

**Culture &
Creativity**

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

*Культурные и креативные индустрии
как фактор градостроительной
деятельности*

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Промышленный спад конца 1970-х годов в Западной Европе и Северной Америке привел не только к глобальному экономическому сдвигу, но и к тому, что многие города открыли себя заново. Сейчас трудно себе представить, что 1970-е годы ознаменовались страхом упадка городов, резкого роста безработицы, опустошения городских центров и оттоком жителей в пригороды. Нью-Йорк едва избежал банкротства в 1975 году. Переход к экономике, основанной на знаниях, уходящий корнями в творчество, знания и инновации, **возвратил город в центр внимания**, опираясь на его образовательные ресурсы, возможности в содействии обмену опытом и бизнес-операциям, его культурные учреждения и богатую художественную жизнь и динамизм, его жилой и нежилой фонды, инфраструктуру и транспортную систему. Город стал восприниматься как катализатор возможностей.

Возникновение экономики, основанной на знаниях, дало сильный толчок росту культурных и креативных индустрий (ККИ), т. к. она рассматривает **культурные процессы как процессы, оказывающие значительное влияние на все сферы жизни, технологии и способы производства товаров и услуг, а также формирующие будущий образ жизни**. По данным специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), термин «культурные индустрии» (который в последнее время заменяется на «культурные и креативные индустрии») «охватывает широкий спектр видов деятельности, который включает в себя культурные индустрии, а также все виды производства в сфере культуры и искусства, включающие как исполнительские виды искусства, так и производство материальных предметов. В этих отраслях продукт или услуга содержат существенный элемент художественной или творческой деятельности, что включает в себя такие сферы, как архитектура и реклама».

Рост ККИ часто тесно связан с развитием **кластеров**. Города с их старой промышленной инфраструктурой и широким спектром человеческих ресурсов, богатыми возможностями для налаживания связей и переплетенных социальных контактов, оказались идеальной средой для креативных кластеров, объединяющих в себе бизнес, инновации, креативность и искусство.

«Несколько сотен старых складов, пивоваренных заводов; поезд, автобус или пожарные станции; цементные, угольные, текстильные, табачные и сталелитейные заводы; старые рынки и военные бараки или старые рабочие районы по всему миру были преобразованы в культурные или специализированные центры, бизнес-инкубаторы и системы первоначальной помощи новым предприятиям, а также в центры для более глубокого восстановления городской среды. Такие места привлекают людей творческих профессий, в частности, музыкантов, дизайнеров, художников и актеров. Само их присутствие поставило эти места в авангард восстановления», — пишет Чарльз Лэндри (Charles Landry) в своем исследовании *«Креативность, культура и города: взаимосвязь»*.

В настоящее время города и города-регионы на каждом континенте начинают выступать в качестве основных двигателей экономики и культуры, что видно на примере развития Бангкока, Лагоса, Мехико, Мумбаи, Сеула и пр. В докладе ЮНЕСКО о креативной экономике подчеркивается, что «культурные и творческие мероприятия зарождаются в обществе органически, и их нельзя легко «изобре-

сти» в индустрии. Таким образом, оценка потенциала креативной экономики в любом месте требует тщательного изучения истории вопроса. Другими словами, **географические и исторические особенности все еще чрезвычайно важны».**

Именно потенциал ККИ для вовлечения различных профессиональных сообществ и социальных групп делает их важным средством для возрождения и обновления городов. Переосмысление городской среды **подразумевает не только физические изменения и создание новых секторов экономики**, но также в значительной степени создание новой идентичности и дружественной и вдохновляющей среды для жителей города, т. е. это, в сущности, культурный проект, который требует солидарности и сотрудничества.

Факты и цифры

- Согласно **Докладу ЮНЕСКО о креативной экономике** (2013 г.), более половины населения земного шара на сегодняшний день живет в городах, где осуществляется **до трех четвертей всей экономической деятельности**.
- Европейский парламент учитывает важный вклад ККИ в занятость населения и рост. В 2008 году этот вклад составил **4,5% от общего объема европейского ВВП** и около **3,8% рабочих мест**.
- Помимо непосредственного вклада ККИ в ВВП, они **оказывают сопутствующее воздействие на другие секторы экономики**, такие как туризм, а также подпитывают сферу информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, они стали неотъемлемой частью городской экономики, оказывающей непосредственное влияние на процессы возрождения городов.
- Культура, в целом, и ККИ, в частности, оказывают **непосредственное влияние на стоимость городской недвижимости**, являясь ключевым элементом культурных стратегий восстановления городской среды. Это воздействие может стать результатом как крупных флагманских проектов, таких как креативные кластеры в сфере инновационного жилищного строительства и городского развития, так и небольших креативных микропредприятий или небольших проектов активистов культуры.
- ККИ, основанные на местных традициях, знаниях, навыках и конкретных ноу-хау, **показывает городам, как они могут изменить свой имидж и позиционирование** на мировом рынке.
- **Децентрализация** полномочий со стороны национальных правительств, происходящая в большинстве частей мира, открывает городам и регионам уникальную возможность стать заметными и влиятельными движущими силами посредством устойчивой экономики и культурной самобытности. Становление городов как субъектов культуры также является следствием возросшего спроса жителей на блага культурного характера.
- На своем десятом ежегодном форуме «Сеть креативных городов» ЮНЕСКО приняла **Декларацию, провозглашающую значимость культуры и творчества как жизненно важных и преобразующих движущих сил устойчивого развития**. Города будут стремиться активно сотрудничать на международном уровне, поддерживать мобильность людей творческих профессий и специалистов в области культуры, наращивать связи между городскими и сельскими районами внутри сети и оживлять города путем создания фундамента устойчивого городского развития с помощью культуры и творчества..

Решения

Пример № 1

В начале 1990-х годов **Ужупис (Užupis)** был депрессивным районом Вильнюса (Литва). Он представлял собой странное сочетание трикотажной фабрики «Вилия» (Vilia), преступности и художественной жизни. Последняя самовольно обосновалась в одном из зданий, превратив его в арт-инкубатор под названием «Дом на реке» (House on the River). Наряду с несколькими художественными студиями и небольшим кафе он стал центром для развития района. Именно там родилась идея будущей независимой Республики Ужуписа. Республика была провозглашена в ночь на 1 апреля 1997 года.

Со временем уникальный социальный и культурный капитал и целенаправленная деятельность жителей превратили Ужупис в культурный и творческий центр, а его влияние на культурную, экономическую и общественную жизни вышло за пределы Вильнюса и даже Литвы. За эти годы естественным образом Ужупис превратился в платформу для кластера креативных индустрий.

- В Ужуписе работают **более 300** представителей ККИ.
- В Ужуписе работает **50 компаний и организаций**, чья деятельность основана на коммерциализации культуры и творчества.
- Годовой доход Ужуписа от ККИ составляет **6 миллионов евро**.
- Ужупис может похвастаться около **10 тысячами квадратных метров креативного пространства**.

- Арт-инкубатор Ужуписа **стал первым арт-инкубатором в восточных странах Балтии.** Сейчас он расширяется, включая в себя еще около 1 200 м2 новых площадей.
- В Ужуписе расположены Вильнюсская академия искусств, частные художественные школы, галереи и выставочные площади.

Кластер ККИ Ужуписа, в рамках своей собственной конкретной территории и со своими социально-экономическими отношениями, объединяет арт-инкубаторы (арт-инкубатор Ужуписа (Art Incubator of Užupis), Вильнюсскую академию искусств, бизнес-инкубатор в сфере дизайна (Design Business Incubator) и художественную типографию (Arts Printing House)), академии и школы (Вильнюсская академия искусств, частные школы и группы художников), отдельных художников и их студии, магазины, галереи и компании, занимающиеся творческой деятельностью (в общей сложности около 350 малых и микропредприятий: рекламные, дизайнерские студии и архитектурные бюро, издательства, фотостудии, кураторы, студенты специальностей, связанных с культурой и искусством, фестивали и пр.).

Сообщество Ужуписа проводит мероприятия, которые регулярно объединяют своих членов, поддерживают их творческий потенциал и способствуют коммерциализации их деятельности. Культурная жизнь Ужуписа, регулируемая символическими разрешениями и соглашениями, сегодня оказывает значительное влияние на социокультурные процессы и даже развитие бизнеса.

Пример № 2

Гент (Ghent) — один из крупнейших городов Бельгии. Из серого постиндустриального города, которым он был в 1980-е годы, **за десять лет** он превратился в яркий и живой культурный центр. Конец 80-х ознаменовал собой поворотный момент с точки зрения культурной политики: **крупные инвестиции были вложены в культурную инфраструктуру и развитие исторического центра города**. Созданы пешеходные зоны, а многие культурные объекты были реконструированы.

С 2015 года муниципалитет работает над новым генеральным планом развития города. В связи с этим **жителей пригласили выступить с новыми креативными идеями**. К 2020 году город хочет быть «открытым, инклюзивным, высокоорганизованным и адаптированным для детей». Это включает в себя особое внимание «умным жителям» и инициативам по привлечению жителей к совместной разработке перспектив развития своего города. Сейчас в Генте очень развит туризм, связанный с богатым местным культурным наследием и потенциалом города для модернизации. С 2000 года город и местные культурные субъекты разработали шестилетние стратегические планы по культуре. Текущие **приоритеты** в отношении культуры включают в себя:

- развитие **креативных отраслей** и, в частности, инноваций на основе дизайна;
- работу с **местным населением разного социокультурного происхождения** (людьми разных национальностей, новоприбывшими мигрантами), вовлечение жителей в культурную жизнь и обеспечение отражения этого социокультурного многообразия в местной культурной жизни;
- поощрение участия в культурной жизни, привнесение культуры на улицу и в общественное пространство.

Городские власти Гента реализуют **«стратегию иглоукалывания»**, т. е. диффузию культуры и креативности по всему городу, их распространение по всем районам. **Материальные проекты, направленные на возрождение городской среды, запускаются в каждой части города**, создавая глобальный ландшафт инноваций и участвуя в развитии креативной сети по всему городу.

De Krook — это один из таких амбициозных проектов по обновлению городской среды рядом с центром города, разработанный городом Гент совместно с Гентским университетом и научно-исследовательским институтом цифровых технологий «iMinds» и состоящий из двух важных инфраструктурных проектов.

- В проекте участвует много местных партнеров из культурного и образовательного сектора. На протяжении целого ряда лет району не уделялось должного внимания, его потенциал не реализовывался; и только сейчас он возвращается к жизни благодаря комплексному развитию, сочетающему в себе культуру, экономику, научные исследования, предпринимательство и отдых, не забывая при этом о своем культурном наследии и коллективной памяти.
- Одним из проектов является открытие **новой публичной библиотеки**, запланированное на 2016 год.
- Второй проект — это реконструкция **бывшего исторического зимнего цирка**,

который в прошлом служил автостоянкой. Вся конструкция будет сохранена и расширена за счет устройства подземного концертного зала, кафе и ресторана на крыше.

- Эти два здания являются частью более широкого городского плана по работе с площадями, парками и мостами, направленного на то, чтобы соединить район с окружающей его частью города. Цель De Krook — **связать исторический центр с кварталом искусств** (в котором находятся театры, музеи и художественные школы) и создать архитектурную «точку доступа» для инноваций.
- Важной задачей в будущем будет управление культурной инфраструктурой с тем, чтобы она была доступна круглосуточно и без выходных.
- **Финансирование** De Krook составляет 125 млн. евро (11,5 млн. евро на приобретение земли, 13,6 млн. евро на прилегающие территории, в том числе городскую площадь и мосты, 64,5 млн. евро на публичную библиотеку и 35,2 млн. евро на зимний цирк).

Ожидаемый **эффект** «стратегии иглоукалывания» заключается в дальнейшем позиционировании Гента как креативного места, где творческие люди хотят жить и работать. Эта стратегия является основополагающим элементом богатой местной креативной экосистемы. 512 местных компаний в сфере ККИ обеспечивают занятость, которая превышает 4% рабочих мест в городе, в то время как 20% от общей добавленной стоимости креативных отраслей во Фландрии создается в Генте, и около 18% частных предпринимателей города работают именно в этом секторе.

Гент стал **биотопом для культуры**. На город приходится 29% всех музыкальных организаций, 33% всех социальных художественных инициатив и 21% всех театральных трупп во Фландрии. Гент предлагает **самый широкий выбор в сфере культуры в регионе**: 343 ежегодных культурных мероприятий на 10 тыс. жителей.

Результаты и влияние

- Обновлению города могут способствовать различные факторы. Как показывает опыт, в долгосрочной перспективе наиболее устойчивой оказывается модель, основанная на демократическом планировании, участии жителей, а также внимании к общественному пространству. Она позволяет развивать город не только как эффективный экономический субъект, но и как **инновационную и комфортную для жителей творческую среду**.
- ККИ дают городу толчок для перемен, создавая пространство для широких возможностей, профессиональной деятельности, взаимодействия между людьми, которые в противном случае могли бы никогда и не встретиться друг с другом. Таким образом, ККИ — это **инкубатор для городского общественно-го капитала**, а также посредник для различных форм сотрудничества между предприятиями, некоммерческими организациями, а также партнерских отношений между государственным частным сектором.
- **ККИ способствуют возникновению местных рынков труда**, которые характеризуются широким спектром навыков и восприимчивостью. Эти кластеры могут задействовать как высококвалифицированных, так и относительно неквалифицированных работников, которые, как правило, участвуют в деятельности проектного формата, зачастую заняты неполный рабочий день, временно или как фрилансеры.
- ККИ часто зарождаются из частично незаконной деятельности, к примеру, самозахватов зданий. Местным органам власти бывает сложно признать их творческий потенциал и разрабатывать соответствующие стратегии поддержки вместе с активистами гражданского общества и жителями районов.
- В большинстве случаев особенности ККИ специфичны для конкретного места вследствие их зависимости от особых традиций, чувств и норм, составляющих местную «атмосферу», которая, в свою очередь, становится источником **сравнительных преимуществ**. Союз местного культурного наследия и креативных кластеров приносит пользу всем сторонам и способствует экономическому росту городов.
- С ККИ не стоит связывать несбыточных ожиданий. **Они не могут решить проблемы бедности или неравномерного развития городов в одиночку**. Тем не менее, развитие креативной экономики может стать неотъемлемой частью любых действий, направленных на борьбу с неравенством, при условии, что этот процесс также приводит к более широким структурным изменениям, чтобы сами трудящиеся в сфере ККИ не оказались в более неблагоприятном положении по отношению к работникам других отраслей.

Рекомендации

- Культурные и креативные индустрии могут стать ключевым фактором в обновлении городской среды для постсоветских городов при условии **проведения четкой и последовательной политики в области культуры**. Именно ясное политическое видение и соответствующая политика обеспечивают устойчивое развитие и достижение поставленных долгосрочных целей. Лучшие стратегии в сфере культуры сочетают акценты на просвещении, расширении прав и возможностей различных слоев населения, развлечении и экономическом воздействии.
- Креативная экономика действует в основном на местном уровне. В сочетании с общим курсом на децентрализацию и расширение прав и возможностей регионов, она предоставляет городам и регионам сравнительные преимущества. Успешная политика должна возникать на основе **взаимодействия между национальными и местными властями**, а также из их взаимодействия и сотрудничества с частным сектором и гражданским обществом.
- Ключевыми партнерами для развития жизнеспособной и эффективной долгосрочной стратегии являются местные деятели, сообщества и компании. **Построение крепких партнерских отношений** имеет множество преимуществ для всех сторон, включающих, в частности, взаимопонимание и доверие, использование местных знаний и опыта в лучших своих проявлениях, непосредственное влияние на разработку политики, новые формы нефинансовой поддержки, сокращение поля для конфликтов в будущем, влияние эмоционального и культурного достояния на планы развития всех заинтересованных сторон.
- Возрождение городов через ККИ часто приводит к джентрификации, когда цены на недвижимость в обновленных и оживших районах резко растут, выталкивая оттуда творческих людей. Правительство должно внедрить тщательно продуманные и **экономически устойчивые механизмы защиты**, которые могут включать в себя защиту некоторых видов имущества, пересмотр соглашений с поставщиками услуг (энергетические компании и т. д.) для снижения затрат и т. д.
- ККИ могут стать неоценимым **фактором возрождения окраин и заброшенных районов**. Они не должны ограничиваться достопримечательностями в центре города, хотя их симбиоз с объектами культурного наследия и культурными учреждениями крайне важен. Опыт показывает, что ККИ имеют огромные перспективы для того, чтобы вызывать изменения далеко за пределами городских центров, создавать новые рабочие места, обеспечивать образовательную и культурную деятельность, а также содействовать консолидации общества. Их роль как посредников для взаимодействия и развития необходимо признать и поддерживать.

Дополнительная информация

Доклад о креативной экономике ЮНЕСКО за 2013 г.

<http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>

Джастин О'Коннор (Justin O'Connor), «Культурные и креативные индустрии: литературный обзор», 2007 г.

<http://www.creativitycultureeducation.org/research-impact/literature-reviews/>

«Почему креативные индустрии объединяются в кластеры? Анализ факторов, определяющих кластеризацию креативных индустрий», 2009 г.

<https://ideas.repec.org/p/esg/wpierm/0902.html>

Чарльз Лэндри, «Креативность, культура и города: взаимосвязь», 2010 г.

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/ECCE_report.pdf

Культура для городов и регионов

<http://www.cultureforcitiesandregions.eu>

Эстония креативная

<http://www.looveesti.ee/good-practices-3/>