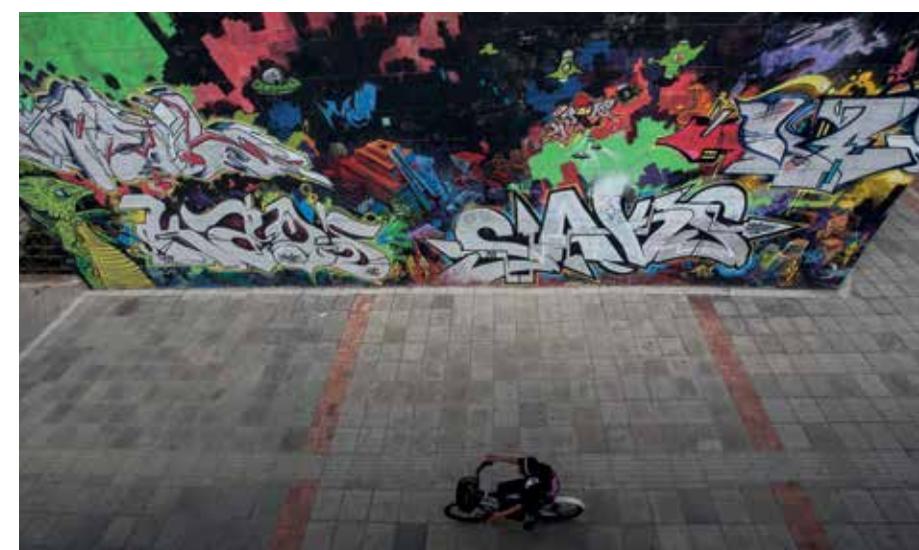
Именно по этой причине многие эксперты активно поддерживают идею культурных прав, полагая, что город принимает ее как эффективную и открывающую новые горизонты. Городские инвестиции в основном направлены не на престижные основные объекты, а на альтернативные культурные пространства, связанные с театром, музыкой и общественными мероприятиями. Существуют предложения организовывать выставки в общественных местах, а не только в галереях или музеях. Город поощряет развитие небольших издательств, которые привлекают международное внимание к нетривиальной литературе.

Самый яркий пример особого подхода Боготы к культурному развитию — программа «Ответственные граффити». Благодаря данному процессу граффити становятся культурным явлением. Правительство признает эту маргинальную художественную форму и стремится с ее помощью привлечь новых участников в процесс принятия решений по общественным местам. Данный проект позволил украсить улицы города яркими художественными работами и поддержать начинающих художников, которые помогают возрождать культурную индивидуальность города при активном содействии жителей.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/bogota>

Участники интервью

Гернандо Парра (Hernando Parra), директор театра R101 Theatre;
Мигель Хингапье (Miguel Hincapié), генеральный директор, Региональный институт культурного наследия;
Наталья Меза (Natalia Mesa), директор aeioTU (фонд детского образования)

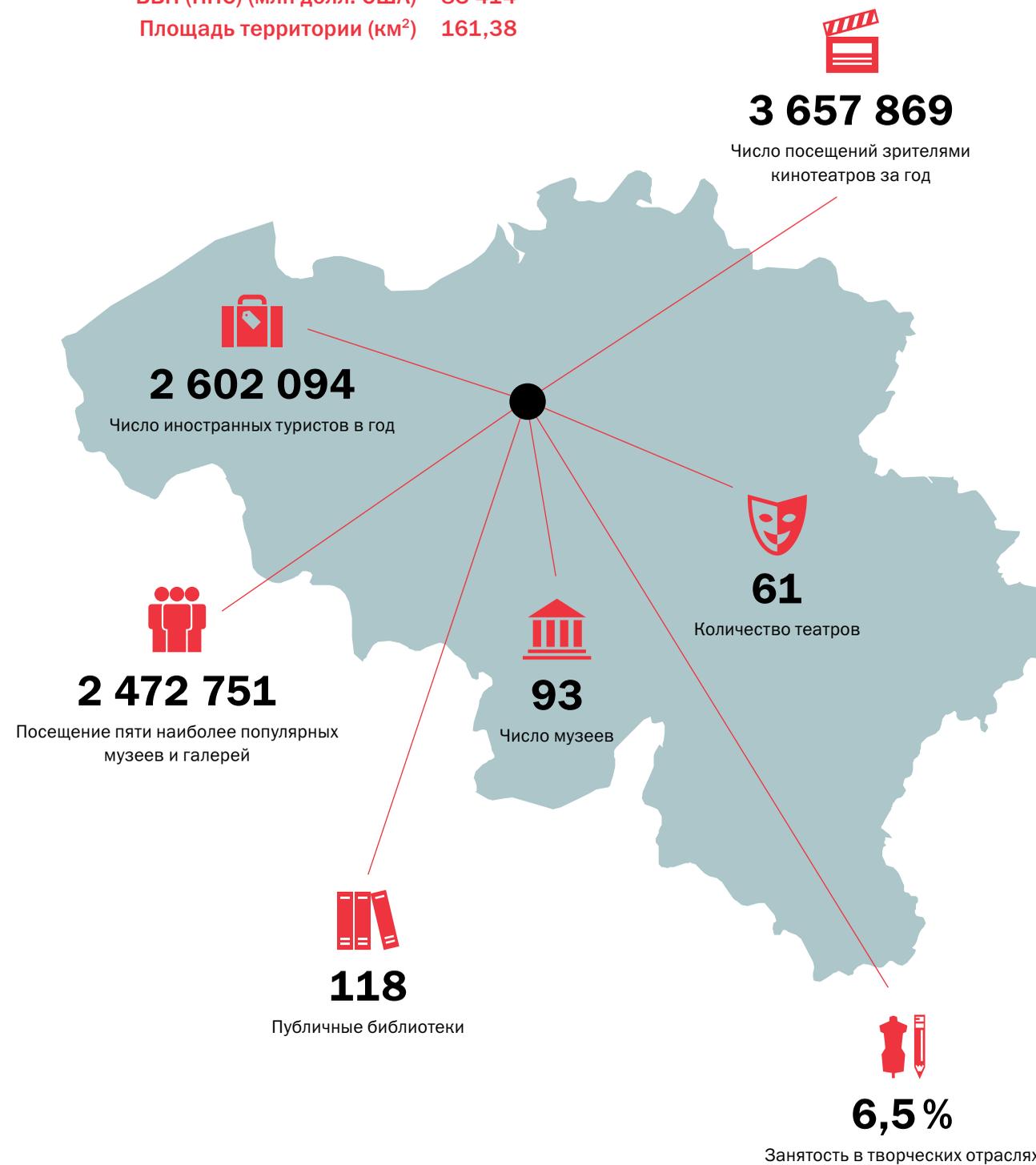

Уличное искусство. Фото ©Carlos Lema P.

Любезно предоставлено секретарем Департамента по культуре, туризму и спорту Боготы

Брюссель

Общее количество населения 1 175 173
ВВП (ППС) (млн долл. США) 83 414
Площадь территории (км²) 161,38

Открытие новой пешеходной зоны в Брюсселе, лето 2015 года.
Фото © Vincent PEAL. Любезно предоставлено городом Брюсселем

Брюссель — один из самых небольших, но в то же время культурно разнообразных европейских мегаполисов. Это столица страны с тремя национальными языками, которая сама говорит на двух языках — французском и фламандском. Брюссель также является административной столицей Европы, здесь находится множество международных учреждений и органов ЕС, привлекающих кадровые ресурсы со всего мира. Кроме того, в Брюсселе проживает большое число выходцев из Северной и Центральной Африки, Южной и Восточной Европы. Город переживает период динамичного роста с начала 90-х годов. Сегодня Брюссель — мультикультурная и многоязычная столица, которой до сих пор удается избегать чрезмерной пространственной сегрегации и джентрификации. Население города очень молодо — это «актив на будущее». Дополнительные перспективы открываются благодаря высокому качеству жизни, приемлемой стоимости жилья, наличию разнообразных зеленых зон и пространства для развития.

«Брюссель должен стать воплощением европейской мечты. Этот город — лучший пример того, как могут сосуществовать в мире и согласии различные культуры и языки».

Петер де Калуве, генеральный директор (интендант), La Monnaie / De Munt (театр)

Эти факторы оказали положительное воздействие на культурный сектор, сегодня переживающий «бурный расцвет, подобного которому не было

с конца XIX века». Целый ряд государственных и частных инициатив позволяет процветать галереям, группам кураторов и художественным студиям. Благодаря всемирно известным художественным школам Брюсселя и эффективным программам правительства растет международное присутствие.

«За последние несколько лет Брюссель сменил свой имидж, теперь это не просто административная столица, но и модный творческий город».

Карина Лалю, федеральный член Парламента, заместитель мэра, член Совета по культуре города Брюсселя

Однако многослойное «суперразнообразие» Брюсселя также порождает проблемы. Уровень безработицы в городе очень высокий, примерно четверть жителей находятся за чертой бедности. Сейчас город переживает демографический бум, предполагается, что население увеличится на 27% до 2060 г. «Борьба с экономическим неравенством и социальной отчужденностью» становится приоритетной задачей, требующей комплексного решения. Необходимо строить новое жилье, развивать систему общественного транспорта, повышать доступность образования и способствовать «культурному выражению многообразия». Остроту этих проблем усугубляет институциональная фрагментация города. Городом управляют федеральные, общественные и региональные органы, городские и районные власти, что создает существенное «препятствие для последовательного и всеохватывающего развития».

«Основная программная задача Брюсселя — объединение, слияние и упрощение институциональной структуры».

Кристоф Шлагмюллер, генеральный и художественный директор, художественный фестиваль Kunstenfestivaldesarts

Это также затрагивает культурный сектор Брюсселя, ответственность за который несут «разнообразные уровни власти». Некоторые считают, что это придает динамизм сектору, делает его «богаче, разнообразней и удивительней», но налицо и ряд проблем, включая сложную структуру администрации, отсутствие крупных учреждений, поддерживающих творческую деятельность на местном уровне, а также деятельность на территориях без «четкого регулирования». Кроме того, при отсутствии эффективных «платформ для взаимодействия, встреч и обмена опытом» возникает барьер между популярной и «буржуазной» культурой (Жан Богоссян, ювелир, художник, основатель и президент фонда Богоссяна).

Фестиваль Nuit Blanche 2015 года, Брюссель.
Фото © Benjamin Struelens. Любезно предоставлено городом Брюсселем

Проблема очень актуальна, ведь культура «приглашает к диалогу и обмену мнениями» и создает «пространство для важных встреч без языковых барьеров». Это крайне важно в таком мультикультурном городе, как Брюссель, поэтому сектор играет важную роль в «принятии различий и налаживании диалога». Культура и творчество поддерживают инновации и исследования, что особенно актуально для развития наукоемкой экономики Брюсселя, а следовательно, благополучия города и его жителей.

«Всем известно, что творчество невозможно разделить на четкие категории: исследования и инновации развиваются только в творчески насыщенной среде, которая, в свою очередь, не может существовать без динамичной культурной "прослойки"».

Никола Маззанти, директор, Королевская фильмотека Бельгии, Брюссель

Похоже, город прекрасно осознает потенциал художественного и культурного сектора. Руководство Брюсселя поддерживает развитие культуры как «средства развития привлекательности и международного образа города» (например, проекты городской застройки) и как «двигателя общественного единения» (например, инициативы, направленные на доступность культуры и участие в ней). Городские культурные инициативы, например Брюссель – 2000 (европейская культурная столица), способствуют налаживанию связей между французскими и фламандскими культурными операторами. Это яркий пример того, что «культура может служить моделью и стимулировать изменения, [...]»

наводить мосты между секторами [...] и преодолевать различия». Однако такая деятельность страдает от сокращения расходов на культуру на федеральном уровне. Городской бюджет не может в полной мере поддерживать культурные сообщества. По мнению некоторых респондентов, городское руководство по-прежнему рассматривает культуру как «второстепенный фактор с ограниченными возможностями». Поэтому предпочтение отдается краткосрочным проектам с мгновенной (экономической) отдачей, сокращается объем долгосрочных инвестиций в сектор. В результате преимущества получают популярные и стереотипные культурные направления (фольклор, шоколад, пиво).

«Культура остается приоритетом, только если ее экономические преимущества можно сразу выразить количественно. Для развития туристической отрасли предпочтительнее более доступный и коммерческий вариант культуры. В некоторых случаях поддержка оказывается не самой культуре, а культурному маркетингу».

Каролина Мироп, директор, Национальная школа визуальных искусств La Cambre

Необходимы также политические изменения соответствующих учреждений для дальнейшей интеграции культуры в другие области политики: «Любое решение руководства в сфере образования, трудовой занятости, туризма или градостроительства должно учитывать культурный фактор». Необходимо приносить больше искусства и культуры в школьную программу и общественные места, «чтобы горожане чувствовали их присутствие ежедневно, с самого раннего детства».

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/brussels>

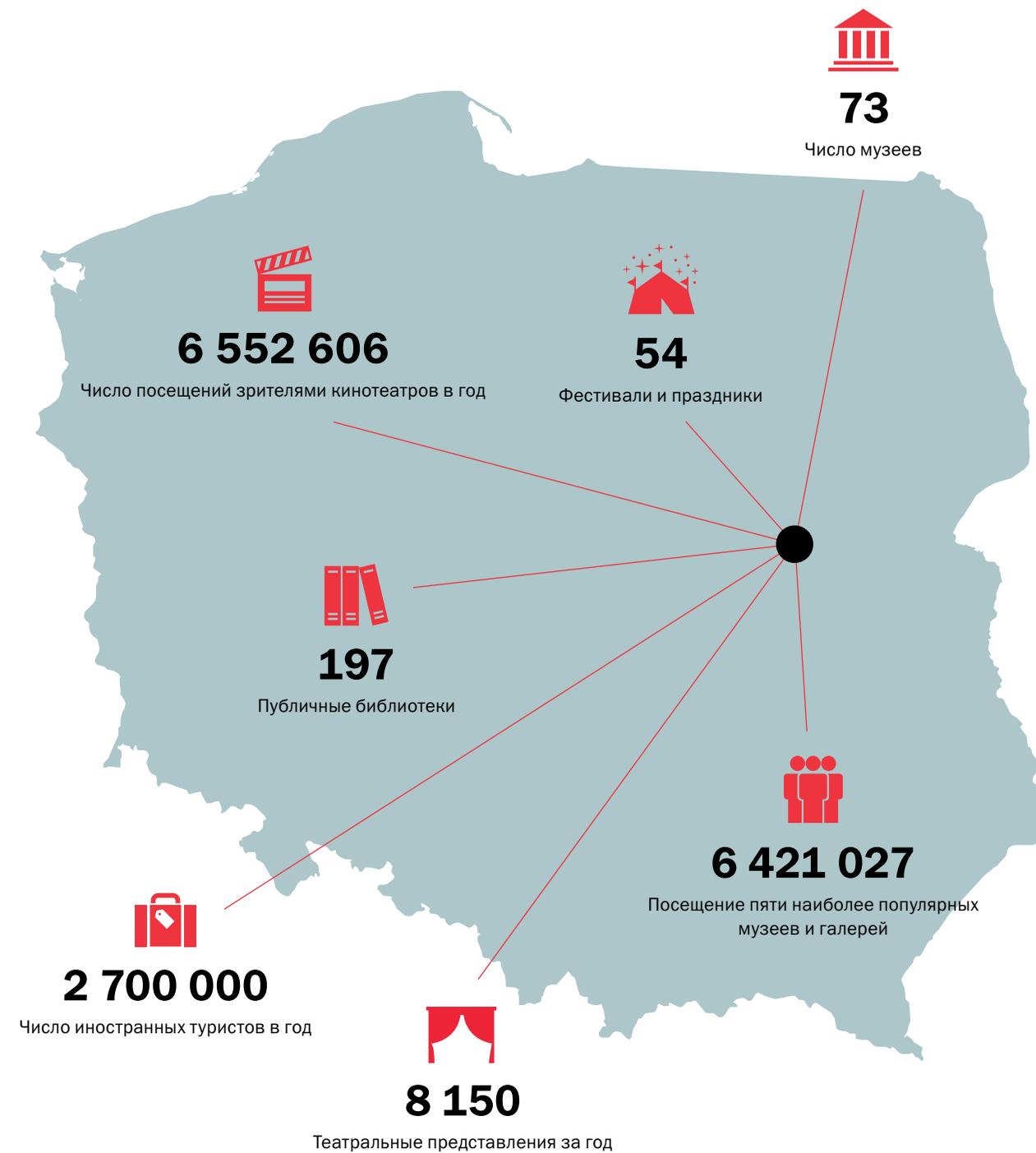
Nuit Blanche 2014, Брюссель.
Фото © Thibault Grégoire. Любезно предоставлено городом Брюсселем

Участники интервью

Жан Богоссян (Jean Boghossian), ювелир, художник, основатель и президент фонда Богоссяна;
Петер де Калуве (Peter de Caluwe), генеральный директор (интендант), La Monnaie / De Munt (театр);
Никола Маззанти (Nicola Mazzanti), директор, Королевский киноархив Бельгии;
Каролина Мироп (Caroline Mierop), директор, Национальная школа визуальных искусств La Cambre;
Кристоф Шлагмюльдер (Christophe Slagmuylder), генеральный и художественный директор, художественный фестиваль Kunstenfestivaldesarts;
Карина Лалью (Karine Lalieux), федеральный член Парламента, заместитель мэра, член совета по культуре города Брюсселя

Варшава

Общая численность населения 1 735 400
ВВП (ППС) (млн долл. США) 119 313
Площадь территории (км²) 517

Концерт Шопена в парке Лазенки. Фото © Marcin Czechowicz. Фото любезно предоставлено городом Варшавой

Варшава — столица и крупнейший город Польши с населением 1,7 млн человек, быстроразвивающийся центр Восточной Европы. Несмотря на то, что основан он был в XII веке, это молодой город, который преодолевает последствия сильного разрушения в ходе Второй мировой войны и членства в Восточном блоке, продолжавшегося до конца 1980-х годов. Благодаря успешному восстановлению Варшава получила прозвище «город-феникс». Вступление Польши в ЕС в 2004 году дало сильный толчок развитию города. Сегодня Варшава — конкурентный рынок для иностранных инвесторов. Здесь находится одна из важнейших бирж Центральной Европы. Недавние крупные проекты в области развития инфраструктуры позволили привлечь большой объем иностранных инвестиций, финансирование от ЕС, стимулировали экономический рост. Уровень жизни населения продолжает повышаться. Новый городской метрополитен — важная составляющая развития города. Он соединяет западную и менее развитую восточную части Варшавы. В город приезжает все больше людей, особенно из различных регионов Польши. В Варшаве есть четыре университета, в которых учится большое количество студентов. Город также стал самым популярным туристическим направлением Польши.

«Варшава — потрясающее и совершенно уникальное место на карте Европы. Город не только восстановился, но и превратился в процветающий европейский мегаполис. Варшава на наших глазах проходит через масштабные цивилизационные преобразования».

Рафал Щепански, вице-президент BBI SA

Варшава стала ведущим культурным и творческим центром Польши с развитой сетью учреждений культуры. Здесь проводятся различные мероприятия, которые привлекают все больше знаменитых деятелей искусства. Особое место занимают музыкальные события. Они проходят как в концертных залах, так и на площадках под открытым небом, в клубах и кафе. Недавно было завершено несколько крупных инфраструктурных проектов: Научный центр им. Коперника, Музей истории польских евреев и Музей Варшавского восстания. Все они оказались очень успешными и привлекли даже больше посетителей, чем ожидалось. В то же время существует живой и неформальный авангардный сектор, представители которого очень активны в местных кафе, галереях, студиях, книжных магазинах, клубах, неправительственных организациях и жилых районах.

«Варшава пронизана культурой, и она многообразна. Ее проявления можно увидеть как в известных музеях, так и в тысячах небольших инициатив местных жителей и активистов».

Марта Биалек-Грачик, председатель правления Ассоциации творческих инициатив «e»

Тем не менее, «у нас еще много работы» (Рафал Щепански). Прежде всего, эксперты считают, что Варшава должна максимально использовать достигнутый успех и продолжать укреплять свои позиции в Центральной и Восточной Европе. Для этого потребуются поработать над некоторыми вопросами. Необходимо решить типичные проблемы большого города: загруженность улиц, загрязнение воздуха, старение населения и рост цен. Необходим переход от привлечения зарубежных инвестиций к «построению местной экономики, капитала, созданию местных брендов». Уже сейчас некоторые местные бренды успешно развиваются, в том числе в сфере культуры. Это положительно повлияет на экономическую и культурную конкурентоспособность города. Местным властям, предприятиям, неправительственным организациям и жителям необходимо постоянно развивать свой город. По оценкам некоторых респондентов, препятствием может стать низкий уровень социального доверия среди населения и разочарование неправительственных организаций и прочих активистов в сфере улучшения города.

«Даже [...] опираясь на годы инноваций, используя творческий подход для решения определенных проблем, работая эффективней, чем политики и чиновники, мы не можем быть уверены в своем будущем. Мы не знаем, впишемся ли мы в "общую картину". Существует так много мнений, что трудно собрать их воедино и сформулировать общую концепцию».

Марта Биалек-Грачик

Многие эксперты рассматривают культуру как способ использовать возможности и справиться с существующими трудностями.

Некоторые подчеркивают способность культуры повысить уровень жизни и привлекательность города, найти творческий подход к решению местных проблем благодаря сотрудничеству с деловым и государственным секторами. Другие респонденты уверены, что культура необходима для развития социального капитала, так как она создает чувство единения и способствует развитию взаимопонимания между различными сообществами.

«Я понимаю культуру как естественное стремление развивать осведомленность сообществ [...] и их отдельных групп. Создание незримой связи всех с каждым. Это важно».

Павел Альтхаммер, художник

Чтобы соответственно отреагировать на такие ожидания, нужно решить насущные проблемы Варшавы в культурном секторе. Это необходимость модернизации, укрепление кадрового потенциала, довольно пассивный подход к культурному участию больших групп населения (хотя молодое поколение начинает проявлять больший интерес). После недавних выборов в парламент Польши приоритеты изменились. Отсутствует четкая культурная политика, уделяющая внимание тому, «что нужно сделать».

Также существует проблема сохранения уровня государственных расходов и увеличения частных инвестиций в культуру при низкой коммерциализации сектора. Здесь Михал Ольшевски подчеркивает необходимость поддержки неофициальных культурных мероприятий, так как они хорошо организованы и более интересны публике. Городу следует подумать над «увеличением числа мероприятий, а не над их финансированием» и обеспечить инфраструктуру для неформальных культурных событий, чтобы они стали более коммерчески выгодными.

«Замечательно, что в Польше есть множество талантливых деятелей искусства и предпринимателей. Для работы в данных сферах требуется воображение, открытость и креативный подход. Мы должны создать для этих людей комфортную среду для роста и сотрудничества».

Михал Ольшевски, вице-президент города Варшавы

Культура считается важной составляющей трех ключевых пунктов Стратегии развития Варшавы: экономика, общество, пространство. У города самые большие расходы на культуру в стране. В планах — дальнейшее развитие культурной и исторической инфраструктуры и поддержка творческих отраслей Варшавы. Большое внимание уделяется доступности и вовлечению в культурную жизнь различных социальных групп. Развитие культурного образования является приоритетом. Программа культурного образования Варшавы — многолетний проект сотрудничества с местными неправительственными организациями и частным сектором. Приходит понимание важности плодотворного долгосрочного сотрудничества с местными деятелями культуры. Дополнительным импульсом в 2011 году послужило гражданское движение национального масштаба «Горожане культуры», целью которого было обеспечить равный доступ населения к культуре. В результате расходы государственного бюджета в этой сфере увеличились на 1 %. На местном уровне неправительственные организации, СМИ и социальные сети участвуют в совместном обсуждении и создании культурной политики, стратегии и программ. Еще один способ привлечь заинтересованных горожан к активному участию — создание маленьких долевого общественных бюджетов для проведения культурных мероприятий, местные организации могут подать соответствующую заявку. Это огромный прорыв:

«Впервые за 25 лет гражданская инициатива привела к созданию общественного бюджета. Мы почувствовали, что можем влиять на руководство города. Для многих чиновников это новая ситуация, требующая творческого подхода».

Анна Михалак, полномочный представитель президента города Варшавы по программе культуры и образования

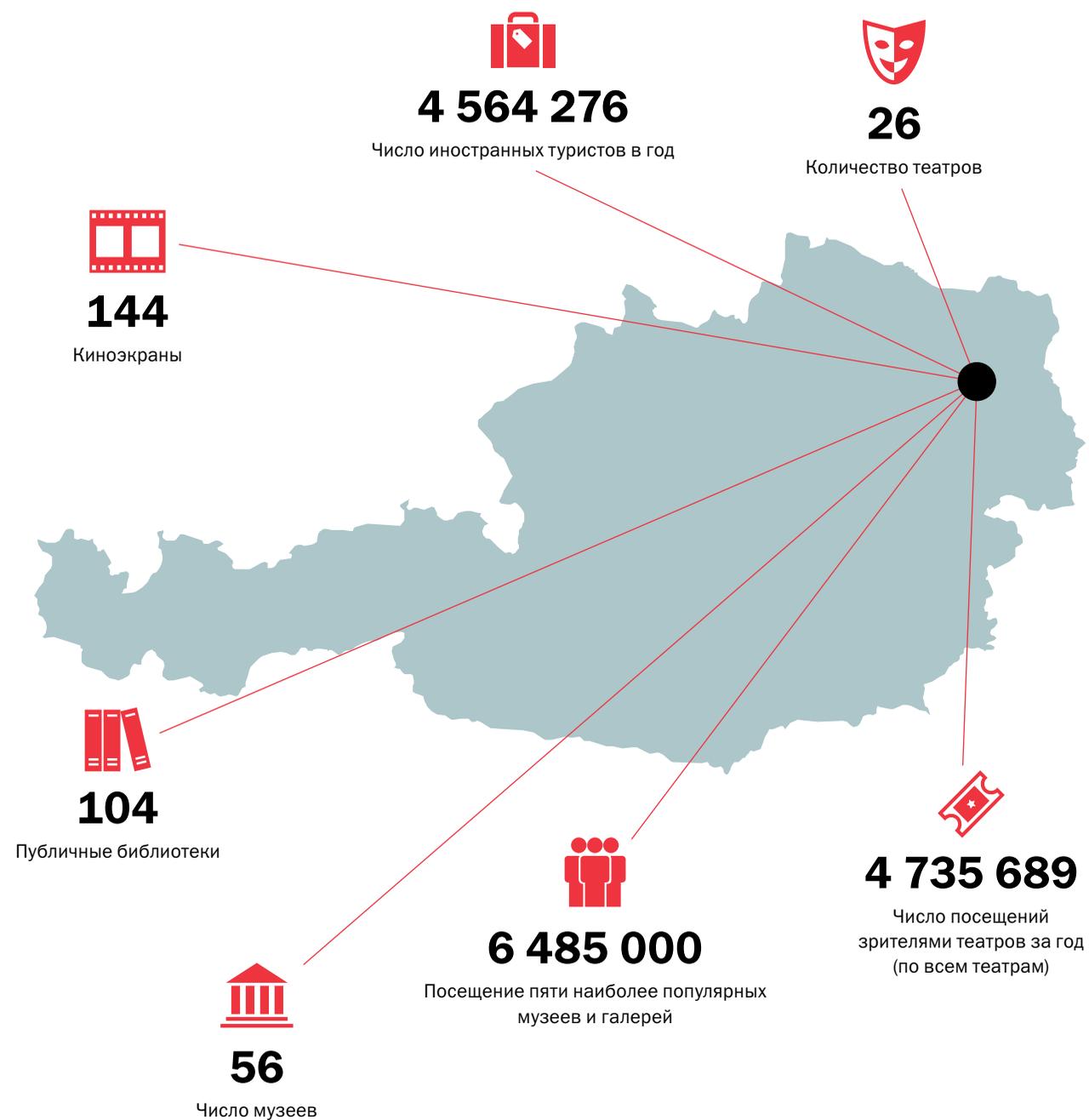
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/warsaw>

Участники интервью

Павел Альтхаммер (Paweł Althamer), художник;
Рафал Щепански (Rafał Szczepanski), вице-президент BBI SA developers;
Михал Ольшевски (Michał Olszewski), вице-президент города Варшавы;
Анна Михалак (Anna Michalak), полномочный представитель президента города Варшавы по программе культуры и образования;
Марта Биалек-Грачик (Marta Białek-Graczyk), председатель правления Ассоциации творческих инициатив "e"

Вена

Общая численность населения 1 766 746
ВВП (ППС) (млн долл. США) 7 794 200
Площадь территории (км²) 414,87

Вена — политический, экономический и культурный центр Австрии. Это город с богатыми художественными, музыкальными и культурными традициями, здесь находится большое количество знаменитых театров, опер, оркестров и музеев. Недавно в городе состоялось несколько ярких событий в сферах кино, высокой моды и дизайна. Культура и искусство привлекают в Вену две трети туристов. Культурная среда способствует развитию бизнеса, Вена постоянно занимает верхние строки в рейтинге городов с самым высоким уровнем жизни. С 2001 года расходы Вены на культуру увеличились на 47 %. Это доказывает, что правительство осознает ее значимость для жизни и репутации города.

«Все понимают, что культура — это отличительная особенность Вены, выделяющая ее среди других городов, она известна во всем мире как культурная столица».

Томас Дрозда, директор музыкальной компании Vereinigte Bühnen Wien

Население Вены быстро растет. Согласно прогнозам, к 2030 году оно увеличится с 1,8 до 2 млн человек. Городское население одновременно и молодеет, и стареет: растет количество жителей старше 75 и моложе 15 лет. Примерно две трети прироста населения — иммиграция из других городов Австрии, соседних стран и дальнего зарубежья. Город привлекает около 40 % зарубежных мигрантов в Австрию, число жителей иностранного происхождения постоянно увеличивается. Учитывая растущие потребности в жилье и увеличивающуюся стоимость аренды, город запустил крупномасштабную программу строительства семи новых кварталов. Окрестности Вены, Seestadt Aspern, станут домом примерно для 25 000 человек. Такие инициативы, как Smart City Wien, направлены на разработку новых способов поддержания уровня жизни, сокращения загрязнения окружающей среды и использования природных ресурсов. Один исследовательский проект будет изучать Seestadt Aspern, считающийся международным украшением Вены, как «лабораторию города будущего».

«Вена значительно выиграет от расширения территории. Многие люди придут в город и привезут с собой новые идеи, мышление и культурные традиции».

Томас Зирхофер-Кин, предварительно назначенный художественный руководитель Венского фестиваля (с 2017 г.)

Musikvereinsaal Großer Saal. Фото любезно предоставлено городом Вена

Быстрый рост — это еще один вызов для Вены. Остро встает вопрос о поддержании высокого уровня жизни. Как избежать формирования районов для богатых и бедных? Как обеспечить мирное сосуществование людей разного этнического происхождения? Как интегрировать новые районы в жизнь города и развить их собственный стиль, чтобы они не превратились в безликие спальные пригороды? Каковы последствия плохого развития инфраструктуры транспортной системы? Дополнительные трудности создает миграция из зон конфликтов, в частности, из Сирии. Сложно интегрировать поток беженцев в местные системы образования, здравоохранения и занятости. Это влияет на политику города, партии (ультра)правого толка набирают популярность. Увеличивается разрыв между процветающим либеральным центром и более консервативными окраинами.

В такой ситуации поддержка жителями гражданских инициатив станет ключом к успешному сосуществованию и сохранению высокого уровня жизни города. Культуре под силу объединить разнородное население Вены, люди смогут вместе отдыхать и принимать участие в различных проектах. Она также помогает выбирать направление для изменений, поскольку дает пространство для мышления и экспериментов вне привычных рамок.

«Культура может заставить сочувствовать, подбодрить, поставить под сомнение, привлечь внимание и дать пищу для размышлений». «Она действует как "потенциальный двигатель утопического мышления" для тех, кто говорит: "Позвольте нам не просто принимать традиции, а менять нашу жизнь"».

Томас Дрозда и Томас Зирхофер-Кин

Значительная часть городских расходов на культуру идет на содержание знаменитых объектов Вены. Но большинство всемирно известных культурных учреждений (например, Государственная опера или Бургтеатр) финансируется напрямую центральным правительством. Ключевой элемент городской культурной политики — сделать «знаменитые и дорогие» учреждения культуры более доступными и интерактивными. Для этого принимаются следующие меры: бесплатный вход в музеи для детей и молодежи; особый пропуск для людей с низким доходом; поддержка крупных событий на открытом воздухе (например, музыкальный фестиваль на Дунайском острове) и небольших местных культурных мероприятий путем предоставления помещений и бесплатной трансляции на экранах всего происходящего на сцене.

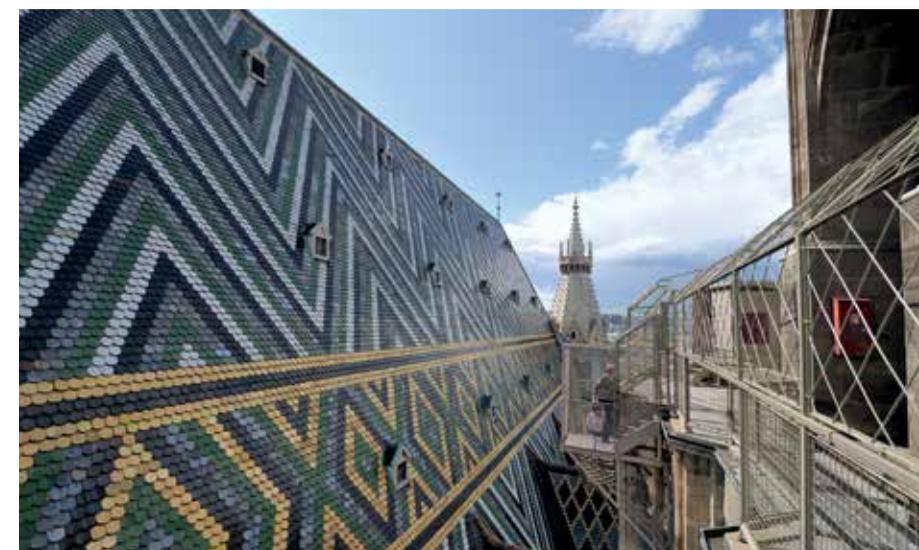
Респонденты считают, что концепция «культура и искусство для поддержки социальной сплоченности и этнического многообразия» уже стоит на повестке дня для города. Но необходимо изучить, какие категории населения имеют возможность регулярно посещать и участвовать в мероприятиях «высокой культуры». Демографическое развитие и расширение территории обуславливают необходимость широкомасштабных и широко распространенных предложений в сфере культуры, которые понравятся людям и обогатят городскую жизнь. Для этого нужно прислушаться к общественному мнению. Некоторые эксперты уверены, что культурная деятельность должна быть более разнообразной:

«Многообразие принесет пользу миру искусства. При правильном подходе Вена сможет стать ярким примером города "искусства для всех"».

Анна Видерхольд, художественный руководитель Brunnenpassage

Еще одной проблемой города станет поиск баланса между поддержкой всемирно известных учреждений «высокой культуры», которым нужно развиваться, чтобы сохранить зрителей, и созданием культурных программ для различных слоев населения. Решать этот вопрос необходимо одновременно с такими серьезными задачами, как налаживание жизни в новых районах, масштабная иммиграция и противостояние давлению фракций правого толка. Некоторые респонденты для этого предлагают содействовать развитию межкультурного направления, усилению его роли в городской культурной политике и системе грантовой поддержки. Крупнейшим культурным учреждениям Вены следует адаптировать свою деятельность для привлечения новой аудитории. Развитие культурных инициатив и создание новых объектов потребует дополнительного финансирования. Некоторые меры уже предпринимаются. Новые принципы финансирования делают «ориентацию на аудиторию» ключевым требованием к субсидируемым культурным учреждениям. Сегодня директора крупных культурных учреждений все больше фокусируются на привлечении новой аудитории. В новых районах Вены открываются доступные культурные центры, планируется развивать множество партнерских проектов между центральными и пригородными учреждениями.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/vienna>

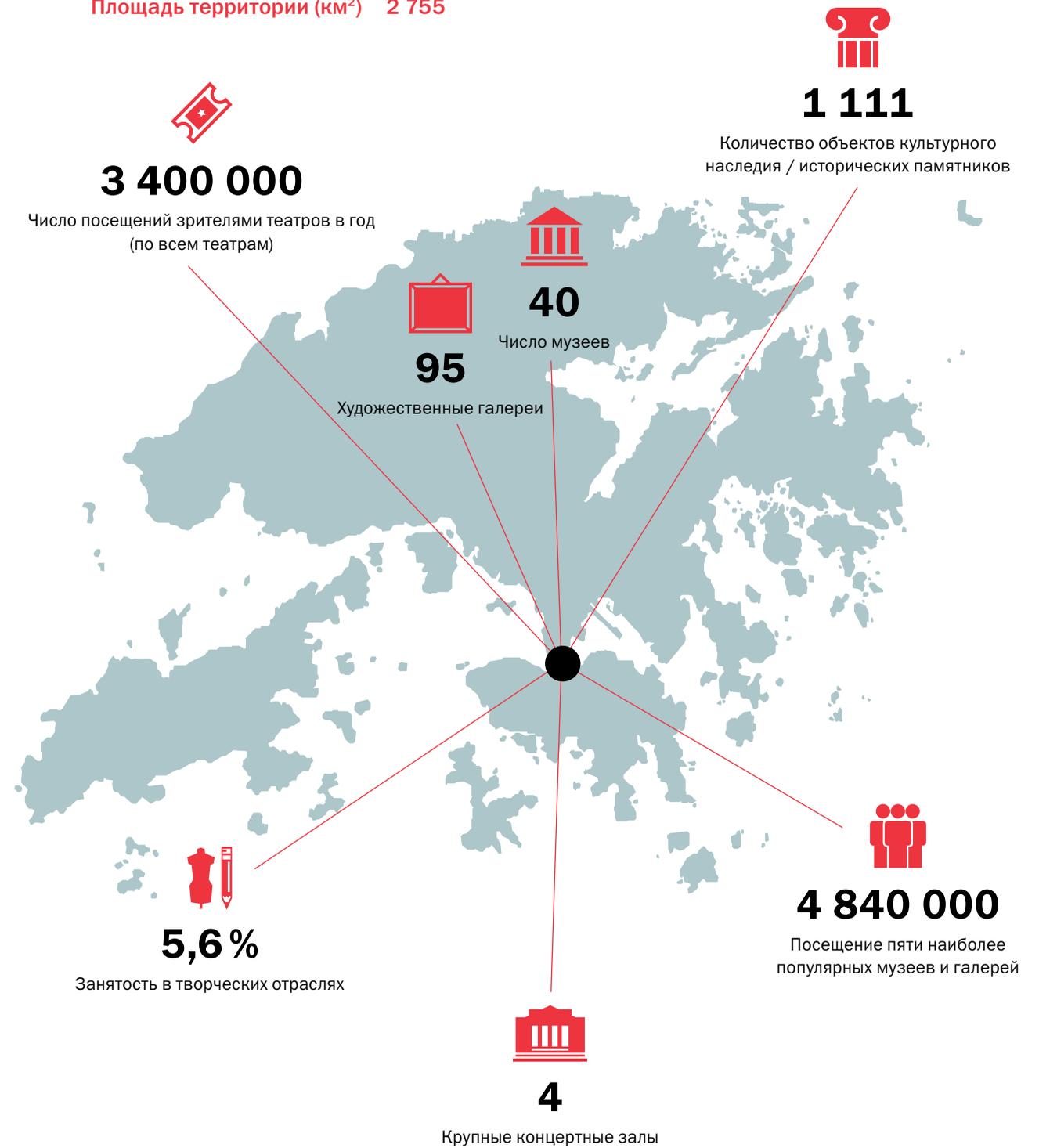
Stephansdom Dach mit Pummeringalerie.
Фото © W. Schaub-Walzer. Любезно предоставлено городом Веной

Участники интервью

Анна Видерхольд (Anne Wiederhold), художественный руководитель Brunnenpassage;
Томас Зирхофер-Кин (Tomas Zierhofer-Kin), предварительно назначенный художественный руководитель (с 2017 г.) Венского фестиваля;
Томас Дрозда (Thomas Drozda), директор музыкальной компании Vereinigte Bühnen Wien;
Кристоф Модерндорфер (Christoph Möderndorfer), директор Фестиваля поп-музыки и литературного фестиваля O-Töne;
Матти Бунзл (Matti Bunzl), вступающий в должность директор музея Вены (с октября 2015 г.)

Гонконг

Общая численность населения 7 266 500
ВВП (ППС) (млн долл. США) 381 186
Площадь территории (км²) 2 755

Культурный центр Гонконга. Фото любезно предоставлено отделом информационных услуг
Правительства Специального административного района Гонконг

Ближайшее будущее Гонконга выглядит радужно. Город находится в исключительном месте, он как мост между всем миром и второй крупнейшей мировой экономикой. Самый открытый миру город, расположенный в Поднебесной, «установил симбиотические взаимоотношения с Китаем» (Винсент В. С. Ло, Консультационный совет Художественного музея), которые помогли ему пережить глобальные экономические и финансовые кризисы 1998 и 2008 годов. В течение следующих пяти лет планируется осуществить ряд международных проектов для дальнейшей интеграции транспортных систем Гонконга и Китая, что позволит увеличить оборот товаров и услуг.

«Благодаря своему уникальному расположению Гонконг выступает в роли шлюза между Китаем и остальным миром... Гонконг объединяет таланты, капитал, информацию, товары и идеи, тут развиваются инновации и творчество».

К. К. Линг, директор по планированию, департамент планирования,
Правительство Специального административного района Гонконг

Экономические перспективы Гонконга как ведущего мирового финансового центра выглядят оптимистично. Для успеха города особое значение имеет его внешняя политика. По результатам исследований, иностранцы чувствуют себя в Гонконге более комфортно, чем в других городах региона. Местные жители открыты и приветливы, это обусловлено историческими причинами. Кроме того, возрождение старых кварталов и развитие новых позволяет совершенствовать городскую среду, а также диверсифицировать экономику, делая перспективы Гонконга еще более оптимистичными.

Но город предпочитает действовать осторожно. Руководители указывают на возможный экономический спад, недостаток земли, расширяющийся разрыв в доходах между богатыми и бедными и быстро стареющее население как на потенциальные сложности. Беспокойство вызывают проблемы качества жизни в густонаселенном и крайне компактном городе. Профессиональный уровень рабочей силы Гонконга необходимо повышать для поддержки и обеспечения непрерывного экономического развития. Высокие цены на жилье и землю мешают развитию новых инновационных предприятий, которые крайне важны для будущего города.

«Важнейшая задача для всего сообщества — укрепить глобальную конкурентоспособность Гонконга».

К. К. Линг

Это означает, что культурным и творческим деятелям будет все труднее находить свое место в городе. В 1990-х годах промышленное производство было вытеснено в более дешевые регионы Китая. Есть опасения, что подобное может произойти и с культурными отраслями. Это одна из негативных сторон укрепления отношений со страной-соседом.

Театр West Kowloon Bamboo.
Фото любезно предоставлено Советом по развитию искусств Гонконга

Гонконг приходит к пониманию того, что творческие отрасли являются частью смешанной экономической базы, признавая наличие колоссального потенциального рынка для культурного производства. Инвестиции в искусство и культуру помогут найти дополнительные «ресурсы и получить экономические преимущества, в том числе эффективное брендинг города» (доктор Шуй-Минг Чун).

«Культурный рост так же важен, как и экономический, город не может заботиться только о материальных потребностях».

Доктор Шуй-Минг Чун, председатель Консультационного совета по развитию искусства Правительства Специального административного района Гонконг

Культура также важна для усиления понимания и вовлеченности горожан. Эксперты уверены, что искусство может выражать эмоции и затрагивать чувства людей, укреплять взаимопонимание и уважение. Еще одна причина поддерживать культуру — ее способность влиять на качество жизни.

«Хотя культура не может конкурировать с жилищным строительством и созданием рабочих мест, ее роль в повышении уровня жизни, поддержании международного имиджа города и его конкурентоспособности нельзя не признать».

К. К. Линг

Гонконг известен на весь мир благодаря коммерческой деятельности, неудивительно, что низкий приоритет культуры в глазах жителей города до недавнего времени отражался и в государственной политике. Но все меняется. Увеличивается интерес к участию в культурной жизни, и люди, занятые в данном секторе, признают, что город принимает активные меры для поддержки искусства. Правительство Гонконга сейчас является основным инвестором в культурные мероприятия. Расходы на данный сектор увеличились до 3,7 млрд гонконгских долларов в 2015-2016 гг. (около 474,4 млн долларов США без учета расходов на капитальные работы). Однако местные жители и корпорации не спешат делать пожертвования культурным организациям.

Несмотря на это, при поддержке китайских покупателей Гонконг стал одним из трех крупнейших художественных рынков мира. Активно развивается индустрия кино, телевизионного производства и поп-музыки, профессиональные коллективы играют западную и китайскую музыку, развивают танцевальное, драматическое и оперное искусство. Набирающие популярность Гонконгский фестиваль искусств и Гонконгский кинофестиваль успешно сочетают местные национальные и международные современные элементы.

И это не предел. Обретает формы Культурный район Западный Коулун, расположенный на участке 40 гектаров в центре Гонконга. Это очень удачный пример инвестиций в культуру. Западный Коулун — один из самых масштабных культурных проектов мира. Через два года планируется завершить строительство центра Xiqu Center для китайской оперы, а в 2019 году откроется долгожданный музей современной визуальной культуры M+ площадью 60 000 кв. м. Есть надежда, что эти проекты позволят частично решить проблему помещений для культурного сектора, ведь цены на землю постоянно растут. Разнообразие культурных и художественных объектов Западного Коулун открывает новые горизонты для молодого поколения Гонконга.

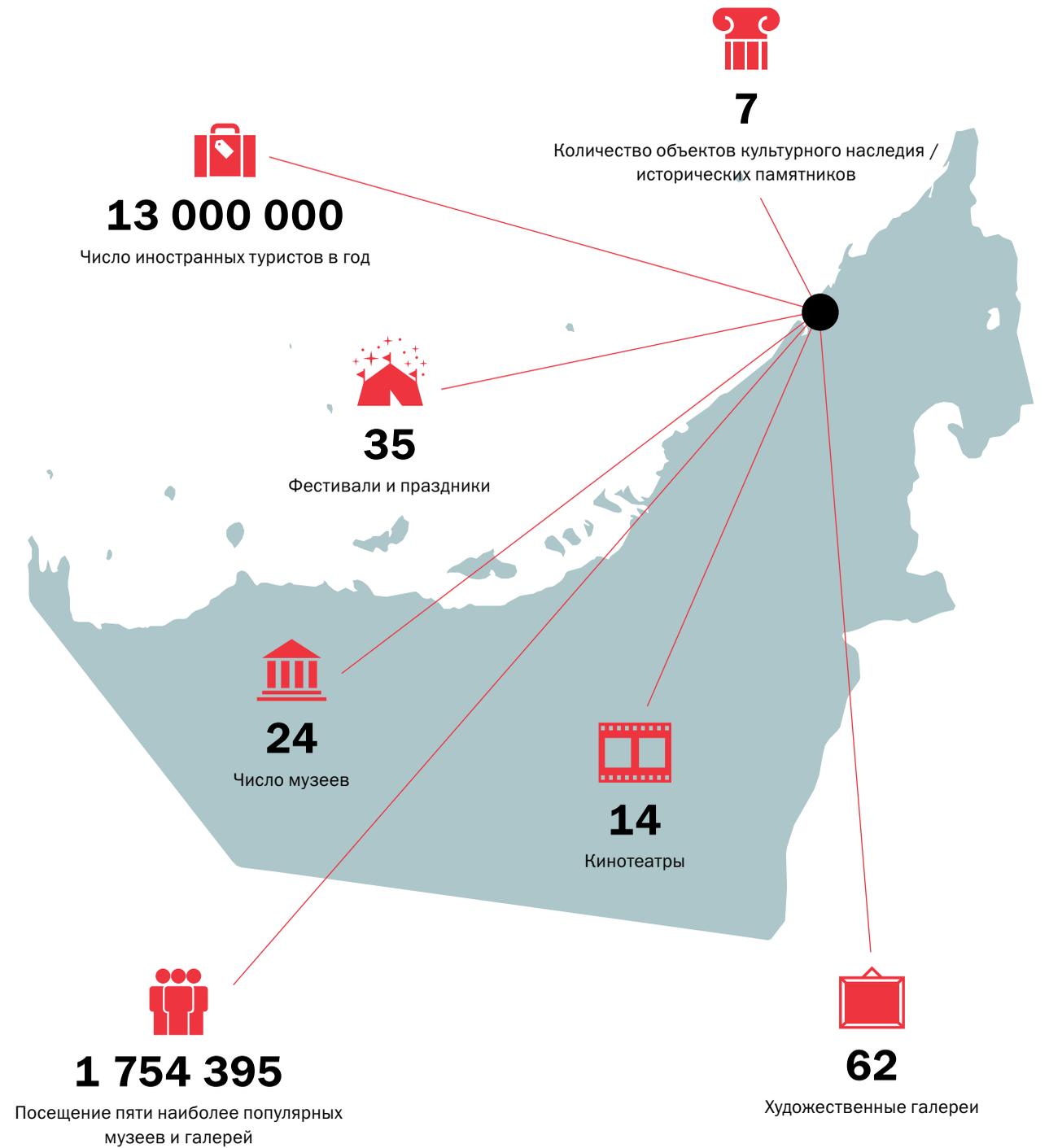
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/hong-kong>

Участники интервью

Винсент В. С. Ло (Vincent W. S. Lo), председатель Консультационного совета Художественного музея;
доктор Шуй-Минг Чун (Shui-Ming Chung), председатель Консультационного совета по развитию искусства Правительства Специального административного района Гонконг;
К. К. Линг (K. K. Ling), директор по планированию, департамент планирования Правительства Специального административного района Гонконг;
доктор Уилфрид Вон Инг Ва (Wilfred Wong Ying Wa), председатель Совета по развитию искусств Гонконга;
Танг Шу-Винг (Tang Shu-Wing), художественный директор, Театральная студия Танг Шу-Винг;
Адриан Чен (Adrian Cheng), основатель K-11 Art Malls и K-11 Foundation

Дубай

Общая численность населения 2 327 350
ВВП (ППС) (млн долл. США) 337 907
Площадь территории (км²) 4 357,30

С середины 1960-х годов, когда у берегов Дубая обнаружили нефть, эмират развился в грандиозный мегаполис, центр международного бизнеса и торговли. Экономическое процветание сопровождалось колоссальным ростом населения в течение последних четырех десятилетий (прирост составил более 300% с 1968 по 1975 годы), в основном за счет притока рабочих и иммигрантов со всего мира. Сегодня Дубай — самый густонаселенный город Объединенных Арабских Эмиратов и самый динамично растущий мегаполис мира. Здесь живут представители более 200 национальностей, говорящих на различных языках. Город принимает эффективные меры для диверсификации динамичной экономики и стабильно увеличивает ВВП. Творческие отрасли рассматриваются как важный элемент диверсификации. В Дубае широко доступны Интернет и медийные коммуникации, активную поддержку получают медийные стартапы, инновационные компании ИТ-сектора. Создаются благоприятные условия для развития цифрового контента.

Туристическая и культурная сферы также крайне важны для диверсификации экономики Дубая. В последнее время туристический сектор активно растет, ожидается удвоение показателей к 2020 году. Параллельно развивается и культурный сектор, у местных жителей и туристов повышается спрос на различные виды культурного отдыха. Город инвестирует крупные суммы в культурную инфраструктуру для развития различных направлений сектора, «мероприятий, аттракционов, услуг и проектов». При такой поддержке городские маркетинговые стратегии направлены на культурный туризм как основной способ привлечения новых посетителей. Дубай позиционирует себя как «лучший вариант для отдыха за рубежом и культурного туризма».

Кроме того, творческий сектор Дубая играет важную роль в укреплении позиций города на международной культурной и политической арене. Культурная дипломатия считается основным инструментом развития Дубая как «магнита для талантов» и «усиления привлекательности для международного культурного обмена». На местном уровне руководство города считает культуру ценным инструментом, который можно использовать для улучшения жизни горожан, стимулирования «социального единения, общественной толерантности и самосознания» путем вовлечения населения и предложения новых возможностей для раскрытия творческого потенциала.

Кафе Archive Café, парк Safa. Фото любезно предоставлено Администрацией Дубая по культуре и искусству

Растущий культурный сектор Дубая регулирует Администрация Дубая по культуре и искусству (DCAA). DCAA поддерживает целый ряд государственных учреждений (например, Министерство культуры, молодежного и общественного развития, Департамент по туризму и торговому маркетингу), коммерческие культурные организации и частные фонды, а также ЮНЕСКО. Культурный сектор развивается органично, при этом Администрация видит себя в качестве катализатора и партнера частных и государственных инициатив в секторе. Такая политика оказалась эффективной: две трети городских культурных мероприятий спонсируются сторонними организациями или принадлежат им, лишь 12% принадлежат непосредственно Администрации.

Тем не менее, творческий и культурный сектор Дубая сталкивается с серьезными проблемами. Кажется, что город уделяет недостаточно внимания развитию некоммерческой культурной инфраструктуры, творческая деятельность не получает должной поддержки. Возможности обучаться искусствам, ремеслам, знакомиться с культурным наследием ограничены. «Академическая и профессиональная подготовка необходимы для динамичного развития культурного сектора, включая творческие отрасли, такие как ремесла и дизайн». Устранить эти недостатки мешают существующие проблемы «получения финансирования для культурных проектов и программ, которые изначально не прибыльны», а также отсутствие эффективного взаимодействия между государственным и частным секторами.

Проблемы также создают строгие визовые и таможенные правила. Творческим деятелям сложно работать в Дубае в течение продолжительного времени и привозить художественные работы. Эти факторы — основные препятствия для привлечения и удержания в Дубае людей культуры. Также со всех проводимых в городе мероприятий взимаются большие сборы.

Несмотря на сложности, Дубай продолжает активно стимулировать развитие культуры и творческого сектора. Город стремится стать платформой для многопланового регионального и международного культурного обмена и инноваций, «обогащать культурную жизнь, поддерживая стабильную культурную экосистему, сохраняя наследие Эмиратов и открывая новые таланты. Это поможет усилению культурного разнообразия и социального объединения». Продолжается строительство новых художественных объектов мирового класса, таких как Оперный театр Дубая, который откроется в 2016 году. Все больше внимания уделяется сохранению культурного наследия и самобытности. Цель города — «привлекать жителей к участию в культурном развитии», а также «укреплять позиции Дубая как главного культурного центра региона». Недавно открывшийся музей Etihad Museum посвящен истории развития нации. Была утверждена программа возрождения старейшей части города Хор Дубай, этот район планируется превратить в крупный культурный и исторический центр. Ожидается, что такие проекты помогут жителям лучше познакомиться с богатой историей Дубая и укрепить их национальное самосознание.

Культура пустыни, туристы и танцовщики из Эмиратов.
Фото любезно предоставлено Администрацией Дубая по культуре и искусству

Открытая галерея ярмарки искусств Sikka.
Фото любезно предоставлено Администрацией Дубая по культуре и искусству

Помимо этого, создаются программы развития творческих отраслей, способных подчеркнуть «уникальный характер культурного сектора Дубая». Сейчас в Дубае строится Музей будущего, который станет «инкубатором идей, движителем инноваций и местом встреч изобретателей и предпринимателей со всего мира».

«Мир вступает в новую эру стремительного развития знаний и великих технологических революций. Мы хотим стать лидерами этой эпохи, а не плестись позади. Музей будущего — первый шаг долгого пути, знаменующий начало великих достижений».

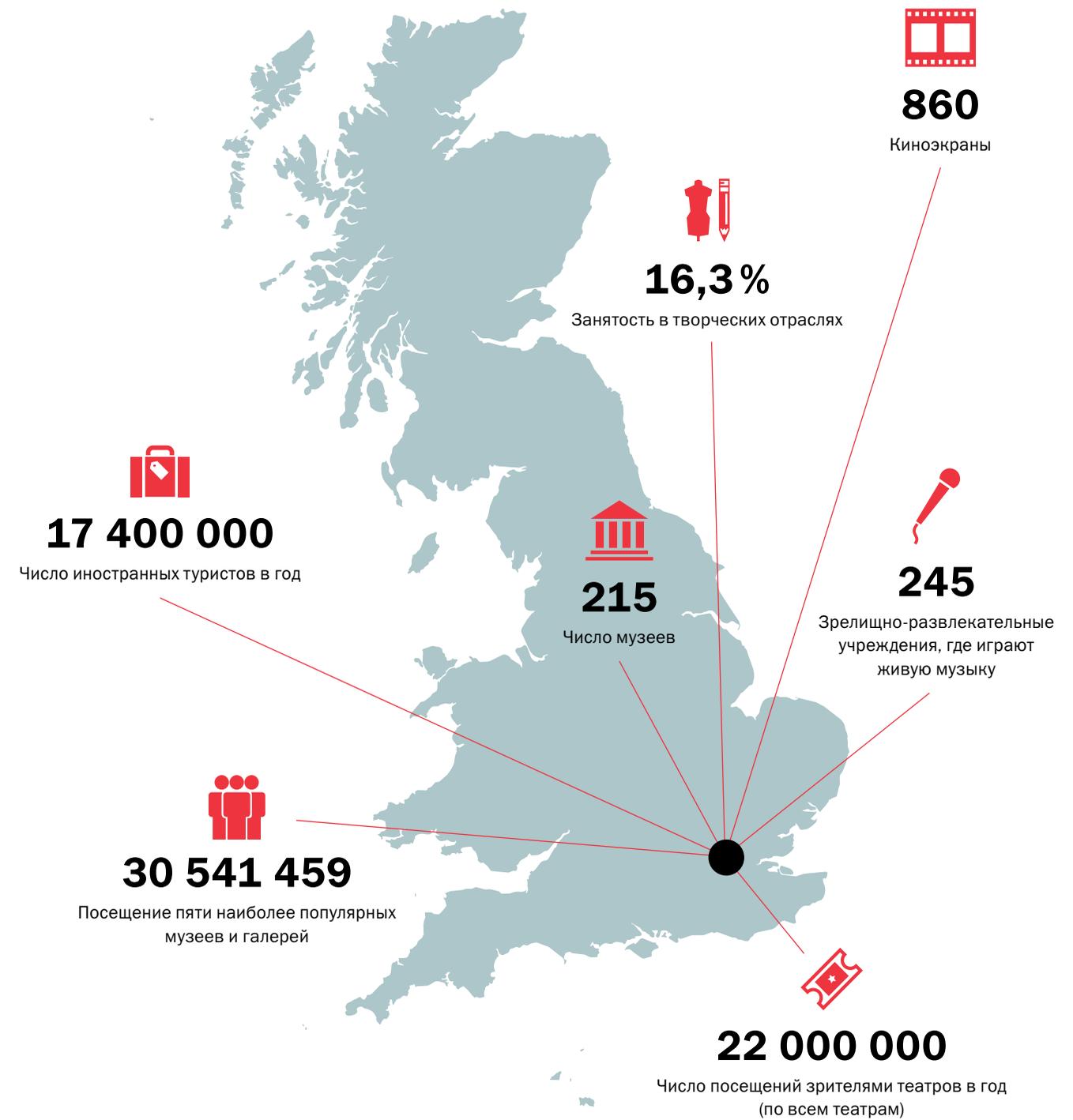
Его Высочество Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум

Художественный сезон в Дубае — комплексная инициатива, которая объединяет ряд мероприятий под открытым небом, интерактивных программ, мастерских и выставок. Проект призван рассказать всему миру о развивающемся творческом пространстве Эмиратов. В 2020 году в Дубае состоится международная выставка под названием «Объединяя мышление, создавая будущее», направленная на развитие партнерства и сотрудничества. Она станет «катализатором, объединяющим идеи всего мира и стимулирующим участников решать общие проблемы». Ожидается более 25 млн посетителей, большинство которых прибудет из других городов, выставка должна стать «трамплином, формирующим прогрессивное и устойчивое мировоззрение Дубая на будущие десятилетия».

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/dubai>

Лондон

Общая численность населения 8 416 535
ВВП (ППС) (млн долл. США) 492 584
Площадь территории (км²) 1 572

«Агора», Ричард Уэнтворт (по заказу Bold Tendencies). Фотография © Quintin Lake

«Энергетика и творческое начало Лондона не имеют равных. Нам нужно в полной мере задействовать их возможности».

Хелен Мерридж, генеральный директор, Artichoke

Лондон — самый крупный мегаполис Европы и шестой в рейтинге самых дорогих городов мира — стремительно растет с 1990-х годов. В 2015 году население города превысило исторический пик в 8,6 миллионов человек. Ожидается, что еще один миллион переедет сюда к 2030 году. Около трети жителей города родились в других странах.

Открытость Лондона и его культурное многообразие стимулируют рождение большого количества различных идей, благодаря чему город становится центром инноваций во многих областях: каждый год лучшие лондонские университеты выпускают 35 тысяч специалистов в сферах искусства и дизайна. Развитая экономика города смогла пережить мировой кризис и продолжить расти.

Город увеличивается, и со всех концов света прибывают в него новые жители. «[Лондон] может показать всему миру, как жить вместе в гармонии, делиться благополучием и надеждами на будущее».

«Влияние творческой индустрии Лондона на национальный уровень производства, способность привлекать молодых специалистов из-за рубежа — основа жизнеспособности мегаполиса».

Рики Бердетт, профессор урбанистики, Лондонская школа экономики

Рост Лондона, вместе с тем, создает некоторые значительные сложности. Как и во многих других мегаполисах, с ростом населения повышается нагрузка на жилищную и транспортную системы. Значительные средства вкладываются в развитие транспортной инфраструктуры, но жилье по-прежнему остается дорогим и дефицитным. Граждане с низким или средним уровнем дохода не могут позволить себе жить в центре города. Центр становится богаче, окраины значительно отстают от него, растет проблема социального неравенства. Вызывает беспокойство влияние этой ситуации на неформальное культурное пространство: «в связи с ростом цен в Лондоне творческим людям, которые придают индивидуальный характер и фактуру современной британской культуре, трудно находить жилье и работу».

«Мы живем в мегаполисе, где опыт монетизируется, а деятельность и продуктивность ценятся только с финансовой точки зрения. Перед прекрасным многокультурным городом стоит задача объединить всех нас».

Хелен Мерридж

Трудно четко описать положение культуры в такой среде. К культуре многие относятся с энтузиазмом, но есть мнение, что «искусство и культура в списке приоритетов занимают одни из последних мест, за исключением случаев, когда они явно способны принести экономические или политические выгоды в краткосрочной перспективе либо пользуются широкой поддержкой. Политикам нужно помочь понять пользу культуры и рассказать о ней своему электорату».

Существуют различные мнения относительно того, понимают ли важность культуры те, кто занят в других областях. Некоторые полагают, что значение культуры очевидно, другие не так в этом уверены.

«Намеренно или по незнанию культуру часто расценивают как "приятное дополнение", а не как жизненно важный компонент».

Мойра Синклер, главный исполнительный руководитель фонда Пола Хамлина

Но лидеры дают понять, что «город умирает без живой культуры».

Она необходима для сохранения позиций города в мире. «Если культуру не интегрировать в новую политику в сфере транспорта, жилищного фонда, общественного пространства и градостроительства, Лондон перестанет привлекать творческих людей разных уровней».

Существует мнение, что «некоторые социальные проблемы Лондона порождены не отсутствием возможностей, а отсутствием доступа к ним или даже информации о них. Культурные мероприятия помогают всем участникам "открыть глаза", перейти на новый уровень понимания».

После Олимпийских игр в Лондоне открылись новые площадки для проведения мероприятий, которые могут обогатить культурную жизнь города. Лидеры общественного мнения намерены задействовать их, творчески подойти к использованию географических особенностей и уникального наследия столицы. «Перекрытие улиц для проведения шествий, использование зданий и пространств, обычно закрытых для публики, — все это сделает город доступней и наполнит его радостью».

Лондон 2012 года напомнил миру, что город является мощным культурным центром, но основы этого были заложены давно. Два последних десятилетия были успешными для культурных учреждений Лондона — число посетителей росло, претворялись в жизнь амбициозные масштабные проекты. Годовой показатель посещаемости Британского музея в настоящее время достиг рекордной отметки — 6,7 миллионов — а галерея Тейт Модерн стала самым популярным в мире музеем современного искусства.

В городе проходят известные фестивали и культурные события, от Недели моды до Лондонского кинофестиваля. В ходе мероприятия Open House Weekend для публики открывают недоступные ранее части города. Проект стремительно набирает популярность, люди выстраиваются в очереди, чтобы посетить даже скромные здания на периферии, а не только знаменитые центральные достопримечательности.

«Пусть культурное наследие остается неизменным, но нужно задействовать и основные преимущества города — этнокультурное многообразие, новые пространства, объекты, аудитории».

Роджер Маделин, главный исполнительный директор Argent LP (компания по реализации проектов в сфере недвижимости)

Фестивали и события под открытым небом в знаменитых местах и парках пользуются огромным успехом, но «стоит устраивать больше мероприятий местного масштаба по всему Лондону, чтобы ярко представить и подчеркнуть разнообразие лондонской культуры, ее новых представителей».

Проект Fourth Plinth Schools Awards (Школьная премия четвертого постамент) предлагает школьникам создавать собственные работы, вдохновением для которых послужили творения Комиссии по современной скульптуре четвертого постамента на Трафальгарской площади. Конкурс проводится параллельно с выбором новой скульптуры для постамента. В этом году почти 2 000 учеников лондонских школ приняли в нем участие.

Такие инициативы крайне важны для сохранения прочных связей между глобальным культурным мегаполисом и его жителями.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/london>

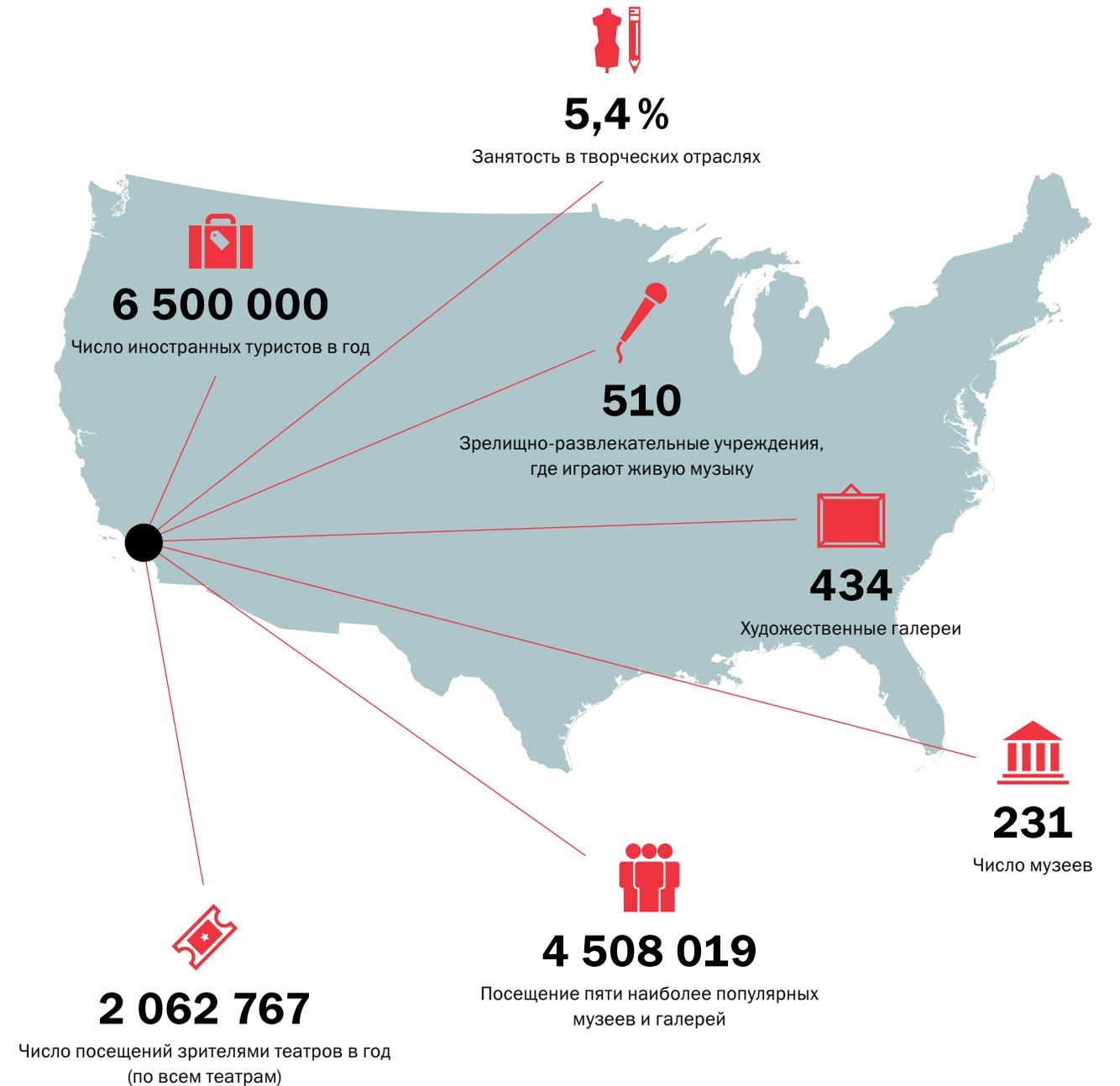
Скейтер Эмануэль Майель. Фото © Sam Ashley, 2015 год

Участники интервью

Ханна Барри (Hannah Barry), Основатель Bold Tendencies (организация, работающая в сфере искусств);
Мойра Синклер (Moira Sinclair), главный исполнительный директор фонда Пола Хамлина;
Рики Бердетт (Ricky Burdett), профессор урбанистики, Лондонская школа экономики;
Роджер Маделин (Roger Madelin), главный исполнительный директор Argent LP (компания по реализации проектов в сфере недвижимости);
Хелен Мерридж (Helen Marriage), главный исполнительный директор Artichoke (организация в сфере искусств);
Сэр Николас Серота (Sir Nicholas Serota), директор музеев и галерей Тейт

Лос-Анджелес

Общая численность населения 10 116 705
ВВП (ППС) (млн долл. США) 826 826
Площадь территории (км²) 10 510

«Это не плавильный котел, а, скорее, коллаж культур».

Томи Шер Хуртадо, художник

Лос-Анджелес устроен сложно. Эта городская агломерация — самое густонаселенное место в США. Плотность населения составляет почти 7 000 человек на квадратную милю. Но, несмотря на огромную площадь и огромное количество жителей, в городе нет единого центра активности. Лос-Анджелес — это пляжи и горы, а также 88 отдельных городков, обитатели которых говорят более чем на 200 языках. Для такого децентрализованного места очень важна собственная идентичность.

«Лос-Анджелесу предоставляется уникальная возможность, и город, во многих смыслах, начинает путь возрождения».

Хуан Девис, старший вице-президент по разработке контента и производству студии KCET Link

Гибридная природа Лос-Анджелеса может стать наиболее ценным активом в глобальном масштабе. Наличие связей и гибкость очень важны для благополучия городов в условиях все более нестабильной экономики. Самопровозглашенная мировая столица развлечений, Лос-Анджелес, имеет все шансы стать основным поставщиком контента для новых медиа наступившего века, в прошлом столетии городу это удалось. Благодаря поражающему этнокультурному многообразию своего населения Лос-Анджелес мог бы стать лабораторией для нововведений и экспериментов.

«Сегодня из-за стареющей инфраструктуры во многих городах США некоторые планы осуществить сложнее».

Аманда Дафлос, директор команды по реализации инноваций, администрация мэра Лос-Анджелеса

Но городу приходится решать определенный ряд проблем. Растущая стоимость жилья заставляет людей покидать привычные районы. Демографические и социальноэкономические особенности разделяют город даже сильнее, чем его беспорядочная структура. Рост мегаполиса создает огромную нагрузку на транспортную сеть. Проблемы транспорта приводят к тому, что заниматься бизнесом в городе дороже и сложнее, чем могло бы быть. Но новые инвестиции в общественный транспорт помогут преодолеть барьеры и сплотить людей, как никогда раньше. Такие мероприятия, как популярная инициатива велосипедистов CicLAvia и меры по реновации общественных земель вдоль реки Лос-Анджелес, отражают растущий интерес и стремление совершенствовать богатую природную среду этого региона.

«Кусочки, собранные вместе». Фотография © Gennia Cui.
Фотографии любезно предоставлены LACAC (Комиссия по вопросам искусства округа Лос-Анджелеса) / городом Лос-Анджелесом

«Нужно поддержать искусство, создаваемое местными жителями, дать ему возможность расцвести, полностью раскрыться. Оно поможет оживить экономику, усилить общественную безопасность, будет способствовать созданию новых рабочих мест, жилищных возможностей, развитию здравоохранения».

Луис Х. Родригес, поэт-лауреат, город Лос-Анджелес

Культуре под силу собрать город воедино и другими способами. Если яркие культурные традиции Лос-Анджелеса станут широко известны, это поможет полностью раскрыть потенциал многокультурного разнообразия города, представить новые имена и сохранить наследие прошлого, разработать пути вовлечения сообщества в культурную деятельность.

Культура играет важную роль в развитии туристической отрасли, которая, в свою очередь, создает рабочие места и приносит ощутимую прибыль. В Лос-Анджелес ежегодно приезжают 40 миллионов посетителей, приносящих городу доход 15,4 миллиардов долларов в виде непосредственных расходов. Почти половина приехавших участвует в какой-либо культурной деятельности. Каждый пятый решает посетить город именно с этой целью — туристы пополнили городской бюджет на 5,6 миллионов в 2012 году.

Уоттс-Тауэрс, Лос-Анджелес, Калифорния (США). Фото любезно предоставлено Департаментом по делам культуры города Лос-Анджелеса / Робертом Бергером

Для многих гостей города Лос-Анджелес и Голливуд — синонимы. Тем не менее, второй наиболее популярной достопримечательностью города является музей Гетти. Инфраструктура города доступна для реализации культурных проектов; в центре расположен всемирно известный концертный зал имени Уолта Диснея. Множество культурных объектов, где проводятся музыкальные, танцевальные и театральные представления, выставки изобразительных искусств, литературные и кинематографические мероприятия, представлены по всему региону. Данная сфера привлекает значительные инвестиции: новый музей Broad Museum, в котором представлена огромная коллекция современного искусства на площади 120 000 квадратных футов, открылся в 2015 году; Музей искусства округа Лос-Анджелеса планирует снести и заново отстроить основной музейный кампус, предполагаемые затраты составят 650 миллионов долларов США.

Поскольку добровольные пожертвования культурным учреждениям здесь не норма, как в Нью-Йорке, фондам и правительственным агентствам приходится решать вопросы финансирования активной творческой среды Лос-Анджелеса. Дополнительную поддержку обеспечивает растущее число партнерств между общественными агентствами, частным сектором и гражданским обществом. В этой сфере важную роль играет организация «Искусство для Лос-Анджелеса» — некоммерческая организация по поддержке культуры в регионе.

Связи сотрудничества существуют и между учреждениями, на пересечении различных дисциплин и жанров, а также коммерческого и некоммерческого секторов.

Учреждения искусства с многолетней историей открывают новые залы и устраивают в них интерактивные мероприятия, а культурные проекты для простых горожан реализуются в небольших помещениях и общественных местах по всему региону. Например:

- Фестиваль Pasadena's AxS — это двухнедельный праздник искусства и науки, в рамках которого проводятся выставки, представления, познавательные мероприятия и серии бесед. Мероприятия проходят в 24 разных локациях.
- Ежегодный фестиваль Hollywood Fringe — бесплатное мероприятие, проводимое горожанами. В его рамках проходит более 200 представлений на 20 площадках, в том числе в творческих мастерских Голливуда и в неожиданных местах, таких как рестораны и клубы.
- В Музыкальном центре и новом Гранд-парке основное внимание уделяется любительскому творчеству. По сути создается культурный центр для населения, в котором искусство объединяет людей.

Признавая ценность искусства как мощного инструмента решения социальных проблем в различных областях, Комиссия по искусству запустила новую программу грантовой поддержки — Гранты для искусства, влияющего на общество (Community Impact Arts Grants). Финансовую поддержку получают выдающиеся проекты некоммерческих организаций, основная деятельность которых к искусству не относится. Культура — неотъемлемая часть жизни Лос-Анджелеса, она не только привлекает туристов, но и объединяет разнообразные сообщества многочисленных районов. Город намерен и далее наращивать и раскрывать свой потенциал.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/los-angeles>

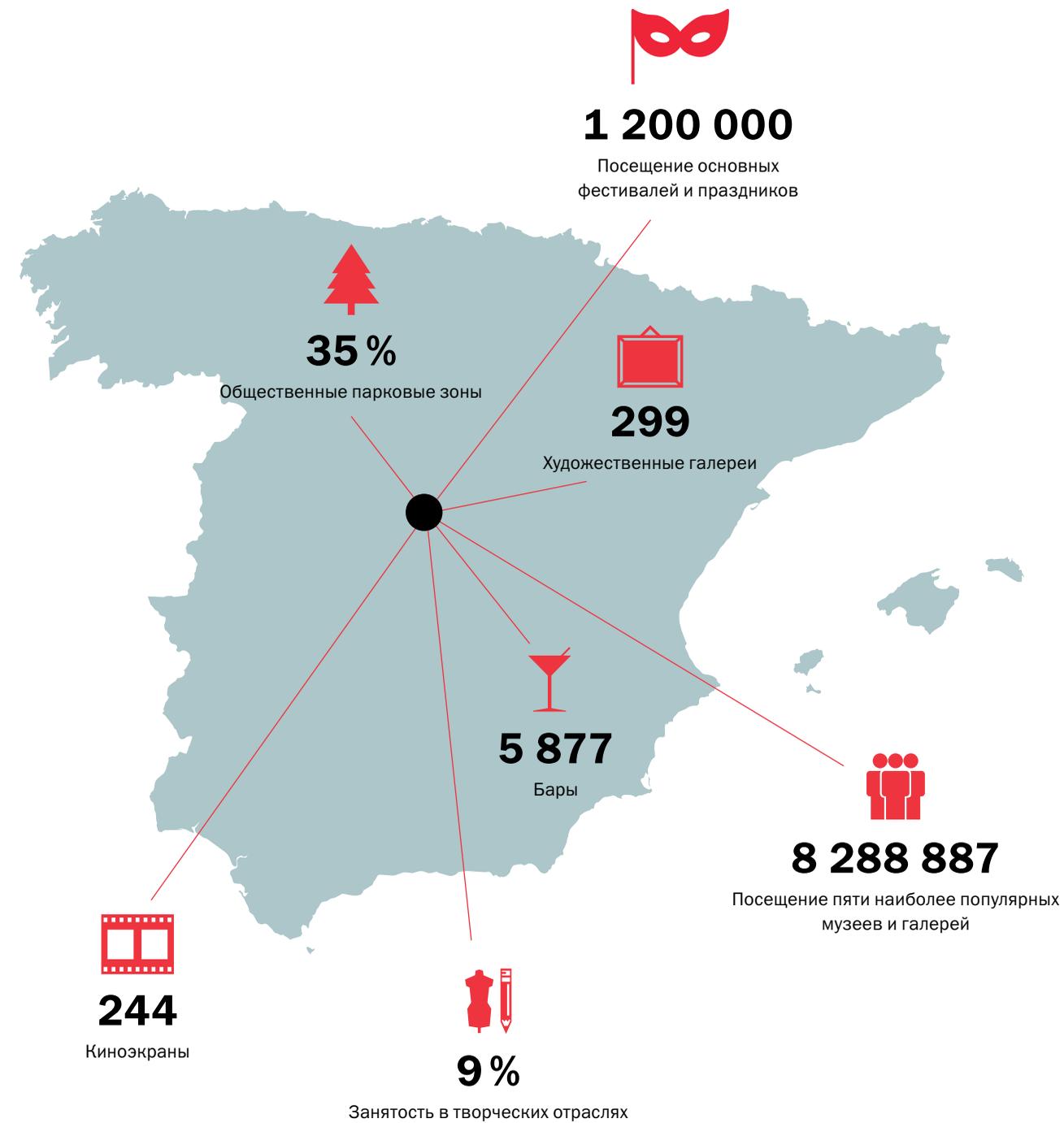
Пирс в Санта-Монике ночью, Лос-Анджелес. Фото © Patrick Smith. Фотографии любезно предоставлены LACAC (Комиссией по вопросам искусства округа Лос-Анджелеса) / городом Лос-Анджелесом

Участники интервью

Хуан Девис (Juan Devis), старший вице-президент по разработке контента и производству студии KCET Link (широковещательная компания);
Юваль Шарон (Yuval Sharon), художественный директор компании The Industry (сценическое искусство);
Луис Х. Родригес (Luis J. Rodriguez), поэт-лауреат города Лос-Анджелеса;
Эрни Вуден Дж. (Ernie Wooden Jr.), президент и генеральный директор Бюро Лос-Анджелеса для посетителей города и участников конвенций;
Аманда Дафлос (Amanda Dafflos), директор команды по реализации инноваций, администрация мэра Лос-Анджелеса;
Томи Шер Хуртадо (Tomí Sher Hurtado), художник

Мадрид

Общая численность населения 3 166 130
ВВП (ППС) (млн долл. США) 175 504
Площадь территории (км²) 604

В Мадриде проживает 3,2 миллиона человек, это третий по величине город Европейского Союза. В столице Испании располагается государственное правительство, резиденция монарха, а также ряд международных учреждений. Город является главным финансовым центром Южной Европы, здесь представлено множество крупных испанских компаний. Мадрид хорошо известен благодаря богатому культурному и архитектурному наследию. Здесь сохранились многие исторические здания XVI-XVII веков — «Золотого века Испании», работает ряд художественных музеев, таких как Прадо. В городе проходит множество современных культурных мероприятий. В последние годы в Мадриде активизируется творческая деятельность как в независимых коворкинговых пространствах, так и в крупных культурных центрах. Ярким примером является «Матадеро Мадрид», где проводятся крупные художественные выставки. Здесь арендуют студии представители творческих профессий, они сотрудничают друг с другом, проводят эксперименты на стыке областей, используют инновационные методы.

Многое в Мадриде изменилось после 2008 года, когда в Испании начался экономический кризис. Вырос уровень безработицы, был введен режим экономии. В условиях сложной экономической обстановки сокращают расходы бюджета, в отношении всех секторов устанавливаются жесткие приоритеты. С другой стороны, данная ситуация — повод искать новые пути управления бюджетом, подходы к финансированию и менеджменту. В результате изменений жители Испании стали больше внимания уделять культуре и принимать участие в мероприятиях, тогда как раньше общественность была более пассивной. Движение 15-M против жесткой экономии и ограничений, действующее в сети Интернет и в офлайн-формате, с 2011 агитирует общественность проявлять активность. Участники требуют радикальных перемен испанской политики, она должна уделять больше внимания потребностям граждан. Самым недавним проявлением этого в Мадриде стали муниципальные выборы 2015 года. Член новой партии Ahora Madrid, представляющей собой гражданскую платформу, объединяющую политические партии и организации гражданского общества, Мануэла Кармена была избрана на должность мэра. Основные задачи ее программы — открыть учреждения города для жителей и децентрализовать городское планирование, оттеснить консервативную Народную партию, находящуюся у власти с конца 1980-х годов.

«Белый надувной замок». Уильям Форсайт. Centro-Centro Cibeles de Cultura Ciudadana. Фото любезно предоставлено муниципальными властями Мадрида

«Мы все надеемся, что в следующие четыре года общественные движения получат должную поддержку. До 15-M социальные инициативы были редким явлением. Теперь мы видим, что они реально могут влиять на политику».

Вивиана Тоби, Traficantes de Sueños

Перед новым правительством стоит множество задач. Требуется обеспечить доступность жилья, работать с изменениями климата, устранить разрыв между центром Мадрида и его окраинами. Культурная среда города много лет не получала надлежащего финансирования. Респонденты подчеркивают бедственное состояние местных библиотек, сокращение общественных зон из-за продолжающейся приватизации, а также то, что основные бюджетные средства выделяются лишь крупным культурным учреждениям и «макромероприятиям», привлекающим туристов, таким как Nuit Blanche. Решать эти вопросы придется в условиях ограниченного государственного бюджета. Новое правительство сменило парадигму: для работы в этой области применяется подход, сосредоточенный на потребностях населения. Упор делается на содействие со стороны различных секторов и горожан. По мнению экспертов, потребуется приложить немало усилий, чтобы выполнить два главных условия такого подхода: сотрудничество государственных и частных организаций, учреждений и участие граждан. Для достижения последнего необходимо, чтобы правительство вернуло

себе доверие общественности, пошатнувшееся в период экономического кризиса. Нужно действовать открыто, сотрудничать с группами горожан, чтобы «сформировать сбалансированное общество, каждый член которого займет активную позицию и будет принимать участие в происходящем» (Хавьер Дуэро, куратор и участник Pensart).

В этих целях в нескольких местах, в том числе в учреждениях культуры, реализуются проекты, призванные привлечь к участию жителей города. Культурный сектор действительно может активизировать горожан и способствовать сотрудничеству между государственными и частными организациями. Культура взаимодействует со многими другими сферами, и «находится как внутри учреждений, так и за их пределами» (Марисоль Мена, генеральный директор по наследию и городскому ландшафту, Мадрид). Это особенно необходимо...

«... в переходный для учреждений города период все области одинаково важны. Вот почему мы работаем вместе, объединяя усилия различных департаментов городского совета, занимающихся вопросами урбанистики, окружающей среды, культуры...»

Марисоль Мена

В последние годы в культурном секторе наблюдается усиление поддержки частного сектора. В Мадриде независимые культурные проекты выживают, располагая очень ограниченными ресурсами. Считается, что культурный сектор может стать примером для подражания как в плане активного стремления к партнерской работе, так и в отношении взаимодействия с аудиторией. Все больше и больше зрителей желают поучаствовать в культурном процессе, а не быть просто потребителями. Благодаря современным технологиям сегодня широко доступны новые способы производства и распространения творческих произведений, а также взаимодействия с аудиторией. Культура — это сила, способная сплотить разнородные этнические группы Мадрида. Как говорит Хавьер Дуэро, «культура — инструмент [...] признания элементов культурной уникальности и самобытности».

«[...] Из всех активистов на собраниях всегда выделяется группа, связанная с культурой ... Культура проникает во все сферы. [...] Мы не можем рассматривать ее как изолированное явление, она неразрывно связана с другими областями, например урбанистикой».

Сюзана Молинер, сооснователь La Compañía

Для того чтобы поддержать развитие культурного и творческого сектора Мадрида, сотрудничество государственных и частных организаций и учреждений, активность граждан, Городскому совету потребуется отойти от своей бюрократической роли «составителя программ». Вместо этого ему нужно будет выстраивать отношения с активными группами горожан, помогать им в подготовке программ их собственной культурной деятельности. Необходимо изменить представления о тех, кто создает культуру или управляет ей: сегодня это не только общественные учреждения, но и независимые актеры и небольшие художественные студии. Сектор нужно развивать в экономическом плане, находить альтернативные источники финансирования, контролировать затраты и уделять внимание оказываемому им влиянию. Например, можно наладить сотрудничество с частными залами и искать возможности совместного производства. Традиционным учреждениям культуры, которые «противятся переменам», нужно включиться в такое сотрудничество и «принять существующее культурное разнообразие города [...] — творческие проекты местного уровня, создаваемые [...] без какой-либо поддержки» (Марисоль Мена).

В то же время новое правительство стремится разнообразить культурную программу города, сделать ее доступной для всех жителей Мадрида. Для этого планируется задействовать местные (районные) культурные центры и учитывать запросы и предложения общественности. В этом отношении считается, что культура «простирается до окраин города, приходит в центры здравоохранения, школы и т. п. [...] и заботится о людях» (Сюзана Молинер). «Необходимо найти более гуманистический подход к культуре» (Марисоль Мена). Новая должность «культурный посредник» появится в рамках пилотной программы в 2016 году. Подготовленные профессионалы будут выполнять обязанности кураторов и социальных работников.

«Крайне важно поддерживать культурную среду города не только с помощью грантов, но и путем организации открытых дебатов. Необходимо вести непрерывную дискуссию, определяющую облик города. Люди должны почувствовать себя частью чего-то большего, а Городскому совету стоит пересмотреть свою роль».

Марисоль Мена

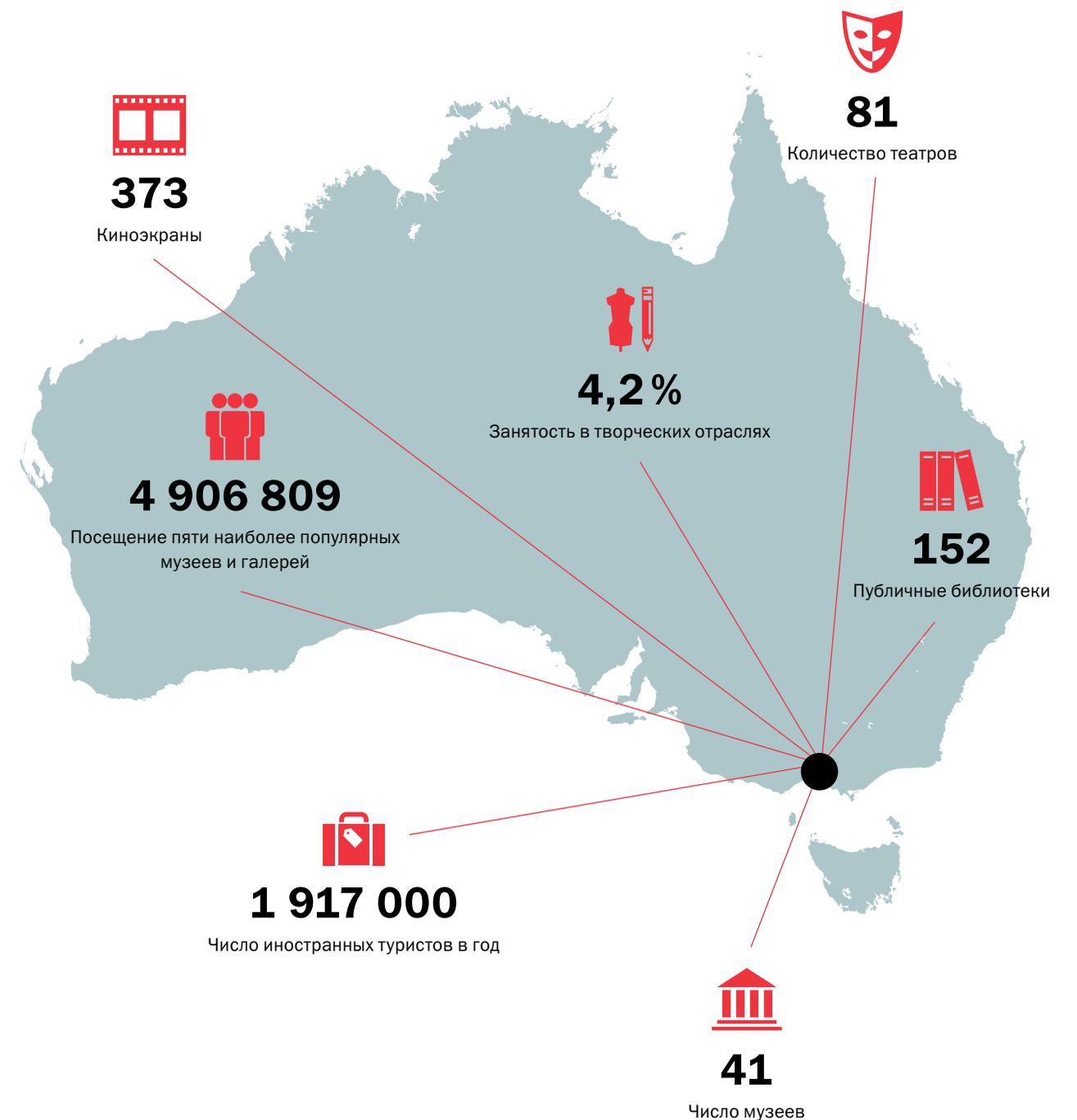
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/madrid>

Участники интервью

Сюзана Молинер (Susana Moliner), сооснователь La Compañía;
Вивиана Тоби (Viviana Tobi), Traficantes de Sueños;
Марисоль Мена (Marisol Mena), генеральный директор организации «Наследие и городской ландшафт», Мадрид;
Хавьер Дуэро (Javier Duero), куратор и участник Pensart

Мельбурн

Общая численность населения 4 440 300
ВВП (ППС) (млн долл. США) 180 177
Площадь территории (км²) 9 990,5

Географические особенности Мельбурна способствовали тому, что до последнего времени город сам определял свой путь. Сегодня это комфортный для жизни оазис с малоэтажной застройкой, обладающий неповторимым характером. Множество культурных мероприятий проходит под открытым небом, люди имеют возможность обмениваться опытом.

«Преимущества Мельбурна действуют как магнит — население города увеличивается».

Крис Галлахер, разработчик культурных стратегий

В последние годы город быстро развивается — население увеличивается примерно на 2% в год. По прогнозам, население Мельбурна вырастет до восьми миллионов жителей к 2050 году. Население не только увеличится, но и сохранит присущее ему разнообразие: 37% жителей города — люди, родившиеся за пределами Австралии. Это заметно не только по разнообразию ресторанов, но и по социальному и экономическому оживлению, которое вселяет оптимизм.

«Новая волна мультикультурализма открывает перед Мельбурном прекрасные возможности».

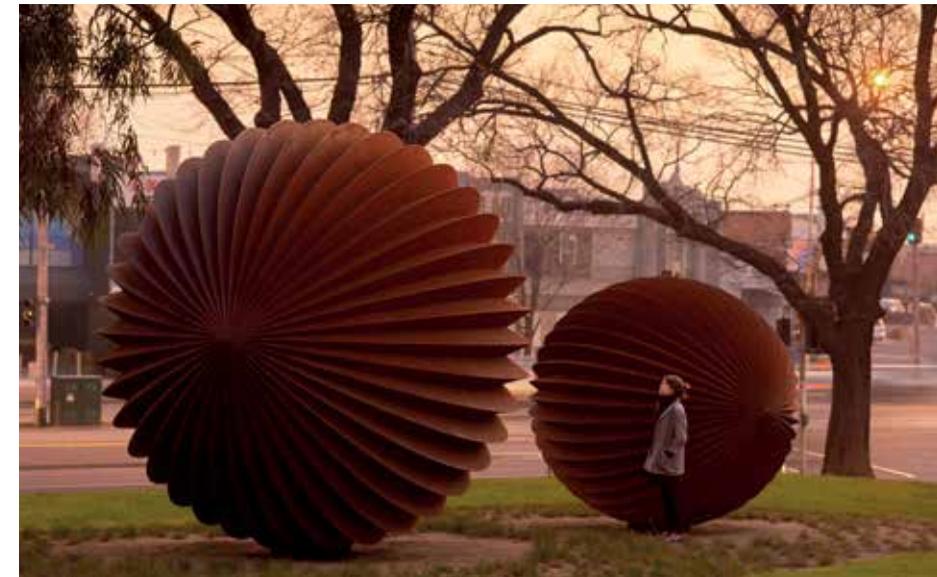
Джейн Шервуд, менеджер по международным вопросам и общественным работам города Мельбурна

Это безопасный и социально инклюзивный город, жители всегда готовы обсуждать вопросы, связанные с его будущим. Мельбурн привлекает молодых предпринимателей и творческих людей, работающих в развивающихся отраслях. Как и остальная часть Австралии, город довольно хорошо справился с экономическим кризисом в конце прошлого десятилетия. В настоящее время в экономике акцент смещается на инновационные и наукоемкие секторы, город стремится увеличить число «рабочих мест в новой экономике». В этом Мельбурну помогают расположенные здесь университеты и научно-исследовательские институты.

«Одна из основных задач — защитить город от изменений климата».

Крис Галлахер

Рост создает особые проблемы для Мельбурна; здесь хорошо понимают, к каким последствиям могут привести изменения климата. Высокая температура воздуха, ограниченные водные ресурсы,

«Достижение цели», 2013 г. Автор — Мэтью Хардинг. Фото © Matthew Stanton. Любезно предоставлено городом Мельбурн

угроза пожаров на окраинах города... Мельбурну необходимо свести к минимуму эти угрозы в условиях роста населения. Необходимо избегать застройки низкой плотности, которая приводит к чрезмерному разрастанию города вширь, и сохранить при этом сады, парки и другие зеленые зоны. Можно увеличить плотность города и сделать его районы социально и экологически устойчивыми.

Стремительные социальные и экономические перемены создают новое неравенство, приводят к повышению стоимости жилья, перегрузкам транспортной системы и сферы услуг, а также к неравномерному распределению рабочих мест.

«Города с удобной инфраструктурой, насыщенной культурной средой и развитой гражданской активностью станут лидерами конкурентной глобальной экономики».

Крис Галлахер

Мельбурн — культурная столица Австралии, и его жители очень этим гордятся. Искусство и культура формируют облик и идентичность города. Они знают, что творческие люди вынуждены покидать центральные районы таких мегаполисов, как Нью-Йорк, и не хотят, чтобы это случилось

«Pezaloom in Dopa-kinesia», работа Ким Андерсон.
Фото © Kim Anderson. Любезно предоставлено городом Мельбурном

в Мельбурне. В городе культура распространена повсеместно, здесь радостно жить и работать, сюда приятно приезжать. Это позволяет художникам и другим творческим людям обмениваться идеями и порождает диалог, поддерживающий развитие Мельбурна.

«Нам нужно следить за тем, чтобы растущие цены на жилье и аренду мастерских не вынуждали начинающих художников селиться на окраинах, вдали друг от друга, чтобы они имели возможность сотрудничать».
Крис Галлахер

Мельбурн имеет хорошую репутацию в мире культуры. Он назван ЮНЕСКО Городом литературы. В Мельбурне проводится множество международных фестивалей и мероприятий. Город всегда был пионером в области кино- и телеиндустрии, в последнее время он стал также центром разработки игр и других творческих решений для мультимедиа.

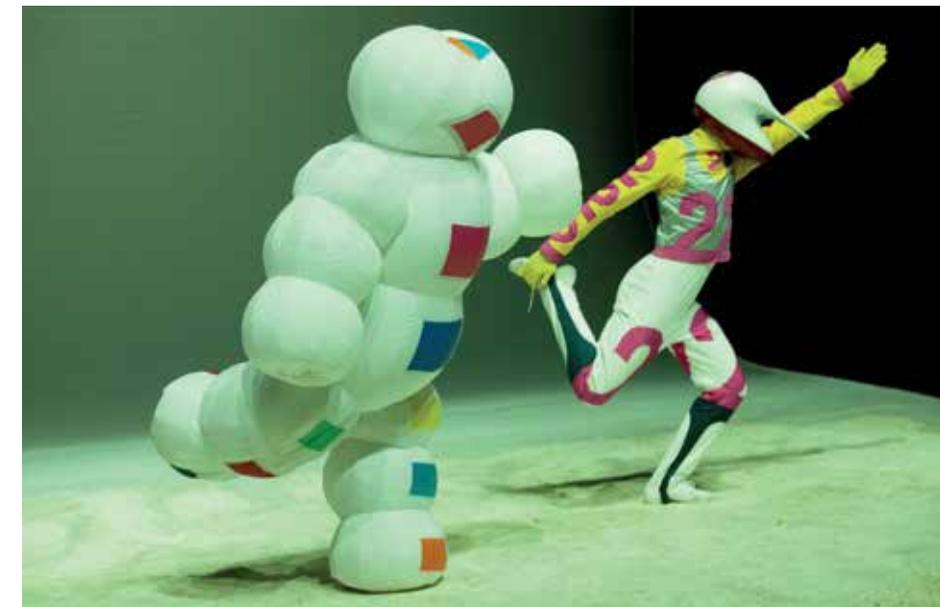
Благодаря инвестициям городского правительства и частных компаний, а также благотворительных организаций основные культурные учреждения города удалось отремонтировать и обновить. Открывшаяся в 2002 году Площадь Федерации стала одной из самых

популярных достопримечательностей Мельбурна, ежегодно ее посещают более 10 млн туристов. Сегодня это центр общественной жизни города, здесь на огромной сцене проходят различные представления.

Показательно то, что инвестиции города в культуру выходят за рамки «возведения памятников». Центр книг, писательства и идей имени Уилера — это литературный и издательский центр, основанный в рамках мероприятий для подачи заявки на признание Мельбурна Городом литературы ЮНЕСКО. Он был открыт в 2010 году. Здесь люди находят новые книги и идеи, обмениваются опытом. В междисциплинарном Мельбурнском фестивале участвуют более полумиллиона человек, он представляет новые произведения лучших художников города и работы, созданные в ходе международного сотрудничества. Руководство старается привлечь как можно больше жителей Мельбурна, чтобы они чувствовали себя хозяевами международного события.

Искусство и открытая творческая среда высоко ценятся не только сами по себе или как знаковая составляющая имиджа города, но и как ключ к процветанию и единству в будущем.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/melbourne>

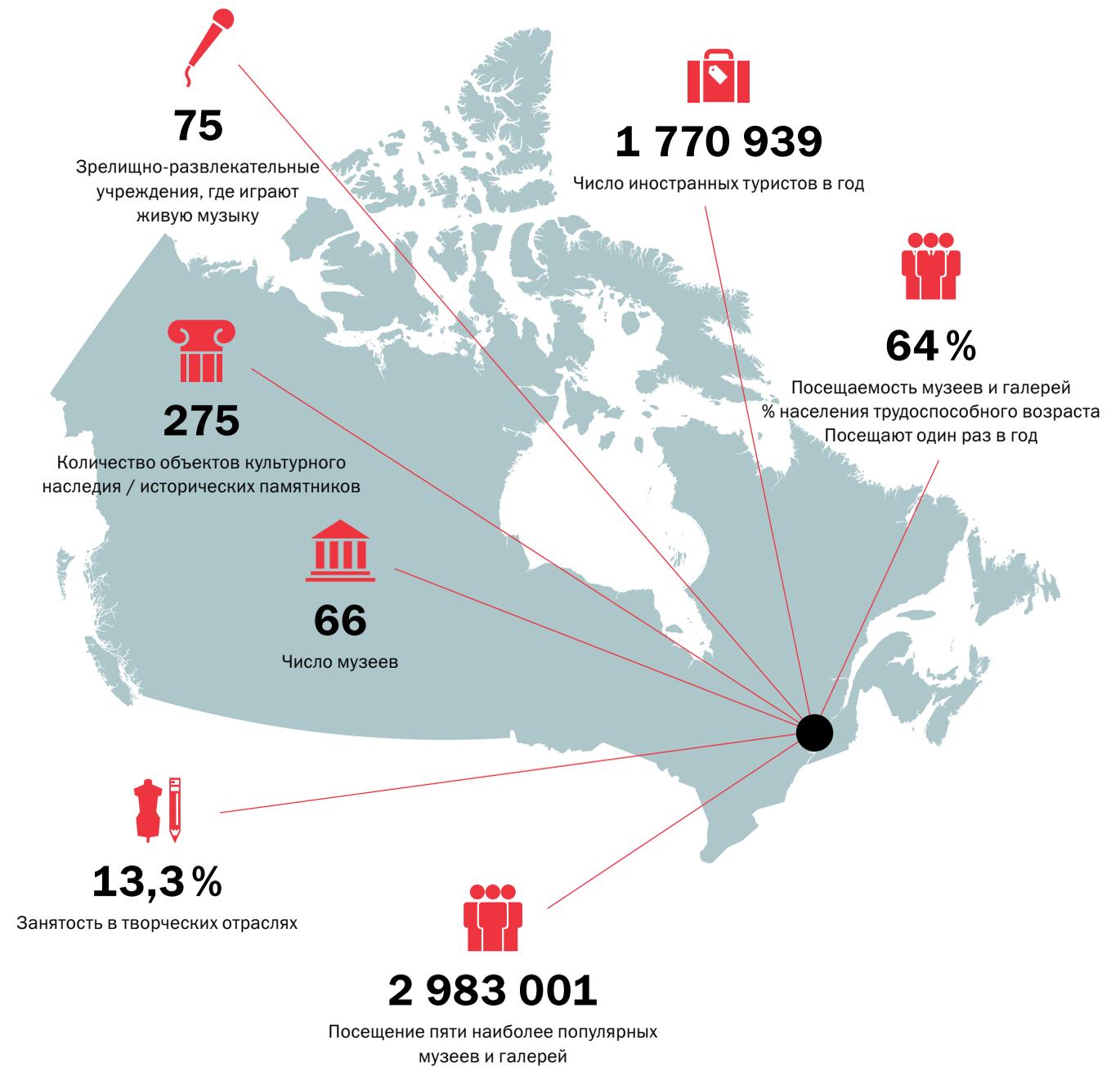
Marzo. Дом искусств. Фото © Ronch Hawkes. Любезно предоставлено городом Мельбурном

Участники интервью

Кэрол Шварц (Carol Schwartz), директор фонда Trawalla Group и председатель Творческого партнерства Австралии;
Курт Соларте (Kurt Solarte), директор IBM Studios, Мельбурн;
Крис Галлахер (Chris Gallagher), разработчик культурных стратегий;
Джейн Шервуд (Jane Sharwood), менеджер по международным вопросам и общественным работам Мельбурна

Монреаль

Общая численность населения 1 886 481
ВВП (ППС) (млн долл. США) 88 493
Площадь территории (км²) 624

Мультикультурный порт и самый большой франкоговорящий город в Северной Америке, Монреаль находится под сильным влиянием своей истории — наследия индейских племен, французов и англичан. За последние 10 лет город видел немало перемен, принесенных новыми лидерами, восстановление отношений с гражданами, а также ряд крупных инфраструктурных проектов. Современный Монреаль имеет две сильные стороны — академическая и культурная жизнь. В «академической столице» Канады расположены крупные университеты и университетские клиники, многочисленные научно-исследовательские центры, живет более 200 000 студентов. Это делает Монреаль вторым по величине студенческим городом Северной Америки после Бостона. Академический сектор увеличивает уровень знаний и поддерживает инновационный потенциал во многих отраслях, включая здравоохранение, аэрокосмическую отрасль, финансовые услуги и коммуникации.

Монреаль живет насыщенной культурной жизнью. Здесь расположены многие всемирно известные культурные центры, но они не затмевают остальные творческие проекты. Напротив, культурную жизнь развивает множество финансируемых творческих команд, художников и молодых коллективов, которые устраивают выставки в кафе, барах и театрах. Это «неотъемлемая часть насыщенной городской художественной среды, которая оказывает прямое влияние на достижения более традиционного культурного сектора». Академический и культурный аспекты поддерживаются относительно низкой стоимостью жизни, это привлекает в город студентов и художников со всего мира. Как следствие, Монреаль — очень оживленный город.

«На протяжении десятков лет культура и искусство были сердцем Монреаля. Теперь город заявляет эту особенность как одну из основных преимуществ и с гордостью претендует на звание крупного международного культурного мегаполиса».

Жак Менар, председатель и президент Nesbitt Burns, Финансовая группа Монреальского банка провинции Квебека, основатель движения Je Fais Montréal

Монреаль по-прежнему прикладывает немалые усилия, чтобы в полной мере использовать это преимущество «на пути к процветанию». Наряду с трудностями, связанными с ростом, старением и мультикультурным разнообразием населения, мегаполис медленно развивается, здесь низкий уровень чистого дохода и высокий уровень безработицы по сравнению

Montréal en Arts. Фото ©Stephane Mabilais. Любезно предоставлено городом Монреалем

с другими канадскими городами. Многие молодые люди бросают учебу, особенно по малопривилегированным направлениям. Это приводит к нехватке квалифицированных рабочих, к тому же, некоторые студенты, получив диплом, покидают Монреаль.

Считается, что для решения этих задач необходимо приложить совместные усилия, используя сильные стороны различных секторов. Так можно помочь Монреалю «удержать свои таланты и привлечь новых одаренных людей и компании, а также получить международное признание и укрепить свою репутацию». Поэтому очень важно способствовать развитию культурной жизни и зарабатывать на этом. Сегодня это весомая часть экономики, дающая прибыль в 7 млрд долларов в год и «укрепляющая международный статус города, привлекающая туристов и потенциальных инвесторов».

Респонденты полагают, что академический и культурный секторы могут поделиться опытом с бизнес-сообществом города:

«Монреаль может стать примером использования профессиональной компетенции и знаний научного сообщества для активных действий. В наших силах рассказать миру об этом и позиционировать себя как лидеров культурных инноваций. Студенты [...] — основная движущая сила художественного и творческого развития нашего города».

Габриэль Бран Лопез, основатель и президент организации Youth Fusion (Fusion Jeunesse) и президент Молодежной торговой палаты Монреаля

Площадь искусств (Place des Arts).

Фото © Caroline Bergeron. Любезно предоставлено городом Монреалем

Художественная и культурная жизнь Монреала рассматривается как источник инноваций в бизнесе и образовании, источник новых рабочих мест. Город становится более комфортным для жизни, жители ощущают себя вовлеченными в общественные дела, это помогает «поддерживать гармонию многообразия» и привлекать талантливых людей.

«Культура укрепляет основные элементы, из которых состоит Монреаль, она формирует имидж города — его образ, самобытность, привлекательность, качество жизни. Это фундаментальная возможность сделать Монреаль городом талантливых творцов и предпринимателей».

Луиза Рой, ректор и председатель правления Монреальского университета

Город признает культуру ключевым аспектом городского планирования. Считается, что культурный сектор и, в частности, неформальные культурные направления Монреала способствуют развитию общественных мест для всех слоев населения. Этот подход получил поддержку, когда Монреаль был назван ЮНЕСКО Городом дизайна в 2006 году. Он подразумевает политику, стимулирующую процветание культурного сектора (например, ослабление правовых ограничений, доступность творческого пространства), а также важные изменения инфраструктуры.

Главный культурный район Монреала, Quartier des Spectacles (Квартал зрелищ), получил огромные инвестиции и стал самым крупным местом для творчества и художественных представлений в Северной Америке.

Новые стратегии направлены на защиту и поддержку Старого Монреала и окрестностей горы Мон-Руаяль. Развитие окрестностей делает культуру более доступной и способствует «укреплению симбиоза культуры и городского планирования» на территории всего Монреала.

«Культурный мир часто выступает в роли предвестника основных тенденций в обществе [...]. Поэтому очень важно, чтобы заинтересованные лица могли проявить себя, изменять город, формировать его облик и душу».

Франс Кретьен Демаре, председатель правления сообщества, ответственного за проведение праздничных мероприятий в честь 375-летия Монреала

Для этого город ежегодно увеличивает инвестирование фонда муниципального художественного совета приблизительно на 5%. Это также помогло наладить партнерские отношения с другими государственными, частными и общественными организациями, федеральными властями Квебека, Торговой палатой, частной организацией Culture Montréal. Главная общая цель — улучшить условия жизни в Монреале.

Празднование 375-летия города в 2017 году послужит стартовой площадкой для новых проектов, в том числе реконструкции городских музеев и строительства речной набережной. Работы хватит «и правительственным организациям, и устроителям мероприятий». Однако существует мнение, что культурный сектор более других нуждается в поддержке со стороны местных коммерческих организаций. В условиях медленного развития эксперты считают целесообразным объединить коммерческий и культурный секторы для стабилизации положения последнего.

«Добровольное участие представителей деловых кругов в управлении культурными и благотворительными организациями нужно и впредь поощрять и стимулировать, особенно среди молодых бизнесменов».

Луиза Рой

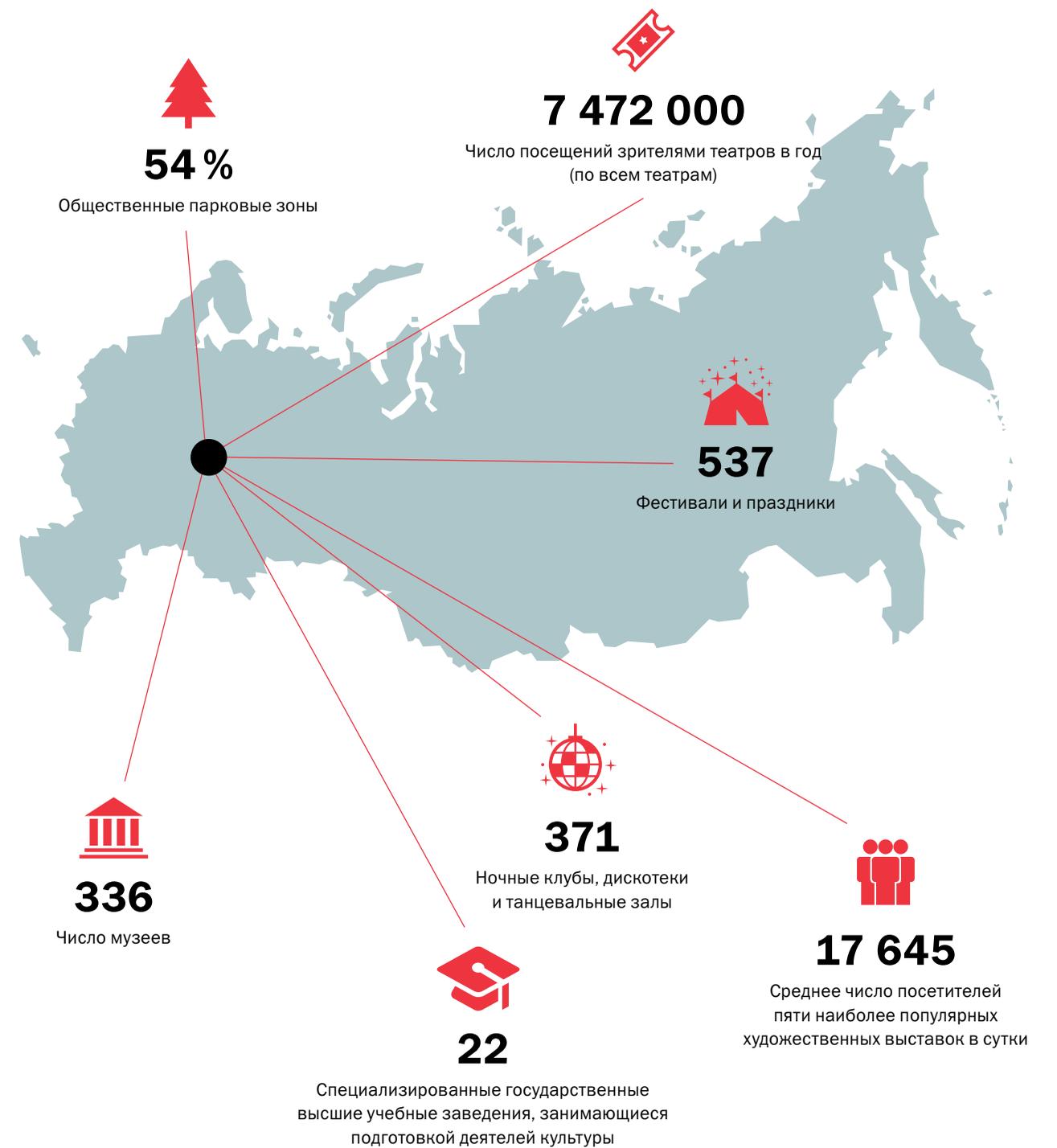
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/montreal>

Участники интервью

Франс Кретьен Демаре (France Chrétien-Desmarais), председатель правления сообщества, ответственного за проведение праздничных мероприятий в честь 375-летия со дня основания Монреала;
Габриэль Бран Лопез (Gabriel Bran Lopez), основатель и президент организации Youth Fusion (Fusion Jeunesse) и президент Молодежной торговой палаты Монреала;
Жак Менар (Jacques Ménard), председатель и президент Nesbitt Burns, Финансовая группа Монреальского банка провинции Квебека, основатель движения Je Fais Montréal;
Луиза Рой (Louise Roy), ректор и председатель правления Монреальского университета;
Дэвид Б. Сэла (David B. Sela), президент маркетингового агентства COPAP Inc.

Москва

Общая численность населения 12 108 275
ВВП (ППС) (млн долл. США) 334689,7*
Площадь территории (км²) 2 511

* По данным 2014 года

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

Основанная в XII веке Москва сегодня один из самых северных мегаполисов мира. Уступив в XVIII веке статус российской столицы Санкт-Петербургу, она вновь стала главным городом страны при советской власти, в 1918 году. В последние несколько лет Москва переживает стремительные экономические, социальные и культурные перемены. Она стала одним из крупнейших муниципальных экономических центров в Европе, дающим около 22 % российского ВВП. Численность населения превысила 12 млн жителей во многом благодаря внутренней миграции.

В Москве очень развита культурная инфраструктура, большую часть которой по-прежнему контролируют городские и федеральные власти. Всемирно известные культурные учреждения — музеи и театры, как, например, Большой театр, получают достаточный объем финансирования, имеют большую зрительскую аудиторию и играют значительную роль в культурном ландшафте Москвы.

Сюда же можно отнести сеть муниципальных библиотек, выставочных залов и культурных центров, большая часть которых — наследие советской эпохи. Негосударственный сектор культуры сегодня в основном состоит из абсолютно самодостаточных коммерческих организаций.

Таким образом, городской Департамент культуры занимает сильную позицию в культурной жизни Москвы. Резкое сокращение финансирования и некоторые попытки переосмыслить роль культуры в современной России в последние 25 лет привели к тому, что социально-культурная инфраструктура города пришла в упадок. Основные проблемы связаны с хозяйственным руководством, старым оборудованием и устаревшим подходом к публике. Впрочем, за последние несколько лет подход к культурной жизни в столице несколько изменился. Культурный фонд города теперь рассматривается как потенциальный актив. Больше внимания уделяется развитию Москвы как современного города с большим творческим потенциалом, центра новых культурных направлений.

Об этом свидетельствует реставрация некоторых дореволюционных памятников архитектуры, создание новых пешеходных зон, забота о парках и лесопарковых зонах и поддержка общегородских культурно-массовых мероприятий. Необходимо адаптировать городское пространство для современного использования и повысить уровень жизни горожан, выбирая «новое направление градостроения, ориентированное на потребности жителей» (Василий Церетели, художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств).

«Мы добились значительных результатов в улучшении городской среды. Сейчас парк Сокольники стал похож на сказку. Он находится в городской собственности, с его помощью была предпринята попытка изменить отношение людей к городу».

Андрей Бережной, владелец и генеральный директор компании Ralf Ringer

Департамент культуры ищет эффективные альтернативы дотационной системы для культурных организаций. Недавно в качестве эксперимента была опробована система грантов. Кроме того, определяются новые ключевые показатели эффективности государственных учреждений культуры, назначается новое руководство, способное модернизировать эти организации. Примечательно, что все больше представителей частного бизнеса занимают должности в учреждениях культуры, привнося новые идеи и стандарты работы. Инновационные учреждения обновляют

фасады и интерьеры, экспериментируют с временем работы, содержанием мероприятий и планированием. Кроме сохранения архитектурных памятников Москвы и преобразования советских культурных учреждений, перед городом стоит задача определить, что представляет собой культурное наследие, что необходимо сохранить, а что можно изменить или ликвидировать.

«Я считаю, что за последние пять лет произошло много положительных перемен, в том числе в самом понимании термина культуры. В последние годы мы привыкли использовать его не только в узком профессиональном смысле. Сейчас "культура" — это городское пространство и среда, которые создают форму общения между людьми, это праздники, обновление улиц и площадей».

Юрий Сапрыкин, бывший шеф-редактор объединенной компании «Рамблер-Афиша», редакционный директор издательского дома MoscowTimes

Лидеры общественного мнения подчеркивают, что «стремительный темп развития современной Москвы ставит новые задачи и открывает новые возможности» (Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы). Есть ощущение, что развитие инфраструктуры — парков, общественных мест, общественного транспорта — делает Москву «не похожей на другие города (...) и особенно прекрасной» (Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»). Это способствует развитию комфортной среды обитания для москвичей, а также «дружественного образа Москвы для туристов» (Василий Церетели). С другой стороны, в последние годы выросли расходы

Патриаршие пруды. Фото любезно предоставлено Московским институтом социально-культурных программ

День города, Москва 2015 г. Фото любезно предоставлено Московским институтом социально-культурных программ

на проживание. Москва по-прежнему сфокусирована на центр, что приводит к росту напряжения между все более недоступным центром и растущей периферией. Последняя видела немного инвестиций за прошедшие 20 лет. Это были местные проекты и некоторые дополнительные объекты — кафе, рестораны и кинотеатры. Ситуация усугубляется проблемами растущего транспортного потока, что затрудняет передвижение по городу и отнимает много времени.

«Чтобы чувствовать себя комфортно в культурном и прочих аспектах, необходимо находиться в центре города. Что нас ждет: старая модель с четко обозначенным центром в качестве основного источника культуры? Или формирование локальных центров культурного и социально-экономического развития?»

Мария Юдкевич, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член Ученого совета НИУ ВШЭ

Прежде всего опасения вызывает продолжающийся экономический спад, безработица и бюрократические препятствия на пути развития малого

Фото любезно предоставлено Московским институтом социально-культурных программ

бизнеса. Вместе с тем увеличивается несоответствие между существующим профессиональным уровнем рабочей силы и требованиями развивающейся городской экономики. Предполагается, что в ближайшее время это может привести к кадровому дефициту. Кроме того, экономический спад грозит сокращением расходов на культуру, образование и здравоохранение. Елена Альшанская указывает на проблему оказания помощи иммигрантам, приезжающим в Москву: «Люди, приезжающие в Москву, не защищены и уязвимы. [...] Проблемы социального характера не получают должного внимания».

В то же время лидеры общественного мнения видят в обновлении культурной инфраструктуры города потенциальные возможности для общественного блага. Доступ к культурным ценностям считается ключевым фактором благополучия населения, способствующим социальному развитию столицы и общим положительным изменениям. Как сказал Александр Шумский, исполнительный директор Российской Палаты моды (президент группы «Артефакт», президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia), «культура — это универсальный инструмент для поднятия настроения. [...] Особенно в период кризиса. [...] Культура помогает изменить деструктивное мышление». Василий Церетели отмечает, что «с развитием парков и городской инфраструктуры [...] изменились и люди. Они стали счастливее, улыбаются, не сорят на улицах.

В том числе благодаря культурным проектам». Некоторые ведущие специалисты подчеркивают вклад культурного сектора в развитие экономики, а именно посредством влияния богатого культурного наследия Москвы на развитие туристического потенциала города. Внимание, которое уделяется развитию креативной экономики Москвы, также приносит свои плоды. На это указывает растущее число культурных событий, появляющихся в последнее время. Шумский видит в этом большой потенциал и продолжает: «Нынешний кризис дает новые возможности для создания частных предприятий, [...] включенных в городскую структуру». В этом отношении индустрия моды с появившимися в последние годы новым брендами, которая опирается на международное сотрудничество и торговлю через Интернет, может служить примером.

«Если мы составим интересную программу, туристическая жизнь в городе оживится. [...] У нас есть кулинарный шарм, исторические сокровища... если, опираясь на наше культурное наследие, развивать туристическую инфраструктуру, Москва станет фантастически прекрасным городом».

Андрей Бережной, владелец и генеральный директор компании Ralf Ringer

В дальнейшей перспективе эксперты подчеркивают важность более равномерного распределения культурного предложения по всему городу наряду с развитием образования и других секторов. Елена Мельвиль считает, что «дело даже не в Департаменте культуры, [...], просто в каждом департаменте должен быть отдел по связанным с культурой вопросам. [...] [Культура] должна распространяться на все и быть частью любого направления городского развития». Руководство города считает, что привлечение к участию в культурных мероприятиях всех категорий населения, особенно молодежи и людей пожилого возраста, станет ключевым двигателем культурной политики наряду с продолжающейся модернизацией культурной инфраструктуры Москвы. Основной задачей является развитие культурного досуга за пределами центра города как для москвичей, так и для гостей столицы. Для этого необходимо проводить массовые мероприятия по всей Москве, оказывать поддержку местным культурным центрам в создании и реализации новых программ, например детских. Интернет-опросы и краудсорсинговая платформа помогут лучше понять предпочтения граждан. Городские власти уже активно занимаются сбором и анализом данных в культурном секторе.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/moscow>

Участники интервью

Александр Шумский, исполнительный директор Российской Палаты моды, президент группы «Артефакт», президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia;

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы;

Юрий Сапрыкин, бывший шеф-редактор объединенной компании «Рамблер-Афиша», редакционный директор издательского дома MoscowTimes;

Андрей Бережной, владелец и генеральный директор компании Ralf Ringer;

Елена Мельвиль, директор Культурного центра ЗИЛ, преподаватель Школы менеджмента Московской школы социально-экономических наук;

Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;

Василий Церетели, художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств;

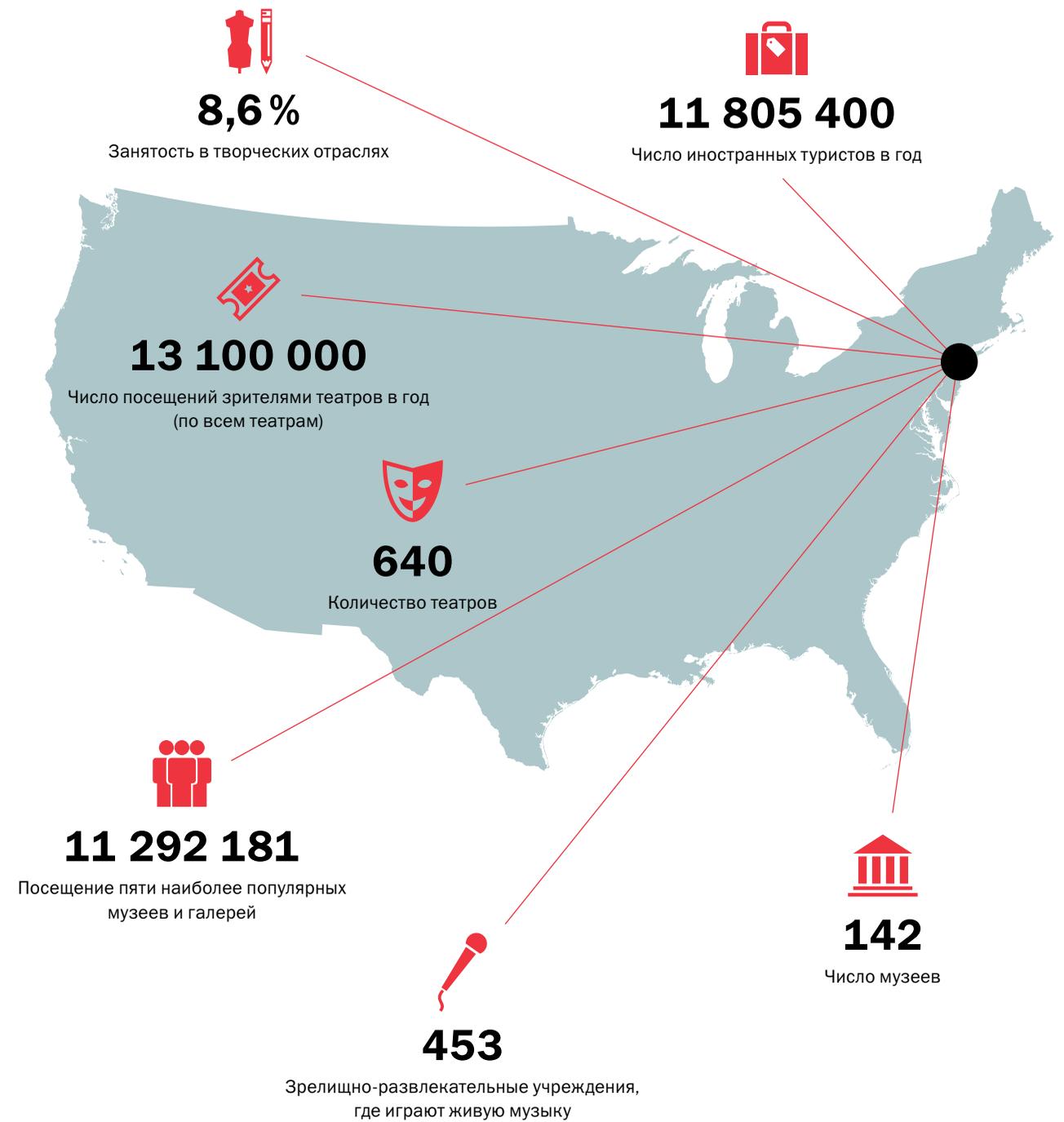
Мария Юдкевич, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член Ученого совета НИУ ВШЭ;

Демьян Кудрявцев, владелец изданий The Moscow Times, «Ведомости» и «Ясно Communication Agency»;

Петр Мансилья Круз (Peter Mansilla Cruz), директор Государственного музея М.А. Булгакова

Нью-Йорк

Общая численность населения 8 405 837
ВВП (ППС) (млн долл. США) 1 406 000
Площадь территории (км²) 1 214,40

Нью-Йорк — один из четырех наиболее многообразных в этническом и расовом плане городов США. 38 % жителей города родились за границей, и в ближайшие 10 лет количество представителей различных культур в Нью-Йорке лишь возрастет. Такая разнородность породила всплеск творческой активности, стала стимулом развития новых направлений в разных сферах искусства — от художественного творчества до популярной музыки. Высокая способность к адаптации помогает экономике города успешно развиваться в постиндустриальную эпоху с акцентом на финансовые услуги.

«Многообразие будет и дальше влиять на формирование городской среды Нью-Йорка, способствуя обмену опытом, повышению уровня жизни и развитию коммерции».

Даррен Волкер, президент Ford Foundation

Цифровые технологии полностью меняют все сферы деятельности человека, от СМИ и управления финансами до розничной торговли. Ни одна из этих отраслей не может обойтись без современных технологий. Извлечь пользу из подобного положения вещей способны только люди, умеющие мыслить нетривиально, — а этим издавна славятся жители Нью-Йорка. Но, чтобы развиваться, Нью-Йорку необходимо постоянное обновление.

«Самая важная задача для нас — сохранить дух Нью-Йорка, эту удивительную неповторимую интеллектуальную общность людей».

Кеми Ллесанми, исполнительный директор The Laundromat Project

Главный ресурс этого города — талант и энергетика его жителей. В Нью-Йорке всегда было социальное разделение, но растущая пропасть между богатыми и бедными, недоступность образования и высокие цены на жилье вытеснили представителей многих сообществ на периферию городской жизни. Основная задача города на ближайшие 10 лет — вовлечение этих людей в общественную жизнь в условиях растущей экономики. Как руководству города понять, что они готовы в социальном и экономическом планах участвовать в его развитии? Без такого участия город потеряет одно из своих конкурентных преимуществ.

«Культура рождает идеи, формирует новые взгляды, наводит между ними мосты, и цивилизация движется вперед».

Кеми Ллесанми

Район Дамбо, парк Бруклин Бридж. Фото © Julienne Schaer

Публичная библиотека Нью-Йорка. Фото ©Will Steacy

Традиционный еврейский театр в Нижнем Ист-Сайде, представления на Бродвее, джаз, Гарлемский ренессанс, развитие стиля хип-хоп в Бронксе — все эти культурные достижения появились благодаря национальным сообществам Нью-Йорка. Своим успехом город во многом обязан их многообразию и энергетике. Нью-Йорк очень ценит своих гостей. Туристам интересна в основном его культурная жизнь: большая часть посетителей бродвейских шоу не являются жителями города. Насыщенная культурная среда также привлекает множество представителей творческих профессий, которые остаются здесь жить и работать.

Нью-Йорк открывает для искусства новые перспективы. Общественные организации из бедных районов налаживают связи с различными учреждениями, что повышает доступность культуры. Крупные культурные центры работают с подрастающим поколением, помогают детям и подросткам приобщаться к культурному наследию и изучать естественные науки.

«Сфера недвижимости, например, выигрывает от бурной культурной активности — ее представителям следует оказывать поддержку общественным и творческим организациям».

Даррен Уолкер

Мэр подписал постановление о строительстве в ближайшие 10 лет 1 500 единиц доступного жилья для представителей творческих профессий и 500 художественных студий, которые можно арендовать по ценам ниже рыночных. Эти новые площади не только помогут поддержать деятелей искусства, но и привлекут внимание художественных организаций. В них будут проводиться показы и выставки, доступные для жителей близлежащих районов. Бруклинский культурный район (Brooklyn Cultural District) — инновационный проект, благодаря которому Форт-Грин превратится в культурный центр. Подобные решения указывают на то, что власти Нью-Йорка осознают опасность утраты городом культурной мощи и предпринимают необходимые шаги для сохранения его статуса.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york>

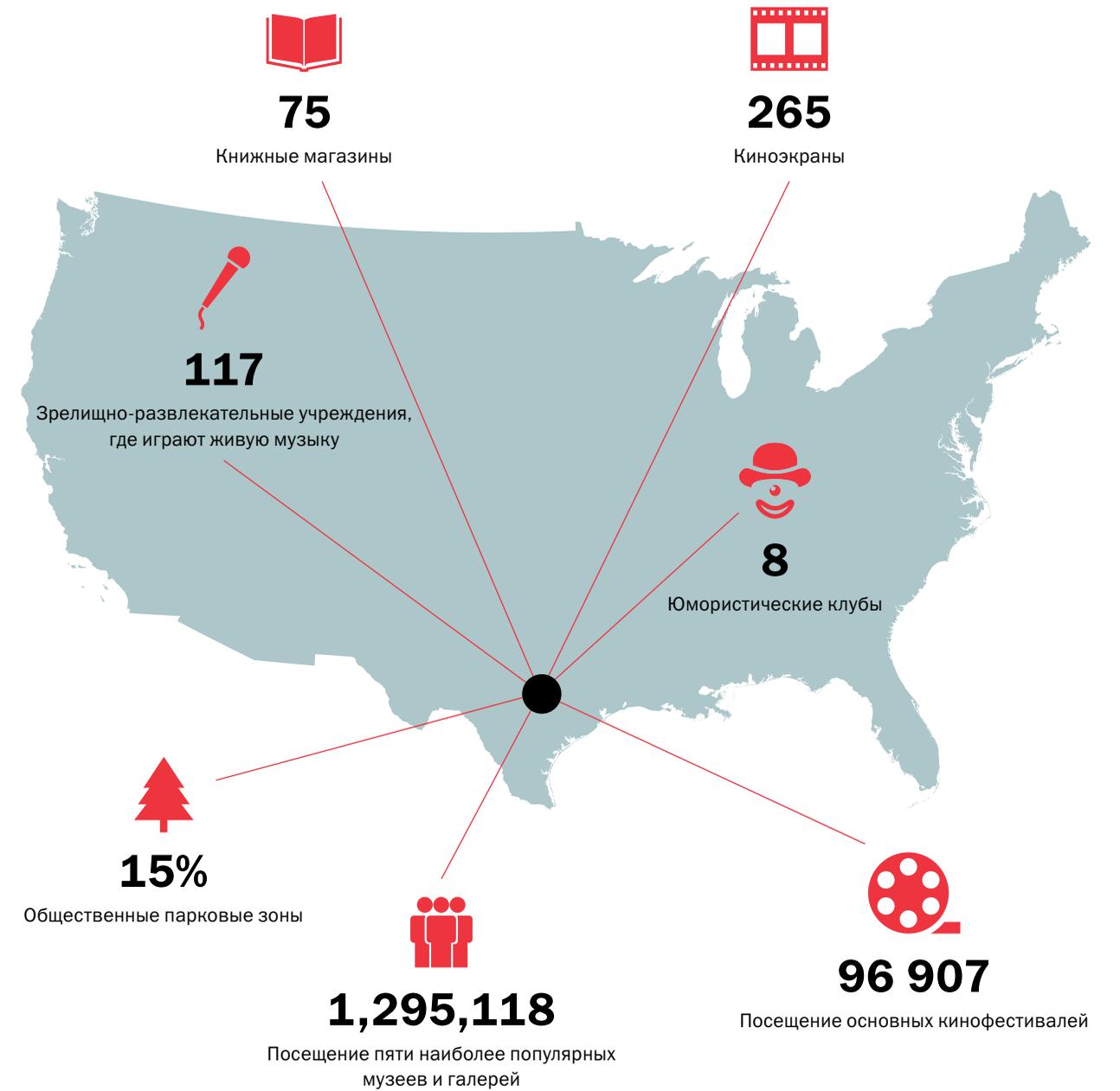
Парк Хай-Лайн. Фото ©Will Steacy, 2015

Участники интервью

Кеми Илесанми (Kemi Ilesanmi), исполнительный директор The Laundromat Project (некоммерческая общественная культурная организация);
Даррен Уолкер (Darren Walker), президент фонда Ford Foundation;
Мишель Ламберт (Michael Lambert), исполнительный директор, проект по улучшению района Бедфорд – Стайвесант;
Мария Торрес-Спрингер (Maria Torres-Springer), президент Корпорации экономического развития города Нью-Йорка (New York City Economic Development Corporation);
Кэролин Вуллард (Caroline Woolard), художник и член кооперативного предприятия;
Ниша Агарвал (Nisha Agarwal), комиссар отдела по делам иммигрантов в мэрии города Нью-Йорка

ОСТИН

Общая численность населения 912 791
ВВП (ППС) (млн долл. США) 103 382
Площадь территории (км²) 772

Маленькое поселение в Техасе, основанное в 1830 году, теперь превратилось в одиннадцатый по численности населения город США. Остин занимает довольно обширную территорию, небольшой по величине центр окружен многонаселенными пригородными зонами. Однако центральная часть города развивается очень активно. Например, одна из программ предусматривает поддержку строительства жилых объектов в центре города, благодаря чему здесь возводятся новые небоскребы. Остин — один из наиболее динамично растущих городов страны с теплым климатом, относительно невысокими ценами на жилье и низким уровнем безработицы. Город известен как региональный центр высокотехнологичных компаний, здесь также расположены главные управления, региональные представительства и центры разработок многих фармацевтических и биотехнологических предприятий.

Кроме того, по словам Джерардо Интериано, руководителя отдела внешних связей Google, «многие переезжают жить в Остин благодаря уникальной культуре города». В Остине существуют как традиционные культурные учреждения, так и творческие центры, где деятели искусства живут, работают и представляют свои произведения. Помимо регулярных мероприятий, таких как Неделя моды, Поэтический конкурс, Художественная ярмарка, в городе проходит большое количество неофициальных творческих событий, составляющих важную часть культурной жизни. Остин широко известен живыми музыкальными концертами. Здесь снимают самую продолжительную в истории американского телевидения концертную программу Austin City Limits, также в городе самое большое количество музыкальных площадок на душу населения в США. Эффективная творческая экономика мегаполиса за период общего спада выросла на 25 %. Кевин Джонс, директор департамента экономического развития Остина, полагает, что культуру города составляют «музыка, искусство, творчество и достопримечательности» и считает творческую экономику «секретом нашего процветания». Остин недавно был признан Городом медийного искусства в рамках Сети творческих городов ЮНЕСКО. Это поможет творческому сектору наладить полезные контакты с деятелями искусства со всего мира.

Тем не менее, изменения в социальной, культурной и экономической жизни города создают определенные проблемы. Эксперты обеспокоены состоянием инфраструктуры, развитие которой отстало от роста города.

Увеличивается нагрузка на транспортные сети, доступного жилья становится все меньше. По словам Роберта Фэйрза, редактора раздела искусств Austin Chronicle, «эти проблемы [...] ежедневно снижают качество жизни [...], в долгосрочной перспективе они вытеснят представителей низшего, среднего и высшего среднего класса и мелких предпринимателей из центра города, уровень сегрегации уже стал критическим». Творческим деятелям все сложнее найти доступное жилье и место для работы. Городской культурный сектор становится более уязвим для конкуренции. Уже сейчас «творческие деятели уезжают, [а] если не уезжают, то перебираются на окраины и селятся далеко друг от друга. Людям искусства необходимо жить по соседству, а результаты их работы должны быть доступны для широкой публики» (Ши Литтл, туры по художественным студиям Big Medium & East Austin; West Austin). В то же время различные гастролирующие шоу, приезжающие в Остин, конкурируют с местными мероприятиями. «Такие события могут показаться более значимыми, чем местная культурная программа» (Рауль Альварес, исполнительный директор Community Advancement Network).

Фонтан Лиз Карпенгер. Фото © Michael Knox. Любезно предоставлено городом Остином

Памятник Вилли Нельсону. Фото © Michael Knox. Любезно предоставлено городом Остином

«Хотя зарплаты артистов Балета Остина вполне достойные, из-за резкого роста стоимости жизни они становятся негативным фактором при выборе профессии. Эта проблема касается не только людей творческих профессий, она влияет на способность города оставаться конкурентоспособным и в других секторах».

Стивен Миллз, Балет Остина

Такое положение дел начинает менять саму атмосферу Остина, известного своей привлекательной динамичной неформальной культурой и «альтернативными» сообществами. В результате «те, кто приезжает жить в этот уникальный в творческом и культурном отношении город, очень быстро поймут, что он не оправдывает их ожидания» (Ши Литтл). Многие местные жители чувствуют себя неуютно в атмосфере динамичного

развития и погони за прибылью, в условиях растущей гомогенизации. Популярное движение «Пусть Остин остается странным» (Keep Austin Weird), изначальной целью которого было продвижение местного независимого бизнеса, сегодня превратилось в мощную общественную силу, выступающую за эксцентричность и этнокультурное многообразие. Респонденты отводят культуре и творческой индустрии важную роль в решении некоторых проблем Остина. По мнению Ши Литтл, «культура открывает новые возможности, утрата нашей культуры — большая проблема». Культурный сектор постоянно подпитывает инновации и творческий подход в ряде направлений благодаря «взаимозависимости культуры и мыслительного процесса / решения проблем» (Стивен Миллз), он имеет принципиальное значение для развития города. Роберт Фэйрез подчеркивает важную роль культуры в повышении уровня жизни горожан: «живопись, театр, литература, дизайн, кухня — все это [...] помогает снять стресс, украшает город, повышает культуру развлечений, радует душу, знакомит с историческим наследием, объединяет людей». Несколько респондентов уверены, что культура помогает жителям занимать активную гражданскую позицию и осознавать свою идентичность. Различные этнические сообщества станут больше участвовать в жизни города, это благотворно повлияет на развитие торговых сетей, предпринимательства, туризма и нишевых рынков. По словам Джерардо Интериано, «позитивная культура — генератор инновационных идей и развития сотрудничества. Это ключевой элемент нестандартного мышления и творческого подхода к работе». Важно рассматривать культуру как неотъемлемую часть целого ряда сфер.

Живая музыка на фермерском рынке. Фото © Michael Knox. Любезно предоставлено городом Остином

Йога на Вулридж сквер. Фото © Michael Кнох. Любезно предоставлено городом Остином

«Образование, питание, здравоохранение, жилищная политика, транспорт — главные приоритеты для любого города, при этом культура должна присутствовать в каждом из этих направлений. Культуру не нужно делать приоритетом, она может стать неотъемлемой частью жизни и всех аспектов ее качества».

Ши Литтл

Эксперты подчеркивают необходимость продолжать «поддерживать программы, [которые] демонстрируют, что город высоко ценит этнокультурное многообразие и все свои этнические сообщества» (Рауль Альварес). Нужно также оказывать содействие творческим сообществам и талантливым творцам, предоставляя доступное жилье и рабочие пространства, стимулируя развитие местных программ. Недавно было проведено масштабное исследование: Отдел культуры и искусства Департамента экономического развития города завершает проект по оценке потребностей культурного сектора Остина и карту культурных ценностей, чтобы определить, где располагаются объекты и центры культурного развития. Отдел музыки и индустрии развлечений недавно провел перепись местного музыкального сообщества. Такие исследования помогут сформировать стратегию развития и обеспечить регулярную поддержку культурному сектору.

Отдел культуры и искусства разрабатывает Программу творческих экономических приоритетов в рамках плана городского развития "Imagine Austin" на 30 лет. Главная ее цель — найти оптимальные пути поддержки и развития творческого сектора города. Остин активно помогает творческому сообществу, решая жилищные проблемы (пересмотр городского плана землепользования) и оказывая поддержку отдельным проектам, например thinkEAST: в рамках нового плана городской застройки предусматриваются пространства для творчества. Руководство города взаимодействует с местными образовательными учреждениями с целью повышения уровня квалификации творческих кадров и предоставления новых возможностей людям таких профессий. Главная задача — превратить Остин в город возможностей для успешного карьерного роста в творческой сфере.

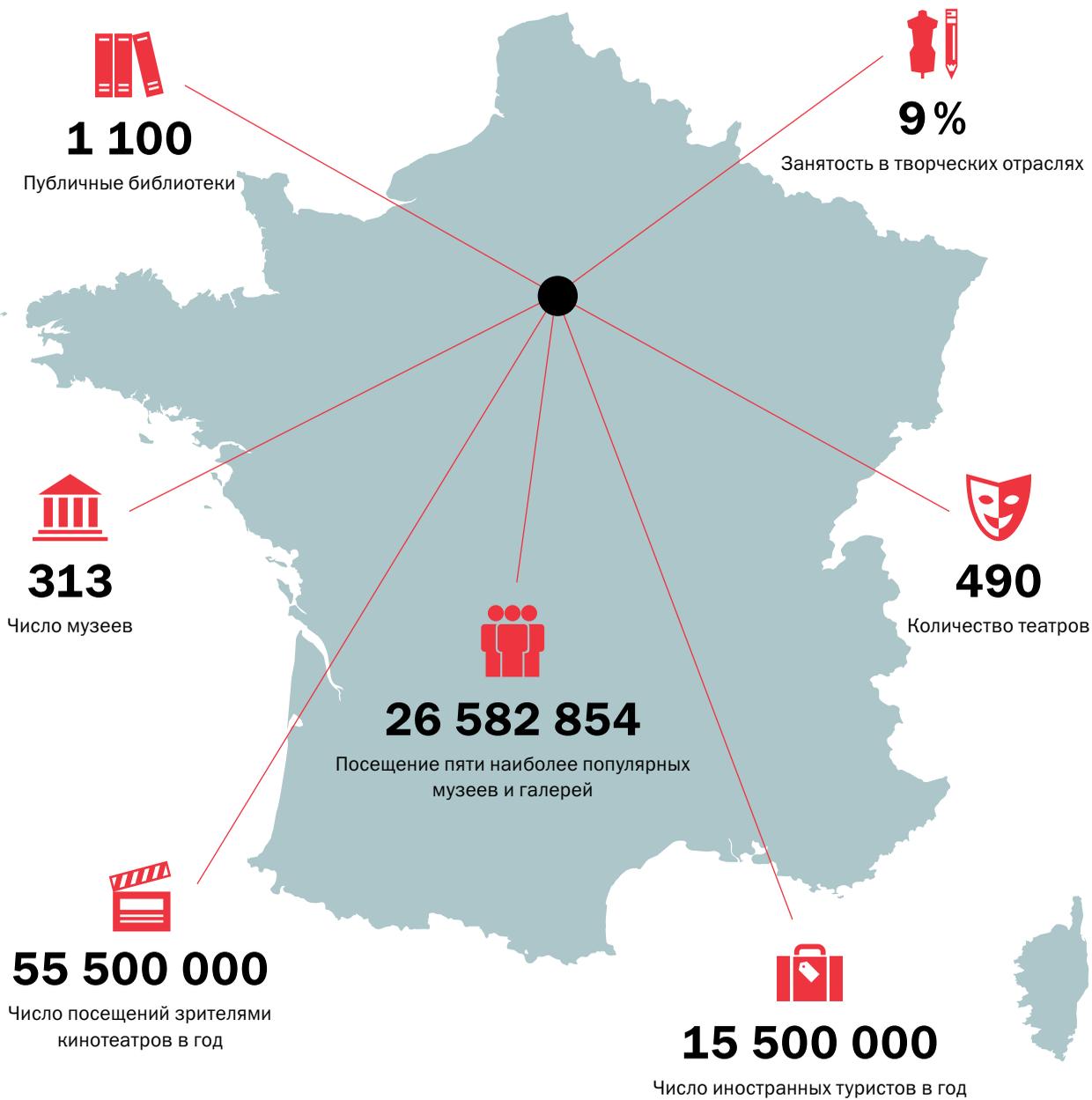
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/austin>

Участники интервью

Кевин Джонс (Kevin Johns), директор Департамента экономического развития, Остин;
Рауль Альварес (Raul Alvarez), исполнительный директор Сети развития сообщества (Community Advancement Network);
Джерардо Интериано (Gerardo Interiano), руководитель отдела внешних связей, Техас, Канзас, Миссури, Google, Остин;
Ши Литтл (Shea Little), туры по художественным студиям Big Medium & East Austin and West Austin;
Стивен Миллс (Stephen Mills), Балет Остина;
Роберт Фейрес (Robert Faies), художественный редактор Austin Chronicle

Париж, Иль-де-Франс

Общая численность населения 12 005 077
ВВП (ППС) (млн долл. США) 730 819
Площадь территории (км²) 12 012

Graffiti général, Les Magasins Généraux © Yves Marchand et Romain Meffre.
Любезно предоставлено Комитетом по туризму, Иль-де-Франс

«Париж может стать источником кислорода для творчества и инноваций по всему миру, а также укрепить международный имидж Франции».

Реми Бабине, президент и креативный директор рекламного агентства BETC

Для многих Париж — это город мечты. Одна из главных мировых столиц на протяжении столетий притягивала ярчайших представителей общества: политических эмигрантов, художников, писателей и успешных предпринимателей. Город по-прежнему ассоциируется с высокой модой и изысканной кухней, но современный многоликий Париж давно вышел за пределы исторического центра, неизменными остаются лишь представления о нем. Чтобы город успешно развивался, нужно восстановить связь между Парижем современным и Парижем воображаемым.

«В будущем Париж мог бы стать центром мирового развития».

Маджид Эль Джарруди, основатель и представитель Агентства предпринимательской диверсификации (Париж)

Потенциал города безграничен. Здесь высокий уровень жизни, правильное планирование делает облик города привлекательным. Новые масштабные инвестиции в транспортную систему повысят качество сообщения между разными районами города и другими регионами страны. Если Париж выиграет право на проведение Олимпийских игр в 2025 году или Всемирной выставки World Expo 2025, у него появится великолепная возможность продемонстрировать свои творческие и технические ресурсы всему миру.

Дух творчества пропитывает современный Париж от самого центра и до окраин. Расширение горизонтов города поможет объединить людскую энергетику «без учета географического и психологического барьера в виде Парижской окружной дороги» (Реми Бабине). Париж многолик, это настоящий город мира, где живут представители сотен национальностей. Безграничны возможности для развития новых идей и обмена опытом не только в самом городе, но и за пределами страны. Жители Парижа иностранного происхождения выступают связующим звеном между городом и миром, многие из них занимаются предпринимательской деятельностью и готовы создавать социальные и экономические ценности. Но в настоящее время этот путь развития не принимается в расчет из-за непонимания или боязни.

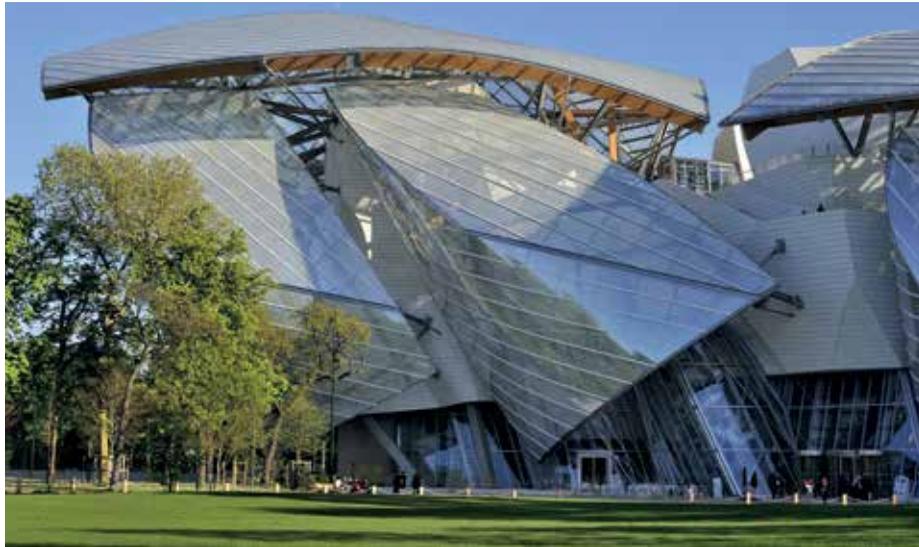
«С ростом населения к 2030 году возникнут новые задачи, нужно быть к ним готовыми: жилье, услуги, транспортная система, повышение качества жизни и сокращение социальной и территориальной разобщенности».

Валери Манкре-Тейлор, директор Института городского планирования Иль-де-Франс

Увеличивающемуся населению необходимы новое жилье, предприятия сферы услуг и транспорт. Нельзя допустить снижения качества жизни и разрозненности общества. Процесс джентрификации привел к тому, что в центре Парижа остались только самые богатые. Отдаленные районы отрезаны от основной части города физически и в культурном плане. В рамках проекта городского развития 35 миллиардов евро будут инвестированы в строительство дорог для соединения пригорода с существующей транспортной сетью. Это повысит доступность образования, трудоустройства и культурного досуга для жителей отдаленных районов.

«Частный сектор экономики крайне заинтересован в привлечении в город молодых выпускников и представителей творческих профессий».

Жан-Пьер Гогэ, шеф-редактор La Tribune du Grand Paris

Фонд Louis Vuitton, Париж, 2015 г. Фото © Jarry-Tripelon / Комитет по туризму, Иль-де-Франс

Искусство и культура формируют образ Парижа в мире, именно в этом русле город должен развиваться, чтобы достичь успеха. Существует мнение, что «культурная политика французской столицы нацелена на привлечение молодежи со всего мира в Париж». Знаменитые достопримечательности Парижа — музеи и галереи современного и классического искусства — пользуются огромной популярностью. Но творческий потенциал и новаторские идеи пригорода помогут привлечь в столицу Франции инвесторов и представителей различных, не только творческих отраслей. Желание жить и работать в городе во многом зависит от уровня жизни, который в Париже неразрывно связан с культурной средой, открытостью и внедрением инноваций.

«Париж по-прежнему робок, культурный сектор ориентирован лишь на туристов, полон снобизма, в нем мало жизни».

Жан-Пьер Гогэ

Культура, без сомнения, является одной из сильных сторон Парижа. Уже долгое время действуют особые программы поддержки общественных организаций и представителей творческих профессий. Чиновники на национальном и местном уровне уделяют особое внимание вопросам культурного развития. За последние два года появилось большое количество новых объектов, например здание фонда Louis Vuitton, спроектированное архитектором Фрэнком Гери, и публичная Парижская филармония архитектора Жана Нувеля.

Культурная жизнь города по-прежнему сконцентрирована в центральных районах Парижа. Но когда все самые привлекательные и интересные объекты располагаются в туристической зоне, есть риск, что доступны они будут далеко не для всех. Представители культурного сектора отмечают, что политический и инвестиционный курс ограничивает свободу творчества. Популярная музыка, мода и литература полны энергии, но они оттеснены на периферию культурной жизни города. Для большей части мира романтический образ Парижа безвозвратно устарел.

«Если Париж не будет развиваться в культурном плане, он останется за бортом современного мира».

Стефан Симон, генеральный директор Lieu du Design

Культура трансформируется, переосмысливает себя и движется вперед. Париж имеет необходимый творческий потенциал, но большая его часть сосредоточена за пределами центральной части города. Самые удивительные презентации и выставки проходят в таких местах, о которых не известно не только туристам, но и самим парижанам: театр Amandiers в Нантере, Музей современного искусства Валь-де-Марна в Витри, Центр цифрового искусства Le Cube в Исси-ле-Мулино. Но культура интригует. Она заставляет парижан покидать привычные места и отправляться исследовать другие кварталы Парижа, знакомиться с искусством новых районов.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/paris>

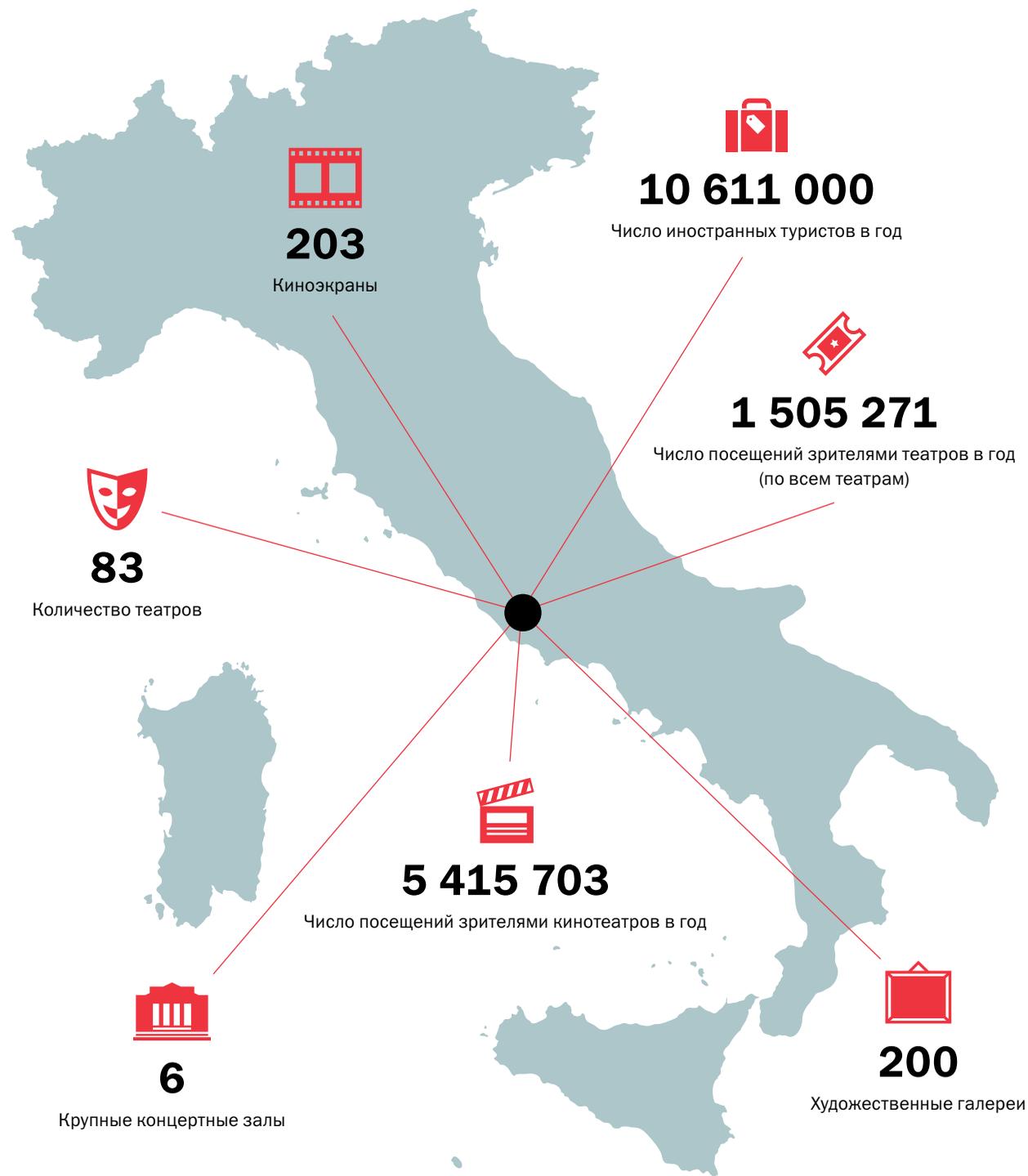
Постановка «Barocco» / Театр ТРО. Фото © Davide Venturini

Участники интервью

Жан-Пьер Гогэ (Jean-Pierre Gouget), шеф-редактор La Tribune du Grand Paris (журналист);
Маджид эль-Джаруди (Majid El Jarroudi), основатель и главный уполномоченный Агентства по предпринимательскому разнообразию;
Реми Бабинэ (Rémi Babinet), президент и креативный директор рекламного агентства BETC;
Валери Манкрет-Тейлор (Valérie Mancret-Taylor), директор Института городского планирования, Иль-де-Франс;
Стефан Симон (Stéphane Simon), генеральный директор Lieu du Design (конструкторское агентство парижского региона)

Рим

Общая численность населения 2 872 021
ВВП (ППС) (млн долл. США) 163 005
Площадь территории (км²) 1 287

«В Рим прибывает все больше мигрантов разного происхождения, это позволяет городу расширить спектр предлагаемых культурных программ для иностранной публики».

Джованна Маринелли, глава Управления культуры Рима

Рим притягивает огромное количество посетителей, перспективы развития города в основном связаны с туристическим сектором. По большей части туристические маршруты проходят через центр города, множество культурных ценностей остается без внимания. Городская кампания в поддержку проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Риме позволяет еще раз рассказать миру об этом удивительном городе и поддержать его международную популярность. Растущее многонациональное население может помочь в этом, выступая в качестве посланников города.

«Рим всегда был открытым и гостеприимным — это часть нашей истории. Однако справиться с нынешним культурным многообразием совсем непросто».

Джованна Маринелли

Вечный город меняется. По словам одного чиновника, «Рим уже не такой, как прежде». Он становится многонациональным и мультикультурным мегаполисом. В отличие от других городов, Рим испытывает некую напряженность вследствие этих перемен, с которой необходимо справиться.

Предстоит также решить проблемы перегруженной транспортной системы, ограниченной исторической структурой города, и социальной поляризации. Как и в других городах Италии и всего мира, в Риме увеличивается социальное неравенство, существует деление на богатых и бедных. Оно выражается и географически, пригородные районы приходят в упадок, власти не уделяют им должного внимания.

Экономические последствия такого деления сдерживают развитие туристического сектора. Большинство гостей города посещают только исторический центр, упуская возможность увидеть Рим по всей красе: «есть множество живописных мест, например Остия Антика, но туристы о них не знают» (Джованна Маринелли).

Рим не знает, каким он видит себя и каким хочет быть в глазах мировой общественности. Город стал заложником своей великой истории.

Фонтан Треви ночью. Фото © Luca Serazzi

Фото ©Anthony Majarahti

Его образ крепко связан с прошлым, с эпохой Римской империи, Ренессанса, с киношедевром Феллини «Сладкая жизнь». Рим находится в постоянном движении, его богатое наследие уже не отражает всей сущности города. Чтобы двигаться вперед, городу необходимо определиться с приоритетами.

«Следует уделять больше внимания современному искусству Рима, а не только культурному наследию. Можно попробовать объединить их, молодые художники способны вдохнуть жизнь в античные произведения искусства».

Моник Вот, директор фонда Foundation Romaeuropa

Сочетая старое и новое, Рим сможет использовать культуру для сплочения общества. Поддержка выставок и выступлений артистов, представляющих нетрадиционные формы искусства и новые сообщества, способна объединить эти сообщества, восстановить и укрепить связи между всеми частями города.

«Наша цель — не только развить инфраструктуру города, но и наладить людской обмен между центром и новыми районами... все самое прекрасное не должно быть собрано лишь в одном месте».

Джованна Маринелли

Необходимо устранить деление города на центр и периферию, на прошлое и настоящее. Нужно максимально использовать экономические возможности и постараться сплотить всех жителей меняющегося города. Новый арт-объект Вильяма Кентриджа, настенное живописное полотно, протянулось на 550 метров вдоль берега Тибра. Он объединяет город по старинному речному пути. Была составлена и опубликована карта стрит-арта, включающая более 330 работ в 13 из 15 районов Рима. Она привлекает внимание горожан и туристов к менее известным местам Рима.

Ценность археологических находок и богатая история Рима признаны мировым сообществом, но будущее и успех города напрямую связаны с его способностью адаптироваться и изменяться. Рим отныне не просто музей под открытым небом. Это город, который возрождает себя через культуру и искусство так же, как и на протяжении многих столетий своей истории.

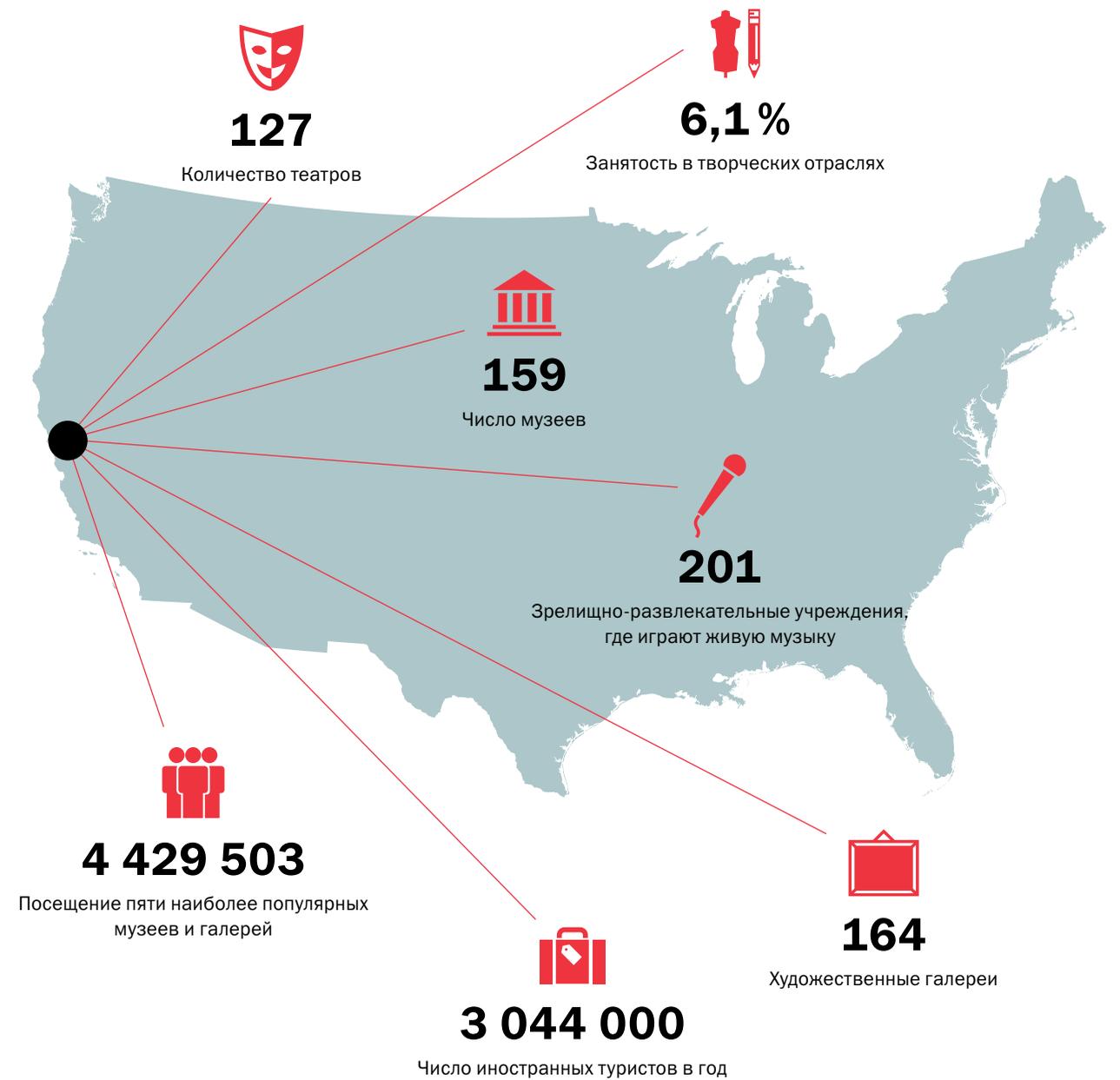
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/rome>

Участники интервью

Джованна Маринелли (Giovanna Marinelli), глава управления культуры, Рим;
Моник Вот (Monique Veaute), директор фонда Foundation Romaeuropa;
Луччо Аргано (Lucio Argano), директор-распорядитель Римского кинофестиваля, профессор факультета культурного менеджмента Католического университета Святого Сердца, Милан;
Анна Мария Бьянки (Anna Maria Bianchi), директор Laboratorio Carteinregola (общественная организация);
Лоренцо Тальяванти (Lorenzo Tagliavanti), президент Торговой палаты

Сан-Франциско

Общая численность населения 805 235
ВВП (ППС) (млн долл. США) 388 272
Площадь территории (км²) 121

«Сан-Франциско переживает особый период своей истории. Это один из самых динамичных и притягательных городов мира, который сегодня переживает период небывалого роста со времен Второй мировой войны. Экономические перспективы Сан-Франциско не имеют равных в США». Джон Рахаим, директор по планированию города и округа Сан-Франциско

В Сан-Франциско расположены штаб-квартиры некоторых крупнейших динамично развивающихся международных компаний, задающих тон всей мировой экономике. Определяющим фактором такого выбора стал высокий уровень жизни, которому способствуют насыщенная культурная жизнь и развитая индустрия развлечений. Процветание и динамизм экономики города позволяют ему развиваться в рамках новой урбанистической модели.

Город быстро растет, хотя пока он сравнительно мал для мегаполиса. Сан-Франциско всегда привлекал мигрантов из разных стран. У города свой уникальный характер, по его улицам интересно гулять. Сан-Франциско имеет отличную базу для новых социальных и экономических формаций, он приобрел репутацию гостеприимного дома для творческих деятелей разного происхождения. Сегодня рост и процветание города ставят под угрозу этот уникальный микроклимат, что заставляет задуматься о поддержке и развитии культурного и экономического разнообразия.

«Искусство и культура позволяют выразить творческую индивидуальность... они объединяют разнородные сообщества независимо от классовой, этнической, расовой, половой принадлежности или сексуальной ориентации».

Мой Энг, исполнительный директор, траст Community Arts Stabilization Trust

В эпоху перемен культура продолжает играть главную роль в развитии города. Сюда приезжают высококвалифицированные профессионалы для работы в лидирующих компаниях и участия в стартапах.

«Процесс джентрификации города, который существенно ускорился за последние пять лет, может уничтожить индивидуальность Сан-Франциско». Бетси Крэбтри, SF / Arts Media LLC

Потребность в жилье и офисных помещениях на полуострове площадью 7 × 7 миль все увеличивается. С 2005 года население города увеличилось

Every Beating Second, 2011; автор: Джанет Экельман. Выбрано Художественной комиссией Сан-Франциско для Международного аэропорта Сан-Франциско, терминал 2. Фото © Bruce Damonte

на 75 000 человек, то есть почти на 10 %. Но за этот период было построено только 17 000 новых единиц жилья. Потому сегодня в Сан-Франциско самое дорогое жилье в США. Помимо этой очевидной трудности (многие просто не могут себе позволить жить здесь), существует и другая: изменяющиеся экономические условия ставят под угрозу важнейшие составляющие города — его культурное разнообразие, причудливый характер и творческий сектор. По словам одного деятеля искусства, город «превращается в однородную игровую площадку для молодых, богатых и не особо интересующихся культурой граждан и тех, кого они вытесняют» (Алонзо Кинг, хореограф и директор балета Alonzo King LINES Ballet). Существуют и более прозаичные препятствия для успешного развития города, связанные с инфраструктурой. Общие для многих городов проблемы — устаревшая транспортная система, большая нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения, последствия подъема уровня моря в результате глобальных климатических изменений — негативно сказываются на качестве жизни и требуют больших вложений.

Культура оказывает значительное воздействие на экономику. Сан-Франциско посетили 18 миллионов человек в 2014 году, многих привлекла именно богатая и многообразная культура города.

«Знаменитая настенная живопись района Мишен-Дистрикт, небольшие культурные центры, выставочный комплекс Fort Mason Center... Искусство и культура — неотъемлемая и важнейшая часть облика Сан-Франциско». Бетси Крэбтри

Культура — главная объединяющая сила разнообразных сообществ города. Респонденты уверены, что именно искусство и культура формируют уникальный облик и характер Сан-Франциско, делают город комфортным для жизни, а горожан счастливыми.

«Культура как объект инвестиций никогда не сможет конкурировать с доступным жильем или инфраструктурой, это основные потребности города».

Джон Рахаим

Тем не менее, руководство Сан-Франциско выделило на нужды культуры 99,3 долл. США на жителя в 2014 году. Средства получили основные, средние и мелкие мультикультурные учреждения. За последние 20 лет было реконструировано несколько крупных музеев, среди которых и Музей современного искусства Сан-Франциско, филиал которого откроется в районе искусств Йерба-Буэна в 2016 году.

Стрит-арт Bayview Rise. Авторы: Хаддад I Друган. Выбрано Художественной комиссией Сан-Франциско для пирса № 29, который находится под контролем Портового управления Сан-Франциско. Фото © Bruce Damonte

Фото любезно предоставлено администрацией Сан-Франциско, 2015 г.

Каждый месяц сотни выставок, публичных чтений и выступлений проходят в кафе, ресторанах, книжных магазинах и лавках, так творческие деятели знакомятся с местным сообществом и предпринимателями. Плюрализм — важное преимущество творческой среды и неотъемлемая составляющая культурной идентичности города.

Однако рост цен на недвижимость вынуждает некоторые творческие организации и независимых художников ожесточенно бороться за возможность оставаться в городе. Муниципальное правительство при участии благотворительных организаций и частных лиц старается решить данную проблему, но сделать это быстро не получится.

«Руководители города понимают ценность культуры для Сан-Франциско, оказывают существенную поддержку и пристально следят за ключевыми элементами инфраструктуры данного сектора».

Мой Энг

Сегодня в Сан-Франциско на каждого жителя по-прежнему приходится самое большое число творческих деятелей и организаций, по сравнению с другими крупными городами США. Здесь находятся 159 музеев, 164 галереи и 201 концертный зал. Если Сан-Франциско сможет сохранить свое культурное многообразие в условиях стремления к экономическому процветанию, это послужит хорошим примером для других городов.

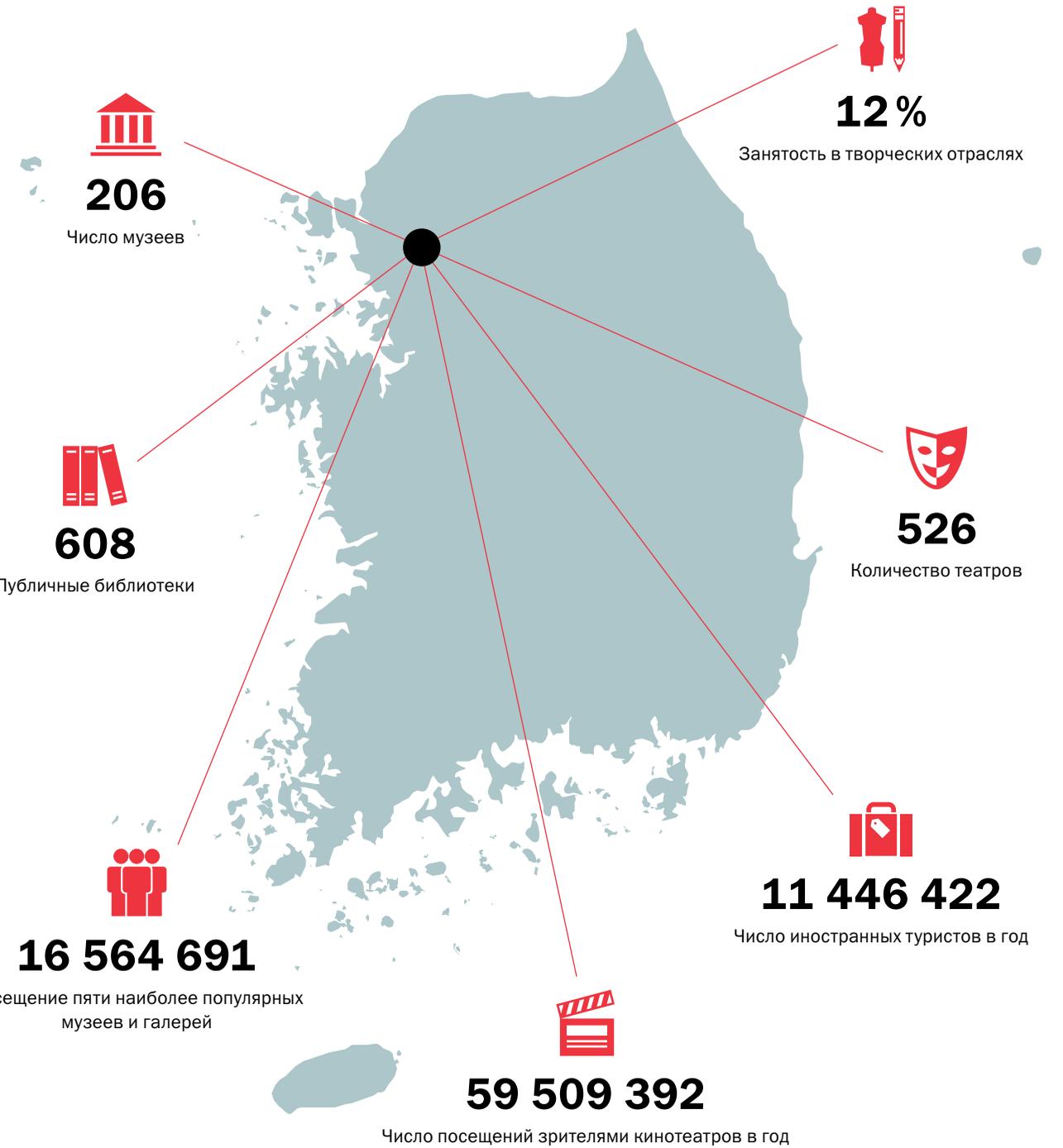
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/san-francisco>

Участники интервью

Джон Рахаим (John Rahaim), директор по планированию города и округа Сан-Франциско;
Бетси Крэбтри (Betsy Crabtree), SF / Arts Media LLC;
Алонзо Кинг (Alonzo King), хореограф и директор балета Alonzo King LINES Ballet;
Мой Энг (Moy Eng), исполнительный директор, траст Community Arts Stabilization Trust

Сеул

Общая численность населения 10 103 233
ВВП (ППС) (млн долл. США) 335 493
Площадь территории (км²) 605,2

«Укрепление международного статуса Кореи поможет Сеулу стать настоящим международным мегаполисом».

Хикьюнг Хванг, заместитель редактора отдела городских новостей, агентство Yonhap News Agency

За последние 100 лет Сеул пережил целый ряд драматических и кардинальных изменений. Сегодня в городе развитая современная инфраструктура, процветающая экономика и высокие доходы. В ближайшие 10 лет город ждут непредсказуемые изменения в экономической, социальной, культурной и политических сферах, но город сможет достойно их встретить. Близость и связи с основными региональными и глобальными экономиками открывают ряд перспектив. Город становится крайне популярен среди туристов из Китая и других азиатских стран. Экономический успех и поп-культура Кореи также привлекают мировое внимание к Сеулу.

Существует и целый ряд проблем. Сеул — это город с населением в 10 миллионов человек, но низкий уровень рождаемости приводит к его старению и сокращению. Город становится богаче, при этом растет разрыв между бедными и богатыми. Руководству города необходимо позаботиться о защите атмосферы, водных и земельных ресурсов, чтобы улучшить качество жизни в мегаполисе.

«Резкое сокращение численности населения, социальная поляризация, значительный рост числа рабочих мигрантов, социальное отчуждение, увеличение числа одиноких людей — вот задачи, которые Сеулу нужно решить в течение следующих 10 лет».

Доктор На До-Сам, старший научный сотрудник, Институт Сеула

Сеул превращается в мультикультурное сообщество. Некоторые лидеры гражданских движений опасаются, что рост числа мигрантов может дестабилизировать обстановку. Существует мнение, что основная роль культуры — рассказывать миру о корейских традициях и ценностях, а также сохранять местную самобытность. Другие видят преимущества в этнокультурном многообразии.

«Если Сеул сумеет принять другие культуры и научится жить с ними в гармонии, появится новая, жизнеспособная, развивающаяся и совершенно не похожая на традиционную культура».

Хикьюнг Хванг

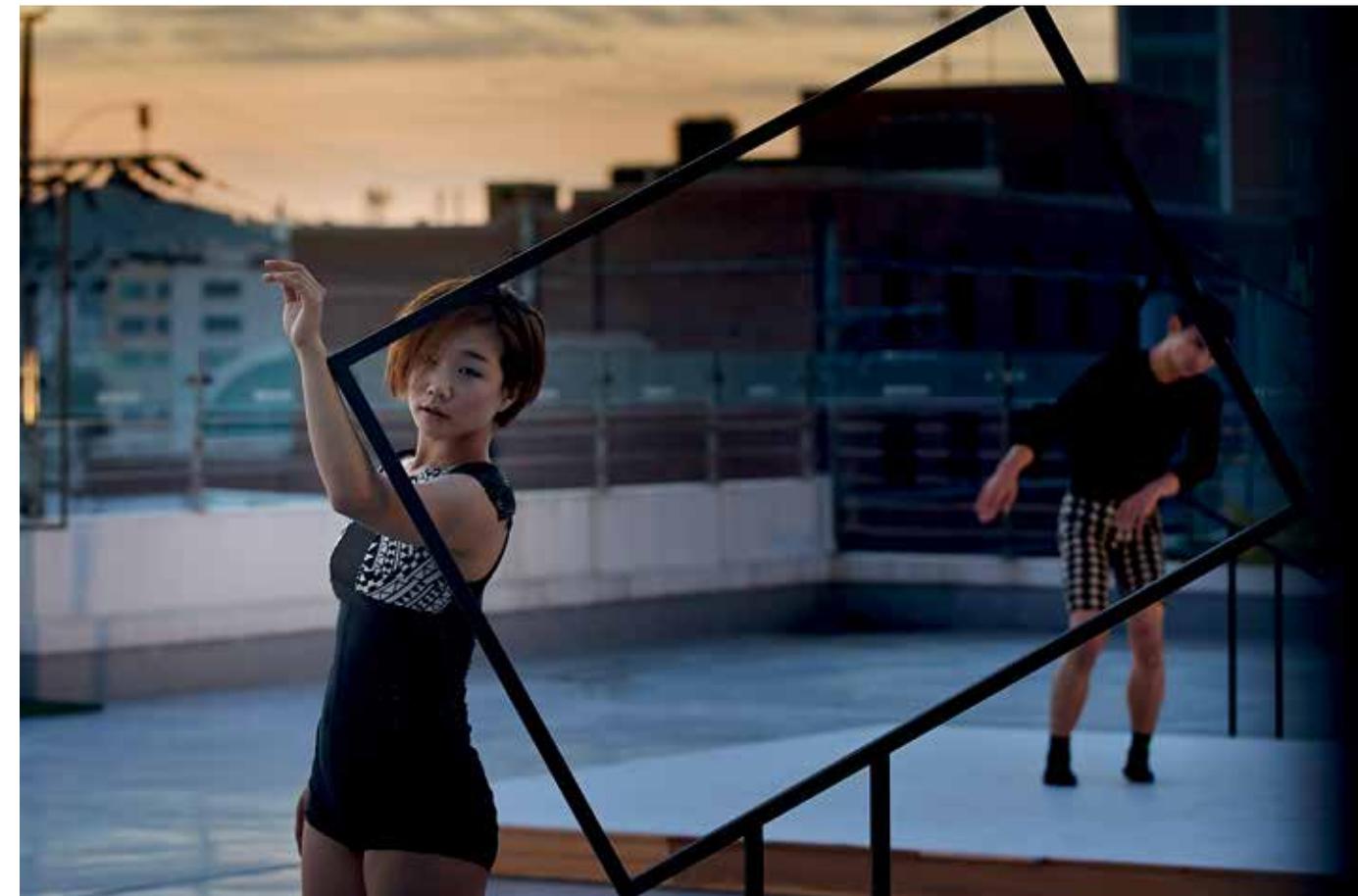

Фото любезно предоставлено Фондом искусств и культуры Сеула

Искусство влияет на социальное развитие города, делая жителей более счастливыми и здоровыми, помогает им наладить отношения и достичь взаимопонимания.

«Развивая творческий потенциал и стимулируя культурную деятельность гражданского общества, Сеул найдет новые пути роста, альтернативу капиталоемкой городской индустриализации».

Янг Бам Рей, член Совета правления, профессор Университета Кёнги по городским сетям

«Культурные мероприятия объединяют людей, способствуют взаимопониманию и сплоченности в решении повседневных проблем».

Доктор Ульф Ауспранг, генеральный директор компании Han Sung Motor Co. Ltd. (официального дилера Mercedes-Benz в Корее)

Фото © Jipil Jung. Любезно предоставлено Фондом искусств и культуры Сеула

Прочные культурные основы будут способствовать экономическому развитию города, привлекут талантливых людей, которые так нужны городу с сокращающимся населением. Развивая творческий потенциал горожан, поддерживая различные направления данного сектора, Сеул отыщет новые пути построения экономики, не зависящие от затратной индустриализации.

И наконец, культура укрепит статус города и выделит его на фоне конкурентов.

«С помощью культуры и других секторов можно повысить уровень жизни горожан. Она усилит конкурентоспособность Сеула, напрямую помогая развитию "мягкой индустрии" или же косвенно стимулируя отрасли данного сектора».

Сунг Юп Ли, генеральный директор Центра исполнительского искусства в городе Седжоне

Аналитики признают, что культура занимает важное место в повседневной жизни сеульцев, число людей, организующих различные мероприятия и участвующих в них, стремительно растет. В некотором смысле город переходит от правительственных культурных программ к тем, которые создают жители и частные организации.

Сегодня культура регулируется не так строго, она становится более подвижной и отражает современный облик Сеула.

Халлю, так называемая «корейская волна», значительно укрепила положительный имидж Сеула за рубежом. Поп-культура Южной Кореи популярна во всем мире. Изначально это были лишь местные телесериалы. Корейская поп-музыка стремительно завоевывает Интернет. Самым грандиозным успехом стал хит Gangnam Style, звучавший повсеместно.

Это успешное, изначально неофициальное движение продвигает корейскую культуру и традиции за рубежом и рисует облик современного Сеула. Руководство города понимает это и планирует построить огромный концертный зал в северной части Сеула, где будет звучать К-поп. Dongdaemun Design Plaza, спроектированная иракско-британским архитектором Заха Хадидом (Zaha Hadid) и корейской компанией Samoo — яркий образец современного корейского и международного прикладного дизайна. В здании расположен бизнес-центр моды и дизайна. Эти проекты показывают, что Сеул сочетает культурные традиции и современные достижения XXI века.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/seoul>

Фото любезно предоставлено Фондом искусств и культуры Сеула

Участники интервью

Доктор Ульф Ауспранг (Ulf Ausprung)

генеральный директор, Mercedes-Benz Корея;

Сунг Юп Ли

(SungYeop Lee), генеральный директор Центра исполнительского искусства в городе Седжоне;

Янг Бам Рей (Young Bum Reigh),

член Совета правления, профессор Университета Кёнги по городским сетям;

Хикьюнг Хванг

(Heekyung Hwang), заместитель редактора, отдел городских новостей, информационное агентство Yonhap News Agency;

доктор На До-Сам (Na Do-Sam),

старший научный сотрудник, Институт Сеула

Сидней

Общая численность населения 4 840 600
ВВП (ППС) (млн долл. США) 232 012
Площадь территории (км²) 12 144

882

Количество объектов культурного наследия / исторических памятников

83

Число музеев

90

Количество театров

4,6%

Занятость в творческих отраслях

3 100 000

Число иностранных туристов в год

6 132 827

Число посещений зрителями театров за год (по всем театрам)

21 437 565

Число посещений зрителями кинотеатров за год

«Сидней привлекает все больше мировых инвестиций, фокус смещается на восток от Европы, для города это станет новой движущей силой».

Тим Хортон, секретарь Комитета по регистрации архитекторов Нового Южного Уэльса

Во время недавнего мирового экономического спада Австралия показала неплохие результаты. Дальнейший рост Азиатско-Тихоокеанского региона открывает Сиднею прекрасные возможности привлечь инвестиционный капитал, что позволит сделать город лучшим местом для жизни. В Сиднее наблюдается сильное растущее азиатское присутствие. Мультикультурный состав населения (около 200 национальностей) способствует богатому национальному многообразию.

Как и многие другие крупные города мира, Сидней — точка пересечения региональных объединений и центр инноваций. Это город, в котором сосуществуют идеи и капитал. Однако его потенциал еще полностью не раскрыт. Например, сектор кино и телевидения довольно хорошо развит, но до сих пор в основном опирается на крупные международные компании. Как один из самых мультикультурных и вовлеченных в мировые процессы городов региона, Сидней имеет возможность создавать проекты для и при участии людей со всех уголков мира.

«Культурная и деловая энергия города сконцентрированы во внутреннем центре, поэтому проблемой Сиднея является структурная невовлеченность большинства населения в жизнь города».

Джесс Скалли, директор фестиваля Vivid Ideas

Как и в других городах мира, в Сиднее есть ограничения инфраструктуры, особенно в сфере транспорта и городского планирования.

Это не типичный концентрический город, он тянется вдоль побережья и уходит внутрь материка, к Западному Сиднею и Голубым горам, образуя сеть плохо связанных между собой центров с раздробленным управлением и экономикой. Улучшение взаимосвязей в структуре большого мегаполиса и развитие сильных городских центров в Западном Сиднее помогут городу функционировать как единое целое.

Празднование китайского Нового года.
Фото ©Damian Shaw.com. Любезно предоставлено городом Сиднеем

Кроме того, как и в других крупных городах, здесь увеличивается социальное неравенство, что приводит к оттеснению экономически неблагополучных слоев в пригород. Работники жизненно важных служб, например, учителя и медсестры, а также деятели культуры, могут быть вытеснены из городского центра. Сидней хочет перейти от «крупнооптовой» экономики, основанной на экспорте таких товаров, как шерсть, пшеница и уголь, к экономике знаний, поэтому необходимы перемены. Пристальное внимание уделяется межведомственному обновлению города, развитию программ социального жилья и реформе нормативно-правовой базы.

«Культурное развитие и обогащение — залог успеха Сиднея. Оно будет играть важную роль в экономическом благосостоянии, повышении интереса к городу, усилении правосудия и чувства справедливости».

Грэхем Ян, директор по развитию городского планирования и транспорта, Сидней

Переход к экономике знаний означает, что по мере роста и увеличения активности населения качество городской жизни и культурная деятельность приобретут более важное значение. Основная задача — группирование творческих отраслей промышленности в самом сердце города и других его центрах.

Эксперты отмечают символическое значение культуры для будущего города, наряду с прямым и косвенным экономическим вкладом творческой индустрии. Участники интервью говорили о роли культуры в создании образа Сиднея и разработке всеобъемлющей концепции города, каким они хотят его видеть. Безусловно, это имеет и экономическое значение, поскольку выделяет Сидней среди других крупных городов мира. Однако для растущего, многообразного и меняющегося мегаполиса также важно сместить приоритеты с Запада в сторону Азии:

«Еще в те времена, когда город представлял собой небольшое европейское поселение, культурное производство было приоритетом, так как географическая изолированность побуждала людей создавать собственную культуру».

Тим Хортон

Отсюда столь трепетное отношение к культуре и искусству, выходящее за рамки их фактической стоимости, о которой, впрочем, не стоит забывать. Культуру ценят не только за то, что она собой представляет, но и за то, что она может сделать. Такой подход лег в основу первой стратегической концепции культурной политики города Сиднея, «Творческий город», принятой в 2014 году, а также недавнего плана мероприятий с живой музыкой и постановками. Оба документа признают «цепь культурных ценностей» города (от неизвестных и модных до авторитетных и знаменитых деятелей) и поддерживают ее посредством инвестиций и грантов, обеспечения инфраструктуры, защиты интересов перед властями разных уровней и проектов реформ. В рамках этой структуры город предпринимает «значительные шаги по развитию культурных перспектив, опыта и возможностей». Например, музыкантам и актерам предоставляется больше пространства для репетиций. На мероприятия будут привлекать зрителей, используя сервис по продаже билетов в последнюю минуту, чтобы в залах не оставалось свободных мест. Принята насыщенная программа общественных мероприятий и фестивалей в рамках присвоения Сиднею статуса творческого города ЮНЕСКО по направлению «кино».

Культура становится неотъемлемой частью планирования и развития города. Это отражается даже в оформлении уличных указателей и самих улиц. На стратегическом уровне муниципальная недвижимость и инфраструктура используются для проведения культурных мероприятий, целью которых является информирование, обучение и привлечение внимания. Например, в сфере планирования администрация Сиднея сотрудничает с Greenland — одной из крупнейших китайских организаций по развитию. В 2017 году планируется завершить строительство культурного центра стоимостью 22 млн долл. США, который станет частью крупного жилого комплекса в центральном деловом районе Сиднея.

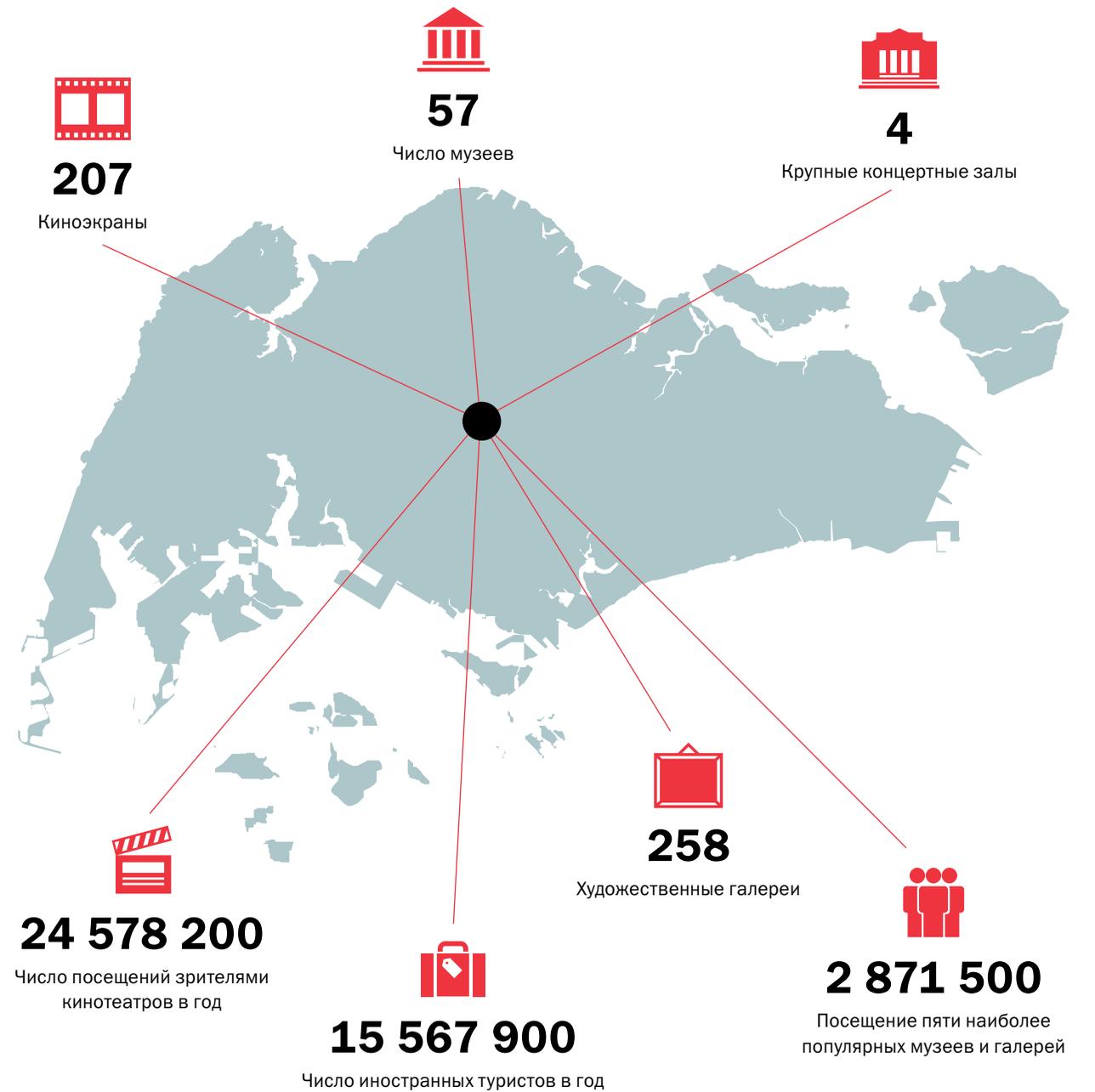
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/sydney>

Участники интервью

Грэхем Ян (Graham Jahn), член ордена Австралии, директор по развитию городского планирования и транспорта, Сидней;
Джесс Скалли (Jess Scully), директор фестиваля Vivid Ideas;
Тим Хортон (Tim Horton), секретарь Комитета по регистрации архитекторов Нового Южного Уэльса

Сингапур

Общая численность населения 5 469 724
ВВП (ППС) (млн долл. США) 425 155
Площадь территории (км²) 718,3

Речной фестиваль 2015. Фото любезно предоставлено Министерством по делам культуры, общественного развития и молодежи Сингапура

Сингапур — относительно молодой город-государство с достаточно разнородным населением. Город сумел создать динамичную и успешную экономику, которая привлекает новых жителей и туристов. По словам одного деятеля культуры, «каждый хочет приехать в Сингапур» (Альвин Тан, художественный руководитель независимой театральной компании The Necessary Stage). Именно неповторимый шарм города притягивает талантливых людей в Сингапур. Экономика Сингапура принимает инновации, появление динамических стартапов и предпринимателей способствует созданию благоприятных условий для инвестирования и ведения бизнеса. Благодаря разнообразию и высокому уровню образования населения в ближайшем будущем Сингапур станет не только более успешным, но и более гуманным и чутким городом. Мегаполис понимает свои преимущества взаимодействия с «западным» и «восточным» мирами и создает некий мост между ними. Это своеобразная нейтральная территория для ведения международных переговоров по различным вопросам.

«Быть жителем Сингапура — значит не только знать несколько языков общения, но и несколько языков культуры, чтобы иметь возможность действовать по ситуации».

Корри Тан, журналист и искусствовед

Но расположение и размер Сингапура создают и ряд проблем.

В некоторой степени город находится в зависимости от «милости своих соседей», например, в связи с экологическими проблемами и последствиями пожаров, охвативших близлежащие леса Индонезии. Возможно, Сингапуру придется решать эту задачу вместе с соседями, применяя «умные» технологии, а также путем просвещения общества по вопросам защиты окружающей среды. Неизвестно, как повлияет этнокультурное многообразие населения Сингапура на сплоченность общества. Проблема становится очевидной, обостряются отношения между местными жителями и трудовыми мигрантами, сингапурцы становятся более религиозными, придерживаются традиционных взглядов, учащаются столкновения между правыми консерваторами и левыми либералами. Один эксперт утверждает, что существуют варианты создания благоприятной среды для развития экономики города, которые действительно учтут различия и разнообразие национальностей, а не будут поддерживать доминирующий набор ценностей какой-либо одной этнической или религиозной группы. «Мы живем в мире, где становится все меньше границ, но не стремимся справиться с культурными различиями» (Альвин Тан, The Necessary Stage). Сплоченность людей также нарушают неравенство доходов и ограниченная социальная мобильность в условиях роста благосостояния города. Не все стали частью экономического чуда Сингапура, многим приходится бороться за существование. Респонденты обращают внимание на низкий рейтинг Сингапура по международным индексам счастья, низкий уровень рождаемости, ненормированный рабочий день и проблемную транспортную инфраструктуру.

«Разрыв между имущими и неимущими четко заметен... на острове, который не может оградить себя от огромных денежных и людских потоков, в обществе, которое до сих пор пытается понять, что значит быть жителем Сингапура».

Ивонн Тэм, помощник главного исполнительного директора, компания The Esplanade Co. Ltd.

В творческом секторе Сингапур, в отличие от других городов, увеличивает объемы спонсорских вложений и грантов для организации культурной деятельности. Последние несколько лет город успешно развивает свою культурную инфраструктуру. Создаются новые объекты, например, выставочный комплекс Esplanade, театр и концертный зал Victoria, Сингапурский художественный музей и новая Национальная галерея.

«Последние несколько десятилетий основными задачами Сингапура были расширение культурного содержания, создание необходимой культурной инфраструктуры и оказание сопутствующих услуг, раскрытие потенциала данного сектора. Нужно развеять представления о Сингапуре как о культурной пустыне».

Альвин Тан, заместитель главы Комитета по вопросам политики и сообщества (Департамент охраны памятников старины)

Но эксперты обеспокоены тем, что искусство и культура часто отходят на второй план, «главное внимание уделяется более прагматичным сферам — бизнесу, промышленности, экономике».

Часто градостроительные планы не предусматривают сохранение объектов культурного наследия, в школах стали сокращать программы изучения литературы. Концепция «облагораживания искусства» для зарубежных зрителей и цензура «сложных» культурных событий в городе может привести к тому, что аудитория перестанет адекватно воспринимать произведения, которые провоцируют или заставляют задуматься. «Сингапур должен понимать, что любовь к искусству не возникает в одночасье, и ощутимые результаты появятся лишь годы спустя» (Корри Тан). Эксперты при этом уверены, что искусство и культура Сингапура могут помочь решить различные проблемы города. «Инструментальная» роль культуры заключается в ее способности стимулировать развитие экономики, возрождать городскую среду, улучшать международный имидж Сингапура, сближая его с другими городами Азии. Респонденты считают, что культура может сплотить людей различного происхождения, способствовать налаживанию конструктивного диалога. Жители Сингапура будут знакомиться с «уникальными традициями и обычаями других народов».

«Культура предлагает различные способы интерпретации восприятия и ожиданий. Сингапур всегда был домом для людей различных национальностей и религий. Только если все жители города будут понимать и уважать обычаи, традиции и образ жизни друг друга, страна станет гармоничной и прогрессивной».

Энни Йео, руководитель Департамента корпоративной социальной ответственности, Азия (Deutsche Bank AG)

Один респондент подчеркнул, что искусство интегрировано в местную жизнь, оно привлекает внимание сингапурцев к «изношенным швам сообщества» и призывает пересмотреть свое мнение о своей «исключительности» по отношению к другим странам региона. Культура не только помогает наладить международные связи, но и позволяет горожанам осознать свою идентичность. В обществе растет желание создавать новые, сингапурские тенденции и произведения, отражающие формирующийся образ города и его разнообразного населения. Фестиваль писателей в Сингапуре привлекает множество деятелей с мировым именем и местных авторов. Театральная площадка Esplanade принимает фестивали малайской, китайской и индийской культур, в рамках которых зрители могут наслаждаться художественными произведениями различных этнических сообществ. Еще один пример — проведенный в прошлом году Конкурс поэзии трудовых мигрантов. Рабочие из других стран представляли стихи на своем родном языке, которые затем переводились на английский язык. Конкурс был хорошо принят общественностью, он «помог гуманизации той части населения, которая часто остается невидимой» (Корри Тан).

«Я наблюдаю за развитием театральной индустрии в Сингапуре на протяжении нескольких лет, множество прекрасных постановок затрагивают ряд социальных, политических и экономических проблем».

Корри Тан

Поддержка государственности — одна из основных задач Сингапура. Искусство и культура, способствующие обмену опытом, помогут сформировать устойчивый образ и подчеркнуть яркую индивидуальность города. Это особенно актуально сейчас, «Сингапuru в этом году исполнилось 50 лет, самое время понять, кто мы как нация и кем мы хотим быть» (Кеннет Квок, директор по стратегическому планированию, Национальный совет по искусству).

Для получения дополнительной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore>

Участники интервью

Альвин Тан (Alvin Tan), художественный руководитель независимой театральной компании The Necessary Stage;
Кеннет Квок (Kenneth Kwok), директор, отдел стратегического планирования, Комитет по делам искусств;
Ивонн Там (Yvonne Tham), помощник главного исполнительного директора, компания The Esplanade Co. Ltd.;
Альвин Тан (Alvin Tan), заместитель главы Комитета по вопросам политики и сообщества, Департамент охраны памятников старины;
Корри Тан (Corrie Tan), журналист и искусствовед;
Энни Йео (Annie Yeo), руководитель Департамента корпоративной социальной ответственности, Азия (Deutsche Bank AG)

Стамбул

Общая численность населения 14 337 018
ВВП (ППС) (млн долл. США) 349 000
Площадь территории (км²) 5 461

«Стамбул, как мост между Востоком и Западом, вступает в новую эру».

Демет Сабанси Сетиндоган, вице-президент Турецкой ассоциации деловых женщин и президент исполнительного комитета Ассоциации детского творчества

У Стамбула богатое наследие. Город является местом встречи двух континентов, у него великая история, здесь находится огромное количество культурных памятников. Важность города как перекрестка культур, инвестиции в инфраструктуру, в частности, систему транспорта, позволяют оптимистично смотреть в будущее.

Количество жителей постоянно растет, скоро оно достигнет отметки в 15 миллионов человек. Стамбул разрабатывает план по усовершенствованию инфраструктуры. Новые транспортные проекты, например, третий мост через Босфор и третий аэропорт, открывают новые возможности для туризма и торговли. Они помогут городу стать перекрестком мировых путей.

«С учетом быстрорастущего городского населения существующая и планируемая транспортная инфраструктура не позволит физически расширить границы города».

Мелик Генйез, редактор, директор и генеральный управляющий Erdem Publishing и Sedir Publishing Group

Есть мнение, что одних инвестиций недостаточно для решения связанных с ростом населения проблем. Беспокойство вызывает состояние жилых районов и общественных мест. Городу не хватает парков и зеленых насаждений, что только усугубляет «стрессовую и напряженную атмосферу» (Израфил Куралей, президент Попечительского совета Международного фонда технологических, экономических и социальных исследований).

Увеличение числа горожан происходит в основном из-за внутренней миграции — пятая часть населения Турции проживает в Стамбуле. В последнее время рост создает дополнительные проблемы. По словам одного предпринимателя в сфере культуры, «разнородное население представляет угрозу для культуры города» (Эран Экен, издатель, президент Executive Board of Global Communication Inc., генеральный координатор North News Agency).

14-я биеннале Стамбула. Адриан Виллар Ройяс. «Самая красивая из всех матерей», 2015 г.
Фото © Sahir Ugur Eren. Любезно предоставлено IKSU

Цистерна Базилика, Стамбул. Фото любезно предоставлено Управлением по культуре и туризму Стамбула

«Мы сможем передать ценности Стамбула будущим поколениям и миру, только если будем защищать культуру».

Эран Экен, участник ICC, представитель прессы, издательского сектора и СМИ, участник Генеральной ассамблеи Союза палат и фондовых бирж Турции

Бытует мнение, что культура может помочь снять социальную напряженность в быстрорастущем городе, формируя общее видение будущего за счет связи с языком, пространством, историей. Культура города богата и многопланова, и сегодня большинство жителей ценят многообразие. Непреходящее значение имеет защита культурных ценностей, выраженных в общей культурной атмосфере. Другие эксперты считают, что опасения относительно утраты общей традиционной культуры напрасны, городу нужен «новый философский подход к противостоянию исторической самобытности и современных течений» (Мелик Генйез). Точек зрения много, но то, что культура — самое большое достояние Стамбула, не вызывает сомнений. Она рассматривается как эффективный инструмент повышения уровня жизни и создания индивидуальности города. Благодаря богатейшему наследию и культурным ценностям в центре Стамбула культура воспринимается как увеличительное стекло, через которое мир видит город.

Фото любезно предоставлено Управлением по культуре и туризму Стамбула

«Культурное производство не получило широкого распространения. Исторические места и музеи в основном посещают иностранцы».

Израфил Куралей, президент Попечительского совета Международного фонда технологических, экономических и социальных исследований

Мало кто из жителей Стамбула посещает местные достопримечательности. Это происходит потому, что многие из них сконцентрированы в двух районах. Городские образовательные, культурные и художественные центры есть далеко не везде. Принимаются определенные меры, чтобы изменить ситуацию. Например, восстанавливается район Каракой. Здесь будут располагаться студии для художников, созданные на базе Музея современного искусства Стамбула. Обширная коллекция нового музея включает значимые образцы турецкого изобразительного искусства, от позднего периода Османской империи до наших дней. Культурный комплекс «Бомонтиада», созданный на базе бывшей пивоварни Бомонти в северной части города, обеспечивает платформу для художественного творчества и потребления и становится домом современной культуры Стамбула.

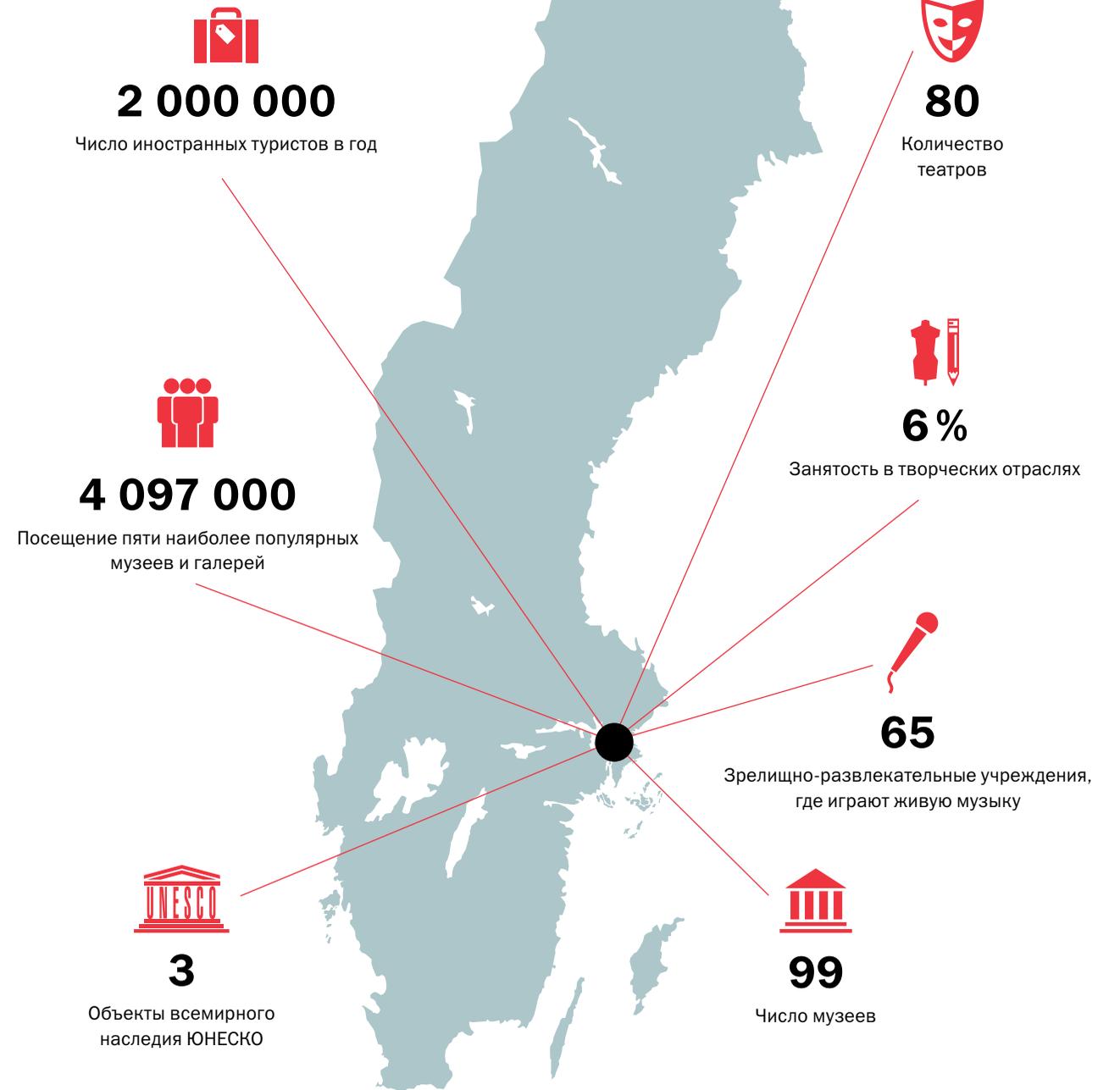
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/istanbul>

Участники интервью

Семил Арслан (M. Cemil Arslan), генеральный секретарь, Муниципальный союз о. Мармара;
Демет Сабанси (Demet Sabanci), вице-президент Турецкой ассоциации деловых женщин и президент Исполнительного комитета Ассоциации детского творчества;
Эран Экен (Erhan Eken), участник ICC, представитель прессы, издательского сектора и СМИ, участник Генеральной ассамблеи Союза палат и фондовых бирж Турции;
Израфил Куралей (Israfil Kuralay), президент Попечительского совета Международного фонда технологических, экономических и социальных исследований;
Мелик Генйез (Melike Günyüz), автор, предприниматель в области культуры;
Сельва Гурдоган (Selva Gürdoğan), архитектор

Стокгольм

Общая численность населения 2 163 042
ВВП (ППС) (млн долл. США) 63 641
Площадь территории (км²) 6 526

«Благодаря смешению людей и культур мы можем делиться знаниями и опытом на глобальном уровне, это открывает новые возможности для бизнес-проектов и экспорта на новые рынки».

Андерс Френнберг, генеральный директор Circus Cirkor

Стокгольм — один из самых благоприятных для жизни городов мира, он опережает конкурентов почти по всем показателям. Экономика хорошо развита, это один из ведущих городов в области финансовых и биологических технологий, а также экологии. Эти факторы объясняют демографический бум в городе. К 2022 году количество жителей Стокгольма впервые достигнет одного миллиона. Это открывает грандиозные перспективы для города в предстоящие десятилетия.

Возможно, это многих удивит, но Стокгольм — многонациональный город. Почти треть его населения приехала из других стран, это дает городу ценные связи, которые усиливают его позиции в международной конкурентной борьбе за привлечение капитала, бизнеса и рабочей силы.

«Насколько успешным наш город станет в будущем, зависит от того, как хорошо мы сможем показать себя в глобальном состязании за инвестиции, компании и людей».

Ингела Линд, заместитель мэра Стокгольма,
глава Департамента городского развития

Для любого растущего города проблемой являются пределы существующей инфраструктуры. В Стокгольме необходимо строить доступное жилье, развивать систему общественного транспорта, не затрагивая все то, что делает его привлекательным для жизни местом.

Социальное неравенство тоже быстро увеличивается, это угрожает социальной гармонии в исторически сплоченном обществе.

Въезд и выезд из города необходимо упростить. Некоторые считают, что расположение Стокгольма на севере отрицательно сказывается на его конкурентоспособности. Другие полагают, что городу угрожает «утечка мозгов», так как талантливые жители уезжают в поисках более выгодных предложений по всему миру.

«Культура может помочь превратить Стокгольм из пригодного для жизни в привлекательный для жизни город».

Ингела Линд

Карусель в парке развлечений Грёна Лунд.
Фото ©Yanan Li. Любезно предоставлено городом Стокгольмом

Искусство и культура сыграют огромную роль в преодолении этих трудностей. Насыщенная культурная жизнь поможет объединить людей и улучшить взаимопонимание. Это мост между представителями разных социальных слоев, национальностей и культур. Он сделает Стокгольм еще более привлекательным для квалифицированных работников, которые выбирают, где им жить.

Культурные мероприятия помогут создать новое сообщество в крупном, безликом городе, а на глобальном уровне они сформируют экспортную отрасль, которая обеспечивает Стокгольму место на международной арене. Музыка, мода, дизайн и неповторимый скандинавский нуар создают привлекательный образ города и помогают ему отстаивать позиции в глобальном соревновании за людей и бизнес. Взаимодействие с миром искусства будет содействовать развитию навыков и способностей, необходимых Стокгольму для построения инновационной экономики.

Королевский спринт. Фото © Henrik Trygg. Любезно предоставлено городом Стокгольмом

«Работодатели ищут людей, которые быстро учатся, обладают отличными аналитическими способностями, глубоко понимают общество... которые видят всю картину в целом и не останавливаются в своем личностном и профессиональном развитии».

Профессор Ларс Страннегард, ректор Стокгольмской школы экономики

Это отражают культурные приоритеты Стокгольма. Во-первых, социальное развитие, сопровождаемое построением имиджа города, туризмом, экономическим ростом и культурными проектами.

Город организует и проводит два крупных фестиваля: Стокгольмский фестиваль культуры и молодежный фестиваль «Мы — это Стокгольм». В общей сложности они привлекают 850 000 человек. Город ежегодно устраивает ночь культуры, в которой принимают участие 110 учреждений и 115 000 человек. Наряду с небольшими нишевыми фестивалями музыки и кино, проводятся и такие крупные международные музыкальные мероприятия, как, например, Евровидение – 2016.

Около 11 млн заселений в гостиницы в год ставят Стокгольм на десятое место среди самых популярных туристических мест Европы, и культурная жизнь города — основная тому причина.

Множество художественных объектов и мест проведения мероприятий завершены или будут открыты в ближайшем будущем. Среди них очень интересный в архитектурном плане проект превращения газохранилища в районе Хьортхаген в культурное пространство, а также расширение художественной галереи Liljevalchs Konsthall, которое завершится в 2017 году. Реставрация Городского музея Стокгольма закончится в 2016.

Насыщенная культурная жизнь занимает центральное место в социальном и экономическом развитии Стокгольма, подчеркивая его сильные и нивелируя слабые стороны. Более того, она приносит значительный доход: по данным Европейской системы наблюдения за развитием кластеров, более 90 000 жителей Стокгольма заняты в сфере культуры и творческой индустрии, а около 65 000 компаний (16 % от их общего числа) ведут дела в этом секторе.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/stockholm>

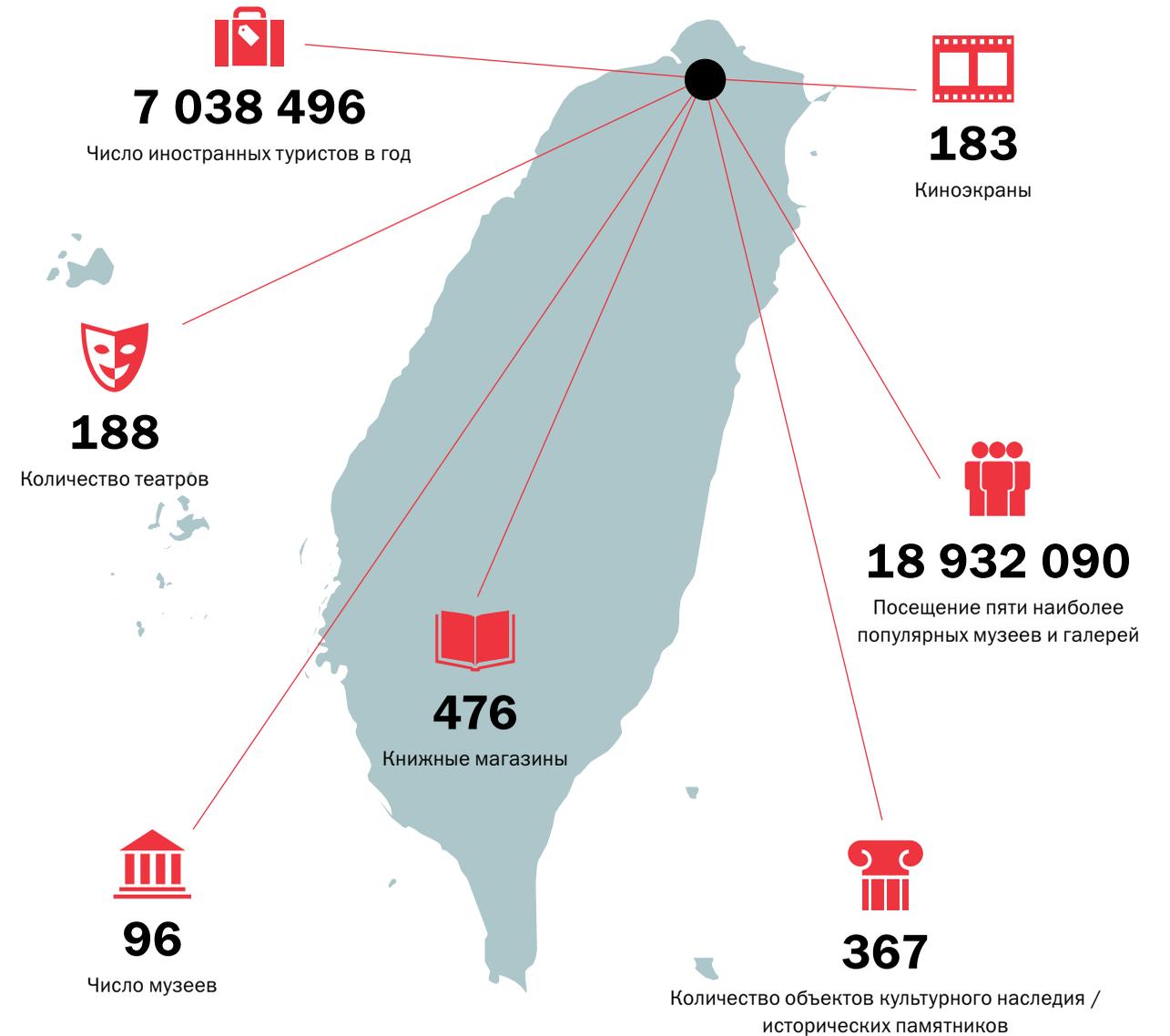
Художественная выставка. Фото © Tove Freij. Любезно предоставлено городом Стокгольмом

Участники интервью

Ингела Линд (Ingela Lindh), заместитель мэра Стокгольма, глава Департамента городского развития;
Андерс Френнберг (Anders Frennberg), генеральный директор цирковой компании Circus Cirkör;
Ларс Страннегард (Lars Strannegård), профессор, ректор Стокгольмской школы экономики;
Ниша Бесара (Nisha Besara), генеральный директор театральной компании Unga Klara

Тайбэй

Общая численность населения 2 702 315
Площадь территории (км²) 36 192,82

«Нам не следует бояться открытости».

Остин Ван, директор Центра театрального искусства Тайбэя, деятель искусства

Тайбэй очень выгодно расположен. Здесь хорошо развиты транспорт и инфраструктура, это многоликий и комфортный для жизни город. У Тайбэя богатое наследие, но он открыт и для других культур. Примечательны богатая история города и его национальное многообразие, хотя в этом он не может конкурировать с некоторыми другими мегаполисами. Самые большие перспективы для Тайбэя открываются в связи с географической и культурной близостью Китая. Жители Тайбэя говорят на одном языке с представителями одного из крупнейших рынков мира, при этом налажены прочные связи с западными странами. Все это делает положение города крайне удачным.

Несмотря на то, что в последние годы экономика Тайбэя развивалась медленнее, чем китайская, город обладает рядом преимуществ. Здесь сильны демократические основы, которые дают молодым поколениям больше простора для инноваций. Появляется большое количество предпринимателей в сферах творчества и культуры.

«В следующие пять лет нам нужно активно налаживать контакты с другими городами Юго-Восточной Азии, так как раньше мы концентрировались на культурной дипломатии с Англией, Францией и Америкой».

Остин Ван

Нужно сделать еще очень многое, чтобы извлечь максимальную выгоду из этого преимущества. Культура — это, наверное, единственное, что у Тайбэя есть общего с большим соседом. Необходимо наладить с Китаем прочные отношения, сохраняя и развивая при этом связи с другими городами региона и мира.

Существуют и иные трудности. В Тайбэе, как и в некоторых других городах, население стареет, а его прирост замедляется. Тревогу вызывают увеличение разницы доходов, социальная раздробленность, агрессивная коммерциализация и нестабильность системы социального обеспечения.

Тайбэй столкнулся с проблемой «чрезмерно быстрого обновления» — интенсивная перестройка города может стать угрозой местному наследию.

Фото любезно предоставлено Департаментом культурных отношений администрации города Тайбэя

Кроме роста цен на жилье, развитие может усилить социальное расслоение, повлиять на идентичность, подорвать энтузиазм и общность населения города, а эти факторы необходимы Тайбэю, чтобы воспользоваться всеми своими преимуществами.

«Иностранный капитал и международные бренды скоро вытеснят нашу местную культуру, и Тайбэй станет похож на все остальные интернациональные города».

Джейсон Лю, креативный директор общественной организации Seinsights

Культурная идентичность и самобытные творческие индустрии очень полезны для экономики. Город имеет преимущество над региональными соперниками благодаря прочным культурным основам, которые позволяют использовать «мягкую силу». Более того, благодаря культурному наследию Тайбэй привлекает немало туристов. Он может стать «мировой презентацией китайской культуры».

Но существуют некоторые сложности. Коммерциализация культуры ценой развития талантов, образования и художественных мастерских может разрушить самое ценное — самобытность культуры. Руководство города понимает важность неформального культурного пространства. Независимые книжные магазины и площадки для исполнения живой музыки способствуют появлению уникальных исполнителей.

«Приобщение к культуре — неотъемлемая часть социального развития нашего города».

Аарон Нье, дизайнер

Несмотря на экономическое значение, культурному сектору трудно развиваться в Тайбэе из-за высокой арендной платы и недостаточного количества творческого пространства. Бюджет по-прежнему ограничен, и индустрии искусства и культуры вынуждены учитывать экономическую составляющую.

Сегодня в городе разрабатывают ряд программ по поддержке деятелей культуры и повышению культурного участия. Новые программы развития талантов предлагают краткосрочные бизнес-курсы для людей, занятых

«Dacon Express» – выступление на Фестивале искусств в Тайбэе.
Фото © Kao BG. Любезно предоставлено Департаментом культурных отношений администрации города Тайбэя

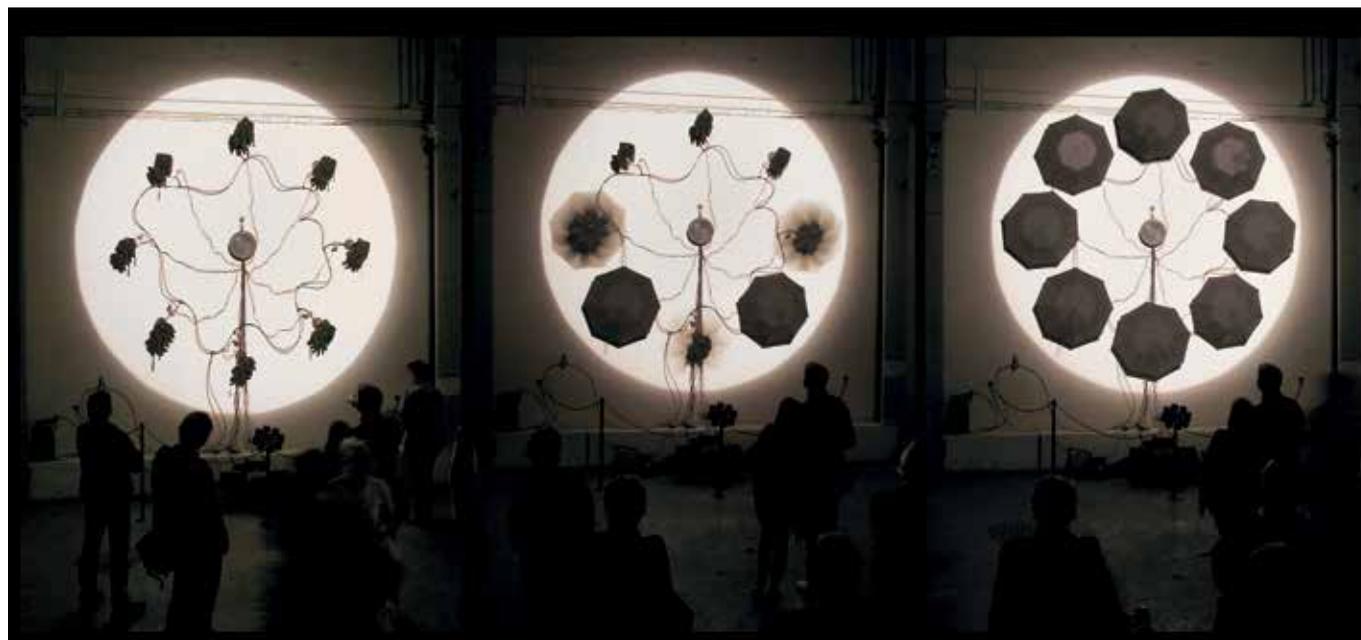
в культурной и творческой индустриях. Такие инициативы, как «Гражданское кафе» и «Идеи Тайбэя», призваны привлечь общественность к процессу развития политики города.

Средства инвестируются в площадки для проведения мероприятий и городское планирование. Строительство Центра искусств Тайбэя и Центра популярной музыки будет завершено в ближайшие годы. Также планируется создание нового музея искусств и концертного зала, оборудованного по последнему слову техники. Присвоение городу титула Столицы мирового дизайна 2016 года поможет не только созданию репутации Тайбэя, но и его физической трансформации за счет общественно полезного дизайна. В городе поддерживают развитие местной культуры, сохраняя ее уникальный характер. Руководство Тайбэя способствует раскрытию творческого потенциала горожан и стремится привлечь их к участию в культурной деятельности. Все эти инициативы направлены на развитие культурной среды, поддержку творческой индустрии и потенциала «мягкой силы» Тайбэя.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/taipei>

Участники интервью

Остин Ван (Austin Wang), директор Центра театрального искусства Тайбэя, деятель искусства;
Джейсон Лю (Jason Liu), креативный директор общественной организации Seinsights;
Аарон Нье (Aaron Nieh), дизайнер;
Бен Чю (Ben Chiu), исполнительный директор Недели дизайнеров в Тайване

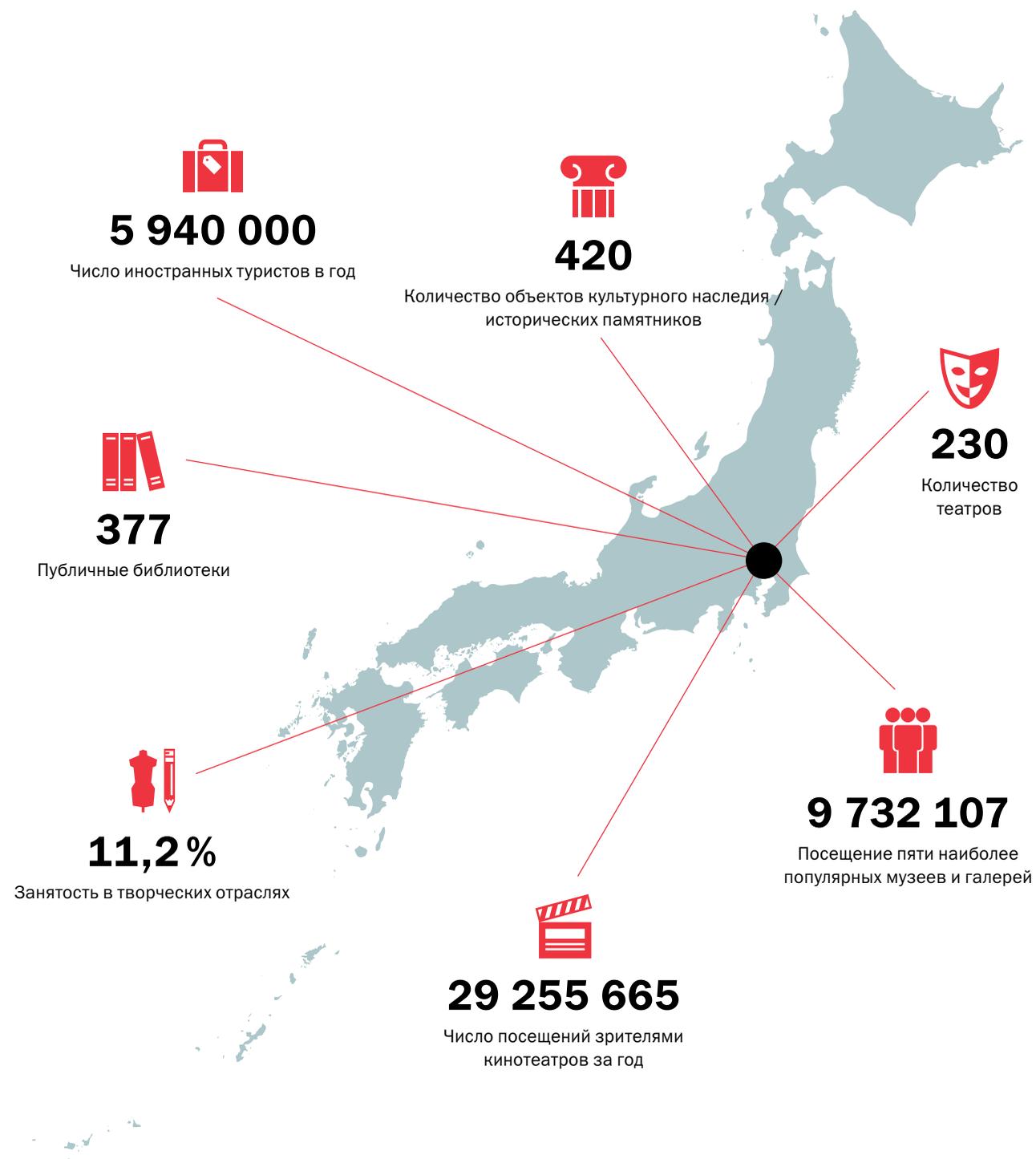

«Авто ген» Питера Уильяма Холдена.

Фото любезно предоставлено Департаментом культурных отношений администрации города Тайбэя

Токио

Общая численность населения 13 159 388
ВВП (ППС) (млн долл. США) 743 826
Площадь территории (км²) 2 130

Shinji Ohmaki. «Мемориальное возрождение Senju 2014 Taroyama».
 Фото © Hajime Kato. Любезно предоставлено Муниципалитетом Токио

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио дают городу прекрасный шанс предстать перед миром во всей красе. Лидеры общественного мнения города уже работают в этом направлении. После периода стагнации экономики Японии, продолжавшегося до 2010 года, Игры подарят Токио прекрасную возможность привлечь туристов со всего мира, послужат дополнительным импульсом развития и обеспечат доход, который поддержит недавно начавшийся экономический рост города.

Однако несколько факторов препятствуют стабильному развитию Токио. Городская застройка не была адаптирована к меняющимся потребительским привычкам и демографическим процессам, в частности, к старению населения. В результате жители покидают некоторые районы города. Из-за роста цен на недвижимость люди переезжают в «более доступные» районы. Особая задача Токио заключается в том, чтобы использовать Олимпийские игры 2020 года для привлечения туристов

и международного бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать росту интернационализации общественных зон и компаний города. Если этими процессами не управлять, влияние Игр может оказаться кратковременным. Япония — островное государство, территория которого в течение долгого времени была закрыта для иностранной торговли. Японцы самодостаточны, но они воспринимают иностранную культуру и адаптируют ее, сочетая с национальными элементами. Чтобы город выиграл от международного присутствия, ему нужно найти способ открыться миру, поддержать развитие территории и экономики. Изменение позиционирования Токио и акцент на его культуре будут играть важную роль. Это поможет развитию многообразия города, привлечению иностранных работников и компаний, а также достижению необходимого уровня открытости. Такие меры окажут положительный экономический и социальный эффект.

«Японцы склонны к самоанализу... отчасти из-за языкового барьера, но, на мой взгляд, здесь присутствует и психологический фактор».

Сеити Сайто, глава компании Rhizomatiks

Токио необходим баланс между традициями и инновациями, город может стать более открытым и вовлеченным в мировые дела, оставаясь самобытным и традиционно японским. Культура поможет в достижении этих целей, если традиционные формы искусства получают поддержку и пространство для развития.

«Культура подобна нетронутой виноградной лозе, уходящей корнями в прошлое: мы вольны выбрать ту ее часть, с которой хотим работать».

Сеити Сайто

В широком смысле культура «глубоко пронизывает Токио, степень ее проникновения не сравнима с иностранными городами». Но, по данным опросов, сегодня культуру Токио больше ценят иностранцы, чем местные жители. Одна из причин, возможно, кроется в том, что руководители музеев Токио заботятся в основном о содержании и управлении помещением, а в других городах директора выступают в качестве общественных посредников, вдыхающих новую жизнь в сообщество и поддерживающих молодых художников. Необходимо поощрять жителей Токио более активно участвовать в культурных мероприятиях. Это даст множество преимуществ, например, горожане смогут наслаждаться культурным опытом вместе с иностранными гостями.

Фото любезно предоставлено муниципалитетом Токио

Хотя модернизация и многообразие могут поставить под угрозу местную самобытность, культура рассматривается как ключевой фактор развития отношений между жителями города и приезжими из всех уголков мира. Она поможет создать общество, в котором люди разного происхождения будут собираться вместе и обмениваться идеями. Город стремится стать местом, «где лучшие умы собираются вместе», чтобы вдохновлять друг друга.

«Очень важно знакомиться друг с другом».

Наото Аиба, директор и исполнительный вице-президент Mitsubishi Estate Co., Ltd.

С учетом этих вызовов основными целями культурной политики Токио на данный момент являются: расширение культурного участия, содействие экономическому и стратегическому развитию города, продвижение городской культуры и искусства во всем мире, воспитание молодых талантов. Сочетание традиций и современности позволило Токио разработать новую стратегию позиционирования. На первый план выходит «взаимосвязь традиций и инноваций, [которая] постоянно порождает новые стили».

За пять лет до Олимпийских игр 2020 года чиновники и горожане размышляют, следует ли параллельно с ними устроить культурную Олимпиаду, как это было в 2012 году в Лондоне. Она может укрепить культурную репутацию Токио на родине и за рубежом, преодолеть существующие барьеры в отдельных направлениях – от образования до искусства и бизнеса.

Похоже, что в Токио работа уже ведется в этом направлении. Центр искусств 3331 Arts Chiyoda, открытый после реконструкции здания средней школы возле станции Акихабара, стал местом проведения целого ряда культурных мероприятий. В Центре встречаются, общаются и делятся своим творчеством художники. Расположенные в нем галереи, мастерские, апартаменты, организуемые мероприятия позволяют посетителям отдохнуть и насладиться искусством, а также познакомиться с представителями различных творческих направлений.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт: <http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/tokyo>

Ночь искусства в Роппонги, 2012 год. Фото © Исполнительный комитет Ночи искусства в Роппонги. Любезно предоставлено муниципалитетом Токио

Участники интервью

Наото Аиба (Naoto Aiba), директор и исполнительный вице-президент Mitsubishi Estate Co., Ltd.;

Титосэ Маеда (Chitose Maeda), директор по городским продажам в подразделении туризма, Бюро промышленных и трудовых отношений муниципалитета Токио;

Масато Накамура (Masato Nakamura), генеральный директор Центра искусств 3331 Arts Chiyoda;

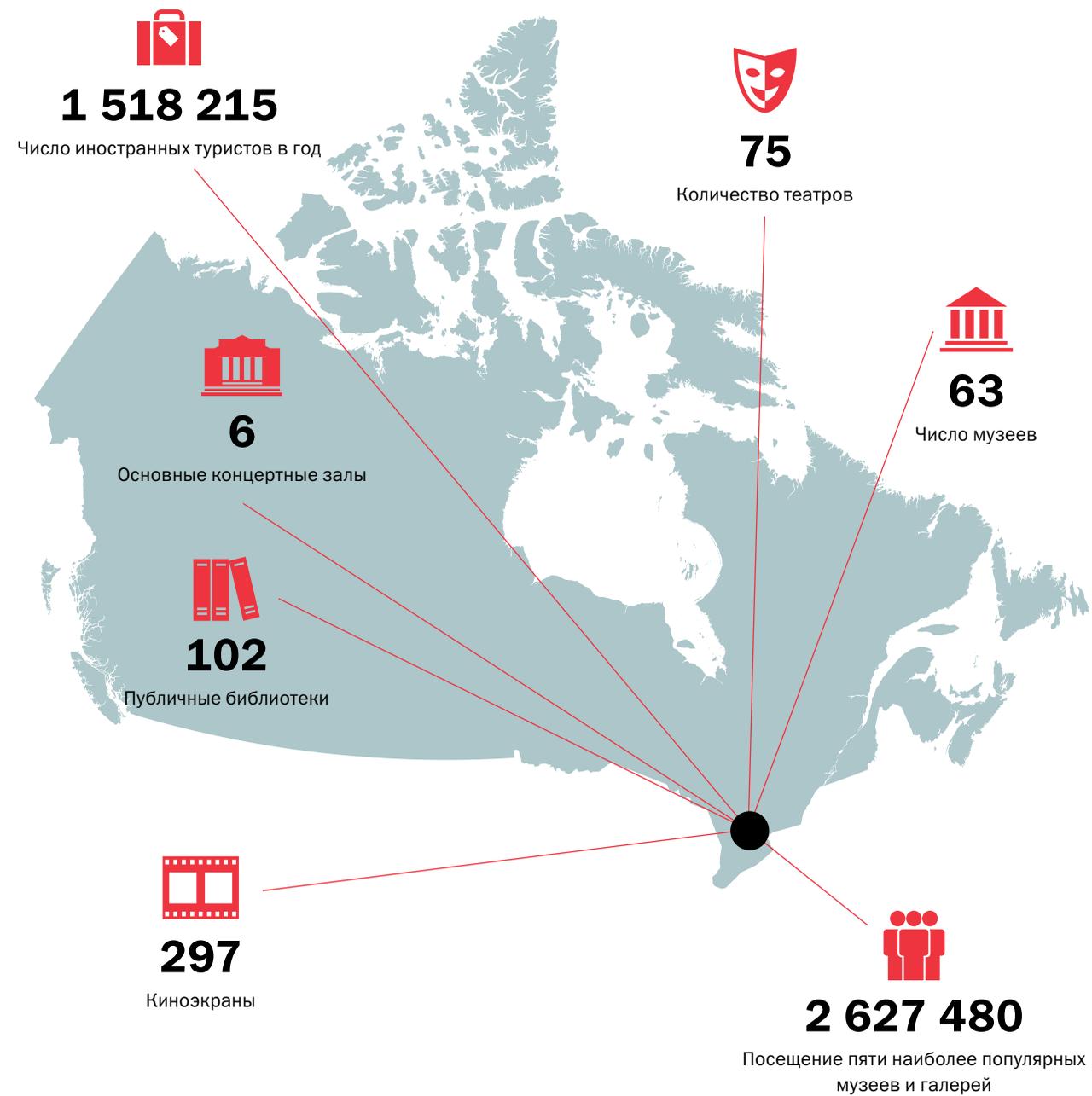
Сеити Сайто (Seichi Saito), глава компании Rhizomatiks;

Цунехиро Уно (Tsunehiro Uno), главный редактор журнала PLANETS;

Масатака Уо (Masataka Uo), президент и генеральный директор Японской ассоциации по привлечению финансирования (Japan Fundraising Association)

Торонто

Общая численность населения 2 615 060
ВВП (ППС) (млн долл. США) 125 670
Площадь территории (км²) 630,21

Почти половина жителей Торонто родилась за границей. Это делает его фантастически многообразным городом, состоящим из непохожих друг на друга районов и общин с их собственным духом и характером. Торонто — прекрасный пример города, который использует многообразие как преимущество, оставаясь при этом экономически, культурно и социально цельным. Творческий и культурный сектор играют ключевую роль в создании способствующей развитию среды и вносят значительный вклад в формирование международной репутации города. Журнал Vogue в 2014 году назвал West Queen West «вторым самым крутым районом в мире» благодаря его независимым магазинам, местным брендам, галереям и арт-отелям. В ежегодном фестивале Toronto Fringe участвуют как знаменитые театры, так и начинающие авангардные артисты. Внимание иностранных СМИ привлекает Международный кинофестиваль в Торонто; городской фестиваль живой музыки тоже очень популярен.

«Торонто становится домом для людей любого происхождения благодаря яркой городской культуре и разнообразным комфортным для жизни районам».

Дженнифер Кисмаат, главный специалист по планированию, город Торонто

В то же время развитию Торонто мешают некоторые факторы. Недостаточное финансирование общественного транспорта приводит к перегруженности города, передвижение людей и доставка товаров стали серьезной проблемой. Цены на жилье растут: более 90 000 человек находятся в листе ожидания доступного жилья, в то время как ежегодно строится всего лишь несколько тысяч домов. Респонденты обеспокоены тем, что, как и в других городах, в Торонто увеличивается неравенство доходов, бедные слои населения вынуждены селиться на окраинах. Это угрожает социальному единству и репутации Торонто как гостеприимного города для иммигрантов. Некоторые эксперты сомневаются, что сегодня Торонто является «таким культурно сплоченным городом, каким его привыкли считать».

Многообразие — это преимущество Торонто, которое до сих пор использовалось не в полной мере. Искусство и культура рассматриваются как инструмент «воздействия на [этот] существующий актив» за счет привлечения интереса людей, поиска взаимопонимания, построения доверия и создания новых форм взаимодействия. Культуру также считают мощным двигателем экономического процветания города.

Торонто готовится к Панамериканским играм 2015 года. Запланирован запуск «Светящейся завесы» на виадуке Сент-Блур и проведение фестиваля Thrill of the Grill. Фото © Dan Galbraith. Любезно предоставлено городом Торонто

«Вовлекая людей в культурную деятельность, мы воодушевляем их и усиливаем доверие внутри сообщества. В результате управление экономикой может стать более смелым и инновационным, это еще крепче сплотит горожан».

Джефф Кейп, генеральный директор Evergreen

В творческих и культурных секторах Торонто работает 145 000 человек (5 % занятого населения). Сейчас рост в этих сферах опережает отрасли финансовых услуг, биотехнологий и производства автомобильных деталей. Проблемой может стать тот факт, что доход в сфере культуры и творчества обычно ниже среднего, а занятость не стабильна.

«Ни система образования, ни сервисные и торговые организации не готовят специалистов в области искусства и дизайна к трудовой действительности, которая представляет собой сочетание фриланса, сезонной и временной работы. [...] В творческой среде существует большой разрыв между уровнем образования и уровнем дохода».

Тим Джонс, генеральный директор Artscape, Торонто (Канада)

Инвестиции в культуру — приоритет для Торонто, о котором официально заявлено в нынешнем стратегическом плане развития города. Существенное увеличение финансирования (на 30 %) культурных программ

вводится поэтапно. За последние годы город оказал значительную поддержку субсидирующим организациям и крупным культурным учреждениям. Некоторые эксперты полагают, что культурное и творческое сообщество слишком густо сконцентрировано в богатых центральных районах города. Люди искусства упускают возможность поработать в менее благополучных, но таких разнообразных районах на периферии.

«Культура... находится под крылом экономического развития, но не получает достаточно внимания. [...] Торонто следует больше инвестировать в создание районов искусства».

Джордж Эллиот Кларк, поэт-лауреат, Торонто

Городскому руководству следует контактировать с представителями общественных групп из разных районов и налаживать сотрудничество в целях «преобразования культурной материи города». Один из путей — позволить сторонним организациям креативно изменять общественные пространства. В дальнейшей работе над инфраструктурой (развитие системы городского транспорта, жилищные проекты, модернизация общественных зон и т. п.) нужно широко использовать инициативы в области культуры и искусства. Также можно преобразить уникальную речную долину Торонто, привлекая к процессу творческих деятелей, «что создаст связь между культурой и этой природной системой».

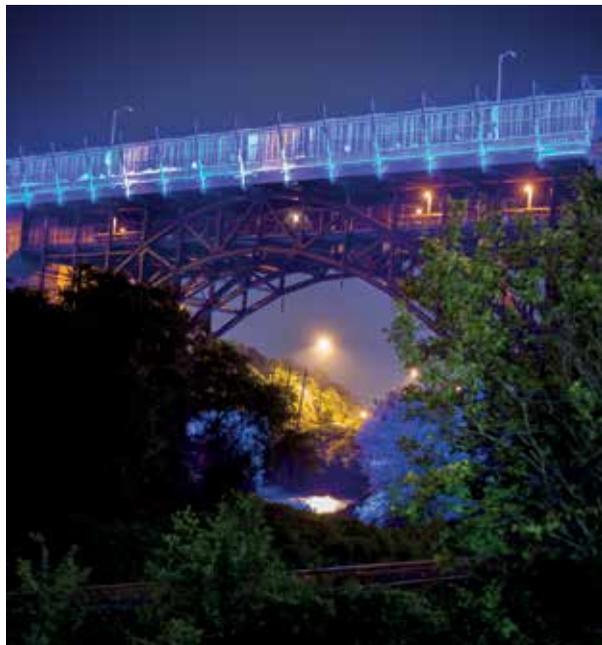

Фото ©Chris O Halper. Любезно предоставлено городом Торонто

«Сделано в Китае», инсталляция Марии Эзкурра, фестиваль искусств Nuit Blanche, 2014 г.
Фото любезно предоставлено городом Торонто

«В многоликом Торонто можно успешно использовать этнокультурное многообразие на "уровне улиц", ведь мы позиционируем город как глобальный мегаполис».

Джефф Кейп

У Торонто есть все основания достойно принять эти вызовы. Руководство города поощряет культуру сотрудничества в государственном и частном секторах. Существующие общественные группы и гражданские инициативы сегодня играют важную роль в культурной жизни Торонто. Развитие мультикультурной среды может привлечь к активной деятельности членов малопредставленных сообществ. Artscape — некоммерческая организация городского развития с 20-летним опытом работы, которая предоставляет пространство, жилье и программы обучения и поддерживает развитие творческой экономики. Торонто — яркий пример того, как сотрудничество и принятие этнокультурных различий позволяют создать процветающий, открытый и творческий город.

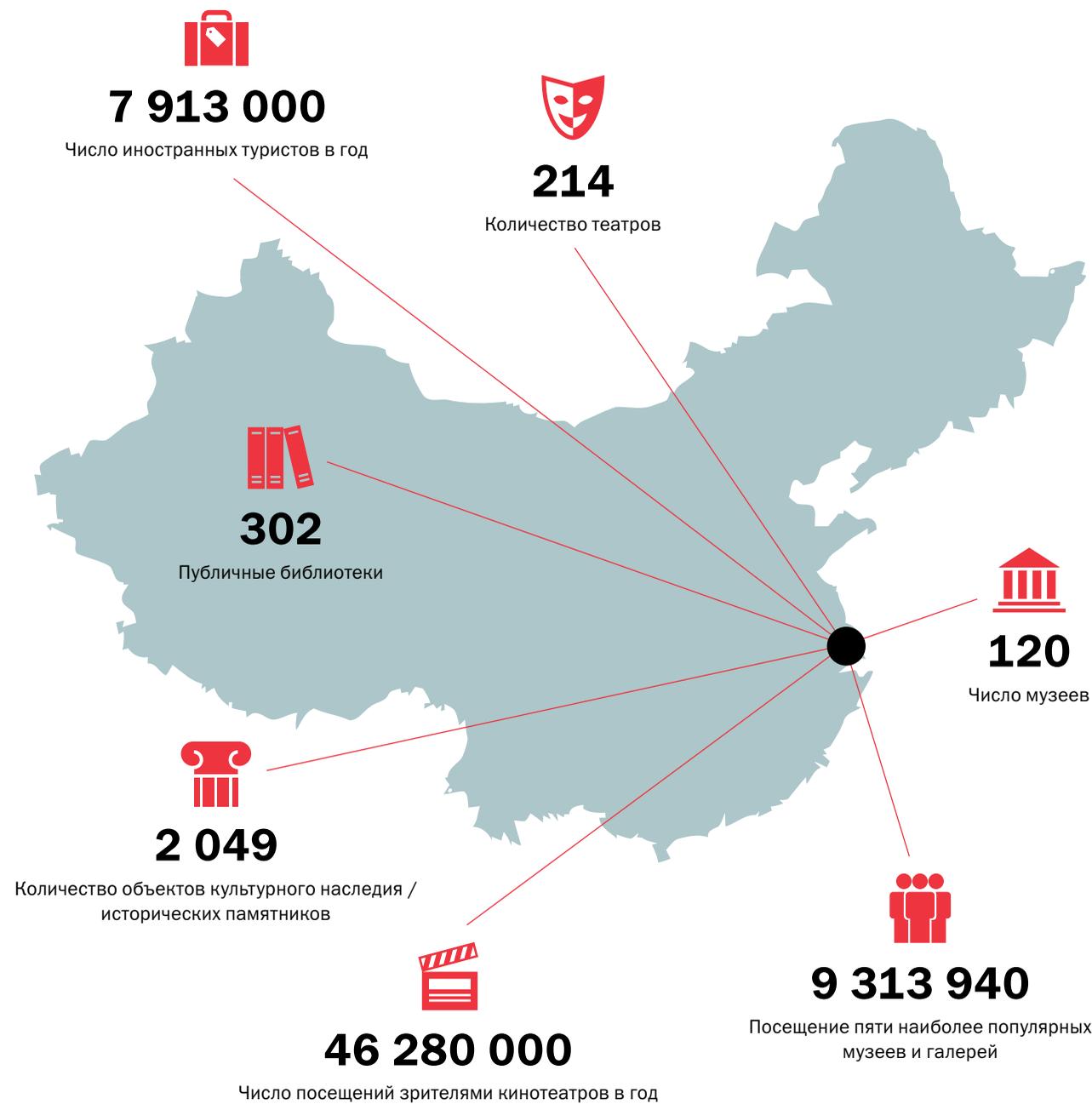
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/Toronto>

Участники интервью

Мэтт Гэллоуэй (Matt Galloway), ведущий программы Metro Morning, CBC Radio;
Джефф Кейп (Geoff Cape), генеральный директор некоммерческой экологической организации Evergreen;
Джордж Эллиот Кларк (George Elliott Clarke), кандидат наук, поэт-лауреат, город Торонто;
Тим Джонс (Tim Jones), генеральный директор некоммерческой организации городского развития Artscape;
Дженнифер Кисмаат (Jennifer Keesmaat), главный специалист по планированию, город Торонто

Шанхай

Общая численность населения 24 256 800
ВВП (ППС) (млн долл. США) 667 448
Площадь территории (км²) 6 340,5

«В Шанхае будет появляться все больше талантливых деятелей и транснациональных корпораций, а также брендов... которые стремятся выйти на китайский рынок».

Шанг-лин Фу, заместитель главы администрации по социальным и культурным вопросам Шанхая при муниципальном правительстве Шанхая

За последние несколько лет Шанхай стал одним из самых влиятельных городов мира и важнейшим экономическим центром. Частично этому поспособствовало успешное развитие экономики Китая, а также особый статус города на территории Поднебесной.

Город вот уже 160 лет ведет дела с различными странами мира, это весомое преимущество. Соприкосновение с западной культурой и экономикой, длительная история иммиграции позволяли городу всегда быть открытым новому образу мышления и новым решениям. Идеи появлялись в Шанхае, а затем распространялись по остальной территории Китая. Это не просто перекресток, это генератор инноваций.

Шанхай может, благодаря своему опыту, стать не только современным мегаполисом, но и культурным центром, перейдя от «сделано в Шанхае» к «создано в Шанхае». Аналитики пришли к выводу, что в дальнейшем культурные и творческие отрасли экономики будут приносить 20% ВВП города.

«Восточные прибрежные города, в том числе крупные города на материке, могут полностью или частично нивелировать текущие преимущества Шанхая, если они продолжат развиваться и смогут предложить более благоприятные условия».

Шанг-лин Фу

Крупные города Азии становятся все более конкурентоспособными, и статус Шанхая может оказаться под угрозой. Компании и частные предприниматели могли бы сменить расположение, выбрав города с более доступными ценами, большей поддержкой инновационных проектов и лучшим качеством жизни. Тому есть целый ряд причин: сравнительно высокая стоимость жизни мешает городу привлекать высококвалифицированных специалистов, недостаточный уровень социального обеспечения нарушает стабильность общества, жесткие системы и структуры не готовы к изменениям, которых требует инновационно ориентированная экономика.

Музей искусств Китая. Фото © Zhenliang Ye. Любезно предоставлено Театральной академией Шанхая

Церемония открытия Туристического фестиваля 2015 года в Шанхае
Фото © Guolin Fu. Любезно предоставлено Театральной академией Шанхая

«Культура — это душа и характер города, она влияет на его микроклимат и стимулирует потребление».

Шанг-лин Фу

Насыщенная культурная среда способствует внедрению инноваций и развитию предпринимательства. Разнообразные мероприятия данного сектора привлекают в город высококвалифицированных специалистов и инвесторов. Качество жизни и приятная атмосфера способствуют зарождению грандиозных идей, создают «мягкую силу» Шанхая.

Городские власти уверены, что культурная деятельность должна стать более открытой и разнообразной. Необходимо развивать творческий потенциал жителей города, обучать их и задействовать в различных мероприятиях. Предпринимателям данного сектора потребуется поддержка и благоприятная среда для деятельности, в которую не должно так сильно вмешиваться правительство.

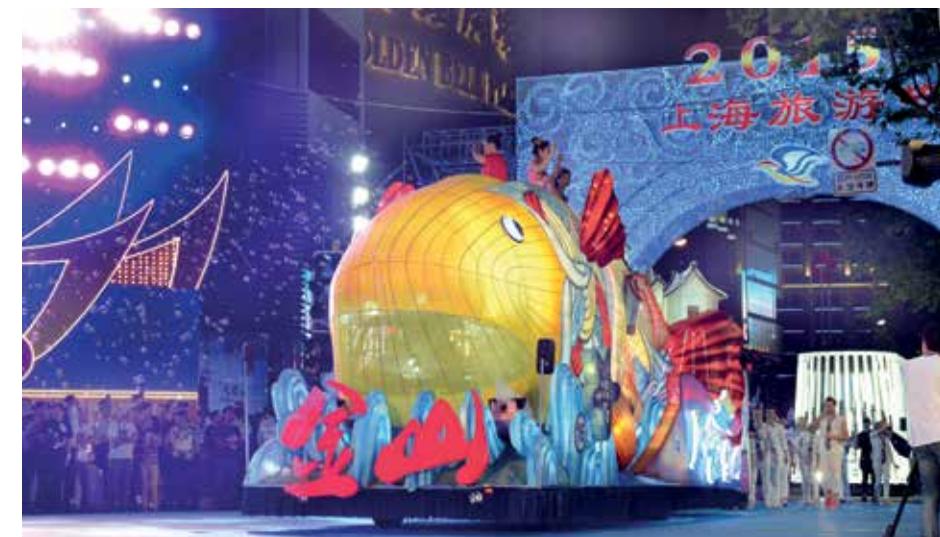
«Возродим дух авантюризма... который некогда царил в Шанхае, а теперь почти угас».

Шэнг-лай Чен, научный сотрудник Литературного института Шанхайской академии общественных наук

После выставки Shanghai Expo в 2010 году была построена внушительная культурная инфраструктура, в том числе с использованием площадки самой выставки. В бывшем выставочном Китайском павильоне открылся Шанхайский художественный музей. Старую электростанцию превратили в Генераторную станцию искусств (Power Station of Art). В Шанхае появились Концертный зал симфонического оркестра и Детский театр, и в данный момент создается кластер исполнительного искусства в районе Народной площади. Кинематографический кластер был сформирован на базе Шанхайского университета. За последние десять лет городская администрация признала более 150 площадок «творческими кластерами» — физическими центрами культурного производства и потребления.

Помимо реализации данных проектов, город организовал ряд ключевых культурных мероприятий, таких как Шанхайский международный кинофестиваль, которые привлекали огромное количество туристов. Наряду с крупномасштабными фестивалями, в Шанхае проводятся многочисленные культурные мероприятия и соревнования местного уровня, которые обогащают культурную жизнь сообщества и привлекают к участию горожан.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/shanghai>

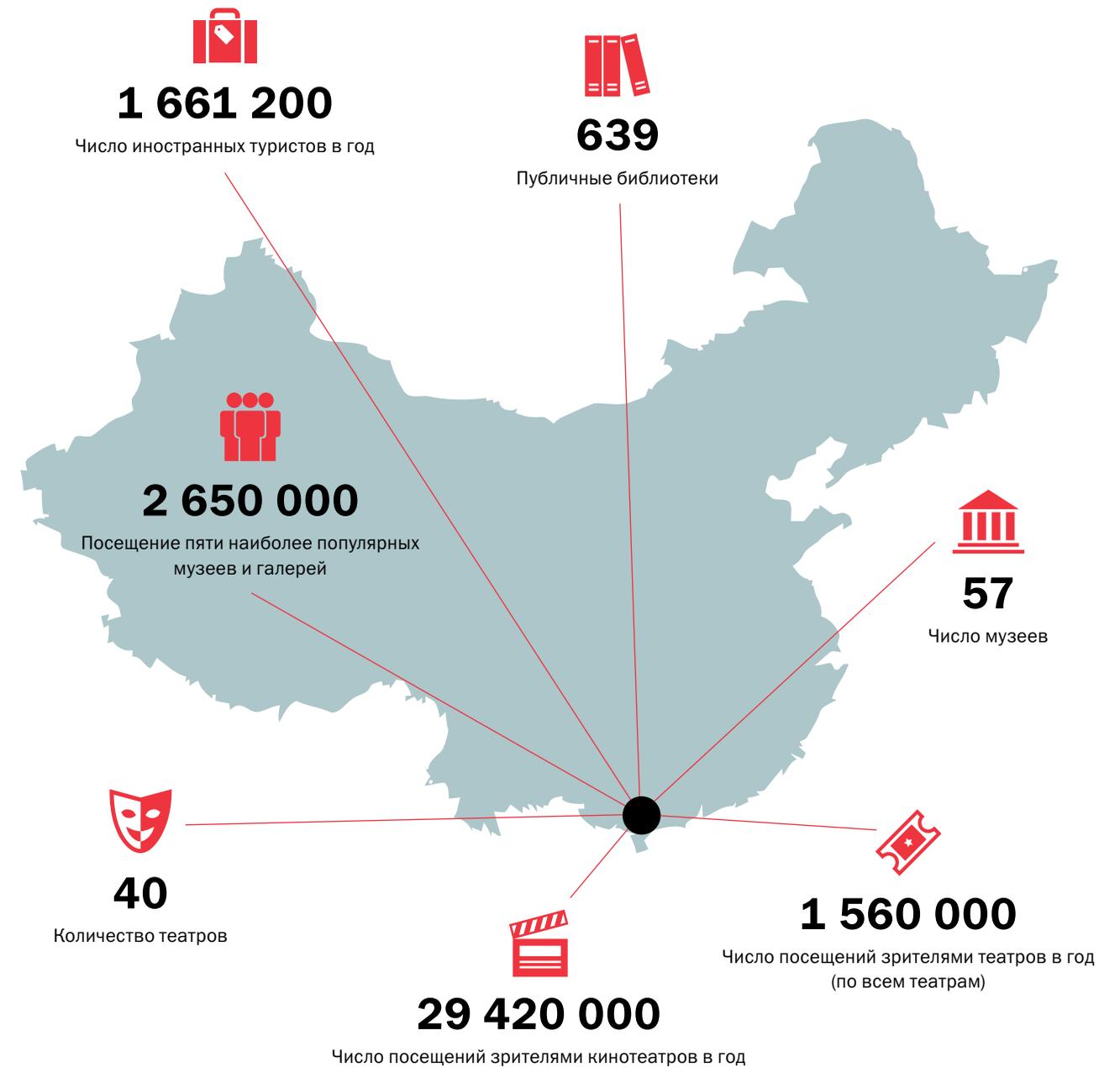
Туристический фестиваль в Шанхае, 2015 г. Церемония открытия.
Фото © Guolin Fu. Любезно предоставлено Театральной академией Шанхая

Участники интервью

Шэнг-лай Чен (Sheng-lai Chen), научный сотрудник Литературного института Шанхайской академии общественных наук; главный репортер, ведущий колонки «Культура», сотрудник информационного агентства Wen Wei Po;
Гонг-бин Ге (Hong-bin Ge), профессор и директор, Научно-исследовательский центр творческого предпринимательства, Центр творческого развития Китая (Шанхай);
Шанг-лин Фу (Shang-lin Fu), заместитель главы администрации по социальным и культурным вопросам Шанхая при муниципальном правительстве Шанхая

Шэньчжэнь

Общая численность населения 10 778 900
ВВП (ППС) (млн долл. США) 453 335
Площадь территории (км²) 1 996,78

«Города, расположенные вокруг дельты Жемчужной реки, сформируют самый мощный, масштабный и влиятельный кластер мегаполисов».

Шайин Мао, проректор, Культурный научно-исследовательский центр особой экономической зоны

Став особой экономической зоной в 1979 году, город Шэньчжэнь начал стремительно разрастаться. Сейчас здесь проживает 20 миллионов человек, Шэньчжэнь занимает четвертое место среди городов материкового Китая, по показателям ВВП он может обогнать Гонконг и Гуанчжоу в 2015 году.

Город стремительно растет, несмотря на некоторый застой в экономике Китая. Одна из причин — в том, что он перестал быть просто «мировой фабрикой» в дельте Жемчужной реки и решил занять свою нишу в секторе высоких технологий, уделяя большое внимание инновациям в экономике. Развитие сотрудничества с близлежащим Гонконгом в сфере финансовых услуг наводит некоторых экспертов на мысль о том, что Шэньчжэнь может стать одним из мировых финансовых центров и «составить конкуренцию Лондону и Нью-Йорку» (Шайин Мао).

Произойдет это или нет, Шэньчжэнь намерен развивать передовые отрасли промышленности, уделяя внимание инновациям и новым решениям, а не только прибыли. Позиционируя себя в качестве «инновационного, умного города, города низкоуглеродного производства», Шэньчжэнь возлагает большие надежды на свое дальнейшее экономическое развитие. Один эксперт утверждает, что «Шэньчжэнь имеет явное конкурентное преимущество по сравнению с другими городами».

«В городе все еще недостает высококвалифицированных специалистов для работы в инновационных секторах».

Фенглианг Ли, вице-президент Шэньчжэньского университета; Ски Жонг, декан педагогического института Шэньчжэньского университета

Соседство с такими экономическими гигантами, как Гонконг и Гуанчжоу, означает, что Шэньчжэню придется упорно работать для укрепления своего статуса и развития индивидуальности. Перед городом стоит ряд задач. Ограниченное городское пространство, стремительная урбанизация и рост стоимости жизни оказывают дополнительную нагрузку на инфраструктуру

Фото любезно предоставлено муниципальным правительством Шэньчжэня

и состояние окружающей среды, что, в свою очередь, увеличивает расходы на ведение бизнеса и потенциально снижает конкурентоспособность Шэньчжэня.

Городу, который стремится развивать инновационно ориентированную экономику, необходимо решать проблемы высшего образования, а также оказывать помощь большому числу трудовых мигрантов, приезжающих в Шэньчжэнь со всей страны. В настоящее время в городе работает лишь несколько университетов, недостаточно ресурсов для трансформации социальной и городской среды, чтобы привлечь специалистов и развивать необходимый творческий потенциал.

«Многообразная культура города, радушно встречающего мигрантов, вселяет надежду на то, что Шэньчжэнь справится со всеми проблемами и задачами».

Вейвен Хуан, директор Центра дизайна Шэньчжэня; директор Центра общественного искусства Шэньчжэня; директор Шэньчжэньского офиса для проведения выставки Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture в городах Шэньчжэне и Гонконге

Успешным становится тот город, который сохраняет свою самобытность и индивидуальность. Искусство и культура играют важнейшую роль в формировании яркого образа города, стимулируя социальную интеграцию и развитие.

Театр выходного дня. Фото © Guorui Fan. Любезно предоставлено муниципальным правительством Шэньчжэня

По словам ректора одного из университетов, инфраструктура — это «основа города, а культура — его душа». Экономика города является источником материальных благ, но именно культура делает город по-настоящему значимым и уникальным.

В Шэньчжэне искусство и культура выполняют три важных функции: объединение меняющегося и растущего населения, стимулирование творчества и инновационных решений, а также формирование имиджа города.

Кроме того, они создают условия, которые позволят Шэньчжэню стать комфортным для жизни и ведения бизнеса мегаполисом. Эксперты признают важность культурных и творческих отраслей для экономики города. Этот сектор вырос на 20 процентов и сейчас активно

трансформирует город. Шэньчжэнь теперь не только большая фабрика, но и культурный центр. По словам одного предпринимателя, «развитие творческих отраслей и образования в данной сфере смогли сгенерировать огромную творческую мощь города» (Шанглонг Инь, генеральный директор группы компаний Shenzhen Publishing and Distribution Group).

«Так как Шэньчжэнь — достаточно молодой город, его культурный "фундамент" еще непрочен, здесь работает лишь несколько небольших культурных учреждений».

Шайин Мао

Шэньчжэню предстоит создать культурную инфраструктуру мирового класса, которая в других городах формировалась на протяжении столетий. Данный сектор получает активную поддержку, разрабатывается программа культурных мероприятий. Финансирование культурной среды привлекло в город ряд художественных галерей. Сегодня Шэньчжэнь называют «культурным пионером» Китая, это прекрасная площадка для развития современного искусства. Шэньчжэнь был неоднократно отмечен ЮНЕСКО благодаря инновационной модели популяризации чтения. В городе каждый год проходят месяцы чтения, было построено три книжных торговых центра, которые сегодня стали одними из самых ярких культурных площадок города. В жилых районах по всему городу установили более 200 торговых книжных автоматов.

Город выбрал творческие и креативные отрасли в качестве четвертого столпа экономики в 2004 году, с тех пор было создано более 40 000 предприятий, работающих в сферах дизайна, анимации и создания видеоигр, СМИ, в том числе цифровых, телевидения, представлений, культурного туризма и различных видов ремесел. Город превратил ряд заброшенных заводов в творческие пространства в рамках программы восстановления городской деятельности. Подобная активность и дальнейшее раскрытие культурного потенциала, например пропаганда чтения, имеют основополагающее значение для экономической и социальной консолидации молодого города.

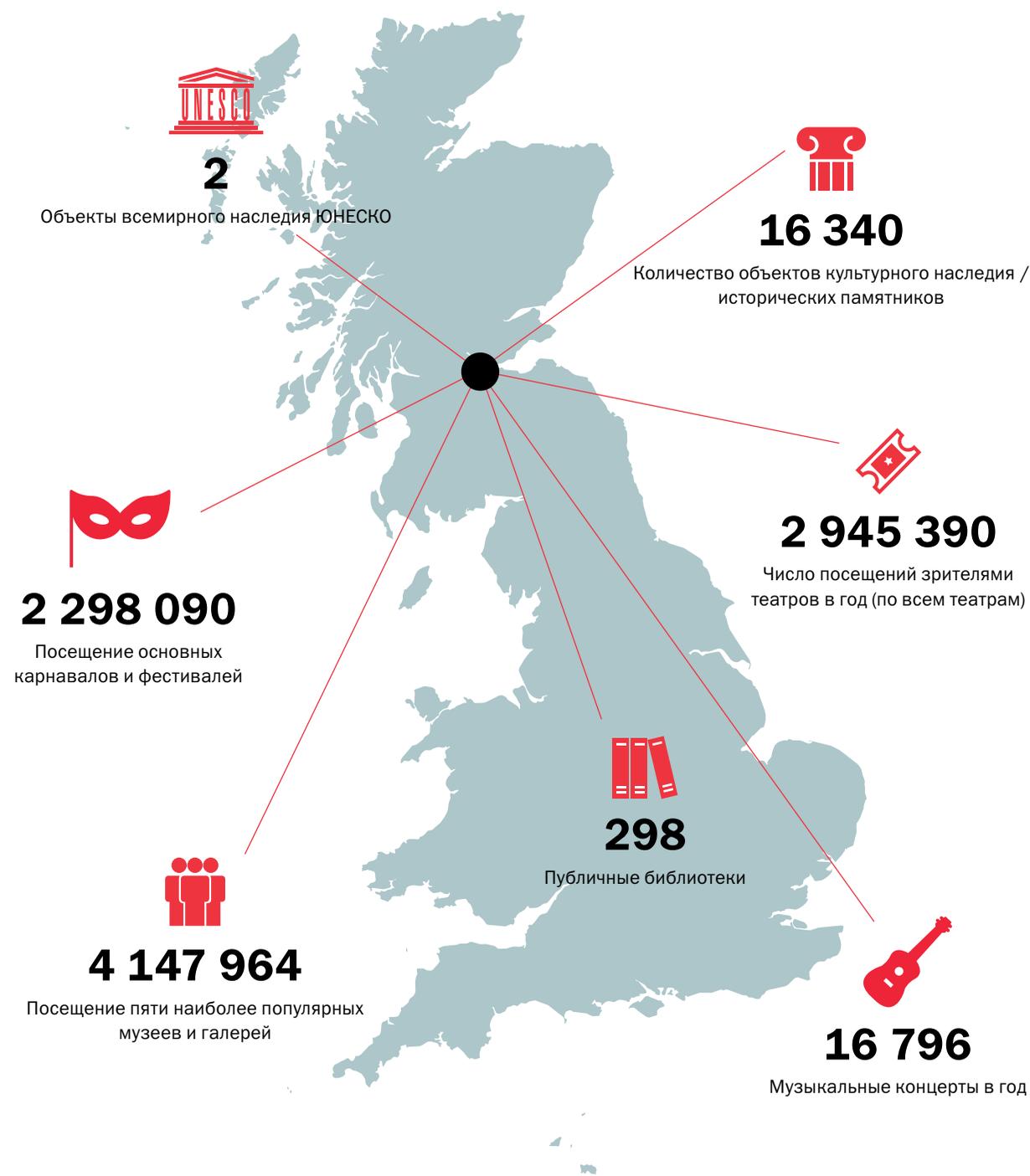
Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:
<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/shenzhen>

Участники интервью

Ски Жонг (Xi Zhong), декан педагогического института Шэньчжэньского университета;
Шайин Мао (Shaoying Mao), проректор, Культурный научно-исследовательский центр особой экономической зоны Шэньчжэнь;
Фенглианг Ли (Fengliang Li), вице-президент Шэньчжэньского университета;
Шанглонг Инь (Changlong Yin), генеральный директор группы компаний Shenzhen Publishing and Distribution Group;
Вейвен Хуан (Weiweng Huang), директор Центра дизайна Шэньчжэня; директор Центра общественного искусства Шэньчжэня; директор Шэньчжэньского офиса для проведения выставки Bi-city Biennale of Urbanism\ Architecture в городах Шэньчжэне и Гонконге

Эдинбург

Общая численность населения 492 680
ВВП (ППС) (млн долл. США) 26 612
Площадь территории (км²) 263

Эдинбургский фестиваль искусств «Фриндж». Фото любезно предоставлено Marketing Edinburgh

Эдинбург — столица Шотландии и второй по численности населения город. Он широко известен благодаря уникальной топографии и исторической архитектуре: Старый город и неоклассический Новый город признаны ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Разнообразная культурная программа включает 12 крупнейших фестивалей (Эдинбургские фестивали), которые проводятся в городе ежегодно. Городская история, архитектура, топография и относительно небольшой масштаб делают его идеальным местом для организации фестивалей.

Эдинбургские фестивали — масштабнейшее знаковое мероприятие в мире. Фестиваль «Фриндж» признан крупнейшим ежегодным международным фестивалем искусств. Это укрепляет международный имидж города и привлекает туристов. Эдинбург — второй по посещаемости город в Великобритании, ежегодно сюда приезжает около миллиона туристов. Фестивали стали важной дополнительной статьей дохода шотландской экономики.

«Летом все представления проводятся на открытом воздухе. Я нигде ничего подобного не видел! Это делает Эдинбург особенным и уникальным».

Дональд Андерсон, директор PPS Group

Кроме фестивалей, в городе круглый год проводятся доступные культурные мероприятия. Стоимость живой музыкальной сцены Эдинбурга (не считая живой музыки в период фестиваля) составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов в год. Активная культурная деятельность связана с проведением фестивалей, а также высоким уровнем занятости горожан в этом секторе по сравнению со средними показателями по Шотландии. Это профессиональный потенциал, который способствует развитию наукоемкой экономики. Фергус Линеган, директор Эдинбургского международного фестиваля, признает роль культуры в обеспечении занятости и профессионального развития населения и считает, что «связь между богатым художественным наследием Эдинбурга и динамичным сектором ИТ» является беспрецедентной возможностью для города.

«Эдинбург — город наукоемких технологий с мощной творческой составляющей. Эдинбург стал городом предпринимателей.

Его масштаб идеально подходит для коммерческой деятельности».

Хью Резерфорд, председатель Эдинбургского бизнес-форума

Одной из основных проблем, требующих решения, являются потенциальные последствия «финансового обрыва» государственных инвестиций. Эдинбургу требуется изыскать 148 млн фунтов стерлингов накопленных средств в течение следующих четырех лет и при этом обеспечивать растущее население города, решать вопросы здравоохранения, социального обеспечения и образования. Финансовые ограничения — ключевая проблема реализации культурных планов города. Эксперты также предполагают, что следует вовлекать в культурную жизнь все районы Эдинбурга. Мероприятия в городе проводятся на высоком уровне, здесь расположены всемирно известные театры (такие как Traverse Theatre), национальные галереи и музеи Шотландии, в то же время культура доступна далеко не всем. Например, нет больших площадок для популярных массовых мероприятий. Вызывает обеспокоенность сокращение финансирования. Этот факт может негативно отразиться на проведении доступных культурных мероприятий для менее состоятельных горожан.

Результаты недавнего опроса показали, что большинство жителей положительно относятся к Эдинбургским фестивалям. Некоторые эксперты задаются вопросом, насколько местные жители выигрывают от большого числа массовых мероприятий, проводимых в летние месяцы.

Есть мнение, что при таком внимании к фестивалям культурные организации получают недостаточно поддержки в остальное время года.

«Отсутствуют механизмы поддержки массовой культурной деятельности в Эдинбурге за пределами фестиваля и новогодних праздников».

Морверн Каннингем, директор фестиваля в LeithLate

Чтобы решить эти проблемы, нужно общественное понимание ценности культурной деятельности. Респонденты считают, что культурный сектор должен активнее искать частную финансовую поддержку. Успех будет зависеть от развития эффективного партнерства между культурным и частным секторами. По словам Фергуса Линегана, «частный сектор стремится к установлению полноценных взаимоотношений. Эпоха корпоративного спонсорства заканчивается, социальные и экологические проекты станут основой будущего коммерческого партнерства».

Укрепление связей между различными секторами и культурными организациями Шотландии также важны, например, для поддержки и привлечения талантов. Такой подход уже зарекомендовал себя в деле.

«Если они работают, [такие мероприятия, как Игры Содружества] стимулируют межотраслевое взаимодействие и усиливают степень вовлеченности».

Фергус Линеган

Респонденты предполагают, что в перспективе культурный сектор (в связи с фестивалями и отдельно от них) должен быть в центре внимания во время принятия решений Совета. Это обеспечит не только экономические преимущества, но и поможет обогатить жизнь города и укрепить его международную репутацию. Службы городского совета по развитию культуры и экономики недавно объединили в новый департамент под названием Городской совет по стратегии и экономике. Эксперты надеются, что это повысит прозрачность финансовых решений, поможет малым организациям и обеспечит признание в Городском совете экономической значимости культуры Эдинбурга.

«Интегрированное развитие культуры [...] и экономики [...] поможет Совету понять экономическую значимость культуры Эдинбурга».

Морверн Каннингем

При участии творческих деятелей и общественности был разработан новый План развития культуры. Приоритетные направления включают культурное участие, социально-экономическое развитие, обмен опытом и традициями, а также обеспечение стабильности городских культурных и творческих секторов. Планируется расширить программы фестивалей, чтобы отметить 70-летие Городского фестиваля в 2017 году. В документе также говорится о необходимости целенаправленной помощи творческим деятелям всех уровней путем поддержки творческой коммерческой деятельности, платформ культурного взаимодействия, создания рабочих мест.

«Рынок недвижимости Эдинбурга стабилен и переживает период роста. Есть возможность [...] строить доступное социальное жилье в таких районах, как Лит, чтобы привлекать сюда творческих деятелей, которые смогут участвовать в политическом планировании».

Морверн Каннингем

Предполагается, что городские партнеры будут работать сообща и поддерживать культуру и творчество как основы успеха Эдинбурга. Например, сейчас Совет совместно с творческим сообществом создает Рабочую группу по вопросам культуры, в которую войдут представители различных сфер. Главная цель — реализация культурных задач города.

Совет сотрудничает с руководством соседних городов и разрабатывает программу развития региона, которая будет представлена правительству Великобритании и Шотландии. Предлагается привлечь 1 млрд фунтов стерлингов инвестиций в течение десяти лет для развития региональной экономики и решения проблем неравенства. Культура — одно из трех основных направлений программы, что подчеркивает признание ее важной экономической роли.

Для получения подробной информации и данных посетите веб-сайт:

<http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/edinburgh>

Участники интервью

Фергус Линеган (Fergus Linehan),

директор Эдинбургского международного фестиваля;

Дональд Андерсон (Donald Anderson),

директор PPS Group;

Хью Резерфорд (Hugh Rutherford),

председатель Эдинбургского

бизнес-форума;

Морверн Каннингем (Morvern Cunningham),

директор фестиваля в LeithLate;

Линн Хафпенни (Lynne Halfpenny),

директор по культуре, городской стратегии и

экономике, Городской совет Эдинбурга

Источники данных

Обратите внимание, что материалы, представленные в настоящем докладе, не являются полным набором данных. Он слишком объемный для использования в этом докладе. Поскольку городов очень много, наглядные материалы содержат информацию лишь о нескольких городах-членах нашего Форума. Наглядные материалы не следует воспринимать буквально. В каждом из них представлен город с самым высоким значением выбранных нами показателей, остальные города иллюстрируют обширность нашей сети, а не их место (второе, третье, четвертое, пятое и т. д.) по этим показателям. Подход к визуализации в данном докладе можно назвать импрессионистичным: он дает представление о полном докладе и демонстрирует возможности его детального изучения. Полную версию доклада можно скачать. Читатели, желающие получить доступ ко всем материалам, могут перейти на официальный веб-сайт Культурного форума мировых городов: <http://www.worldcitiescultureforum.com/data>

Взаимосвязь

Число иностранных туристов в год

Амстердам: 2013 | Статистика Нидерландов / Нидерландский институт прикладных исследований Земли (TNO)
Дубай: 2015 | ВОР
Стамбул: 2014 | Областное управление по культуре и туризму Стамбула
Лондон: 2013 | Управление национальной статистики Нью-Йорк: 2014 | Рейтинг самых популярных городов для туризма независимой компании Euromonitor International
Париж: 2013 | ВОР
Сеул: 2014 | Корейская организация по туризму / Корейский институт культуры и туризма
Сингапур: 2013 | Департамент статистики Сингапура

Количество иностранных студентов, обучающихся в городе

Буэнос-Айрес: 2013 | ETI CABA
Гонконг: 2013 | Управление образования
Лос-Анджелес: 2014 | Институт международного образования Нью-Йорк: 2010 | Институт международного образования
Мадрид: 2012 | ВОР
Мельбурн: 2015 | Департамент образования
Париж: 2013 | MENESR-DGESIP-DGRI-SIES
Токио: 2011 | Японская организация по делам студентов

Число жителей иностранного происхождения, %

Амстердам: 2014 | Статистика Нидерландов / Нидерландский институт прикладных исследований Земли (TNO)
Буэнос-Айрес: 2011 | Национальный институт статистики и переписи населения (INDEC)
Лондон: 2013 | Управление национальной статистики Монреаль: 2011 | Статистика Канады
Москва: 2010 | Всероссийская перепись населения
Торонто: 2011 | Статистика Канады
Сингапур: 2014 | Департамент статистики Сингапура
Стокгольм: 2013 | Статистика Швеции

Качество жизни

Фестивали и праздники

Амстердам: 2015 | Маркетинговое агентство Amsterdam Marketing
Богота: 2013 | IDT/IDCP / Corferias
Стамбул: 2014 | Офис губернатора Стамбула; муниципалитеты
Мельбурн: 2015 | Сайты местного правительства, Visit Victoria, That’s Melbourne, Fed Square
Москва: 2013 | Сайт KudaGo
Сан-Франциско: 2015 | Сайт San Francisco Travel
Сидней: 2012 | Портал Weekend Notes Sydney
Торонто: 2013 | Сайты Hot Toronto / Timeout Toronto

Процент общественных зеленых зон (парки и сады)

Брюссель: 2015 | Экологическая и энергетическая служба Брюсселя (IBGE)
Мадрид: 2014 | Archivo del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo. Муниципалитет Мадрида
Монреаль: 2013 | Город Монреаль, Управление по озеленению и большим паркам
Сан-Франциско: 2012 | Отчет Департамента рекреационных зон и парков Сан-Франциско / Бюро переписи населения США
Сеул: 2015 | Муниципалитет Сеула
Шэньчжэнь: 2013 | Статистический ежегодник Шэньчжэня
Сидней: 2010 | Департамент планирования Нового Южного Уэльса
Вена: 2014 | Ежегодная статистика Вены, 2014

Число ресторанов на 100 000 жителей

Буэнос-Айрес: 2013 | Ассоциация гостиниц, ресторанов, баров и кафе (AHRCC)
Лондон: 2014 | Исследование компании Horizons (по поручению Агентства по пищевым стандартам)
Лос-Анджелес: 2015 | Рейтинги заведений питания, составленные Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелеса; инспекции ресторанов города Пасадена
Париж: 2012 | Постоянная база технических средств (BPE), Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee)
Шанхай: 2012 | Dianping.com
Нью-Йорк: 2012 | Информация о проверках ресторанов Департамента здравоохранения города Нью-Йорк
Сингапур: 2012 | Департамент статистики Сингапура
Токио: 2009 | Муниципалитет Токио

Бары

Буэнос-Айрес: 2013 | Ассоциация гостиниц, ресторанов, баров и кафе (AHRCC)
Гонконг: 2012 | Промышленная статистика Гонконга
Лондон: 2015 | Сайт Yell
Лос-Анджелес: 2013 | Сайты Citysearch / Yelp
Мадрид: 2014 | Департамент статистики. Муниципалитет Мадрида
Монреаль: 2013 | Управление по алкоголю, гонкам и азартным играм провинции Квебека
Шанхай: 2012 | s.baidu.com
Стокгольм: 2013 | 118100.se

Потребление культуры

Посещение 5 наиболее популярных музеев и галерей

Стамбул: 2014 | Областное управление по культуре и туризму Стамбула
Лондон: 2013 | Visit England: ежегодный обзор посещения достопримечательностей туристами
Мадрид: 2013 | Муниципалитет Мадрида
Нью-Йорк: 2011 | Департамент по делам потребителей (DCA) / международная газета The Art Newspaper
Париж: 2013 | Региональный комитет по туризму (CRT) – Париж, Иль-де-Франс
Сеул: 2013 | Министерство культуры, спорта и туризма
Тайбэй: 2013 | Департамент культуры Администрации города Тайбэй
Токио: 2009 | Муниципалитет Токио

Число посещений зрителями театров в год, по всем театрам

Амстердам: 2014 | Голландская ассоциация театров и концертных залов
Буэнос-Айрес: 2011 | Observatorio de Industrias Creativas
Лос-Анджелес: 2012 | Сайт Cultural Data Project / Частные данные, полученные от театров
Мельбурн: 2014 | Компания Live Performance Australia
Москва: 2013 | Единая межведомственная информационно-статистическая система
Стокгольм: 2012 | Городской театр Kulturhuset
Торонто: 2008 | Объединение представителей сценического искусства Торонто
Вена: 2014 | ВОР

Число посещений зрителями кинотеатров в год

Богота: 2012 | Министерство культуры Колумбии – SIREC
Стамбул: 2013 | Турецкий институт статистики – статистика по культуре
Лондон: 2013 | Статистический ежегодник Британского института кино, 2014
Париж: 2013 | Национальный центр кинематографии (CNC)
Шанхай: 2010 | Шанхайский культурный ежегодник, 2011
Сингапур: 2013 | Ведомство по развитию СМИ, Кинематографическая комиссия Сингапура
Сидней: 2010 | Федеральное агентство Screen Australia / ВОР
Шэньчжэнь: 2014 | Компания Croton Media

Количество книг, взятых из библиотек за год (млн)

Амстердам: 2013 | Голландская ассоциация публичных библиотек
Буэнос-Айрес: 2012 | Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
Гонконг: 2012 | Департамент по культуре и отдыху (LCSD)
Лос-Анджелес: 2013 | Институт по вопросам музеев и библиотек
Мельбурн: 2014 | Организация Public Libraries Victoria Network
Москва: 2013 | Единая межведомственная информационно-статистическая система
Стокгольм: 2012 | Стокгольмская региональная библиотека
Торонто: 2012 | Публичные библиотеки Торонто

Культурная инфраструктура

Число музеев

Амстердам: 2014 | Ассоциация музеев Нидерландов
Богота: 2013 | PLAMEC / SIMCO / Национальная ассоциация музеев / Министерство культуры

Брюссель: 2015 | Совет Брюсселя по делам музеев
Дубай: 2015 | ВОР
Монреаль: 2013 | Сообщество музеев
Квебека / Министерство культуры и коммуникаций
Москва: 2013 | Департамент культуры
Шанхай: 2014 | Муниципальная администрация Шанхая по культуре, радиовещанию, кинематографии и телевидению
Сидней: 2013 | Некоммерческая организация Museums and Galleries NSW

Количество театров

Буэнос-Айрес: 2013 | Система информации о культуре Аргентины (SINCA)
Стамбул: 2013 | Турецкий институт статистики
Лондон: 2013 | Совет по культуре Англии и сайт Visit London
Мельбурн: 2015 | Справочник «Желтые страницы»
Сан-Франциско: 2015 | Сайт Bay Area Performing Arts Spaces
Стокгольм: 2014 | Компания Enigo
Тайбэй: 2014 | Министерство культуры
Токио: 2012 | Портал Theatre Guide / Исследовательский институт NLI

Киноэкраны

Богота: 2012 | Министерство культуры Колумбии – SIREC
Гонконг: 2014 | Совет Гонконга по развитию кинематографа (HKFDC)
Париж: 2013 | Национальный центр кинематографии (CNC)
Лос-Анджелес: 2013 | Cinematresures.org / Mrmovietimes
Мадрид: 2013 | Муниципалитет Мадрида, Институт кинематографии и аудиовизуальных искусств (ICAA)
Москва: 2013 | Департамент культуры города Москвы
Сингапур: 2013 | Департамент статистики Сингапура
Торонто: 2015 | ВОР

Публичные библиотеки

Буэнос-Айрес: 2013 | Министерство образования, Правительство города Буэнос-Айреса (GCBA)
Монреаль: 2012 | Министерство культуры и коммуникаций Квебека
Рим: 2014 | Римская библиотека
Шэньчжэнь: 2014 | Администрация по культуре, спорту и туризму Муниципалитета Шэньчжэня
Шанхай: 2015 | Ассоциация муниципальных библиотек Шанхая
Сидней: 2010 | Государственная библиотека Нового Южного Уэльса
Вена: 2014 | Ежегодная статистика Вены, 2014
Варшава: 2014 | Главная библиотека Мазовецкого воеводства

Традиции и современность

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

Амстердам: 2015 | ЮНЕСКО
Буэнос-Айрес: 2009 | ЮНЕСКО
Эдинбург: 2015 | ЮНЕСКО
Лондон: 2015 | ЮНЕСКО
Нью-Йорк: 2015 | ЮНЕСКО
Сеул: 2015 | ЮНЕСКО
Стокгольм: 2014 | ЮНЕСКО
Сидней: 2015 | ЮНЕСКО

Другие объекты культурного наследия / исторические памятники

Гонконг: 2015 | Департамент по культуре и отдыху (LSCD)
Стамбул: 2014 | Областное управление по культуре и туризму Стамбула
Лос-Анджелес: 2013 | Управление охраны исторических памятников и парков, штат Калифорния
Мельбурн: 2015 | База данных объектов наследия Австралии
Монреаль: 2010 | Министерство культуры и коммуникаций Квебека
Москва: 2014 | Департамент культурного наследия
Сан-Франциско: 2013 | Управление охраны исторических памятников и парков, штат Калифорния
Токио: 2012 | Агентство по вопросам культуры / Исследовательский институт NLI

Крупные концертные залы

Богота: 2013 | Министерство культуры, отдыха и спорта (SDCRD)
Гонконг: 2013 | Совет по развитию искусства (ADC)
Лос-Анджелес: 2013 | Комиссия по искусству округа
Лос-Анджелеса (LACAC)
Мельбурн: 2015 | Опрос Victorian Live Music Census 2012, сайт Time Out
Нью-Йорк: 2015 | BOP
Шэньчжэнь: 2014 | Администрация по культуре, спорту и туризму Муниципалитета Шэньчжэня
Сингапур: 2014 | Национальный совет по искусству
Торонто: 2015 | BOP

Ночные клубы, дискотеки и танцполы

Буэнос-Айрес: 2013 | Министерство юстиции и безопасности – Департамент государственного контроля
Стамбул: 2015 | BOP
Гонконг: 2013 | Промышленная статистика
Лондон: 2015 | Сайт Yell
Лос-Анджелес: 2013 | Сайты Citysearch /Yelp
Мадрид: 2014 | Муниципалитет Мадрида
Париж: 2013 | Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей (Sacem)
Сеул: 2013 | Статистика Кореи

Зрелищно-развлекательные учреждения, где играют живую музыку

Богота: 2012 | SDCRD / SUGA / Arte en Conexión / Bogotá Ciudad de la Música
Стамбул: 2015 | BOP
Лондон: 2011 | Сайт Time Out London / Список музыкального портала The Unsigned Band Guide 2011 / сайт ViewLondon
Лос-Анджелес: 2013 | Газета LA Weekly / сайт Zvents
Москва: 2014 | Московская афиша
Нью-Йорк: 2015 | Объединение представителей искусства / NYC-ARTS
Сидней: 2015 | APRA AMCOS
Токио: 2012 | Справочник Let’s Enjoy Tokyo

Художественные галереи

Амстердам: 2014 | LISA
Буэнос-Айрес: 2013 | Ассоциация галерей современного искусства Аргентины
Лос-Анджелес: 2013 | Институт исследования музеев и библиотек / сайт Visual Art Source
Мельбурн: 2015 | Сайт Creative Spaces
Нью-Йорк: 2015 | Объединение представителей искусства / NYC-ARTS

Рим: 2015 | yelp.it
Шанхай: 2014 | Муниципальная администрация Шанхая по культуре, радиовещанию, кинематографии и телевидению
Сингапур: 2014 | Статистика по культуре
Сингапура / Деловой портал Сингапура Eguide

Портрет города Амстердама, стр. 38

2013 | Статистика Нидерландов / Нидерландский институт прикладных исследований Земли (TNO)
2015 | Статистика Нидерландов / Нидерландский институт прикладных исследований Земли (TNO)
2014 | LISA
2014 | Ассоциация музеев Нидерландов
2015 | Маркетинговое агентство Amsterdam Marketing
2013 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2014 | Голландская ассоциация организаторов выставок
2014 | Голландская ассоциация театров и концертных залов

Портрет города Боготы, стр. 44

2013 | Национальный департамент статистики
2012 | Банк Республики Колумбии
2013 | Офис мэра Боготы, Управление районного планирования
2012 | Observatorio turístico de Bogotá / IDT
2013 | PLAMEC / SIMCO / Национальная ассоциация музеев / Министерство культуры
2013 | SASPL / IDPC
2012 | Окружной отдел культуры, отдыха и спорта / PLAMEC
2012 | SIMCO / Национальная ассоциация музеев / Министерство культуры
2012 | Министерство культуры Колумбии – SIREC
2013 | IDT / IDCP / Corferias

Портрет города Брюсселя, стр. 50

2015 | Брюссельский институт статистики и анализа (IBSA)
2011 | Еврокомиссия
2013 | Наблюдательный совет Брюсселя по туризму
2015 | Совет Брюсселя по делам музеев
2015 | Департамент культуры города Брюссель
2015 | Сайт VisitBrussels
2014 | Город Брюссель
2013 | Статистика Бельгии
2015 | ULB-IWEPS

Портрет города Варшавы, стр. 56

2014 | Центральное статистическое управление Польши
2013 | Статистический ежегодник Варшавы
2015 | Центральное статистическое управление Польши
2014 | Министерство культуры и национального наследия
2014 | Главная библиотека Мазовецкого воеводства
2014 | Центральное статистическое управление Польши
2014 | Центральное статистическое управление Польши
2014 | База данных города Варшавы
2014 | Исследование компании Ipsos Loyalty 2014 | Центральное статистическое управление Польши

Портрет города Вены, стр. 62

2014 | Ежегодная статистика Вены, 2014
2015 | Муниципальный департамент по проведению мероприятий, Dep 36
2013 | Filmwirtschaftsbericht

Портрет города Гонконга, стр. 68

2014 | Департамент переписи и статистики
2013 | Ежегодный статистический сборник Гонконга (в редакции 2014 г.)
2014 | Отдел исследований и картографии / Департамент земельных отношений
2012 | Ежегодный доклад Совета Гонконга по развитию искусства (ADC), 2010 / 11
2013 | Гонконгский ежегодный статистический сборник (выпуск апреля 2015 г.)
2015 | Департамент по культуре и отдыху (LSCD)
2015 | Некоммерческая организация ArtMap
2013 | Консалтинговая компания в сфере образования AAS

Портрет города Дубая, стр. 74

2014 | Центр статистики Дубая
2015 | BOP

Портрет города Лондона, стр. 80

2013 | Управление национальной статистики
2013 | Евростат
2011 | Управление национальной статистики
2013 | Департамент по вопросам культуры, СМИ и спорта
2015 | DCMS, Londonupclose.com (Совет Лондона по музеям, библиотекам и архивам (MLA) (2007): факты и цифры / Ассоциация независимых музеев)
2011 | Сайт Time Out London / список музыкального портала The Unsigned Band Guide 2011 / сайт ViewLondon
2013 | Visit England: ежегодный обзор посещения достопримечательностей туристами
2013 | Общество Лондонского театра (SOLT)
2013 | Статистический ежегодник Британского института кино, 2014

Портрет города Лос-Анджелеса, стр. 86

2014 | Бюро переписи населения США
2013 | Бюро экономического анализа США
2010 | Бюро переписи населения США
2014 | Комитет Лос-Анджелеса по туризму и традициям
2013 | Доклад колледжа Otis о творческой экономике Калифорнии
2013 | Международная газета The Art Newspaper / Комитет Лос-Анджелеса по туризму и традициям / сайт Cultural Data Project
2015 | Институт по вопросам музеев и библиотек; сайт Visual Art Source
2013 | Газета LA Weekly / сайт Zvents
2013 | Институт по вопросам музеев И библиотек / сайт Visual Art Source
2012 | Сайт Cultural Data Project / частные данные, полученные от театров

Портрет города Мадрида, стр. 92

2014 | Муниципалитет Мадрида
2011 | Муниципалитет Мадрида
2014 | Муниципалитет Мадрида
2014 | Правительственный архив искусства, спорта и туризма. Муниципалитет Мадрида
2014 | Ассоциация художественных галерей / сайт Guia del Ocio
2012 | MCU
2014 | Департамент статистики. Муниципалитет Мадрида
2013 | Муниципалитет Мадрида
2013 | CTV / Фестиваль Gay Pride
2012 | Barometro Economico de la Ciudad de Madrid 2013: La economia creativa en la ciudad de Madrid, p. 127/128

Портрет города Мельбурна, стр. 98

2014 | Австралийское бюро статистики
2014 | Компания SGS Economics and Planning
2015 | База данных собственности города Мельбурна
2014 | Государственное агентство Tourism Research Australia, офис проекта Smart City, город Мельбурн
2011 | Австралийское бюро статистики
2015 | Сайт Visit Victoria
2015 | Государственная библиотека штата Виктория, Справочник библиотек штата Виктория
2015 | Справочник «Желтые страницы»
2015 | Ассоциация кинодистрибьюторов Австралии
2014 | Creative Victoria Audience Atlas

Портрет города Монреалья, стр. 104

2011 | Статистика Канады, перепись населения 2011 г.
2011 | Институт статистики провинции Квебек, статистика Канады
2013 | Город Монреаль, Управление по озеленению и большим паркам
2010 | Бюро по культуре и туризму Большого Монреалья (OCTGM)
2013 | Сообщество музеев Квебека / Министерство культуры и коммуникаций
2010 | MCC – Министерство культуры и коммуникаций Квебека
2013 | Город Монреаль, Управление культуры и наследия
2006 | Статистика Канады
2009 | Министерство культуры и коммуникаций
2012 | Tourisme Montréal – Бюро по культуре и туризму Большого Монреалья (OCTGM)

Портрет города Москвы, стр. 110

2014 | Федеральная служба статистики
2013 | Федеральная служба статистики
2014 | Федеральная служба статистики
2014 | Департамент культуры
2014 | Сайт KudaGo
2014 | Каталог учреждений высшего образования Москвы
2014 | Справочник «Желтые страницы»
2014 | Город Москва
2014 | Единая межведомственная информационно-статистическая система

Портрет города Нью-Йорка, стр. 118

2013 | Бюро переписи населения США
2008 | PricewaterhouseCoopers
2010 | Бюро переписи населения США
2014 | Рейтинг самых популярных городов для туризма независимой компании Euromonitor International (2012)
2015 | Доклад Creative New York, 2015
2015 | BOP, Объединение представителей искусства /NYC-ARTS
2015 | Объединение представителей искусства /NYC-ARTS
2014 | Американская лига театров и продюсеров
2014 | Международная газета The Art Newspaper: статистика посещения театров и выставок (2010), доклад сайта Crain «Крупнейшие культурные учреждения Нью-Йорка»

Портрет города Остина, стр. 124

2014 | Перепись населения США
2013 | Бюро экономического анализа США
2010 | Перепись населения США
2015 | Город Остин
2015 | Город Остин
2015 | Cinematreasure.org
2015 | Сайт ReferenceUSAGov
2015 | Официальный справочник музеев (2015), сайт National Register Publishing
2015 | Гид по живой музыке (Остин)
2015 | Фестиваль SXSW / журнал Austin Business Journal

Портрет города Парижа, стр. 132

2012 | Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee)
2014 | Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee)
2015 | Национальный институт географии и лесов (IGN)
2013 | Региональный комитет по туризму (CRT)
2010 | IAU Ile-de-France /Insee
2015 | Министерство культуры и коммуникаций, IAU Ile-de-France
2014 | Наблюдательный совет по книгам региона Иль-де-Франс Le Motif
2015 | Организация по культурному содействию Arcadi / IAU
2013 | Региональный комитет по туризму (CRT) – Париж, Иль-де-Франс
2013 | Национальный центр кинематографии (CNC)

Портрет города Рима, стр. 138

2014 | Национальный институт статистики (ISTAT)
2013 | tagliacarne
2014 | Банк Италии – международный туризм – число зарубежных туристов в Италии
2013 | Сайт Yelp
2015 | Сайт gialle.it
2014 | Итальянское общество авторов и издателей (SIAE)
2015 | Agisancelazio
2015 | BOP

Портрет города Сан-Франциско, стр. 144

2010 | Бюро переписи населения США
2013 | Бюро экономического анализа США
2013 | Исследование Комиссии по путешествиям и туризму штата Калифорния
2012 | Некоммерческая организация Americans for the Arts, отчет Creative Industries (2012), 100 самых населенных городов США
2014 | Институт по вопросам музеев и библиотек; сайт Visual Art Source
2015 | Сайт Bay Area Performing Arts Spaces
2015 | Газета SF Weekly
2015 | Институт по вопросам музеев и библиотек; сайт Visual Art Source
2014 | Отчет о посещаемости музеев, область залива Сан-Франциско

Портрет города Сеула, стр. 150

2013 | Статистика Кореи
2014 | Статистика Кореи
2014 | Корейская организация по туризму / Корейский институт культуры и туризма
2015 | Министерство культуры, спорта и туризма
2012 | Статистика Кореи
2015 | Муниципалитет Сеула, Институт Сеула
2015 | Институт Сеула, некоммерческий государственный фонд Korea Arts Management Service
2014 | Совет Кореи по кинематографии

Портрет города Сиднея, стр. 156

2014 | Австралийское бюро статистики
2014 | Компания SGS Access Economics
2015 | Город Сидней
2014 | Правительственное агентство Destination NSW
2013 | Некоммерческая организация Museums & Galleries NSW
2015 | ЮНЕСКО, подразделение наследия, Управление по охране окружающей среды и наследия
2015 | Региональное ведомство Arts NSW, сайты Sydney Arts Guide и TheatreSydney.info
2014 | Компания Live Performance Australia
2014 | Город Сидней2014 | Федеральное агентство Screen Australia

Портрет города Сингапура, стр. 162

2013 | Департамент статистики Сингапура
2014 | Департамент статистики Сингапура
2013 | Ведомство по развитию СМИ, Кинематографическая комиссия Сингапура, статистика по культуре Сингапура
2013 | Положение дел в культуре и искусстве (Национальный совет по искусству)
2014 | Национальный совет по искусству
2014 | Статистика по культуре Сингапура
2003 – 2007 – Доклад о стимулах развития культуры и искусства / деловой портал Сингапура Eguide
2014 | Департамент статистики Сингапура. Деловой справочник Сингапура
2013 | Департамент статистики Сингапура – Статистический ежегодник, 2014 (культура и отдых)

Портрет города Стамбула, стр. 168

2014 | Турецкий институт статистики
2014 | Агентство по развитию Стамбула
2014 | Турецкий институт статистики – Турция в цифрах
2014 | Областное управление по культуре и туризму Стамбула
2014 | ЮНЕСКО, Областное управление по культуре и туризму Стамбула
2013 | Турецкий институт статистики
2014 | Офис губернатора Стамбула; муниципалитеты
2014 | Областное управление по культуре и туризму Стамбула
2013 | Турецкий институт статистики – статистика по культуре

Портрет города Стокгольма, стр. 174

2010 | Статистика Швеции
2013 | Статистика Швеции
2013 | Совет по туризму Стокгольма
2012 | Mälardalsrådet
2014 | Сайт Liveband
2014 | Компания Eniro
2014 | ЮНЕСКО
2013 | Шведское агентство по анализу культурной политики / Ассоциация музеев Швеции

Портрет города Тайбэя, стр. 180

2014 | BOP
2013 | Департамент информации и туризма, Администрация города Тайбэя
2014 | Министерство культуры, Ассоциация музеев Китая
2015 | Департамент культуры Администрации города Тайбэя
2014 | Министерство культуры
2013 | Министерство культуры
2014 | Министерство культуры
2014 | Министерство финансов

Портрет города Токио, стр. 186

2012 | Статистический ежегодник Японии, 2012
2009 | Ежегодный отчет по статистике префектур
2012 | Статистический ежегодник Японии, 2012
2010 | Муниципалитет Токио, Бюро промышленности и труда
2006 | Йошимото, М. (2009) «Тенденции творческой индустрии — Состояние творческой индустрии в городах Японии с особым статусом», доклад Исследовательского института NLI
2009 | Муниципалитет Токио. Бюро по общим вопросам. Подразделение статистики. Секция управления и координации.
2012 | ЮНЕСКО, Агентство по вопросам культуры / Исследовательский институт NLI
2012 | Портал Theatre Guide / Исследовательский институт NLI
2009 | Муниципалитет Токио. Бюро по общим вопросам. Подразделение статистики. Секция управления и координации / Исследовательский институт NLI
2010 | Управление промышленной статистики, Департамент исследований и статистики, Бюро экономической и промышленной политики, Министерство экономики, торговли и промышленности

Портрет города Торонто, стр. 192

2011 | Перепись населения Канады
2012 | Город Торонто
2011 | Перепись населения
2015| Статистика Канады
2014 | Сайт Ассоциации музеев Онтарио
2015 | Сайт публичных библиотек Торонто
2013 | Театр Торонто
2013 | BOP
2015 | BOP

Портрет города Шанхая, стр. 198

2014 | Статистика Шанхая
2014 | Муниципальная администрация Шанхая по культуре, радиовещанию, кинематографии и телевидению
2014 | Ассоциация муниципальных библиотек Шанхая
2014 | Театральная академия
2011 | Шанхайский культурный ежегодник
2014 | 13-й пятилетний план КНР

Портрет города Шэньчжэня, стр. 204

2014 | Муниципальное бюро статистики Шэньчжэня
2014 | Статистический ежегодник Шэньчжэня - 2014
2014 | Статистика экономического и социального развития Шэньчжэня, 2014
2014 | Статистический ежегодник Шэньчжэня - 2014
2014 | Университет Шэньчжэня
2014 | Администрация по культуре, спорту и туризму Муниципалитета Шэньчжэня
2014 | Компания Croton Media

Портрет города Эдинбурга, стр. 210

2014 | Национальные данные Шотландии
2013 | Управление национальной статистики
2014 | Национальные данные Шотландии
2015 | ЮНЕСКО
2015 | Историческая среда Шотландии
2015 | Совет города Эдинбурга по вопросам библиотек и информации
2015 | Университет Эдинбурга
2015 | Эдинбургский фестиваль «Фриндж»
2015 ГОДА | Эдинбургский фестиваль «Фриндж» и сообщество Culture Republic
2014 | Ассоциация достопримечательностей Шотландии

Yincana luminosa. Мадрид Рио. Фото любезно предоставлено муниципальными властями Мадрида

Благодарности

Компании Bloomberg Philanthropies за ее огромную поддержку; особая благодарность Кейт Левин (Kate Levin), консультанту нашего Культурного форума мировых городов

Bloomberg Philanthropies

Всем нашим контактам в городах за их поддержку, терпение и экспертное мнение:

Амстердам

Араф Ахмадали (Araf Ahmadali), советник по политике в области искусства и культуры, город Амстердам

I amsterdam

Богота

Адриана Лопез Рейес (Adriana López Reyes), советник секретаря по культуре, досугу и спорту, город Богота

Брюссель

Дэни Лоран (Denis Laurent), глава Департамента культуры, город Брюссель

Буэнос-Айрес

Мигель Гутиерез (Miguel Gutiérrez), заместитель министра по туризму, Министерство культуры, город Буэнос-Айрес
Марина Пике (Marina Piquet), город Буэнос-Айрес

Варшава

Агнешка Грюнвальд (Agnieszka Grunwald), специалист Департамента культурных проектов, город Варшава
Лешек Напионтек (Leszek Napiontek), глава Департамента культуры, город Варшава

Вена

Питер Ягер (Peter Jäger), Департамент культуры, межкультурные и международные отношения, город Вена
Карин Рик (Karin Rick), сотрудник Департамента культуры, город Вена

Гамбург

Доктор Аннетт Буссе (Annette Busse), менеджер по вопросам культуры и информационного взаимодействия, город Гамбург

Гонконг

Анжела Ю (Angela Yu), менеджер по планированию и исследованию, Совет по развитию искусства, Гонконг
Юэт Ва Вон (Yuet Wah Wong), главный помощник секретаря (культура), Бюро внутренних дел, Правительство Специального административного района Гонконг

Дубай

Доктор Мухаммед аль-Ассаф (Mohammed Al Assaf), директор Департамента стратегии и эффективности, ведомство по культуре и искусству, Дубай

Лос-Анджелес

Бронвин Молдин (Bronwyn Mauldin), директор по исследованиям и оценке, Комиссия по искусству округа Лос-Анджелеса
Даниэль Бразелл (Danielle Brazell), руководитель Департамента культуры города Лос-Анджелеса
Лора Цукер (Laura Zucker), исполнительный директор, Комиссия по искусству округа Лос-Анджелеса

Мадрид

Ана Мендес де Андес (Ana Méndez de Andés), архитектор и городской проектировщик, город Мадрид

Мельбурн

Джеки Джонстон (Jackie Johnston), и.о. координатора по планированию и стратегическим проектам, Arts Melbourne
Анеке МакКаллок (Aneke McCulloch), стратегическое планирование и поддержка проектов, Arts Melbourne

Монреаль

Жан-Робер Шоке (Jean-Robert Choquet), директор, Управление культуры и исторического наследия, город Монреаль
Изабель Кабен (Isabelle Cabin), координатор плана Montréal Métropole Culturelle, Управление культуры и исторического наследия, город Монреаль

Москва

Алина Богаткова, заместитель директора Московского института социально-культурных программ
Мария Привалова, директор Московского института социально-культурных программ

Нью-Йорк

Райан Макс (Ryan Max), директор по внешним связям Департамента культуры, город Нью-Йорк

Остин

Джим Батлер (Jim Butler), представитель администрации города Остина

Париж

Карин Камор (Carine Camors), экономист, IAU Ile-de-France
Одиль Сулар (Odile Soulard), экономист, IAU Ile-de-France

Рим

Лука Ло Бьянко (Luca Lo Bianco), коммуна Рима

Сан-Франциско

Анх Тан Дао-Шах (Anh Thang Dao-Shah), менеджер по политике и оценке, Комиссия по искусству, Сан-Франциско

Сеул

Ким Хэ-Бо (Нае-Во Kim), глава группы исследований и разработок, Фонд искусства и культуры Сеула

Сидней

Хью Николс (Hugh Nichols), советник по городской стратегии, город Сидней
Янто Уэр (Ianto Ware), советник по культурной стратегии, город Сидней

Сингапур

Амелия Тан (Amelia Tang), заместитель директора, подразделение искусства и культурного наследия, Министерство по делам культуры, сообществ и молодежи
Шэрон Чан (Sharon Chang), заместитель директора, отдел исследований, Национальный совет по искусству, Сингапур

Стамбул

Эсма Фирузе Куюк (Esma Firuze Küyüük), эксперт по культуре и туризму, стамбульский офис Министерства культуры и туризма
Озлем Эсе (Ozlem Ece), директор, исследования культурной политики, Стамбульский фонд культуры и искусства (IKSV)
Серен Яртан (Ceren Yartan), специалист по исследованиям, Стамбульский фонд культуры и искусства (IKSV)

Стокгольм

Вивека Ваак (Vivesca Waak), советник Департамента культурной стратегии, город Стокгольм
Матс Сильван (Mats Sylwan), старший советник Департамента культурной стратегии, город Стокгольм

Тайбэй

Шери Вон (Cherie Wong), специалист по планированию, Департамент культуры Администрации города Тайбэя

Токио

Йоши Ири (Yoshie Irie), исследователь политики в области культуры и искусства, секция планирования и координации, Подразделение продвижения культуры, Бюро гражданских и культурных отношений, Муниципалитет Токио
Казухико Сузуки (Kazuhiko Suzuki), старший руководитель программы, глава секции планирования, Художественный совет Токио

Торонто

Лори Мартин (Lori Martin), старший специалист по вопросам культуры, Ведомство культуры, город Торонто

Шанхай

Профессор Хуан Чанюн (Changyong Huang), вице-президент Шанхайской театральной академии, директор по культуре и инновациям координационного центра «Мировые города»

SHANGHAI THEATRE ACADEMY

Шэньчжэнь

Ху Пэнлинь (Penglin Hu), заместитель директора Департамента развития проектов, Институт культурных отраслей, Шэньчжэньский университет
Роуз Чжао (Rose Zhao), Шэньчжэньская ассоциация международного культурного обмена

Эдинбург

Линн Халфпенни (Lynne Halfpenny), глава Управления культуры и спорта, Совет города Эдинбурга
Линдси Робертсон (Lindsay Robertson), менеджер по искусству и проведению мероприятий, Совет города Эдинбурга
Джоан Леннон (Joanne Lennon), менеджер по бизнесу и эффективности, Совет города Эдинбурга

Особая благодарность

городу Амстердаму

за то, что он помог Арафу Ахмадали (Araf Ahmadali), советнику по политике в области искусства и культуры, стать первым партнером нашего Культурного форума мировых городов

мэру Лондона

за неизменное руководство Культурным форумом мировых городов, а также Джеки МакНерни (Jackie McNerney), организатору Культурного форума мировых городов, члену команды по культуре мэра Лондона

Авторы

Доклад о культуре мировых городов, 2015

Редакционный совет BOP Consulting

Содержание и редакция

Пол Оуэнс (Paul Owens)

Ричард Нейлор (Richard Naylor)

Руководство, исследования, анализ и содержание доклада

Мэтью Прин (Matthieu Prin)

Ивонн Ло (Yvonne Lo)

Араф Ахмадали (Araf Ahmadali)

Андреа Цетруло (Andrea Cetrulo)

Розелла Траверсо (Rossella Traverso)

Люси Миньо (Lucy Minyo)

Написание

Бетани Льюис (Bethany Lewis)

Эдриан Харви (Adrian Harvey)

Ханна Костиган (Hannah Costigan)

Оформление

Компания Praline

Перевод осуществлен по заказу Государственного автономного учреждения города Москвы "Московский институт социально-культурных программ" в 2016 году.

Доклад о культуре мировых городов представляет собой международный проект по изучению культуры глобальных городов мира, включая механизмы реализации культурной политики и влияние культуры на развитие городов. Доклад готовится ежегодно Культурным форумом мировых городов. В докладе 2015 года рассматривается ситуация в сфере культуры в 29 городах-участниках форума. Он свидетельствует, что культура является ключевым фактором успеха мегаполисов, «золотой нитью», которая связывает все аспекты городского планирования и политики. Доклад основан преимущественно на интервью с представителями разных отраслей, которые являются лидерами общественного мнения в каждом из городов: артисты, бизнесмены, общественные деятели, предприниматели и политики — всего 150 респондентов.

Оригинал текста опубликован на сайте worldcitiescultureforum.com

© ГАУ г. Москвы "МИСКП", 2016

ISBN 978-5-9906793-4-4

ДОКЛАД:
КУЛЬТУРА
МИРОВЫХ
ГОРОДОВ

