

Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИКУ

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Хотя ни для кого не секрет, что города являются промышленными и культурными центрами, тот факт, что объединение и эффективное управление индустрией культуры и творчества (ИКТ) может внести существенный вклад в экономику, уровень занятости и культурное многообразие города, является своего рода открытием. Середина XX века ознаменовалась упадком городов как промышленных центров и одновременным развитием новой экономики, основанной на знаниях, которая предоставила городам возможность возродиться.

Так зарождалась новая экономика, в основе которой лежат знания и креативность. Эта экономика все чаще носит информационный и глобальный характер, что способствовало развитию ИКТ. Она признает значительное влияние культурных процессов на все сферы жизни. Индустрия культуры и творчества, в которую входят все отрасли от искусства до дизайна, архитектуры, СМИ и информационно-коммуникационные технологии, оказалась неотъемлемым элементом устойчивого развития современного города. Она влияет не только на развитие экономики, но и на качество жизни и социальную сплоченность в целом, что в свою очередь формирует образ города в глазах их жителей и туристов. Не следует забывать и о результатах исследований, которые показывают, что сегодня квалифицированные специалисты высоко ценят вдохновляющую культурную атмосферу, что влияет на их мобильность по выбору и, в конце концов, на конкурентоспособность города.

В настоящее время города и города-регионы на каждом континенте начинают выступать в качестве основных движущих сил экономики и культуры, что видно на примере развития Бангкока, Лагоса, Мехико, Мумбаи и Сеула и пр. В докладе ЮНЕСКО о креативной экономике подчеркивается, что «культурные и творческие мероприятия зарождаются в обществе органически, и не так-то просто «изобретательно превратить» их в индустрии. Таким образом, оценка потенциала креативной экономики в любом месте требует тщательного рассмотрения истории вопроса. Иными словами, географические и исторические особенности все еще чрезвычайно важны».

То же самое можно сказать и о развитии креативной экономики в целом. Во многих странах мира креативная экономика уже крепко стоит на ногах, но в странах Восточного партнерства она только отходит от промышленной экономики и сталкивается с трудностями деиндустриализации. Благодаря влиянию ИКТ на самые разные сферы, она представляет собой важнейший инструмент превращения проблем и задач деиндустриализации в возможности для развития. Множество городов и регионов по всей Европе стремятся восстановить бывшие промышленные районы и решить как социальные, так и экономические проблемы именно с помощью ИКТ. ИКТ играет важную роль в том, чтобы помочь городам и регионам взглянуть на себя по-новому, поставить перед заброшенными районами новые цели и обозначить их особенности.

Цифры и факты

- Креативная экономика основана на местных традициях, знаниях, навыках и конкретных ноу-хау. В основном она развита в городах и регионах и **показывает им, каким образом они могут изменить свой имидж и позиционирование на мировом рынке.**
- Одним из важнейших аспектов ИКТ является то, что **она не только вносит существенный вклад в ВДС (валовую добавленную стоимость), экспорт и создание новых рабочих мест, но и демонстрирует стабильный рост, иногда выше, чем в других отраслях экономики.**
- Европейский парламент учитывает важность вклада ИКТ в занятость мест и развитие. В 2008 году этот вклад составил **4,5% от общего объема европейского ВВП и около 3,8% рабочих мест.**
- Помимо непосредственного вклада ИКТ в ВВП, **она оказывает сопутствующее воздействие на другие секторы экономики,** такие как туризм, а также подпитывает сферу информационно-коммуникационных технологий.
- Исследование компании «Эрнст энд Янг» (Ernst and Young — EY) на тему «Креативный рост: Оценка культурных и креативных рынков в ЕС», которое было опубликовано в 2014 году, включает **анализ доходов 11 отраслей индустрии культуры и творчества.** Среди наиболее важных направлений деятельности в 2012 году можно выделить изобразительное искусство (127 млрд евро), рекламу (93 млрд евро) и телевидение (90 млрд евро), что в общем составляет более половины суммарных доходов ИКТ (535,9 млрд евро).
- Во многих отношениях, как было отмечено в мониторинговом отчете Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) за 2010 год, ИКТ является **моделью будущих типов занятости и образа жизни в других секторах экономики.**
- Большинство исследований по ИКТ показывают, что **этот сектор менее восприимчив к экономическим колебаниям по сравнению с другими отраслями.** Он неизменно демонстрирует стабильность или даже замедленный рост во время экономических кризисов.
- Согласно **Докладу Европейской системы наблюдения за развитием кластеров по креативным отраслям,** проведенному компанией «ПрайсУотерхаус-Куперс» (PriceWaterhouseCoopers) в 2013г., культурное наследие, которым владеют и управляют государственные учреждения, является одним из основных активов креативной экономики, и должно быть признано как таковое правительствами. Доклад рассматривает культурное наследие как основу развития ИКТ и креативных кластеров.

- Исследование **корреляции между деятельностью организаций в сфере исполнительного искусства и развитием креативного класса** в США показало, что на один тип такой организации за период с 2000 до 2010 года пришелся 1,1% роста занятости специалистов на рынке интеллектуального труда, на два типа — 1,5%, а на все 3 — 2,2%. В период с 2000 до 2010 года существование хотя бы одной профессиональной организации в сфере исполнительского искусства способствовало появлению почти 540 тыс. рабочих мест в экономике, основанной на знаниях, принесло 60 млрд долл. США годового дохода.

Решения

Пример № 1

Основу экономики Рурской области Германии составляют преимущественно промышленность и экспорт. В 80-90х гг. тяжелая промышленность пришла в упадок, и перед регионом встала проблема реструктуризации. Одним из показательных примеров развития и упадка добывающей промышленности и дальнейшего восстановления района с помощью креативной экономики может послужить **г. Цольферайн** в Эссене — промышленный комплекс, включающий в себя полную инфраструктуру старинных угольных шахт и коксохимического завода, а также целого ряда зданий XX века, представляющих большую архитектурную ценность. Он был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.

Стратегия сохранения шахт направлена на **ответственную реконструкцию** существующих зданий в культурных в архитектурных целях, для развлечений или туризма. Стратегическое исследование «Эссен и Рурская область: развитие туризма и роль небольших предприятий и мелких предпринимателей на 2010 г.» определяет культуру и (промышленное) наследие приоритетными направлениями для городского туризма и устойчивого развития региона.

Цольферайн — это важный пример того, как ответственность переросла в основной ресурс. На сегодняшний день это объект культурного наследия и центр ИКТ, в котором находится факультет университета, современный музей и туристические объекты, проходят выставки, эстрадные выступления, международные фестивали и другие мероприятия. Кроме того, здесь расположен бизнес-парк с инкубаторами, чья деятельность связана с дизайном и креативными отраслями.

- Примеры включают PACT Zollverein (центр исполнительского и изобразительного искусства, медиа, театра и музыки), музей Red Dot Design Museum (самая большая выставка современного искусства в мире), а также всемирно известные проекты дизайнеров, художников и архитекторов (к примеру, здание SANAA, арт-проект La Primavera, инсталляция «Дворец проектов» (Palace of Projects)).
- Парк «Цольферайн» площадью почти 70 гектарами с условиями для досуга: плавательным бассейном, площадкой для катания на коньках, покрытыми зеленью старыми промышленными площадками, ресторанами и кафе.
- Это место стало одним из основных катализаторов изменений в регионе, которые длились 20 лет и закончились в 2010 году, когда Эссен получил статус Культурной столицы Европы.
- Цольферайн — это пример того, как стабильный современный культурный сектор может способствовать региональному развитию путем развития предприятий в сфере ИКТ и создания новых рабочих мест (1 000 новых рабочих мест и 170 предприятий, 70% из которых — это предприятия креативного сектора), а также привлечения посетителей (1,5 млн посетителей в год за период 2011-2014 гг.), валового оборота в 68,4 млн евро и обеспечения почти 1,5 тыс. рабочих мест в ресторанно-гостиничном секторе благодаря туризму и привлечения инвестиций.
- Около 11 млн евро НДС и 1,5 млн евро налога на заработную плату и прибыль и налога на бизнес и недвижимость возвращаются в государственную казну благодаря тому, что Цольферайн стал популярным туристическим местом.
- Фонд г. Цольферайн получил значительное финансирование, а также гранты от Рурской региональной ассоциации (RVR) и других финансовых доноров на общую сумму около 316 млн евро, для покрытия расходов государственного и федерального правительств.
- На данный момент фонд частично существует за счет самофинансирования благодаря доходам от деятельности Шахты Цольферайн, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2014 году основными регулярными статьями дохода были аренда, плата за управленческие услуги и туристическая деятельность.

Пример № 2

Аквилея — это поселок городского типа с населением около 3,5 тыс. человек. Основу его экономики составляет сельское хозяйство. Аквилея расположена недалеко от Венеции в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Здесь можно найти важные объекты культурного наследия времен Римской империи. Эти археологические памятники входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1998 года. Они включают развалины древних домов и мощеных дорог, многочисленные мозаики, жилые районы, хранящие в себе городскую историю, стены времен поздней античности, рыночные сооружения, места захоронения и комплекс базилик. Часть развалин датируется I веком до н.э.

Регион избрал культуру, креативность и туризм своими приоритетными направлениями.

Особая стратегия развития предполагает поддержку культурных организаций, таких как Фонд Аквилеи (Fondazione Aquileia) — орган, ответственный за управление и повышение ценности археологических памятников, основные направления деятельности которого включают археологию, реставрацию мозаик и камней, архитектуру, графический дизайн, связи с общественностью и информационно-коммуникационные технологии.

Осознавая близость Аквилеи к Венеции, туристического центра региона, фонд разработал ряд инструментов для привлечения большего количества людей с помощью моделей коллективного участия и организовал новые культурные и рекламные мероприятия для укрепления имиджа древнего города как культурного хаба.

- **Для привлечения новой аудитории были организованы такие мероприятия:**
 - Аквилейский археологический кинофестиваль;
 - Tempora in Aquileia («Реконструкция Фонда Аквилеи»), ежегодная трехдневная реконструкция сцен из древнеримской истории;
 - Aquileia Lab, образовательная лаборатория для детей, интересующихся жизнью древних римлян.
- **Фонд Аквилеи разработал ряд инновационных инструментов и продуктов для повышения привлекательности археологических памятников, включая:**
 - 65 3D-моделей самых важных археологических памятников, 12 видеороликов и интерактивные информационные стенды;
 - приложение «Antica Aquileia 3-D», в котором благодаря 3D-реконструкции можно увидеть город таким, каким он был в древние времена.

- Благодаря деятельности по продвижению и новым способам презентации материалов количество посетителей в Аквилее растет.
- В среднем, туристы тратят в Аквилее 107 евро в день, что выше показателя по стране в целом.
- Деятельность Фонда Аквилеи привела к важным изменениям в местном образе мышления и идентичности. Теперь археология рассматривается не только как помеха для сельского хозяйства, но и как важная часть местной экономики.
- Благодаря особому статусу «коллективного фонда» в соответствии с законодательством Италии, Фонд Аквилеи имеет автономный статус и связанные с ним преимущества. Эта модель — что-то среднее между фондом и ассоциацией — способствует направлению культурных продуктов и средств на повышение ценности культурного наследия и некоммерческое использование.

Результаты и влияние

- Креативные отрасли влияют на **социальную жизнь города, культурное многообразие и эстетическую притягательность, а также улучшают качество жизни**, развивают чувство общности и коллективное самоопределение и могут содействовать развитию культурного туризма.
- Для экономического развития крайне важно **признание значимости культурных и художественных активов общества** (и их продвижение). Признание и маркетинг культурных активов с точки зрения ИКТ может привлечь квалифицированный персонал и успешные компании, а также способствовать высокому уровню жизни.
- Экономическое развитие может быть усилено **концентрацией креативности** с помощью как плотности населения, так и человеческого капитала. Размещение компаний, культурных учреждений и деятелей культуры в непосредственной близости друг от друга может иметь эффект многократного усиления.
- **Местное правительство** играет весьма разнообразные и очень важные роли. Ключевое значение имеют инвестиции и поддержка креативности, а также разработка механизмов для культурных учреждений. Тем не менее, задача правительства состоит не только в финансировании: решающими факторами также являются налаживание и продвижение сотрудничества между государственными и частными организациями, поддержка деятельности по наращиванию потенциала для культурных учреждений, лоббирование и обеспечение необходимых связей между разными секторами местной экономики.
- Возможные **проблемы** могут включать просто плохую информированность или недооценку разработчиками стратегий или населением значения творчества и креативности для общества, нехватку политических или творческих деятелей, которые могли бы активно выступать за роль культуры, нехватку административных ресурсов, навыков и возможностей для управления подобными проектами и нехватку четких и применимых показателей для оценки результатов.

Рекомендации

- Материальное и нематериальное культурное наследие и культурные ресурсы необходимо **признать важнейшей частью экономического развития города**, а также включить в понятие креативного сектора не только искусство, а также развлечения, моду, издательское дело и СМИ.
- Для развития культурного сектора должна быть разработана **всеобъемлющая стратегия**, которая обеспечивала бы необходимые условия для жизнеспособности и эффективности этой модели в долгосрочной перспективе: пространственный баланс, социальная мобильность и доступ к культурным ресурсам, а также налаживание профессиональных связей и взаимообогащение культуры благодаря взаимодействию с прочими отраслями экономики.
- Выделение отдельных кварталов городов для креативной экономики с помощью создания **кластеров или хабов** возле существующих объектов культурного наследия — это решение, проверенное на практике. Постоянное взаимодействие между работниками сферы культуры и разными отраслями обеспечивает инновации. Городские власти могут выступать в качестве посредников и способствовать налаживанию стратегических связей между людьми творческих профессий, креативными предприятиями и застройщиками.
- В последнее время растет вклад культурного туризма в экономику городов. Для развития на уровне культурных учреждений, креативных предприятий и городов в целом необходимы стратегии и конкретные мероприятия, нацеленные на **улучшение опыта и впечатлений туристов**.
- **Креативная экономика нуждается в поддержке**, особенно на начальных стадиях. Ее можно оказывать с помощью инвестиций, создания совместных государственных и частных предприятий для привлечения и облегчения финансирования, а также с помощью дополнительного материального стимулирования, включая микрокредиты, определенные протекционистские меры (например, ценовые запреты и предохранительные меры) и т.д.
- Основной предпосылкой успешной работы креативных индустрий является создание **партнерских отношений между государственным частным сектором**, которые помогут раскрыть предпринимательский и креативный потенциал малых предприятий, играющих важную роль в реструктуризации промышленности.
- Экономика, основанная на конкуренции и знаниях, **полагается на креативные трудовые ресурсы**. Таким образом, с одной стороны, крайне важна интеграция материального и нематериального наследия в систему образования, что позволит креативности оставаться важной составляющей школьной учебной программы. С другой стороны, важнейшими факторами развития креативности являются художественные школы и школы дизайна, роль которых сложно переоценить.

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), «Индустрия культуры и творчества: обзор литературы», 2007 г.

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

«Зачем креативные отрасли объединяются в кластеры? Анализ факторов, определяющих кластеризацию творческих отраслей», 2009 г.

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

**Чарльз Лэндри (Charles Landry),
«Креативность, культура и город: взаимосвязь», 2010 г.**

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

Искусство и культура как катализаторы жизнеспособности экономики

<https://www.planning.org/research/arts/briefingpapers/vitality.htm>

**Взаимосвязь между профессиональным исполнительским искусством и ростом числа интеллигенции. Влияние на экономическое развитие агломераций
Economic Development Quarterly, 7 декабря 2015 г.**

<http://edq.sagepub.com/content/early/2015/12/04/0891242415619008.abstract>

**Ричард Флорида (Richard Florida),
«Как искусство способствует росту экономики города»**

<http://www.citylab.com/work/2015/12/how-the-arts-add-to-city-economies/421191/>

**Искусство и культура как движущие силы экономики:
идеи и передовой опыт США**

<http://economicdevelopment.org/2014/08/the-arts-and-culture-as-economic-drivers-ideas-and-us-best-practices/>

Культура для городов и регионов

<http://www.cultureforcitiesandregions.eu>

Stiftung Zollverein

<http://www.zollverein.de>

Фонд Аквилеи

<http://www.fondazioneaquileia.it>