

Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

*Образование и внутренняя мобильность:
объединенные социальные проекты в сфере
образования и культуры, возможности
для молодежи: работа в других регионах,
обучение, удержание молодежи в городах,
художественные резиденции.*

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 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 программами взаимодействия поколений и программами непрерывного образования. Культура очень часто используется в качестве интерфейса и инструмента для стирания социально-экономических различий в процессе работы с малообеспеченным населением. Культура может создавать эмпатию, расширить возможности и поддерживать маргинализированные группы общества, содействовать активной гражданской позиции и построению гражданского общества. Искусство и культура способствуют всем видам творческих партнерских отношений, которые устанавливаются между культурой и другими отраслями, такими как бизнес, наука или здравоохранение. Искусство и культура могут взрастить благоприятные условия для жизни в городах, учитывая будущие потребности и социокультурное многообразие, создавая целый ряд различных возможностей для саморазвития и проведения свободного времени, а также обуславливать, прямо или косвенно, создание возможностей для трудоустройства. Культура повышает мобильность людей. Для многих людей творческих профессий и работников в сфере культуры мобильность стала неотъемлемым условием карьерного роста. В содействии их возможности передвигаться по всему миру важную роль играют программы художественных резиденций. Мобильность способствует распространению новых идей и ценностей, пониманию других культур и традиций, а также обмену опытом и знаниями. Программы художественных резиденций оказывают существенное влияние на развитие окружения и местного сообщества. И все эти ценности никогда не были так важны, как сегодня, когда Европа столкнулась с беспрецедентным кризисом ценностей. Таким образом, влияние культуры на социальное развитие может использоваться для решения многих локальных и глобальных проблем.

ПРИМЕР № 1

SPARK — сотрудничество искусства и бизнеса

Общая информация

Графство Литрим — 26-е по величине и самое маленькое по населению (почти 32 тыс. жителей) из 32 графств Ирландии. Чиновники Литрима уже давно признали ключевое значение искусства в обществе, а также то, что искусство может играть крайне важную роль в содействии местным органам власти в достижении своих целей. Внедряя принципы интегрированного планирования, совет графства Литрим решил поддержать развитие художников и художественных мероприятий. Эти шаги охватывают широкий спектр областей деятельности, в том числе инициативы в области развития местных общественных структур, направленные на борьбу с социальной изоляцией, восстановление экономики, а также создание положительной социальной среды. Одним из мероприятий графства, разработанным Управлением по вопросам искусств графства Литрим, стал проект SPARK. Он был создан на основе другой программы коротких 3-недельных резиденций на предприятиях, которые были разработаны с единственной целью — познакомить персонал этих компаний с художниками и «внутренней кухней» искусства. Так вышло, что программа стала очень популярной — художникам и компаниям, как правило, очень нравилась программа, а иногда они получали преимущества на совершенно неожиданном уровне. Оказалось, что это своего рода творческое сотрудничество может принести гораздо больше преимуществ, чем просто расширение аудитории художников и знакомство с искусством в целом. Побочным эффектом стало участие художников в разработке, обновлении и развитии бизнес-моделей своих партнерских компаний.

Факты и цифры

- В ходе проекта SPARK, с 2012 по 2015 гг., семь художников в течение 6 месяцев участвовали в программах резиденций, проводя в среднем 2 дня в неделю в компании.
- По проекту SPARK проводятся исследования для докторской диссертации.
- Благодаря программе был реализован целый ряд проектов. Последнее сотрудничество между художником Лео Скрафом (Leo Scarff) и компанией «Мохил Энтерпрайз Центр» (Mohill Enterprise Centre) (MCT), занимающейся содействием экономической активности в регионе и обучающей людей эффективно конкурировать на развивающемся рынке труда, особенно в области информационных и коммуникационных технологий, принесло пользу как художнику, так и компании на следующих различных уровнях:

Для художника:

- возможность создавать новые физические работы, получая финансирование для оплаты своего времени, материалов, транспортных расходов и т.д.;
- шанс продемонстрировать педагогические способности как художника перед местными жителями и учебным советом/МСТ;
- возможность провести выставки дизайна и сделать профессиональные фотографии новых работ;

- увеличение присутствия в Интернете благодаря разработке плана работы с социальными сетями для проекта;
- возможность провести исследование и написать 80-страничную книгу, документирующую проект и мысли художника о цифровых средствах разработки и производства.

For the company:

- создание 6-недельного курса разработки продуктов для местных художников, позволяющего им узнать о цифровых процессах изготовления и производства;
- создание 10-недельного курса «Навыки разработки продуктов», который проходил в МСТ, с кампанией в социальных сетях и рекламой в местном сообществе;
- разработка и печать 5 информационных панелей формата A1 со всей информацией и фотографиями из проекта. Сейчас они выставлены в коридорах и столовой центра. Ранее на стенах было очень мало информации о деятельности центра.
- разработка и создание 2 точек доступа в Интернет (оборудованные места с рабочим столом, ящиками и встроенной подсветкой) для использования в центре. Это оказалось чрезвычайно полезным, поскольку до этого момента точек доступа в Интернет не было;
- презентация т.н. «fab lab» (производственной лаборатории) в МСТ, финансируемой проектом. В рамках презентации машины из лаборатории на один день вынесли, настроили и показали группе из около 60 местных жителей, представителям предприятий и органов местного самоуправления;
- перестройка склада для выставки и дальнейшего использования в качестве арендуемого коммерческого пространства.

От участия в проекте я получил очень многое. Проект дал мне полную свободу для создания произведений искусства, пока я присутствовал в центре в течение 2-х дней в неделю. Я мог создать статическую работу и повесить ее на стену. Тем не менее, я решил реализовать многослойный проект, объединяющий искусство, дизайн и профессиональное мастерство на основе цифрового производства. В течение 20 лет моя собственная работа была связана с цифровым производством, и я недавно участвовал в создании «fab lab» в Манорхамилтоне — производственной лаборатории, которая проводит курсы и предлагает широкий выбор услуг цифрового дизайна и производства. Так что я хотел увидеть, как эта технология может быть интегрирована в работу центра, помочь местному населению познакомиться поближе с цифровыми процессами, а также позволить мне создавать новые работы и способствовать моему творческому самовыражению.

— Лео Скарф, художник, дизайнер, лектор по вопросам дизайна, консультант и куратор выставок

Задачи и проблемы

В 2012 году Управление по вопросам искусств графства Литрим решило следовать по этому пути и создать программу, которая отвечала бы требованиям как художников, так и представителей бизнеса. Программа SPARK предоставляет уникальную возможность для создания творческих точек соприкосновения. Она нацелена на художников, которые заинтересованы в работе в новой среде, и на компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с художниками и содействии развитию творчества в рамках своих организаций. В некотором смысле, это особый вид программы художественных резиденций, которая дает возможность творческого партнерства между искусством и бизнесом. В рамках SPARK художники берут на себя одновременно двойную роль — художника и творческого сотрудника — на шесть месяцев, проводя за этот период в среднем два дня в неделю в компании.

В SPARK мы в основном вложили подробное планирование, время и деньги. Проект длится дольше, работа художников оплачивается лучше, а там, где раньше фактические результаты их деятельности были несколько несущественными, теперь они должны были быть планируемыми — не заранее, но в течение проекта, в рамках которого художники должны были разработать программу, которая приносила бы отчетливую пользу как компании, так и им самим. Помимо сохранения или усиления положительных результатов для художников и сотрудников, мы хотим, чтобы присутствие художников и работа, которую они делают, имела бы долгосрочное влияние на бизнес в целом — как правило, в области понимания значения креативности и творчества.

— Филипп Деламер (Philip Delamere), специалист по вопросам искусств Управления по вопросам искусств совета графства Литрим

В качестве художников резидентам предоставляется возможность создать работу, вдохновленную окружающей их средой, материалами, персоналом или трудовой деятельностью компании. Это дает возможность изучить различные методы работы, новые влияния и создавать произведения искусства в уникальном кон-

тексте. От художника не требуется обязательно создавать их в ходе коллективной работы; он, по сути, просто работает в течение некоторого периода времени в другом месте, чем обычно. Вполне естественно, что на работу явно оказывает влияние среда принимающей стороны, в значительной степени обуславливая ее и тем самым обеспечивая больший интерес и активное участие в работе со стороны персонала.

Художник может, в качестве творческого сотрудника, предложить новые и необычные творческие и инновационные подходы, послужить катализатором для новой парадигмы мышления в компании. Художник может указать на области, в которых компания может получить выгоды, например, изменения в рамках существующих или новых продуктов или услуг; изменения во взаимоотношениях персонала; принятие новых подходов к творчеству на рабочем месте или новых точек зрения относительно потребителей услуг, клиентов и общества в целом.

С самого начала или по мере продвижения проекта эти два направления могут начаться или объединиться в одну программу или ряд информационных запросов, служащие как потребностям художника, так и потребностям компании.

Результаты и влияние

SPARK действует непосредственно в самой компании, разрабатывая индивидуальную платформу для творческого сотрудничества, обеспечивая альтернативы имеющейся перспективе, а также устанавливая связи и контакты, которые не могли бы существовать в прошлом. SPARK задействует передовой опыт междunarодных моделей, который показал, что существует реальный спрос не только в компаниях, нуждающихся в творчестве, но и от художников, желающих взаимодействовать в более широких областях, чем строго в пределах своего вида искусства. Эта программа очень важна для развития идей о творчестве, и обмен должен приносить равную пользу для обеих сторон.

Что касается цифр, то в течение первых двух лет реализации SPARK, хотя у нас было мало ресурсов, мы организовывали по две резиденции в год, чтобы привлечь более широкий спектр компаний из различных секторов. Теперь, когда нам это удалось, мы организовываем одну резиденцию в год, что гораздо более выполнимо и доступно для нас, и это означает, что мы можем сосредоточить все свое внимание на этом одном сотрудничестве каждый год.

***— Филипп Деламер (Philip Delamere), специалист по вопросам искусств
Управления по вопросам искусств совета графства Литрим***

ПРИМЕР № 2

Арт-центр KulttuuriKauppila — программа художественных резиденций и образовательный проект в сфере культуры

Общая информация

KulttuuriKauppila (КК) — это арт-центр на севере Финляндии, в муниципалитете Ли, где проживает более 9,3 тыс. человек. Муниципалитет Ли вкладывает значительные инвестиции, с одной стороны, в сферу экологических технологий и возобновляемых источников энергии и, с другой стороны, в просветительскую деятельность в области культуры и искусства, и стратегия муниципалитета охватывает оба эти направления. Муниципалитет Ли понимает важность культуры и культурного образования для своей стратегии. Для того, чтобы добиться успеха и достичь поставленных целей, частью стратегического плана властей Ли стало установление долгосрочных партнерских отношений с арт-центром KulttuuriKauppila. Программа художественных резиденций для их художников отлично дополнила стратегию развития международного искусства муниципалитета.

Факты и цифры

- В течение 10 лет функционирования программы художественных резиденций в арт-центре КК более 50 художников из 27 стран посетили и жили в Ли.
- Именно деятельность КК создала 70% положительного образа муниципалитета Ли в средствах массовой информации (по данным исследований, проведенных в 2009-2012 гг.).
- Участвующие в программе художники КК вносят свой вклад в проект развития искусства и образования муниципалитета Ли, проводя семинары и мастер-классы.
- Программы КК вносят огромный вклад в международную деятельность в муниципалитете Ли, а также в профессионализацию современного искусства и повышение знаний и умений в этой сфере.

- Активный город привлекает новых молодых жителей, а также новые компании.
- Дополнительную ценность для муниципалитета представляет культурный туризм, поддержка сильных сторон и особенностей местного населения, а также подпитка чувства общности.

Задачи и проблемы

Программа художественных резиденций и международный образовательный проект в сфере культуры и искусства

Инновационный образовательный проект Ли в сфере культуры проходил с января 2012 г. по июнь 2014 г. В ходе проекта была создана модель обучения в сфере мировой культуры и искусства в муниципалитете. Запуск проекта не вызвал незапного пробуждения интереса к художественному и культурному образованию. Наоборот. В муниципалитете Ли вот уже пятнадцать лет наблюдался стойкий курс на искусство и культурную деятельность. В 2006 году имело место значительное событие: был основан арт-центр KulttuuriKauppila. С тех пор в Ли работает активное международное сообщество профессиональных художников. Все это стало возможным благодаря международной программе арт-резиденций для художников, запущенной KulttuuriKauppila в том же году.

Арт-центр KulttuuriKauppila был основан в 2006 году тремя художниками: Хеленой Кайконен (Helena Kaikkonen), Санной Койвисто (Sanna Koivisto) и Антти Илоненом (Antti Ylönen). Он функционирует частично как общественная и частично как муниципальная организация. KulttuuriKauppila стремится улучшить положение художников в Северной Финляндии и наладить международные связи в области искусства. KulttuuriKauppila проводит программу арт-резиденций для художников со всего мира, является организатором выставки Art Li Biennale и конкурса Valto Pernu Photo Marathon и обеспечивает местных художников мастерскими. Работа центра направлена на улучшение навыков художника. Он является частью международной художественной сети, а также проводит международную образовательную программу в сфере искусства для школ Ли. KulttuuriKauppila принимает участие в культурной политике на практическом уровне и считает, что именно творчество является ключом к благополучию как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.

Результаты и влияние

Программа резиденций

Основная деятельность KulttuuriKauppila — это международная программа художественных резиденций. В течение 10 лет ее существования в программе приняли участие более 50 художников. Программа не устанавливает конкретных сроков, одинаковых для всех участников, — художники могут оставаться 2-4 месяца до полного завершения работы. Центр предоставляет художникам студию и жилье. Также поощряется участие художников в программе художественного образования, включающей мастер-классы и семинары в местных школах, а также их взаимодействие с местным сообществом.

Мы всегда поощряем взаимодействие художников с местным населением. У нас есть трое художников из студии в другом здании, это местные ху-

дожники. Мы все время организовываем дни открытых дверей, различные мероприятия; люди могут прийти и посетить их. Самое важное событие — это Art Li Biennale, открытая экологическая биеннале, основным видом деятельности которой является 10-дневный мастер-класс с художником, в течение которого они вместе с местными жителями создают художественный проект.

— Бринон Мерья (Brinon Merja), исполнительный директор

Образовательный проект в сфере культуры

Активное участие в местной художественной сцене принесло нам незабываемый опыт, и мы очень гордимся сотрудничеством с начальной школой Natina, скульптором Антти Илоненом, а также художественной школой Liminka, Университетом прикладных наук и художественным музеем Оулу, где мы проводили лекции на тему нашей работы и современного искусства в нашей стране. В частности, на наших художественных занятиях было очень приятно работать с местной молодежью, и мы надеемся, что нам удалось передать свои знания и опыт.

— Милица Муличевич (Milica Milićević) и Милан Боснич (Milan Bosnić), художники, приехавшие по программе резиденций из Сербии

Инновационная структура образования в сфере культуры подразумевает всеобъемлющую учебную среду для изобразительного искусства на пяти уровнях:

- **НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА:** каждый третий урок в школах Ли будет интегрировать в основной предмет художественный проект под совместным руководством художника и учителя.
- **СРЕДНИЕ КЛАССЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ:** комплексный художественный урок, который совместно ведут художник и учитель рисования, направленный на взаимодействие между учеником и международным художником.
- **СТАРШАЯ ШКОЛА:** занятия на тему международного искусства дважды в год.

Проект художественного образования направлен на то, чтобы привнести искусство в жизнь каждого ученика в будущем, и реализуется в течение всей учебы, от дошкольного возраста до старших классов средней школы. Каждая школа муниципалитета уделяет большое внимание художественному образованию. У каждого ученика здесь имеется возможность принять участие в художественных образовательных мастер-классах в школах или в молодежных центрах, которые предлагаются круглый год.

Непосредственной целевой группой проекта являются учителя, взрослые педагоги, профессиональные художники и другие специалисты в сфере культуры. Следовательно, проект организует дополнительное образование также и для учителей. Цель этого дополнительного образования заключается в следующем:

- вдохновлять и поощрять учителей использовать возможности искусства и предлагать новые модели обучения, применяющие принципы художественного образования при преподавании различных предметов;

- расширить знания и навыки в сфере изобразительного искусства под руководством зарубежных художников.

Власти муниципалитета Ли считают, что искусство, наряду с наукой и техникой, является инновационной образовательной средой, которая может способствовать развитию творчества и международных связей. Именно поэтому они решили развивать художественное образование как средство стимулирования инновационных подходов к обучению. Этот проект позволяет разработать новые образовательные модели, способствующие раскрытию творческого потенциала, позволяет познакомить школы муниципалитета Ли с международным искусством, а также задействует метод преподавания как искусства.

Рекомендации

- Задействование потенциала местных культурных центров и учреждений может быть полезным на самых разных уровнях. Люди, которые там работают, знают свое сообщество. Более активное их вовлечение, часто на фоне процессов изменений в обществе, имеет огромное значение. Развитие местных общественных структур может помочь в борьбе с социальной изоляцией, восстановлении экономики, а также создании положительной социальной среды.
- Ключом к успеху является создание долгосрочной стратегии, постановка целей и следование им. Культура по своей природе всегда влияет на социальные процессы. Тем не менее, важно в полной мере воспользоваться ее потенциалом, что может быть достигнуто путем разработки четкой стратегии.
- Не бойтесь экспериментировать и потерпеть неудачу. Неудачи, скорее всего, неизбежны, но эксперименты могут привести к неожиданным результатам, которые могут быть также полезны, так что отбросьте предубеждения.
- Создание условий и поддержка культурного сотрудничества в различных отраслях (культура и образование, культура и бизнес, культура и здравоохранение) может иметь положительное воздействие на общество на самых разных уровнях.
- Разработка программ художественных резиденций — это долгосрочная инвестиция, которая может привести к значительным изменениям на местном уровне.

Дополнительные источники

Арт-центр KulttuuriKauppila

<http://www.kulttuurikauppila.fi/news/>

Интервью с художницей Моникой Флинн, участницей программы художественных резиденций SPARK

<https://joannelaws.wordpress.com/2014/09/11/interview-monica-flynn-the-cafe-society-visual-art-ists-ireland-septemberoctober-2014/>

Совет графства Литрим — проект SPARK

<http://www.leitrimcoco.ie/eng/Community-Culture/Arts/Programmes/Spark/>