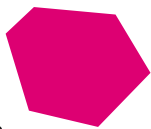

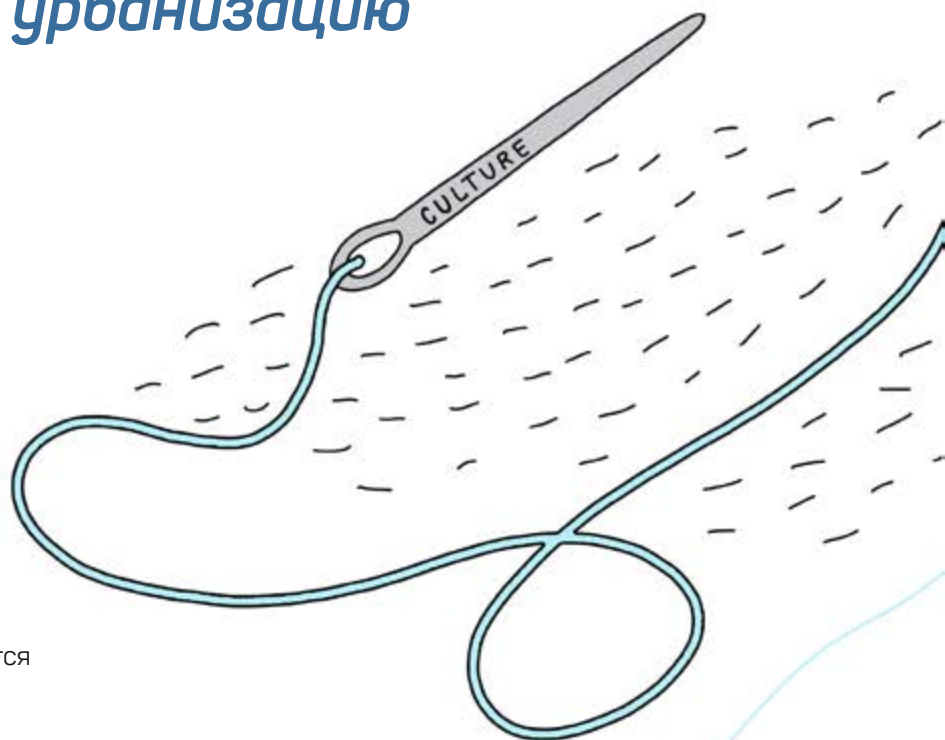
Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

*Влияние культуры
на градостроительную
деятельность и урбанизацию*

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Влияние культуры на градостроительную деятельность и урбанизацию больше не нужно доказывать, т.к. его давно признают и ценят. Культура интегрирована в стратегии развития городов на многих уровнях, таких как инновации, брендинг, туризм и социальная интеграции. Несмотря на весь вклад, внесенный индустрией культуры и творчества в градостроительство, существуют также и не столь материальные аспекты влияния культуры:

- уменьшение неравенства;
- борьба с бедностью;
- обновление пространства;
- перестройка городских районов;
- устойчивая градостроительная деятельность;
- укрепление социальной сплоченности;
- создание благоприятных условий для жизни, учитывающих будущие потребности и социокультурное многообразие;
- создание ряда различных возможностей саморазвития;
- средства для проведения свободного времени;
- возможность укрепить уверенность в себе людей и сообществ;
- вклад в развитие и расширение культурного разнообразия;
- создание уникальных местных отличительных черт.

В течение последних нескольких десятилетий ряд европейских городов стали настоящими креативными центрами. От Бильбао в Берлина, от Амстердама до Хельсинки, от Копенгагена до Барселоны, культура используется в качестве средства для местного роста и развития. Тем не менее, все города разные, и то, что работает в одном месте, нельзя просто «копировать и вставить» в другое. Эффект Бильбао — это уникальная история успеха, которая может быть отличным примером того, как инвестиции в культуру дали толчок градостроительству и вдохнули новую жизнь в городские районы. Города должны извлечь максимальную выгоду из практической пользы культуры, опираясь на свои уникальные активы, местные особенности и региональные ресурсы.

ПРИМЕР № 1

Местные туры — альтернативные пешеходные экскурсии по Гданьску

Общая информация

Заспа (Zaspa) — это район Гданьска, который остается одним из крупнейших примеров «панельного домостроения» в Польше. Он был спроектирован в соответствии с принципами модернистского городского планирования, и считалось, что он станет самодостаточным механизмом для жизни. Район был построен на территории бывшего аэродрома, что дало архитекторам неограниченные возможности работы с пространством. К сожалению, из-за нереалистичных целей и финансового кризиса 80-х годов, в конечном счете район превратился в очередные «каменные джунгли». В 80-х и 90-х годах Заспа столкнулся с социальными проблемами, характерными для таких мест. В попытке решить эти проблемы, местные активисты привнесли в материальную и социальную структуру города искусство. В результате их действий, а также при содействии Гданьской школы настенной живописи, в 1997 году родился фестиваль по настенной росписи Monumental Art Festival. К 2011 году число крупных рисунков на стенах зданий района выросло до 18. Все они были созданы различными авторитетными художниками со всего мира. В том же году в рамках участия Гданьска в конкурсе на получение статуса Культурной столицы Европы в районе Заспа было проведено исследование, результаты которого показали, что жители ощущают единение и гордятся огромными рисунками на стенах высотных домов. На основе этих выводов Институт городской культуры (CCI) решил создать проект и запустил инициативу «Альтернативные пешеходные экскурсии».

Факты и цифры

- В период 2011-2015 гг. **136 жителей** прошли обучение по программе и начали работать в качестве местных гидов.
- В период 2011-2015 гг. в рамках проекта было проведено более **665 пешеходных экскурсий** в 6 районах города.
- Общее количество людей, принявших участие в экскурсиях в период с 2011 по 2015 гг., оценивается примерно в **9 710**. Это число включает в себя жителей города, а также туристов, среди которых альтернативные пешеходные экскурсии становятся все более и более популярными с каждым годом.
- Благодаря своей богатой истории и памятникам культурного наследия Гданьск пользуется большой популярностью среди туристов со всего мира. За последние несколько лет альтернативные пешеходные экскурсии с местными гидами познакомили туристов, заинтересованных в современной истории Гданьска, с новым взглядом на город.
- Пешеходные экскурсии по районам города, где нет типичных туристических достопримечательностей, дали существенный толчок социально-экономическому развитию для его жителей и местных культурных центров.

Задачи и проблемы

Институт ССИ предложил задействовать уже существующие связи между жителями и настенной живописью. В 2011 г. в сотрудничестве с местным культурным центром Plama он запустил проект под названием «Местные гиды». Целью проекта, который впоследствии перерос в программу, было побудить жителей района стать гидами. Главная задача заключалась в том, чтобы обучить людей этому, особенно если они никогда не занимались ничем подобным. ССИ и Plama — последний в качестве местного игрока отвечал за привлечение потенциальных гидов — решили, что для обучения людей необходимо провести серию семинаров и лекций. Что еще более важно, ССИ решил, что весь процесс должен заканчиваться выпускным экзаменом. Участие в лекциях и семинарах было бесплатным и доступным для всех заинтересованных в дополнительной информации об истории района. С марта по июнь 2011 года был проведен ряд встреч. Их целью было дать всестороннее представление об истории района, градостроительстве, архитектуре, а также основах истории искусства. Участники имели возможность встретиться с создателями муралов и узнать об истории галереи, ближе познакомиться с работами и узнать более подробную информацию о художниках.

Результаты и влияние

Интерес к проекту у жителей превзошел все ожидания организаторов. Число участников семинаров и лекций значительно превышало число тех, кто решил сдать итоговый экзамен, организованный ССИ. Несмотря на это, 30 местных гидов из первого выпуска прошли экзамен и готовы были взяться за новую роль! Сначала они провели более 50 пешеходных экскурсий для около 500 человек. Помимо общих знаний, полученных во время обучения, каждый местный гид обогатил свою обзорную экскурсию, создав собственный уникальный маршрут и рассказывая истории из собственного опыта, в большинстве случаев связанные с районом Заспа. Именно индивидуальное видение каждого гида повысило ценность программы, побуждая людей проходить экскурсию несколько раз в сопровождении разных гидов.

В этом году у меня больше экскурсантов, чем в прошлом. Я видела, с каким восхищением люди смотрят на новые примеры рисунков во время последнего фестиваля по настенной росписи. Им нравится масштаб, креативность и посыл работ. Всякий раз, когда я подхожу к разрисованному уругвайской группой художников Licuado зданию, я встречаюсь с жителями этого места, которые помнят упорство и точность мазков художника. У многих остались теплые воспоминания о жизнерадостных художниках. Да, жители Засы привыкли к нашим большим группам, гуляющим по району.

- Катажина Михаловска (Katarzyna Michałowska), местный гид по Заспе.

Эта программа оказалась очень успешной. Число претендентов на роль местного гида во втором наборе увеличилось вдвое. В 2012 году было уже 60 гидов, которые провели 114 экскурсий для 1 117 человек. Экскурсии становились все более и более популярными не только среди жителей города, но и среди туристов. Программа была замечена и награждена престижным международным ресурсом о путешествиях TripAdvisor. СМИ незамедлительно отреагировали на растущий интерес к программе. Ажиотаж вокруг программы привел к интересу со стороны

культурных центров и организаций из других районов города, желающих стать ее частью. В 2012 году район Бискупия Горка (Biskupia Gorka) присоединился к общей задаче извлечь из окрестностей максимальный результат. Обучение прошли еще больше гидов. На этот раз они набирались не только из жителей. Каждый, кто разделяет страсть к истории района, мог после надлежащей подготовки и проверки стать местным гидом.

Район Бискупия Горка – это удивительнейшее место благодаря своей аутентичной архитектуре, сохранившейся от XIX и XX ст. Этот уютный район расположен в самом сердце Гданьска, но полностью отрезан от центра города автомагистралью. Бискупия Горка состоит из трех улиц – Бискупия, На Стоку и Сальватор; все они сохранили узкие лестницы, элегантные конструкции многоквартирных зданий, сохранившихся в своем историческом облике, а также брусчатку, украшающую улицы. Старые знаки на стенах напоминают нам о довоенных временах, когда большинство граждан говорили на немецком языке.

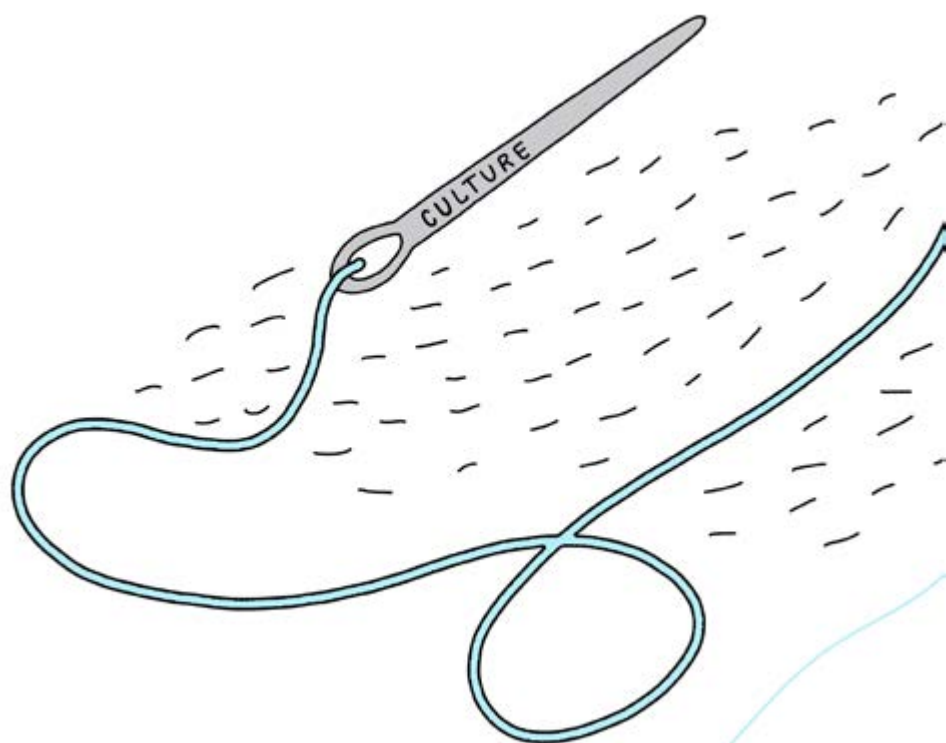
– Рышард Копитке (Ryszard Kopittke), местный гид, рассказывает о районе Бискупия Горка.

В последующие годы к программе присоединялось все больше районов. В 2015 году в нее входило уже шесть районов, и было проведено почти 300 экскурсий для 4 649 человек.

Без всякого сомнения, самая большая ценность программы местных гидов заключается в возможности привлечь жителей, которые могут рассказывать о своих районах по-своему и с очень субъективной точки зрения. Сначала имелись опасения, что даже после надлежащего обучения они никогда не достигнут уровня профессиональных гидов за такое короткое время, что могло привести к отсутствию интереса или даже разочарованию со стороны экскурсантов. Неожиданно оказалось, что в этом и заключается настоящая ценность программы. Искренность и энтузиазм были настолько сильны, что проблемы отсутствия интереса к местным экскурсиям не возникло. Также организаторов удивил общий интерес и готовность жителей принять участие в обучении на местного

гида, поучаствовать в тренингах и экскурсиях. Каждый тренинг от института ССИ вызывал ажиотаж, а 90% участников отметили, что они не собираются становиться экскурсоводами, а просто хотят узнать больше об их районе. Программа вдохновила и способствовала активной гражданской позиции, принесла множество положительных эмоций людям, например, гордость за свои районы, а также осознание, что их истории могут быть интересны и другим — особенно туристам. Учитывая, что ни один из районов, участвующих в программе, не является типичным туристическим местом, это можно считать большим достижением.

ПРИМЕР № 2

НАНТ – культура и искусства для города

Общая информация

Нант – очень динамичный город. За последние 20 лет население агломерации выросло на 100 тыс. человек, сделав Нант с пригородами шестым по величине городом Франции, в котором проживает 0,6 млн человек. По прогнозам, в следующие 20 лет тенденция продолжится, и население увеличится на 100 тыс. новых жителей. Нант – это самый динамичный регион Франции с точки зрения создания новых рабочих мест. Его также можно назвать молодежным городом, ведь 36% населения еще нет 25 лет¹. Нант также представляет собой отличный пример вовлечения культуры в процесс модернизации города. Нант осуществляет успешную политику использования культуры в ранее промышленных районах в градостроительных и урбанистических целях. В 1987 году Нант постигла та же участь, что и Бильбао годом ранее: он застрял в ностальгическом видении процветающего города, экономика которого зависит от тяжелой промышленности, которой больше не существовало. Несколько лет спустя власти в Нанте, вдохновленные стратегией Бильбао, сделавшего постиндустриальный поворот к культуре, решили разработать стратегию, сосредоточенную на культуре, а позже и на индустрии культуры и творчества (ИКТ), устойчивости и социальном разнообразии. Именно благодаря культурной политике мэра Жан-Марка Эро, основывающейся на креативной деятельности, а также усилиям Жана Блеза, художника-постановщика уличного театра, Нант смог преуспеть с таким фундаментом. Представляя жителям Нанта новые культурные инициативы, например, фестиваль Les Allumées (с 1990 по 1995 гг.), реконструкцию бывшей бисквитной фабрики «Л.У.» (L.U.), которая впоследствии была преобразована в культурное пространство Lieu Unique, они следовали двум основным правилам: все культурные мероприятия должны были быть бесплатными, и они должны были проходить на открытом воздухе или в местах общественного пользования.

Если вы заставляете людей платить за культуру, вы охватите лишь небольшой процент населения.

- Жан Блез (Jean Blaise), художник-постановщик²

Факты и цифры

- Успешной экосистеме Нанта способствуют: бюджет в размере 66 млн евро, 600 служащих городского совета, крупные муниципальные объекты и 220 субсидируемых культурных организаций. Помимо этих инвестиций, миллионы зрителей и пользователей этих культурных объектов создают тысячи рабочих мест и способствуют росту всей местной экономики.
- Фестиваль «Путешествие в Нант» (Voyage à Nantes) стоит 3 млн евро, но экономическая отдача от него превышает 48,8 млн евро.
- Летом 2012 года город посетило более 615 тыс. человек (из которых 15% были из соседних европейских стран).

1 Проект ассоциации городов «Евроситиз» (Eurocities) «Культура для городов и регионов»
<http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/home>

2 The Guardian – «Возрождение Нанта: как бесплатное общественное искусство вернуло город к жизни»
<https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/12/resurrection-nantes-france-how-free-public-art-brought-city-back-to-life>

- Выставка Biennales Internationales du Spectacle, которую обязательно стоит посетить, собирает около 10 тыс. специалистов для обсуждения и обмена опытом в сфере культуры и исполнительского искусства.
- Каждый год более 70 тыс. жителей Нанта принимают участие в Днях европейского наследия (European Heritage Days).
- В 2012 году более 300 тыс. человек посетили проект «Машины острова Нант» (Les Machines De l'Île).
- В 2012 году нантский фестиваль «Безумный день» (La Folle Journée) продал более 150 тыс. билетов.

Результаты и влияние

В свете успеха Lieu Unique город Нант решил инвестировать в политику организации динамических событий. Цель заключалась в том, чтобы преобразовать промышленное прошлое в культурное настоящее. Сегодня город предлагает множество туристических объектов и мероприятий, объединяющих память, культуру и воображение, причем основные из них и сами остаются в коллективной памяти: труппа Royal De Luxe, «Машины острова Нант», «Путешествие в Нант», «Безумный день» и выставка фотографии Quinzaine photographique³. Нант привлекает все большее число предпринимателей и приезжих, создавая тем самым необходимую для градостроительных проектов динамику, основанную на взаимодействии трех основных направлений:

- Разнообразные культурные мероприятия, неразрывно связанные с жизнью города: «Путешествие в Нант» (The Voyage à Nantes) — это основа для группировки туристических достопримечательностей города и разработки высококачественного туризма и культурных услуг, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В течение всего лета туристы открывают для себя Нант по городским тропам, объединяющим в себе искусство и ландшафт, историческое наследие и современное искусство, включающим в себя сельскую местность, морскую атмосферу и, конечно же, кухню. «Путешествие в Нант» возникло из идеи объединить эти элементы вместе, разработав гармоничный 8,5-километровый маршрут, что сделало бы город еще более привлекательным не только для посетителей, но и для горожан, желающих лучше узнать место, в котором живут.
- Паблик-арт отлично работает в городском контексте: многочисленные открытые инсталляции подчеркивают отличительные черты города, причем многие из них были созданы в рамках «Путешествия в Нант», в то время как другие были заказаны городом. «Путешествие в Нант» — это не просто фестиваль, это муниципальный орган, который контролирует полноту цепочки событий: концепция, организация, связи с общественностью, посредничество, консультации и сохранение постоянных работ.

3 Observatoire l'art contemporain — «Нант: культурный аудит творческого города»
http://www.observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/analyse_a_decoder.php?langue=fr&id=20120712

Впервые во Франции управление культурными и туристическими объектами было объединено, т.е. мы можем иметь единую стратегию, единый образ бренда и единое предложение, которое, в то же время, разнообразно и отлично организовано.

- Жан Блез, художник-постановщик⁴

- Эффект архитектурной скульптуры: в 2000-е годы начались восстановительные работы на 15 гектарах земли, опустошенной промышленным производством на Иль-де-Нант. Благодаря стратегии убеждения и целевых связей с общественностью, агентство по перепланировке города «SAMOA» (SAMOA), ответственное за этот проект, объединило культуру, промышленное наследие, творчество и экономическое развитие по трем основным направлениям: архитектурные новшества, учебный центр и создание индустрии культуры и творчества⁵. Сейчас кластер Quartier de la Création становится одним из туристических центров Нанта.

4 *The Guardian* – «Возрождение Нанта: как бесплатное общественное искусство вернуло город к жизни»
<https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/12/resurrection-nantes-france-how-free-public-art-brought-city-back-to-life>

5 *Observatoire l'art contemporain* – «Нант: культурный аудит творческого города»
http://www.observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/analyse_a_decoder.php?langue=fr&id=20120712

Заключение

Более 54% населения мира проживает в городских районах, и ожидается, что к 2050 году эта цифра увеличится до 66%⁶. Помимо миграционных процессов, с которыми мы сталкиваемся сейчас, это повлечет за собой огромные демографические изменения. Приезжие привнесут в города большее социокультурное многообразие, и именно культурные инициативы должны помочь городам извлечь из этого максимальную пользу. В основе этого подхода должен быть межкультурный диалог. Многие города, особенно с промышленным прошлым, обнаружили, что путь к возрождению городов и регионов лежит именно через культурные стратегии и проекты на основе ИКТ. Как уже говорилось, не существует простых решений, которые можно «копировать и вставить». Каждый долгосрочный, стратегический подход требует индивидуальных решений. Для достижения успеха необходимо принимать во внимание местное и региональное наследие, осознавать уже имеющиеся преимущества и иметь сильное руководство.

Рекомендации

Как подчеркивается в результатах исследования «ЕВРОСИТИЗ», проведенного в рамках программы «Культура для городов и регионов», существует целый ряд факторов успеха для выгодных инвестиций в культуру, которые стоит учитывать городам, желающим идти по этому пути. Рекомендации, сделанные «ЕВРОСИТИЗ», – это уроки, извлеченные из 15 визитов в рамках исследования и анализа 70 практических примеров культурных инициатив и их влияния на градостроительство, а также социальное и экономическое развитие европейских городов:

- Когда речь идет о разработке и реализации культурных стратегий, **необходимо смелое и перспективно мыслящее политическое руководство**. Принимая во внимание, что это долгосрочный процесс, для поддержания общей динамики нужны краткосрочные победы. Кроме того, важно, чтобы этот процесс осуществлялся вместе с местными заинтересованными лицами – государственными и частными культурными организациями, общественными организациями, жителями и людьми творческих профессий.
- **Нет дискриминации**. Культура может играть важную роль в привлечении труднодоступных или уязвимых групп населения. Как свидетельствует проект «Местные гиды», культурные проекты могут иметь дело с различными социальными проблемами. Они могут восстановить чувство самоидентификации, создавать рабочие места и заставить жителей гордиться своими районами. Культурные проекты помогают создать ощущение сообщества и гражданского общества.
- **Культура – это движущая сила городского и регионального развития**. Города и регионы, которые приняли участие в инициативе «ЕВРОСИТИЗ», продемонстрировали примеры временного использования зданий, диверсификации экономики и возрождения через культурное наследие. Нанту удалось

6 Доклад ООН «Перспективы глобальной урбанизации»
<https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf>

успешно возродить «остров Нант». Модель развития, основанная на разнообразных процессах, помогла снизить риски джентрификации и позволила обеспечить сбалансированное сочетание деятельности. Открытость подхода, привлечение различных заинтересованных сторон и разнообразное использование общественного пространства сыграли важную роль в успехе этого совместного проекта города и культуры.

- **Изучение опыта других.** Уже существует целый ряд примеров, тематических исследований и историй успеха городов и регионов, которые решили поставить культуру во главе их стратегии развития. Крайне важно извлечь уроки из их опыта, независимо от того, преуспели ли они в этом.
- **Подход, основанный на фактических данных.** При лоббировании стратегий развития и градостроительства на основе культуры ключевую роль играют фактические данные и воздействие культуры на местное и региональное развитие. В процессе реализации стратегии важно также собирать данные и личные истории, чтобы они смогли послужить доказательством предпринятых действий для политического руководства.

Дополнительные источники

Коллекция настенной росписи

<http://muralegdanskzaspa.pl/en/>

Школа настенной росписи Гданьска

<http://muralegdanskzaspa.pl/gdansk-school-of-mural/>

«Евроситиз» — «Культура для городов и регионов»

<http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/home>

«The Guardian» — «Возрождение Нанта: как бесплатное общественное искусство вернуло город к жизни»

<https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/12/resurrection-nantes-france-how-free-public-art-brought-city-back-to-life>

Observatoire l'art contemporain — «Нант: культурный аудит творческого города»

http://www.observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/analyse_a_decoder.php?langue=-fr&id=2012071