

Пленарное заседание 5:

Потенциал искусства, культуры и творчества в преобразовании

городского пространства

(совместный проект, осуществляемый при поддержке Общественного фонда «Мусагет»: 2010-2011 гг.)

Пятница: 19 апреля 2013 года

14.30-16.00

Молдова

Авторское право © Лидия Варбанова

Цель исследования

- Составление карты примеров, демонстрирующих способность **искусства и его мастеров трансформировать зоны постиндустриальных городов** в странах Адриатики, в Европе и Канаде.
- Определение целесообразных **культурных политик** и инструментов на федеральном (национальном), областном и местном уровнях для преобразования постиндустриального города путем привлечения мастеров искусства, а также использования потенциала искусства, инноваций и творчества.
- Анализ **преимуществ и возможностей** трансформации в прошлом индустриальных местностей и нетрадиционных пространств (заводов, складских помещений, заброшенных промышленных зданий) в культурные, творческие, образовательные и общественные центры.
- Изучение **роли третьего сектора и коммерческой сферы** в процессе трансформаций.
- Исследование **вовлечения молодежи** в культурный и образовательный процессы на местном уровне применительно к таким трансформациям.

Методы

- **Обширное исследование через Интернет:** с охватом более 60 сайтов в качестве выборочной совокупности
- **Обзор литературы и кабинетное исследование**
- **Интернет-опрос:** 50 целевых респондентов: Менеджеры и директора, эксперты и консультанты, исследователи, мастера искусства, специалисты, принимающие решения

Цели стратегий восстановления городской среды

- **СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ:** Сохранить историческую часть города в том виде, в котором она предстает в коллективной памяти города или региона
- **ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА:** Повысить имидж местности, трансформируя ее в район, хорошо известный как место досуга, культурных и развлекательных мероприятий;
- **КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ:** Привлечь посетителей и жителей в изолированные районы
- **КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:** Повысить качество жизни местного населения
- **ОБЩЕСТВЕННО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:** Сократить безработицу, социальное отчуждение, бедность, содействовать решению других социальных проблем
- **СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:** Создать упорядоченную местную среду, объединяющую различные этнические группы населения;
- **ДЕБЮТИРОВАНИЕ:** Предоставить молодым и вновь появившимся мастерам искусства возможность для экспериментов
- **ПРИВЯЗКА К МЕСТНОСТИ:** Создать взаимосвязь между творческими наработками и местным контекстом.

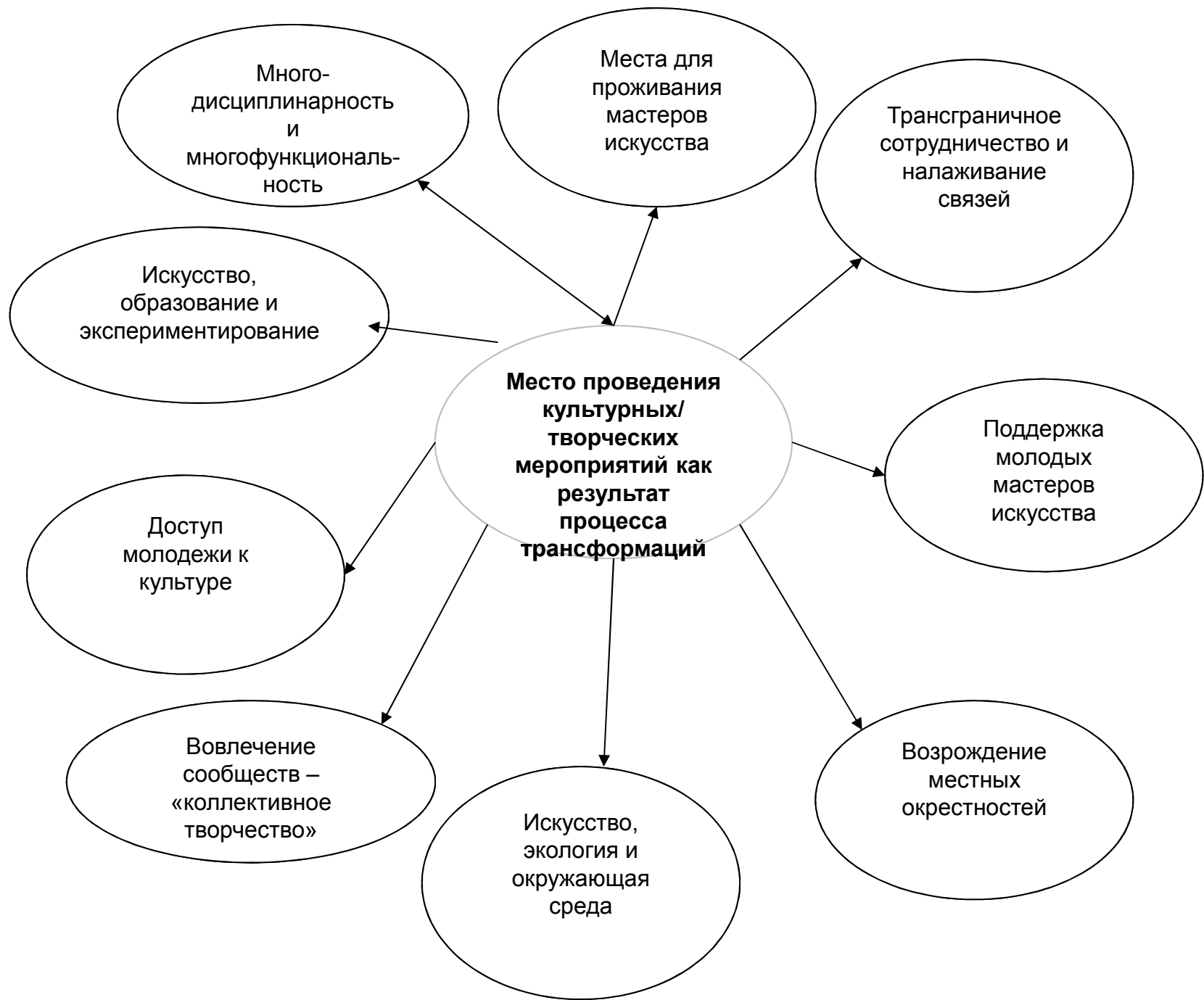

Теоретические ракурсы: базовые предпосылки для проекта

- Культура как «четвертая колонна» устойчивого развития
- Культура как экономический двигатель
- Культурный туризм
- Межкультурный город
- Креативный город
- Устойчиво развивающиеся сообщества

Факторы, определяющие эффективность процесса трансформаций

- Государственное управление: уровень содействия со стороны местных органов власти в отношении распределения прав собственности и других юридических аспектов.
- Уровень развития и вовлеченности гражданского общества (третий сектор) в развитие страны.
- Инициирование общественного диалога. Требуется проведение широких консультаций с жителями, чтобы у населения было чувство собственности в данном пространстве
- Взаимодействие между архитекторами, градостроителями, проектировщиками и мастерами искусства.
- Взаимные обязательства спонсоров и долгосрочное финансирование.
- Налаживание и поддержание связей. Взаимодействие и непрерывные процессы обмена внутри культурного сектора

Модели финансирования

- Значительная поддержка со стороны местных, региональных и национальных/федеральных органов власти (взаимодействие между разными министерствами)
- Поддержка со стороны государства и фондов
- Государственная поддержка, поддержка со стороны третьего сектора и европейских спонсоров
- Спонсорское сотрудничество между различными неправительственными организациями и фондами
- Государственно-частная поддержка (государственное финансирование и поддержка со стороны корпоративных фондов, частных источников финансирования, коммерческих компаний, банков, инвесторов, спонсоров)
- Бизнес-модель, в целом основанная на самогенерируемых доходах (продажа билетов, продажа культурных и образовательных услуг, периферийных услуг, мерчендайзинг и пр.)
- Сбалансированная комбинация между самогенерируемыми доходами и внешней поддержкой

ВОЗМОЖНОСТИ

- ❖ Трансформация нефункциональных участков в многофункциональные
- ❖ Оживление опустошенных и забытых местностей
- ❖ Благоустройство ландшафта и окружающего пространства
- ❖ Установление связей с историей
- ❖ Объединение искусства, архитектуры, проектирования и городского планирования
- ❖ Расширение идентичности города/региона
- ❖ Реорганизация и улучшение качества повседневной жизни
- ❖ Повышение чувства принадлежности молодежи к местному сообществу
- ❖ Понижение уровня преступности в регионе
- ❖ Улучшение социальной сплоченности и диалога между членами сообществ
- ❖ Предоставление возможностей для добровольного участия
- ❖ Привлечение туристов и посетителей
- ❖ Открытие новых рабочих пространств
- ❖ Положительное воздействие на местную экономику
- ❖ Стимулирование частных инвесторов

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ АРГУМЕНТЫ

- Длительная финансовая устойчивость
- Новая площадка может стать организацией, объединяющей лишь тех мастеров искусства, которые не обладают широким общественным и социальным влиянием
- Инфраструктурные проблемы: изоляция данных районов от территорий больших городов порождает необходимость в инвестировании в транспортную систему и инфраструктуру
- Создание культурного контента, непонятного широкой публике
- Расположение участков вне районов с большой плотностью населения, что перечеркивает социальную и экономическую целесообразность трансформации
- Отсутствие широких консультаций с общественностью на предмет необходимости и полезности таких центров
- Конкуренция между культурными организациями за право управления такими центрами
- Высокая затратность трансформации: инвестирование в реконструкцию может стать более капиталоемким, нежели при строительстве новых помещений
- Затраты на содержание и обслуживание могут быть слишком высокими
- Вопрос о безопасности и страховании нового центра

Международные сети

- **Транс Юэроп Халлес (Trans Europe Halls)** – сеть независимых культурных центров (1994): 50 многодисциплинарных культурных центров, действующих в более чем 20 странах мира
- **УРБАКТ (URBACT)** – европейская программа по обмену опытом и обучению, содействующая устойчивому городскому развитию и оказывающая поддержку городам в разработке прагматических решений: 185 городов в 29 странах
- **ЕВРОСИТИЗ (EUROCITIES)** – сеть крупных городов Европы (1986)
- **Артфакториз (Artfactories)** – международная платформа ресурсов (2002)