

Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. УСТОЙЧИВОЕ ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА КУЛЬТУРУ.

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Классическое определение устойчивости приведено в докладе Организации Объединенных Наций 1987 года: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Таким образом, устойчивое городское развитие – это развитие, которое осознанно направлено на потребность реформирования рыночных механизмов для достижения экологических целей и баланса с социально-экономическими факторами.

Доклад Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) «Городская культура и культурное наследие» призвал к созданию новой модели городского развития, которая сможет «регуманизировать» город, как с точки зрения масштабов, так и чувства принадлежности и эмоциональной вовлеченности. Таким образом, в настоящее время видение устойчивого города учитывает проблемы окружающей среды, противостоит социальной и территориальной сегрегации, стремится к более справедливому доступу к городским ресурсам и богатству, отдает приоритет интеграции и связи между его жителями и между жителями и их районами и городом в целом.

Такая регуманизация города или, другими словами, приоритетность людей, их опыта и качества жизни в процессе городского развития имеет в качестве движущей силы именно культуру. По своей сути, обновление города является культурным проектом, т. к. оно предполагает не только экономические и физические преобразования, но и изменения в мышлении и видении. Вовлечь и задействовать людей в изменениях, происходящих в городе, означает обеспечить долгосрочный эффект таких изменений: чувство причастности к городу и поддержка процессов преобразования превращают жителей в настоящих «проводников» перемен. Градостроение и городское развитие, основанные на культурных особенностях, могут дать толчок процессам, подразумевающим более широкое коллективное участие населения: культура обеспечивает знания о нашем существовании как жителей наших городов и граждан мира.

Культурно-ориентированный подход к градостроительству и городскому развитию подразумевает экономические изменения за счет создания рабочих мест и повышения доходов в креативных отраслях и ресторанно-гостиничном бизнесе, а также местных предприятий. Еще более важно, что такой культурный подход подразумевает, что городское развитие является эволюционным процессом, с помощью которого отдельные лица, различные группы населения, общество, город, его система управления и экономическая система развиваются и растут в комплексе, как единое целое.

Устойчивое городское развитие представляет собой острую проблему в регионе Восточного партнерства, где большинство городов завязаны на стареющую инфраструктуру, их население быстро растет, а социальная структура меняется. Часто города с богатыми культурными ресурсами не признают их как важные катализаторы изменений и развития. Но именно в таких городах культурный подход предоставляет необходимые инструменты и знания.

Факты и цифры

- Согласно **Докладу ЮНЕСКО о креативной экономике** (2013 г.), более половины населения земного шара на сегодняшний день живет в городах, и **до трех четвертей всей экономической деятельности** происходит в них же.
- 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 перестраиваться путем создания фундамента устойчивого городского развития с помощью культуры и творчества.
- **Децентрализация** полномочий со стороны национальных правительств, происходящая в большинстве частей мира, открывает городам и регионам уникальную возможность стать заметными и влиятельными движущими силами посредством стабильной экономики и культурной самобытности. Становление городов как субъектов культуры также является следствием возросшего спроса жителей на блага культурного характера.
- Индустрия туризма развивается по всему миру, и благодаря многочисленным наиболее популярным достопримечательностям и мощному потоку интересующихся культурой международных и отечественных посетителей Европа стала одним из ключевых центров культурного туризма. По оценкам, **на культурный туризм приходится около 40 %** всего европейского туризма (как просто туристов, так и людей, специально приезжающих с целью культурного туризма).

Решения

Пример № 1

Объем экономики и количество населения **Ливерпуля** — самого крупного города на северо-западе Англии сократились вдвое после упадка своей промышленности и портовых сооружений в 1970-е годы. Имея впечатляющее культурное наследие и старейшую общину чернокожих африканцев в стране со старейшей китайской общиной в Европе, с конца 1990-х и в начале 2000-х город достиг последовательного роста экономики и населения. В основу стратегии города по обновлению и устойчивости лег его культурный потенциал. Международный фестиваль садов, реставрация комплекса Элберт Док, открытие галереи Тейт Ливерпуль в 1980-е годы, включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году и выбор Культурной столицей Европы (КСЕ) в 2008 году — вот лишь некоторые из основных шагов на этом пути.

Задачи и проблемы:

- Начиная с года, когда Ливерпуль был назван Культурной столицей Европы, показатели роста туризма были неизменно выше, чем в Великобритании в целом, что привело к созданию почти 3 тыс. дополнительных гостиничных номеров. Таким образом, после 2008 года основной задачей для города было поддержать этот успех, положив его в основу стабильного и рационального развития города.
- Еще одной важной задачей было преодоление финансовых затруднений (сокращение бюджета центральным правительством привело к потере 40 % покупательной способности в 2014–2017 гг.). Аналогичным образом, местные культурные организации также сталкиваются с сокращением бюджетов и ограничением финансовых возможностей.

Подходы:

- Город опирался на уже существующие возможности и партнерские отношения, создав Отдел культуры городского совета Ливерпуля (Culture Liverpool Unit) на базе компании сферы культуры, которая обеспечила присвоение статуса КСЕ.
- Отдел культуры Ливерпуля разработал Планы действий в сфере культуры – комплекс мероприятий, направленных на поддержание успеха, особенно за счет консолидации развития крупных культурных организаций, а также путем поощрения фестивалей и творческих сообществ (в том числе молодых талантов).
- Первостепенная задача Планов действий заключалась в улучшении инфраструктуры и объектов, а также сохранении культуры и наследия с целью привлечения инвестиций и оказания неизменно первоклассных услуг в сфере культуры гостям и жителям города.
- Поскольку экономический рост считался неотъемлемой частью устойчивого развития города, План действий предполагал Программу инвестиций в культуру и искусство, а позже – Программу инвестиций Ливерпуля в культуру Culture Liverpool (CLIP), которая обеспечила 4,5 млн евро для культурной деятельности. Помимо финансовых инвестиций, программа CLIP направлена на защиту, поддержку и содействие налаживанию связей и партнерских отношений культурных организаций, а также усиление влияния маркетинга и оптимизации бюрократических административных процессов.

Последствия:

- В 2014 году только три главных события («Память об августе 1914 года», Международный фестиваль на реке Мерси и второй Ливерпульский международный музыкальный фестиваль (LIMF)) привлекли уже 1,4 млн посетителей, пополнив местную экономику на 76 млн евро. Усредненный коэффициент удовлетворенности жителей и гостей города превысил 88 %.
- Программа CLIP распределила 4,5 млн евро между 41 организациями в сфере культуры, гарантировав тем самым сохранность более 1 345 рабочих мест, причем оборот финансируемых организаций составил 46 млн евро. По оценкам, экономические последствия от внедренных ранее программ таковы: **каждый евро, инвестированный Советом в культурный сектор, приносит городу более 12 евро.**
- В целом, экономическое воздействие посетителей огромно во всех уголках города, причем количество посетителей с 2012 по 2014 год увеличилось до 3 млн.

Пример № 2

Орхус — это второй по величине город в Дании, в котором проживает 325 тыс. человек. За последние годы город работает над тем, чтобы стать международным центром знаний: он привлек крупные международные компании, а Орхусский университет входит в 100 лучших университетов мира. В Орхус приезжает все больше и больше международных специалистов, исследователей и студентов:

ожидается, что к 2030 году население Орхуса увеличится приблизительно на 25 %.

Текущий период рассматривается как уникальная возможность изменить свой имидж и из провинциального городка превратиться в крупный центр, не просто в плане размера, но и с точки зрения менталитета, характера и ценностей. Неотъемлемой частью стратегии устойчивого роста города являются искусство и культура, обеспечивающие высокое качество жизни для его жителей и поддерживающие устойчивое экономическое развитие за счет привлечения новых жителей, компаний и туристов.

В стратегическом документе «Видение культурной политики на 2014–2016 гг.» искусство, культура и творчество заложены в основу идентичности города и находятся в тесном взаимодействии с другими муниципальными стратегиями, такими как стратегии развития бизнеса, градостроительства, международных отношений, спорта и досуга, поддержки детей и молодежи, здравоохранения, а также библиотек и услуг для населения.

В 2017 году Орхус получит статус Культурной столицы Европы. Ключевую роль в программе на этот год играют музеи, но градостроительству и городскому развитию, интеграции, развитию бизнеса, туризму, инфраструктуре и международному сотрудничеству также уделяется большое внимание. Это обеспечивает целостный и комплексный подход, содействующий устойчивому развитию.

Подходы:

- Культурная политика Орхуса сосредоточена на двух основных направлениях: общественных библиотеках и музеях.
- Общественные библиотеки быстро превращаются в общественные центры и места собраний, охватывая новые роли посредников, облегчающих жителям

доступ к муниципальным службам и сведениям с помощью традиционных и новых инфокоммуникационных средств.

- Музейный сектор является ключевым политическим направлением работы Орхусского муниципалитета. За последние 12 лет в строительство и рекон-

струкцию музеев были привлечены крупные инвестиции. В частности, свой вклад в лидирующие позиции Орхуса как туристического центра Дании внесли три музея: Старый город Орхуса (Den Gamle By), национальный музей городской истории и культуры под открытым небом, Художественный музей Орхуса (ARoS), новый главный художественный музей в Орхусе и один из крупнейших музеев в Северной Европе, а также Музей доисторической Дании (Moesgaard), совершенно новый музей с упором на доисторическую эпоху и этнографию.

- Эти музеи придерживаются инновационного, ориентированного на посетителя подхода, сосредоточивая внимание на сюжетах и историях. Это привлекает больше посетителей, в том числе посетителей из новых целевых аудиторий для музеев и для Орхуса, а также обеспечивает новый и более широкий охват общества.
- Городская администрация играет роль одного из посредников между музеями, политиками и жителями города. Она обеспечила координацию совместной деятельности, лоббирование дополнительных субсидий и поддерживала текущие расходы для музеев. Она также способствовала расширению сотрудничества между музеями в Орхусе. Ее задача состоит в том, чтобы объединить усилия с точки зрения маркетинга, продажи билетов и других специальных проектов. Отдел культуры также участвует в туристическом консорциуме, работающем с местными заинтересованными сторонами по вопросам международного маркетинга и культурного туризма.

Последствия:

- Каждый третий турист приезжает в Орхус с культурными целями, и три крупнейших музея являются основными факторами роста культурного туризма. Орхус — это один из наиболее быстро развивающихся городов в Европе с точки зрения туризма.
- Успешное лоббирование и усилия по сбору средств музеев позволили привлечь крупные гранты от фондов, содействующих строительству зданий, сооружений и выставок, что привело к значительному увеличению прибыли от продаж входных билетов. Кроме того, косвенные экономические последствия приезда в город как местных, так и иностранных туристов привели к росту доходов ресторанно-гостиничного бизнеса и бизнес-сектора.
- Новые городские инициативы получают активную поддержку со стороны местного и регионального бизнес-сообщества.
- По оценкам, статус Культурной столицы Европы поспособствует созданию 2 200 новых рабочих мест в частном секторе до и в течение 2017 года, тем самым способствуя достижению общей цели города Орхус — поставить культуру в основу устойчивого роста.

Результаты и влияние

- Чтобы поместить культуру в основу городского развития и образа города на карте мира, **необходимо опираться на уже имеющиеся культурные ресурсы** – объекты культурного наследия, традиции, креативные центры, учреждения культуры и т. д. Эти ресурсы должны быть признаны местными органами власти и как таковые включены в процесс градостроительного планирования.
- Устойчивое градостроительство и развитие города предполагает **тесную координацию** культурной политики с другими муниципальными стратегиями, такими как стратегии развития бизнеса, градостроительства, международных отношений, спорта и досуга, поддержки детей и молодежи, здравоохранения.
- Важным фактором развития местной экономики является **культурный туризм**. Чтобы извлечь из него максимальную выгоду и избежать возможных негативных последствий, города должны обеспечить тесное и постоянное сотрудничество с жителями, малым бизнесом и крупными компаниями. Доказано, что активное вовлечение жителей, хорошо скоординированное взаимодействие различных групп населения, местных предприятий, учебных заведений и учреждений культуры на всех этапах планирования и реализации градостроительных мероприятий приводят к более устойчивому развитию города.
- **В основе устойчивого развития городов лежит ответственное развитие.** Оно сочетает в себе необходимость сохранения объектов исторического и культурного наследия, современные потребности жителей и города, потенциальный опыт посетителей, а также имеющиеся ресурсы.
- Модель **культурных столиц Европы** оказалась важным фактором успешного развития городов с точки зрения культуры. Ее ключевые элементы включают долгосрочное планирование (прием заявок на получение статуса КСЕ начинается за 6 лет), вовлечение жителей, сотрудничество всех городских ведомств для осуществления необходимых изменений в инфраструктуре, ресторанно-гостиничном секторе, сфере образования, бизнесе. Статус КСЕ существенно увеличивает приток туристов в соответствующие города, помогает создавать новые рабочие места и оказывает положительное экономическое влияние на местный бизнес. Он дает импульс, на основе которого города могут разрабатывать дальнейшие планы. Даже те города, которые не получили статус КСЕ, сообщили о значительных изменениях в своих планах развития в связи с подготовкой к подаче заявки.
- Необходимо учитывать, что интересы искусства и культуры могут быть диаметрально противоположны экономическим интересам, и это может создавать много дилемм. Искусство и культура не должны становиться инструментом развития и достижения экономических целей. Тем не менее, **необходимо выстраивать связи** между сложными целями и задачами различных заинтересованных сторон.

- Одним из ключевых факторов успешного развития для учреждений культуры становится **качество опыта посетителей**. Это включает в себя образовательные и развлекательные возможности для различных групп, в том числе детей, инвалидов, меньшинств и социально отчужденных групп населения. Учреждения культуры в качестве платформ для социальной сплоченности являются жизненно важной частью устойчивого городского развития.

Recommendations

- Очень важно **учитывать особенности местной культуры**, а не противоречить ей, и сосредотачивать внимание на своеобразии места и вовлечении жителей в процесс совместного творчества, создавая и формируя их развивающийся город.
- **Модель КСЕ** может быть использована на национальном уровне в регионе Восточного партнерства для поощрения культурно-ориентированного подхода в развитии городов, поддержки их возрождения, содействия стратегическому планированию, стимулированию местного и международного культурного туризма.
- Устойчивое развитие города предусматривает **тесное сотрудничество** на городском или региональном уровне между всеми отделами городской администрации, а также между городским правительством и его жителями. Устойчивого развития невозможно добиться силами одного только отдела культуры или силами всех других ведомств, за исключением культурных. Сотрудничество имеет эффект многократного усиления и помогает обеспечить согласованность в определении целей и их достижении.
- **Решающее значение имеет государственно-частное партнерство (ГЧП)**, особенно с точки зрения глобальной тенденции к сокращению финансирования культуры. Консорциумы, инновации и фонды поддержки, лоббистские группы, платформы и форумы активистов, образовательные центры — все возможные формы имеют огромное значение. Это позволяет координировать и увеличивать финансирование культурной инфраструктуры и организаций, чтобы сбалансировать интересы и потребности, а также объединить усилия в планировании и последующей реализации этих планов.
- Культурные организации доказали свой **потенциал для того, чтобы стать неотъемлемой частью преобразования городской среды** и экономических изменений. Этот потенциал должен быть признан и учтен городскими властями, которые могут содействовать его наращиванию не только путем финансирования, но и выступая в качестве посредников и медиаторов для учреждений культуры, а также между ними и политиками и бизнес-сектором.

Дополнительная информация

«Повестка 21 для культуры. Почему в основе устойчивого развития городов должна лежать культура?» – Нэнси Дюксбури (Nancy Duxbury), Джоти Хосаграхар (Jyoti Hosagrahar), Жорди Паскуаль (Jordi Pascual), 2016 г.

http://www.agenda21culture.net/images/a21c/articles/documentos/Culture_SD_cities_web.pdf

Доклад о креативной экономике ЮНЕСКО за 2013 г.

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

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

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

Культура для городов и регионов

<http://www.cultureforcitiesandregions.eu>

Европейская система наблюдения за развитием кластеров – «Креативные индустрии: анализ базовых условий отдельных индустрий, имеющих значение для развития кластеров международного класса», 2013 г.

http://www.emergingindustries.eu/Upload/CMS/Docs/Creative_industries_FCs.pdf

Доклад Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) «Городская культура и культурное наследие», 2015 г.

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ISSUE-Paper-En.pdf>

Культурные столицы Европы, 30 лет, 2015 г.

http://www.emergingindustries.eu/Upload/CMS/Docs/Creative_industries_FCs.pdf

Culture Liverpool

<http://www.cultureliverpool.co.uk>

Орхус-2017. Культурная столица Европы

<http://www.aarhus2017.dk/en>