

Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Ценности и конфликты: конкретные примеры изменений в моделях поведения, установление доверия, реформирование институтов, пути сотрудничества и взаимопонимания

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Как индивидуальное, так и социальное развитие происходит в определенном культурном контексте; оно зависит от культуры и само влияет на нее. Культура и социальное развитие постоянно взаимодействуют, как в рамках заранее подготовленных и тщательно разработанных видов деятельности, так и спонтанным и непреднамеренным образом. Свидетельства культурного воздействия на социальное развитие можно найти в самых разных областях общественной жизни. Начиная с дошкольного образования, где искусство и культура играют решающую роль в развитии творческих способностей детей младшего возраста, фактически на всех уровнях формального и неформального образования, и заканчивая межпоколенными программами и программами непрерывного образования. По сути, культура и творчество являются необходимыми элементами для развития личности, и, как таковые, были определены в качестве ключевых элементов для непрерывного обучения на протяжении всей жизни человека. Культура очень часто используется в качестве интерфейса и инструмента для стирания социально-экономических различий в процессе работы с малообеспеченным населением. Культура может создать эмпатию, расширить возможности и поддержать маргинализированные группы общества, содействовать активной гражданской позиции и построению гражданского общества. Искусство и культура играют важнейшую роль в изменении моделей поведения. Как показывают исследования, участие в культурных процессах может оказать существенное влияние на психологическое благополучие¹. Для многих культурных и художественных инициатив ключевым фактором является текущий социальный климат и устойчивость. Устойчивость с точки зрения осознания важности экологических проблем, развития местных общественных структур и общественного взаимодействия, социального и индивидуального развития, отношения потребителей и моделей реакции на изменения. Необходимо отметить, что существует разница между потребителем культуры — человеком, посещающим музеи, театры, концерты и т. д., — и непосредственным участником создания художественных и культурных мероприятий. Более того, наличие одного не подразумевает другого. Согласно исследованиям, с точки зрения развития индивидуального и общественного доверия и взаимопонимания, активное участие в проектах, связанных с культурой, влечет за собой подлинные и долгосрочные изменения в модели поведения человека. Это очень важно осознавать традиционным культурным учреждениям, которые страдают от постоянного упадка посетителей. С одной стороны, эта тенденция связана со старением однажды возникнувшей аудитории и более широким выбором культурных предложений в целом. С другой стороны, в связи с переходом на цифровые модели коллективного участия и аудитории, ожидания кардинально изменились. Почти в каждом аспекте нашей жизни произошел переход от потребителей к активным сотворцам, и это также относится и к культуре. Многие культурные учреждения и организации знают об этих изменениях и пытаются привлечь свою аудиторию, предлагая им стать частью различных инициатив или даже стать совладельцами самих организаций. Выход на новую аудиторию также требует изменения модели поведения самих культурных организаций. Многие из них начинали как программы расширения аудитории — подход, который ставит посетителей в центре всего, что делает организация.

1 *Е. Гросси (E. Grossi), П. Сакко (P. Sacco) и др., «Влияние культуры на субъективное благополучие», http://www.fondazionebracco.com/archivio/pdf/The_Impact_of_Culture_on_the_subjective_wellbeing.pdf*

ПРИМЕР № 1

Ассоциация креативных инициатив «е». Идеи для реализации

Общая информация

С 2002 года Ассоциация креативных инициатив «е» (Association of Creative Initiatives 'e' (ACIe)) реализует социально-культурные проекты по всей Польше. ACIe создает культурные и социальные проекты, проводит обучение, выдает гранты и издает книги. Ассоциация продвигает новые модели деятельности в сфере культуры благодаря сети участников по всей стране. Опыт, накопленный ACIe в ходе 14-летней работы, позволяет ей задавать новые тенденции, реализовывать новые проекты и не бояться экспериментировать. ACIe выделила три основные сферы своей деятельности:

- Сообщество творческой молодежи (Young Creatives Cooperative) — альтернативная кино- и фотостудия, которая создает условия для развития молодых талантов. ACIe поддерживает проект на всех его этапах, «от идеи до реализации», путем организации семинаров, выставок, обзоров портфолио, а также съемки и продюсирования фильмов.
- Citizens In Action — это лаборатория социально-культурных проектов. В ее рамках участники реализуют свои собственные проекты в своих районах, городах или по всей стране. ACIe запустила программы грантов и микрогрантов для финансирования инициатив участников.
- Открытый культурный центр (Open Cultural Sector) — это мозговой центр, целью которого является создание новых решений в сфере культуры. Реализуя проекты коллективного участия, вовлекая людей из культурного сектора, местных сообществ, исследователей и политиков, ACIe вносит значительные изменения в культурную политику.

Факты и цифры

- Руководство «Идеи для реализации» (Ideas to do) включает в себя 87 сценариев социально-культурных проектов.
- Все сценарии «Идей для реализации» находятся в открытом доступе по лицензии для бесплатного распространения произведений культуры Creative Commons.
- Эти сценарии были созданы на основе опыта более 100 деятелей культуры, социальных работников и профессионалов в сфере культуры.
- Ряд сценариев проекта были переведены на английский, португальский и украинский языки.
- Руководство «Идеи для реализации» тиражом более 1 000 экземпляров было распространено среди культурных центров, культурных учреждений и организаций, а также среди отдельных профессионалов в сфере культуры. Цифровую версию руководства скачали с сайта ACIe более 500 раз.

Задачи и проблемы

Культура может стать катализатором изменений. Благодаря культурным проектам можно создавать и поддерживать чувство связи, общности и ответственности за место, в котором мы живем. С 2002 года варшавская Ассоциация креативных инициатив «е» вместе с сетью профессионалов в сфере культуры, социальных работников и создателей культурного контента собирают идеи, отвечая на вопрос: как построить хорошие социальные отношения с помощью культуры. Для этого ACIę использует кинематограф, фотографию, дизайн, театр, и новые медиа, а также традиционные дискуссии на местах. Ассоциация проанализировала программы учреждений культуры и провела диагностику потребностей местных сообществ. Она создала платформу для диалога для детей, молодежи и взрослых, где они смогли бы задавать вопросы, быть активными и самовыражаться. Она вдохновляет культурные учреждения изменять свои модели работы, поддерживает проекты творческой молодежи и призывает их работать с местными сообществами. На основе полученных данных ACIę тестирует новые решения, экспериментируя с новыми моделями и проверяя, что работает, а что нет. Посредством проведения социальных проектов ACIę создала платформу для взаимного сотрудничества, обеспечивающую обмен идеями, решениями и практическими советами. Результатом этих долгих и сложных действий стали «Идеи для реализации» — руководство для проверенных на практике идей для социально-культурных проектов.

Результаты и влияние

«Идеи для реализации» — это руководство, включающее в себя 87 сценариев социально-культурных проектов. От коротких однодневных мероприятий до более сложных долгосрочных проектов, все идеи описаны по одной схеме. Помимо 87 карточек с идеями, в руководстве есть также навигационное колесо, которое поможет найти идею, связанную с выбранной темой (например, дизайн, история, места общественного пользования, спорт, оценка ситуации на месте, а также по целевым группам, например, дети, пожилые люди или взрослые). Каждая карта содержит описание цели, которой необходимо достигнуть, и способа проведения мероприятия. Каждый сценарий был тщательно разработан либо ACIę, либо профессионалами в сфере культуры, исследователями, деятелями культуры или преподавателями, сотрудничающими с ассоциацией. Следующий шаг по сценарию — это простое объяснение того, как выбранное мероприятие можно реализовать на практике на примере разработки аналогичного проекта на основе идей и опыта ACIę.

«Идеи для реализации» были созданы при содействии «Путешествующих деятелей культуры» (Travelling Animators of Culture), группы опытных деятелей культуры, педагогов, социальных исследователей и социальных работников, основанной в 2010 году для поддержки культурных учреждений и организаций во всей Польше. «Путешествующие деятели культуры» не только вдохновляют, но и демонстрируют реальные методы работы, которые могут быть использованы в дальнейшей деятельности. «Путешествующие деятели культуры» реализуют свои собственные инициативы, благодаря поддержке и координации со стороны ACIę.

ПРИМЕР № 2

«Шордич Траст» — улучшения благодаря культуре

Общая информация

«Шордич Траст» (Shoreditch Trust) — это фонд развития и благотворительное агентство по инвестициям в социальную сферу, удостоенный множества наград. Фонд работает с сообществами-партнерами в районе Шордич, максимизируя потенциал их жителей и самих сообществ. «Шордич Траст» стремится к расширению прав и возможностей местного населения и их последовательному участию в процессе регенерации и омоложению района Шордич. Они признали, что искусство и культура играют решающую роль в этом процессе. «Доминирующая культура» в Шордиче белая, но примерно 44% жителей района белыми не являются, и представляют собой разнообразные этнические группы, включающие чернокожих африканского и карибского происхождения, турков и курдов. Несмотря на все более и более жизнеспособную и многообразную местную экономику, район Шордич до сих пор отличается низким уровнем жизни значительной части его населения. Большой процент жителей не имеет формального образования, многие живут на государственные пособия в ветхом и аварийном жилье и страдают от проблем, связанных с плохим состоянием здоровья и некачественными условиями жизни.

Средняя заработная плата 60% жителей района Шордич составляет менее 12 000 фунтов стерлингов в год. Нам кажется, что мы совершенно по-иному подходим к вовлечению более бедных слоев населения в искусство и культуру. Мы считаем, что это создает контекст и условия, в которых эти сообщества могут развиваться совершенно по-другому, обрести собственный голос и сформировать свое видение искусства.

— Майкл Пайнер (Michael Pinner), бывший директор фонда «Шордич Траст»

Фонд ведет свою экономическую деятельность в четырех направлениях:

- портфель с активами сообщества в размере 8 млн, обеспечивающий стабильность;
- серия социальных предприятий, таких как рестораны или оздоровительные центры, генерирующих потоки доходов;
- консультационные услуги по получению доходов от практикующих специалистов;
- возможности привлечения финансов, получения дохода и развития партнерских отношений.

Доходы фонда вкладываются в:

- искусство, культуру и образование;
- развитие гражданской сознательности, социальных навыков и навыков для жизни;
- экологические и местные общественные проекты.

Факты и цифры

- В период с 2000 по 2011 гг. фонд инвестировал около 250 млн фунтов стерлингов в культурные и социальные проекты в районе Шордич.
- С тех пор, как в Шордиче открылся «Шордич Траст», уровень уличной преступности снизился на 44%, автомобильных преступлений — на 32%, а грабежей — на 36%.
- Местные школы отметили улучшение успеваемости и снижение числа исключенных детей.
- Фестиваль Shoreditch, ежегодное культурное мероприятие, организовывавшееся фондом с 2007 по 2013 гг., посетило более 120 тыс. человек. В 2009 году только 22% посетителей были жителями Шордича, в то время как в 2010 году — целых 76%.

Задачи и проблемы

«Шордич Траст» — это не просто благотворительная организация, но и коммерческое предприятие. С одной стороны, деятельность фонда направлена внутрь своего сообщества, а с другой — ее цель заключается в генерировании дохода, и тут нет никакого конфликта. Задача фонда — разрабатывать достойные, эффективные и устойчивые проекты, развивая смешанный портфель доходов, который этично поддерживает эти устремления, сотрудничая с активами, в том числе с населением и бизнесом. Деятельность «Шордич Траст» направлена на поддержку жителей из разных культурных традиций на низовом уровне, вовлечение жителей и их динамическое взаимодействие друг с другом через творческие инициативы. Помимо реализации проектов, которые способствуют межкультурному диалогу, фонд развивает также диалог межпоколенческий. Такой подход объединения людей разных возрастов и разных культур приносит более значительные и долгосрочный эффект.

Результаты и влияние

Проекты культурного взаимодействия проводились на протяжении всей истории существования фонда; мероприятия включают литературные фестивали, творческое наставничество, заказы паблик-арта, школьные проекты, проекты в редакциях газет, социальные проекты, дизайн в городской среде, мастер-классы, обмены книгами, показы и выступления:

- Shoreditch Star — это издание, выпускаемое фондом в рамках своей стратегии взаимодействия и работы со школами по всей восточной части Лондона. Каждый выпуск — тематический. Выбранная тема затем разрабатывается в репортажах, мастер-классах, экскурсиях, литературном творчестве, искусстве и дизайне. Содержание каждого выпуска разрабатываются совместно с сотнями школьников начальных классов. Мастер-классы Shoreditch Star дают детям доступ к образовательному сообществу, которое намного шире, чем их собственная школа. Ключевой особенностью программы являются встречи с отраслевыми профессионалами и специалистами.
- StarLit — это детский литературный фестиваль. StarLit был создан, чтобы поощрять детей развивать в себе страсть к литературе и чтению, самовыражению и творчеству. Фестиваль действует по уникальной модели: он предо-

ставляет детям всех участвующих школ копии книг для чтения, а затем дает возможность встретиться с авторами каждой книги на творческом мероприятии. В StarLit уже поучаствовало 5 тыс. детей, и более 200 классов и литературных кружков получили книги.

Я просто хотел бы поблагодарить за возможность поучаствовать в таком чудесном событии — я всем рассказываю, какое это незабываемое впечатление: прийти на публичное чтение и обнаружить там ребенка, прочитавшего книгу так внимательно, что в своем вопросе он ссылается на конкретную страницу! Любой автор счел бы за честь иметь такую аудиторию, и я надеюсь, что детям понравилось наше мероприятие не меньше, чем мне.

— Бруно Винсент (Bruno Vincent), писатель

- Фестиваль Shoreditch позволяет сплотить жителей района через участие в изобретательных культурных представлениях и приносит экономическую выгоду одному из самых исторически значимых мест в Шордиче.
- Проект творческого наставничества (Creative Mentoring) «Шордич Траст» в сотрудничестве с Лондонский университет искусств. Проект разработал уникальную модель работы с молодыми людьми из Восточного Лондона и творческими организациями, базирующимися в Шордиче. В рамках программы 2013 года десять молодых людей полных шесть месяцев сотрудничали с организациями и специалистами в рамках своих дисциплин, включающих кино, анимацию, инновации в сфере цифровых технологий, высокие технологии, изобразительное искусство, графический дизайн, архитектуру и организацию мероприятий².

Рекомендации

- Быть потребителем культуры — это не то же самое, что быть активным участником и соавтором культурных проектов. Как уже подчеркивалось, вовлечение в процесс и активное сотворчество усиливает воздействие культуры.
- Что касается развития индивидуального и общественного доверия и взаимопонимания, культурные проекты могут быть действенным инструментом создания долгосрочных и значимых изменений.
- Фонд «Шордич Траст» — это отличный пример хорошо сбалансированной организации: частично благотворительного, частично социального предприятия. Эта модель работы позволила фонду стать самодостаточным и соблюдать высокие стандарты этики.
- Привлечение местного населения к культурным проектам очень часто позволяет проявиться сопутствующему эффекту культуры: снижению преступности или сокращению числа учеников, рано бросающих школу.
- Переход к использованию цифровых технологий привел к значительным изменениям: от потребителей культуры к ее сотворцам и активным участникам живой культуры.
- Эти изменения в моделях участия в культурной жизни приносят новые ожидания в отношении традиционных культурных организаций, которые очень часто страдают от сокращения числа посетителей. Хорошим решением может быть реализация программ расширения аудитории, однако они также подразумевают значительные изменения в организации.
- Как показано на примере Ассоциации креативных инициатив «е», уже имеется множество готовых сценариев. Сведение их воедино в виде руководства может помочь осуществить значимые изменения.

Дополнительные источники

Е. Гросси (E. Grossi), П. Сакко (P. Sacco) и др.,
«Влияние культуры на субъективное благополучие»,

http://www.fondazionebracco.com/archivio/pdf/The_Impact_of_Culture_on_the_subjective_wellbeing.pdf

Ассоциация креативных инициатив «e»

<http://e.org.pl/about-us/?lang=en>

«Шордич Траст»

<http://www.shoreditchtrust.org.uk/Home>