КУЛЬТУРА МИРОВЫХ ГОРОДОВ ДОКЛАД 2018

Bloomberg Philanthropies

BOP Consulting

MAYOR OF LONDON

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 5

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ МИРОВЫХ ГОРОДОВ 6

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ДОКЛАДА 8

КУЛЬТУРА И ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ 11

ПОРТРЕТЫ ГОРОДОВ 23
АМСТЕРДАМ 24
ОСТИН 32
БОГОТА 40
БРЮССЕЛЬ 48
БУЭНОС-АЙРЕС 56
КЕЙПТАУН 64
ЧЭНДУ 72
ДУБЛИН 80
ЭДИНБУРГ 88
ХЕЛЬСИНКИ 96
ГОНКОНГ 104
ЛАГОС 112
ЛИССАБОН 120
ЛОНДОН 128
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 136
МЕЛЬБУРН 144
МИЛАН 152
МОНРЕАЛЬ 160
МОСКВА 168
НЬЮ-ЙОРК 176
ОСЛО 184
ПАРИЖ 192
РИМ 200
САН-ФРАНЦИСКО 208
СЕУЛ 216
ШЭНЬЧЖЭНЬ 224
СИНГАПУР 232
СТОКГОЛЬМ 240
СИДНЕЙ 248
ТАЙБЭЙ 256
ТОКИО 264
ТОРОНТО 272
ВЕНА 280
ВАРШАВА 288
ЦЮРИХ 296

СЕУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 304

БЛАГОДАРНОСТИ 306

АВТОРЫ 312

«Chubby Hearts над Лондоном», концепт Anya Hindmarch в Мраморной арке. Фото © Max Cisotti / Getty Images

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Изменения — единственное постоянное явление в современном мире. И города находятся в авангарде изменений.

Технологическая революция, новый геополитический ландшафт, изменение основ экономической власти, массовая миграция и экологические проблемы трансформируют мир, который нам знаком. И когда сдвигаются тектонические плиты, в наиболее напряженной ситуации оказываются города.

Города быстро растут, увеличивая нагрузку на инфраструктуру и ухудшая качество жизни. И хотя города стали умнее, связи в них — более плотными, многие горожане все же остались за бортом. Разрыв между бедными и богатыми зачастую растет, стоимость жизни увеличивается. Влияние на окружающую среду остро ощущается в городах, где загрязнение воздуха достигает опасного уровня. Многие города сталкиваются с угрозой терроризма.

Итак, что же города должны делать, чтобы ответить на вызовы этих изменений и опередить их?

Начать ответ нужно с управления. Сегодня лидеры городов сталкиваются с небывалыми сложностями, многие люди теряют веру в институты, представляющие их интересы. С другой стороны, городские органы управления и мэры становятся основной движущей силой изменений. У руководителей городов должна быть уверенность, чтобы мечтать о большем, экспериментировать и предлагать смелое и всестороннее видение будущего.

Города — прекрасные места, вмещающие множество этих сложностей. Они рождают новые идеи, развивают предпринимательство и усиливают национальные экономики. В них прослеживаются истории, они воспевают культуру и объединяют людей со всех концов света. Нельзя представить лучших составляющих. Люди продолжают стекаться в города за всем тем, что они предлагают, — за работой, развлечениями и полноценной жизнью.

Каково же место культуры в этой картине?

В гуще этой быстро меняющейся среды культура обнаруживает себя как мощная движущая сила. Следуя своей природе, творчество проникает в самые неожиданные места, и культура предлагает глубокие и комплексные решения для всех сфер городской политики. Культура больше не находится на задворках маленьких бюджетов и коллективов. Говоря относительно, ресурсы, выделяемые на культуру, могут быть и малы, но ее влияние велико.

Культура ведет к возрождению, создает рабочие места будущего и отводит молодежь от преступности. Она оздоровляет нас, способствует гражданской активности и привлекает туристов. Она продолжает формировать наследие и идентичность наших городов. Словом, культура отвечает на все современные городские вызовы, встающие перед нами сегодня, — она однозначно трансформировалась из нишевой сферы в мейнстрим.

И это стратегическое смещение положения культуры в городском ландшафте произошло не случайно. Оно осуществилось благодаря самоотверженности, вере и руководящей роли представителей сферы искусств, организаций, и, конечно, лидеров города. И я горжусь тем, что Культурный форум мировых городов стал ведущей глобальной силой в осуществлении преобразований городов посредством культуры. Мы все верим, что культура — это не просто что-то, чем наслаждаются те, кто может себе это позволить. Это не привилегия, а право, основное право человека.

Итак, я рада представить вам третий Доклад о культуре мировых городов, наиболее полный обзор культуры в городах на сегодняшний день. Тридцать пять городов объединили усилия, чтобы дать представление о проблемах и интересных тестируемых решениях в сфере культуры. Доклад демонстрирует, что культура течет в жилах наших городов, в каждом их уголке, от традиционных до необычных мест, от общественных парков до крыш домов и железнодорожных тоннелей. Он также показывает, что наше понимание культуры расширяется — ответ на вопрос, как, почему и где люди наслаждаются культурой, не закреплен, а размыт.

Это внушает мне оптимизм. Наличие серьезных и сложных задач во всех наших городах — это лучший момент для того, чтобы раскрыть потенциал культуры для их трансформации.

Джустин Саймонс, офицер Ордена Британской империи, председатель Культурного форума мировых городов, заместитель мэра по культуре и творческим индустриям, Мэрия Лондона

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ МИРОВЫХ ГОРОДОВ

Культурный форум мировых городов — это глобальное лидерство в культуре. Его можно описать пятью словами: Лидерство, Факты, Вдохновение и Глобальное Сотрудничество.

ЛИДЕРСТВО

Наши члены являются одними из самых информированных и влиятельных деятелей культуры в мире. Они знают, что лидерство необходимо для того, чтобы сделать города более яркими, всеобъемлющими и пригодными для жизни. Форум позволяет членам делиться своим опытом и развивать знания, необходимые для осуществления этого лидерства.

С тех пор, как девять городов-основателей встретились в Лондоне в 2012 году, форум быстро рос. В настоящее время он включает 38 членов из ведущих городов мира.

ГЛОБАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы являемся объединенной сетью крупных городов, стремящихся продвигать дело культуры во всех областях городской политики.

Раз в год мы собираемся на Культурный саммит мировых городов. Это уникальное событие, проводимое поочередно в городах-участниках, позволяет лидерам городов обмениваться идеями и знаниями о роли культуры в строительстве устойчивых городов, чему способствует программа тематических симпозиумов, региональных саммитов и семинаров по вопросам культурной политики.

Участники форума учатся друг у друга, обсуждают общие проблемы и задачи, сравнивают подходы к культурному инвестированию и развитию. Мы делимся успехами, учимся на ошибках и вместе выстраиваем аргументы, необходимые для изменения положения культуры в мировых городах. В 2017 году мы запустили пилотную Программу обмена навыками руководства при поддержке фонда Bloomberg Philanthropies и интернет-платформы Google Arts & Culture. Эта программа призвана обеспечить прямой обмен кадрами между городами, стать катализатором позитивных изменений и помочь городам разработать динамичные решения общих проблем.

ФАКТЫ

Факты необходимы для достижения нашей цели.
Но культуру трудно измерить так, чтобы отдать должное широте и сложности ее воздействия.

Фундаментальные Доклады о культуре мировых городов лежат в основе нашей исследовательской программы. Каждый из них — всеобъемлющий в своем роде доклад, показывающий, что по всему миру культура так же важна для города, как финансы и торговля. Они показывают, что культура играет значительную роль в формировании идентичности, экономики и качества жизни городов мира.

Наша серия «Политика и практика» является последним направлением нашей программы. Это серия углубленных исследований, посвященных общим проблемам и демонстрирующих эффективные ответы и анализ реальных проблем от наших городов-участников. Мы опубликовали политические руководства «Создание пространства для культуры» и «Культура и изменения климата».
Они включают ряд тематических исследований, в которых определяются компоненты, обеспечивающие действенность той или иной политики или программы. Это помогает представителям власти лучше понять имеющиеся варианты решения соответствующих вопросов.

ВДОХНОВЕНИЕ

Во всем мире культура оказывает необычайное и далеко идущее воздействие на города и их жителей. Его результаты обширны и глубоки: от создания рабочего пространства для деятелей искусств в Торонто, плана культурной инфраструктуры Сиднея, туризма в Амстердаме и городского обновления через уличное искусство в Боготе до расширения всеобщего доступа к культуре в Лондоне и активности гражданского общества в Сеуле.

Мы хотим, чтобы все, кто участвует в управлении городом, — правительство, бизнес, застройщики, системы образования и здравоохранения — понимали, какой существенный вклад культура вносит в процветание и качество жизни. Мы хотим самого широкого признания того, что в глобализированном мире ни один город не может существовать без нее.

Культурный саммит мировых городов, Сеул, 2017. Фото предоставлено Сеульским фондом искусств и культуры

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ДОКЛАДА

В Докладе о культуре мировых городов 2015 года мы поговорили с теми, кто формирует общественное мнение в каждом из городов-участников. Мы рассмотрели разные проблемы и возможности, существующие в их городах, и то, как культура может с ними работать. В докладе подчеркивалось, что культура является ключевым компонентом успеха мировых городов, охватывающим все аспекты городского планирования и политики. При подготовке Доклада о культуре мировых городов 2018 года мы обратились непосредственно к представителям правительственных структур городов и спросили о самых инновационных программах и решениях, а также ключевых тенденциях и инфраструктурных проектах, которые были запущены в этих городах.

Результатом стал важнейший сборник современной культурной политики городов. Перед лицом изменяющегося мирового порядка он демонстрирует общую цель, стоящую перед нашими мировыми городами. Полученные результаты свидетельствуют о заметной согласованности между нашими членами из разных городов, обеспечивающими новую, критическую роль культуры в решении проблемы интеграции всех горожан и поиска нового определения того, как, где и кем культура воспринимается.

Основные тезисы:

— Мы стоим перед лицом меняющегося мирового порядка, в котором зачастую противоречивая национальная политика создает более враждебную среду по отношению к мигрантам, беженцам и меньшинствам.

— Мировые города обладают властью и возможностью реагировать на эти изменения. Они осуществляют совместную сетевую работу в направлении обмена идеями и знаниями и достижения прогресса, который не происходит на национальном уровне.

— Хотя культурная политика в течение последних 20 лет часто помогала смягчить социальное давление, она также иногда непреднамеренно способствовала его усилению, но эта ситуация меняется.

— В ответ на современные глобальные вызовы мировые города перестраивают свою культурную политику, поддерживая и создавая программы, направленные на то, чтобы сделать их культурное предложение более инклюзивным и ориентированным на горожан.

— Ориентация политики на инклюзивность требует изменения общего направления — «открытия» культуры, при котором городские власти признают, переопределяют и поддерживают новые формы культуры: в новых пространствах, с новыми технологиями, новыми производителями, предназначенные для новых аудиторий.

— Для успеха мировым городам недостаточно просто сказать, что культура красной нитью проходит через их политику. Культура также должна быть открытой — открытой для всех людей и новых мест, для различных идей и новых форм, — чтобы все горожане могли увидеть в городе место для себя и могли сосуществовать и сотрудничать со своими соседями, а не презирать их или не доверять им.

«Bóglò Glooïk», творческий коллектив MANATAVO, инсталляция на фасаде Павильона президента Кеннеди Университета Квебека в Монреале в 2017 году. Фото предоставлено партнерством Квартала зрелищ © Ulysse Lemerise — OSA Images

Фонтан Юнисфера, заказанный для нью-йоркской Всемирной выставки 1964–1965.
Фото предоставлено Департаментом по делам культуры Нью-Йорка © Julienne Schaer

КУЛЬТУРА И ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

МИРОВЫЕ ГОРОДА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ

Мир сегодня ощущается иначе. Во время написания нашего последнего Доклада о культуре мировых городов в 2015 году было трудно представить, что в следующие три года миграция, демографические и климатические изменения и глобальный капитализм в сочетании с социальными сетями и широко распространенным неприятием сформировавшихся политических элит создадут взрывоопасную ситуацию. Но это происходит, сейчас мы являемся свидетелями конца устаревших социальных и политических норм и глубоких изменений в существующем мировом порядке.

Политика ряда национальных государств Северной Америки, Европы и Азии в отношении мигрантов, беженцев и меньшинств создала более враждебную среду для этих групп, что привело к сокращению числа мигрантов и ограничению политических прав и гражданских свобод. Вместе с общемировой проблемой роста неравенства доходов внутренняя политика поляризуется. И хотя это привело к ответным мерам «снизу», во многих городах и странах мы сегодня живем более разобщенно, чем в 2015 году.

Мировые города часто чувствуют себя некомфортно в этом меняющемся мироустройстве. Они по природе своей и по необходимости более открыты для свободного потока людей, идей и товаров, чем сами страны, в которых они расположены[1]. Это в равной степени относится и к внутренней миграции, и к международной торговле, обмену и мобильностям. В то время как национальные государства устанавливают общие правила и порядки, мировые города имеют власть и агентность, и они используют эти две силы для получения положительного результата.

АГЕНТНОСТЬ МИРОВЫХ ГОРОДОВ

Демографическую и экономическую мощь городов отрицать нельзя[2], и многие утверждают, что политическая власть в глобализированном мире теперь принадлежит городам, а именно крупнейшим мировым городам.

Мы достигли критической точки в понимании того, что города могут быть источником решений, а не причиной проблем, с которыми сталкивается сегодня наш мир.

Из «Новой программы развития городов Организации Объединенных Наций», созданной в 2016 году

Как именно мировые города выполняют эту роль, возложенную на них Организацией Объединенных Наций, и как они реагируют на неотложные вызовы нашего мира? Один из способов — совместная работа, целью которой является выход на лидирующую позицию.

Сети городов, такие как Культурный форум мировых городов, где города объединяются для обмена знаниями и решения общих проблем, значительно расширились за последнее десятилетие[3]. Такие инициативы, как Группа городов-лидеров по проблеме климата C40 и Соглашение Мэров по климату и энергии, демонстрируют, как города продолжают добиваться прогресса в экологической повестке дня, даже в то время, когда на уровне страны Парижское соглашение об изменении климата реализуется не совсем успешно. Движение «Города-убежища» как в США, так и в Европе позаботилось о том, чтобы города взяли на себя серьезные обязательства по приему и защите нелегальных мигрантов и беженцев, а также по оказанию поддержки в борьбе с антимигрантской политикой.

Но что насчет культуры? Многие из новых угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, имеют явное культурное измерение. «Культурные войны» и политика идентичности внесли вклад в подъем популистских политических движений, а также в сопротивление им. Как же города используют культуру для решения современных городских проблем?

Культурная политика в мировых городах в последние 20 лет часто была направлена на смягчение социального напряжения. Культура продолжает играть решающую роль в обновлении городов и их экономическом развитии. Значение творческих сообществ в деле возрождения городских пространств стало очевидным, но также имели место непредвиденные последствия. Иногда успех такого возрождения приводил к потере доступных жилых и коммерческих площадей, вытесняя деятелей искусств и народные культурные площадки. Инвестиции в знаковые культурные институции, в маркетинг и продвижение города также иногда приводили к тому, что центры городов заполнили туристы, особенно в небольших и густонаселенных мировых городах[4]. Однако городская культурная политика меняется и в 2018 году выглядит совсем иначе.

ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОВЕСТКИ В МИРОВЫХ ГОРОДАХ

Во многих странах политические силы угрожают обратить национальные государства внутрь самих себя в поисках защиты от глобализации. Напротив, мировые города — это дом для граждан мира […] рабочие места, вдохновение, зоны безопасности и жилье для космополитичных, непредубежденных горожан. […] По-настоящему успешный мировой город нуждается в том, чтобы все его жители были вовлечены в культуру и творчество, чтобы активизировать гражданские институты и объединить сообщества.

Из «Сеульской декларации» Культурного форума мировых городов 2017

Parcours Street Art, Брюссель. Фото предоставлено городом Брюсселем © Gauthier Houba

Иберо-американская столица культуры, 2017. Фото предоставлено городом Лиссабоном © José Frade

На Культурном саммите мировых городов в 2017 году «Сеульская декларация» была подписана всеми 27 присутствующими городами[5]. В ней содержится четко сформулированное обязательство, связанное с открытостью и всеобщей доступностью всех сфер общественной жизни. Оно призывает наши города противостоять вызывающим разногласия проблемам ксенофобии и предубеждений. Мы взяли на себя коллективную ответственность за активное вовлечение всех горожан — тех, кто сделал город своим домом.

Декларация — это провозглашение будущего культурной политики в мировых городах, но в контексте многих городов это кажется более желаемым, чем реальным. Тем не менее, исследование городов-участников Культурного форума мировых городов, проведенное для этого отчета 2018 года, показывает, что это видение становится реальностью.

В докладе было рассмотрено более 200 культурных программ, которые города-респонденты считают наиболее инновационными и важными. Наш ключевой вывод — это наличие общей для всех городов цели сделать культуру более эгалитарной и ориентированной на горожан. Если бы мы наблюдали изолированно один или два города, то нам трудно было бы распознать сходство целей. Но уникальная глобальная точка зрения Культурного форума мировых городов позволяет увидеть общие закономерности и тенденции.

Эта общая цель предполагает новую повестку дня во всех городах-участниках Культурного форума мировых городов и изменение приоритетов. Стремление сделать культуру более ориентированной на горожан в докладе прослеживается через две основные тенденции. Первая из них — инклюзивность — проявляется через поддержку разнообразия членов общества и выражается в мерах справедливости. Вторая — это «открытие» культуры, расширение того, где, как и какая культура производится и кем она потребляется.

КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН

По определению ООН, социально-инклюзивное общество — это такое общество, в котором все граждане имеют возможность отстаивать любые свои права[6]. Статья 27 Всеобщей декларации прав человека четко определяет культурный аспект этих прав: «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества». Тем не менее, существует комплекс физических, финансовых и психологических барьеров, и культурные институты зачастую непреднамеренно обслуживают лишь небольшой сегмент общества.

Первая тенденция непосредственно связана со статьей 27. Мы обнаружили, что культурное равенство, представительство, расовое равенство, культурное разнообразие и социальная интеграция стали главными приоритетами для наших городов. В свою очередь, культурная политика была перенаправлена на горожан — в сторону от создания «глобальных городских магнитов» для привлечения капитала, туристов и маятниковых мигрантов.

Этот новый фокус на горожанах касается всех, будь то прибывшие из других частей страны или из-за границы, коренные жители или приезжие, или же те, кто имеет ограниченные возможности здоровья или низкий доход. Цель состоит в том, чтобы обеспечить настоящее участие всех в культурной жизни города и признать многообразие культурного наследия, скрепляющего сообщества в наших мировых городах.

Мы видим стремление к этой цели в целом ряде проектов и инициатив: от признания Монреалем и Мельбурном долга перед своими коренными народами и чествования их сокрытых ранее историй до культурной стратегии Дублина «Культура объединяет», призванной дать возможность сообществам формировать культурную повестку города. Инициатива «Культурные районы» в Сан-Франциско обеспечивает законодательную базу для защиты и признания культурных ценностей исторических сообществ, таких как Латиноамериканский культурный район и Трансгендерный культурный район Комптона.

Стокгольмский проект Tactsenze для слабовидящих музыкантов и Эдинбургский проект сообществ, адаптированных для людей с деменцией, работают с населением, которое часто упускается из виду или которое борется за участие в культурной жизни города. Сингапурская инициатива PAssion CARES дает возможность горожанам увидеть насущные проблемы и вносить пожертвования для их решения.

Другие города решают проблему равенства путем снижения барьеров для участия: карты Kulturpass в Вене предоставляют бесплатный доступ к основным культурным учреждениям для групп, живущих в нестабильных социально-экономических условиях; поп-ап-кинотеатры для беженцев открываются в Париже и Брюсселе; широкомасштабные инициативы в области чтения для социально уязвимых групп и лиц с низким уровнем грамотности возникают в Милане и Шэньчжэне; в Амстердаме разрабатывается культурная городская программа для пожилых людей, специально ориентированная на культурное обеспечение этой категории жителей города.

В Токио художественная программа TURN призвана влиять на то, как общество относится к различиям людей. В то же время Нью-Йорк решает этот вопрос, рассматривая разнообразие среди работников своей сферы культуры и работая над тем, чтобы они лучше репрезентировали население города.

Различные решения подчеркивают, что в наших городах-участниках равенство и разнообразие имеют очень разные контексты. Но независимо от того, идет ли речь о расе, этнической принадлежности, возрасте, социально-экономических факторах или здоровье, города используют широкий спектр стратегий для достижения одной и той же всеобъемлющей цели.

«ОТКРЫТИЕ» КУЛЬТУРЫ

Для того чтобы города стали проводить более открытую и инклюзивную культурную политику под руководством горожан, необходим сдвиг — «открытие» культуры. Эта вторая тенденция тесно связана с первой: чтобы принять инклюзивность, необходимо также расширить определение культуры и того, как и где ее потребляют. Необходимо признать и поддерживать новые виды культурной практики в новых местах и пространствах, новые форматы и технологии, новых производителей, аудиторию и лиц, принимающих решения. В наших городах-участниках формируется обновленная культурная инфраструктура, которая лучше подходит для XXI века.

Она включает в себя изменения в политике и программах финансирования, которые теперь охватывают новые формы искусства и культуру, возникающую по инициативе «снизу», отражают позицию более широкого круга горожан. В Цюрихе одногодичный проект «Танцевально-театральный ландшафт» направлен на объединение известных учреждений и независимых проектов. Сеульская «Кампания за искусства сообществ» — это важное переключение политики от простой поддержки культурного потребления к созданию условий для активного культурного участия и поощрению людей за создание своих собственных форм культуры в рамках их сообществ. Чтобы репрезентировать более широкую группу жителей, новый Городской музей Хельсинки теперь обращается к историям меньшинств, ранее маргинализованных в его экспозициях, например, к квир- и клубной культуре.

Проекты по картографированию, проводимые самим сообществом, такие как «Зона гарантий для искусства» в Лос-Анджелесе, «Культурное картографирование» в Кейптауне и «Проект картографирования культурных ценностей» в Остине, признают, что горожане часто воспринимают культуру не таким образом, каким ее понимает городское правительство. Эти проекты позволяют горожанам продвигать то, что они считают своей культурой. Аналогичным образом премия «Район культуры» в Лондоне и конкурс «Варшава в цвету и цветах» поддерживают и популяризуют «низовую» культуру и поощряют ее совместное создание.

«Культурные горячие точки» в Торонто привносят современное искусство в районы города, где культура признается ограниченно, так же, как и OperaCamion в Риме и «Музей искусств на колесах» в Гонконге выводят культуру за двери официальных учреждений и распространяют ее по всему городу в рамках своей миссии по охвату новой аудитории. Эти программы меняют физические границы учреждений и то, как люди проникаются культурой.

Поп-ап-урбанизм и перепрофилированные пространства привносят культуру в городской пейзаж и в повседневную жизнь каждого человека. Московские «Библиотечные точки» размещают библиотечные пункты в парках и торговых центрах, а проект «Чтение — это полет» в Боготе размещает мини-библиотеки на узлах разветвленной транспортной сети города. В Осло 700 парковочных мест для частных автомобилей были ликвидированы по всему городу для создания нового общественного пространства для культурных и общественных мероприятий. Культурное движение «Старое здание» в Тайбэе восстанавливает и перепрофилирует ветхие общественные здания в культурное имущество, финансируемое и управляемое частным сектором.

Неформальная культура также создается и распространяется. Лиссабонская «Галерея уличного искусства» продвигает его как форму выражения. Технологии открывают новые пути сотрудничества, производства и экспериментов, что видно на площадке CheLA в Буэнос-Айресе, где идет мультидисциплинарная работа современных цифровых художников в гибком пространстве. Это переопределение типов пространств, в которых может возникнуть культура.

Оживление культурной инфраструктуры города происходит по-разному в разных контекстах. В развитых мировых городах речь идет главным образом о защите от давления со стороны рынка недвижимости и сохранении подпольных и неформальных культурных пространств и практик. Эти города также работают над тем, чтобы помочь открыть более крупные и хорошо финансируемые культурные учреждения для охвата более широкого круга людей и сосредоточить новую инфраструктуру и программы в отдаленных городских районах. Сидней был в авангарде такого развития как первый в мире город, который разработал «План культурной инфраструктуры» в ответ на кризис доступности культуры в городе и последствия этого кризиса для творческого сообщества.

В развивающихся и новых мировых городах находятся другие решения. Там культурная политика связана с формализацией существующей подпольной и неформальной культуры. Ее более устойчивая финансовая поддержка поощряет рост вовлеченности и аудитории, параллельно с развитием «традиционных» культурных объектов и компаний. В Лагосе Целевой фонд занятости штата Лагос финансирует кинопроекты и помогает формализовать

городскую индустрию Нолливуда. В Чэнду правительство города поддерживает новые финансовые системы для поощрения инвестиций в культурные предприятия, чтобы помочь укрепить этот сектор.

КУЛЬТУРА, СОЕДИНЯЮЩАЯ ГОРОЖАН С ИХ ГОРОДАМИ И ДРУГ С ДРУГОМ

По мере того как меняющееся устройство мира заставляет людей чувствовать себя более одинокими, мировые города предлагают альтернативу, продвигая общие ценности открытости и доступности для всех. Культура является неотъемлемой частью того, как мировые города делают эти ценности осязаемыми и значимыми. Исследование городов-участников Культурного форума мировых городов 2018 показывает, что они осознают этот факт и не пытаются утвердить эти ценности без внимания к культурной жизни своих горожан.

Мы должны помнить, что для успеха мировым городам недостаточно просто сказать, что культура красной нитью проходит через их политику. Культурные учреждения и формы самовыражения также должны быть открытыми. Открытыми для всех людей и новых мест, для разных идей и новых форм, чтобы горожане могли найти свое место в городе, рядом со своими соседями. Это способствует сотрудничеству и сосуществованию, а не обидам, недоверию и поляризации.

Устойчивость городов мира заключается в их способности предвидеть иное будущее, основанное на взаимозависимости, включающей и поддерживающей всех горожан. Открытая культура создает потенциал для этого будущего.

Ричард Нейлор, директор по исследованиям, Культурный форум мировых городов и консалтинговая компания BOP Consulting

[1] Hall, P. (1998) Cities in Civilization, London: Pantheon.

[2] Большая часть населения мира уже живет на урбанизированных территориях, а в 2011 году всего 600 городов производили 60 процентов мирового ВВП (McKinsey Global Institute (2011) Urban World: Mapping the Economic Power of Cities).

[3] Лаборатория городского лидерства в Университетском колледже Лондона исследует городские сети с 2013 года. Из 170 выявленных ими городских сетей за последние десять лет было создано более четверти, включая Культурный форум мировых городов (Acuto, M. and Rayner, S. (2016) «City networks: breaking gridlocks or forging (new) lock-ins?», International Affairs, 92: 5; pp. 1147–66).

[4] Hunter, E. (2018) «Residents in tourist hotspots have had enough. So what's the answer?» The Guardian, Cities, 17th July.

[5] С полной версией Сеульской декларации 2017 года можно ознакомиться на стр. 304 настоящего доклада.

[6] UN Division for Social Policy and Development (2005) «Dialogue in the Social Integration Process: Building peaceful social relations — by, for and with people: Final Report of the Expert Group Meeting», 21–23 November 2005.

Фото предоставлено городом Мельбурном © Bryony Jackson

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

- Жизнь и воспоминания соседей (Лиссабон)
- Фестиваль искусства коренных народов YIRRAMBOI (Мельбурн)
- Примирение с коренными народами (Монреаль)
- Инициатива по разнообразию среди работников культуры (Нью-Йорк)
- Удаление скульптурной композиции «Первые дни» из монумента «Памятник пионерам» (Сан-Франциско)

ДОСТУП К КУЛЬТУРЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

- Культурная городская программа для пожилых людей (Амстердам)
- Синемаксимилиан (Брюссель)
- Культурный пропуск (Буэнос-Айрес)
- Незабудка / проект сообществ, адаптированных для людей с деменцией (Эдинбург)
- Искусство и ювенальная юстиция (Лос-Анджелес)
- Плановые (ежегодные, проходящие раз в три года) и стратегические партнерские инвестиционные программы (Мельбурн)
- Соглашение по продвижению чтения в Милане
- Париж, город-убежище, мобилизует искусство для беженцев
- Карта MIC (Рим)
- Tactsenze (Стокгольм)
- Художественная программа TURN (Токио)
- Карта Kulturpass (Вена)
- Пространство Brunnenpassage (Вена)
- Junges Literaturlabor (Молодая лаборатория литературы) (Цюрих)

КУЛЬТУРА НА ОКРАИНЕ

- Чтение — это полет (Богота)
- Творческий район Бронкс (Богота)
- Информационно-просветительская программа Гонконгского жокей-клуба «Музей искусств на колесах» (Гонконг)
- OperaCamion (Рим)
- Культурные горячие точки (Торонто)

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОГРАММЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГОРОЖАН

- Проект картографирования культурных ценностей (CAMP) (Остин)
- Культура горожан (Богота)
- Фестиваль искусств ENTER (Брюссель)
- Barrios Creativos (Творческие районы) (Буэнос-Айрес)
- Политика в области искусства, культуры и творческих индустрий (ACCIP) (Кейптаун)
- Культурное картографирование и планирование (Кейптаун)
- Культура объединяет (Дублин)
- Лондонская премия «Район культуры»
- Театр KiNiNso-Koncepts (Лагос)
- Зона гарантий для искусства (Лос-Анджелес)
- Участие горожан в формировании паблик-арта (Париж)
- Кампания за искусства сообществ (Сеул)
- Будущее наследие Сеула
- Дизайн в действии (Тайбэй)
- Программа развития библиотек (Варшава)

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ КУЛЬТУРЫ [1]

- Сохранение и развитие творческого пространства (Остин)
- Музыка слышна (Эдинбург)
- Культура в плане развития Лондона
- Служба «Культура в зоне риска» (Лондон)
- Проект «Миннесота-стрит» (Сан-Франциско)
- Инициатива «Культурные районы» (Сан-Франциско)
- План «Деятели искусств Сеула»
- Социально ориентированное распределение земли (Стокгольм)
- Разработка политики в области культурной инфраструктуры (Сидней)
- Сделано в Марриквилле (Сидней)
- Подкласс налога на недвижимость для креативных пространств (Торонто)

КУЛЬТУРА И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА [2]

- XCHANGE: Социальная гастрономия (Гонконг)
- Bilfritt byliv — городская жизнь без автомобиля (Осло)
- Фуросики Париж (Токио)

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА XXI ВЕКА

- Чат-бот культурного маркетинга Goochem (Амстердам)
- Искусство в общественных местах и Комиссия по паблик-арту (Амстердам)
- Остин — город медиаискусств ЮНЕСКО
- Искусство в городском пространстве и паблик-арт в Брюсселе
- Латиноамериканский центр экспериментальных гипермедиа (CheLA) (Буэнос-Айрес)
- Паблик-арт: Стандартный рабочий регламент (SOP) (Кейптаун)
- Культурные мобильные приложения (Чэнду)
- Зеленая дорога Тианьфу (Чэнду)
- Центральная библиотека «Ооди» (Хельсинки)
- Городской музей Хельсинки
- Хостел/резиденция для представителей сферы искусств в культурном районе Западный Коулун (WKCD) (Гонконг)
- Галерея уличного искусства (Лиссабон)
- Московский продюсерский центр (Моспродюсер)
- Библиотечные точки (Москва)
- Библиотека будущего (Осло)
- Цифровые услуги в области культуры (Шэньчжэнь)
- Приложение Bibblix (Стокгольм)
- Медиашкола Тайбэя
- Программа исполнительских искусств в социокультурном центре WUK (Вена)
- Кампус плюс (Варшава)

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ФОРМАТЫ XXI ВЕКА

- Международная Дублинская литературная премия
- Ночь культуры (Дублин)
- Фестиваль «Гиди» (Лагос)
- Фестиваль политики (Лиссабон)
- Культурные программы Милана: Форматы «Город» и «Неделя»
- Московские ночные культурные акции
- Сезоны Рима
- «Месяц чтения» в Шэньчжэне и «Творческий декабрь»
- Международная неделя создателя в Шэньчжэне
- Фестиваль «Токио Токио»
- Фотопремия Торонто: выставка «Охватывая Дон»
- Варшава в цвету и цветах
- Искусство: сцена Цюриха 2018

КУЛЬТУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ XXI ВЕКА

- Инновации в финансировании культуры (Чэнду)
- Развитие исполнительских искусств Эдинбурга (EPAD)
- Крестные дети Хельсинкского филармонического оркестра
- Кинематограф в Лагосе и Целевой фонд занятости штата Лагос
- Креативный стратег — деятель искусства — резидент (Лос-Анджелес)
- Креативная стратегия города Мельбурн
- Централизованное бюро событий (Милан)
- Политика культурного развития в эпоху цифровых технологий (Монреаль)
- План развития культурного туризма (Монреаль)
- Грант мэра на культурное воздействие (Нью-Йорк)
- Резиденции для представителей паблик-арта (PAIR) (Нью-Йорк)
- Стратегия мероприятий города Осло
- Резиденции деятелей искусства и государственно-частное партнерство (Париж)
- PAssion CARES (Сингапур)
- Фонд пропорционального финансирования культуры (Сингапур)
- План «Национальное наследие (2018–2022)» (Сингапур)
- Журнал «Одри» (Сидней)
- Культурное движение «Старое здание» (Тайбэй)
- Проект «Танцевально-театральный ландшафт» (Цюрих)

[1] Информацию по другим инновационным программам можно найти в пособии «Пространство для культуры. Руководство для лидеров городов» Культурного форума мировых городов.

[2] Информацию по другим инновационным программам можно найти в пособии «Культура и изменения климата. Руководство для лидеров городов» Культурного форума мировых городов.

«Oluwarantimi», Polly Alakija и MOE + Architects, паблик-арт-проект по заказу правительства штата Лагос.
Фото © Tayo Adeoye

Ночной вид на Чэнду. Фото предоставлено Chengdu Media Group

ПОРТРЕТЫ ГОРОДОВ

EYE 2017. Image courtesy of EYE Filmmuseum © Marcus Köppen

АМСТЕРДАМ

Люди живут в Амстердаме уже тысячу лет. Эта область низинных торфяников освоена около 400 лет назад благодаря системе искусственных каналов — Кольцу каналов, которое и сегодня придает городу его форму и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя Амстердам — город относительно небольшой, он имеет долгую историю торговли и инноваций. Его репутация либерального и толерантного города восходит к эпохе Просвещения, когда в нем жили представители сферы искусств, такие как Рембрандт и мыслители-гуманисты, Спиноза и Декарт. Он по-прежнему является мировым центром торговли, финансов и идей. Известный своей терпимостью к легким наркотикам и интим-услугам, Амстердам также был в авангарде дискуссий о правах ЛГБТ и мультикультурализме, который становится все более важной темой для города, где более трети жителей — иностранцы.

За последние 15 лет Амстердам инвестировал огромные средства в культурную инфраструктуру. Были построены, реконструированы или отремонтированы более 25 учреждений, в том числе центральная публичная библиотека, Рейксмузеум, Городской музей Амстердама, Эрмитаж на Амстеле и театр «Де Ла Мар». Значительная часть этих проектов финансировалась за счет государственно-частного партнерства. Значительно улучшился и менеджмент в сфере культуры. Государственные учреждения Амстердама, такие как Рейксмузеум, были приватизированы в 1990-х годах, и, хотя они все еще частично финансируются правительством, управление ими осуществляют частные фонды. В настоящее время город уделяет повышенное внимание финансовой автономности. В рамках Городской Программы для сферы искусств (на 2017–2020 гг.) финансирование искусства и культуры было увеличено более чем на 9 %, до 90 миллионов евро в год. Кроме того, 6 миллионов евро было выделено на финансирование инноваций, экспериментов и развитие талантов. Между тем уникальная политика, введенная в 2013 году, включает в школьную учебную программу в Амстердаме до трех часов культурного образования в неделю. Новый состав Городского совета предложил ежегодно увеличивать бюджет Городской Программы для сферы искусств на 5 миллионов евро, начиная с 2021 года.

Как небольшой исторический город, Амстердам должен найти баланс между сохранением своего наследия и поощрением туризма, при этом оставаясь пригодным местом для жизни своих горожан. Аналитическая компания Euromonitor назвала Амстердам седьмым по популярности европейским городом среди международных туристов. Он принимает около 15 миллионов гостей в год. Такой уровень популярности ставит перед городом сложные задачи. В результате в настоящее время туристам предлагается исследовать территории за пределами центра, благодаря программе брендирования отдаленных районов и освещения в СМИ их культурных достопримечательностей. Эта программа направлена на расширение культурного участия пригородов, поскольку туристам предлагается посетить другие места и объекты в районе Большого Амстердама. Несмотря на давнюю репутацию прогрессивного города, есть стремление создать еще более инклюзивный и представительный культурный сектор, а также увеличить культурное участие молодежи и пожилых людей. Также в некоторых районах ведется работа по замене стареющей инфраструктуры и решению проблемы потерявших актуальность форм дизайна и использования общественных пространств.

В Амстердаме активны неформальный культурный сектор и ночная экономика. В 2002 году в городе появился первый в мире Ночной мэр, который защищает интересы ночного бизнеса и служит каналом связи с городскими властями. Эта модель уже была перенята многими другими мировыми городами. Начиная с 2013 года, Амстердам экспериментально вводит 24-часовой график работы в ряде заведений, основываясь на том, что продление рабочего времени может помочь уменьшить антисоциальное поведение. Помимо ночных клубов и кафе в число этих заведений входят некоторые художественные и культурные объекты, такие как галереи и концертные залы. Город также пытается решить проблему создания пространства для деятелей искусств в городе, предоставляя больше мест и поддержки искусству в общественных местах.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ЧАТ-БОТ КУЛЬТУРНОГО МАРКЕТИНГА GOOCHEM

РЕШЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ПОСТАВЩИКОВ КУЛЬТУРЫ С МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ

Местные власти и поставщики культуры все чаще видят в цифровых технологиях мощный инструмент для расширения аудитории, особенно молодежной, которая считается более труднодоступной для традиционных методов маркетинга. Амстердам реализует новые подходы при помощи Goochem, нового культурного маркетингового проекта, предназначенного для охвата молодежной аудитории через социальные сети при помощи искусственного интеллекта.

Исследование, проведенное Amsterdam Marketing, официальной маркетинговой организацией города, показало, что молодые люди не очень хорошо взаимодействуют с городским сайтом. На этом портале рекламируются сотни культурных предложений города, и молодая аудитория ощущает перегруженность предложенными мероприятиями и информацией. Был сделан вывод, что такая ситуация создает значительный барьер для роста вовлеченности городской молодежи в культуру. В результате Amsterdam Marketing и городская администрация запустили Goochem, нового чат-бота, доступного через мессенджер Facebook. Название бота происходит от голландского слова, обозначающего человека, старающегося быть умным. Goochem предлагает пользователям максимально персонализированные культурные новости и предложения на основе личных данных. Алгоритм работает через создание профиля пользователя, основанного на его взаимодействии с чат-ботом, благодаря которому приложение предоставляет пользователю наиболее релевантную информацию. Goochem — первый в мире чат-бот, разработанный специально для целей культурного маркетинга. Его создатели — компании Raft и Axendo, работающие в сфере цифровых технологий, — были выбраны по итогам открытого конкурса инновационных проектов.

Цель работы Goochem — увеличить культурное участие технически продвинутых молодых людей Амстердама, поощряя их открывать для себя новые места города и региона. Есть надежда, что со временем алгоритм станет умнее и будет интегрирован в другие цифровые инструменты Amsterdam Marketing, такие как веб-сайт iamsterdam.com, предлагая молодежи более позитивный пользовательский опыт работы с сайтом. Также рассматривается возможность использования бота в информационно-туристических центрах города.

Запущенный в августе 2017 года, Goochem постоянно обновляется, в него добавляются новые функции на основе отзывов пользователей. Ожидается, что в конце 2018 года у него будет 5 000 пользователей. Так как он создан для местных жителей и внутренних туристов, Goochem работает на голландском языке. Однако Amsterdam Marketing начала работу по разработке версий, поддерживающих другие языки, ориентированных на международных туристов и экспатов, проживающих в Столичном регионе Амстердам. Английская версия должна выйти в конце 2018 года.

КУЛЬТУРНАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ, ПОМОГАЮЩЕЕ ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ ОСТАВАТЬСЯ ВОВЛЕЧЕННЫМИ В КУЛЬТУРУ

Многие мировые города ищут пути удовлетворения потребностей пожилого населения, численность которого увеличивается. На протяжении последнего десятилетия концепция городов, дружественных к пожилым, была в центре внимания Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что доля людей в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения мира вырастет до 22 % к 2050 году, причем более половины всего населения будет проживать в городах.

Амстердам не чужд этой демографической динамики. В 2016 году был создан межведомственный план действий под названием «Амстердам, дружелюбный к людям старшего возраста». План ориентирован на четыре основные сферы: деменция; одиночество и социальная среда; жилищное строительство и обеспечение жильем; безопасная мобильность. Участие в культурной жизни относится к числу мер, используемых для решения проблем и устранения неравенства в этих областях,

и признается ключевым фактором, влияющим на здоровье, благополучие и активность социальной жизни пожилых людей. Исходя из этого, новый план «Амстердам, дружелюбный к людям старшего возраста» фокусируется на обслуживании именно этой группы. Цель программы — способствовать тому, чтобы культурный сектор видел в пожилых жителях важную часть своей целевой аудитории. Это должно выражаться в увеличении числа программ и мероприятий для пожилых.

В соответствии с этой программой город Амстердам поручил Амстердамской публичной библиотеке (OBA) разработать и провести мероприятия для пожилых людей в партнерстве с культурной сферой. Эти мероприятия будут организованы на пересечении сфер здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры и будут направлены на поощрение более тесного партнерства между этими секторами. Участие публичных библиотек призвано отражать интересы и потребности пожилых людей на местном уровне, а также содействовать развитию Амстердамской публичной библиотеки как более широкой платформы для участия в культуре. Использование библиотек и общественных пространств также отличает эту инициативу от многих других проектов для пожилых, которые, как правило, базируются в домах престарелых и других подобных учреждениях.

Программа считается новаторской благодаря ее комплексному межотраслевому подходу и признанию способности культуры решать городские проблемы. Укрепление государственно-частного партнерства между правительством и сектором культуры также рассматривается как признак инновационности программы и ключ к ее будущему успеху.

ИСКУССТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И КОМИССИЯ ПО ПАБЛИК-АРТУ

ПООЩРЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ С ПОМОЩЬЮ ПАБЛИК-АРТА

Амстердам — небольшой, но быстро развивающийся город. Для удовлетворения потребности города в расширении важное значение имеет развитие новых городских районов на окраинах. При этом важно сохранить уникальную городскую атмосферу разнообразия и компактности. Ключевой задачей для этих новых городских районов является максимально эффективное использование общественного пространства. И поскольку Амстердам в последние годы снова стал популярным местом для современного искусства, то один из способов решения этой задачи — поместить это искусство в городские общественные пространства. Однако до сих пор это достигалось индивидуальными усилиями деятелей искусств и их коллективами, а не поддерживалось культурной политикой.

Недавно в городе были разработаны две культурные программы, направленные на формирование более комплексного и структурного подхода к искусству в общественном пространстве путем значительных инвестиций в паблик-арт. Также была сформирована специальная Комиссия по паблик-арту.

Начиная с 2018 года, Амстердам будет дополнительно инвестировать 1,8 миллиона евро в искусство в общественных местах. Семь районов города получат 1,5 миллиона евро на поддержание в хорошем состоянии существующих произведений и на заказ новых. В то же время еще 300 000 евро выделяются на мероприятия в сфере паблик-арта, включая планируемую Амстердамскую биеннале — событие в сфере искусства и архитектуры, которое, как ожидается, пройдет на берегах реки Эй в 2021 году.

Городской совет также создал двухлетний план реализации программ в сфере уличного искусства. Одна из ключевых мер этого плана — создание Комиссии по паблик-арту, которая будет выступать в качестве кураторского органа по искусству в публичном пространстве. Эта комиссия была сформирована, чтобы в городе появились преданные послы искусства, которые будут продвигать, защищать и представлять паблик-арт, как это делается в сфере институционального искусства.

Проект объединяет Департамент городского планирования, отвечающий за создание публичного художественного пространства, Департамент наследия, отвечающий за информацию и содержание объектов, и Фонд искусств Амстердама, финансирующий новый паблик-арт. Новая комиссия также поможет удостовериться в том, что эти департаменты ведут совместную работу на основе общего видения и создают новое пространство для паблик-арта, обеспечивают появление новых работ, а также сохраняют существующие объекты.

ТРЕНДЫ

— Город обновляет многие части своей инфраструктуры, особенно в целях повышения мобильности и доступности.

— Культурные программы уделяют большое внимание разнообразию и инклюзивности.

— Все чаще культурная политика и деятельность в Амстердаме имеют общегородской и региональный масштаб, а не концентрируются вокруг одной области. Культурные организации центра налаживают контакты и связи с организациями во внешних районах.

— Культурный сектор все больше адаптируется к демографическим изменениям в обществе, особенно удовлетворяя запрос пожилых жителей. Одним из примеров является расширение, охват внешних районов Амстердама для увеличения посещаемости мероприятий и развития будущей аудитории.

— Для того, чтобы учитывать наличие благоприятной среды и рабочих мест для деятелей искусств в планах развития города, проводятся тендеры на создание подобных пространств: как на строительство новых, так и на реконструкцию старых зданий.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **«Последствия рабства»** — новая постоянная выставка в Тропическом музее, исследующая наследие рабства в Нидерландах через артефакты и личные истории.

— В 2017 году были обнародованы планы нового филиала **Музея Амстердама** в районе Нью-Уэст.

— В районе Зейдас предлагается открыть новый филиал **Городского музея**, крупнейшего музея современного искусства в Амстердаме.

— Первая **Амстердамская биеннале**, как ожидается, состоится в 2021 году. Художественные работы будут посвящены взаимосвязи между архитектурой, городским развитием и изобразительным искусством.

— В **районе Зейд-Ост** будет построен новый культурный кластер.

— Впечатляющие **настенные панно** заказаны для всех станций недавно открытой линии метро Норд-Зейд, которая связывает северную и южную части Амстердама.

Культурный центр «Парадизо». Фото предоставлено городом Амстердамом © Harry Brieffies via Paradiso

АМСТЕРДАМ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 2 580
Общая численность населения: 2 503 000
ВВП ($ млн): 170 878

Соответствующий административный уровень: Столичный регион Амстердам

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

4
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

14
других объектов наследия / исторических мест

13 %
зеленых насаждений

144
музея

7,07 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

3 025
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

38
кинотеатров

113
киноэкранов

36
кинофестивалей

6,14 млн
посещений кинотеатров в год

285 000
посещений главного кинофестиваля

$ 57,44 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

107
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

35,9 %
рождены за рубежом

9,33 млн
иностранных туристов в год

7 688
иностранных студентов, обучающихся в городе

11
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

7 791
студент государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

3 256
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

58
театров

5
концертных залов

147
пространств для живой музыки

350
фестивалей и праздников

700 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

80
публичных библиотек

196
художественных галерей

136
книжных магазинов

1 516
баров

35
ночных клубов

Фото предоставлено городом Остином

ОСТИН

Остин возник во время заселения Техаса в 1830-е годы, сейчас это столица штата и 11-й в рейтинге по численности населения город США. Изначально в этой области селились иммигранты из Германии, Швеции и Мексики, затем последовали периоды значительного роста населения. Бум развития пришелся на конец XIX века, в это время было построено первое здание Капитолия, в город была проведена первая железная дорога, открылся знаменитый отель «Дрискилл». В 1894 году были построены Башни лунного света — существующие только в Остине осветительные вышки. Более половины из построенной тогда 31 башни все еще стоят сегодня. Остин был домом для американских и иностранных авторов и деятелей искусств на протяжении всей своей истории. Элизабет Ней, получившая классическое образование немецкая скульпторша, переехала в Остин в 1870-х годах. В городском музее, посвященном ее наследию, хранится самая большая в мире коллекция ее работ.

Остин — один из самых быстрорастущих городов Америки. Он привлекает своим умеренным климатом и, до недавнего времени, сравнительно низкими ценами на жилье. В городе оживленная креативная экономика, показатели которой во время рецессии 2008 года выросли на 25 %. Культурный ландшафт Остина включает в себя как традиционные культурные организации, так и творческие центры, где авторы живут, работают и представляют публике свои произведения. В дополнение к традиционным культурным событиям, таким как Остинская неделя моды, Остинский поэтический слэм, Состязание по каламбурам имени О. Генри, фестиваль «Остин — город искусств», Фестиваль летучих мышей, музыкальный фестиваль Austin City Limits и фестиваль South By Southwest, в городе проводятся более неформальные мероприятия, ключевые для его общего культурного ландшафта. Остин наиболее известен своей живой музыкальной сценой, на которой проходит самая продолжительная концертная музыкальная программа на американском телевидении — Austin City Limits. Здесь самое высокое количество музыкальных площадок на душу населения среди городов США. Остин также недавно был назван Городом медиаискусств в рамках Сети творческих городов ЮНЕСКО, что, как ожидается, будет способствовать укреплению отношений между творческим сектором Остина и остальным миром.

Но социальные, культурные и экономические изменения в городе приносят новые вызовы. Поскольку Остин находится на пике темпа роста, финансовая доступность города для жителей стала снижаться. В городе создана целевая группа для решения проблем, связанных с перемещением сообществ в результате расширения города и угрозой исторической и культурной самобытности. В ее обязанности входит сохранение и развитие малого бизнеса и культурного капитала. Популярное местное движение «Сохраним Остин странным», которое начиналось как способ продвижения независимого местного бизнеса, теперь превратилось в широкое народное движение в поддержку эксцентричности и разнообразия города.

Отдел культуры и искусства Департамента экономического развития Администрации города Остин является крупнейшим спонсором некоммерческих организаций в сфере искусства в городе. Он заказывает временные и постоянные произведения паблик-арта, ведет несколько инициатив по решению проблем финансовой доступности, сохранения культурного наследия, поощрения культурного туризма и финансового обучения для деятелей искусств и художественных организаций. Программа приоритета креативной экономики является ключевым компонентом 30-летнего генерального плана города под названием «Образ Остина» и направлена на поиск наилучших способов поддержки и укрепления творческого сектора в будущем. Город фокусируется на активной поддержке творческого сообщества, решая задачи по поиску доступных пространств для жизни и работы, стимулируя проекты творческого развития и сотрудничая с местными образовательными учреждениями для развития навыков креативных кадров, чтобы они могли быть более конкурентоспособными на рынке труда. Политика по улучшению местной инфраструктуры также связана с культурными приоритетами города. В настоящее время осуществляется несколько инициатив в области мобильности, направленных на улучшение общественного транспорта и дорог. Предлагается создание инвестиционного фонда для улучшения существующих и создания новых творческих объектов, принадлежащих городу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (CAMP)

СБОР ИНФОРМАЦИИ О МЕСТНОМ КУЛЬТУРНОМ КАПИТАЛЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Разработка культурной политики в городских условиях более эффективна, если она подкреплена фактическими данными, включая информацию о количестве, типах и пространственном распределении культурного капитала города. Проект картографирования культурных ценностей (CAMP) начался в Остине как ответ на внутренний пробел в этих знаниях. Отдел культуры и искусства увидел возможность расширить проект, чтобы посмотреть, где и как в разнообразном культурном ландшафте Остина существует культурная и творческая деятельность, и сделать культуру более инклюзивной и доступной. Процесс картографирования был разработан так, чтобы члены различных сообществ могли предложить любое место или ресурс, которые они идентифицируют как культурную или творческую ценность. Этот подход, инициированный и проводимый сообществами, позволил данным и политике, вытекающей из них, определить культурный капитал более разнообразным и детализированным образом, выходящим за рамки обычных мест и мероприятий.

Благодаря информации, собранной через CAMP, город надеется интегрировать творческий сектор Остина в инициативы по планированию города, разработку проектов капитального ремонта и более крупные стратегии экономического развития. Собранные данные позволят выявлять и поддерживать новые или потенциальные культурные районы с помощью стратегий, разработанных под конкретные места, составлять дорожные карты будущих тенденций в области утраты и сохранения культурных пространств и выявлять районы, в которых отсутствуют культурные объекты. Проект поможет интегрировать существующие культурные активы в планирование творческого пространства, а также поддерживать культурный туризм через создание новых маршрутов и рекламу.

Проект CAMP — это гораздо больше, чем просто инспектирование культурных объектов. Он стал площадкой для рассказа историй и обмена культурным опытом в условиях быстро меняющегося ландшафта и представил более разнообразную картину города, где нашлось место многим типам культурных пространств и объектов Остина.

В рамках CAMP Отдел культуры и искусства создал доклад о локальном экономическом развитии «Процветание на месте». В докладе подчеркивается, что, хотя культурные пространства служат ценными общественными ресурсами, их успех в создании динамичных, привлекательных и прибыльных районов может, в свою очередь, привести к перемещению и лишению гражданских прав членов тех самых сообществ, которые делают эти районы привлекательными. «Процветание на месте» описывает локальные стратегии и развитие районов как средство определения стоимости недвижимости, созданной культурными пространствами, таким образом, чтобы реинвестировать эту стоимость обратно в сообщество и гарантировать, что группы людей смогут проживать в определенном районе в течение длительного времени.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЦЕЛОСТНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ДОСТУПНОСТИ В ГОРОДЕ

Как и во многих растущих городах, культурные объекты и художественные пространства Остина все чаще оказываются под угрозой из-за роста арендной платы, все более жесткой и иногда недобросовестной конкуренции на рынке недвижимости. Признавая необходимость многогранного подхода и новых отношений как между городскими департаментами, так и по всему спектру частно-государственного партнерства для решения основных проблем, Отдел культуры и искусства Администрации Остина представил ряд межсекторальных программ, инициатив и изменений политики для решения проблем финансовой доступности в русле поддержки творческой и культурной инфраструктуры города.

Сохранение и развитие творческого пространства является одной из целей постоянной работы по обеспечению доступа всех жителей Остина к пространству, где они могут быть сопричастны искусству и культуре и творчески самовыражаться. Чтобы лучше соответствовать разнообразным творческим формам, которые могут принимать культурные пространства, Отдел культуры и искусства стремится

разрабатывать политические меры и процедуры согласования, которые выходят за рамки «штампованных» решений. В рамках этой глобальной цели Отдел культуры и искусства принимает все более активное участие в планировании землепользования, разработке нормативных требований, развитии государственно-частного партнерства и других типах сотрудничества. Новые программы были разработаны совместно с некоммерческими организациями «Партнеры для сакральных мест» и Mindpop, а также с Независимым школьным округом Остина. Эти программы помогают связать местные церкви и школы с творческими организациями, которые ищут для себя пространство.

Отдел культуры и искусства непосредственно инвестирует в стабилизацию культурного пространства, предоставляя финансирование организациям, стремящимся соответствовать нормативным требованиям. Отдел также выделяет субсидии на аренду пространств организациям, столкнувшимся со значительным ростом стоимости аренды, и/или способствует их релокации через Программу помощи художественному пространству (ASAP). Отдел работает с другими подразделениями Департамента экономического развития и вносит изменения в систему стимулов, инструментов и займов для развития города, которая теперь предоставляет больше вариантов стимулирования, учитывает общественную выгоду, в том числе от творческих проектов.

Эти инициативы являются лишь началом усилий по решению проблемы создания и сохранения культурного пространства. Ключевой здесь является цель справедливого культурного развития, которое не ведет к дальнейшей джентрификации районов или перемещению тех маргинализированных групп внутри городского сообщества, которые в наибольшей степени страдают от уменьшения финансовой доступности города. Есть надежда, что эта работа проложит путь для долгосрочных партнерских отношений по всему городу, обеспечит правильную нормативно-правовую и политическую среду для роста и процветания доступных, гибких и инновационных творческих пространств.

ОСТИН — ГОРОД МЕДИАИСКУССТВ ЮНЕСКО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИАХУДОЖНИКОВ В РАМКАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСТИНА В СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ ГОРОДОВ ЮНЕСКО

В 2015 году Остин был объявлен Городом медиаискусств ЮНЕСКО. Остин — единственный город в США, получивший подобное звание, и он стремится использовать этот факт, чтобы представить своих новаторов медиа и искусства мировой аудитории. Присвоение звания городу было обусловлено его давней традицией представления передовых художественных инсталляций. В то же время современная цифровая культура Остина способствовала накоплению богатого междисциплинарного опыта художественных мероприятий, задействующих цифровые технологии. Подобные мероприятия и выставки, вдохновленные цифровыми технологиями, теперь являются одним из культурных приоритетов Остина. Они часто происходят в общественных местах, регулярно привлекают нетрадиционную аудиторию творческими и неожиданными способами.

В 2015 году была запущена инициатива «Играй с Остином». Она призвана развивать новые творческие идеи для городских пространств и вовлекать людей во взаимодействие с пространством. В партнерстве с британским проектом Watershed город заказал «Hello Lamp Post», десятинедельный проект, в рамках которого тысячи людей по всему Остину «общались» с фонарными столбами, автобусными остановками, мостами и другими объектами инфраструктуры по всему городу с помощью текстовых сообщений. Среди недавних заказов города — «Wander», интерактивное приключение в форме мобильного веб-приложения, которое помогает туристам проложить маршрут через центр города, начиная от скульптуры «Маяк».

Художественный музей Блантона, музей Современный Остин и многочисленные галереи города регулярно выставляют работы местных и национальных деятелей искусств, работающих с новыми медиа. Ежегодные туры EAST и WEST Austin Studio Tour также демонстрируют мультидисциплинарные инсталляции от местных авторов. Кроме того, несколько местных фестивалей (Fusebox, PROTOS, женский мультимедиафестиваль TURN UP и другие) освещают новаторские и прогрессивные произведения электронной музыки и цифрового искусства. В программах этих фестивалей представлены международные художественные и музыкальные выставки, панельные дискуссии и обсуждения, демопрограммы и мастер-классы, встречи и вечеринки, поп-ап-галереи и мировые премьеры.

Являясь членом Сети творческих городов ЮНЕСКО, Остин самостоятельно и в партнерстве с другими городами ЮНЕСКО стремится к поощрению творчества и культурных индустрий, расширению участия в культурной жизни и поддержке интеграции культуры в планы городского развития. Благодаря нескольким инициативам, включая партнерство с фестивалем South By Southwest, посвященным медиаискусству и его авторам, а также участию в международных выставках, организованных другими городами медиаискусства, Остин повысил популярность местных медиахудожников и подчеркнул свою позицию передового глобального города в области искусства, музыки и цифровых технологий.

ТРЕНДЫ

— Организации креативного сектора испытывают трудности с поиском и сохранением своего рабочего пространства из-за быстрого роста арендной платы и стремительного городского развития. Остин решает эту проблему по нескольким фронтам, увеличивая доступность художественного пространства через партнерские программы с общественными зданиями, такими как школы и церкви, и предлагая целевые гранты некоммерческим организациям творческого сектора.

— Межотраслевое сотрудничество деятелей искусств разных дисциплин и жанров всегда было популярно в Остине, и оно продолжает расти и расширяться. Это сотрудничество поддерживается рядом творческих центров (включая Творческий союз Остина), которые работают для поддержки всех секторов креативной экономики Остина.

— Все более активно развиваются различные формы партнерства между творческим сектором и бизнес-сообществом в целях укрепления креативной экономики Остина. К ним относятся земельные трасты и партнерства с торговыми палатами, а также поддержка возникших «снизу» деловых и культурных районов, таких как Культурный район Ред-Ривер.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Голосование по вопросу выпуска облигаций для поддержки различных проектов капитального ремонта запланировано на ноябрь 2018 года. Среди проектов, выдвинутых на голосование, — перемещение **Центра искусств Догерти**, улучшение инфраструктуры **Музея и культурного центра Джорджа Вашингтона Карвера**, а также реконструкция **Азиатско-американского ресурсного центра**, **музея Мексикарте** и **Мексиканско-американского культурного центра Эммы С. Барриентос**. Также рассматривается финансирование приобретения и развития нового общественного творческого объекта.

— Департамент экономического развития предложил новую редакцию Главы 380 городского Кодекса, посвященной политике стимулирования. Это приведет ее в соответствие с линией поддержки строительства, которое обеспечивает значительную общественную пользу и предназначено для получения большей выгоды для творческого сообщества, через льготы, гранты, кредиты и другие инструменты.

Фестиваль Pecan Street. Фото предоставлено городом Остином

ОСТИН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 810
Общая численность населения: 947 987
ВВП ($ млн): 135 010

Соответствующий административный уровень: Город Остин

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

180
других объектов наследия / исторических мест

11 %
зеленых насаждений

37
музеев

1,31 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

26
кинотеатров

181
киноэкран

28
кинофестивалей

72 872
посещения главного кинофестиваля

11
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

18 %
рождены за рубежом

1,34 млн
иностранных туристов в год

10 %
заняты в творческих отраслях

5 598
иностранных студентов, обучающихся в городе

39
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

64
театра

2
концертных зала

142
пространства для живой музыки

79
фестивалей и праздников

432 500
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/ праздника

74
репетиционных зала для исполнительского искусства / танцев

91
непрофессиональная танцевальная школа

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

25
публичных библиотек

112
художественных галерей

45
книжных магазинов

245
баров

1 964
ресторана

61
ночной клуб

7
культурных/ мультихудожественных центров

13
художественных комплексов

10
рынков

«Más allá del átomo», работа WoSnaN, сделанная в рамках Фестиваля граффити в Боготе. Фото предоставлено Секретариатом культуры, отдыха и спорта, город Богота

БОГОТА

Богота — один из старейших городов Латинской Америки. Основанный в 1538 году, он был центром испанской власти и культуры на континенте. Политически и административно город разделен на 20 районов с общим населением в восемь миллионов человек, еще три миллиона проживает в прилегающих районах. Спустя десятилетия конфликтов в Колумбии, сегодня Богота стала лидером всей страны, как в качестве вдохновляющего примера построения демократии и сохранения мира, так и в качестве стратегического центра улучшения национальной экономики, особенно посредством услуг и финансов.

Богота является культурным центром страны. Особенно динамична ее музыкальная сцена, благодаря которой в городе есть уникальная и оживленная ночная жизнь. Эти факторы помогли Боготе получить в 2012 году звание Города музыки в рамках Сети творческих городов ЮНЕСКО. Общественные зеленые насаждения являются фундаментальным достоянием города, в них проходит широкий спектр культурных мероприятий, таких как, например, Фестивали в парке, которые представляют собой пять огромных музыкальных событий под открытым небом в разных жанрах: от рока, хип-хопа и сальсы до джаза и оперы. Среди других ярких мероприятий — проводящийся раз в два года Иберо-американский театральный фестиваль, крупнейший в своем роде, который привлекает два миллиона посетителей.

За последние 20 лет город пришел к пониманию того, что культура является эффективным способом создания более широких социальных благ, но только недавно это стало частью долгосрочной общегородской программы «Лучшая Богота для всех». Отчасти она проявляется в крупных градостроительных проектах, в том числе транспортных. Город занимается улучшением связи канатной дороги TransMiCable, которая ведет в высокогорный район Сьюдад-Боливар, с Трансмиленио, сетью автобусных полос. Вдоль маршрута нарастает культурная инфраструктура, в том числе музей, два театра, зрительные залы, выставочные площадки и учебные заведения профессиональной подготовки в области искусства. За последние два года также произошли серьезные преобразования в центре города: район Бронкс, ранее известный торговлей наркотиками и преступностью, перерождается в первый запланированный Центр творческих индустрий в стране. Государственно-частное партнерство играет важную роль в этом проекте, и концентрация творческих отраслей, вероятно, привлечет больше талантов и бизнеса благодаря налоговым и другим льготам.

Однако в целом инвестиции города в культуру были направлены не столько на развитие престижных ведущих учреждений, сколько на создание альтернативных культурных пространств для проведения театральных, музыкальных и общественных мероприятий. Есть, например, программа представления выставочных и коллекционных предметов искусства в общественных местах, а не только в галереях и музеях. Город поощряет небольшие издательства, чтобы привлечь внимание мира к нетрадиционной литературе, параллельно создавая упрощенную инфраструктуру, стимулирующую чтение, например, мини-библиотеки на узлах общественного транспорта. Основополагающей в этой работе является концепция «гражданской культуры» — подход, который поощряет жителей города придумывать способы улучшения своих районов. Примерами этого подхода являются участие граждан в пропаганде чтения, а также расширение доступа к литературе через «чемоданы» библиотечных книг, предоставляемых сообществам за пределами центра города. Другой пример — ответственная практика граффити, процесс разработки культурной политики по граффити, включающий горожан. Политика признает эту маргинализированную художественную форму и стремится использовать ее для расширения вовлеченности горожан в принятие решений об общественном пространстве. Она привела к украшению городских улиц яркими произведениями искусства и появлению новой группы деятелей искусств, обновив таким образом культурную идентичность города в тесном сотрудничестве с его жителями.

Инвестиции города в культуру направлены как на достижение лучших результатов с точки зрения городского планирования и улучшения районов, так и на развитие идеи того, что значит быть жителем Боготы. Предлагая своим гражданам больше возможностей для получения знаний и доступа к культуре, город надеется и впредь строить мирное и процветающее будущее.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРА ГОРОЖАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОЖАН

Богота признает, что для продолжения постконфликтного преобразования города необходимо развивать культурную политику, которая включает и вовлекает горожан в социально-культурные процессы. Город ищет пути установления позитивных ненасильственных социальных отношений и создания общества, в котором уважалось бы многообразие и сохранялась окружающая среда. В течение последних двух десятилетий эти цели признаются важными в Администрации Боготы, но сейчас они становятся более стратегическими. «Культура горожан» является одним из трех направлений Программы развития города «Лучшая Богота для всех».

«Культура горожан» — это долгосрочная политика до 2038 года с рядом планов, финансовых сценариев и обсуждений того, как горожане и учреждения могут проявить свое участие. Сопоставительный анализ показателей обеспечивается созданием Индекса культуры горожан, в котором будут отражаться результаты этой 20-летней политики. У нее также есть свой департамент — Управление по культуре горожан в составе Секретариата культуры, отдыха и спорта городской администрации. Кроме того, есть отделы и сотрудники, занимающиеся культурной политикой, в других департаментах, от национальной безопасности до защиты животных, утилизации мусора и здравоохранения. Наконец, в политике присутствует сильный компонент консультаций и участия: Богота разработала и запустила Городской кейс поощрения культуры горожан. Все это приглашает жителей города творить не только ради внедрения искусства в город, но и для улучшения местных условий жизни и преодоления факторов, ограничивающих их личное развитие. Жители могут, например, представлять инициативы и проекты по изменению своего местного культурного контекста, охватывающие такие вопросы, как культурное разнообразие, пути решения конфликтов, экологическая устойчивость, а также социальные отношения в общественных местах и вокруг них (включая парки, транспорт и памятники).

Благодаря этой политике был осуществлен ряд проектов, направленных на демократизацию культурного обеспечения. К ним относятся «Кино для Боготы», проект, предлагающий кинопоказы в парках в менее богатых районах города в летние месяцы, и «Богота в 100 словах», конкурс рассказов, приглашающий горожан запечатлеть суть города. Также планируется вернуть знаковый район города в разряд пространства для горожан, сделав пешеходной Седьмую Авеню, идущую от Президентского дворца. Все это создает условия для формирования у жителей общего представления о своем городе и совместного использования общественного пространства. Финансирование этой работы потребовало привлечения государственных и частных средств. Например, налог на билеты на художественные мероприятия стоимостью свыше 35 долларов США собрал в городскую казну 11,6 миллиона долларов США за последние шесть лет. Эти деньги были реинвестированы в гражданскую культурную инфраструктуру.

Это очень широкомасштабная политика, в которой участвуют Администрация города, бизнес, частные структуры и сами горожане. В мире, где политические циклы часто ограничивают планирование пятилетними или десятилетними периодами, Богота добилась выдающихся успехов в долгосрочном планировании и внедрении инструментов анализа, которые позволят оценить результативность с течением времени.

ТВОРЧЕСКИЙ РАЙОН БРОНКС
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ КРИМИНАЛЬНОГО РАЙОНА В ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ

В течение многих лет Бронкс-стрит в центре Боготы была в основном известна как место преступности и наркотиков. В мае 2016 года был предпринят ряд масштабных операций по устранению криминала, что в итоге поставило перед городом проблему повторного использования пространства в позитивном и динамичном ключе. Город решил создать Творческий район Бронкс, превратив один из самых захудалых районов Колумбии в символ новых возможностей.

Город инвестирует более 225 миллионов долларов США в перепланировку района, включая бывшую Бронкс-стрит и старый Вербовочный батальон, внушительное историческое здание национального значения, которое станет центральной точкой района. В сумме эта территория занимает 3,92 гектара в центре города, которые будут отремонтированы Компанией по обновлению и градостроительству Боготы. Город подготовил обширный список творческих индустрий, которые он намерен поощрять в этом районе, от производства аудиовизуальной продукции до дизайна, музыки, архитектуры и репетиционных залов для исполнительских искусств. Они будут располагаться рядом с объектами питания, винокурнями и пивоварнями, книжными магазинами и местами для проживания, создавая комплексную инфраструктуру района. Город также надеется поощрять мастерские по проектированию, робототехнике и компьютерному программированию наряду с художественными площадками. Идея этого разнообразия заключается в том, что вместе эти творческие предприятия найдут синергию и создадут «кластерный эффект», объединяющий разные творческие таланты. Два открытых общественных пространства, Plaza España и Parque Tercer Milenio, позволяют проводить мероприятия большего формата, демонстрирующие творческие достижения района.

На сегодняшний день проведено 14 культурных мероприятий, которые собрали 10 000 человек и получили широкое освещение в прессе. Мэр Энрике Пеньялоса также стремится разработать в этом районе образовательную программу, ориентированную на творческие индустрии и предлагающую места, где может собираться новое поколение молодых людей Боготы. К их числу относится новая штаб-квартира Национального центра профессиональной подготовки с 32 программами технической подготовки и краткосрочными курсами, которые, как ожидается, будут охватывать 10 000 молодых людей в год.

Для города это большое социальное и культурное вмешательство, первый запланированный творческий район в Колумбии. Центр Боготы — это место, где сходятся экономическая, жилая, институциональная, культурная и образовательная деятельность города, и теперь он будет усилен этим творческим районом.

ЧТЕНИЕ — ЭТО ПОЛЕТ
ПООЩРЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОЖАН

Чтение может быть источником позитивных социальных преобразований: те, кто читает, имеют более высокий уровень политической культуры, уважают различия между людьми и вносят свой вклад в создание общества доверия, в котором все могут мирно сосуществовать. Тем не менее, многие люди в Боготе отчуждены от этого ресурса.

В 2017 году 40 % населения города не прочитали ни одной книги и только 37 % населения старше 12 лет посещали библиотеку. Этот дефицит усугубляется тем фактом, что в Боготе всего 23 публичные библиотеки, или 1,8 библиотеки на 100 квадратных километров, что значительно меньше, чем в большинстве городов мира. Поэтому в Боготе был разработан проект «Чтение — это полет», чтобы поощрять чтение, делая его более доступным как с практической, так и с финансовой точки зрения.

Места для чтения создаются по всему городу там, где люди часто бывают в течение своего обычного дня. Это мини-библиотеки на станциях разветвленной транспортной сети, схемы обеспечения книгами детских садов, места для чтения на площадях и городская мебель, расставленная в парках с сопутствующими материалами для чтения. Существует также программа «Libro al Viento» («Книга на ветру»), которая издает короткие художественные тексты, предлагаемые бесплатно в общественных местах.

Публичные библиотеки находятся в центре этой стратегии, и были предприняты особые усилия по укреплению и модернизации всей системы, включающей публичные, школьные и общественные библиотеки города. Была проведена работа по обогащению библиотечных каталогов физическими и цифровыми книгами и расширению процесса обмена коллекциями между различными библиотечными сетями. Были разработаны программы охвата большего числа сообществ за пределами центра города, такие как «Городские и сельские читатели» и «Библиотечные семьи». Молодежь и семьи учатся продвигать чтение и письмо в своих сообществах, для чего им предоставляются дорожные чемоданы с книгами из ближайшей библиотеки.

План по чтению был разработан под руководством Секретариата культуры, отдыха и спорта и Районного секретариата образования после консультаций с заинтересованными сторонами, начиная от библиотек, издателей, ученых и книготорговцев и заканчивая экспертами в области чтения, письма и цифровой культуры. Программа, в частности, ориентирована на молодежь в возрасте до 17 лет, сельское население и тех, кто недостаточно грамотен.

С помощью этой работы город стремится сделать так, чтобы все дети были грамотными к восьми годам, и поощрять такую культуру, в которой молодые читают и пишут для удовольствия. В конечном счете, город рассматривает расширение культуры чтения как путь к равенству и более информированному политическому участию, поскольку граждане получают доступ к знаниям наряду с новыми возможностями для творчества и деятельности. Программа отвечает более масштабной цели построения социально богатого, инклюзивного и мирного общества.

ТРЕНДЫ

— Культура стала жизненно важным компонентом функционального города, центральным элементом создания справедливого, демократического и объединяющего места, где с уважением относятся к разнообразию и избегают насилия. От возрождения городов до доступа к знаниям, культура помогает создавать информированных и уверенных горожан, способных получить доступ к своим правам.

— Культура интегрируется в городское планирование, привнося новые разработки, которые уважают существующую культурную инфраструктуру и развивают новые культурные пространства.

— Город разрабатывает политику охвата социально или географически исключенных людей, чтобы обеспечить им доступ к культурным мероприятиям и творческим возможностям.

— Шесть лет назад был введен налог в размере 10 % на продажу билетов на мероприятия в области исполнительского искусства стоимостью выше 35 долларов США. Это позволило привлечь более 11,6 миллионов долларов США для инвестиций в культурную и гражданскую инфраструктуру города.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Город построил пять спортивно-культурных центров двойного назначения в трех парках (Эль Туналь де Тунхуэлито, Фонтанар де Суба, Эль Индио в Субе) и в двух стратегически важных отдаленных районах города (Чапинеро и Сан Кристобаль).

— Проект **TransMiCable** позволяет уменьшить время проезда по городу при помощи канатной дороги. Вокруг опорных колонн маршрута построено девять культурных объектов, включая библиотеки, музеи, театры и танцевальные залы.

— **Cinemateca Distrital**, новая синематека, откроется в апреле 2019 года в символическом здании площадью 8 600 квадратных метров в центре Боготы. Там будут находиться четыре кинотеатра, а также многоцелевой зал для исполнительских искусств, классы, рестораны и студии звукозаписи.

— Театр **El Ensueño** вместимостью 800 человек откроется в июне 2019 года и будет включать в себя школу исполнительских искусств.

— **Галерея «Санта-Фе»**, посвященная современному искусству, переедет в новую штаб-квартиру в конце 2018 года и будет составлять, вместе с традиционным продовольственным рынком, новый объект культурного туризма, объединяющий еду и искусство, в Канделарии, наиболее посещаемом районе Боготы.

Библиотечный пункт на автобусной остановке в парке.
Фото предоставлено Секретариатом культуры, отдыха и спорта, город Богота

БОГОТА: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 1 636
Общая численность населения: 8 181 047
ВВП ($ млн): 72 600

Соответствующий административный уровень: Город Богота

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0	7 144	4,9 %	77	1,49 млн
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО	других объекта наследия / исторических места	зеленых насаждений	музеев	посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

53	275	39	21,18 млн	21 962	$ 157,75 млн
кинотеатра	киноэкранов	кинофестивалей	посещений кинотеатров в год	посещения главного кинофестиваля	общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

0,45 %
рождены за рубежом

1,77 млн
иностранных туристов в год

2 611
иностранных студентов, обучающихся в городе

1
специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

2
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

5 611
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

69
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

74
театра

3 543
театральных представления во всех театрах в год

1,29 млн
посещений всех театров в год

$ 66,27 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

8
концертных залов

104
пространства для живой музыки

1 109
музыкальных выступлений в год

79
фестивалей и праздников

2,75 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

307
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

23
публичные библиотеки

44
художественные галереи

173
книжных магазина

12 348
баров

34 248
ресторанов

327
ночных клубов

5
культурных/мультихудожественных центров

Parcours Street Art, Брюссель. Фото предоставлено городом Брюсселем © Eric Danhier

БРЮССЕЛЬ

Основанный приблизительно в VIII–X веке, Брюссель быстро стал крупным центром торговли. На протяжении истории им управляли, среди прочих, испанские, австрийские, французские и голландские правители. Он стал столицей независимой Бельгии в 1830 году. Брюссель считает себя не просто городом культуры, а «городом культур». Это центр федеративного государства, состоящего из регионов и языковых сообществ, говорящих на голландском, французском и немецком языках. В 1989 году Брюссель приобрел статус самостоятельного Брюссельского столичного региона.

Сегодня население Брюсселя составляет почти 1,2 миллиона человек, и оно быстро растет с середины 1990-х годов. Это очень разнообразный город, мультикультурный, но иначе, чем страна в целом, так как 62 % его жителей — иностранцы. Будучи де-факто столицей Европейского союза, Брюссель служит базой для многих других международных институтов, включая НАТО. Более 50 000 жителей Брюсселя работают непосредственно в этих учреждениях, а общее рабочее сообщество ЕС оценивается примерно в 275 000 человек. Брюссель выигрывает от сравнительно умеренной стоимости жилья и близости к множеству зеленых насаждений. Хотя Брюссель является одним из самых богатых европейских регионов по ВВП на душу населения, в городе высокий уровень безработицы и более трети населения находится у черты бедности.

Брюссельский столичный регион состоит из 19 высоко автономных муниципалитетов, и большая часть культурной политики и бюджета находится в руках французской и фламандской языковых общин, что может становиться препятствием для согласованной политики. Однако в 2009 году был разработан новаторский «Культурный план Брюсселя», в котором подчеркивалась необходимость сотрудничества и многоязычия. В последние годы Брюссель переживает культурный ренессанс. Из символа европейской бюрократии он превратился в новый центр Европейской арт-сцены, деятелей искусств и многих коллекционеров привлекает его интернационализм и относительно низкая стоимость аренды. Коллекционеры стали более заметными деятелями в сфере культуры, открыв за последнее десятилетие 12 частных галерей и арт-центров, в том числе «Гараж космос», «Королевский каток» и «Лофт» Алена Серве. Многие из них также предлагают дополнительные культурные услуги, от семинаров до новых аналитических центров, таких как ThalieLab. Мультикультурализм постепенно выходит за рамки европейской идентичности, и брюссельский креативный класс находится на передовой линии этих изменений, стремясь дать голос новым сообществам, которые зачастую не могут увидеть отражения своего жизненного опыта в официальных культурных учреждениях. Среди проектов этого направления — создание дружественной атмосферы для беженцев через кинопоказы и новые стили фестивалей, которые позволяют гражданам курировать и потреблять художественные мероприятия.

Недавние крупные проекты включали повторное использование исторических и промышленных зданий города в качестве основных культурных пространств. Проект «Канал» создает в модернистском промышленном здании 1930-х годов культурный центр с двумя музеями, многофункциональным залом и обширными универсальными общественными пространствами, а отремонтированное здание, сочетающее архитектурное величие и эстетическое изящество, станет домом для MAD Brussels, платформы моды и дизайна. Дом европейской истории — это музей, уникальный в своем стремлении рассказать историю европейского континента в целом, особенно сосредоточив внимание на XX веке и предлагая повествование на всех языках Европейского союза.

Брюссель — город многоликий: традиционно многоэтнический и многоязычный, разнообразный и фрагментированный. Его институциональная сложность создает как барьер для налаживания сотрудничества, так и пространство для нового мышления. Несмотря на свои проблемы, Брюссель нашел в себе новую культурную энергию, которая сейчас привлекает внимание всей Европы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

СИНЕМАКСИМИЛИАН
КИНОПОКАЗЫ И КИНОПРОИЗВОДСТВО КАК СПОСОБ ПРИНЯТЬ БЕЖЕНЦЕВ В ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО

Брюссель является международным транзитным узлом, и когда в 2015 году обострился европейский миграционный кризис, многие из беженцев приехали в город и поселились в импровизированных палатках и убежищах в парке «Максимилиан» в Северном квартале. В разгар ситуации парк стал домом более чем для 1000 человек, ожидающих регистрации в Бельгийском иммиграционном департаменте. Хотя прибытие беженцев вызвало политическую напряженность по всей Европе, в Брюсселе это также привело к появлению сетей поддержки для беженцев, в которых им предлагалась практическая помощь: места для сна и правовые консультации. Одновременно с этим некоторые креативные деятели предложили устроить культурный прием для беженцев в городе с помощью проекта «Синемаксимилиан», который предполагает показы фильмов в различных условиях.

Проект координируют Гвендолин Лутенс, визуальный художник и документалист, и Гаван Фагард, историк искусства и составитель кинопрограмм. В сентябре 2015 года они привезли в парк «Максимилиан» кинооборудование и с помощью волонтеров каждый вечер устраивали кинопоказы. Показы стали социальными мероприятиями, и горожане поддерживали связь с беженцами после того, как их перемещали в лагеря для беженцев по всей Бельгии. Теперь показы проходят и в центрах временного содержания, где сегодня многие вновь прибывшие впервые знакомятся с проектом «Синемаксимилиан».

Сейчас показы проходят и в домах по всему Брюсселю. Движение гражданской солидарности, которое предлагает беженцам свободные комнаты и политическую поддержку, теперь имеет группу в Facebook с 27 000 членов. В продолжение этой приветственной кампании проводятся домашние киновечера с совместным ужином и установлением социальных связей. В настоящее время проект расширился и включает другие мероприятия, такие как музыкальные выступления, дебаты, лекции и мастер-классы. Спустя 18 месяцев с момента создания, проект «Синемаксимилиан» разработал план создания дома кинопроизводства. Он находится в большом здании в районе Моленбек и предлагает студии для съемок и монтажа фильмов, обстановку для совместной работы широкого круга людей: операторов, дизайнеров костюмов, визажистов и кинематографистов. Кинопроизводство осуществляется на добровольной основе, все работают вместе на равных. В декабре 2017 года семья Хакими из Афганистана создала первый фильм, который вырос из этого проекта, в сотрудничестве с режиссерами Рохсаре Гаеммагами и Джули Де Клерк.

Проект ставит своей целью создать ощущение «семьи», которая через десять лет сможет оказать поддержку новому поколению приезжих. Чтобы создать повторяемую практику, «Синемаксимилиан» недавно стал некоммерческой организацией, что поможет ему получать более структурированное финансирование. В 2015 году проект стал лауреатом Премии фламандской культуры за социально-культурную работу со взрослыми. Он был признан выдающимся за свой способ решения острой социальной проблемы с выходом за рамки местного контекста города и оказанием влияния на всю страну. В докладе Всемирного банка 2018 года отражено, что 80–90 % вынужденных переселенцев живут в городах, а это означает, что большое число беженцев чаще всего является именно городской проблемой. Поэтому опыт проекта «Синемаксимилиан» может стать полезным уроком для многих других городов.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ENTER
РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОДЕЛЕЙ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ С АКЦЕНТОМ НА РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОЖАН

В то время как городская среда Брюсселя становится все более разнообразной, его институциональная культурная сцена не всегда отражает многообразие городских реалий и не передает все культурное разнообразие городских районов. В то же время важно не планировать культурную работу так, что она будет сводить людей только к их этническому, культурному и религиозному происхождению. В ответ на эти вызовы исследовательская организация общественной политики «Демос» создала новый вид мультидисциплинарного мероприятия в области искусства — Фестиваль искусств ENTER. Он вовлекает общественность по всему городу в кураторство культурных мероприятий

и выбор того, какие компоненты обширного фестиваля должны проводиться в определенном районе.

Все начинается с обращения на трех языках, призывающего предложить художественные проекты, которые вовлекут горожан в творческий процесс. В 2018 году четвертый фестиваль ENTER получил 209 предложений, редакционная коллегия из 18 профессионалов отобрала 80 из них. Затем длинный список вариантов был представлен жителям четырех очень разных районов Брюсселя: Харен, Лакен, Волюве-Сен-Пьер и Бегейнхоф. Эти районы образовали четыре фестивальные зоны. Затем жителям был предоставлен бюджет и было предложено выбрать, какой из художественных проектов должен быть реализован в их районе.

Организация «Демос», стоящая за фестивалем, преследует более масштабную стратегическую цель вовлечения большего количества горожан в демократический процесс и расширения возможностей работы государственного сектора на общее благо. Для достижения этой цели «Демос» работает с государственными органами, включая Администрацию города и Брюссельский столичный регион, а также с районами и местным населением. Фестиваль ENTER предлагает готовое решение для будущих коллективных фестивалей искусств и продолжает разрабатывать методы передачи искусства в руки общественности. Фестиваль 2018 года сопровождался дискуссионным мероприятием, где обсуждались форматы участия в искусстве и исследовалось то, как они могут повлиять на более масштабную проблематику разнообразия в городе.

ИСКУССТВО В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПАБЛИК-АРТ В БРЮССЕЛЕ

ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД К ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА И ПАБЛИК-АРТА

В Брюсселе оживленная сцена уличного искусства, от музыки до современной скульптуры, фестивалей, мероприятий, перформансов и граффити. За последние несколько лет городские власти выработали толерантный и упрощенный подход к надзору за этими видами искусства. И хотя управленческие процессы в городе ориентированы на организованное использование общественного пространства, которое не доставляет неудобств горожанам, городская политика в этой сфере сформулирована так, чтобы разрешить свободомыслящее искусство и предотвратить цензурирование, признавая, в частности, граффити законной формой городского искусства.

Что касается общественных скульптур, Городской художественный комитет решает, какие новые произведения должны быть приобретены городом, занимается содержанием существующих работ и учитывает, как паблик-арт интегрируется в городской пейзаж. Среди существующих работ — абстрактная спиральная форма в фонтане под названием «Крутящееся ухо» Александра Калдера, «Круглая скамейка» Люсиль Суффле, которая представляет собой микс практичной уличной мебели и искусства, и немного похожая на уличную информационную точку скульптура «Моя гей-мифология — памятник всем» Жана-Франсуа Октава, перечисляющая выдающихся гомосексуалов. Это разнообразие форм, материалов и тематик выражает прогрессивные ценности города.

Начиная с 2014 года, город ежегодно инвестирует 100 000 евро в создание новых работ настенной живописи на улицах. Его «стенной призыв» приглашает частных владельцев предлагать свои здания в качестве холста для художественных произведений. Иногда искусство создается на заказ, но есть и «стены свободного выражения», где художники могут рисовать все, что захотят. Пока произведения не призывают к вражде, город не вводит цензуру, и темы, которые для некоторых людей могут показаться сложными, все равно остаются на виду. За пять лет существования проекта было образовано более 50 партнерств, объединяющих государственные культурные и образовательные организации, частных лиц, некоммерческие организации и городские художественные коллективы, было создано около 100 росписей. Брюссель запустил специальный веб-сайт, отображающий эти места уличного искусства на карте города, при помощи него туристы могут построить маршрут в соответствии с определенной темой.

Брюссель также ежегодно проводит 300 культурных мероприятий, управляемых с помощью простой модели. И хотя Департамент культуры часто предлагает изменения первоначального плана организатора, например, относительно места проведения, его основное намерение — одобрить и поддержать события, и 95 % заявок в итоге утверждаются. Уличные выступления тоже приветствуются: расширилось количество мест, где разрешена музыка и другие громкие выступления. В то же время, их громкость не должна превышать 60 децибел, а исполнителям запрещено выступать в те часы, когда нельзя шуметь. Это правило уравновешивает потребности местных жителей и развлекательные возможности. «Немые» представления могут состояться в любом месте Брюсселя, при условии согласования с Департаментом культуры.

Такой подход позиционирует город как благосклонный к уличному искусству и паблик-арту и развивает уличную сцену, которая сама по себе уже стала достопримечательностью, создавая атмосферу, в которой деятелей искусств приветствуют, а не ограничивают. Для посетителей и горожан это, в свою очередь, свидетельствует о толерантном и разнообразном духе города.

ТРЕНДЫ

— В период меняющейся глобальной политики и растущего разнообразия населения не все жители Брюсселя видят отражение своих переживаний в том, что предлагают традиционные культурные институции города. В ответ на эту проблему, новые «социально-художественные» движения уделяют больше внимания сотрудничеству с аудиторией, а деятели искусств тесно работают с сообществами.

— Более формальные культурные структуры, включая фестивали, экспериментируют с форматами, в которых широкая общественность рассматривается не только как аудитория, но и как кураторы и создатели практикумов.

— В Брюсселе много коллекционеров, которые часто покупают работы у начинающих деятелей искусств. Эта группа становится все более заметной: за последнее десятилетие 12 коллекционеров открыли свои галереи. В них зачастую включены исследовательские пространства или социальные аналитические центры, и они оказывают заметное влияние на формирование более разнообразной художественной сцены.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Осенью 2019 года начнется работа над проектом **«Канал»**, крупным культурным комплексом в модернистском промышленном здании 1930-х годов площадью 35 000 квадратных метров (бывший гараж Citroën). Комплекс будет включать музей современного искусства, архитектурный музей, аудиторию на 400 мест, а также образовательные и общественные пространства.

— Были отремонтированы и покрашены в яркий белый цвет три здания, в которых будет располагаться открытая в 2017 году **MAD Brussels**, платформа сфер моды и дизайна.

— **Дом европейской истории** открылся в 2017 году. Он рассказывает историю Европы, особенно фокусируясь на двадцатом столетии, а сопроводительные надписи в этом музее доступны на всех 24 официальных языках Европейского союза.

— Начинается работа над творческим районом **Медиапарк**, в котором разместятся несколько организаций аудиовизуального сектора, включая региональное телевидение, группу Screen Brussels, школу коммуникаций и Брюссельский видеоцентр.

— Брюссель продолжает развивать свою сеть местных культурных центров. Например, спортивный и культурный центр **La Tour à Plomb** («Дроболитейная башня»), открытый в 2018 году в центре Брюсселя, расположен в перестроенных промышленных зданиях XIX века. В нем находятся театр, тренажерный зал, бар и учебные аудитории. Центр ориентирован прежде всего на окружающее сообщество: школьников местной школы, жителей окрестных домов, деятелей искусств района.

Проект «Канал». Фото предоставлено городом Брюсселем © Veerle Vercauteren

БРЮССЕЛЬ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 161
Общая численность населения: 1 175 173

Соответствующий административный уровень: Город Брюссель

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

4 231
другой объект наследия / историческое место

18,8 %
зеленых насаждений

93
музея

2,47 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

11
кинотеатров

65
киноэкранов

3,66 млн
посещений кинотеатров в год

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

62 %
рождены за рубежом

2,6 млн
иностранных туристов в год

6,5 %
заняты в творческих отраслях

19 924
иностранных студента, обучающихся в городе

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

61
театр

4
концертных зала

37
пространств для живой музыки

247
фестивалей и праздников

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

118
публичных библиотек

246
художественных галерей

1 743
бара

4 235
ресторанов

34
ночных клуба

Заседание рабочей группы Barrios Creativos. Фото предоставлено городом Буэнос-Айресом

БУЭНОС-АЙРЕС

Буэнос-Айрес был основан испанцами в XVI веке. С самого начала это был торговый город: его жители известны как porteños, «портовые люди». В конце XIX века Буэнос-Айрес как столица независимой Аргентины становится чрезвычайно процветающим городом, известным своей богатой культурной жизнью и архитектурой. В то же время, во второй половине XX века город пострадал от политических и экономических потрясений внутри страны. После возвращения Аргентины к демократии в 1983 году Буэнос-Айрес вступил в новый период роста и продолжает извлекать пользу из своего богатого культурного наследия. Местный театр «Колон», основанный в XIX веке, является ведущим оперным театром мира. Танго остается одной из основных статей культурного экспорта города: этому танцу посвящены фестиваль, Кубок мира, танцевальные залы (милонги) и местные танцевальные конкурсы. В 2009 году ЮНЕСКО официально признала танго частью нематериального культурного наследия человечества.

Сегодня Буэнос-Айрес — город с населением более 3 миллионов человек. Это один из самых разнообразных городов в Южной Америке с иностранным населением около 13 %. Город поддерживает высокий уровень культурного участия жителей и самостоятельной культурной деятельности. В его истории есть место свободе выражения и пребывания в общественных местах. Правительство рассматривает общественное пространство как стратегическую платформу для работы с общественными культурными организациями. Буэнос-Айрес известен своими фестивалями — их проводится более 80 в течение года — и стремится поддерживать их. Фестиваль танго является самым популярным в городе, каждый год его посещает 600 000 человек. Международный фестиваль независимого кино в Буэнос-Айресе (BAFICI) и Международный театральный фестиваль (FIBA), который проходит раз в два года, проводятся уже более 20 лет.

Во многих отношениях Буэнос-Айрес — город контрастов. Несмотря на привлекательные культурные программы и относительно высокий уровень культурного участия, город сталкивается с проблемой централизованного доступа к культуре: некоторые районы расположены на расстоянии до 40 улиц от ближайших культурных мероприятий, а другие — всего лишь через дорогу. Такие инициативы, как Barrios Creativos («Творческие районы») и Arte en Barrios («Искусство в районах»), направлены на распространение культурного предложения за пределы его традиционных географических границ.

Подобные шаги предпринимаются не только для облегчения доступа к культурной деятельности в отдаленных районах, но и для расширения концепции культуры как таковой.

Независимые культурные центры также являются частью этой стратегии децентрализации. «Фабрика искусств» была открыта в 2012 году на отреставрированной электростанции в слабо развитом районе Ла-Бока и включает в себя концертный зал на 1 200 мест. Centro Cultural Recoleta (Культурный центр «Реколета») — мультидисциплинарное пространство, которое работает уже более 30 лет и предоставляет выставочную площадку для новых работ молодых авторов, а также точку входа в мир искусства для подростков. «Реколета» является домом для визуального искусства, музыки, танца, театра, литературы, кино, городской культуры и дизайна. Другим важным центром является Театральный комплекс Буэнос-Айреса с программой, включающей более 1 700 спектаклей в 4 театрах: «Сан-Мартин», «Рибера», «Сармьенто» и «Регио».

В Южной Америке Буэнос-Айрес — пионер развития креативной индустрии, и сейчас на ее долю приходится почти 10 % экономики страны. Сочетая городское обновление и налоговые льготы, город попытался построить устойчивую модель для своего творческого сектора, что помогло ему стать первым Городом дизайна ЮНЕСКО в 2005 году. Программа тематических районов объединяет стратегически важные сектора, например, Район искусств в Ла-Бока, Аудиовизуальный район в Палермо, Район дизайна в Барракасе и Технологический район в Парке-Патрисиос. Она направлена на возрождение недостаточно развитых городских районов, повышение их конкурентоспособности, привлекательности для промышленности и охвата местных сообществ и трудящихся. В рамках более широкого проекта «Район дизайна» работает Столичный центр дизайна (CMD) — инновационный центр креативных индустрий. Он расположился на территории огромного бывшего рыбного рынка на берегу реки, который был превращен в центр проектирования, занимающийся помощью начинающему бизнесу, предлагающий учебные курсы для предприятий и программы резиденций. В Столичном центре дизайна также находится аудитория и выставочное пространство площадью 3 000 квадратных метров.

Став крупным центром творческих индустрий, Буэнос-Айрес продолжает традиции своей богатой истории одного из ведущих культурных городов Латинской Америки.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОПУСК
РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К КУЛЬТУРЕ

Основная цель программы «Культурный пропуск» заключается в повышении уровня культурного участия молодежи. Недавние опросы населения Буэнос-Айреса показали наличие у этой группы значительных пробелов в культурном потреблении и более низкий уровень формального участия. Несмотря на то, что большинство молодых людей используют цифровые технологии и многие из них говорят, что регулярно читают или слушают музыку в интернете, все меньшая часть опрошенных посещает театры, кинотеатры или платные мероприятия, особенно среди бедных слоев населения. Опросы также показали, что отсутствие финансовой доступности является одним из основных препятствий для доступа молодежи к культуре.

Программа «Культурный пропуск», осуществляемая Министерством культуры города, направлена на поощрение культурного потребления среди молодых людей (в возрасте около 16–18 лет), посещающих 4, 5 и 6 классы государственных и полностью субсидируемых средних школ в Буэнос-Айресе. Учащиеся-бенефициары получают карту с ежемесячным кредитом, который может быть использован для совершения покупок — книг, билетов в театр или на концерт — и предоставляет специальные льготы для доступа к культурным товарам. Вдохновленная аналогичными разработками в Испании, Италии и Бразилии, программа «Культурный пропуск» призвана содействовать разнообразному и регулярному культурному потреблению более широкой аудитории и стимулировать культурные отрасли города. В то же время она обеспечивает большую автономию для молодых людей в выборе того культурного досуга, который их больше всего интересует. Это особенно актуально в цифровом обществе XXI века, когда культурным учреждениям все чаще приходится приспосабливаться к конкуренции за время и внимание молодежи. Бенефициарами программы станут также учителя государственных школ, что позволит им сопровождать учащихся.

Финансирование «Культурного пропуска» поступает из трех источников: государственного сектора, частного сектора и других участвующих организаций. Особые надежды в ходе реализации программы возлагаются на создание партнерств с частным сектором, чтобы охватить как можно больше культурных товаров и услуг.

Программа способствует доступу к культуре и ее потреблению, оказывая влияние на спрос, а не на предложение, и направлена на изменение привычек потребления культуры. Она является частью более масштабных усилий города по децентрализации культуры путем формирования новой аудитории в отдаленных районах, что приведет к культурному развитию, появлению новых возможностей и рабочих мест. Программа «Культурный пропуск» основана на признании важности вовлечения молодежи в экономику культуры. Кроме того, она направлена на оказание помощи учреждениям культуры в расширении охвата и привлечении большего числа молодых людей к своим мероприятиям.

BARRIOS CREATIVOS (ТВОРЧЕСКИЕ РАЙОНЫ)
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ГОРОЖАНАМИ РАЙОННЫЙ КОНКУРС, СОЗДАЮЩИЙ ОСОБЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ И РАСШИРЯЮЩИЙ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Публичное представление и вовлечение сообществ через культуру, возглавляемую горожанами, приобретает все большее значение для лидеров культуры в местных органах власти. Мэр Буэнос-Айреса сделал доступность культуры для всех граждан одной из ключевых целей своего правительства.

Запущенный в 2018 году Министерством культуры проект «Творческие районы» направлен на расширение культурного доступа с акцентом на конкретном месте. Он имеет форму конкурса, в котором организации из различных районов города предлагают ежегодные программы культурных мероприятий для своих жителей. В каждом предложении должны быть подробно описаны все мероприятия, которые планируется провести в том или ином районе в течение предстоящего года. Из всех предложений будет выбран один победитель и будут особо отмечены три

предложения, кроме того, оценочный комитет выберет еще 11 мероприятий из всех представленных предложений и они будут реализованы в 2019 году. Инициатива будет включать 30 различных групп, которые будут работать в течение пяти месяцев, каждая будет координироваться наставником, который поможет разработать и представить предложение. Город рассчитывает получить не менее 25 законченных предложений от 30 групп.

Есть надежда, что «Творческие районы» обеспечат долгосрочную узнаваемость каждому из участвующих районов, усиливая у их жителей чувство идентичности и принадлежности. Эта инициатива направлена на создание и укрепление местных культурных связей путем поощрения прочных отношений между заинтересованными в сфере культуры сторонами в различных районах города. Она также будет способствовать циркуляции людей между районами и повышению узнаваемости альтернативных культурных форм в разных сообществах.

Буэнос-Айрес надеется извлечь уроки из аналогичной, недавно начатой в Лондоне политики под названием «Район культуры». По примеру Лондона были обозначены области, в которых должна работать инициатива: поддержание и укрепление отношений с районами; нахождение наилучших вариантов взаимодействия с ними в долгосрочной перспективе (после подведения итогов конкурса); обеспечение того, чтобы выигравшие районы продолжали поддерживать инициативы «снизу»; измерение успешности инициативы в такой системе, которая вписывается в более широкий замысел мэра и городского управления.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГИПЕРМЕДИА (CHELA) ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ХУДОЖНИКОВ

Традиционная культурная инфраструктура мировых городов, как правило, сосредоточена вокруг отдельных видов или жанров искусства, таких как театр, музеи или кино, и не учитывает все более мультидисциплинарный характер современного цифрового культурного опыта. Мировые города нуждаются в новых, гибких формах культурной инфраструктуры, которые способны принимать мультимедийные работы цифровых художников XXI века.

CheLA в Буэнос-Айресе является ярким примером такой инициативы. Это исследовательский центр, который продвигает крупномасштабные, долгосрочные междисциплинарные исследовательские проекты в области технологий и искусства. CheLA стремится помочь социальным и общественным организациям по всему городу открыть новые способы совместной работы с применением цифровых технологий и искусства. Это достигается путем разработки открытых и доступных технологических инструментов для коллективных творческих процессов и установления отношений сотрудничества на местном, национальном и международном уровнях.

Первоначально центр столкнулся с ключевой проблемой получения базового финансирования в стране с небольшой традицией работы независимых учреждений по исследованию культуры. Ориентация центра на процессы, а не на продукт, особенно затруднила его поддержку, поскольку в Аргентине нет установленного государственного или частного финансирования для такого вида деятельности. Центр также столкнулся с проблемой своего расположения в Парке-Патрисиос, рабочем районе с сильной культурной идентичностью, но с продолжительным отсутствием инвестиций в исследования и производство в сфере искусств. Однако, выбрав это место, центр смог разнообразить географию современного искусства в Буэнос-Айресе. Центр CheLA стал символом нового образа района Парке-Патрисиос, позже усиленного созданием там Технологического района.

Благодаря многолетней напряженной работе, CheLA зарекомендовал себя как центр передового опыта в сфере инновационных культурных и социальных проектов. Он известен поддержкой нестандартных процессов и различных точек зрения. Среди его центральных исследовательских модулей — TaMaCo (Мастерская материалов и строительства), которая исследует алгоритмическое проектирование и строительство с применением инновационных материалов; TaPeTe (Мастерская исполнительского искусства и технологий), посвященная новым формам исполнительского искусства с использованием инновационных технологий; LIC (Лаборатория физической интерактивности), экспериментальный проект, исследующий использование сенсорной среды в сфере культуры. Кроме того, общественно ориентированный проект PedaLúdico исследует езду на велосипеде как средство создания альтернативной идентичности жителей города, обладающих и пользующихся своими правами.

С интересом к объединению местного сообщества, искусств и технологий и фокусом на исследованиях и экспериментах центра CheLA связаны надежды на продвижение единой модели социальных и культурных инноваций по всей стране и за ее пределами.

ТРЕНДЫ

— За последнее десятилетие в Буэнос-Айресе стали популярны независимые культурные центры. Это камерные экспериментальные пространства для шоу, фестивалей, танцевальных представлений, выставок и инсталляций. Зачастую они многофункциональны, а также предлагают курсы художественной подготовки.

— Рэп на городских площадях — это новое явление, которое распространилось на большие стадионы, где подростки-рэперы соревнуются друг с другом. Их музыка сочетает в себе пайаду, традиционную латиноамериканскую форму конкурсного пения под гитару, с современным рэпом и хип-хопом.

— Городское искусство рассматривается как обновленная форма культуры, популярная как сама по себе, так и в качестве элемента общественных программ, таких как Color BA, где представители сферы искусств изменяют городские пространства.

— За последние десятилетия были созданы десятки независимых театральных площадок, представляющих оригинальные и смелые пьесы опытных и начинающих писателей.

— Частные инвестиции в культурные проекты очень малы, а существующие потоки финансирования недостаточны. Город планирует создать трастовый фонд для объединения этих финансовых потоков, что позволит частному сектору вносить свой вклад через встречное финансирование и генерировать льготные займы и кредиты.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Расширяются и совершенствуются помещения **Высшего института искусств** — школы оперного и исполнительского искусства, расположенной в театре «Колон».

— Один из ведущих театров Аргентины, **Teatro General San Martín**, вновь открылся в 2017 году после масштабной реконструкции и ремонта всех площадей.

— Расширяется **Музей современного искусства**, расположенный в южной части города и популярный среди начинающих деятелей искусств. Два из семи его новых залов будут посвящены наследию, остальные — национальному и зарубежному современному искусству.

«Инертная структура» (Julian Galay), перформанс в центре CheLA в рамках Биеннале исполнительских искусств 2017 года. Фото предоставлено городом Буэнос-Айресом и CheLA

БУЭНОС-АЙРЕС: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 200
Общая численность населения: 3 049 229
ВВП ($ млн): 98 761

Соответствующий административный уровень: Город Буэнос-Айрес

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

507
других объектов наследия / исторических мест

8,9 %
зеленых насаждений

74
музея

2,38 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

79
кинотеатров

162
киноэкрана

31
кинофестиваль

11,37 млн
посещений кинотеатров в год

380 000
посещений главного кинофестиваля

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

13 %
рождены за рубежом

2,36 млн
иностранных туристов в год

9,3 %
заняты в творческих отраслях

73 416
иностранных студентов, обучающихся в городе

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

288
театров

4 247
театральных представлений во всех театрах в год

3,52 млн
посещений всех театров в год

4
концертных зала

86
фестивалей и праздников

600 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

81
публичная библиотека

200
художественных галерей

690
книжных магазинов

11 189
баров

6 747
ресторанов

148
ночных клубов

60
культурных/мультихудожественных центров

104
рынка

Открытые улицы Кейптауна, Бри-стрит. Фото предоставлено городом Кейптауном

КЕЙПТАУН

Как старейший город Южной Африки, Кейптаун считается культовым местом с поразительной природной красотой, разнообразным наследием и бурной культурной жизнью. Город имеет сложную, многослойную и уникальную историю, в которой фигурируют народы Хойхой и Сан, рабы Юго-Восточной Азии и Африки, племена Нгуни, колонисты, мигранты и иммигранты. Кейптаун начинался с порта, основанного Голландской Ост-Индской компанией в 1652 году для временных стоянок европейских кораблей, плывущих в Восточную Азию. Он быстро развился до поселения вокруг гавани, вытесняя хойхойских скотоводов, которые использовали область в качестве пастбища. Обнаружение здесь драгоценных ресурсов в середине XIX века вызвало экономический и социальный бум, который заложил основу современной Южной Африки и обеспечил будущее города.

Сегодня Кейптаун широко известен своими винодельнями, пляжами и другими природными достопримечательностями. Он также предлагает отличные возможности для учебы, работы и бизнеса. Экономический рост города и региона вокруг обусловлен ростом туризма, финансовой сферы, инфраструктуры, информационных технологий и сельского хозяйства, а также креативных индустрий, которые принесли городу множество почестей и наград как на национальном, так и на мировом уровне. Кейптаун известен как креативный город благодаря местным секторам кино, дизайна, архитектуры, музыки, исполнительских искусств и ремесел, которые привлекают различные местные и международные инвестиции.

В городе проходит десять крупных ежегодных событий, связанных с дизайном, и множество небольших событий из этой сферы в течение года. Ежегодный Кейптаунский международный джазовый фестиваль является крупнейшим в Африке и привлекает любителей джаза со всей страны и из-за рубежа. Джаз является важным компонентом музыкальной индустрии Кейптауна, кейп-джаз имеет свое собственное отчетливое местное звучание, смешивающее музыку поселков Мараби с другими джазовыми интонациями. Музей современного искусства Африки «Цайц» (Zeitz MOCAA), который открыл свои двери в сентябре 2017 года, в настоящее время является крупнейшим музеем в Африке, посвященным современному искусству континента и его диаспоры. Его открытие вызвало много споров и размышлений в среде лидеров местной художественной сцены о влиянии музея на рост аудитории и о более масштабных изменениях, происходящих на художественном рынке.

Несмотря на эти достижения, Кейптаун — город, который все еще учится принимать свою историю и активно стремится сформировать общее настоящее и будущее. В 2014 году город принял свою Политику в области искусства, культуры и творческих отраслей (ACCIP), которая направлена на создание механизмов для улучшения общего понимания и координации искусства, культуры и творческих отраслей в городе. Это привело к развитию паблик-арта и перепрофилированию недостаточно используемых городских зданий для целей культуры, позволяя творческому самовыражению расти даже при отсутствии возможности строительства новой инфраструктуры.

В 2017 году Кейптаун стал членом Сети творческих городов ЮНЕСКО как Город дизайна. Предполагается, что это звание послужит катализатором для создания ценных партнерских отношений, развития сектора дизайна, роста и обмена знаниями, появления новых рынков и расширения возможностей города на пути к всеобъемлющему устойчивому развитию.

В перспективе задача состоит в том, чтобы использовать искусство, культуру и дизайн для восстановления связей и создания нового образа Кейптауна, исцеления исторических ран и выработки общего видения города как одного из самых ярких и прогрессивных во всей Африке.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ (ACCIP)

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К КУЛЬТУРЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ

До 2014 года в Кейптауне не существовало политики или стандартов, регулирующих подход к культурным и творческим отраслям. С присвоением городу звания Мировой столицы дизайна в 2014 году подход стал более амбициозным, центральным для него стала разработка Политики в области искусства, культуры и творческих индустрий города Кейптауна (ACCIP), завершенная в декабре того же года. Целью этой политики является создание механизмов для руководства распределением ресурсов, таких как рабочая сила, финансы, городские службы и собственность, направленных на поддержку искусства, культуры и творческих индустрий. А также создание механизмов внутренней горизонтальной координации между различными городскими департаментами, оказывающими услуги, связанные с искусством, культурой и творческими индустриями. Политика обеспечивает механизмы создания благоприятных условий для налаживания партнерских отношений с заинтересованными сторонами за пределами города. И наконец, она служит аргументом в пользу увеличения инвестиций со стороны города и других потенциальных спонсоров в сферу искусства, культуры и творческих индустрий.

Политика ACCIP решает несколько задач. Она нацелена на то, чтобы обратить внимание на все формы культурного разнообразия Кейптауна, его стремление к художественному совершенству и богатую историю, чтобы способствовать инклюзивности и социальной сплоченности. В рамках этой политики планируется сохранить материальное и нематериальное наследие, почтить память и поддержать выдающихся деятелей искусств и ключевые институты. Она также призвана помочь городу стать более привлекательным международным направлением для туристов и позиционировать Кейптаун как ведущую культурную и творческую столицу, создавая при этом новые рабочие места и развивая креативную экономику. Крайне важно, что политика направлена на развитие жизнеспособных добрососедских районов, на поддержку роста сообществ, члены которых будут обладать высоким социальным капиталом, а также поддержку возрождения с помощью культурных центров и объектов наследия. Таким образом, ACCIP поддерживает цели Стратегии социального развития города, такие как максимизация возможностей получения дохода для социально изолированных людей, поддержка интеграции с помощью акцента на особом «духе» Кейптауна, проведение мероприятий для молодежи и обеспечение детям доступа к искусству, культуре, библиотечным услугам и другим видам досуга.

Если говорить о правах человека и социальной справедливости, можно отметить, что культурные права лежат в основе политики, которая направлена на способствование доступу горожан к культуре путем выявления многочисленных зон, в которых культурная деятельность пересекается с инициативами местных органов власти, одновременно укрепляя социальную ткань города и внося вклад в его экономическую жизнь. Она также способствует достижению целей устойчивого развития, признанных «Повесткой дня 21 для культуры» организации «Культура 21», от которой политика ACCIP получила награду за передовую практику. Социальная справедливость и устойчивость имеют особенное значение, существовавший в прошлом в Кейптауне апартеид по-прежнему накладывает свой отпечаток экономического, социального, географического и культурного неравенства на настоящее.

Благодаря своей истории, город обладает яркой культурной сценой, глубоко связанной с местными сообществами, которые являются контрапунктом формального культурного сектора города. Это означает, что практически невозможно оживить и активизировать общественное пространство и общественную жизнь только при помощи средств формального культурного сектора. Это одна из причин того, что культурное картографирование и планирование, стимулирующие благосклонное отношение к сообществам, являются жизненно важными компонентами политики.

Еще одним важным направлением ACCIP является культурная инфраструктура. Учитывая, что предоставление культурных пространств ограничено ресурсами города, борющегося с последствиями законодательства апартеида наряду с требованиями растущей урбанизации, существует серьезная нехватка объектов по всей метрополии. С учетом этого фактора и благодаря развитию политики ACCIP было создано Подразделение культурных пространств, добившееся ряда успехов с 2014 года. Наиболее заметными из них являются возрождение Центра искусств и культуры

Guga S'Thebe, а также недавняя реконструкция театра «Черный ящик» в районе Делфт.

На сегодняшний день ACCIP является единственным документом культурной политики, созданным на уровне местных органов власти в Южной Африке; она должна быть пересмотрена в 2018/2019 году в соответствии с обязательствами по мониторингу и оценке. Вопросы на повестке дня Кейптауна постоянно меняются, но ACCIP остается важным руководящим документом для эффективного согласованного подхода к развитию и продвижению культурных и творческих индустрий.

КУЛЬТУРНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
СОВМЕСТНАЯ С ГОРОЖАНАМИ РАБОТА ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

Культурные инициативы не являются приоритетной статьей правительственных расходов в Кейптауне, однако существует постоянный спрос на услуги культурного сообщества. Чтобы узнать, какие культурные ресурсы существуют в Кейптауне, и лучше их использовать, Отдел культуры и искусства городской администрации решил использовать подход картографирования и планирования.

Культурное картографирование — это способ сбора данных, который использует широкий спектр исследовательских методов и инструментов для нанесения на карту региона или города материальных и нематериальных культурных ресурсов. Он часто используется при городском планировании и развитии сообществ. Культурное планирование — это всеобъемлющая методология, отталкивающаяся от местности, подразумевающая взаимодействие с жителями для выявления культурных потребностей, возможностей и ресурсов в их сообществе и создания общего видения, стратегии и плана действий.

Хотя эти инструменты используются в течение многих лет на международном уровне, они никогда прежде не применялись в южноафриканском контексте на местном муниципальном уровне. Отдел культуры и искусства города Кейптауна провел подробное исследование, разработал модель, которая соответствовала бы культурному, политическому и социальному ландшафту Южной Африки, и в настоящее время тестирует ее реализацию в нижестоящих органах. Собранная информация будет передана другим городским департаментам и независимым организациям для определения согласованных совместных целей и для лучшего обмена ресурсами. Полученная информация позволит городу принимать более обоснованные решения в том, как поддерживать культурные программы и инфраструктуру. Она также позволит Отделу культуры и искусства представить тематические исследования в Администрацию города и создать структуру планирования целевого бюджета на культуру.

Такой подход «снизу» может привести к изменениям в удовлетворении культурных потребностей местных сообществ. В городе, где масштабная культурная инфраструктура все еще редка, использование знаний горожан поможет обновить город, используя существующие ресурсы, в ситуации, когда программы строительства новых культурных объектов неосуществимы.

ПАБЛИК-АРТ: СТАНДАРТНЫЙ РАБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ (SOP)
ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛИТИКЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ИСКУССТВУ ПРОЦВЕТАТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Прежде чем был создан черновик Стандартного рабочего регламента (SOP) в сфере паблик-арта, большая часть законов города активно ограничивала творчество в общественном пространстве. В ответ на потребность в изменении законодательства, в 2016 году городские власти опубликовали Стандартный рабочий регламент в сфере паблик-арта, создав нормативную базу, установившую процедуры управления паблик-артом и инициативами по увековечиванию памяти в Кейптауне.

Процедура SOP в основном разработана Отделом культуры и искусства города, но в нее внесли вклад восемь других сторон, включая правоохранительные органы, дорожные службы, службы электроэнергии и связи. В ней разъясняется роль основных заинтересованных в паблик-арте сторон и подчеркивается полномочие Отдела культуры и искусства по его продвижению. Она также предлагает четкие рекомендации по заказу постоянных и временных произведений паблик-арта, устанавливает, когда они могут быть получены в дар и как обеспечить финансовую или любую иную поддержку таких проектов. Кроме того, в ней описывается, как поддерживать паблик-арт, на чем должны основываться постановления городских властей по уличным перформансам и граффити.

Этот новый аппарат управления паблик-артом поощряет создание произведений и мест памяти как средств выстраивания диалога, рассказа общих историй и улучшения общественной жизни. Поощряя свободу выражения, политика побуждает деятелей искусств ответственно подходить к окружающей их среде. Это оказало особенно заметное влияние на районы Вудсток/Солт-Ривер и Ланга, которые уже имеют растущую коллекцию работ. Помимо того, что настенные работы — ценное дополнение к разнообразному культурному наследию местного сообщества, они также являются популярным пунктом пешеходных экскурсий и поднимают авторитет местных и международных художников граффити и стенной росписи.

ТРЕНДЫ

— Кейптаун продолжает наращивать свой статус города дизайна, получив звание Города дизайна Сети творческих городов ЮНЕСКО в 2017 году. Наряду с проведением все большего числа мероприятий он продолжает уделять особое внимание дизайну в своих инновационных процессах и применять его в решении таких задач, как повышение устойчивости.

— Город изменил свою политику ради поощрения творческого самовыражения за пределами официальной художественной инфраструктуры. Паблик-арт, включая настенную живопись, уличные перформансы и живое искусство, теперь более распространен и представлен в ряде городских фестивалей.

— Новые креативные индустрии, объединяющие дизайн и технологии, сейчас в хорошем положении в столице, где находится около двух третей фирм, занимающихся созданием игр, и анимационных студий страны. Кейптаун также является ведущим местом производства художественных фильмов в Южной Африке.

— Культурная сцена растет благодаря новым партнерским отношениям между культурными организациями и бизнесом. Они поощряют «поздние ночные» форматы мероприятий и недели, посвященные конкретным темам и формам искусства, что привлекает новую аудиторию.

— Кейптаун создает себе имя глобального центра современного искусства благодаря своим многочисленным галереям.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Здание **Мэрии Кейптауна** будет вновь открыто в середине 2018 года с памятником Нельсону Манделе и посвященной ему выставкой.

— В поселке Ланга открывается новая **академия музыки и других творческих видов деятельности «Мосты»**. При поддержке ключевых игроков музыкальной индустрии она предоставит молодым людям широкий спектр программ обучения и ресурсов.

— Идет реконструкция Театрального комплекса **Artscape**, который станет первым общедоступным культурным центром в Южной Африке. Комплекс — часть более крупного пространства, посвященного исполнительскому искусству.

— **Музей современного искусства Африки «Цайц»** (Zeitz MOCAA), который открылся в 2017 году, сейчас является крупнейшим музеем в Африке, посвященным современному искусству континента и его диаспор.

— **Цифровой купол и планетарий Iziko**, отремонтированный в 2017 году, является самым передовым цифровым планетарием в Африке, предлагающим инновационный опыт на пересечении искусства, науки и развлечений.

— В 2017 году **цирк «Зип Зап»**, который использует представления как инструмент социальной трансформации, переместил свою академию в новое специально созданное пространство в Солт-Ривер.

— Студенты международных архитектурных школ спроектировали и построили театр **Guga S'Thebe** в качестве расширения существующего центра искусств и места проведения различных спектаклей, выставок и фестивалей.

Музей современного искусства Африки «Цайц» (Zeitz MOCAA). Фото предоставлено городом Кейптауном

КЕЙПТАУН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 2 456
Общая численность населения: 4 174 510
ВВП ($ млн): 29 189

Соответствующий административный уровень: Город Кейптаун

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

2
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

580
других объектов наследия / исторических мест

24 %
зеленых насаждений

39
музеев

684 735
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

12
кинотеатров

103
киноэкрана

12
кинофестивалей

6
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

1,5 млн
иностранных туристов в год

2 %
заняты в творческих отраслях

8 699
иностранных студентов, обучающихся в городе

9
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

202
общественных центра

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

24
театра

4
концертных зала

41
фестиваль и праздник

31
пространство для живой музыки

70 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

104
публичные библиотеки

35
художественных галерей

43
книжных магазина

89
ночных клубов

10
культурных/мультихудожественных центров

9
художественных комплексов

58
рынков

Фото предоставлено Chengdu Media Group

ЧЭНДУ

Чэнду является столицей провинции Сычуань и крупным центром финансов, транспорта и коммуникаций в Западном Китае. Археологические находки показывают, что район вокруг Чэнду был значительным и процветающим центром китайской жизни и культуры со времен Бронзового века. Примерно в 40 милях к северо-западу от города находится родина даосизма, одной из ключевых религий Китая. Расположенный на плодородной равнине Чэнду, известной как Земля изобилия, в настоящее время это четвертый по численности населения город материкового Китая, в его городской местности проживают 7,12 миллиона жителей, и еще 6,73 миллиона в прилегающих районах. По прогнозам, к 2030 году он станет 14-м по величине городом мира.

За последнее десятилетие Чэнду пережил быстрый экономический рост и сопутствующий рост числа туристов. Он неоднократно назывался городом с высоким инвестиционным потенциалом благодаря своему экономическому развитию. Это второе по темпам роста туристическое направление в мире по индексу Mastercard Global Cities Destination в 2016 году, в настоящее время здесь строится новый международный аэропорт. Город славится своими гигантскими пандами, которые живут в горах на западе и севере. База исследования гигантских панд привлекает тысячи посетителей каждый год и завоевала международную репутацию благодаря усилиям по сохранению этого находящегося под угрозой вымирания вида. Чэнду также известен своими чайными домиками, связями с даосизмом и соответствующей культурой, которая подчеркивает традиции, важность природы и отдыха. Эта культура способствует высоким рейтингам Чэнду среди самых комфортных для проживания городов мира. Он был назван самым счастливым городом Китая в рамках опроса 2017 года и одним из 15 самых счастливых мест в мире по версии канала CNN Travel.

Культурное предложение Чэнду включает два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 150 музеев, более 2 000 баров и ночных клубов, растущую индустрию моды и прибыльный музыкальный сектор стоимостью более 200 миллионов юаней (в 2016 году). В городе выросли известные музыкальные таланты мирового класса, например, пианист Ли Юньди, который учился в Сычуаньской консерватории, и скрипачи Нин Фэн и Ху Кун родом из Чэнду. Известные певцы, среди которых Ли Юйчунь, Джейн Чжан и Хань Хун, начали свою карьеру именно здесь. Чэнду также известен как столица книжных магазинов Китая, здесь их более 3 400. Они играют важную роль в развитии культуры и участия горожан, предоставляя пространство для различных мероприятий.

Видение Чэнду, изложенное в «Городском плане строительства западного культурного творческого центра (2017–2022)», заключается в том, чтобы продолжать развивать город как важный творческий и культурный центр Китая. Согласно этому плану, к 2022 году в Чэнду будет проживать 100 влиятельных дизайнеров-инноваторов, а также будет построено 200 профессиональных музеев и 1 000 книжных магазинов. Кроме того, будет создан инвестиционный фонд в размере 10 миллиардов юаней для продвижения культурных и творческих секторов, с акцентированием внимания на кино, СМИ, рекламе и индустрии моды. Как и для всех древних городов, одной из ключевых задач для Чэнду является сохранение истории, предотвращение утраты или незаконного присвоения культурных ценностей путем модернизации и коммерциализации. Также в городе исследуются способы повышения осведомленности общественности об исчезающих традициях и ценности культурного наследия.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ МОЛОДЕЖИ И СЕЛЬСКОЙ ПУБЛИКИ С КУЛЬТУРОЙ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Культурная политика в развивающихся мировых городах выходит за рамки привлечения туристов и увеличения международной известности. Прежде всего, такие города несут ответственность за удовлетворение потребностей своих горожан и стремятся привлечь аудиторию новых и коренных жителей. Чэнду был в числе первых 26 городов в списке Национальных экспериментальных городов культурного потребления, сформированном Министерством культуры Китая в рамках программы содействия культурному участию в ключевых областях по всей стране. Более широкая область вокруг Чэнду включает деревни на окраинах города. Как и во многих сельских районах Китая, сельские жители района Чэнду значительно реже оказываются вовлечены в культурную жизнь, чем жители городских районов.

В качестве решения правительство города создало лайфстайл-приложение «ТВОЙ Чэнду: карта жизни и эстетики», которое продвигает культурный туризм как онлайн, так и офлайн. Приложение — результат сотрудничества глобального технологического гиганта Tencent и Администрации города Чэнду, его технология использует большие данные и ИИ для создания виртуальной карты, отражающей культурные достопримечательности и объекты, от исторических мест, мероприятий и фестивалей до хостелов и отелей. Пять основных функций приложения позволяют пользователям виртуально познакомиться с различными частями Чэнду. Например, они могут просматривать «подходящие для Instagram» фото и видео города и перемещаться по различным культурным достопримечательностям, используя различные лайфстайл-карты (например, карту музеев, карту продуктов питания или карту песен и стихов). Пользователям также предлагается взаимодействие с культурой Чэнду в режиме офлайн: они могут бронировать и оплачивать билеты на мероприятия и представления, места в ресторанах и отелях, а также делиться своей собственной картой учреждений культуры, в которых они бывали. «ТВОЙ Чэнду» является флагманским проектом по развитию города в качестве основного культурного центра Китая. Технологическая инновация приложения в том, что оно может наилучшим образом подбирать культурные предложения города в соответствии с предпочтениями пользователей.

Другим примером мобильного приложения является «Wenchuang Chengdu» (Культурный и творческий Чэнду), которое вознаграждает культурное потребление и участие специальными баллами. При первой регистрации пользователи получают 10–30 баллов (эквивалент 10–30 юаней), которые они могут потратить. Пользователи будут получать больше баллов при совершении покупок в одном из зарегистрированных магазинов или заведений, и эти баллы могут быть использованы при будущих покупках. Муниципальное правительство Чэнду уже инвестировало 4 миллиона юаней, которые будут выданы в качестве «культурных баллов» в приложении. В феврале 2018 года приложение предлагало более 300 видов продуктов и услуг, включая сценические представления, книги и фильмы, а также билеты в музеи и другие культурные объекты. Эта схема будет особенно полезна сельским жителям, которые, помимо слабого культурного участия, с большой вероятностью имеют более низкий уровень дохода.

ИННОВАЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЕНСАЦИИ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ

Поддержка растущих культурных и творческих индустрий является ключевым приоритетом для Чэнду, и инвестиционный потенциал города в последние годы документально подтвержден. Однако малые и средние творческие предприятия в Чэнду часто сталкиваются с барьерами при привлечении средств, инвестиции в них по-прежнему рассматриваются потенциальными инвесторами как слишком большой риск, что препятствует росту этого культурного сектора. Муниципальный партийный комитет Чэнду и пятилетний План действий правительства, призванный превратить Чэнду в культурную и творческую столицу Западного Китая, предлагают инновационное культурное финансирование в качестве одного из семи своих ключевых действий.

Инновационное финансирование культуры направлено на обеспечение доступности, приемлемости

и эффективности финансирования культурных и творческих предприятий. Оно использует партнерские отношения между государственным, общественным и частным секторами и управляет предполагаемыми рисками инвесторов. Это достигается путем создания инвестиционных банков обслуживания непосредственно культурных и творческих предприятий, предлагающих компенсацию рисков потенциальным инвесторам. В Чэнду создан фонд в 10 миллиардов юаней под названием «Фонд культурных и творческих индустрий под управлением правительства». Он будет стимулировать рост венчурного капитала в культурном и творческом секторе, в том числе стартапы, ряд культурных корпораций и других средних и крупных проектов. Рассматриваются предложения по финансированию инновационных продуктов с использованием новых технологий, таких как большие данные и облачные вычисления. Страховым компаниям также предлагается разрабатывать новые продукты и услуги, адаптированные к сектору культуры.

В рамках этой инициативы правительство города Чэнду выделило 100 миллионов юаней в «Фонд рискового капитала для финансирования культурных и творческих предприятий», поощряя банки создавать культурные и творческие инвестиционные филиалы, предлагающие услуги по компенсации рисков. Помимо того, что правительство и банки берут на себя финансовые риски инвестиций, модель также смещает характер финансирования творческих предприятий с прямого государственного субсидирования на субсидирование процентных кредитов. Между тем, расширяются способы финансирования, от долгового финансирования до инвестиций в акционерный капитал, и производится первая волна финансирования из «Инвестиционного фонда культурных и творческих индустрий» Чэнду в размере около 1,37 миллиарда юаней. Это структурированный фонд, состоящий из инвестиций органов власти различного уровня, государственных культурных предприятий и фондов.

Можно надеяться, что создание здоровой инвестиционной среды для творческих отраслей улучшит финансовую устойчивость и потенциал культурных предприятий Чэнду и откроет новые возможности для процветающего финансового сектора.

ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГА ТИАНЬФУ
АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ТРЕТЬ ПЛОДОРОДНОЙ ЗЕМЛИ В ГОРОДСКОЙ ЗОНЕ ЧЭНДУ В ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Быстрый рост экономики Китая привел к урбанизации, что вызвало растущую озабоченность по поводу воздействия на окружающую среду и отсутствия взаимодействия людей с природой. Многие китайские города очень плотно застроены, что приводит к нехватке зеленых насаждений. Достижения Чэнду в области экологии и озеленения получают международное признание с 1998 года, когда город был удостоен почетной награды Программы ООН по населенным пунктам за проект комплексного восстановления долины реки Фунань. С 2010 по 2015 год в Чэнду открылся 31 околоводный парк. В 2015 году город вошел в первую в Китае группу Городов с выдающимся развитием озеленения.

Чтобы сдержать свое обещание быть «Городом садов и парков», а также для улучшения городского ландшафта и снижения содержания углерода в атмосфере, Чэнду строит самую длинную в мире зеленую пешеходную и велосипедную систему. Это часть планов по созданию общегородской системы зеленых трасс протяженностью около 20 000 километров. Первая фаза строительства будет завершена к 2020 году, к началу 2025 года в городе будет построено еще 1 920 километров зеленых дорог, а всю общегородскую сеть планируется завершить к 2040 году.

Зеленая дорога Тианьфу свяжет между собой парки, природные заповедники и культурно-исторические объекты. Помимо стимулирования экономики прилегающих территорий, это создаст пространство для отдыха, занятий физкультурой и общения. Это один из самых важных проектов гражданского благополучия в истории Чэнду, завершение его первого этапа в 2020 году превратит одну треть плодородной земли в городской зоне Чэнду в зеленое пространство. Власти Чэнду считают, что проект подчеркивает стремление стать городом мирового класса и культурным центром, отражает экологический идеал и желание повысить благосостояние горожан. Зеленая дорога Тианьфу — это открытая, многофункциональная и устойчивая система, что делает ее инновационным способом модернизации городской экологии.

При реализации этого проекта есть надежда превзойти успех менее масштабных инициатив в области зеленого пространства в последние десятилетия в таких странах, как Сингапур и Япония, и создать образец действий для многих других быстро развивающихся азиатских городов. К завершению проекта будет создана трехуровневая система зеленых трасс, обслуживающая Чэнду на районном, городском и общественном уровнях. Большая зеленая трасса, состоящая из одной магистрали, двух подъемов, трех колец и семи дорог, соединит основные городские районы. Затем она будет присоединена к другой сети зеленых дорог, связывающих между собой общественные объекты, такие как детские сады.

ТРЕНДЫ

— Культурные и творческие индустрии рассматриваются как важный способ поощрения позитивного образа жизни и нового городского развития в Чэнду.

— Культура Тианьфу, китайский образ жизни, который уделяет приоритетное внимание культуре и эстетике, а также достижению баланса в жизни, интегрируется в планирование и дизайн городских садов, строящихся объектов и паблик-арта Чэнду.

— Чэнду продолжает поддерживать свою давнюю репутацию зеленого города при помощи новых крупных инфраструктурных проектов, таких как новая городская зеленая трасса, увеличивая процент природной среды в городе.

— Предпринимаются дополнительные усилия по выявлению культурного потенциала городской архитектуры и более эффективному использованию имеющихся площадей для культурных проектов.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Зеленая дорога Цзиньцзян** — 240-километровая дорога для пеших и велосипедных прогулок в Чэнду. Она проходит через десять районов и девять городских округов, охватывает 386 культурных ресурсов и является культурным коридором, связывающим индустриальные кластеры и создающим сеть культурного туризма, спорта и сельского хозяйства.

— Проект **Тианьфу Джинченг** в центре города объединяет основные объекты культурной инфраструктуры, такие как музеи, библиотеки, художественные галереи и театры, и соединяет исторические и современные районы города под девизом «Старый Чэнду, международный Чэнду». Он включает в себя торговый район вокруг улицы Чункси-роуд, район Старого города, Куанчжай Чианси («широкие и узкие переулки»), храм Вэньшу и Экологический круг Цзиньцзян.

— «Панда», партнерский проект Китая и Франции, создаст творческий парк **«Планета панда»** площадью 3,5 квадратных километра. В нем расположится новый большой центр изучения и защиты гигантских панд. На его территории будет создан музей естествознания, посвященный жизни этого вида животных.

— **Олимпийский спортивный город Тианьфу** — новый большой комплекс для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий. План комплекса включает в себя стадион олимпийского стандарта, медиацентр, крытый велотрек, стрелковый клуб, центр водных видов спорта, площадку для пляжного волейбола, трассу для горных велосипедов, выставочный центр и паромное депо.

Фото предоставлено Chengdu Media Group

ЧЭНДУ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 14 312
Общая численность населения: 16 044 700
ВВП ($ млн): 391 277

Соответствующий административный уровень: Город Чэнду

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

2
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

42,3 %
зеленых насаждений

150
музеев

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

136
кинотеатров

987
киноэкранов

1
кинофестиваль

43,95 млн
посещений кинотеатров в год

$ 495,24 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

3,01 млн

иностранных туристов в год

8

специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

26

театров

2

концертных зала

200

музыкальных выступлений в год

182

фестиваля и праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

22

публичные библиотеки

95

художественных галерей

3 463

книжных магазина

2 078

баров

102

ночных клуба

Праздник на Блумсдей-стрит. Фото предоставлено Дублинским городским советом

ДУБЛИН

Дублин — древний город, впервые описанный в рассказах VIII века о набегах викингов. Он пережил периоды конфликтов и процветания, последний из которых дал городу его старейший университет (Тринити-колледж, созданный в 1592 году) и внушительные здания XVIII века. Прошло чуть более века с Пасхального восстания 1916 года, когда противостояние британскому правительству привело к созданию современного государства Ирландия в 1922 году. Город славится своими литературными деятелями, среди которых Шеймас Хини, Джеймс Джойс, Оскар Уайльд, Сэмюэл Беккет и Энн Энрайт. Он известен по всему миру своей культурой и искусством, а также гостеприимством, включая культуру пабов, дружелюбие и юмор, который пронизывает все его существо. Его история, самобытность и живая культура продолжают привлекать туристов, около 5,9 миллиона людей из-за рубежа посетили город в 2017 году.

Сегодня в городе и пригородах проживает почти 1,35 миллиона человек, что составляет почти четверть от 4,76 миллиона жителей Ирландской Республики. За границей родились 20,8 % жителей города, это больше, чем в любой другой части страны. Наряду с внутренними отраслями, такими как туризм, современная экономика Дублина сформирована способностью привлекать в город международный бизнес. В настоящее время в нем находятся 250 глобальных финансовых институтов и девять из десяти ведущих мировых компаний ИКТ. Его культурная инфраструктура включает 62 музея, 51 публичную библиотеку, три университета и 53 художественные галереи. В городе расположены семь специализированных национальных культурных учреждений, включая Национальную галерею Ирландии, Ирландский музей современного искусства и Национальный концертный зал. Дублин славится своей яркой живой музыкальной сценой: и на больших площадках, и в уникальной музыкальной сети в пабах. Тем не менее, последствия экономического кризиса и последующий успех бизнеса и туризма в городе привели к росту арендной платы и цен на жилье, что делает условия жизни и работы сложными для представителей сферы искусств, которые часто ищут работу и заказы на международном уровне, чтобы поддерживать свою карьеру.

Дублинский городской совет активно этому способствует, так как рассматривает культурное наследие города как актив национального и международного уровней. В 1994 году была учреждена Международная литературная премия, которая по-прежнему пользуется большим уважением и связывает город с библиотеками, авторами и любителями литературы всего мира. В последнее время участие сообществ и социальное развитие стали основными движущими силами культурной политики Дублина. Культурная стратегия до 2021 года заключается в том, чтобы «позиционировать культуру, творчество и креативные индустрии как центральные для глобальной конкурентоспособности Дублина и его репутации современного европейского города».

Отчасти это происходит благодаря увеличению числа программ, определяемых обществом, которые могут сочетать групповые посещения музеев с чаепитиями, а отчасти благодаря программам, объединяющим деятелей искусств и местные сообщества в процессе создания новых работ. Инициатива «Культура объединяет», при сотрудничестве с недавно созданной Дублинской культурной компанией, управляет новым Дублинским квартирным музеем, который рассказывает о бедности и богатстве в общем контексте истории города. Эта круглогодичная работа дополняется Ночью культуры — программой мероприятий, проходящих в течение одной ночи каждого сентября. В конечном счете, Дублин стремится быть местом, в котором люди могут жить, работать и просто гостить, и его разнообразие и яркие культурные предложения рассматриваются как необходимые для достижения этой цели компоненты.

Дублин сейчас переживает период больших перемен, вызванных крупными технологическими достижениями, демографическими сдвигами и новыми формами социального участия и культурного самовыражения. Как быстро модернизирующийся город, Дублин процветает, умело строя сильную и добрососедскую культуру общественных искусств, а также создавая культурное предложение, которое привлекает людей со всего мира.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДУБЛИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ БИБЛИОТЕК МИРОВЫХ ГОРОДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕСТИЖНУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ

Дублин издавна славился своими литературными деятелями, и в 1994 году Городской совет (тогда называвшийся Дублинской корпорацией) захотел построить на этом репутацию города. Лорд-мэр поручил экспертной группе, включавшей представителей государственных ведомств, библиотек, университетов и других экспертов, рассмотреть возможность создания Дублинской литературной премии. Премия была учреждена и теперь привлекает конкурсантов со всего мира.

Международная Дублинская литературная премия является самой ценной в мире ежегодной литературной премией, выплачиваемой за одно художественное произведение, опубликованное на английском языке. Процесс номинации уникален тем, что кандидаты выдвигаются библиотеками крупных городов мира. Участвующие библиотеки могут номинировать до трех романов каждый год. В настоящее время в премии участвуют более 400 библиотечных систем в 177 странах мира, но Дублинские городские библиотеки также активно ищут и поощряют кандидатов из новых стран. В 2018 году на рассмотрение было представлено 150 романов из 111 городов 37 стран.

Премия спонсируется Дублинским городским советом и управляется Дублинскими городскими публичными библиотеками, а лорд-мэр Дублина является ее покровителем. Призовой фонд в размере 100 000 евро до 2014 года предоставлялся целевым фондом спонсора из частного сектора, но когда это финансирование закончилось, город взял поддержку премии на себя, и она продолжает укреплять современные и исторические связи Дублина с литературой. Четыре Нобелевские премии по литературе были присуждены дублинским писателям, не говоря уже о десятках других литераторов прошлого и настоящего, от Джеймса Джойса до Шеймаса Хини, Колма Тойбина и Энн Энрайт, которые имеют международную известность. Международная работа по продвижению литературы является одной из культурных нитей, которые связывают Ирландию с примерно 70 миллионами людей из ирландской диаспоры по всему миру. Премия также хорошо сочетается с присвоением Дублину статуса Города литературы ЮНЕСКО в 2009 году.

Таким образом инициатива поддерживает национальную и международную репутацию Дублина — «города слов», где чтение, письмо и рассказ историй встроены в культурную, социальную и экономическую жизнь города, его жителей и гостей.

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СООБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

Дублин разработал пятилетнюю Культурную стратегию (2016–2021) в рамках своей заявки на звание Культурной столицы Европы 2020. Эта политика отражает целостный подход, вовлекая все сообщества города в активное участие в формировании и потреблении культуры. И хотя заявка на звание Столицы культуры не была успешной, Дублинская программа «Культура объединяет», которой теперь управляет Дублинская культурная компания городского совета, была принята в качестве средства укрепления партнерских отношений и участия аудитории по всему городу.

Основная цель культурной стратегии Дублинского городского совета состоит в том, чтобы сделать культуру центральным звеном городской политики, имея в виду ее влияние на все аспекты жизни Дублина, включая экономику, образование, туризм, но с особым упором на общественную и гражданскую жизнь. В одном из направлений работы используется концепция «Национального района», которая повышает осведомленность о культурных ресурсах города и предлагает людям использовать их посредством социальных программ. Другое направление — Дублинская программа обучения фандрайзингу, которая помогает сообществам развивать навыки сбора средств. Кроме того, существует проект Культурного аудита и картографирования, который дает представление о культурной экологии Дублина, поддерживая культурные программы и политику.

«Национальный район» предлагает мероприятия — от выступления вокальных ансамблей, дня творчества для детей и духовных «свободных микрофонов» до выставок садоводства, концертов народной музыки и информационно-пропагандистских встреч — для конкретных групп людей, включая сообщество глухих. Есть также «культурные клубы» во главе с профессионалами, которые сопровождают группы в музеи, галереи и выставки искусства в течение всего года. Каждый поход заканчивается чаепитием, которое позволяет людям пообщаться и обсудить увиденное. Таким образом, программа приглашает представителей сферы искусств и местных сообществ и даже целые деревни встретиться и принять участие в мероприятиях в библиотеках, музеях и творческих пространствах, наслаждаясь этими культурными ресурсами и внося свои творческие предложения. Программа «Культура объединяет» осуществляется дублинской командой в сотрудничестве со многими другими культурными агентами, в том числе библиотеками, Управлением по делам искусств, галереями, музеями, театрами, общественными группами, школами и молодежью.

Благодаря этим мероприятиям культурное предложение Дублина стало более видимым и актуальным для сообществ, что позволило им принять участие в формировании культурной повестки дня и в конечном итоге самим управлять ею. Программа «Культура объединяет» удостоилась особого упоминания на международной премии «Культура 21» в 2018 году. Жюри высоко оценило стратегию культурной политики, направленной на тех, кто в этом больше всего нуждается, и успех программы в создании культурных возможностей через информирование и обучение, а также обмен с местными жителями.

НОЧЬ КУЛЬТУРЫ
ДЕМОНСТРАЦИЯ КРЕАТИВНОСТИ ГОРОДА НА МАСШТАБНОМ СОБЫТИИ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Более десяти лет назад городские власти решили побудить больше людей получить культурный опыт в своем районе, создав атмосферу, возбуждающую интерес к этому, и открыв места, обычно недоступные для общественности. В 2006 году в Дублине была организована пилотная «Ночь культуры», которая с тех пор превратилась в крупное национальное ежегодное мероприятие.

В одну ночь в сентябре по всей Ирландии проходит «Ночь культуры» — вечерние и ночные мероприятия, посвященные культуре, творчеству и искусству. Открываются для посещения культурные организации и площадки всех форм и размеров, в том числе национальные культурные учреждения. В программу входят уникальные события и семинары, и все они бесплатны, благодаря большой группе добровольцев и поддержке спонсоров и партнеров. В 2017 году «Ночь культуры» состояла из 3 000 мероприятий на 1 400 площадках по всей Ирландии, включая спортивные клубы, библиотеки, мастерские, церкви и открытые пространства. Мероприятия варьировались от концертов под открытым небом и уличных выступлений до музейных и галерейных программ. Основными организаторами являются Департамент культуры, наследия и гэлтахтов, Дублинский городской совет и Управление по делам искусств. Наряду с ними существует гораздо более широкая группа государственных ведомств и учреждений, университетов, общественных организаций, вещательных и транспортных компаний и других гражданских групп, которые объединяются для поддержки мероприятия, что позволило ему вырасти до нынешних масштабов.

В настоящее время 400 000 человек посещают «Ночь культуры», в глазах всего общества это важное событие, которое повышает репутацию культурных организаций и их объектов в течение всего года. Это также возможность для города продемонстрировать широту талантов всего творческого сообщества. «Ночь культуры» дополняет круглогодичную программу Дублина «Культура объединяет» и контрастирует с ней, создавая крупное, незабываемое событие, которое привлекает большую часть населения Дублина, многих ирландцев и гостей города.

ТРЕНДЫ

— Растет интерес к совместному кураторству культурных мероприятий сообществами и представителями сферы искусств, часто в ответ на проблемы, вызывающие насущную озабоченность общественности. Это приводит к реализации проектов, разработанных в контексте районов и учитывающих историю, наследие и текущие интересы местного населения.

— Семейные культурные мероприятия становятся все более известными. Они включают программы в библиотеках и других учреждениях культуры, а также все чаще на свежем воздухе — в городских парках и общественных местах. Их популярность возросла настолько, что посетителям часто приходится бронировать билеты заранее.

— После празднования столетия Пасхального восстания 1916 года возобновился интерес к истории Дублина и появилось больше культурных мероприятий, посвященных историческим событиям.

— Паблик-арт становится все более разнообразным, синтезирующим разные формы искусства и охватывающим современность и традиции, преходящее и постоянное. Он поощряется за счет бюджета коммунальных услуг, который позволяет 1 % от стоимости любого общественного строительства выделять на заказ произведения искусства.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В течение следующего десятилетия в дублинские национальные культурные учреждения, включая **Национальную библиотеку, Ирландский музей современного искусства, Национальный музей, Национальный концертный зал, Театр Аббатства, Национальный архив и Библиотеку Честера Битти**, будут направлены крупные государственные инвестиции (440 миллионов евро).

— Коллекции **национальных культурных учреждений** Дублина оцифровываются, охватывая 70 миллионов человек ирландской диаспоры и стимулируя туризм.

— Новый культурный квартал в **районе Парнелл-сквер** в Дублине, по плану, будет завершен к 2022 году и будет включать городскую библиотеку и пространство для выставок и выступлений.

— **Дом № 14 на Генриетта-стрит** — это таунхаус в георгианском стиле, который открылся в качестве музея в сентябре 2018 года. Он рассказывает историю жизни здания, сначала как роскошного семейного особняка членов правящей элиты XVIII века, а затем в качестве доходного дома, где с 1876 по 1979 год проживали девятнадцать семей. В музее представлена история города в разрезе времени и социальных классов.

Чемпионат мира по уличным выступлениям. Фото предоставлено Дублинским городским советом

ДУБЛИН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 918
Общая численность населения: 1 347 359
ВВП ($ млн): 163 510

Соответствующий административный уровень: Графство Дублин

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

2 100
других объектов наследия / исторических мест

26 %
зеленых насаждений

62
музея

4,85 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

19
кинотеатров

157
киноэкранов

5
кинофестивалей

8,05 млн
посещений кинотеатров в год

21 000
посещений главного кинофестиваля

$ 70,51 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

20,8 %
рождены за рубежом

6 млн
иностранных туристов в год

3,9 %
заняты в творческих отраслях

11 333
иностранных студента, обучающихся в городе

2
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

1 698
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

6 881
студент курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

40
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

29
театров

2 271
театральное представление во всех театрах в год

821 559
посещений всех театров в год

$ 42,17 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

3
концертных зала

44
пространства для живой музыки

3 016
музыкальных выступлений в год

619
фестивалей и праздников

500 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

51
публичная библиотека

40
художественных галерей

62
книжных магазина

773
бара

431
ресторан

5
культурных/мультихудожественных центров

6
художественных комплексов

Эдинбургский фестиваль «Фриндж» на Принсес-стрит. Фото предоставлено Эдинбургским городским советом
© Edinburgh Inspiring Capital

ЭДИНБУРГ

Эдинбург — столица Шотландии и второй город в стране по численности населения. В XII веке на величественном утесе Касл-Рок был воздвигнут Эдинбургский замок, вокруг него разросся плотно заселенный Старый город, обладающий поразительной архитектурой. К XVI веку Эдинбург становится университетским городом и столицей Шотландии. Шотландское Просвещение XVIII века сформировалось под влиянием ведущих мыслителей, таких как Дэвид Юм и Адам Смит, в этот же период появился неоклассический Новый город. Вместе со Старым городом он теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Эдинбург — город с населением чуть более 500 000 человек, за последние 10 лет этот показатель увеличился на 12 %. Работающий слой населения Эдинбурга является одним из самых квалифицированных в Великобритании, 64 % имеют высшее образование. На город оказывает влияние его основная роль деловой, политической и культурной столицы Шотландии. Достопримечательности Шотландии в 2017 году посетили более 30 миллионов человек, при этом семь из десяти самых посещаемых мест находятся в Эдинбурге, включая Эдинбургский замок и Национальный музей Шотландии. Здесь также расположены три национальные галереи и Национальный военный музей.

В центре культурной жизни Эдинбурга находятся его главные фестивали, которые проходят ежегодно на протяжении более 70 лет. Международный культурный бренд Эдинбурга — его фестивали, культурная активность в течение всего года ставит относительно небольшой город на важное место на мировой арене. Если взять вместе все фестивали, то они будут одним из крупнейших событий в мире, в 2017 году в совокупности было продано более 2,6 миллиона билетов на более чем 50 000 их мероприятий. Исследование 2016 года оценило экономический эффект крупных фестивалей Эдинбурга в более чем 280 миллионов фунтов стерлингов. Однако популярность фестивалей также представляет проблему для города, который сталкивается с количеством публики вдвое большим, чем его население, в течение главного фестивального месяца — августа.

Управление развитием и ростом туристического сектора в целом является еще одной из ключевых задач города. В некоторых других европейских странах неуправляемый рост туризма повлиял как на качество жизни горожан, так и на природную среду городов. Пока что соотношение посетителей и жителей в Эдинбурге остается ниже, чем в этих городах, но важно принять меры и взять ситуацию под контроль. Вопрос о введении временного сбора с посетителей, или так называемого «туристического налога», вновь был поставлен после выборов в местное правительство в 2017 году и сегодня имеет местную политическую поддержку в Эдинбурге.

Эдинбург также сталкивается с конкурирующими потребностями инвестиций и развития. Офисные и гостиничные проекты, а также связанные с ними возможности трудоустройства концентрируются в районе центра города. Физические изменения часто происходили без учета мнения местных сообществ, и сосредоточение внимания на центре задерживало развитие пригородных районов, отодвигая некоторые сообщества на второй план. Такая ситуация сложилась на фоне общей атмосферы неуверенности, сокращения государственных расходов по всей Великобритании и экономической неопределенности после референдума по Брекситу, особенно среди работников ЕС, широко представленных в индустрии туризма и гостеприимства Эдинбурга. В то же время город столкнулся с необходимостью инвестировать в развитие инфраструктуры культурных объектов для удовлетворения потребностей растущего населения. Был определен ряд крайне необходимых улучшений в ключевых местах. Без этих инвестиций город рискует потерять статус ведущего мирового культурного центра.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ ЭДИНБУРГА (EPAD)

УКРЕПЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО СЕКТОРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА С ПОМОЩЬЮ ОБМЕНА НАВЫКАМИ И СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Поддержка независимых деятелей искусств имеет жизненно важное значение для мировых культурных сцен, и особенно в Эдинбурге, где новые таланты играют центральную роль в жизни фестивалей и культурной экосистемы в целом. Эдинбург располагает большим количеством опытных независимых исполнителей. Тем не менее, отчет, заказанный в 2014 году столичными театрами Городскому совету Эдинбурга, показал, что большинство этих деятелей искусств не имеют доступа к финансированию, им недостает опыта организации постановок и управления компаниями и финансово доступного рабочего пространства. У них было смутное представление о том, каким образом Городской совет Эдинбурга мог бы их поддержать, и им не хватало чувства принадлежности к заметному художественному сообществу или сети. Поэтому в отчете рекомендовалось создать новую модель поддержки, чтобы помочь независимым исполнителям Эдинбурга реализовать свой потенциал.

«Развитие исполнительских искусств Эдинбурга» (EPAD) — проект, финансируемый Городским советом, суть которого заключается в посредничестве и создании связей, позволяющих независимым представителям сферы искусств Эдинбурга делиться знаниями, опытом и объектами в рамках существующей культурной инфраструктуры города. Проект призван обратить внимание работников культурного сектора города, в том числе спонсоров, на независимый сектор исполнительских искусств Эдинбурга, сохраняя при этом низкий уровень управленческих и административных расходов.

Проект осуществляется в трех программных областях: пространство, поддержка и организация сети. Каталог художественных пространств для встреч, репетиций и творческого развития с возможностью поиска по всему Эдинбургу был запущен летом 2015 года, чтобы максимизировать творческое использование городских пространств и площадок в течение всего года. С сентября 2015 года по март 2018 года проект провел 18 «дней приема», в ходе которых художественные партнеры встретились со 130 эдинбургскими деятелями искусства и продюсерами, ищущими поддержки для своего проекта или практики. Затем партнеры оказали поддержку этим лицам, проведя 209 консультативных совещаний и еще 24 расширенных «вмешательства» в виде непосредственной практической поддержки. Цель этих мероприятий в том, чтобы направить независимых деятелей искусств и продюсеров к более обоснованным решениям и действиям. Кроме того, за два года было проведено шесть сетевых встреч, объединивших сектор исполнительских искусств Эдинбурга. Каждая из них — уникальная возможность установить связи и провести обсуждения в масштабах, невозможных в любом другом месте города. Проект EPAD стремится создать неформальную среду, в которой все работники сферы исполнительского искусства Эдинбурга могут собраться вместе, взяв город за общий знаменатель.

Ключом к успеху EPAD была его четко поставленная цель и соответствующие задачи, всегда тесно связанные с реальными потребностями деятелей искусств, для которых и существует проект.

НЕЗАБУДКА / ПРОЕКТ СООБЩЕСТВ, АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ

КАК СДЕЛАТЬ ТЕАТР БОЛЕЕ ИНКЛЮЗИВНЫМ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ С ДЕМЕНЦИЕЙ

В 2015 году сотрудники Королевского и Фестивального театров в Эдинбурге заметили, что люди, которые много лет были постоянными зрителями, перестали посещать мероприятия и спектакли. Когда они связывались с этими людьми, чтобы попытаться узнать причины, выяснилось, что одному из них был поставлен диагноз деменция и он больше не чувствовал уверенности в своей возможности смотреть спектакли. Управляющий упомянутыми театрами и Театром-студией трест «Столичные театры» решил выяснить, что он может сделать как организация, чтобы люди, живущие с деменцией, могли продолжать смотреть спектакли и оставаться активной и ценной частью театрального сообщества.

Проект сообществ, адаптированных для людей с деменцией, ранее известный как программа «Незабудка» (Forget Me Not), создал более благоприятную театральную среду для зрителей, живущих с деменцией. Все началось с инспекции Фестивального театра и Театра-студии, которая привела к улучшению освещения и навигационных

указателей, а также к использованию дизайна, адаптированного для людей с деменцией. Фокус-группа, состоявшая из людей, живущих с деменцией или сосуществующих с таковыми, выступала в качестве консультантов по внесенным изменениям. «Основанный на людях» подход также помог понять, что это сообщество может привнести в театр, вместо сосредоточенности исключительно на их проблемах и потребностях.

Другая значительная часть проекта — включение в программы театров событий и выступлений, адаптированных для людей с деменцией. В их числе первое в Шотландии подобное исполнение крупного гастрольного мюзикла «Пиф-паф ой-ой-ой» и первая в Великобритании опера «Женитьба Фигаро», подходящая для зрителей с деменцией, постановки «Шотландской Оперы». В Театре-студии также состоялась мировая премьера «Любопытных туфель», уникальной театральной пьесы, созданной деятельницей искусств Магдаленой Шамбергер при участии людей, живущих с деменцией. Наряду с этой программой мероприятий, проект работал с художниками, танцорами, театральными деятелями и рассказчиками, некоторые из которых живут с деменцией, чтобы позволить этим людям выразить себя через творчество. Были опубликованы три книги, документирующие эту часть работы проекта: «An Audience With...», «Vivid Rebellion» и «Beyond Memory: Storytelling and Singing».

При поддержке благотворительного фонда «Столичный театр», уникальный для Шотландии проект стремится стать лидером Шотландии в индустрии практик, адаптированных для людей с деменцией. Все сотрудники столичных театров должны научиться быть «друзьями для людей с деменцией» в рамках своего обучения, а персонал, работающий непосредственно с посетителями — в кассе, буфете и фойе — получит дополнительную подготовку по коммуникативным навыкам. На втором этапе проекта, в 2018–2021 годах, ключевой целью является связь с людьми, живущими с деменцией, которые сталкиваются с дополнительными проблемами при взаимодействии с исполнительским искусством. К таковым относятся люди с деменцией в молодом возрасте; представители ЛГБТ, этнические меньшинства и инвалиды, живущие с деменцией; а также люди с деменцией, проживающие в неблагополучных районах.

МУЗЫКА СЛЫШНА
ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНИЦИАТИВ «СНИЗУ» В МУЗЫКАЛЬНОМ СЕКТОРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ ЖИВОЙ МУЗЫКИ

Живая музыкальная сцена Эдинбурга является одним из самых важных культурных ресурсов, приносящих городу более 40 миллионов фунтов стерлингов в год. В 2013 году Городской совет Эдинбурга столкнулся с негативной реакцией на продажу одной из главных рок- и поп-музыкальных площадок города инвестиционной компании-учредителю. Музыкальное сообщество города увидело в этом следствие отсутствия поддержки Советом живой музыки и связало эту продажу с закрытием других музыкальных площадок, у которых были проблемы с лицензированием и контролем уровня шума. Совет согласился провести в городе открытый форум живой музыки, на котором был освещен ряд проблем в политике, которые необходимо было решить для создания более благоприятных условий для живой музыки. Итогом форума стало создание рабочей группы «Музыка слышна», ее цель заключалась в выработке общегородских решений по основным проблемам индустрии живой музыки в городе, а также в обозначении более масштабных процессов, затрагивающих музыкальные площадки, таких как застройка, планирование и джентрификация.

Первоначальным направлением деятельности группы было рассмотрение политики лицензирования и планирования в отношении пространств для живой музыки. Позже она финансировала исследовательскую работу Эдинбургского университета, в которой была представлена краткая характеристика музыки в городе, а также доклад Фонда музыкальных площадок с дальнейшими рекомендациями о том, что Совет может сделать для создания благоприятной среды для живой музыки. Затем группа выступила в качестве гражданского посла живой музыки в городе, развивая коммуникацию и взаимодействие музыкального сектора с местными жителями. При поддержке Службы культуры были организованы регулярные встречи рабочих групп, чтобы попытаться сбалансировать потребности сектора и жителей, а также более масштабные проблемы окружающей среды.

«Музыка слышна» — первый пример совместной работы местных властей и инициативы «снизу», от представителей сектора живой музыки, в официально признанной среде. Ключевым результатом стало изменение лицензионной политики Эдинбурга, которая ослабила ограничения на живую музыку, исполняемую вблизи жилых районов. Благодаря группе, а также проводимой на национальном уровне работе музыкальной индустрии, правительства Великобритании и Шотландии согласились внедрить принцип «проводников перемен» в руководство по планированию для местных органов власти, предлагая защиту для музыкальных площадок, столкнувшихся с новой застройкой в своих районах.

ТРЕНДЫ

— Туризм в Эдинбурге растет и является важной статьей доходов его экономики, обеспечивая более 34 800 рабочих мест и принося 1,4 миллиарда фунтов стерлингов за счет расходов гостей. С 2010 по 2015 год число туристов выросло на 18 %, а средние расходы одного туриста — на 30 %.

— Управление туризмом становится предметом активного обсуждения в городе. Публикации в СМИ летом 2017 года поставили под сомнение способность Эдинбурга справляться с растущим числом гостей.

— 2017 год ознаменовал 70-летие Эдинбурга как Фестивального города. Наблюдался рост аудитории, в том числе международной: ежегодное увеличение продаж билетов составило 9 %. Число стран, представленных в программах фестивалей, выросло на 29 %.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В 2021 году в центре города, на площади Святого Андрея, откроется новый концертный зал **The Impact Centre**. Рассчитанный на 1 000 мест, он станет постоянным домом для Шотландского камерного оркестра.

— В 2017 году был открыт мост **Квинсферри Кроссинг** стоимостью 1,35 миллиарда фунтов стерлингов. В настоящее время через залив Ферт-оф-Форт перекинуты три моста, каждый из которых относится к разным векам. Это улучшает сообщение между Эдинбургом и Севером Шотландии.

— Запланирована реконструкция **Королевского театра** на сумму 25 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона выделяет Городской совет.

— **Эдинбург Сент-Джеймс** — район новой городской застройки в центре Эдинбурга площадью 1,7 миллиона квадратных футов откроется в 2020 году. В него войдут до 850 тысяч квадратных метров элитных торговых площадей, пятизвездочная гостиница, до 150 новых жилых домов, 30 ресторанов и новый кинокомплекс.

Незабудка / проект сообществ, адаптированных для людей с деменцией
Фото предоставлено Эдинбургским городским советом © Neil Hanna

ЭДИНБУРГ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 263
Общая численность населения: 513 210
ВВП ($ млн): 27 958

Соответствующий административный уровень: Город Эдинбург

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

2
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

200
других объектов наследия / исторических мест

19 %
зеленых насаждений

37
музеев

7,72 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

9
кинотеатров

66
киноэкранов

23
кинофестиваля

3,55 млн
посещений кинотеатров в год

73 000
посещений главного кинофестиваля

$ 37,26 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

19,9 %
рождены за рубежом

2,02 млн
иностранных туристов в год

5,2 %
заняты в творческих отраслях

18 150
иностранных студентов, обучающихся в городе

1
специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

1 855
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

3 325
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

37
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

8
театров

638 040
посещений всех театров в год

$ 22,43 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

2
концертных зала

288
пространств для живой музыки

10 000
музыкальных выступлений в год

11
фестивалей и праздников

2,7 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

28
публичных библиотек

1 410
баров

Конькобежцы на причале Халколайтури. Фото предоставлено городом Хельсинки © Jussi Hellsten

ХЕЛЬСИНКИ

Расположенный на берегу Финского залива, Хельсинки входит в число самых северных городов мира и является главным политическим, образовательным и финансовым центром Финляндии, а также ее столицей. Город был основан в середине XVI века. Его величественный центр был заново отстроен после того, как огонь уничтожил его в 1809 году. Другие районы сформированы движением арт-нуво и архитектурными стилями послевоенного периода, включая знаковые здания Алвара Аалто, самого выдающегося архитектора-модерниста Финляндии. Несмотря на скромные размеры по меркам многих городов мира, с населением 632 000 человек и 1,4 миллиона человек в более обширной столичной зоне, Хельсинки является третьим по величине городом в Скандинавских странах. Зеленые насаждения составляют 40% от общей площади города, он регулярно занимает высокие места в международных рейтингах уровня жизни.

Население Хельсинки растет, и ожидается, что к 2050 году в нем будет проживать 820 000 человек. За последние два десятилетия миграция удвоилась: 14 % горожан родились за границей, по сравнению с 6,8 % населения Финляндии в целом. Это расширение привело к появлению новых жилых районов вокруг гаваней и рядом со старым историческим и торговым центром. В целом население высокообразованное, половина имеет высшее образование. Город планирует развивать туризм, управлять изменениями и привлекать новый цифровой бизнес. Его нынешний стратегический план (на 2017–2021 гг.) направлен на то, чтобы сделать Хельсинки «самым функциональным городом в мире». На практике это означает создание условий, в которых каждый человек чувствует себя в безопасности и пользуется поддержкой, и где социальное равенство и развитое гражданское общество активно поддерживаются городской политикой и проектированием.

Культурная инфраструктура является важнейшим звеном в обеспечении такого высокого качества жизни. В Хельсинки находятся 76 местных музеев, 37 публичных библиотек, 69 театров, большой концертный зал и 50 других музыкальных площадок. Этот и без того впечатляющий ресурс расширяется по мере того, как государственные, частные и благотворительные акторы инициируют новые культурные проекты. Они варьируются от новой площадки Городского музея Хельсинки до частного художественного музея Amos Rex и Дома танца, совместно финансируемого городом, финским национальным правительством и частным фондом. Город расширил свою широко используемую библиотечную сеть, построив новые библиотеки и культурные центры в пригороде и флагманскую Центральную библиотеку Хельсинки «Ооди» напротив здания парламента. Программы для детей и молодежи — важная составляющая работы этих площадок, а также существенная часть общегородской политики, направленной на то, чтобы помочь каждому ребенку найти себе хобби. Этот подход имеет более глобальную цель борьбы с социальным неравенством при помощи дошкольного образования. В соответствии со своим стремлением быть местом для «сообществ, а не бюрократии», город поощряет более непосредственное и игровое использование своего пространства самостоятельными локальными сообществами и активистами. Недавние общественные мероприятия, организованные сообществами, включают День сауны, День уборки (когда люди продают ненужные вещи на улицах) и День ресторанов (когда люди организуют поп-ап-рестораны).

Хельсинки заявляет о себе и на международном уровне — в 2017 году туризм вырос до нового рекордного показателя в 4 миллиона посещений дольше одного дня. Представляя себя на международном уровне как флагманский пример равенства и либеральной демократии, город надеется привлечь новое поколение людей и бизнеса. Развивающееся культурное предложение Хельсинки помогает создавать сообщество информированных, заинтересованных горожан, необходимое для реализации этого видения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ХЕЛЬСИНКИ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АУДИТОРИИ

Городской музей Хельсинки был основан в 1911 году. Он посвящен социальной и политической истории Хельсинки и его населения. В 2013 году его директора начали трехлетнее преобразование, в частности капитальный проект перемещения музея из первоначального здания на новую площадку, спроектированную вокруг нескольких существующих зданий. Однако команда дизайнеров воспользовалась возможностью проконсультироваться с общественностью, чтобы переосмыслить, каким может и должен быть городской музей и как его использовать для улучшения взаимосвязи горожан и города.

Архитектурный ансамбль преобразованного музея состоит из современного здания, окруженного пятью другими строениями разных дат постройки, от 1750-х до 1920-х годов, между ними располагаются три внутренних двора. Эта сложная планировка дает уникальный, современный, функциональный и доступный фон для работы музея. В то же время, основная команда проекта пригласила группу представителей общественности для получения их критических комментариев о музейной экспозиции на старом месте. Этот процесс осуществлялся при помощи стикеров с записками и комментариями, которые люди прикрепляли к не понравившимся им вещам. Это сформировало определенные вызовы для существующего подхода к музею: например, обескураживающий стикер с надписью «кого это волнует?» поверх традиционной подписи к экспонату.

Опираясь на эту и другие консультации с общественностью, кураторы разработали новые способы демонстрации, тематические, а не линейные по времени, выявляющие живой опыт, которому современные горожане могут сопереживать, например, демонстрация и исследование дневника безработного плотника в Хельсинки 1890-х годов. Новый музей также обращается к темам, ранее исключенным из его выставок, например, квир-культуре и истории клубной жизни. Практические изменения политики также включают отмену платы за вход, превращение вестибюля в общественное лаунж-пространство и преобразование старейшего здания города в веселый интерактивный Детский город.

Создавая новый музей, город Хельсинки проводил политику «радикальной открытости», используя новые методы участия и бросая вызов традиционной роли музея. Это привело к созданию интересного и гостеприимного места, позволившего гораздо более широкой группе горожан испытать чувство принадлежности и представленности в гражданской истории Хельсинки.

Результатом стал значительный рост числа посетителей музея, которое, как ожидается, достигнет миллиона с момента повторного открытия до декабря 2018 года. Музей также получил ряд наград, включая национальную награду «Музей года 2017» и международную премию «Музеи и наследие». Таким образом было создано новое культурное направление в исторической части города, ранее исключительно административной, и привлечено внимание международной прессы. Музей продолжает продвигать смелую экспериментальную программу на своих временных выставках, а также предоставляет уникальную культурную образовательную программу для детей и семей.

КРЕСТНЫЕ ДЕТИ ХЕЛЬСИНКСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ОПЕКУ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ КУЛЬТУРНЫХ АУДИТОРИЙ

Город Хельсинки планирует проводить политику равного доступа к искусству для всех горожан, но это может быть трудно осуществимым на практике для классической музыки, которая относится к элитарному искусству. Между тем те, кто занимается классической музыкой, понимают, что у нее может быть будущее только при наличии интереса и приверженности молодых поколений. Для решения этих вопросов в 2012 году Хельсинкский филармонический оркестр направил приглашение каждой семье с новорожденным ребенком, предложив стать «крестным» младенца и подарить всей семье общий

музыкальный опыт. С помощью этого проекта оркестр надеется пробудить любовь к музыке и музицированию у маленьких детей.

Первые приглашения распространялись через детские клиники Хельсинки. Заинтересовавшиеся семьи согласились участвовать в проекте и получили компакт-диск с классической музыкой. Сама программа состоит из двух сезонов в год: тематические детские концерты весной и активные концерты с мастер-классами осенью. Программа является бесплатной и будет предлагаться в течение семи лет первой группе детей, предоставляя им расширенную возможность контактировать с классической музыкой как органической частью их детства. Оркестр запланировал, что программа будет артистически амбициозной и даст семьям совместный опыт, а также поможет самым маленьким детям развить моторные навыки и узнать что-то новое о музыке. У проекта есть и более масштабные социальные эффекты, например, создание сети контактов, естественным образом развивающихся между участвующими семьями.

Подход оркестра является инновационным в его всестороннем охвате целого поколения и развитии долгосрочной приверженности в течение нескольких лет. Он значительно снизил возрастной порог посещения Музыкального центра Хельсинки. Работа проекта с самого начала потребовала межсекторального сотрудничества с привлечением специалистов музыкального образования из Городских детских оздоровительных центров. В конечном итоге приглашение приняли 3 400 семей, то есть около 50 % тех, у кого в 2012 году родились дети. Город намерен развивать основную идею проекта для гораздо более широкого спектра форм искусства. Планируется, что культурные учреждения города предложат «художественную опеку» каждому ребенку в Хельсинки начиная с 2020 года.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА «ООДИ»
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО КАК МНОГОЦЕЛЕВОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Хельсинки планирует развивать проекты, которые объединяют все социальные классы и помогают горожанам своевременно осваивать цифровые технологии. Новая большая центральная библиотека «Ооди» поможет достичь этого, а также предложит столь необходимое некоммерческое пространство в центре Хельсинки и знаковое выражение национальной идентичности.

Финляндия имеет сильную библиотечную культуру и в 2016 году была названа ООН самой грамотной страной в мире. Ее пять с половиной миллионов жителей каждый год берут в библиотеке 68 миллионов книг. В то время, когда в других странах Европы существует тенденция к закрытию библиотек и спаду их популярности, Хельсинки инвестирует 100 миллионов евро в новое флагманское здание библиотеки, построенное в культурном районе залива Тееленлахти, напротив здания парламента. Открытие библиотеки произойдет в декабре 2018 года, 10 000 квадратных метров ее пространства будут вмещать 100 000 книг. Также на территории библиотеки будет находиться множество других объектов, включая кинотеатр, места для проведения мероприятий, детскую площадку и предложения для повышения цифровой грамотности горожан, например, в сфере 3D-печати и других мейкерспейс-технологий. Библиотека располагается на трех этажах, первый ориентирован на события и коммуникацию, второй — на технологии, музыку, развитие сообщества и пространство для совместной работы, а третий — на литературу, детей и семьи. «Ооди» возглавит и укрепит существующую в Хельсинки сеть из 37 публичных библиотек.

Проект финансировался городом Хельсинки и правительством Финляндии и осуществлялся под руководством Отдела культуры и досуга города Хельсинки и его Библиотечной службы. Партнерами проекта являются такие учреждения, как Национальный аудиовизуальный институт и Европейская комиссия. Но самое главное, проект включал в себя очень важный процесс проектирования с участием местных жителей, такой подход был использован в Хельсинки в проекте такого масштаба впервые. Эта составляющая имела жизненно важное значение, поскольку проект направлен не только на предоставление книг и услуг, но и на активное поощрение здоровой демократии путем создания пространства, где представители всех социальных классов и сообществ могут встречаться на равной основе. Результатом является грандиозная, но гостеприимная архитектура и множество мероприятий и услуг, направленных на развитие чувства причастности у посетителей.

После открытия библиотека «Ооди», как ожидается, станет самым популярным общественным пространством Хельсинки, принимая 2,5 миллиона посетителей каждый год и предоставляя выбор из более чем 2 000 мероприятий. Она также станет концептуально новаторским проектом, помогающим переосмыслить, что может сделать и чем может быть традиционное учреждение, такое как библиотека. Это даст основу для будущих проектов, что в свою очередь поможет решить общие городские проблемы, от социальной сплоченности до развития цифровой грамотности. Есть надежда, что это знаковое пространство привлечет международное внимание в качестве туристической достопримечательности, благодаря своей архитектуре и разнообразию мероприятий.

ТРЕНДЫ

— За последние несколько лет правительство, частные компании и благотворители инициировали крупные музейные проекты, включая Зал славы Финского музея и художественный музей Amos Rex.

— Особое внимание в политике уделяется обеспечению доступа к культуре в пригородах, в частности путем открытия новых библиотек и культурных центров, созданных совместно с жителями.

— Культурные инвестиции в Финляндии традиционно осуществлялись и финансировались правительством; в настоящее время «фонды активистов», возглавляемые богатыми людьми или группами, поощряют правительства государства и города инвестировать в инфраструктуру искусств, в результате чего среди других учреждений появился Дом танца.

— Наблюдается рост «нового урбанизма» с его более свободным и творческим подходом к использованию общественного пространства и планированию массовых мероприятий.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **«Ооди»**, новая флагманская центральная библиотека города, откроется напротив здания парламента в декабре 2018 года.

— **Amos Rex** — финансируемый филантропами новый художественный музей с инновационным дизайном и большим подземным этажом, который откроется в 2018 году в центре Хельсинки.

— **Дом танца** — национальная сцена для всех форм танца, проект с бюджетом в 35 миллионов евро, откроется в 2020 году.

— Природный заповедник остров Валлисаари недалеко от Хельсинки в настоящее время используется для проведения **Хельсинкской биеннале**, бесплатного публичного художественного мероприятия, проводимого Художественным музеем Хельсинки.

— Имеются предварительные планы создания **нового музея архитектуры и дизайна**, который должен стать национальной платформой для демонстрации двух основных сильных сторон культуры Финляндии.

Пловчихи, остров Тервасаари. Фото предоставлено городом Хельсинки © Jussi Hellsten

ХЕЛЬСИНКИ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 719
Общая численность населения: 643 272
ВВП ($ млн): 92 799

Соответствующий административный уровень: Город Хельсинки

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

40 %
зеленых насаждений

76
музеев

1,46 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

15
кинотеатров

42
киноэкрана

9
кинофестивалей

1,94 млн
посещений кинотеатров в год

60 044
посещения главного кинофестиваля

$ 2,49 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

6
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

14 %
рождены за рубежом

1,18 млн
иностранных туристов в год

5 %
заняты в творческих отраслях

1 500
иностранных студентов, обучающихся в городе

1
специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

1 968
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

40
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

69
театров

558 483
посещения всех театров в год

1
концертный зал

50
пространств для живой музыки

4 387
музыкальных выступлений в год

200
фестивалей и праздников

212 836
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/ праздника

19
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

19
непрофессиональных танцевальных школ

811
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

40
публичных библиотек

100
художественных галерей

20
книжных магазинов

1 200
баров

150
ресторанов

60
ночных клубов

9
культурных/ мультихудожественных центров

12
художественных комплексов

12
рынков

Школьники изучают древнюю бронзовую посуду в «Музее искусств на колесах». Фото предоставлено Гонконгским музеем искусств

ГОНКОНГ

Гонконг стал британской колонией в середине XIX века и затем быстро развился как свободный порт. Он был передан Китаю в 1997 году, когда закончилась 99-летняя аренда Британией Новых Территорий. По условиям передачи было решено, что капиталистическая экономика и образ жизни Гонконга останутся неизменными в течение 50 лет. Гонконг сохраняет права, закрепленные в его Основном законе, включая свободу слова и печати, а также право на частную собственность.

Сегодня в Гонконге проживает более семи миллионов человек, более 90 % из которых имеют китайское происхождение. Несмотря на низкую рождаемость, население растет, в основном за счет иммиграции из материкового Китая: около 12 % жителей Гонконга — китайские иммигранты. В городе также существуют значительные сообщества индонезийских и филиппинских трудящихся-мигрантов.

Основанная на бизнесе, торговле и финансах, экономика Гонконга выиграла от своего статуса «суперсоединителя» между Востоком и Западом. Она подкреплена отсутствием коррупции, низким налогообложением и верховенством закона. Однако в последние годы экономика Гонконга столкнулась с проблемами, в том числе с мировым финансовым кризисом 2008 года, ростом цен на недвижимость и конкуренцией со стороны китайских городов.

Из-за своей истории Гонконг считается одним из самых космополитических и внешне ориентированных городов Китая, с особой идентичностью, основанной на китайской традиции, но обогащенной западными культурными влияниями. Этот факт и динамичный культурный сектор помогают сохранить историю китайских форм искусства, например, китайской оперы (сицюй). Традиционно город больше инвестировал в финансовый сектор и недвижимость, но сегодня растет признание важности творчества и творческих индустрий. За культурную политику в Гонконге отвечает Бюро внутренних дел, а его Департамент досуга и культурных услуг выполняет функции исполнительного органа по осуществлению программ. Культурный район Западный Коулун (WKCD) — это развивающийся флагманский культурный квартал города с рядом концертных площадок и музеев мирового класса. В некоторых частях города существует тенденция к сочетанию экологических и культурных решений, примером этого может служить проект «XCHANGE: Социальная гастрономия», использующий искусство для уменьшения огромного объема пищевых отходов города. Продолжается реализация программы 2008 года по перепрофилированию государственных зданий на основе государственно-частного партнерства. В 2018 году Центр наследия и искусств «Тай Квун» заново открылся в отреставрированном бывшем здании Центрального полицейского участка, более 16 отдельных зданий наследия были повторно использованы для различных художественных и музейных целей.

Все больше признается важность возможностей, которые креативные индустрии предлагают городу. На макроуровне это выражается в значительных текущих инвестициях в культурное перепрофилирование старых и новых зданий. Более неосязаемо, но столь же важно использование культурных программ за пределами учреждений, на уровне сообществ, для приобщения жителей Гонконга к нематериальному наследию их города и формирования у них желания создать более стабильное будущее.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ХОСТЕЛ/РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ ИСКУССТВ В КУЛЬТУРНОМ РАЙОНЕ ЗАПАДНЫЙ КОУЛУН (WKCD)

ПРОЕКТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ ИСКУССТВ В ЦЕНТРЕ WKCD

Культурный район Западный Коулун (WKCD) является крупнейшим и самым амбициозным вложением Гонконга в искусство и представляет собой набор культурных объектов на площади 40 гектаров на набережной города. Со временем он станет одним из крупнейших в мире культурных кварталов, сочетающих искусство, образование и открытое пространство. Важно, чтобы представители сферы искусств присутствовали в районе, сформированном вокруг творчества. Поэтому Управление культурного района Западный Коулун (WKCDA) запускает пилотный проект тестирования концепции хостела/резиденции для представителей сферы искусств, предоставляя им место для жизни и работы в непосредственной близости к посетителям и предприятиям района.

Хостел/резиденция примет представителей сферы искусств и постоянных посетителей, расположившись рядом с комплексом Лирического театра и Площадью художников. Она будет одновременно выставочным пространством и домом для деятелей искусств, с мастерскими и творческими и исполнительскими пространствами для мероприятий и выступлений. Представителям сферы искусств будет предложено проживание со скидкой в течение определенного периода времени. В обмен на это представители сферы искусств выполнят ряд проектных работ, включая выступления, участие в художественных турах и семинарах, а также проведение встреч. В некоторых случаях деятелей искусств будут спонсировать для создания работ в определенных местах или новых произведений искусства. Хостел/резиденция будет развиваться на основе государственно-частного партнерства, и ее планируется завершить в 2023 году.

Предоставляя возможность деятелям искусств в резиденции наладить связи с местным сообществом, Управление района надеется создать его особый характер и предоставить уникальную возможность для встречи и взаимодействия представителей сферы искусств и их аудитории.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ГОНКОНГСКОГО ЖОКЕЙ-КЛУБА «МУЗЕЙ ИСКУССТВ НА КОЛЕСАХ»

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ДЛЯ ОХВАТА НОВЫХ АУДИТОРИЙ

Гонконгский музей искусств был основан в 1991 году. Это общественный музей, и им управляет Департамент досуга и культурных услуг Гонконга. Его миссия — предоставить посетителям эмоциональный и захватывающий художественный опыт и привить интерес к искусству на всю жизнь. Однако в 2015 году музей был закрыт на четырехлетний капитальный ремонт и должен был найти способы контакта с широкой общественностью и школами в этот период. «Музей искусств на колесах» является частью работы по поддержанию деятельности музея за пределами основной площадки.

«Музей искусств на колесах» — это 16-тонный грузовик, оснащенный мультимедийными интерактивными играми, разработанными на основе музейных коллекций китайского и гонконгского искусства. В мобильном музее представлены китайские уличные знаки и символы, которые иллюстрируют связь каллиграфии с уникальной культурой Гонконга в рамках темы «знак Гонконга — автограф Гонконга». Передвижной музей в будние дни посещал школы, привозя ученикам индивидуальные художественные мероприятия с мультимедийными играми. В выходные дни он выезжал в парки, на площади и в окружные собрания, чтобы поддержать связь с общественностью и организовать бесплатные поп-ап-мастер-классы.

С 2015 года передвижной музей привозит искусство во все уголки города, включая школы и сообщества отдаленных районов, и работает на благо людей, которые иначе не посетили бы музей и не создали бы художественные работы вместе с местными деятелями искусств. За три года 160 000 школьников и других горожан соприкоснулись с «Музеем искусств на колесах», а страница проекта в Facebook собрала более 250 000 лайков и подписчиков. Проект завершился в июле 2018 года, но будет запущен веб-сайт, преобразующий мультимедийный контент передвижного музея в онлайн-игры, к которым будет доступ у большего количества школьников и которые возьмут на себя роль мобильного музея, доступного по всему городу.

XCHANGE: СОЦИАЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЯ
СОВМЕЩЕНИЕ ДИЗАЙНА С КУЛИНАРИЕЙ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА В СООБЩЕСТВАХ

В 2011 году жители Гонконга произвели около 3 600 тонн пищевых отходов. Это эквивалентно по весу 250 двухэтажным автобусам в сутки. Гонконг стремится кардинально изменить сложившуюся ситуацию, сократив муниципальные свалки с уровня 2011 года на 40 % на душу населения к 2022 году. Проект «XCHANGE: Социальная гастрономия» был создан в одном из арт-пространств города для работы с сообществами по достижению этой цели. Он использует элементы дизайна, спорта и культуры питания для повышения уровня осведомленности общественности о социально-экологических проблемах. При помощи дизайна он поощряет совместное и более эффективное использование ресурсов для создания устойчивой экологии.

«XCHANGE: Социальная гастрономия» располагается в пространстве «Oi!», историческом здании, ставшем арт-площадкой и открытом в 2013 году на Нефтяной улице, на месте бывшего Королевского яхт-клуба Гонконга. Проект состоит из открытой кухни и общественного пространства, инициирующего изменения и новые практики в контексте повседневной жизни. Люди могут принести свежие ингредиенты, консервированные и упакованные продукты на кухню «XCHANGE» в обмен на фирменный напиток или миску «Супа красоты», который обещает «сытно накормить добрым желанием ценить еду». Собранные продукты затем используются на кухне или раздаются тем, кто в них нуждается. «Продовольственные курьеры», набранные из числа членов сообщества, каждую неделю собирают остатки продуктов с близлежащих продовольственных рынков. Местные музыканты выступают во время застолий, а также устраивают ежемесячные акустические концерты. Для того, чтобы стимулировать сокращение отходов, предлагаются совместные обеды с ведущим, который демонстрирует применение дизайн-мышления к приготовлению пищи. Экспериментальный общественный характер проекта соответствует назначению пространства «Oi!» — это лаборатория для молодых деятелей искусств и платформа, которая поощряет совместное творчество. «Oi!» в свою очередь поддерживается совместно Департаментом досуга и культурных услуг Гонконга, Академией цирка и Институтом инновационного дизайна Гонконгского жокей-клуба, входящим в состав Гонконгского политехнического университета. Таким образом группа городских учреждений вносит свой вклад в общие усилия по улучшению экологии Гонконга.

Этот вовлекающий людей и художественно осмысленный подход поощряет сообщества объединяться вокруг общих ценностей еды, музыки, дизайна и спорта, превращая людей из пассивной аудитории в активных, творческих участников экологичной жизни. «XCHANGE: Социальная гастрономия» трансформирует общество не только через еду, которую сам проект собирает и перерабатывает, но и через гораздо более масштабный эффект изменения мнений и убеждений.

ТРЕНДЫ

— Гонконг инвестирует значительные средства в инфраструктуру зданий культурного назначения в течение длительного периода времени. В частности, Культурный район Западный Коулун (WKCD) площадью 40 гектаров станет одним из крупнейших культурных районов в мире с 23 гектарами открытого пространства, а также различными площадками исполнительских искусств и музеями.

— Новые художественные пространства появляются по всему городу, часто повторно используя старые здания, такие, например, как бывшая пожарная часть Абердина и государственная средняя школа Тай По.

— Растет число культурных обменов между местными арт-группами и представителями сферы искусств за пределами Гонконга.

— Сотрудничество становится все более распространенным, например, школы могут предоставлять арт-группам пространство для творческих проектов.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Основные культурные и художественные объекты Культурного района Западный Коулун (WKCD), включая **Центр китайской оперы, Художественный парк, Музей M+, Гонконгский дворец-музей и комплекс Лирического театра**, будут открыты согласно заявленным срокам.

— Расширяются основные культурные учреждения Гонконга, включая **Гонконгский музей искусств, Музей науки и Музей истории**.

— В мае 2018 года в отреставрированном здании бывшего Центрального полицейского участка открылся **Центр наследия и искусств «Тай Квун»**.

— **Центр ресурсов и сохранения наследия** будет содержать коллекции нескольких художественных учреждений Гонконга, а также проводить свои выставки. Его планируется завершить в 2025 году.

Социальная гастрономия. Фото предоставлено Департаментом досуга и культурных услуг, Гонконг

ГОНКОНГ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 2 755
Общая численность населения: 7 409 800
ВВП ($ млн): 455 060

Соответствующий административный уровень: Специальный административный район Гонконг

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0	1 202	40 %	40	5,38 млн	3 630
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО	других объекта наследия / исторических места	зеленых насаждений	музеев	посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей	среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

48	210	40	80 087	$ 321,5 млн	206
кинотеатров	киноэкранов	кинофестивалей	посещений главного кинофестиваля	общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)	игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

3,6 %
рождены за рубежом

58,47 млн
иностранных туристов в год

5,7 %
заняты в творческих отраслях

4 347
иностранных студентов, обучающихся в городе

2
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

7 540
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

3 187
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

119
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

45
театров

6 520
театральных представлений во всех театрах в год

3,47 млн
посещений всех театров в год

$ 83,8 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

4
концертных зала

2 542
музыкальных выступления в год

66
фестивалей и праздников

876 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

16
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

111
непрофессиональных танцевальных школ

442
танцевальных представления в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

82
публичные библиотеки

112
художественных галерей

1 320
книжных магазинов

1 253
бара

13 743
ресторана

104
ночных клуба

18
культурных/мультихудожественных центров

4
художественных комплекса

101
рынок

Участники Лагосского уличного карнавала. Фото предоставлено правительством штата Лагос

ЛАГОС

Лагос — оживленный портовый город, построенный на западном побережье Африки и нескольких близлежащих островах. Это один из самых быстрорастущих городов в мире с населением в 21 миллион человек, включая окрестности. Хотя столицей Нигерии в 1991 году стала Абуджа, Лагос остается экономическим сердцем страны. Город особенно примечателен теми изменениями, которые произошли в нем за последние 20 лет: из места, которое в конце 90-х годов считалось опасным и неподконтрольным государству, он превратился в одно из мировых туристических направлений, и его молодая индустрия туризма привлекает нигерийскую диаспору обратно в город. Сегодня в городе стремительно строятся новые объекты инфраструктуры, укрепляется нормативная база, что позволяет городу привлекать больше инвестиций и продолжать развитие. Примечательно, что сейчас в Лагосе идет постройка целого нового городского района, Эко Атлантик Сити, на осушенной земле, защищенной 8,5-километровой морской стеной. В этом проекте отражаются проблемы Лагоса, связанные с изменениями климата, но, с другой стороны, это важный шаг, который говорит об уверенности в будущем растущего города.

Как и сама Нигерия, где проживает 180 миллионов человек, 300 племен и 500 языковых сообществ, Лагос является плавильным котлом культурных традиций. Город имеет оживленную растущую художественную сцену, которая так же заметна на улицах и на частных праздниках, как и в институциональной среде. В городе популярны вечеринки «Овамбе», привлекающие большие группы людей, танцующих до рассвета. На этих вечеринках, как правило, громкая музыка звучит из частных автобусов на улицах, а представители сферы искусств часто собираются под мостами, устраивая неофициальные галереи своих работ. Есть и официальные события, такие как Лагосский уличный карнавал с сотнями исполнителей и One Lagos Fiesta — фиеста, которая проходит в конце года в течение восьми дней в нескольких районах города и освещается в международных СМИ. Закономерно утверждать, что Лагос — место, для которого велика значимость креативных индустрий. Лагос является центром самой важной киноиндустрии в Африке, Нолливуда, который производит около 1 500 фильмов каждый год, рассказывая истории обычной жизни, популярные по всему континенту. Лагос является одним из самых важных мест для музыкального движения афробитс — одного из компонентов масштабной музыкальной сцены, которая начинает привлекать туристов из дальнего зарубежья.

Организационная культурная инфраструктура города в настоящее время состоит из 14 театров, 54 киноэкранов, 51 художественной галереи, 12 музеев, 68 книжных магазинов и 20 библиотек. Лагос также является значительной частью нигерийской модернистской сцены, частью которой город стал еще во времена постколониальной эпохи. Нигерийский модернизм проявляется в искусстве и архитектуре города, в том числе в музее «Диди», который открылся в 1983 году. Обеспечение города культурными объектами продолжает расти: в настоящее время осуществляется ряд проектов по строительству или реконструкции зданий для целей культуры, включая шесть театров на 500 мест. Новое учреждение, Музей Лагоса, создается в рамках реконструкции района Оникан в качестве культурного центра.

Государство поддерживает развитие культуры через Министерство туризма, искусства и культуры и Совет по делам искусств и культуры. Эти органы признают, что развитие туризма будет иметь решающее значение не только для Лагоса, но и для страны в целом. Лагос провел свой первый туристический саммит в 2017 году и начал публиковать ежегодный календарь событий, чтобы туристы и туроператоры могли легче планировать поездки в город.

Городские деятели искусств и исполнители глубоко переживают социальные и политические проблемы, стоящие перед Нигерией, и новое поколение говорит об этих проблемах в фильмах и пьесах. Вместе с тем, в целом для Лагоса характерно стремление обеспечить многочисленные растущие творческие индустрии формальными структурами, которые необходимы для того, чтобы можно было вести дела на мировом уровне.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КИНЕМАТОГРАФ В ЛАГОСЕ И ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ЗАНЯТОСТИ ШТАТА ЛАГОС

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В КИНОИНДУСТРИИ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СТРУКТУР

Киноиндустрия Нигерии производит 1 500 фильмов каждый год и является крупнейшей в Африке. Ее часто называют Нолливуд, не только в качестве намека на другой крупный международный центр кинопроизводства, но потому, что в переводе это название подразумевает идею создания чего-то из очень ограниченных ресурсов: «из-ничего-вуд». Фильмы часто производятся в очень сжатые сроки и с небольшими бюджетами. Продукция Нолливуда позволила африканцам смотреть фильмы, снятые африканцами, с сюжетными линиями, которые часто отражают общие традиции и культуру или насущные социальные проблемы. Эта обильная производительность поспособствовала развитию позитивных связей между странами и стимулировала внутриафриканский туризм. Однако неформальность и пренебрежение законом об авторском праве в отрасли мешают нигерийским кинематографистам развиваться на международном уровне, большинство их профессиональных возможностей сосредоточены внутри страны. В последнее время финансирование из Целевого фонда занятости штата Лагос позволило киносектору решить эти проблемы и выйти на следующий этап своего развития.

Целевой фонд занятости штата Лагос был создан в 2016 году для поощрения предпринимательства, необходимого для создания рабочих мест и улучшения экономики. Он имел начальный капитал около 68,5 миллионов долларов США на четыре года, но также искал дополнительную поддержку со стороны спонсоров, агентств развития и бизнеса. Все займы Целевого фонда предоставляются вместе с услугами по развитию компетенций, которые фонд осуществляет в партнерстве с Программой развития ООН. Ожидается, что к концу 2018 года обучение пройдут 10 000 человек во всех секторах. Организаторы фонда признают потенциал творческих индустрий, и с 2017 года он стал первым фондом поддержки кинопроектов в штате Лагос. В 2018 году Фонд начнет работу с Британским советом с целью улучшения понимания цепочки производства, распространения и потребления фильмов и продуктов креативных индустрий, чтобы принимать более информированные решения об инвестировании и лучше управлять рисками. Вместе эти две организации запустят программу развития кино и телевидения IFeatures Lagos, которая будет поддерживать процесс создания фильмов от первоначальной идеи до инвестиционной готовности, включая решение вопросов художественного развития и бизнес-планирования.

Этот процесс постепенно позволит киноиндустрии перейти от своей изначальной ситуативной практики к более формализованной структуре, включающей органы регистрации, представительные органы и налоговые структуры, и добиться уважения интеллектуальной собственности и снижения пиратства. Эти изменения дадут старт увеличению частного финансирования и потенциально прибыльных возможностей распространения фильмов на рынках, где признание авторского права имеет важное значение.

ФЕСТИВАЛЬ «ГИДИ»

РАЗРАБОТКА НОВОГО ТИПА МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫВЕСТИ НИГЕРИЙСКИХ АРТИСТОВ НА МИРОВОЙ РЫНОК

Нигерия обладает крупнейшим музыкальным рынком Африки. Музыку можно услышать по всему Лагосу — от рингтонов до громкоговорителей на частных транзитных автобусах. Африканское музыкальное движение добилось успеха в стране и за ее пределами, в Великобритании и США. Однако исторически африканская музыка и исполнители имели сравнительно ограниченные возможности на международном уровне. Монетизация нигерийской музыкальной сцены была сложной задачей и внутри страны, где продажи и реклама синглов составляли основные потоки доходов.

Лагосский фестиваль «Гиди» является частью новой волны фестивалей, развивающих экономический потенциал музыкальной индустрии на местном уровне, а также выступающих в роли посла африканской музыки во всем мире. «Гиди» был впервые запущен в 2014 году как однодневный мультижанровый музыкальный фестиваль и теперь ежегодно проводится в пасхальные выходные. Он включает в себя живую музыку, игры, питание и художественные выставки, а также предлагает программы обучения, волонтерства и стажировки. Фестиваль получил свое название от Las Gidi, популярного прозвища города Лагос.

Он достаточно быстро превратился из небольшого события в масштабное и теперь привлекает аудиторию более 5 000 человек, есть надежды утроить это количество в течение нескольких лет. Фестиваль финансово доступен для молодежи, предлагает безопасное пространство для зрителей и способствует созданию экономически жизнеспособной платформы для живой африканской музыки в Нигерии. Мероприятие является плавильным котлом африканского звука и предлагает платформу для рассказа историй Нигерии с точки зрения Нигерии и изменения негативных мнений о ней. Среди артистов, недавно выступавших на фестивале, — Diplo, Davido, Wizkid, Tuface, Yemi Alade, Sauti Sol, Efya, Tiwa Savage, Vanessa Mdee, DJ Obi и многие другие.

Мероприятие организовано концертной компанией во главе с Чином Океке и Теме Баниго и спонсируется различными частными компаниями из разных сфер, от напитков до финансов, а также получает поддержку от Агентства наружной рекламы штата Лагос (LASAA). Мероприятие приносит региону доход, оцениваемый в 1 миллион долларов США, а также используется для развития навыков молодых работников креативного сектора, например, в сферах производства звука, ивент-менеджмента и PR.

Фестиваль играет ключевую роль в стимулировании позитивных и устойчивых изменений в африканской музыкальной индустрии, продвижении новых талантов и оказании помощи нигерийским артистам в развитии их навыков живого исполнения, которые сегодня очень важны для получения прибыли на международном уровне. Планируется увеличить аудиторию мероприятия: онлайн-платформа Gidi TV хранит контент и транслирует фестиваль в прямом эфире для мировой аудитории, а также проводит PR-кампанию в США и в журналах авиакомпаний и международных фестивалей. В сотрудничестве с глобальной интернет-радиостанцией ведется работа над программой Gidi Radio Show. Существуют и другие планы по увеличению аудитории во всем мире, а именно через различные партнерства, которые позволят включать больше выступлений африканских артистов в программы международных массовых и независимых фестивалей.

ТЕАТР KININSO-KONCEPTS
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО КАК СПОСОБ РАСШИРИТЬ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ МОЛОДЕЖИ И ПОДНЯТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Исполнительское искусство в Лагосе является способом выстраивания диалога о социально-политических проблемах и требует от аудитории поддержки в культурном развитии города. KiNiNso-Koncepts — это танцевально-театральная труппа, которая исследует проблемы общества через призму мощного, многогранного повествования и спектаклей, которые могут проходить в любом пространстве.

KiNiNso-Koncepts — детище его директора Джошуа Адемолы Алаби, который считает, что театр может быть использован в качестве инструмента для расширения прав и возможностей молодежи и выступать способом поддержки социального развития через разрушение барьеров между людьми и изменение их позиций и установок. KiNiNso-Concepts специально обращается к социальным вопросам, но использует при этом музыку, танец, поэзию и экспериментальные подходы к театру. Работа труппы особенно нацелена на молодежь и создание сюжетов, которые предлагают альтернативы насилию как решению проблем. Театр создал прочные отношения с правительством штата Лагос и международными агентствами, в частности, создавая пьесы специально для Министерства юстиции.

Среди постановок театра — комедия «Только справедливость», созданная в рамках проекта «Справедливость для всех», управляемого Британским советом, и пьеса «Слову — да, оружию — нет», касающаяся тем терроризма, войны и насилия в отношении женщин и девочек. Он также поставил спектакль Awari (Плодотворный поиск), бросающий вызов стигматизации ЭКО; FOIA, пьесу, рассказывающую аудитории о Законе о свободе информации; Mama Na Gold, танцевальную пьесу о причинах материнской смертности и путях борьбы с ней; и пьесу «Чрезвычайная амнистия», в которой рассматриваются проблемы безопасности в Нигерии. Негосударственные организации заказали у труппы спектакли, посвященные проблеме изменения климата, и были созданы две постановки, в которых идет речь о расширении прав и возможностей женщин в этом контексте.

Другие видные театральные труппы в Лагосе также поддерживают эту тенденцию расширения прав и возможностей, включая труппу «Корона Африки» во главе с Сегуном Адефилой, которая находится в авангарде социально значимого театра с 1996 года. В театральной труппе «Следы Давида» исполнителями в основном являются дети из неблагополучных семей, которые получают стипендии, выступают для высокопоставленных политиков и путешествуют по всему миру благодаря своей театральной деятельности.

Такой подход к театру дает возможность молодым нигерийским исполнителям развивать свое ремесло, одновременно поддерживая и представляя африканское творчество. KiNiNso-Koncepts считает, что «нация без театра — это безголосая нация», и конечной целью труппы является создание постоянного репертуарного театра. Она также стремится убедить правительство использовать спектакли в качестве инструмента социальных изменений.

ТРЕНДЫ

— Недавно был завершен Генеральный план по туризму штата Лагос, оптимизирующий связи государственных и частных учреждений. Он отражает желание принести пользу Нигерии и Западной Африке в целом, разнообразив экономику и избавив ее от зависимости от цен на нефть.

— Лагос впервые опубликовал ежегодный календарь мероприятий для туристов, охватывающий 70 спонсируемых штатом программ в области искусства и культуры, от фестивалей до моды, еды, музыки и визуальных искусств.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В Лагосе идет строительство шести театров на 500 мест каждый, чтобы поддержать творчество и предложить пространство для новых артистов.

— Грант в размере 600 000 долларов США от фонда Форда будет использован для финансирования предварительных работ и архитектурного проектирования нового музея Лагоса в **Eko Court Marina**.

— Район Оникан трансформируется в центр искусств: капитальные проекты включают перепланировку **Центра истории и культуры Йорубы им. Дж. К. Рэндла**, превращение старого здания парламента в **Центр истории Лагоса**, а президентской ложи — в **Музей Лагоса**.

— Открылись 30 новых памятников и знаковых объектов по всему городу, в том числе мост «Лекки/Айкойи Линк», «Эко-Дерево», парк «Джонсон Джейканд Тинабе», памятник барабанщику и памятник Мошуду Абиоле.

— **Эко Атлантик Сити** — крупный новый городской район, строящийся на десяти миллионах квадратных метров осушенной земли, защищенной 8,5-километровой морской стеной.

Приветственный концерт в Фонде африканских художников, 2017. Фото © Benson Ibeabuchi

ЛАГОС: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 3 577
Общая численность населения: 21 000 000
ВВП ($ млн): 136 000
Соответствующий административный уровень: Штат Лагос

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

12
музеев

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

14
кинотеатров

54
киноэкрана

15
игровых залов

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

14
театров

1
концертный зал

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

20
публичных библиотек

51
художественная галерея

68
книжных магазинов

1,39 млн
иностранных туристов в год

27
рынков

Музыкальная сцена на Брод-стрит в Лагосе. Фото © Benson Ibeabuchi

Галерея уличного искусства Лиссабона (GAU).
Фото предоставлено городом Лиссабоном

ЛИССАБОН

Лиссабон является одним из старейших городов Европы, за свою историю он пережил землетрясения, пожары, государственные перевороты и революции. Его географическое положение на атлантическом побережье Пиренейского полуострова определило курс города и страны и сделало его базой для африканских, южно-американских и восточно-азиатских кампаний Португалии. В XX веке город испытал влияние иммиграции и быстрого роста. Большой пожар в 1980-х годах вызвал быструю перестройку города, которой способствовало вступление Португалии в Евросоюз и такие культурные события, как получение городом статуса Культурная столица Европы в 1994 году и Лиссабонская всемирная выставка 1998 года.

Город Лиссабон является частью агломерации Большой Лиссабон, регионального административного образования из 18 городов, каждый из которых имеет свою собственную местную администрацию. Каждый район Лиссабона имеет свою специфику. Район Алфама известен своими ресторанами и туристическими достопримечательностями; Байрру-Алту и Кайш ду Содре — барами и ночными клубами, а также художественными учреждениями. В областях вокруг станций метро «Мартим Мониш» и «Интенденте» и в районе Анжуш проживают определенные этнические группы или люди одной национальности. В 2011 году на сферу культуры приходилось 8 % работающего населения территории. Одна из самых известных статей культурного экспорта Лиссабона — фаду, национальный музыкальный жанр, который когда-то был маргинализирован, но теперь защищен путем включения в Список всемирного нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Город славится своей архитектурой, особенно декоративной керамической плиткой и ее производством, и привлекает все больше молодых предпринимателей и творческих людей благодаря богатой истории и относительной финансовой доступности. Стимулирование роста сфер искусства, технологий и других творческих отраслей в Лиссабоне выступило ключевым решением проблем финансового кризиса 2010 года в Португалии, наряду с использованием культуры для поощрения гражданской активности.

Недавний успех Лиссабона в качестве центра, где базируется творческое сообщество фрилансеров Европы, повлек за собой некоторые трудности для местных жителей и бизнеса. Благодаря тому, что большой объем недвижимости в центре принадлежит Городскому правительству, Лиссабону удалось избежать безудержной спекуляции и джентрификации, с которыми сталкиваются другие мировые города. Тем не менее, AirBnB и другие подобные сервисы недавно стали недобросовестно использоваться для сдачи большей части доступного жилья в центре города в аренду. Последствия этого «перепрофилирования» района становятся все более заметными, например, в случаях появления дорогих ресторанов на месте дешевых кафе. Общественное мнение разделилось: в то время как некоторые жители извлекают выгоду из туризма, другие недовольны тем, что слишком много элементов инфраструктуры направляется на обслуживание иностранцев. Городской совет активно занимается этой проблемой и создал для ее решения несколько инициатив, таких как Политика исторических магазинов, которая основана на признании исторической ценности традиционных предприятий.

Еще одна проблема в сфере культуры города заключается в том, как обслуживать обособленные культурные группы. Культурная сцена в Лиссабоне в основном состоит из небольших компаний и отдельных деятелей искусств, а также небольшого числа традиционных учреждений. Большинство представителей сферы искусств работают на некоммерческой основе, и многие из них имеют неофициальные контракты, то есть, хотя они часто поддерживаются национальным или городским правительством, в основном они имеют нестабильный доход. Помимо грантов, городское правительство предоставляет здания и помещения для студий, хранения и репетиций. Создание большего количества пространств для совместной работы и сетей поддержки для деятелей искусств, особенно молодых, является еще одним культурным приоритетом города.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ЖИЗНЬ И ВОСПОМИНАНИЯ СОСЕДЕЙ
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕКТ ИСТОРИИ ЖИЗНИ, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПОЖИЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА С ИХ СООБЩЕСТВАМИ

Стремительные темпы социальных, экономических и технологических изменений в городах за последние десять лет все чаще заставляют задуматься над темой локальных сообществ и идентичности. В мировых городах жители все больше интересуются социальной историей своего района, а также спрашивают себя, чей именно их город и как они вписываются в него.

«Жизнь и воспоминания соседей» — это проект истории жизни. Он собирает воспоминания пожилых людей о жизни в Лиссабоне, чтобы помочь понять, как изменения в мире влияют на повседневную жизнь людей и их районы. Существует озабоченность по поводу того, что, хотя современные технологии на первый взгляд делают нас более связанными друг с другом, чем когда-либо прежде, коллективная память старшего поколения, у которого меньше шансов получить доступ к этим технологиям, находится под угрозой исчезновения. Для того чтобы свидетельства пожилых людей были услышаны и оценены по достоинству, проект «Жизнь и воспоминания соседей» использует местные библиотеки.

Проект был совместно организован рядом общественных групп и организаций, занимающихся уходом за пожилыми людьми. В рамках его работы осуществляется сбор, хранение и распространение материалов, которые составляют истории жизни людей в городе. Они варьируются от интервью до фотографий, корреспонденции, журналов, печатных материалов и видео. Воспоминания и жизненные истории каждого человека представляются на еженедельных встречах, называемых семинарами памяти сообщества, которые проводят работники участвующих в проекте библиотек. Эти семинары приносят социальную, эмоциональную и интеллектуальную пользу своим участникам, способствуя росту разнообразия культурных мероприятий, доступных для пожилых людей, а также положительно влияя на их здоровье и благополучие.

Проект направлен на преодоление изоляции и одиночества пожилого населения Лиссабона и поощрение интереса молодых жителей города к истории своего локального сообщества. Пробно запущенный в 2015 году в двух крупнейших библиотеках города, а официально в 2017 году, проект уже собрал богатый словесный исторический материал благодаря видеозаписям интервью с пожилыми людьми. Последующими целями станут создание цифрового онлайн-архива всех исторических документов, таких как фотографии, письма и видео, которые были собраны в ходе работы, и увеличение количества участвующих библиотек.

ФЕСТИВАЛЬ ПОЛИТИКИ
ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ И ДЕБАТОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Уже давно признано, что культурные программы мировых городов способны положительно повлиять на дух локального сообщества и привить местному населению чувство гражданской гордости. Культурные формы с политическим уклоном могут быть использованы для привлечения внимания людей к конкретным темам. В стране, которая столкнулась с проблемами турбулентности в экономике, отсутствием интереса к политике, низким уровнем участия и падением доверия общественности к институтам вследствие частых сообщений о фактах коррупции, Лиссабон сделал шаг вперед благодаря Фестивалю политики.

Фестиваль политики — это двухдневная программа дебатов, семинаров, фильмов, искусства, музыки и детских мероприятий, направленная на повышение политической активности, а также поощрение социальных изменений и критического мышления. Фестиваль посвящен демистификации политики, развенчанию мифа о том, что она является чем-то академическим, скучным и не имеющим отношения к повседневной жизни. Он начался в 2017 году в рамках более широкой городской программы, посвященной португальской революции апреля 1974 года, и теперь превратился в ежегодное мероприятие, которое привлекает к политике внимание общественности и творческого сообщества. Фестиваль вызывает у публики доверие, поскольку он в первую очередь связан с культурными производителями, а не с политическими партиями, профсоюзами или негосударственными организациями, желающими продвигать свои интересы. Он использует культурные формы, такие как мультимедиа

и цифровые технологии, чтобы привлечь аудиторию, которая традиционно не считается вовлеченной в политику. Все мероприятия фестиваля, включая кинопоказы и концерты, бесплатны. Для обеспечения широкого доступа к программе все ее сегменты переведены на португальский язык жестов и доступны на шрифте Брайля. На фестивале царит непринужденная и неформальная атмосфера. Например, одна из фестивальных программ, которая включала в себя возможность для местных жителей встретиться с политическими деятелями, была организована в стиле «быстрых свиданий», где каждому участнику было предоставлено пять минут, чтобы задать вопросы политику.

Хотя сам фестиваль длится всего два дня, его программа призвана создать долгосрочный эффект, вызвать длительные обсуждения и инициировать многолетние социальные изменения. Вместо того, чтобы просто продвигать культурные события двухдневной программы, реклама фестиваля привлекает внимание к центральной и постоянной политической теме. Например, первый фестиваль был посвящен проблеме политической апатии. До и во время фестиваля были собраны предложения и идеи о том, как побудить больше людей голосовать. Затем они были направлены партиям, занимающим места в национальном парламенте. Этой центральной теме была посвящена восьмистраничная фестивальная газета с инфографикой и авторскими статьями. Тема фестиваля также освещалась в телевизионных роликах и социальных сетях, создавался вирусный контент. Такой же логики длительного эффекта организаторы придерживались и при создании второго фестиваля, посвященного правам человека. В 2017 году в фестивале приняли участие 200 человек, в 2018 году — около 400.

ГАЛЕРЕЯ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА
ОЖИВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА ПОРАЗИТЕЛЬНЫМ МАСШТАБНЫМ СТРИТ-АРТОМ

В настоящее время мировые города все чаще признают искусство в городском пространстве как художественно значимое и стимулирующее культурную экономику, особенно потому, что оно хорошо подходит для того, чтобы молодежь делилась им в социальных сетях. Города выражают свое согласие с этим тезисом при помощи политики, направленной на защиту существующего стрит-арта и создание пространств для его новых произведений.

«Галерея уличного искусства» — общегородской проект по продвижению граффити и стрит-арта в Лиссабоне. Организованный Департаментом культурного наследия Мэрии Лиссабона, он был запущен в районе Байрру-Алту после принятия решения об очистке местных зданий от граффити. Был сделан вывод о том, что одним из способов борьбы с вандализмом может стать создание законного структурированного пространства для граффити-художников, и вдоль улицы Кальсада да Глория были установлены панели, служащие выставочным пространством.

Основным направлением работы «Галереи» является планирование и кураторство городских арт-проектов, включая создание и администрирование предложений новых работ и определение площадок для них. Также уделяется внимание информированию и вовлечению общественности. Рекламные кампании продвигают стрит-арт на различных медиаплатформах для широкого круга аудиторий, от общественности до журналистов и городских лидеров. Художественная сцена Лиссабона уже получила широкое освещение в национальных и международных СМИ. Также организуются экскурсии и мастер-классы для аудиторий разного возраста, особенно для лиц с низким уровнем доходов. Благодаря этим мероприятиям участники могут узнать об истории, методах и дискурсах граффити и стрит-арта. Проект также поддерживает академическую деятельность, исследования и публикации по теме искусства в городском пространстве, например, книгу Porque pintamos a Cidade? Uma abordagem etnográfica do graffiti urbano (Почему мы раскрашиваем город? Этнографический подход к городскому граффити), опубликованную Рикардо Кампушем в 2010 году. Помимо создания нового, проект включает в себя исследование существующего искусства. Он составляет фото- и видеографические реестры произведений, созданных в Лиссабоне с 1974 года, и интегрирует их в публичную базу данных.

Проект Reciclar o Olhar (переработай свою локацию) разработан в партнерстве с Муниципальным управлением городской среды, включает в себя создание объектов искусства с использованием грузовиков для сбора отходов и контейнеров для переработки стекла и открыт для людей всех возрастов, независимо от наличия у них предыдущего художественного опыта. Проект Lata 65, выбранный в рамках Муниципальной долевой бюджетной программы Лиссабона, состоит из семинаров, проводимых Городским советом, предназначенных для ознакомления пожилых людей с городским искусством. Фестиваль MURO, начатый в 2015 году, привносит стрит-арт в области вдали от центра города и помогает оживить непопулярные районы. «Галерея уличного искусства» также сотрудничает с Google Art Project, платформой, которая объединяет некоторые из самых признанных музеев и галерей мира и которая недавно создала раздел, посвященный искусству в городском пространстве, при участии 30 учреждений из 15 стран.

В долгосрочной перспективе «Галерея уличного искусства» стремится продолжать увеличивать количество стрит-арта в городе, предоставляя уличным художникам больше пространств для работы. Она также стремится повышать престиж стрит-арта на международном уровне.

ТРЕНДЫ

— За счет государственных и частных инвестиций в новые объекты культуры и отдыха развивается восточная часть города, которая до недавнего времени считалась периферийной.

— В Лиссабоне появились новые мультикультурные музыкальные и танцевальные сцены, благодаря таким группам, как Buraka Sound System, смешивающим традиционное португальское звучание с африканскими и бразильскими стилями. Кизомба, кудуро и фунана, или форро, стали популярными танцевальными стилями.

— Лиссабон принимает все большее число культурных фестивалей, часто крупных музыкальных мероприятий, но также и с местной направленностью или связанных с тематическими инициативами.

— Город старается поощрять создание новых коворкингов и сетей поддержки для творческих предприятий в Лиссабоне, особенно для молодежи.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Библиотека де Марвила**, крупнейшая муниципальная библиотека города, открылась в конце 2016 года в районе с низким уровнем грамотности.

— **Кинотеатр «Капитолий»**, заброшенный бывший кинотеатр в центре города, недавно был перестроен и вновь открыт. Он был выбран для реставрации Всемирным фондом памятников.

— Реструктуризация **Муниципальных архивов Лиссабона** будет завершена в 2018 году, при этом объекты, которые в настоящее время разбросаны по четырем зданиям, будут объединены под одной крышей. В архиве хранится коллекция документов, самые ранние из которых относятся к эпохе Средневековья.

— **MUDE — Музей дизайна и моды** — в настоящее время проходит реконструкцию. Его расширенное пространство будет включать место для новой постоянной выставки, посвященной португальскому и латиноамериканскому дизайну, четыре зала для временных выставок, архив, учебные мастерские, художественные пространства и новый зрительный зал.

— Новый частный **Музей искусства, архитектуры и технологий**, спроектированный Amanda Levete Architects и Tagus Central, представляет национальные и международные выставки, отражающие современные проблемы и тенденции.

— **Театр Луиша де Камоэнса**, муниципальный детский театр Лиссабона, вновь открылся в июне 2018 года, предложив программу современного исполнительского искусства для детей.

— **Еврейский музей Лиссабона**, расположенный в историческом районе Алфама в недавно построенном здании, откроется для публики в 2019 году.

— **Творческий центр в Беато**, новое рабочее пространство для творческих и технологических стартапов, строится в Восточном Лиссабоне в бывшем комплексе армейского завода. Оно будет включать в себя двадцать зданий общей площадью около 35 000 квадратных метров.

— **Театр Байрру-Алту**, бывший дом «Театра рога изобилия», крупной независимой театральной труппы, был перепрофилирован в центр современного искусства, ориентированный на экспериментальное искусство и новых деятелей искусств. Он вновь откроется для публики в 2018 году.

— Новые филиалы **Музея Лиссабона** — выставка продукции закрывшихся военных заводов в Беато и новая галерея для временных выставок на Праса-ду-Комерсиу, главной площади Лиссабона, — должны открыться в 2019 году. Сейчас музей состоит из четырех пространств, которые по-разному раскрывают историю города.

Танцы на улицах Лиссабона. Фото предоставлено городом Лиссабоном © José Frade

ЛИССАБОН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 100
Общая численность населения: 504 964
ВВП ($ млн): 114 196

Соответствующий административный уровень: Город Лиссабон

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

312
других объектов наследия / исторических мест

22 %
зеленых насаждений

44
музея

2,37 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

14
кинотеатров

70
киноэкранов

14
кинофестивалей

2,97 млн
посещений кинотеатров в год

28 274
посещения главного кинофестиваля

$ 26,66 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

2
игровых зала

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

10,6 %
рождены за рубежом

3,11 млн
иностранных туристов в год

3,3 %
заняты в творческих отраслях

18 282
иностранных студента, обучающихся в городе

5
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2 962
студента государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

1 438
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

190
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

49
театров

797
театральных представлений во всех театрах в год

5
концертных залов

30
пространств для живой музыки

3 831
музыкальное выступление в год

47
фестивалей и праздников

897 900
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

17
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

42
непрофессиональные танцевальные школы

730
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

17
публичных библиотек

78
художественных галерей

210
книжных магазинов

392
бара

6 342
ресторана

55
ночных клубов

37
культурных/мультихудожественных центров

58
художественных комплексов

37
рынков

ПРОЦЕССИИ: Живое произведение искусства, посвященное столетию женского избирательного права, 2018. Фото предоставлено Администрацией Большого Лондона

ЛОНДОН

Основанный римлянами, Лондон долгое время был крупнейшим мировым городом, а его связи развивались на протяжении веков благодаря международной торговле. Ранняя промышленная революция в Великобритании привела к тому, что Лондон был крупнейшим городом мира на протяжении большей части XIX и в начале XX века. После потери промышленной базы Великобритании, Лондон сохранил свое влияние благодаря сектору финансовых услуг и культурной «мягкой силе».

Сегодня население Лондона составляет почти девять миллионов человек. Оно очень разнообразно: 37 % лондонцев родились за пределами Великобритании, 40 % идентифицируют себя как выходцев из Африки, Азии или представителей этнических меньшинств, в городе говорят более чем на 300 языках. Преимущественно Лондон — центр финансовых и деловых услуг, но в то же время он является сосредоточением культурной и творческой индустрии, включая кино, моду и дизайн. В последнее время в экономической жизни города растет роль технологического сектора. Культура в Лондоне стимулирует туризм, приносит экономике Великобритании 47 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно и дает рабочие места одной шестой части населения города. Лондон привлекает миллионы туристов своей историей и некоторыми из самых популярных музеев в мире, включая Британский музей, Современную галерею Тейт и Лондонскую национальную галерею.

Однако экономическая и культурная сферы Лондона тоже имеют свои проблемы, например, растущее неравенство. Лондонцы сталкиваются с ростом цен на недвижимость, нехваткой жилья, повышением арендной платы и высокой стоимостью жизни. Художественные студии, музыкальные площадки, места для ЛГБТ+, пабы и клубы оказываются уязвимы перед лицом роста ставок арендной платы. Между тем, несмотря на экспоненциальный рост, творческая рабочая сила Лондона не отражает состав его населения, а отсутствие разнообразия и снижение приоритета творческих предметов в школах создают риск для воспитания новых талантов. На будущее Лондона также может оказать глубокое влияние выход Великобритании из Европейского союза, запланированный на март 2019 года. Международная экономика города зависит от свободного потока капитала, торговли и рабочей силы, и творческий сектор не является исключением. Треть творческих рабочих мест в Лондоне занята международными специалистами, и чуть менее половины экспорта творческих услуг Великобритании направляется в Европейский союз.

Эти проблемы в настоящее время решаются мэром Лондона. При мэре Садике Хане культура впервые стала главным приоритетом для города. В предложенном Ханом проекте нового Плана развития Лондона — стратегии пространственного и городского развития столицы — теперь есть специальная глава с новой политикой по защите и развитию культуры и наследия по всему Лондону. План фокусируется на «качественном росте», обеспечивающем развитие более социально интегрированного и устойчивого города. Это фундаментальное качественное изменение в стратегии развития. Проект Культурной стратегии мэра — самый амбициозный на сегодняшний день подобный план, он включает принцип качественного роста во все инициативы, включая новый проект «Зоны творческих предприятий» по созданию специальных мест для поддержки деятелей искусств и творческих предприятий, где они могут «пустить корни» и процветать. В новом проекте Культурной стратегии приоритет отдается людям и доступности культуры, он основан на принципе «культура для всех лондонцев». Новые программы, такие как Лондонский район культуры, будут отдавать должное местным сообществам. Культурная стратегия основана на признании необходимости инвестиций в разнообразную творческую рабочую силу на будущее.

Наряду с разработкой политики для нужд сообществ, существует также стремление к развитию крупной инфраструктуры, особенно в целях оживления более отдаленных районов Лондона. Мэрия инвестирует 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в создание Ист-Бэнк, нового крупного района культуры и образования в Олимпийском парке королевы Елизаветы. Университетский колледж Лондона, Театр «Сэдлерс-Уэллс», Би-би-си, Лондонский колледж моды Лондонского университета искусств, Смитсоновский институт и Музей Виктории и Альберта — лишь некоторые из тех учреждений, которые сделают этот новый район местом мирового класса и помогут предоставить новые возможности в Восточном Лондоне и оживить его.

Лондон остается одним из ведущих городов мира, и его мэр стремится поддерживать и развивать уникальное культурное предложение города, чтобы все горожане могли им воспользоваться.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРА В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ЛОНДОНА
ПОМЕСТИТЬ КУЛЬТУРУ В ЦЕНТР ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Культура является одним из самых динамичных компонентов экономики Лондона: культурный сектор растет быстрее, чем любой другой. Он также играет социально важную роль, объединяя различные сообщества и делая людей здоровее и счастливее, что создает в городе особую атмосферу. Несмотря на свой вклад в успех Лондона как мирового города, креативные индустрии сталкиваются с проблемами сохранения и развития инфраструктуры, необходимой для роста и процветания. Отчасти это связано с быстрым темпом роста города: конкурентный рынок земли и растущая налоговая нагрузка на бизнес влияют на объекты культурного производства и потребления. Например, за последнее десятилетие в Лондоне наблюдался быстрый спад количества творческих рабочих пространств и небольших музыкальных площадок. Деятели искусств, которые переехали в более дешевые районы и тем самым способствовали их росту, вновь финансово вытесняются вследствие того успеха, который сами создали.

В ответ на это мэр запустил наиболее ориентированный на культуру за всю историю мэрии проект Плана развития Лондона, сигнализируя о новом политическом направлении. Политика плана в рамках глав, посвященных экономике и культуре, сосредоточена на «качественном росте» и нацелена на сохранение культурной инфраструктуры и, следовательно, талантов в городе. Она включает усиленную защиту планирования творческих рабочих пространств и пабов, а также новую политику, названную «Агент перемен», которая требует, чтобы застройщики жилых районов включали в свои планы меры по снижению шума там, где уже существуют ночные заведения, и там, где таковые планируются. Это делается для того, чтобы культурные объекты и жилые комплексы могли спокойно сосуществовать.

Проект Плана развития Лондона также поощряет создание «Зон творческих предприятий» (CEZs) в местном планировании. Это новая инициатива мэра, предполагающая назначение небольших районов Лондона особыми зонами, где могут обосноваться деятели искусств и творческие предприятия и где поддерживается творческая деятельность. В этих зонах будут предприниматься различные меры для удержания и привлечения представителей сферы искусств и новых творческих предприятий: постоянное недорогое рабочее пространство, поддержка бизнеса и профессиональное обучение, снижение налоговой ставки и сверхбыстрая широкополосная связь. Мэрия предусмотрела гранты для 10 областей, которые могут разработать предложение этих новых зон, и предоставит финансирование на конкурсной основе в 2018 году. Кроме того, разрабатывается первый в истории План культурной инфраструктуры Лондона, включающий публикацию открытой карты культурных объектов, на которую горожане смогут добавлять пространства и места. Карта поможет местным властям и городским планировщикам получить представление о положении дел и станет основанным на фактических данных инструментом повышения осведомленности о культурных локациях и объектах наследия, находящихся под угрозой закрытия.

Проект нового Плана развития Лондона является смелым начинанием, поскольку он предполагает планирование в сфере культуры параллельно со сферами транспорта и жилья. Он сигнализирует о важности культуры и творческих индустрий для Лондона и стремится прочно встроить их в городское развитие.

СЛУЖБА «КУЛЬТУРА В ЗОНЕ РИСКА»
ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ ГОРОДЕ

Лондон — культурный город мирового класса, и многие районы столицы быстро меняются и разрастаются. В то же время, некоторые культурные объекты оказываются под угрозой закрытия. Столица может потеряет треть рабочих пространств для своих деятелей искусств в течение следующих нескольких лет. За последнее десятилетие закрылась треть небольших музыкальных площадок, четверть пабов, половина ночных клубов и более половины площадок для ЛГБТ+. Мэр Лондона создал службу «Культура в зоне риска», чтобы защитить любимые горожанами места и пространства, от исторических достопримечательностей до ночных клубов.

Служба работает совместно с предприятиями и владельцами зданий. Ее основные задачи — смягчать коммерческие риски, помогать проектам финансированием

от мэрии и осуществлять прием заявок на защиту зданий, относящихся к культурному наследию. За первый год работы «Культура в зоне риска» оказала помощь более чем 200 культурным учреждениям и взяла на себя важное дело поддержки и защиты в ряде резонансных случаев. Служба смягчила коммерческие риски культовых концертных площадок и создала хартию по пространствам для ЛГБТ+, чтобы остановить их закрытие и стимулировать рост.

Отношения с другими органами, занимающимися сохранением культурных ценностей, имеют решающее значение для эффективности службы «Культура в зоне риска». Например, она работает с Кампанией за настоящий эль (CAMRA), организацией, занимающейся защитой традиционной культуры пабов Англии. CAMRA и мэрия теперь публикуют ежегодный аудит пабов, чтобы отслеживать изменения в этой сфере. «Культура в зоне риска» также работает с «Исторической Англией», общественной организацией, которая заботится об исторической среде. В 2017 году в реестр исторического наследия Англии, находящегося под угрозой, были добавлены 45 новых записей, включая Викторианскую церковь и могилу чемпиона по гребле Роберта Кумбса. Служба также занимается поиском зданий, которые могут быть сохранены путем перепрофилирования под новые культурные цели.

Другие инициативы мэрии дополняют работу службы «Культура в зоне риска». Многие объекты культурного наследия подвержены риску ущерба от загрязнения воздуха, и стратегии мэра в области транспорта и окружающей среды направлены на снижение этой опасности. «Культура в зоне риска» рассматривает каждое приложение к планам застройки, которое имеет отношение к наследию или культуре, и обеспечивает реализацию новых направлений политики, например, программы «Агент изменений», которая обеспечивает сосуществование культурных объектов и жилых комплексов.

В Лондоне впервые работает подобная служба, помогающая мэрии использовать свои полномочия для защиты культуры. Ее создание стало катализатором, побуждающим общественные группы и предприятия более тесно сотрудничать с департаментами городского планирования для сохранения существующих активов и внедрения культуры в новые планы городского развития.

ЛОНДОНСКАЯ ПРЕМИЯ «РАЙОН КУЛЬТУРЫ» КУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК, ОСНОВАННЫЙ НА УЧАСТИИ СООБЩЕСТВ

В Лондоне находятся всемирно известные учреждения культуры, но слишком многие жители не имеют доступа ко всему, что город может предложить. Только треть лондонцев считают, что они имеют возможность соприкоснуться с культурой недалеко от своего дома. Существует разрыв между теми, кто живет в районах Внешнего Лондона, и основными культурными учреждениями в центре города. Например, из группы молодых людей, опрошенных в районе Брент на севере Лондона, никто не посещал Современную галерею Тейт и не слышал о Национальном театре, несмотря на то, что обе организации охватывают многомиллионную аудиторию. В ответ на эту ситуацию, в 2017 году мэр учредил Лондонскую премию «Район культуры».

Премия черпает вдохновение из программы «Культурная столица Европы», которая продемонстрировала основные экономические и социальные преимущества своего подхода к обновлению городской среды. Премия «Район культуры» повторяет его на местном уровне: она делает особый акцент на лидерстве представителей сообществ, и ее цель состоит в том, чтобы вписать культуру в долгосрочные планы районов. В Лондоне их 32, и премия проводит общегородской конкурс, открытый для всех. В первый год от районов были получены 22 заявки на участие.

В 2018 году два победивших района получили награду в размере 1,35 миллиона фунтов стерлингов каждый. Эти средства должны использоваться для разработки культурных программ под руководством местного сообщества. Победители — районы Уолтем-Форест, который будет носить титул в 2019 году, и Брент, который получит звание в 2020 году. Оба района в своих конкурсных заявках сделали большой акцент на вовлеченности локальных сообществ. Уолтем-Форест стремится задействовать в своей годовой программе 85 % домашних хозяйств, а также привлечь в район полмиллиона посетителей. Район Брент в свою очередь сконцентрируется на предоставлении голоса молодежи и разработает культурную программу, связанную со спортом и приуроченную к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Кроме того, шесть других районов получили Награды культурного воздействия, что позволило им разработать целевые программы, например, Фестиваль творчества и культуры в старости в домах-интернатах для пожилых.

Премия «Район культуры» является флагманским проектом культурного видения мэра Лондона Садика Хана и новым подходом для города с чрезвычайно сильной культурной инфраструктурой в центре, но гораздо менее заметным и развитым культурным предложением в некоторых внешних районах. Первые два года работы должны изменить старые привычки аудитории и продемонстрировать стремление мэра Лондона расширить культурное участие по всему городу.

ТРЕНДЫ

— Культура понимается как один из основных приоритетов для Лондона и включается в политику планирования, возрождения, экономического развития, окружающей среды и социальной интеграции.

— Новый акцент на демократизации участия в культурной жизни при помощи инициатив по включению как можно большего числа людей в культурную деятельность. Более широкий диапазон культурных ресурсов города подчеркивается и признается значимым: общественные центры, пабы и скейт-парки ценятся не меньше музеев и центров искусств.

— Экологическая устойчивость стала серьезной проблемой для Лондона, особенно загрязнение воздуха, наносящее ущерб как здоровью людей, так и некоторым историческим зданиям. Мэрия работает над тем, чтобы весь город, включая креативный сектор, стремился к очищению окружающей среды.

— Принцип качественного роста лежит в основе всех сторон городского развития, включая культуру. Застройщикам рекомендуется ценить ее и учитывать культурные факторы при планировании таким образом, чтобы не просто соблюдать установленный стандарт, но и превосходить его. Такой тон задает и новая политика территориального развития.

— Существует стремление развивать творческую рабочую силу, примером чего являются инвестиции в столичный фонд «Навыки для лондонцев», который будет работать в течение четырех лет, начиная с 2018 года. Среди прочего, фонд нацелен на развитие у молодых женщин навыков в области цифровых технологий, применяемых в сферах визуального искусства, маркетинга и в игровой индустрии.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Ист Бэнк** — новый крупный район культуры и образования в Олимпийском парке королевы Елизаветы, проект застройки стоимостью 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, создающий новую точку притяжения мирового уровня. Здесь разместятся крупные культурные организации, среди которых Университетский колледж Лондона, Театр «Сэдлерс-Уэллс», Би-би-си, Лондонский колледж моды Лондонского университета искусств, Смитсоновский институт и Музей Виктории и Альберта.

— **Музей Лондона** переедет в новое здание в Уэст-Смитфилде, имеющее статус исторического наследия. Дизайн музея будет сочетать в себе новую архитектуру с существующими викторианскими зданиями, отражая торговое и промышленное наследие Лондона.

— В течение следующих 30 лет компания **Old Oak** и корпорация Park Royal Development Corporation построят новый район площадью 650 гектаров в западном Лондоне вокруг жилого комплекса «Олд Оук», создав при этом 55 000 рабочих мест в малопопулярной части Лондона.

— Мэр представил план **Производственного коридора устья Темзы**, который будет включать новые крупные центры творческого производства на промышленных землях вдоль Темзы, в том числе на месте Королевских доков, которые будут преобразованы в культурный, деловой и жилой квартал мирового класса, предлагающий снижение налоговой ставки для иммигрантов.

— Проект **Dagenham East Film Studios** станет крупнейшей киностудией в Лондоне за последние 25 лет, с 12 современными павильонами, мастерскими и производственными офисными помещениями.

— **«Освещенная река»** — новый художественный заказ на световые инсталляции на 15 мостах, от моста Альберта до Тауэрского. Он станет самым длинным заказным объектом паблик-арта в мире — длиной в 2,5 мили.

Музей дизайна, Лондон.
Фото предоставлено Администрацией Большого Лондона

ЛОНДОН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 1 572
Общая численность населения: 9 006 352

Соответствующий административный уровень: Большой Лондон

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

4
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

20 557
других объектов наследия / исторических мест

33 %
зеленых насаждений

192
музея

25,96 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

4 710
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

163
кинотеатра

911
киноэкранов

53
кинофестиваля

40,64 млн
посещений кинотеатров в год

208 900
посещений главного кинофестиваля

$ 1 058 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

44
игровых зала

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

37 %
рождены за рубежом

19,83 млн
иностранных туристов в год

11,9 %
заняты в творческих отраслях

105 870
иностранных студентов, обучающихся в городе

11
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

42
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

234
общественных центра

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

270
театров

32 032
театральных представления во всех театрах в год

15,09 млн
посещений всех театров в год

$ 1 002 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

10
концертных залов

1 056
пространств для живой музыки

22 828
музыкальных выступлений в год

197
фестивалей и праздников

1,5 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

86
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

236
непрофессиональных танцевальных школ

2 236
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

325
публичных библиотек

478
художественных галерей

3 615
баров

18 110
ресторанов

240
художественных комплексов

280
рынков

Группа участеков, культурное сокровище инициативы «Зона гарантий для искусства» Департамента по делам культуры города Лос-Анджелеса. Фото предоставлено Департаментом по делам культуры города Лос-Анджелеса

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Вековая история региона Лос-Анджелеса глубоко связана с культурой коренных и латиноамериканских народов. Возникновение в Голливуде в начале XX века киноиндустрии также повлияло на культуру региона. Округ Лос-Анджелес считается третьей по величине региональной экономикой в мире. Сам город является крупным игроком не только в киноиндустрии, но и в сфере телевидения, цифровых медиа, музыки, дизайна и издательского дела, и сегодня его творческое производство является четвертым по величине экономическим сектором в регионе. Помимо того, что в Лос-Анджелесе есть художественные коллекции мирового класса, крупные концертные залы, ведущие спортивные площадки и более 200 музеев, город также располагает широтой и разнообразием художественных форм и богатых культурных традиций одного из самых ярких регионов Соединенных Штатов.

Как второй по численности населения город в США, Лос-Анджелес не может не нарушать общепринятые нормы городского планирования. В одном только Лос-Анджелесе проживают 4 миллиона человек, а общее число жителей всех 88 городов округа составляет 10 миллионов, и в «Городе ангелов» существует децентрализованная система управления в сфере культуры. Лос-Анджелес называют округом «большинства меньшинств»: только 27 % его населения являются белыми нелатиноамериканского происхождения. Независимые культурные стратегии 88 муниципалитетов затрудняют обеспечение согласованности в регионе. Местные учреждения, такие как Комиссия по искусству округа Лос-Анджелес и Департамент по делам культуры города Лос-Анджелеса (DCA), стремятся исправить это положение путем предоставления грантов, организации культурного лидерства и постоянной поддержки искусства в регионе.

На художественную сцену Лос-Анджелеса также влияет благотворительность, а спонсоры, включая Фонд Гетти и Фонд Роя и Патрисии Дисней, наряду с такими филантропами, как Эли Брод (основатель Музея Брода), стремятся отблагодарить город, который в свое время помог им разбогатеть. Музеи мирового класса, такие как Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA), Музей Брода и Музей Гетти, а также специальные художественные мероприятия, выставки и музыкальные фестивали, такие как «LA/LA: Стандартное тихоокеанское время» и «Сделано в LA», подчеркивают уникальный культурный ландшафт города. Туризм играет важную роль в экономике города и маркетинговой деятельности: 46 миллионов туристов потратили почти 20 миллиардов долларов в Лос-Анджелесе только в 2015 году. Помимо обычного туризма, большую роль в этом секторе экономики играют спортивные события.

В городе, уже в третий раз принимающем Олимпийские игры, происходят крупные изменения в связи с предстоящей Олимпиадой 2028 года, которые включают строительство Стадиона Лос-Анджелеса в Голливуд-парке.

Творческую рабочую силу Лос-Анджелеса составляет необычайно высокий процент практикующих деятелей искусств. Стремясь к культурно богатому будущему, муниципалитеты все чаще финансируют местные инициативы, такие как «Зона гарантий для искусства» и «Искусство и ювенальная юстиция», которые стремятся привлечь свои целевые аудитории, чтобы идти в ногу с меняющимся культурным ландшафтом Лос-Анджелеса. Другие инициативы, такие как назначение в марте 2018 года бывшего архитектурного критика издания LA Times на новую правительственную должность главного дизайнера, говорят о способности города мыслить нестандартно, когда речь идет о будущем городского планирования, в котором культура будет стоять на первом месте. В мае 2018 года Окружной совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за преобразование Комиссии по искусству округа Лос-Анджелес в первый в истории Департамент искусств и культуры округа Лос-Анджелес. Это историческое решение признает важный статус искусства и культуры, для поддержания которого работала Комиссия по искусству. Департамент поможет увеличить количество возможностей для укрепления искусства и культуры, а сам факт его создания является обязательством в отношении культурного равенства и интеграции в округе Лос-Анджелес. Культурная политика, общая для всего округа, начнет проводиться в 2018 году впервые в истории региона.

Выходящая за рамки голливудского наследия, уникальность Лос-Анджелеса заключается в его демографическом разнообразии и инновационном планировании политики, которое позволяет культуре создавать новые связи по всему округу и эффективно реагировать на крупнейшие социальные проблемы региона.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

«ЗОНА ГАРАНТИЙ ДЛЯ ИСКУССТВА»
ПОДДЕРЖКА УНИКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, ОСНОВАННАЯ НА МНЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ

Жители и гости Лос-Анджелеса отмечают уникальные культурные предложения его районов, но это разнообразие может оказаться препятствием для определения основных культурных ценностей каждой области. «Зона гарантий для искусства» — инновационное решение этой проблемы, которое предполагает выявление наиболее ценных культурных ресурсов выбранных районов в центре Лос-Анджелеса при помощи их жителей.

В ходе серии организованных мероприятий члены местных сообществ выбирают уникальные «культурные сокровища» своего района. Ими могут быть люди, деятели искусств, группы, места или практики, которые формируют ядро местной культуры. Собрания и мероприятия дают возможность местным общественным организациям и деятелям искусства напрямую обсуждать культурные потребности своих сообществ с правительством.

Их идеи используются для создания информационной базы и совершенствования будущей культурной политики. Информация, собранная в ходе этих мероприятий, включая истории и традиции сообществ, записывается, компилируется и каталогизируется в онлайн-базе данных. Данные о культурных ценностях размещаются на веб-сайте проекта в форматах интерактивной карты, базы данных с возможностью поиска и мультимедийных историй. Используя эту информацию, Департамент по делам культуры города Лос-Анджелеса стремится выявить и укрепить уникальные культурные ресурсы Центрального Лос-Анджелеса. Конечным результатом является устойчивая, долгосрочная культурная стратегия для этих районов, которая определяется сообществом, для сообщества.

«Зона гарантий для искусства» включает в себя районы Голливуд, Восточный Голливуд, Пико Юнион, Лос Фелиз, Рампарт Виллидж и Уэстлейк. Она также включает культурные сообщества, такие как Маленький Бангладеш, Маленькая Армения, Тайский квартал, Корейский квартал, Сальвадорский коридор и Исторический Филиппинский квартал.

Цифровая платформа «Зоны гарантий для искусства» должна повысить видимость традиционно недостаточно представленных культурных ресурсов, а также предоставить местным деятелям искусств и членам творческого сообщества возможности обучения для поддержания и укрепления их работы. В то время как результаты инициативы становятся достоянием общественности в интернете, команда по обработке данных защищает конфиденциальность членов сообщества, которые помогли идентифицировать «культурные сокровища». Это необходимый шаг, учитывая существующее на сегодняшний день в США напряжение вокруг иммиграционной политики.

«Зона гарантий для искусства» обеспечивает радикально новое понимание культурной инфраструктуры, которое ставит местных жителей, а не музеи или учреждения, в центр культурно ориентированной стратегии оживления городской среды. Такой подход повышает экономическую жизнеспособность и гражданскую активность в самых бедных районах города. Кроме того, прислушиваясь напрямую к членам сообщества, Департамент по делам культуры города Лос-Анджелеса лучше подготовлен к координации стратегий коллективного воздействия с другими городскими департаментами и может повышать общественную безопасность, экономическое развитие и доступность образования.

КРЕАТИВНЫЙ СТРАТЕГ — ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВА — РЕЗИДЕНТ (CS-AIR)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ НОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

По мере роста и увеличения разнообразия таких регионов, как Лос-Анджелес, появления новых социальных и культурных проблем устаревают традиционные подходы к формированию внутренней политики. Для разработки новаторских стратегий решения сложных гражданских проблем правительство все чаще обращается за помощью к творческому сообществу. Инициатива «Креативный стратег — деятель искусства — резидент» (CS-AIR), появившаяся в марте 2017 года и управляемая Комиссией по искусству округа Лос-Анджелес, предоставляет региону ресурсы и инструменты для использования в качестве креативных стратегов деятелей искусства, администраторов в сфере искусства и культуры и других творческих работников. Работая вместе с правительственными чиновниками, деятели искусства формулируют инновационные подходы к созданию программ, повышению вовлеченности

и коммуникации в таких сферах, как общественная безопасность, благополучие детей и участие в выборах.

Окружная канцелярия и Библиотека округа Лос-Анджелес — два ведомства, которые получили финансирование на размещение деятелей искусства — резидентов от Инициативы культурного равенства и интеграции. В Окружной канцелярии деятель искусства — резидент работает в сотрудничестве с отделом медиа, коммуникации и творческих услуг и разрабатывает инновационные способы информирования жителей округа Лос-Анджелес о новом Проекте оценки систем голосования (VSAP). VSAP направлен на изменение существующей системы голосования с акцентом на подход, ориентированный на избирателей, чтобы увеличивать явку на выборы. В Библиотеке округа Лос-Анджелес деятель искусства — резидент работает в качестве творческого стратега по разработке и реализации общего генерального плана библиотечной системы округа.

Являясь руководителем проекта, Комиссия по искусствам округа Лос-Анджелес управляет проектом и способствует сотрудничеству деятелей искусства и ведомств. С помощью инициативы «Креативный стратег — деятель искусства — резидент» Комиссия по искусствам эффективно преодолевает разрыв между правительством Лос-Анджелеса и его творческим сообществом с их очень разными стилями мышления, используя при этом формализованные пути совместного решения возникающих вопросов, что работает на благо всех локальных сообществ Лос-Анджелеса. В рамках этого впечатляющего проекта деятели искусства могут изменить старые подходы и способы разрешения вопросов и предложить свежий взгляд на гражданские проблемы, который может принести пользу жителям города.

Комиссия по искусствам округа Лос-Анджелес изучает растущую практику государственных программ художественных резиденций в США и в мире, чтобы понять и внедрить перспективные методы работы. Одним из примеров является программа «Креативный катализатор» Департамента по делам культуры города Лос-Анджелеса (DCA). Это второй совместный проект Департамента по делам культуры и Департамента транспорта города. Целью программы является разработка идей, стимулирование культурных изменений и создание художественных мероприятий, связанных с «Концепцией нулевой смертности», городской инициативой, направленной на сокращение и искоренение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2025 году.

ИСКУССТВО И ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начатая в 2014 году, работа Комиссии по искусствам округа Лос-Анджелес в сфере ювенальной юстиции отражает глубокую приверженность идее общеокружных реформ, нацеленных на создание менее карательного и более реабилитационного подхода, который включал бы всестороннее терапевтическое лечение в малых группах, а также снижение количества заключений молодых людей в тюрьму. Межведомственное сотрудничество с Департаментом пробации и Департаментом образования округа продемонстрировало, что занятие искусством является мощной силой для личностного роста, что поощряет создание новых подходов к содействию позитивному развитию молодежи.

Восстановленное исправительное учреждение кампус «Вернон Килпатрик» открылось в апреле 2017 года в качестве флагмана этих реформ, выражающих общее видение новой модели правосудия по делам несовершеннолетних в Лос-Анджелесе, разработанной более чем 100 заинтересованными сторонами. Кампус площадью 42 000 квадратных футов в Малибу размещает 120 несовершеннолетних в обстановке, отличной от структуры «камер», типичной для большинства зданий тюремной архитектуры. Вместо этого он предлагает открытое пространство на свежем воздухе и проживание, больше похожее на общежитие, в отдельных коттеджах, в каждом из которых размещается по десять человек. В этой среде подростки формируют группы взаимной поддержки, посещают занятия и участвуют в совместных тимбилдинг-упражнениях. Комиссия по искусствам внесла вклад в разработку и использование специальных творческих учебных и исполнительских пространств кампуса.

Под надзором Комиссии некоммерческие организации, оказывающие услуги в области творчества, призванные обслуживать молодежь, находящуюся в заключении, подписывают контракты на координацию обучения искусству во всех девяти лагерях и трех колониях для несовершеннолетних преступников в округе. Обучение музыке, танцам, театру, изобразительному искусству и творческому письму способствует формированию навыков в искусстве, а также социальному и эмоциональному развитию подростков. Кроме того, деятели искусств преподают в шести средних школах, связанных с пятью контрольными центрами по делам несовершеннолетних Департамента пробации. В этих школах молодые люди, которые состоят на учете по решению суда или сотрудников Департамента пробации, участвуют в мероприятиях, связанных с искусством, которые способствуют их позитивному поведению, реабилитации, успеху в учебе и готовности получить рабочие места в креативной экономике.

ТРЕНДЫ

— Растет спрос на программы в сфере паблик-арта, о чем свидетельствует популярность CURRENT: LA, новой триеннале инсталляций паблик-арта в Лос-Анджелесе, запущенной в 2016 году Департаментом по делам культуры города Лос-Анджелеса. Работая с темами воды в 2016 году и продовольствия в 2019 году, CURRENT: LA обращается к глобальным гражданским проблемам посредством крупномасштабных временных инсталляций паблик-арта и программ, основанных на участии и привлекающих людей всех возрастов.

— Как центр искусств и один из самых разнообразных округов в США, Лос-Анджелес занимает лидирующие позиции в сфере культурного разнообразия, равенства и участия в искусстве, о чем свидетельствует Инициатива культурного равенства и интеграции округа Лос-Анджелес.

— «LA28», Лос-Анджелесский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года, организует Олимпийский фестиваль искусств, который будет предшествовать играм. Департамент по делам культуры города Лос-Анджелеса планирует десятилетнюю программу развития культурной инфраструктуры, чтобы обеспечить участие в мероприятиях как начинающих, так и состоявшихся деятелей искусств и творческих и культурных организаций Лос-Анджелеса.

— Инициативы, которые сочетают экологическое просвещение с инновационными культурными стратегиями, основанными на доступности и эффективности, например, оживление реки Лос-Анджелес, свидетельствуют об инновационном подходе города к решению целого ряда проблем, таких как бездомность и вынужденное переселение, с использованием открытых, экономически эффективных творческих решений.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Музей нарративного искусства Лукаса**, спонсируемый кинорежиссером и филантропом Джорджем Лукасом и спроектированный пекинской студией MAD, откроется в 2022 году в Exposition Park.

— **Музей кино американской киноакадемии** откроется в 2019 году на «Миле чудес».

— **Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA)** подвергнется двухлетней реконструкции стоимостью в 600 миллионов долларов, большая часть которых была собрана за счет благотворительных пожертвований. Музей также откроет филиал в Южном Лос-Анджелесе.

— В районах Скид Роу, Хайленд Парк и Венеция создаются три новых молодежных общественных центра искусств. Управлять ими будет Отдел общественного искусства Департамента по делам культуры города Лос-Анджелеса.

— Исторический **театр и кинотеатр Vision и башни Уоттс**, принадлежащие Департаменту по делам культуры города Лос-Анджелеса, в настоящее время реконструируются. После реставрации кинотеатр Vision, обслуживающий сообщество района Леймерт Парк, повысит свою доступность и увеличит ассортимент программ. Восстановление башен Уоттс производится совместно городом Лос-Анджелесом и Музеем искусств округа Лос-Анджелес в рамках инициативы 2010 года по надзору за обслуживанием и сохранением этой достопримечательности. Усилия по сохранению улучшат доступность и безопасность этого архитектурного сокровища, и оно будет по-прежнему служить символом социальных изменений для сообщества Южного Лос-Анджелеса.

— Новая большая галерея будет построена в **Международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX)**. Она будет включать в себя четыре выставочные и три концертные площадки, а также одно пространство для звуковых инсталляций. Галерея будет курироваться Департаментом по делам культуры и Международным аэропортом Лос-Анджелеса, а каждую из площадок будут возглавлять известные специалисты в области искусства из ведущих культурных центров Лос-Анджелеса.

— Новый Лос-**Анджелесский стадион Национальной футбольной лиги** стоимостью 2,6 миллиарда долларов США на 70 000 мест откроется в 2020 году и будет домашним стадионом команд Rams и Chargers. Предназначенный для круглогодичных спортивных и развлекательных мероприятий, стадион также будет включать оборудованное по наивысшему стандарту современное пространство на 6 000 мест для исполнительских искусств, концертов и выступлений, а также культурных и общественных мероприятий.

Исправительный лагерь «Роки», Центр Надежды. Фото предоставлено Комиссией по искусствам округа Лос-Анджелес

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 10 510
Общая численность населения: 10 163 507
ВВП ($ млн): 669 975

Соответствующий административный уровень: Округ Лос-Анджелес

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

580
других объектов наследия / исторических мест

34,7 %
зеленых насаждений

219
музеев

4,77 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

2 809
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

124
кинотеатра

57
кинофестивалей

75 000
посещений главного кинофестиваля

41
игровой зал

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

34,5 %
рождены за рубежом

7,1 млн
иностранных туристов в год

10,5 %
заняты в творческих отраслях

49 662
иностранных студента, обучающихся в городе

14
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

459
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

330
театров

4 797
театральных представлений во всех театрах в год

1,45 млн
посещений всех театров в год

$ 55,03 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

6
концертных залов

409
пространств для живой музыки

9 348
музыкальных выступлений в год

532
фестиваля и праздника

1,23 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

659
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

154
непрофессиональные танцевальные школы

3 144
танцевальных представления в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

244
публичные библиотеки

279
художественных галерей

474
книжных магазина

1 644
бара

29 560
ресторанов

770
ночных клубов

263
рынка

«9 000 минут», коллектив Field Theory, 2016. Фото предоставлено городом Мельбурном © Bryony Jackson

МЕЛЬБУРН

Область вокруг реки Ярра была важным местом встреч для членов нации кулин до колонизации и создания здесь в 1835 году первого белого поселения, из которого впоследствии вырос город Мельбурн. Менее чем через 20 лет после основания поселения золотая лихорадка принесла сюда большую волну иммиграции из Великобритании, и начался первый экономический бум. Построенные в это время, здания конца XIX века по-прежнему доминируют в большей части города. Узкие улочки, заполненные бутиками, галереями и кафе, множество уникальных художественных учреждений, сильная живая музыкальная сцена и активная культура мероприятий на открытом воздухе дают Мельбурну репутацию творческого места. В 2017 году журнал The Economist в очередной раз, седьмой год подряд, назвал Мельбурн «самым пригодным для жизни городом».

Сегодня Мельбурн очень разнообразен, его население происходит более чем из 200 стран, говорит на 260 языках и исповедует 135 религий; 34 % жителей города родились за пределами Австралии. Мельбурн по-прежнему быстро расширяется, и, как ожидается, его население увеличится почти в два раза в течение 20 лет. Мельбурн считается культурной столицей Австралии, его творческий потенциал раскрывается на почти 400 фестивалях и праздниках. Только Мельбурнский международный фестиваль комедии привлекает в город 700 000 посетителей в течение трех с половиной недель. В Мельбурне процветает музыкальная сцена более чем с 550 пространствами для живой музыки и 50 магазинами виниловых пластинок. В 2008 году он стал вторым Городом литературы ЮНЕСКО. Государственная библиотека штата Виктория является одной из старейших и самых популярных в мире. По соседству с ней расположен Центр книг, писательства и идей имени Уилера, предлагающий 230 лекций каждый год.

Джентрификация Мельбурна приводит к тому, что многие люди с низкими доходами рискуют быть вытесненными из города, в том числе деятели искусств и работники сферы культуры, вложившие много трудов в формирование и определение идентичности города. Мельбурн сталкивается с рисками, связанными с изменением климата: повышением температуры, нагрузкой на системы водоснабжения и угрозой внезапных наводнений. В некоторых районах, например Фишерманс Бенд, Саутбэнк, Западный Мельбурн, Арден и Маколей, реализуются крупные проекты городского обновления, и параллельно с их осуществлением перед городом стоит задача обеспечения того, чтобы эти проекты сочетали материальную и нематериальную инфраструктуру, включая творческие пространства для обслуживания местных сообществ. На национальном уровне финансирование искусства переживает период спада.

Между тем, по мере сокращения производства в Австралии, растут возможности для реализации в творческих отраслях. Жители Мельбурна считают, что город должен уважать роль и уникальную историю аборигенов. Это требует радикальных изменений, учитывая, что аборигены и их мировоззрение практически никак не проявлены в городской среде. Кроме того, многие другие культуры в быстро увеличивающем свое разнообразие городе имеют ограниченную представленность, и большой процент жителей, родившихся за границей, пропорционально не репрезентирован в программах искусств или творческой рабочей силе.

В рамках своей амбициозной творческой стратегии, которая направлена на улучшение каждого аспекта городской жизни, Мельбурн стремится установить масштабные связи между творческими дисциплинами и между государственным и частным секторами. Используя креативный потенциал, город надеется разработать более эффективные подходы к решению проблем роста населения, изменения климата, финансовой доступности и конкуренции с другими мировыми городами и таким образом построить прекрасный город, в котором есть место каждому.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КРЕАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА МЕЛЬБУРН
ТВОРЧЕСТВО В ГОРОДСКОМ МАСШТАБЕ

В мировом масштабе креативность является ценным товаром, и города, которые признают этот факт, достигают успеха и процветания. Она имеет решающее значение для создания рабочих мест, экономики туризма, социальной сплоченности и благополучия. Мельбурн стремится применять творческие практики во всем, что происходит в городе. Как правило, город, высоко оценивающий роль творчества, планирующий свою политику на следующее десятилетие, формулирует свой собственный манифест, в котором выражено глобальное видение, а также поставлен ряд прикладных целей или приоритетов. В случае Мельбурна, его горожане уже проделали комплексную работу по определению своих приоритетов. Их повторный пересмотр был бы чреват созданием границ, в которых позволялось бы существовать творчеству и инновациям, и таким образом идеи бы ограничивались. Творческая стратегия Мельбурна заключается в том, чтобы использовать девять целей, выбранных горожанами (цели варьируются от социальной интеграции и сохранения самобытности аборигенов до выстраивания связей и организации дискуссий), и создать соответствующую этим целям «вечную провокацию» для представителей творческой сферы: если бы Мельбурн был самым творческим городом в мире, какой подход он бы избрал для решения той или иной проблемы? Нет никаких ограничений на форму или масштаб возможных ответов на этот вызов. Творческая практика станет «идеальным мотивом», создающим новые связи во всем, что ценит город и его жители. Созданные в результате этих творческих поисков проекты могут быть красивыми, смешными, провокационными или вызывающими тревогу. Город намерен привлекать к ним все слои своего разнообразного населения и не собирается вводить ограничения на количество этих проектов в год.

Такой подход позволит раскрыть весь потенциал творческого сектора Мельбурна, предложив ему рассмотреть проблемы, с которыми сталкивается город. В этом процессе государственные служащие получат представление о трансформационном потенциале креативных практик, а представители творческой сферы будут получать опыт в новых областях. Пятилетний проект «Убежище» является одним из примеров реализации этого принципа. Каждый год группа, возглавляемая деятелями искусств, работающими с экспертами по управлению чрезвычайными ситуациями, симулирует чрезвычайную ситуацию с целью рассмотреть способы формирования устойчивости сообщества к такому событию, которое может быть связано, например, с изменением климата — наводнение, сильная жара или пандемия. Город также обратился к искусству в 2016 году, когда решал судьбу территории рынка королевы Виктории. Это любимый многими район, но мнения горожан по поводу его дальнейшего использования тогда разделились. Представители сферы искусств построили в районе круглосуточную радиостанцию, в эфире которой происходило обсуждение еды, продуктов, одежды, новостей с рынка. Тем самым было создано пространство для публичного обсуждения вариантов развития.

Центральной идеей в этом подходе является «изначальность искусства», оно существует само по себе, а не служит разработке продуктов или услуг. Цель состоит в том, чтобы быть ведомыми творческим мышлением и концептуализацией с первого шага в ходе процесса решения проблем, чтобы поставить культуру на службу обществу, в котором действительно ценится творческая деятельность во всех ее беспорядочных, одаренных и неподражаемых путях и творческий сектор, представители которого искусны в применении своих навыков в масштабе города. И хотя многие другие города на протяжении истории использовали труд творческих мыслителей, это первый случай, когда город сознательно и систематически пытается внедрить подход представителей творческой сферы во все свои дела.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ YIRRAMBOI
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДАЧИ ИСКУССТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ АВСТРАЛИИ И ПАРАДИГМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ

До колонизации, начавшейся примерно в 1835 году, когда белые поселенцы начали строить здесь город, это было важное место встречи аборигенов нации кулин. С тех пор начинается знакомая история переселения

и маргинализации коренных народов, которую часто замалчивают и избегают в государственной политике и творческом дискурсе. Одним из симптомов этой политической ситуации являлось отсутствие в Австралии знакового фестиваля искусств в крупном городе под руководством деятелей искусств из числа коренных народов. В 2017 году в Мельбурне прошел фестиваль искусств коренных народов Yirramboi, который возглавил Совет старейшин — лидеров нации кулин.

Фестиваль представил живую культуру и разнообразную современную работу деятелей искусств коренных народов в 100 событиях и программах, созданных 260 творческими людьми. Он основывался на четырех принципах: лидерство коренных народов; новизна работ; наглядность и диалог; международное сотрудничество. В первый год он привлек 25 000 посетителей, медиаохват достиг полумиллиона зрителей, а созданные на фестивале работы теперь гастролируют в других городах.

В преддверии второго фестиваля в 2019 году будет вестись непрерывный цикл работ в рамках трех основных программ: Сеть знаний и индустрии (KIN), которая соединяет независимых деятелей искусств из числа коренных народов друг с другом и индустрией; Blak Critics, которая вовлекает в арт-критику представителей коренных народов; и Dhumba Wiiny (огненный разговор), которая приглашает аудитории поговорить о только что увиденных выступлениях. Кроме того, в «Историческом салоне» фестиваля будут проводиться ежемесячные лекции старейшин коренных народов, направленные на создание «живой энциклопедии» художественных произведений.

Yirramboi, что в переводе означает «завтра», будет проводиться раз в два года, обеспечивая платформу для новых работ деятелей искусств из числа коренных народов, позволяя им процветать и развивать свою практику.

ПЛАНОВЫЕ (ЕЖЕГОДНЫЕ, ПРОХОДЯЩИЕ РАЗ В ТРИ ГОДА) И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Два года назад список заявок на гранты Мельбурна от деятелей искусств с ограниченными возможностями не был достаточно обширным, и было ясно, что существующий процесс подачи заявок не подходит таким людям. В результате город решил пересмотреть свои ежегодные, проходящие раз в три года и стратегические партнерские инвестиционные программы, чтобы расширить возможности финансирования и обеспечить к ним доступ для всех.

Городские власти имели ограниченное представление о том, какое решение будет хорошо работать, и были обеспокоены тем, что, возможно, не смогут удовлетворить потребности деятелей искусств с ограниченными возможностями. Но было ясно, что город стремится стать лидером в этой области и планирует сделать свою программу более доступной. Мельбурн изменил свой подход в течение 18 месяцев, консультируясь как с местными специалистами по инвалидности, так и с ведущими организациями Австралии в области искусства для людей с ограниченными возможностями, включая «Доступное искусство Австралии», Австралийский совет по искусству и «Доступное искусство штата Виктория». Этот процесс включал изучение ключевых принципов, форм заявок и процедур для всех грантовых программ, что привело к разработке полностью доступных онлайн-форм для подачи заявок. Заявителей призывают включать в сметы все необходимое для удовлетворения потребностей доступа и расширения охвата аудитории. Деятели искусств с ограниченными возможностями участвовали в совещаниях по разработке программы оценки грантов и были приглашены в экспертные группы оценки заявок на финансирование. Они также участвовали в публичных брифингах и конференциях по вопросам доступности и равенства. Тем временем все сотрудники, имеющие отношение к инвестированию в искусство, прошли обучение и теперь проводят индивидуальные встречи с заявителями с особыми потребностями. Представители сферы искусств, которые не могут составить заявку, приглашаются на питчинг перед экспертной группой, и им предлагается любая возможная поддержка.

Город также заявил о поддержке лидерских инициатив своих горожан, запустив в интернете рекламное видео с субтитрами и сурдопереводом с участием советника, ответственного за искусство, и аналогичное видео с лордом-мэром, поощряющее доступность и равенство.

Нововведения города означают, что теперь он знаком с механизмом создания коротких фильмов для передачи политических сообщений, использует субтитры и другие новые способы охвата аудитории заявителей с ограниченными возможностями, например через видеохостинг Vimeo. Число людей с ограниченными возможностями, получивших гранты, увеличилось, и всем представителям сферы искусств города было предложено рассмотреть вопрос доступности, который был поставлен на публичных городских дискуссиях.

ТРЕНДЫ

— Мельбурн переходит от идеи «искусства» как отдельной сферы, которая поставляет продукты и услуги, к «творческой практике». Это означает, что город разрабатывает творческую стратегию, а не стратегию в области искусства. Департамент искусств штата Виктория был переименован в «Творческую Викторию».

— Мельбурн использует творческий подход для решения некоторых из самых сложных проблем города. Проекты «Убежище» и «Будущее водных ресурсов» направлены на решение проблем, связанных с изменениями климата. «Служба умного города», которая исследует все, от пешеходных потоков до методов помощи слепым и глухим людям ориентироваться в городе, использует основанный на дизайне подход и включает в себя представителей творческой сферы. Эти проекты будут подкреплены разрабатываемой в настоящее время Творческой стратегией.

— Мельбурн рискует стать слишком дорогим городом для художников и творческих деятелей, растет потребность в доступном творческом рабочем пространстве во избежание массового переезда людей в более дешевые пригороды, сельские сообщества или другие города.

— Население города растет чрезвычайно быстро, но соответствующее этому росту местное, уровня штата или государственное финансирование для создания соразмерной культурной инфраструктуры отсутствует.

— Государственное финансирование сократилось на национальном уровне, поэтому представители сферы искусств вынуждены конкурировать за благотворительные и другие виды фондов.

— Городские власти Мельбурна работают с правительством штата, чтобы создать местную схему планирования, поощряющую создание творческих пространств в новых коммерческих постройках.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Городской округ **Фишерманс Бенд** занимает площадь 480 гектаров и является крупнейшим в Австралии проектом городского обновления, в рамках которого культурное обеспечение планируется в творческих центрах в каждом районе, а не в одном централизованном «культурном районе».

— **Коллингвудский художественный участок (CAP)** — благотворительное социальное предприятие, которое перепрофилирует старое здание учреждения высшего образования в новый дом для инновационных творческих компаний.

— **Научная галерея Мельбурна** откроется в 2020 году в новом пространстве, разработанном Мельбурнским университетом в партнерстве с консорциумом во главе с компанией Lendlease.

— Новая **Галерея современного искусства Бакстон** открылась в этом году благодаря значительным пожертвованиям от Майкла Бакстона и его семьи. В ней будет находиться самый большой в своем роде цифровой экран в Австралии.

Поэтический конкурс «Вслух» организации «Австралийская поэзия», 2017.
Фото предоставлено городом Мельбурном © Caterina Fizzano

МЕЛЬБУРН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 9 991
Общая численность населения: 4 850 740
ВВП ($ млн): 204 346

Соответствующий административный уровень: Большой Мельбурн

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

2 765
других объектов наследия / исторических мест

10 %
зеленых насаждений

44
музея

4,91 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

67
кинотеатров

400
киноэкранов

41
кинофестиваль

14,88 млн
посещений кинотеатров в год

173 000
посещений главного кинофестиваля

$ 148,66 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

13
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

34 %
рождены за рубежом

2,7 млн
иностранных туристов в год

4,18 %
заняты в творческих отраслях

105 460
иностранных студентов, обучающихся в городе

17
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

19 466
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

468
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

96
театров

9 688
театральных представлений во всех театрах в год

5,43 млн
посещений всех театров в год

$ 290,41 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

11
концертных залов

553
пространства для живой музыки

73 605
музыкальных выступлений в год

395
фестивалей и праздников

1,3 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

38
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

679
непрофессиональных танцевальных школ

1 517
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

115
публичных библиотек

162
художественные галереи

1 649
книжных магазинов

2 840
баров

4 620
ресторанов

112
ночных клубов

28
культурных/мультихудожественных центров

15
художественных комплексов

133
рынка

Прямой эфир «Радио Италия» на Соборной площади. Фото предоставлено городом Миланом

МИЛАН

Сегодня Милан является вторым по величине городом Италии. Он успешно завершил переход в постиндустриальную стадию своего развития, получая доход от сферы услуг, ярмарок, творческих индустрий, технологий и в качестве финансового центра. Милан может похвастаться культурным наследием, которое восходит к временам Римской империи, включая Миланский собор и замок Сфорца. В Милане также находится фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», внесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Население Милана составляет около 1,38 миллиона человек, а сам город находится в центре одного из самых густонаселенных районов Европы, на прилегающей территории проживает около десяти миллионов человек. В последнее время город растет за счет иммиграции, здесь проживают крупные этнические сообщества филиппинцев, египтян и китайцев. Милан является одним из самых посещаемых европейских городов: в 2017 году город и его пригороды посетили 9 миллионов человек, а в 2015 году, когда город принимал Всемирную выставку, количество гостей достигло 21 миллиона.

Милан придает больше значения культуре и творчеству, чем любой другой итальянский город, и ставит их в центр своего социального и экономического развития, используя эти отрасли в качестве фундамента для роста. Многочисленные культурные и творческие центры, например BASE и Santeria Social Club, распространились по всему городу. Милан стал домом для множества стартапов, предлагая экспериментальное пространство для организаций в области здравоохранения, устойчивого развития и социальных инноваций. Здесь находятся 11 университетов и академий, а также известные медиакомпании и крупные компании креативной экономики, особенно в сферах моды и дизайна. Всего в городе около 15 тысяч творческих компаний и 189 тысяч работников творческой сферы. Его культурное предложение включает в себя 90 музеев, среди которых недавно открытый музей культур Mudec, и такие выставочные пространства, как Фонд Прада, более 190 художественных галерей, 107 киноэкранов, около 60 театров и концертных залов, включая театр «Ла Скала», и многие международно признанные фестивали. Особенно сильна репутация Милана как литературного города, здесь располагается 51 % всех издательств страны.

Новая культурная политика города направлена на повышение качества и количества культурных предложений Милана, как для привлечения туристов и экономических инвестиций, так и для улучшения качества жизни горожан. Это достигается путем позиционирования городской власти в качестве связующего звена, разрабатывающего программы в местных сообществах и создающего связи между учреждениями культуры, деятелями искусств и творческими индустриями. Милан инвестирует в свою городскую среду, включая проекты модернизации библиотек, музеев и театров. Город стратегически продвигает себя на мировом рынке благодаря инновационным форматам событий, таким как «Город» и «Неделя». Он полагается на международные сети, в том числе Сеть творческих городов ЮНЕСКО, в том, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны и создать партнерства на глобальной арене. На практическом уровне город также сократил бюрократию, создав единый центр помощи желающим проводить мероприятия в городе.

В 2017 году Милан был признан третьим по культурному разнообразию городом в Европе и вторым по привлекательности и культурному участию в рейтинге культурных и творческих городов, выпущенном Совместным исследовательским центром Европейской комиссии, что свидетельствует об успешности культурной политики города и о том, что она способствует его процветанию.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ В МИЛАНЕ

РАЗВИТИЕ ПРИВЫЧКИ К ЧТЕНИЮ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Милан долго был итальянской столицей книгоиздания, но до недавнего времени он не использовал эту репутацию эффективно, для поощрения чтения и роста привлекательности и статуса города. «Соглашение по продвижению чтения в Милане» — это программа работы по освещению и развитию книжной культуры Милана и созданию сети заинтересованных сторон. Коалиция вокруг соглашения включает издателей, авторов, школы, университеты, исследовательские центры, книжные магазины и библиотеки. Все они разделяют идею того, что чтение может стать агентом культурного, экономического и социального развития любого города.

В рамках одного из направлений программы, «Те, кто читает вслух», сотни людей обучились публичному чтению и выступили перед аудиториями в школах, больницах, библиотеках, домах престарелых и тюрьмах. Между тем публичные библиотеки модернизируют с целью сделать их более экономически стабильными, а также развить их в роли социальных и формирующих среду пространств. Выставка «Милан. Место для чтения» рассказывает историю Милана как книжного города. Она переведена на три языка и предлагает вниманию посетителей набор карт, демонстрирующих туристам и горожанам литературные места по всему городу. Эти карты также являются полезным ресурсом для Piedipagina (прогулка по страницам), стартапа молодых специалистов, предлагающего литературные прогулки. В своей совокупности эта деятельность облегчает горожанам участие в литературной жизни Милана и укрепляет их чувство любви к городу.

Создание соглашения стало отправной точкой для подачи Миланом заявки на вступление в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в качестве Города литературы, которая была удовлетворена в октябре 2017 года. Милан также сыграл важную роль в создании Le Città del Libro, сети итальянских Городов книг, пропагандирующих литературу и чтение как средство улучшения качества жизни, социальной интеграции и экономического роста. В результате Милан превратился из простого итальянского «книжного города» в европейскую модель «города чтения» с многочисленными инициативами и тематическими исследованиями по продвижению чтения.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ БЮРО СОБЫТИЙ

СОКРАЩЕНИЕ БЮРОКРАТИИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

До 2014 года разрешения и бумаги, необходимые для проведения мероприятия в Милане, поступали из 11 различных органов власти, что затрудняло процесс регистрации и отнимало у официальных организаторов много времени и денежных ресурсов, часто порождая до самой последней минуты неопределенность в отношении того, сможет ли мероприятие состояться. Эта проблема была решена в преддверии Всемирной выставки 2015 года, когда было создано Централизованное бюро событий — единый контактный центр для всех, кто организует мероприятия в Милане.

Служба объединяет различные городские департаменты, отвечающие за культуру, гражданские услуги, цифровое преобразование, безопасность, экономику и транспорт, каждый из которых выдает различные разрешения. Другие местные органы, такие как городская полиция, также работают с Централизованным бюро событий. Помимо того, что это единый центр получения разрешений, которые теперь доступны в виде одной оцифрованной формы, бюро также предоставляет консультации и административную поддержку.

Город Милан сделал работу Централизованного бюро событий постоянной после Всемирной выставки 2015 года, и в результате количество мероприятий в городе увеличилось, что отвечает более масштабным целям культурной политики. Этот процесс стал новаторским решением в плане создания модели управления, которая связала представителей культуры с муниципальными департаментами и другими местными органами.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ МИЛАНА: ФОРМАТЫ «ГОРОД» И «НЕДЕЛЯ»

ГОРОД КАК ПОСРЕДНИК И КООРДИНАТОР, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ УЗНАВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Как и во многих других странах мира, в Италии сокращаются государственные ресурсы, выделяемые на культуру. В ответ на это городские власти Милана все чаще выступают в качестве центрального координирующего органа, который направляет и контролирует разнообразное культурное предложение и работает в качестве посредника между государственными и частными деятелями культуры и учреждениями.

Городское управление создает календарь событий города, работая с множеством партнеров в творческих отраслях. Также были утверждены два узнаваемых формата, «Город» и «Неделя». Эти концепции развивались с 2012 года, но стали активно продвигаться в качестве ключевого актива в миланском календаре событий с 2016 года. Формат миланской «Недели» был впервые опробован в мероприятиях «Неделя дизайна» и «Неделя моды», которые объединили международную торговую ярмарку и программу мероприятий, проходящих по всему городу. За ними последовали «Недели» фотографии, искусства, музыки и кино. Формат «Город» — это трехдневная программа, которая проходит с пятницы по воскресенье на площадках по всему Милану. Такие программы, как правило, включают культурные и творческие предложения из одной области, например недавняя программа «Город музеев», «Город фортепиано» и «Город книг» — последние две впервые были запущены в 2012 году. Они побуждают горожан заново открывать для себя такие места по всему городу, в которых обычно не проходит культурных мероприятий, в то же время создавая новую аудиторию с помощью захватывающих и заметных событий.

Осуществление этих программ стало возможным благодаря партнерским отношениям между государственными и частными субъектами при посредничестве города. Каждое мероприятие имеет своих организаторов, например, «Неделя искусства» организуется в сотрудничестве с Miart Fair, а «Неделя музыки» управляется советом, включающим представителей городского управления и нескольких специалистов отрасли и представительных органов. Различные культурные учреждения, ассоциации и деятели искусств города приглашаются к сотрудничеству в рамках этой общей структуры посредством открытых призывов к участию.

Программы «Неделя» и «Город» позволяют Милану предлагать туристам и горожанам богатое культурное разнообразие, в то время как частно-государственное партнерство и подход «снизу» помогают городу избежать вложения излишнего времени и ресурсов. Определив свою основную роль координатора и промоутера, Милан нашел идеальный формат для управления растущей творческой сценой.

ТРЕНДЫ

— Город Милан расширяет количество и качество своего культурного предложения, чтобы сделать город более привлекательным туристическим направлением и местом для инвестиций, а также улучшить качество жизни своих горожан.

— Развивается всеохватывающая политика, способствующая расширению доступа миланцев к культуре, особенно тех категорий горожан, которые обычно с ней не соприкасаются.

— Город берет на себя роль связующего звена между творческими работниками, учреждениями, организациями и заинтересованными сторонами и создает формализованные сети для их сотрудничества.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Библиотека Лорентеджио** — новый городской объект, который призван стать «библиотекой будущего» с многофункциональным пространством и экспериментальными услугами и управлением. Библиотека — продукт процесса разработки концепции при участии местного сообщества.

— В сотрудничестве с Миланским техническим университетом будет реконструировано здание бывшего крытого рынка. В нем будет располагаться **Центр высшего образования в сфере визуальных искусств (CASVA)**, который будет включать в себя архив, научно-исследовательский институт и культурный центр.

— В 2019 году откроется новый **Этрусский музей**, включающий в себя исторический дворец Боккони-Риццоли-Карраро и демонстрирующий этрусскую коллекцию, недавно приобретенную семьей Ровати.

— **Spazio Resistenza**, постоянная мультимедийная инсталляция, рассказывающая историю партизанского сопротивления фашизму, будет размещена в Доме памяти (Casa della Memoria).

— **ArtLine** — это программа паблик-арта, состоящая из музея под открытым небом в пешеходной зоне CityLife, где представлены созданные специально для этого места произведения как новых, так и выдающихся деятелей искусств международной художественной сцены, таких как Джереми Деллер, Кики Смит, Адриан Пачи и Джимми Дарем.

Галерея Виктора Эммануила II. Фото предоставлено городом Миланом

МИЛАН: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 182
Общая численность населения: 1 380 873
ВВП ($ млн): 205 305

Соответствующий административный уровень: Город Милан

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1	800	12,9 %	90	742 441	1 584
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО	других объектов наследия / исторических мест	зеленых насаждений	музеев	посещение пяти самых посещаемых музеев и галерей	среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

32	107	16	16,7 млн	$ 160,1 млн
кинотеатра	киноэкранов	кинофестивалей	посещений кинотеатров в год	общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

18,8 %
рождены за рубежом

4,03 млн
иностранных туристов в год

10,1 %
заняты в творческих отраслях

19 000
иностранных студентов, обучающихся в городе

6
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

6
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

11 196
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

57
театров

7 986
театральных представлений во всех театрах в год

2,1 млн
посещений всех театров в год

$ 88,54 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

6
концертных залов

53
пространства для живой музыки

1 551
музыкальное выступление в год

124
фестиваля и праздника

90 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

295
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

75
публичных библиотек

192
художественные галереи

141
книжный магазин

8 785
ресторанов

316
ночных клубов

83
культурных/мультихудожественных центра

130
рынков

Wapikoni, передвижная студия обучения и производства аудиовизуальной продукции для коренных народов. Фото предоставлено городом Монреалем © Mathieu Buzzetti Melançon

МОНРЕАЛЬ

Монреаль является крупнейшим франкоязычным городом в Северной и Южной Америках и четвертым в мире. Основанный на территориях коренных народов как французская колония в 1642 году, город развивался как французский форпост в Северной Америке с тесными отношениями с различными коренными народами до 1763 года, когда Франция уступила контроль над Квебеком Великобритании. Британские, шотландские и ирландские иммигранты начали очень активно прибывать в Монреаль, и к началу XIX века в городе установилось большинство англоговорящих жителей. Сегодня Монреаль официально франкоязычный город, но он имеет многонациональное культурное наследие, что делает его культурный сектор особенно ярким. В настоящее время английский язык является родным для 13 % жителей Монреаля, а 33 % родились за границей и говорят на разных языках, в том числе различных вариантах французского. В рамках движения к примирению Монреаль, как и многие канадские города, начинает заниматься проблемой исчезновения культур коренных народов и подчеркивает их роль в прошлом, настоящем и будущем своей территории. Город стремится стать «культурным посредником» и сосредоточивается на расширении и демократизации доступа к культуре для всех, независимо от социально-экономического статуса, происхождения или места жительства.

Монреаль сопоставим с Парижем и Нью-Йорком по концентрации представителей сферы искусств и является признанным центром креативных индустрий, таких как видеоигры, цифровое искусство, дополненная и виртуальная реальность, интерактивные и иммерсивные инсталляции, кино и телевидение. В главный культурный район Монреаля — Квартал зрелищ — были сделаны значительные инвестиции. На этом квадратном километре расположено более 80 культурных объектов, с 30 концертными залами и площадками, 450 культурными организациями и 7 000 рабочих мест, связанных с культурой. Он включает в себя Place des Arts, ведущий культурный комплекс Канады с шестью различными концертными и театральными залами, а также Place des Festivals, общественное пространство, центральное для многих из 100 фестивалей города. Международная программа включает в себя Монреальский международный джазовый фестиваль, Les FrancoFolies de Montréal (фестиваль французской музыки) и фестиваль Juste pour rire (просто ради смеха), крупнейший в мире международный фестиваль комедии. В то же время Международный фестиваль «Африканские ночи» и Фестиваль арабского мира помогают продемонстрировать этническое разнообразие города.

Монреаль долгое время ценит свое культурное предложение и проводит Городскую культурную политику с начала 2000-х годов. Последняя версия этой политики на период 2017–2022 годов делает новый акцент на признании того, как цифровая революция преобразует культуру и управление городом в целом. Политика направлена на то, чтобы принять эту революцию и создать места для обучения и экспериментов по всему городу, поставив Монреаль на ведущее место в деле слияния культуры с цифровыми технологиями на мировой арене. Политика стремится быть «катализатором встреч людей», от совместного обучения в библиотечных фаблабах до мероприятий на городских площадях, поощряющих инновации и создающих сплоченный, связанный город. Монреаль также решает проблему исторического вытеснения коренных народов и культур, поддерживая деятелей искусств из числа коренных народов и делая их присутствие более заметным на различных платформах, от фестивалей до выставок в галереях. Кроме того, Городская культурная политика включает пересмотр и расширение туристического предложения города в целях поощрения культуры коренных народов, как индейцев, так и инуитов.

Монреаль столкнулся с некоторыми проблемами, которые не характерны для мирового города. Он имеет более низкие темпы роста, более низкий совокупный чистый доход и более высокую безработицу, чем другие крупные канадские города. Однако в этой ситуации возникла среда для процветания творческих людей, и город остается дальновидным и активным в своей поддержке креативного сектора. Культурное планирование города стремится вывести его на передовой край цифровой революции, развивая информированное и единое сообщество горожан.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОЛИТИКА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Монреаль уже давно является лидером в области творческих индустрий и культуры. Сегодня городские власти признают, что общество находится в такой ситуации, когда цифровые технологии влияют на все аспекты жизни, включая культуру. Цифровые технологии стали путеводной нитью новой культурной стратегии города «Объединение творчества и культурного опыта горожан в эпоху цифровых технологий и разнообразия: Политика развития культуры на 2017–2022 годы». Она стремится сделать Монреаль идейным лидером в мире глобальных изменений и создать пространство для экспериментов, гарантируя, что горожане во всем своем многообразии получат все необходимое для жизни в будущем.

Цифровая революция сопряжена с риском возникновения разрыва между теми, кто имеет и кто не имеет доступа к цифровым знаниям в таких областях, как программирование и технические средства. Поэтому политика культурного развития города на 2017–2022 гг. предусматривает обеспечение всеобщей доступности преимуществ цифровых технологий. В ней также заложена цель помочь тем, кто уже пользуется цифровыми технологиями, выйти на следующий уровень, избегая при этом риска того, что технологии создадут эффективную, но отчуждающую среду.

Публичные библиотеки являются центральным звеном в решении этих задач. Они образуют сеть, помогающую горожанам ознакомиться с новыми цифровыми инструментами, включая фаблабы, где будущие предприниматели и креативные работники могут развивать свои навыки. Библиотеки также предлагают 3D-принтеры и пространства для публичных дискуссий об инновациях.

Между тем высокотехнологичный подход уже пронизывает культурный сектор Монреаля. В Квартале зрелищ есть Городская цифровая лаборатория для создания цифровых работ в этом культурном районе города. В последнее время Квартал зрелищ развивается в качестве социального пространства и места для передовых цифровых проектов, инсталляций и экспериментов.

С 2012 года в городе проходит фестиваль «Электра», цифровая биеннале, которая в 2016 году привлекла 30 000 посетителей. Уникальная в своем фокусе на искусстве инсталляций, она задействовала более 30 площадок города, включая музеи и галереи. Мероприятие позволяет сектору цифрового искусства и индустрии цифровых технологий для творчества встретиться и узнать о проектах друг друга. Эти масштабные мероприятия поддерживаются межсекторальным сотрудничеством на регулярном «Цифровом круглом столе», который объединяет партнеров, работающих в области мультимедиа и цифрового искусства. При поддержке муниципальной администрации и Совета искусств Монреаля, круглый стол обеспечивает лидерство и согласованное видение для всех заинтересованных сторон.

Культурное цифровое видение города основано на принципе High Tech / High Touch (технический прогресс — душевный комфорт), впервые предложенном Джоном Нейсбитом в 1982 году в книге «Мегатренды». Этот принцип утверждает, что люди по-прежнему нуждаются в личных взаимодействиях в цифровом мире, и поэтому общества должны принять инновации, которые сохраняют чувство человечности, отвергая те, которые изолируют пользователя. План Монреаля, который поддерживает пространства для благоприятного развития навыков частных лиц и культурных предприятий, а также предлагает широкомасштабные совместные творческие общественные мероприятия, преуспевает в поддержке личного опыта, даже при общем стремлении к богатому технологиями будущему. Монреаль стремится позиционировать себя как мировую столицу цифрового искусства и творчества и является лидером в этой области, привлекая дальновидные компании и деятелей искусств.

ПРИМИРЕНИЕ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ

ПООЩРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КАК ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОМУ ЕДИНСТВУ И РАВЕНСТВУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Комиссия по установлению истины и примирению создала 94 призыва к действию, которые напомнили различным уровням правительства о необходимости содействия культуре и языкам коренных народов в целях искоренения культурного геноцида, совершенного в Канадской системе школ-интернатов для детей коренных народов.

Поскольку города зачастую построены на землях коренных народов с богатой историей и в настоящее время являются домом более чем для 50 % коренного населения Канады, они должны стать частью решения проблемы возрождения культуры коренных народов.

Монреаль имеет восьмое по величине сообщество коренных народов в стране, состоящее из 11 народностей Квебека и многих других со всей Канады. В течение некоторого времени Монреаль был частью сети канадских городов, изучающих проблемы примирения, но теперь он разрабатывает свою собственную стратегию, включающую сильный культурный компонент.

Городская культурная политика на 2017–2022 гг. направлена на популяризацию истории и современного творчества коренных народов через три приоритета: сотрудничество с культурными организациями коренных народов для демонстрации и поддержки их деятелей искусств; поощрение презентации работ коренных народов на муниципальных площадках; включение культурных продуктов коренных народов в предложение культурного туризма города. Монреаль приобрел несколько произведений искусства коренных народов в свои коллекции и заказал работы паблик-арта, созданные деятелями искусств из числа коренных народов. Существуют два фестиваля, посвященных их современному творчеству: Монреальский первый фестиваль народов Présence autochtone с синтезом музыки и кино в целях поддержки жизнеспособности и разнообразия культур коренных народов и их деятелей искусств не только в Монреале и Канаде, но и во всем мире, и Биеннале современного искусства коренных народов. Кроме того, фестиваль мировой музыки Mundial посвящает часть программы музыкантам коренных народов. Монреальский художественный совет и культурная сеть Accès (муниципальная сеть площадок) также разработали программы поддержки деятелей искусств из числа коренных народов и обеспечения возможностей для представления их работ широкой аудитории. Город также поощряет проект DestiNATIONS, целью которого является строительство крупного посольства культуры коренных народов в центре Монреаля в особом архитектурном стиле, чтобы продемонстрировать и представить культуры коренных народов.

В начале 2018 года Монреаль назначил своего первого Комиссара по делам коренных народов, следуя примеру других канадских городов, таких как Виннипег и Ванкувер. Комиссар работает в управлении межправительственных отношений, в то время как город разрабатывает свою стратегию примирения. Монреаль надеется, что благодаря этим изменениям в культурной политике он сможет содействовать обогащению и разнообразию самобытности коренных народов.

ПЛАН РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

РАЗВИТИЕ РАБОЧЕГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ СЕКТОРАМИ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

Монреаль является признанным туристическим направлением, привлекающим миллионы посетителей каждый год, причем четверть всех гостей говорят, что они приезжают именно ради культурного предложения города. Однако в предыдущие десятилетия взаимодействие между представителями сфер культуры и туризма было незначительным, что привело к нереализованным возможностям в понимании аудитории культурного туризма и развитии этой экономики. Однако теперь город, правительство Квебека и Tourisme Montréal создали План развития культурного туризма, чтобы стимулировать совместную работу органов сфер культуры и туризма.

Первая версия плана была выпущена в 2010 году, а затем обновлена на второй период, 2014–2017 годов. Это привело к появлению ряда продуктов, предназначенных для культурных туристов, включая «Путеводитель по творческому Монреалю», предлагающий десять туров по передовой художественной сцене города. Он был разработан в партнерстве с Ulysses Travel Guides и веб-сайтом Art public Montréal, который демонстрирует более 800 произведений искусства по всему городу и предлагает бесплатную карту экскурсионного маршрута, включающего 100 из этих работ. Эти обнародованные результаты подкрепляются непубличной работой, направленной на развитие отношений между секторами туризма и культуры. Городское управление организовало встречи, которые были полезны для обсуждения общих вопросов и разработки целевых пакетных предложений для туристов. Они также помогли повысить осведомленность заинтересованных сторон индустрии туризма в вопросах эффективности культуры как рычага экономического воздействия.

Почти 80 % целей, намеченных в первоначальных планах на 2010–2017 гг., были выполнены. План развития культурного туризма города теперь вступил в третий период, который продлится до 2022 года, основная цель которого — позиционировать Монреаль как культурный мегаполис. Предполагается дальнейшее развитие культурных кварталов, фестивалей, гастрономии, музеев и наследия, а также новый акцент на демонстрации культурных продуктов коренных народов, появившийся в 2017 году. Исследовательская работа в рамках плана предполагает, что город и его партнеры также узнают больше о нишевых группах туристов с конкретными интересами. Самая последняя оценка, проведенная в 2016 году, показала, что культурные туристы тратят 1,1 миллиарда долларов США на фестивали, музеи, театры и в Старом Монреале. Город успешно анализирует, поддерживает и продолжает развивать этот прибыльный рынок.

ТРЕНДЫ

— Фаблабы интегрируются в библиотечную сеть города, чтобы помочь горожанам развивать цифровую и технологическую грамотность.

— Город стремится уделять больше внимания традиционной и современной культуре коренных народов.

— Культурная политика города строится вокруг концепции «совместности жизни» посредством искусства и культуры. Поэтому цифровые и культурные инновации разработаны таким образом, чтобы каждый имел к ним доступ и они не создавали разрыв между людьми.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В 2018 году на **эспланаде Кларк** в Квартале зрелищ началась работа над катком, рестораном и культурно-досуговыми пространствами.

— **Музей современного искусства**, первый подобный музей в Канаде, в настоящий момент расширяется.

— Продолжается масштабное развитие культурной инфраструктуры, включая **Пуэнт-а-Кальер**, музей истории и археологии, а также сохранение **рынка Святой Анны 1832 года** (Marché Sainte-Anne) и здания **Объединенного парламента Канады 1844 года**.

— **Центр истории Монреаля** переезжает в Квартал зрелищ, чтобы стать общественным местом для горожан.

— Осуществляется программа строительства, расширения и обновления библиотек.

— Неиспользуемые муниципальные здания перепрофилируются в культурные центры, включая несколько старых пожарных депо. К таким относится, например, **Espace Verre** — пространство, посвященное стеклодувному искусству.

«Instrument à vent», Étienne Paquette, совместно с Национальным советом Канады по кино (NFB).
Партнерство Квартала зрелищ и LA SERRE — arts vivants.
Фото предоставлено Партнерством Квартала зрелищ © Chloé-Larivière

МОНРЕАЛЬ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 499
Общая численность населения: 1 942 044
ВВП ($ млн): 103 648

Соответствующий административный уровень: Город Монреаль

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

275
других объектов наследия / исторических мест

14,8 %
зеленых насаждений

66
музеев

2,07 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

20
кинотеатров

195
киноэкранов

31
кинофестиваль

5,57 млн
посещений кинотеатров в год

100 000
посещений главного кинофестиваля

$ 37,89 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

6
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

33,2 %
рождены за рубежом

3,11 млн
иностранных туристов в год

6,8 %
заняты в творческих отраслях

25 270
иностранных студентов, обучающихся в городе

1
специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

7
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

111
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

10 783
студента курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

86
театров

3 878
театральных представлений во всех театрах в год

669 526
посещений всех театров в год

$ 12,61 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

12
концертных залов

110
пространств для живой музыки

3 296
музыкальных выступлений в год

384
фестиваля и праздника

200 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

90
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

134
непрофессиональные танцевальные школы

549
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

58
публичных библиотек

72
художественные галереи

108
книжных магазинов

2 559
баров

4 118
ресторанов

98
ночных клубов

15
культурных/мультихудожественных центров

27
художественных комплексов

22
рынка

Библиотечный пункт, ТЦ «Водный». Фото предоставлено Центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова, Москва

МОСКВА

Первое письменное упоминание о Москве, небольшом на тот момент городе, относится к середине XII века. Впоследствии она выросла в столицу Российской Империи и пережила неоднократные бедствия, включая голод, чуму, пожары и осады. Город имеет характерную историческую архитектуру с луковичными куполами церквей в русской православной традиции. В 1712 году в рамках стремления к вестернизации столицей России стал Санкт-Петербург. Однако после революции 1917 года Москва вновь обрела статус столицы, и советские правители взяли культуру под централизованный контроль, как в интересах граждан, так и подчеркивая авторитет власти. Балет Большого театра стал знаменитым на весь мир, а Московский метрополитен и сейчас остается знаковым элементом городской инфраструктуры. Формы художественного выражения, не одобренные государством, были вынуждены уйти в подполье. Государственный контроль продолжался и после распада Советского Союза: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей, Большой театр и еще 90 государственных театров находятся в ведении Министерства культуры России. Департамент культуры Москвы управляет 500 учреждениями на 1 000 площадок по всему городу, от библиотек и музеев до художественных школ, кинотеатров и парков развлечений.

С 2011 года город использует новый подход к культурной политике, сосредоточив внимание на децентрализации и модернизации. После событий 1991 года государственные учреждения культуры пострадали от сильного сокращения финансирования. Сейчас акцент делается на обновлении музеев и галерей с целью удовлетворения потребностей москвичей, при этом экспериментальные учреждения пробуют новые варианты оформления фасадов и интерьеров, новые часы работы, форматы контента и программ. Государственным учреждениям предоставляются новые показатели эффективности и больше свободы управления для достижения этих показателей. Также существуют партнерские отношения между частным и государственным секторами в целях сохранения и восстановления культурного наследия. Зеленые насаждения также стали частью программы культурной модернизации, и такие места, как Парк искусств «Музеон» и Парк Горького, теперь используются для проведения большего количества мероприятий и фестивалей, а также были включены в расширенные планы создания пешеходных зон. Появились некоторые частные культурные учреждения, в том числе Музей современного искусства «Гараж» и Центр дизайна Artplay, творческий кластер художественных и дизайнерских фирм, соседствующих с музеями, галереями, магазинами и ресторанами.

При советской власти мероприятия и фестивали проходили в основном в центре города, что означало, что более 90 % жителей, живущих в основном в многоэтажных новостройках на окраинах Москвы, были вынуждены далеко ехать, чтобы принять в них участие. В последние несколько лет события были децентрализованы и более равномерно распределены по всему городу. Последовательное повышение стандартов остается сложной задачей: по оценкам, только 10 % из 97 московских театральных площадок высококачественны и востребованы публикой. Культурный сектор нуждается в большем количестве квалифицированных работников, однако из-за большого числа учреждений культуры подготовка кадров затруднена. Между тем библиотеки выходят из периода упадка: в 2016 году услугами библиотек воспользовались лишь 15 % москвичей, но теперь новая схема размещения библиотечных пунктов в парках и торговых центрах постепенно возвращает аудиторию. Здания исторического наследия, особенно в центре города, оказались под угрозой сноса ради постройки новых квартир и гостиниц. В настоящее время город пытается контролировать и ограничивать строительство, а группы давления рассказывают об угрозах инфраструктуре культурного и исторического наследия.

Позитивное международное культурное сотрудничество иногда ограничивается непростым политическим климатом. Внутри страны консервативные тенденции тоже могут ощущаться как своего рода ограничение. Однако реконструкция зданий культуры, начало переобучения персонала и расширение программы мероприятий по всему городу привлекают новую аудиторию и открывают возможности в сфере культуры для молодых москвичей.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТОЧКИ
РАСШИРЕНИЕ АУДИТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ БИБЛИОТЕЧНЫХ «ФОРПОСТОВ» В ПАРКАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова — главная библиотека Москвы, фонд которой насчитывает более одного миллиона книг. Однако, как и библиотеки по всему городу, она пережила кризис целеполагания, вызванный нехваткой средств и резкими изменениями в технологиях. Хотя с 2013 года библиотеки меняют свой внешний вид и формат общения с горожанами, к 2016 году ими пользовались лишь 15 % москвичей. В Центральной библиотеке имени Н. А. Некрасова пришли к выводу, что ей нужна новая парадигма, соединяющая людей и книги, и поэтому стали открываться небольшие библиотечные пункты в парках и торговых центрах.

В конце августа 2016 года открылся первый «библиотечный пункт» в новом торговом центре в Москве. Восемь квадратных метров площади были сданы в аренду библиотеке за символическую плату, это позволило людям получить читательский билет здесь и сейчас. Пункт содержит около 700 книг, которые можно взять с собой или читать на месте. Посетители также могут вернуть книги, взятые в другом месте в городе, насладиться интерактивным искусством и поиграть в настольные игры. Дизайн пункта привлекательный и современный, с удобными местами для сидения и настенными иллюстрациями. Проект удался, и в феврале 2018 года в ТЦ «Водный» открылся второй библиотечный пункт. В парках библиотеки существовали и раньше, но Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова расширила концепцию, предложив выдачу книг и в этих пространствах. Библиотечные услуги предлагаются наряду с другими культурными мероприятиями, такими как мастер-классы, викторины и буккроссинг (полки, где читатели могут оставить свои книги, которые им больше не нужны, чтобы другие их забрали). В Саду имени Н. Э. Баумана легкая деревянная постройка обеспечивает защиту книг и место для рукоделия и других занятий.

Московские библиотечные пункты — это часть общего стремления мировых городов к переносу культуры в нетрадиционные места, распространенные в гораздо более широкой географии. Некоторые библиотечные пункты теперь появляются в жилых кварталах, благодаря чему книги становится удобнее брать и возвращать. Размещение пунктов в жилых районах, а также в популярных коммерческих и развлекательных пространствах расширяет небольшую аудиторию постоянных пользователей за счет привлечения менее культурно вовлеченных людей, которым нравится простота пользования услугой. Однако библиотечные пункты также выступают в качестве контекстной рекламы всех учреждений культуры Москвы. Их постоянное присутствие в оживленном публичном пространстве подчеркивает, что библиотеки остаются частью современного общества. В настоящее время экспериментальные пункты демонстрируют хорошие результаты, и инициатива продолжает развиваться в 2018 году.

МОСКОВСКИЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР (МОСПРОДЮСЕР)
ПРЕВРАЩЕНИЕ УЛИЦ В РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ МОЛОДЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

До 2014 года культурное предложение на улицах Москвы не отвечало потребностям и не было популярно у молодежи. Молодые исполнители чувствовали себя отрезанными от культурной инфраструктуры, им не хватало советов по развитию карьеры и негде было выступать на публике. Ситуация изменилась после создания Московского продюсерского центра (Моспродюсер), некоммерческого учреждения, основанного Департаментом культуры Москвы. Он предлагает утвержденную государством систему организации выступлений артистов в общественных местах города, а также способствует диалогу между ними и департаментами правительства Москвы, учреждениями культуры и коммерческим музыкальным сектором. Моспродюсер поддерживает различные формы искусства, включая музыку, танцы и изобразительное искусство, помогая исполнителям создавать афиши и мультимедийный контент для продвижения своей работы. Это означает, что вместо получения официальных грантов у артистов появляется возможность создать собственный бренд и развить аудиторию.

«Музыка в метро» стартовала в 2016 году и входит в число самых громких проектов Моспродюсера. Музыканты, прошедшие прослушивание, получают место для выступления в метро, независимо от их музыкального стиля. Всего за три года программа выросла в три раза, предложив 32 места для выступлений 220 аккредитованным артистам. Программа «Уличный артист» способствовала проведению 5 000 уличных выступлений в первый год своего существования. Охват живых выступлений увеличивают вещательные СМИ: в московских парках звучат лучшие треки молодых артистов, а также объявляются имена исполнителей. Существует также местная телевизионная программа об этом проекте. Результатом стало наполнение ранее неиспользуемых городских пространств новым творчеством и новыми возможностями. Сайт мэра Москвы позволяет легко забронировать место для выступления в рамках программы «Уличный артист», без каких-либо сборов или конкуренции. Однако для крупных городских мероприятий существует очень популярный конкурсный процесс, привлекающий до 500 заявок на каждое из направлений.

Эта трансформация стала возможной благодаря лишь изменению подхода, без необходимости в какой-либо новой инфраструктуре или крупных суммах денег. Отношение молодых творческих людей к общественным пространствам города изменилось. Для Москвы неформальное использование общественного пространства — относительно новый подход в той сфере российской жизни, которая ранее жестко регулировалась. В настоящее время другие города Российской Федерации стремятся реализовать похожие на Моспродюсер проекты.

МОСКОВСКИЕ НОЧНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ АУДИТОРИИ ЧЕРЕЗ НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДЯЩИХСЯ В НЕСТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ

Несмотря на обширную культурную инфраструктуру, в Москве проводилось очень мало культурных мероприятий. Обусловленное этим статичное культурное предложение и отсутствие разнообразия явились одними из факторов снижения посещаемости финансируемых городом музеев, библиотек, театров и культурных центров, особенно среди молодежи.

Первый вариант решения проблемы появился в 2007 году, когда в Москве состоялась первая «Ночь музеев», событие нового формата, проходящее в нерабочее время в нескольких учреждениях. Министерство культуры РФ и Департамент культуры Москвы заинтересовались форматом и использовали его для создания других «ночей» для различных видов искусств и культурных учреждений. За последнее десятилетие состоялись «Библионочь» в библиотеках, «Ночи» искусств, театров, парков, кино и «Ночь на катке». В совокупности масштаб этих мероприятий беспрецедентен для Москвы, они охватывают около половины года широкой культурной программой, включающей сотни событий по всему городу.

Есть веские доказательства того, что «Ночи» работают на создание «дневной» аудитории. До 80 % аудитории «Ночей» посещают некоторые учреждения впервые и более 60 % говорят, что хотели бы вернуться после мероприятия. С 2012 года посещаемость московских учреждений культуры удвоилась. Как обнаруживается и в других мировых городах, ночные программы могут быть особенно привлекательными для молодой аудитории, которой нравится социальный акцент на событиях в нерабочее время, в которых может задействоваться отдельная ночная экономика.

Для людей всех возрастов в Москве новизна подхода была стимулом для восстановления связи с культурными учреждениями и вдохновила население на то, чтобы выработать привычку посещать культурные мероприятия. Вместе «Ночи» обогатили атмосферу города и позволили культурным учреждениям продвигать себя как сеть, коллективно предлагая разнообразные варианты на любой вкус.

ТРЕНДЫ

— Переход к цифровым технологиям позволил жителям города участвовать в принятии решений и предлагать идеи для культурной политики. Существует также комплексная информационная система сбора статистических данных для принятия обоснованных политических решений.

— Изменения в политике сделали культурную жизнь Москвы более разнообразной и доступной для самых разных аудиторий.

— Специализированные агентства развития начинают последовательно распространять эффективные практики и стандарты в сети учреждений культуры Москвы.

— В рамках проекта «Точки роста» осуществляется разработка уникальных идентичностей и коллекций для отдельных библиотек и выставочных залов. Например, в декабре 2017 года открылась небольшая библиотека «Небо», специализирующаяся на авиации, в пространстве которой есть части настоящего самолета и авиационный симулятор. Другие библиотеки начали специализироваться на таких темах, как космос, комиксы, экологическая практика, графика, технология и наука.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Крупный проект реконструкции будет завершен в 2018 году на **Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ)**, которая является одним из крупнейших музейных и рекреационных пространств в мире.

— **Парк «Зарядье»** — новая инновационная площадка в центре Москвы, включающая амфитеатры, концертный зал, четыре подземных павильона с ледяным лабиринтом, научными лабораториями, музеем и медиастудией.

— Московская **гидроэлектростанция (ГЭС-2)** перестраивается фондом V-A-C в центр современного искусства.

— В **Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина** ведутся капитальные ремонтные работы, которые планируется завершить в 2023 году.

— Второе крупное здание строится для **Музея современного искусства «Гараж»**, который был построен в Парке Горького в 2015 году.

— **Музей русского импрессионизма** — частный музей, открытый в 2016 году на месте бывшей кондитерской фабрики «Большевик».

Фото предоставлено городом Москвой

МОСКВА: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 2 561
Общая численность населения: 12 506 468
ВВП ($ млн): 245 243

Соответствующий административный уровень: Город Москва

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

4 030
других объектов наследия / исторических мест

18 %
зеленых насаждений

261
музей

6,16 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

2 728
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

128
кинотеатров

688
киноэкранов

41
кинофестиваль

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

13 %
рождены за рубежом

4,8 млн
иностранных туристов в год

59 289
иностранных студентов, обучающихся в городе

32
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

11
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

25 946
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

97
театров

28 316
театральных представлений во всех театрах в год

6,87 млн
посещений всех театров в год

5
концертных залов

104
пространства для живой музыки

11 024
музыкальных выступления в год

46
фестивалей и праздников

90 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/ праздника

224
репетиционных зала для исполнительского искусства / танцев

672
непрофессиональные танцевальные школы

372
танцевальных представления в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

286
публичных библиотек

63
художественные галереи

565
книжных магазинов

1 421
бар

3 069
ресторанов

218
ночных клубов

80
культурных/ мультихудожественных центров

125
рынков

«Перестаньте говорить мне улыбаться», работа художницы Tatyana Fazlalizadeh, Резиденция представителей паблик-арта совместно с Комиссией по правам человека Нью-Йорка. Фото предоставлено Департаментом по делам культуры Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК

Начиная с XVII века, когда он был основан как голландское торговое поселение, Нью-Йорк является центром торговли и одним из основных пунктов прибытия иммигрантов в США. Помимо того, что Нью-Йорк — столица финансов и права в Соединенных Штатах, он также является центром творческих индустрий: моды, дизайна, искусства и рекламы. Наряду с туризмом, который в настоящее время привлекает в город почти 63 миллиона посетителей ежегодно, эти сектора быстро развиваются, в то время как занятость в финансовом секторе перестала расти. Растет также признание важности творческой деятельности и культурных программ для здоровой жизни сообществ. Творчество, движущее этим успехом, укоренено в районах Нью-Йорка, которые часто играли революционную роль в развитии художественных форм. К ним относятся Еврейский театр в Нижнем Ист-Сайде, хип-хоп и граффити в Бронксе, поп-арт и панк-рок в Ист-Виллидже, джаз и литература Гарлемского ренессанса и продолжающаяся эволюция бродвейского театрального района. Культура глубоко укоренилась в сообществах всех пяти крупных районов города.

Нью-Йорк — один из первых мегаполисов, его нынешнее население составляет 8,6 миллиона человек и более 20 миллионов в агломерации. Сегодня почти 40 % жителей Нью-Йорка — иностранцы, а 67 % — не белые. Культура Нью-Йорка уже давно рассматривается как символ его жизненной силы. От Карнеги-холла до Нью-Йоркского музея современного искусства, государственно-частные партнерства, связывающие гражданские амбиции с богатыми филантропами, подарили городу некоммерческие культурные учреждения мирового класса, в то время как общинные и «низовые» организации приносят культурное обогащение на уровень районов. В настоящее время город вложил 934 миллиона долларов в инфраструктурные проекты для 250 культурных групп, и крупные модернизации и реконструкции происходят по всему городу. Текущая работа включает строительство нового, расширенного объекта для Музея-студии в Гарлеме и занимающего 190 000 квадратных футов пятиэтажного дополнения к Американскому музею естественной истории, посвященному науке, образованию и инновациям. Однако не все инвестиции города направлены на крупные строительные проекты, он также питает творческую среду, признавая, что здоровая культурная жизнь зависит от разнообразного сочетания учреждений и людей. Поэтому примерно половина культурных грантов города направляется небольшим организациям.

Первый комплексный культурный план города, CreateNYC, был запущен в 2017 году. Эта дорожная карта использует культурные таланты для решения давних городских проблем, от грамотности и уголовного правосудия до иммиграции и насилия в семье. В частности, Департамент по делам культуры города теперь финансируется для творческой работы с другими городскими учреждениями, привлекая деятелей искусств и художественные организации к разработке решений проблем. В плане также признается, что программы, созданные сектором искусств, работники которого все еще в основном белые, не рассматривают все проблемы культурно разнообразного города. Поэтому городские власти теперь используют сравнительный анализ и создают новые условия финансирования, чтобы всеми силами поощрять художественные организации становиться более разнообразными и представительными относительно населения города.

Экономическое процветание, достигнутое Нью-Йорком в последнее время, привело к резкой джентрификации, из-за чего людям и организациям стало гораздо сложнее оставаться в городе. Арендная плата в районах за пределами Манхэттена, которые традиционно были более доступными, резко возросла. В результате некоторые культурные организации закрылись, а другие переехали или приняли новые операционные модели. В качестве ответа на этот кризис мэр обязался построить 1 500 объектов доступного жилого и рабочего пространства и 500 рабочих пространств для деятелей искусств в течение следующего десятилетия. Эти планируемые объекты будут доступны по ценам ниже рыночных.

В XXI веке Нью-Йорк сохранил за собой звание одного из ведущих городов мира. Его экономическая сила, открытость для идей и иммигрантов, а также культурные ресурсы мирового класса — впечатляющее сочетание. В настоящее время город открывает возможности своей новой культурной политикой, которая охватывает все части городского управления, способствует улучшению коммуникации с жителями города и представленности всех культурных групп.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ГРАНТ МЭРА НА КУЛЬТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ, ОТ ГРАМОТНОСТИ ДО УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

Нью-Йорк создал свой первый комплексный культурный план CreateNYC в 2017 году. Во время его разработки стало очевидно, что было упущено много возможностей использования сферы искусств в местном самоуправлении, часто из-за искусственных границ между городскими департаментами. Город стремился сломать эти барьеры новой политикой, позволив Нью-Йорку использовать творческий потенциал для решения гражданских проблем в ряде областей, включая здравоохранение и безопасность, насилие в семье, грамотность, городское планирование, иммиграцию и уголовное правосудие. Грант мэра на культурное воздействие, объявленный в январе 2018 года, является практическим результатом этой философии и финансирует партнерские отношения между семью художественными организациями и городскими агентствами для решения различных насущных гражданских проблем.

Эти семь пар создали новые проекты и расширили существующие программы. Например, Карнеги-холл и Департамент по вопросам пробации будут финансировать бесплатную круглогодичную программу литературного искусства для налаживания связей между условно осужденными людьми и их соседями. Эта работа также создаст новые возможности для творческой занятости в городских районах с высоким уровнем бедности и безработицы. Некоммерческая организация Cool Culture будет работать с Департаментом здравоохранения и психической гигиены над продвижением участия в искусстве в 93 семейных приютах по всему городу, особенно среди детей дошкольного возраста. Организация Gibney Dance будет работать с Отделом мэрии по борьбе с насилием в семье, чтобы использовать танец в качестве инструмента для предотвращения подросткового насилия на свиданиях и поощрения здоровых отношений. Хотя эти программы существовали до получения гранта мэра на культурное воздействие, они смогли консолидироваться и расшириться в результате получения нового финансирования.

Новые программы включают партнерство Национального книжного фонда и Департамента по делам молодежи и развитию сообществ в рамках проекта «Становление читателей: книги для каждого». Сотрудники департамента пройдут профессиональную подготовку и создадут кружки чтения, а также раздадут 1 000 бесплатных книг получателям городских услуг. Укрепление доверия между сообществами иммигрантов и городом является важнейшей задачей для Нью-Йорка, которая решается в рамках сотрудничества между Управлением по делам иммигрантов и проектом «Народный театр». Испаноязычная молодежь представит интерактивное двуязычное театральное мероприятие. Молодые люди также будут занимать руководящие должности, создавая связь между Управлением по делам иммигрантов мэрии и населением, которое оно обслуживает. Два последних проекта, связанных с городскими департаментами, будут способствовать участию общественности в планировании района Восточного Нью-Йорка и использовать художественное освещение улиц в ночное время для поддержания общественной безопасности в Южном Бронксе. Каждая программа будет осуществляться в течение шести месяцев, при этом Департамент по делам культуры выделит 50 000 долларов США для каждого партнерства, а соответствующее городское агентство выделит дополнительные 25 000 долларов.

Используя возможности городских агентств, культурные организации смогут расширить свои программы и возможности финансирования и создания аудитории, одновременно увеличивая возможности доступа к искусству для жителей Нью-Йорка. Проекты также ставят более масштабную цель повышения благосостояния в районах с низким уровнем дохода.

РЕЗИДЕНЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАБЛИК-АРТА (PAIR)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАБЛИК-АРТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ

Как и все мировые города, Нью-Йорк сталкивается с многочисленными социальными, коммуникационными и инфраструктурными проблемами, поскольку он адаптируется к меняющейся демографии и при этом стремится улучшить качество жизни. Резиденции для представителей паблик-арта (PAIR) — это программа, которая привлекает представителей паблик-арта в течение как минимум одного года к работе в различных департаментах городского правительства и использует их идеи в качестве механизма для охвата аудитории, решения проблем и улучшения отношений с жителями города. Программа берет

начало в 1970-х годах, когда Мирл Ладерман Юклс стала первым официальным городским деятелем искусств — резидентом в Нью-Йоркском департаменте санитарии. Ее безвозмездная работа вдохновила создать гораздо более масштабную программу 2015 года.

Она финансируется городом при дополнительной поддержке со стороны частной благотворительности. Каждая резиденция начинается с переговоров между Департаментом по делам культуры и каким-либо городским агентством, чтобы определить, на какой широкой социальной группе, задаче или цели агентство-партнер хочет сосредоточиться в рамках программы. Затем проводится открытый конкурс для представителей паблик-арта, или к определенным представителям обращаются напрямую на основе их знания конкретных вопросов, которые будут темой резиденции. После того, как назначение одобрено, начинается этап исследования, когда представитель паблик-арта узнает о деятельности агентства, встречается с сотрудниками и объясняет свою собственную художественную практику. Затем он делает предложение о совместных проектах с участием общественности, которые будут реализованы вместе с агентством.

Предыдущие проекты укрепили доверие между сообществами мигрантов и местными государственными службами, помогли ветеранам рассказать свои истории и вернуться в сообщество, а также использовали кинопроизводство для укрепления социальных связей молодежи ЛГБТК+, живущей в системе приютов города. Резиденции для представителей паблик-арта основаны на предпосылке, что они могут решать проблемы творчески и способны выстраивать общественные связи, используя методы, выходящие за рамки обычных возможностей и опыта городских департаментов.

Несмотря на то, что корни программы уходят в 70-е годы, идея того, что творческая практика может предложить что-то в сфере государственных услуг, все еще относительно нова для города. Программа продолжается в 2018 году новым набором резиденций, ориентированных на гражданское и уголовное правосудие в партнерствах с Департаментом по вопросам пробации, Департаментом исправительных учреждений, Отделом мэрии по борьбе с насилием в семье и Комиссией по правам человека Нью-Йорка.

ИНИЦИАТИВА ПО РАЗНООБРАЗИЮ СРЕДИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРОДА

Нью-Йорк является городом «большинства меньшинств», 40 % его жителей родились за рубежом и 67 % не являются белыми. Тем не менее, работники художественной сферы Нью-Йорка не отражают разнообразие жителей города, поэтому есть риск появления разрыва между культурными учреждениями города и населением, для которого они работают. В 2015 году Департамент по делам культуры заказал проведение исследований и создание программы действий по восстановлению этого баланса.

Первым мероприятием Департамента по делам культуры было демографическое исследование рабочей силы всех культурных организаций, получающих финансирование от города, чтобы понять проблему и получить сравнительную оценку. В результате было обнаружено, что культурный сектор Нью-Йорка гораздо более разнообразен, чем в среднем по стране, но 61,8 % белых сотрудников — показатель, все еще далекий от репрезентации демографии города. После проведения исследования город поставил вопрос о разнообразии персонала на передний план в разговоре со своим культурным сектором и ввел ряд программ, направленных на поощрение изменения состава рабочей силы.

В партнерстве с Городским университетом Нью-Йорка была создана программа Корпуса культуры, которая дает талантливым студентам из разных слоев населения возможность трудоустройства в культурном секторе. В результате более 220 студентов были направлены на оплачиваемые стажировки Корпуса культуры. В 2017 году Городской участковый совет по театру выделил 2 миллиона долларов одиннадцати некоммерческим театральным организациям на платное обучение и организацию наставничества. В том же году Городской культурный план CreateNYC проявил приверженность развитию демографического разнообразия и начал городское финансирование в этом направлении.

В совокупности эти инициативы и программы являются беспрецедентными для США. Они сосредоточиваются на каждом уровне кадрового обеспечения учреждений культуры, начиная с новых талантов и работников среднего звена, которые сталкиваются с препятствиями для продвижения по службе, и заканчивая существующими лидерами, представленными руководителями и советами учреждений. Город использует такое определение разнообразия, которое включает людей с ограниченными возможностями и небинарных людей, тем самым обращая внимание на группы, которые часто остаются за рамками дискуссий о равенстве и социальной интеграции в США. В 2019 году 33 культурные организации, входящие в Группу культурных учреждений Нью-Йорка, должны будут опубликовать планы по диверсификации своей рабочей силы.

ТРЕНДЫ

— Бремя платы за учебу, расходов на проживание и рабочее место подталкивает деятелей искусств к переезду в более доступные районы внутри Нью-Йорка, а иногда и в другие города. Многие показатели говорят о том, что эта ситуация достигла критической точки.

— Общественные и художественные пространства находятся под угрозой закрытия, в основном из-за финансового бремени, связанного с ценами на недвижимость. Поэтому организации вынуждены принимать новые операционные модели, такие как общества с ограниченной ответственностью, земельные трасты и статусы некоммерческих организаций.

— Культурные организации предпочитают составлять свои программы таким образом, чтобы пересекать больше границ и поощрять междисциплинарную работу. Организация Gibney Dance — один из примеров. В настоящее время она известна просто как Gibney и представляет разнообразную художественную программу, которая нацелена на решение таких вопросов, как социальная справедливость.

— Культурные группы в Нью-Йорке все больше заинтересованы в поддержке сообществ иммигрантов, особенно в ответ на политические тенденции внутри страны.

— Проблематичные скульптуры и памятники прошлого стали центром споров и общественных беспорядков по всей территории США. В ответ на это Нью-Йорк представил доклад консультативной комиссии, в котором изучается вопрос о том, как увековечить память малопредставленных народов и истории в общественных местах.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Музей-студия** в Гарлеме расширяется на своем нынешнем месте: строятся новые выставочные, офисные и общественные пространства.

— **Центр науки, образования и инноваций Ричарда Гилдера** открывается в Научно-образовательном центре Американского музея естественной истории. Он будет включать пространство для научных выставок и исследований.

— В **Центре по изучению женской истории** при Нью-Йоркском историческом обществе откроется новый театр и первая постоянная выставка, посвященная истории женщин и их труда в Нью-Йорке.

— Реконструкция **Центра искусств Бронкс-Ривер**, финансируемая городом, включает в себя новый дизайн здания, а также новые классы, студийные пространства, компьютерную лабораторию и художественную галерею на первом этаже.

— Некоммерческая организация Spaceworks, которая курирует пространства для деятелей искусств, в данный момент работает с трастом острова Говернорс, чтобы превратить пустующую бывшую школу в рабочее пространство для представителей сферы искусств.

— Общество охраны дикой природы создаст новый комплекс «Чудеса океана: Акулы!» в **Нью-Йоркском аквариуме**.

— **The Shed**, здание площадью 200 000 квадратных футов, откроется весной 2019 года на западной стороне Манхэттена. В нем будут выставляться, заказываться и производиться все виды популярной культуры, исполнительского и визуального искусства.

— Южный культурный район Бруклина станет новым домом для **Музея современного искусства африканской диаспоры**, включающего филиал Бруклинской публичной библиотеки, танцевальные и художественные студии и пространство для выступлений.

Таймс-сквер. Фото предоставлено Департаментом по делам культуры Нью-Йорка © Julienne Schaer

НЬЮ-ЙОРК: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 783,8
Общая численность населения: 8 622 698
ВВП ($ млн): 678 300

Соответствующий административный уровень: Город Нью-Йорк

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

34 000
других объектов наследия / исторических мест

27 %
зеленых насаждений

140
музеев

16 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

4 447
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

98
кинотеатров

428
киноэкранов

57
кинофестивалей

120 000
посещений главного кинофестиваля

17
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

38 %
рождены за рубежом

12,7 млн
иностранных туристов в год

5,38 %
заняты в творческих отраслях

60 791
иностранный студент, обучающийся в городе

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

637
театров

43 004
театральных представления во всех театрах в год

13,79 млн
посещений всех театров в год

$ 1 700 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

15
концертных залов

277
пространств для живой музыки

22 204
музыкальных выступления в год

309
фестивалей и праздников

682
непрофессиональные танцевальные школы

6 292
танцевальных представления в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

207
публичных библиотек

1 475
художественных галерей

814
книжных магазинов

2 113
баров

26 697
ресторанов

584
ночных клуба

100
рынков

Оперный театр Осло. Фото предоставлено Visit Oslo © Thomas Zdrankowski

ОСЛО

Осло — столица Норвегии и ее политический и экономический центр, история которого начинается примерно в 1000 году. На Осло сильно повлияло его природное окружение: 68 % территории города — общедоступное зеленое пространство, окруженное лесом Марка, который простирается внутри и за пределами города. Система общественного транспорта в сочетании с новой масштабной городской архитектурой, которая сосуществует с окружающей средой, а не противоречит ей, создали город, где туризм, устойчивость и современный бизнес успешно переплетаются. Все это способствовало объявлению Осло Европейской Зеленой столицей 2019 года.

Город растет, 670 000 человек проживают в черте города и около миллиона в прилегающих районах. Культурная политика Осло направлена на создание интегрированного города, способствующего сплочению сообществ и созданию разнообразной культурной среды и пространства для развития культуры. В активе города парк Вигеланда, крупнейший парк скульптур в мире, в котором с 1940-х годов было выставлено 200 работ Густава Вигеланда. Совсем недавно Музей современного искусства Аструп-Фернли превратил ранее загрязненный промышленный остров в музей-достопримечательность из стекла и дерева.

В настоящее время осуществляется несколько крупных проектов капитального строительства, в частности вокруг городских портовых зон, а ряд зданий культурного назначения должен быть завершен в 2020 году. Библиотека Дейхмана открывается в качестве части крупного культурного квартала на берегу гавани Бьорвика, а ее новые программы и пространства дадут библиотеке социальное и общественное применение, помимо классического литературного. Новое здание для Музея Мунка, в котором находится крупнейшая в мире коллекция работ Эдварда Мунка, откроется по соседству с другими небольшими культурными объектами района. На набережной гавани Акер-Брюгге будет также построен новый Национальный музей, в котором разместятся три уже существующих музея. Однако для распространения культуры по всему городу и поддержания множества небольших культурных групп, которые не получают больших субсидий, город также стремится расширить использование муниципальных зданий, особенно школ и библиотек, чтобы обеспечить пространство для культурной деятельности вне обычных рабочих часов. Город также предоставляет ограниченное количество студий и производственных пространств для профессионалов сферы искусств по цене ниже рыночной, а Городской художественный фонд используется для покупки и заказов произведений искусства для общественных мест и зданий. Этот подход распространяет искусство по всему городу и гарантирует, что общественность может взаимодействовать с ним в повседневной жизни. Местная библиотечная инфраструктура сильно развита — в каждом районе Осло находится по одной библиотеке.

Обогащение культурной жизни и навыков детей и молодежи также является важным направлением развития. Муниципальная школа искусств Осло (Kulturskolen) предлагает субсидируемые курсы и обучение по широкому спектру искусств, ремесел, музыки, театра и танца. Эти программы пользуются большим спросом, обеспечивая бесценное знакомство с миром искусства и культуры.

Продолжая одновременно развивать свои природные и культурные ресурсы, власти Осло создают город, привлекательный как для жителей, так и для гостей.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО
АМБИЦИОЗНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Крупномасштабная застройка района гавани Бьорвика в Осло будет включать большое количество новых впечатляющих общественных зданий, в том числе новый Музей Мунка и Библиотеку Дейхмана, которые планируется завершить в 2020 году, и Оперный театр Осло, построенный в 2008 году. Библиотека будущего — это художественное произведение, заказанное в 2014 году застройщиком Bjørvika Utvikling в рамках проекта района, подчеркивающее приверженность города включению искусства и культуры в общественное пространство. Но в отличие от архитектурных проектов, Библиотека будущего расширяет свое влияние не только в пространстве, но и во времени. Планируется, что она будет работать в течение века, обращаясь к аудитории, которая в большинстве своем еще не появилась на свет.

Проект Библиотеки будущего, или Framtidsbiblioteket, был придуман шотландской деятельницей искусств Кэти Патерсон. Библиотека будет собирать по одному оригинальному произведению популярного писателя ежегодно в период с 2014 по 2114 год и хранить работы в специальной комнате в библиотеке Дейхмана, когда она откроется в 2020 году. Рукописи будут опубликованы столетием позже, в 2114 году. До тех пор произведения останутся непрочитанными, за исключением их названий. В начале проекта в лесу Нордмарка недалеко от Осло была посажена тысяча деревьев, из которых в будущем произведут бумагу, на которой будут напечатаны собранные книги. Для проекта отбираются рукописи авторов из любой страны мира на любом языке. Первыми авторами, отдавшими свои работы, стали романисты Маргарет Этвуд и Дэвид Митчелл, известные своим футуристическим стилем, а также исландский поэт, романист и лирик Сьон.

Проект будет поддерживаться на протяжении всей его долгой жизни фондом Библиотеки будущего и городом Осло. Произведения Патерсон создают интимные, поэтические и философские отношения между людьми и их окружающей средой. Поэтому специальная комната проекта в библиотеке должна привнести новое измерение в библиотечный опыт, соединив его с миром природы за пределами Осло и с будущими читателями рукописей. Такой подход предлагает посетителям увидеть себя не только как жителей города, но и в контексте времени и пространства, мыслить в масштабах, выходящих далеко за рамки их повседневных забот и времени жизни.

Проект уже привлек международное внимание и освещение в прессе из-за своих временных масштабов и образовательного потенциала для нынешнего и будущих поколений. Амбиции проекта обладают силой удивлять и развлекать и демонстрируют влияние создания произведений искусства в общественном пространстве на благосостояние горожан.

BILFRITT BYLIV — ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
СНИЖЕНИЕ ПРИОРИТЕТА АВТОТРАНСПОРТА С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И СООБЩЕСТВ

Автомобильная культура может доминировать в городском пространстве и сделать невозможным множество других его социальных и общественных применений. Правительство города Осло хотело создать более зеленый и более яркий город с пространством для каждого. С 2015 года постепенно реализуются планы по сокращению трафика в центре города, а также созданию пешеходных зон и предоставлению преимущества пешеходам и велосипедистам над автомобилями. Это не только создало места для пешеходов, но и способствовало использованию городского общественного пространства для самых разнообразных творческих, художественных и общественных целей.

Городской совет Осло принял план на 2015–2019 гг. по преобразованию 1,3 квадратных километра городского пространства в более комфортную среду. Однако, учитывая, что более разнообразное и гостеприимное городское пространство не может быть навязано властями, а должно быть создано на основе общественного договора, план был разработан с участием жителей города всех возрастов, сфер деятельности и групп интересов. В 2017 году шесть пилотных зон стали первыми площадками

для экспериментов в рамках инициативы и 700 парковочных мест для частных автомобилей были ликвидированы к лету 2018 года.

Осуществление крупномасштабных изменений может быть затруднено, поэтому они проводились постепенно. Сначала вводились временные ограничения движения автомобилей на улицах, затем оценивались результаты, и только тогда осуществлялся переход к постоянным изменениям. Такой процесс позволил вносить необходимые корректировки по мере реализации проекта. Зоны, ранее занятые автомобилями, могут использоваться для самых разных целей: ресторанов на открытом воздухе, культурных мероприятий с использованием временных сцен для выступлений, искусства, велосипедных парковок, детских площадок, поп-ап-библиотек и установки уличной мебели.

Город намерен продолжить создание свободных от автомобилей зон до 2019 года с основной целью улучшения жизни горожан. Эта работа делает Осло более озелененным и экологически чистым городом, а также предлагает социальные и общественные преимущества возвращения людей и жизни на улицы в добрососедском и открытом для всех городе.

СТРАТЕГИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА ОСЛО
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ КУЛЬТУРЫ ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЮ БОЛЕЕ КРУПНЫХ, БЕЗОПАСНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В последние годы местные компании и организаторы мероприятий по всему Осло обращали внимание на то, что в городе отсутствует согласованная стратегия проведения мероприятий или муниципальный контактный центр по этим вопросам. В ответ город создал свою первую в истории стратегию мероприятий, которая была представлена Городскому совету в середине 2018 года.

Стратегия направлена на повышение привлекательности Осло как места проведения мероприятий через оказание содействия широкому спектру событий в городе и вокруг него, включая крупномасштабные концерты и спортивные мероприятия. Центральное место в этой стратегии занимает предлагаемое новое подразделение по проведению мероприятий в Осло, которое будет направлять и поддерживать организаторов мероприятий. Помимо упорядочивания процессов и создания единого контактного центра для организаторов мероприятий, это подразделение станет новым экспертным центром в рамках Городского правительства, способным работать с другими его департаментами и ведомствами. Наличие единого информационного центра также способствует повышению безопасности мероприятий.

Город будет вводить меры поощрения «зеленых мероприятий», включая возможную финансовую поддержку. Эта политика будет подкреплена оценкой того, как зеленая инфраструктура может быть внедрена в общественное пространство, например, через доступ к электричеству, пункты переработки мусора и велосипедные парковки. Работа над стратегией велась Департаментом культуры и спорта совместно с рядом других городских департаментов и ведомств.

Городское правительство признает, что мероприятия, а значит, и их организаторы, играют важную роль в жизни города, создании чувства принадлежности и развитии культурного профиля Осло. Власти надеются, что эти меры сделают Осло более дружественным к событиям городом и более привлекательным местом для проведения местных, региональных и международных мероприятий. Сами мероприятия могут стать инструментом развития города и внести свой вклад в другие стратегии, такие как инициатива городской жизни без автомобиля, а также в развитие творческих индустрий.

ТРЕНДЫ

— Осло нуждается в большем количестве мест для культурной деятельности и начинает открывать школы, библиотеки и другие муниципальные здания в качестве бронируемых культурных пространств, функционирующих вне обычных рабочих часов. В настоящее время обязательным условием строительства новых школьных зданий является наличие пространства для культуры.

— В зонах развития города повышенное внимание уделяется возможностям размещения объектов культурной деятельности и инфраструктуры в непосредственной близости от объектов других услуг, как государственных, так и частных.

— Город уделяет особое внимание детям и молодежи, примером чего является строительство библиотеки Biblo, которая открыта исключительно для детей в возрасте 10–15 лет и предлагает уроки программирования, мастер-классы и кинопоказы.

— В настоящее время Осло проводит масштабные мероприятия и концерты, которые привлекают в город новых артистов и приносят новые впечатления зрителям.

— По всему городу проводится больше кратковременных событий и мероприятий, обеспечивающих гибкость участия и привнесение искусства и культуры в повседневную жизнь жителей Осло.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Новое здание Музея Мунка** откроется на набережной гавани Бьорвика в 2020 году, причем большая часть коллекции будет выставлена именно здесь. Здание станет частью реконструированного культурного квартала, включающего Национальную оперу и множество небольших площадок.

— **Библиотека Дейхмана**, также расположенная на берегу гавани Бьорвика, будет предлагать культурное и социальное пространство для встреч и станет главной библиотекой города.

— **Новый Национальный музей** откроется в 2020 году на набережной гавани Акер-Брюгге. В нем разместятся три действующих учреждения: Национальная галерея, Музей современного искусства и Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Центр Vippa, Осло. Фото предоставлено Альянсом региона Осло

ОСЛО: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 480,76
Общая численность населения: 673 469
ВВП ($ млн): 50 984

Соответствующий административный уровень: Город Осло

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

8 485
других объектов наследия / исторических мест

68 %
зеленых насаждений

21
музей

2,34 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

11
кинотеатров

45
киноэкранов

6
кинофестивалей

2,11 млн
посещений кинотеатров в год

22 637
посещений главного кинофестиваля

$ 24,46 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

25 %
рождены за рубежом

5 495
иностранных студентов, обучающихся в городе

8
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2 248
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

32
общественных центра

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

2
концертных зала

25
пространств для живой музыки

2 900
музыкальных выступлений в год

290 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

20
публичных библиотек

52
художественные галереи

66
книжных магазинов

250
баров

400
ресторанов

60
ночных клубов

Фейерверк 14 июля на тему «Любовь». Фото предоставлено городом Парижем © Guillaume Bontemps / Мэрия Парижа

ПАРИЖ

Париж занимает особое место в воображении людей. Один из первых глобальных городов, он привлекал самых ярких личностей в мире на протяжении веков, от политэмигрантов и художников до писателей и предпринимателей. Он по-прежнему славится модой и едой и привлекает миллионы туристов своими музеями и историческими достопримечательностями, а также продолжает занимать ключевое место на международной арене.

Сегодня население Парижа составляет около 2,25 миллиона человек, а в его пригородах проживает более 10 миллионов. Продолжающийся рост означает, что для сохранения высокого качества жизни необходимо новое жилье, услуги и транспорт. С 2014 года Мэрия Парижа отстаивает такое видение культуры в городе, которое вплетено в основные схемы застройки и охватывает как старые, так и новые формы искусства, от культурного центра хип-хопа La Place до нового дома Парижской филармонии на окраине города. Хотя город инвестирует значительные суммы в культуру, он также ищет варианты государственно-частного партнерства для поддержки сектора. Частные фонды имеют долгую историю поддержки музеев, но сейчас некоторые из них строят свои собственные художественные площадки. Среди них фонд Louis Vuitton, который открыл новый музей в Булонском лесу в Париже. Это неповторимое здание находится на муниципальной земле, и фонд подписал 55-летний договор аренды с городом.

Тем не менее, джентрификация центра города вытеснила из центральных районов всех, кроме самых богатых. Внешние районы оказались отрезаны физически и культурно. В рамках столичного проекта Большого Парижа почти 35 миллиардов евро будет инвестировано в связывание пригородов с существующей транспортной сетью. Это повысит доступность образования, рабочих мест и культурных мероприятий. Мэр также выступает за план внедрения культуры по всему городу. Центральное место в этом плане займет обязательство выделить на художественное творчество 1 % от всех бюджетов на крупное градостроительное развитие. Это привело к тому, что такие проекты, как расширение трамвайного маршрута Т3, финансируют создание произведений искусства и преобразование непривлекательных городских районов.

Новая политика также позволила временно использовать заброшенные или пустующие здания в регионе Иль-де-Франс для культурных целей на тот период, пока они ожидают реконструкции. Появились новые фестивали, мастер-классы и арт-пространства, такие как Павильон доктора Пьерре в Нантере и Воображаемое пространство в Сен-Дени.

Политика мэра предусматривает участие общественности, будь то заказ произведений искусства для районов или реализация масштабных идей по благоустройству города. Она также стремится к перемещению культурных услуг во временные рамки, которые соответствуют ритмам парижской жизни. Например, город стремится к увеличению числа библиотек, которые открыты по воскресеньям. Париж также уделяет внимание своей ночной жизни и создал Совет ночи, чтобы все парижане могли «лучше жить вместе» после наступления темноты. Город поддерживает сложную экологию малого культурного бизнеса, разрабатывая политику поддержки независимых книжных и музыкальных магазинов и художественных галерей. Он также стремится использовать некоторые из основных событий, которыми наиболее знаменит Париж, таких как Неделя моды и Парижская ярмарка, для привлечения районов, создания инкубаторов талантов и проведения мастер-классов.

Париж осознает свою деятельную роль на международной сцене и способность весомо высказываться по некоторым из наиболее острых политических вопросов, таких как кризис беженцев, демонстрируя свои ценности интеграции и свободы слова через совместную работу с представителями сферы искусств и активистами. Хотя Париж по-прежнему пользуется неизменной популярностью благодаря своему традиционному туристическому предложению, продуктам питания и моде, он также привержен своей роли лидера мысли в решении современных проблем, от миграции до неравенства и изменения климата.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПАРИЖ, ГОРОД-УБЕЖИЩЕ, МОБИЛИЗУЕТ ИСКУССТВО ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА, ВЫНУЖДЕННЫХ ПОКИНУТЬ СВОЙ ДОМ, И РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СООБЩЕСТВ БЕЖЕНЦЕВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Миграционный кризис 2015 года привел к увеличению числа беженцев по всему миру, в том числе во Франции. В ответ на это Париж укрепил свою работу в качестве города-убежища, содействуя осуществлению ряда программ поддержки беженцев в городе и действуя на международном уровне, осуществляя культурные проекты, охватывающие лагеря беженцев за рубежом.

Париж работал с беженцами в рамках творческих проектов по ряду направлений. В 2011 году он присоединился к сети Международных городов-убежищ для деятелей искусств и писателей в изгнании (ICORN). В результате каждый год город работает в партнерстве с Cité Internationale des Arts, резиденцией для деятелей искусств, чтобы принять в Париже представителя сферы искусств, который не может свободно работать или творить в своей стране. Город также предлагает помощь Дому журналистов, парижской организации, предоставляющей убежище журналистам, которые были вынуждены бежать из своих стран. Он поддерживает Мастерскую деятелей искусств в изгнании, консультативное пространство, где представители сферы искусств могут работать и получать резиденции. Город стремится сохранить художественное и культурное наследие, а также самих деятелей искусств. В сотрудничестве с Crédit Municipal de Paris город предлагает места для хранения наследия из зон конфликтов, которое в противном случае оказалось бы в опасности.

Эти программы помогли поддержать ряд представителей сферы искусств. В рамках сети ICORN Париж принял четырех резидентов сроком на два года. В настоящее время журналистка и правозащитница Назиха Саид из Бахрейна нашла убежище в Париже. Группа Usage du Monde 21 принимала кинематографистов в изгнании в Cité Internationale des Arts, позволяя им, получив убежище, работать над кинопроектами. На сегодняшний день более 150 представителей сферы искусств пользуются поддержкой и пространством, предоставляемыми Мастерской деятелей искусств в изгнании.

Международная работа города включает в себя обеспечение доступности культуры в местах, близких к зонам конфликтов, и поддержку культурной деятельности, такой как кинопоказы, в лагерях беженцев. Город финансировал группу «Экраны мира», чтобы охватить аудиторию в 18 000 человек в лагерях беженцев в Иракском Курдистане 200 показами фильмов.

Широкий спектр поддержки беженцев, оказываемой Парижем, является демонстрацией политической приверженности как приветствию деятелей искусств в изгнании, так и защите культурного и художественного наследия. Благодаря совместным усилиям представителей сферы искусств и активистов на местах, при поддержке города, эти проекты продолжают развиваться, создавая гибкие ответы на часто быстро меняющиеся ситуации. Эти проекты также влияют на широкую парижскую общественность, приближая ее к беженцам и создавая пространство для дискуссий и художественного обмена, который помогает преодолеть различия между людьми.

РЕЗИДЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАЗВИТИЕ РЕЗИДЕНЦИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЕКТОРА И БИЗНЕС-СФЕРЫ

Традиционные источники финансирования деятелей искусств находятся под растущим давлением, заставляя многих из тех, кто работает в секторе культуры, искать новые способы поддержки своей деятельности. В то же время все больше частных предприятий становятся привержены идее корпоративной социальной ответственности и готовы выделять средства на социальные проекты. При поддержке города Парижа художественные учреждения разрабатывают творческие проекты, которые производят произведения искусства на базе местных предприятий и финансируются на основе государственно-частного партнерства.

Карро-дю-Тампль, бывший крытый рынок, построенный в 1863 году недалеко от центра Парижа, в настоящее время является многофункциональным художественным и спортивным пространством с большими залами и многофункциональной аудиторией. Карро-дю-Тампль участвует в разработке культурной политики и предлагает стратегию развития культуры в районе Большого Парижа. Он приступил к осуществлению программы PACT(e), которая предусматривает трехстороннее партнерство между представителем сферы искусств, предприятием и культурной организацией в целях заказа произведения искусства. Деятели различных искусств создают свои работы на территории предприятия или в других оживленных местах, обычно не связанных с искусством, увеличивая видимость искусства в новых местах по всему Большому Парижу. Программа PACT(e) была начата в 2017 году, а через год ее резиденции появились в десятке мест. Они предоставили конкретные преимущества для бизнеса, включая увеличение производительности и лояльности сотрудников. Программа также привлекла новую аудиторию в Карро-дю-Тампль, поскольку сотрудники участвующих в ней предприятий приходят вместе со своими друзьями и семьями, чтобы больше узнать о деятелях искусств, с которыми они работали.

Вилла Васильефф — это большое здание, которое когда-то было штаб-квартирой авангардистов и часто посещалось представителями сферы искусств, включая Пабло Пикассо и Хаима Сутина. Почти разрушенное в 1990-х годах, оно было спасено деятелями искусств и теперь проводит выставки и мероприятия, а также реализует программы в партнерстве с крупными городскими учреждениями. В настоящее время здесь есть международная программа резиденций, в рамках которой ежегодно четыре деятеля искусств, куратора или исследователя разрабатывают исторические или художественные проекты, связанные с районом Монпарнас. Работа поддерживается грантом компании Pernod Ricard, предоставленным корпоративным фондом, и привлекает поддержку и интерес со стороны местного сообщества и близлежащего университета.

Обе эти программы являются новаторскими в развитии новых связей между частным и государственным секторами в области финансирования искусства. Это вписывается в более широкую политику города Парижа по объединению деловых и художественных учреждений и развитию новых аудиторий для сферы искусств. Они также развивают идею того, что искусство может одновременно привлекать корпоративное спонсорство и приносить пользу обществу, как в центре города, так и на окраинах Парижа.

УЧАСТИЕ ГОРОЖАН В ФОРМИРОВАНИИ ПАБЛИК-АРТА

СОЗДАНИЕ ПАБЛИК-АРТА В ПАРТНЕРСТВЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Трамвайный маршрут T3 — загруженная транспортная ветка, идущая на север от Парижа и соединяющая город с более широким прилегающим регионом. С момента открытия маршрута в 2006 году паблик-арт был частью его развития, и каждый раз, когда линия расширяется, вдоль нее заказываются новые произведения искусства.

Эта система необычна тем, что жители активно участвуют в привлечении представителей паблик-арта, а также в выборе темы работ. Процесс начинается с культурного посредника, работающего с горожанами, которые живут или работают недалеко от трамвайной линии. Любой желающий может предложить актуальную социальную тему, к которой должно быть обращено произведение. Темы варьируются от социальных отношений до смерти и болезней или изменения окружающей среды. Вместе рабочая группа составляет список требований и выбирает исполнителя. Затем он создает работу, представляющую интересы и идеи окружающего сообщества.

Этот процесс заказа с участием сообщества, известный как «Новые спонсоры», был впервые изобретен Франсуа Херсом в 1991 году и перенят Фондом Франции, который поддерживает проект в партнерстве с Парижем. Эти два органа назначили директора и двух посредников для разработки проектов, которые затем также продвигаются представителями сообществ горожан.

На сегодняшний день заказано пять произведений вдоль северного участка трамвайной линии T3. В каждом месте группы горожан, занимающихся заказом, были собраны по принципу их сильной привязанности к местному городскому пространству. Например, работники больницы Биш-Клод-Бернар были вовлечены в заказ произведения искусства на близлежащей станции Порт Сен-Уан, открытие которой запланировано на ноябрь 2018 года.

Этот проект является результатом обязательства города Парижа выделять на искусство 1 % от всех бюджетов на крупное градостроительное развитие. Через «Новых спонсоров» город и его партнеры создали произведения, которые не просто являются выражением видения одного представителя паблик-арта, а принадлежат окружающему сообществу и ценятся им.

ТРЕНДЫ

— Париж выделяет на художественные работы 1 % от всех бюджетов на крупное градостроительное развитие, гарантируя, что творчество и жизненный комфорт будут встроены в расширяющийся город.

— Город предоставляет пустующие общественные здания деятелям искусств, компенсируя нехватку доступных рабочих пространств и привнося творчество в ранее заброшенные районы.

— Схемы финансирования и партнерства поощряют проекты, которые объединяют социальные и культурные вопросы, привлекая новую аудиторию, которая в настоящее время имеет мало опыта взаимодействия с учреждениями культуры.

— Париж примет Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году, и в преддверии этого город ускоряет планы по внедрению культуры во всей своей прилегающей области.

— Поддержка малых творческих предприятий осуществляется в рамках городской политики, включая решение вопросов стоимости земли, продвижения в средствах массовой информации и поощрения их участия в парижских культурных мероприятиях.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Центр **La Place**, открывшийся в 2016 году, посвящен хип-хоп-культуре и предлагает профессионалам пространства для редактирования и записи музыки, а также танцевальные залы.

— **Парижская филармония** переехала в новое здание на окраине Парижа в 2015 году, став последним компонентом комплекса «Город музыки».

— В 2017 году открылся театр исполнительских искусств **Les Plateaux Sauvages** — пространство для творчества и культуры с оборудованием для удовлетворения художественных потребностей будущего.

— **La Seine Musicale**, центр музыки и исполнительского искусства, открытый в апреле 2017 года на острове Сеген в Париже, включает в себя большой модульный концертный зал и приподнятую овальную аудиторию для классической музыки.

— **Lafayette Anticipations**, многопрофильный центр современного искусства, открытый в марте 2018 года, занимает пятиэтажное промышленное здание в районе Маре.

— Первый центр цифрового искусства в Париже, **Atelier des Lumières**, открылся в апреле 2018 года с программой иммерсивных выставок, оживляющих классические произведения искусства.

— В начале 2019 года в центре Парижа **Bourse de Commerce Collection Pinault** представит коллекцию модернистского искусства французского миллиардера Франсуа Пино стоимостью 1,4 миллиарда долларов США.

— **Rue Watt**, новая площадка, посвященная цирковому искусству и управляемая кооперативом 2r2c (De cirque de rue), открывается в 13-м районе Парижа в середине 2019 года, с пространством для работы и творческих резиденций.

Канал Сен-Мартен. Фото предоставлено городом Парижем © Jean-Baptiste Gurliat / Мэрия Парижа

ПАРИЖ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 12 012
Общая численность населения: 12 246 200
ВВП ($ млн): 821 816

Соответствующий административный уровень: Регион Иль-де-Франс

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

4
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

4 115
других объектов наследия / исторических мест

9,5 %
зеленых насаждений

297
музеев

24,8 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

5 607
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

312
кинотеатров

1 107
киноэкранов

190
кинофестивалей

55,2 млн
посещений кинотеатров в год

138 450
посещений главного кинофестиваля

$ 467,24 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

11
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

19 %
рождены за рубежом

16,2 млн
иностранных туристов в год

9 %
заняты в творческих отраслях

111 678
иностранных студентов, обучающихся в городе

32
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

95
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

13 655
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

15 492
студента курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

280
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

836
театров

51 070
театральных представлений во всех театрах в год

7,23 млн
посещений всех театров в год

16
концертных залов

452
пространства для живой музыки

31 375
музыкальных выступлений в год

475
фестивалей и праздников

550 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

1 100
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

2 038
непрофессиональных танцевальных школ

1 651
танцевальное представление в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

1 047
публичных библиотек

1 142
художественные галереи

1 251
книжный магазин

4 316
баров

44 896
ресторанов

173
ночных клуба

45
культурных/мультихудожественных центров

550
рынков

OperaCamion. Фото предоставлено Roma Capitale © Yasuko Kageyama

РИМ

История Рима насчитывает тысячелетия, а в мифах его основание датируется VIII веком до нашей эры. Он стал сердцем огромной империи древнего мира, а затем центром западной христианской духовной и политической власти. Его значение в течение такого длительного периода и его уникальное наследие, от древнего мира до эпохи Ренессанса, продолжают привлекать огромное количество посетителей и паломников.

Сегодня Рим отличается от других мировых городов тем, что включает в себя городские районы наряду с областями, которые остаются не просто зелеными, но сельскохозяйственными. Город охватывает большее географическое пространство, чем большинство европейских городов, и имеет низкую плотность населения. Это особый вызов для всех сфер работы городских властей. С начала века наблюдается тенденция к переезду молодых семей в пригороды по экономическим причинам, однако в этих районах меньше культурной активности, а в некоторых местах даже отсутствуют площади, незаменимое общественное пространство, формирующее Римскую жизнь. Иммиграция увеличилась на 44 % с 2001 по 2010 год. Новые жители равномерно расселились по всем районам города, не создав гетто в какой-либо конкретной области. Однако задача состоит в том, чтобы перейти от простого сосуществования к созданию культурных программ, которые включают эти группы.

С середины 2016 года в Риме начала работать новая администрация, приверженная внесению радикальных изменений в способ существования культуры. В основе этого лежит необходимость культурной политики, которая не вытесняет горожан в погоне за прибыльным туризмом, которая способствует современному культурному гению и ставит науку, литературу и живые выступления в один ряд с неотразимыми дворцами, художественными коллекциями и историческими местами. В частности, в Риме проводится примерно половина научных исследований Италии, но до недавнего времени эта работа была в значительной степени не замечена и не оценена общественностью. По этой причине наука является темой одного из трех новых культурных сезонов, созданных городом. Новая политика также направлена на сбалансированное географическое распределение культурных ценностей, которые сейчас сосредоточены в центре города. В первую очередь город поощряет каждое учреждение выходить за рамки своей индивидуальной миссии и работать как сеть. При помощи местных университетов и международных сетей город начинает создавать системы измерения культурного участия и его влияния на доверие и благополучие горожан. Учреждения более тесно сотрудничают с сообществами в разработке программ для жителей Рима, уделяя особое внимание работе в районах по всему городу. Проект OperaCamion, который перевозит оперные постановки на грузовике в отдаленные районы, является одним из примеров реализации этой идеи. Тридцать девять библиотек города уникальны тем, что они распределены по всем районам Рима. В настоящее время их роль расширяется и они становятся культурными центрами для разных видов искусств. Рим также выпустил карту MIC, дающую жителям доступ к 21 городскому музею за номинальную плату. Это очевидное приглашение местных жителей в места в центре города, которые ранее казались элитными, дорогими и прежде всего предназначенными для туристов.

Городские власти признают, что для того, чтобы их преобразующие идеи работали, необходимо упростить принятие новых законов и правил, а также бороться с фрагментацией местных, региональных и национальных ресурсов, чтобы правительство могло помогать культурному производству, а не парализовывать его. Ожидается, что туристические потоки из новых регионов, включая Азию, будут только расти. Чтобы поддерживать стабильность в этой ситуации, посетителей следует поощрять к посещению мест за пределами центра города.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

OPERACAMION
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ КРУПНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Рим имеет сложный и изолированный ландшафт с сочетанием городских и сельских пространств на широкой территории. Результаты опроса «Евробарометра» 2016 года показали, что 50 % населения Рима не доверяют своим соседям, что еще больше усиливает это чувство фрагментации. Гастрольный оперный проект OperaCamion направлен на повышение сплоченности сообществ, одновременно позволяя культурному учреждению, базирующемуся в центре города, добраться до периферийных районов.

OperaCamion — это грузовик, который доставляет оперу на общественные площади по всему Риму. Проект осуществляется Римским оперным театром в партнерстве с муниципальными библиотеками Рима, поскольку это самые географически распространенные культурные учреждения в городе. Выступления проходят рядом с местной библиотекой, и в них участвуют молодые певцы оперы и молодежный оркестр. В 2017 году это сотрудничество позволило более чем 10 000 горожан насладиться бесплатной высококачественной оперой летним вечером в своем районе. Мероприятия прошли в 8 из 15 районов Рима, и в них приняли участие более 30 молодых музыкантов.

Мероприятие длится дольше, чем один вечер: молодежный оркестр и программа молодых артистов Fabbrica проводят бесплатные подготовительные встречи в местных библиотеках, чтобы горожане могли обсудить оперу перед выступлением. Вечером на площади, где проходит представление, царит неформальная и праздничная атмосфера, местные жители собираются задолго до представления, чтобы поделиться историями и знаниями об опере, а также стульями, подушками и едой.

Этот проект направлен не на получение непосредственной экономической выгоды, а на улучшение благосостояния и отношений между местными жителями при одновременном развитии аудитории с течением времени. Этот процесс позволил вовлеченным институтам проанализировать причины, по которым многие люди оказались оторваны от оперы, воспринимая ее как «элитный» вид искусства. Это также дает исполнителям возможность предложить аргументы в пользу оперы как актуального вида искусства для современной аудитории, в том числе для тех, кто обычно не участвует в культурных мероприятиях. Работа проекта поощряет сотрудничество культурных учреждений города, их выход за пределы своих зданий и переосмысление своей деятельности и миссии. Проект получил высокую общественную оценку и значительное освещение в национальной и международной прессе. Это оказало положительное влияние на общественное мнение, и теперь многие считают, что опера не является эксклюзивной и недоступной, а, скорее, действительно открыта для новой аудитории.

КАРТА MIC
ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО ДОСТУПА ГОРОЖАН В ТУРИСТИЧЕСКИЕ «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»

Рим является всемирно известным магнитом для туристов, но сам успех экономики туризма может сделать музеи и объекты наследия города дорогими и эксклюзивными, финансово отстраняя местных жителей от культурных богатств их собственного города. В некоторых музеях Рима уже существуют членские карты, но они в основном ориентированы на предоставление скидок туристам.

Весной 2018 года город представил карту MIC, которая дает двум миллионам горожан неограниченный доступ к 21 учреждению сети городских музеев Musei in Comune за номинальную плату. Карта MIC предлагает доступ к временным и постоянным выставкам в обмен на символическую оплату в 5 евро каждые 12 месяцев. Участвующие в проекте музеи также разрабатывают специальные программы для горожан, такие как Notte dei Musei (Ночь музеев), Musei in Musica (Музеи в музыке) и MiX Incontriamoci al museo (MiX: давай встретимся в музее). Когда эти мероприятия проводились в 2017 году, выяснилось, что около 80 % участников были жителями города, из которых 70 % никогда раньше не участвовали в подобных инициативах. Музеи стремятся предложить широкой

публике использовать свои пространства для гораздо большего спектра культурных мероприятий, включая танцы, театр, музыку и репетиции. Таким образом карта MIC поможет развить культуру, в которой посещение музея не просто акт потребления, а путь к активному участию. Программа осуществляется Управлением по культурному наследию Рима, которое контролирует сеть городских музеев, и Zètema Progetto Cultura, поставщиком культурных услуг города. В будущем планируется расширить эту модель, добавив в сеть карт MIC государственные музеи, археологические памятники и музеи Ватикана.

Эта инициатива является первой попыткой итальянского города предложить практически бесплатный доступ в музеи по карте, которая предназначена специально для горожан, а не туристов. Сопутствующие программы новых мероприятий не только расширяют аудиторию, но и переопределяют назначение самих музеев. Они станут более оживленными местами, которые население Рима будет посещать в рамках своей повседневной жизни, а не эксклюзивным местом, предназначенным только для гостей из других стран.

По мере роста мирового туризма популярным городам необходимо найти компромисс между потребностями местных жителей и иностранных туристов. Развивающаяся инициатива Рима имеет потенциал и может проложить путь для других городов, которые стремятся достичь этого баланса.

СЕЗОНЫ РИМА
ПРОДВИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ

Рим известен во всем мире своей историей, но его современное культурное предложение часто недооценивается. Оно включает художественные сообщества, научные исследования и сотни культурных организаций. С 2017 года Муниципалитет Рима продвигает и координирует «Сезоны Рима», три основных сезона культурных программ, подчеркивающих современное предложение города.

Весенний сезон посвящен науке, летний фокусируется на деятельности по развитию чувства общности, переосмысливая открытые и общественные пространства и наполняя их людьми, а осенний посвящен современному культурному производству. Программа осуществляется под руководством Департамента по вопросам культуры Муниципалитета Рима в партнерстве с 15 районами города, и ее составляющие выбираются путем публичных призывов к ученым и представителям сферы искусств. Эти три сезона финансируются ежегодным бюджетом в размере 2,5 миллиона евро, который распределяется между частными культурными операторами, гражданским обществом и деятельностью государственных учреждений, научно-исследовательских и образовательных центров. Частично это финансирование является ежегодным, но часть бюджета поддерживает развитие трехлетних общегородских проектов, направленных на то, чтобы оказать влияние как на конкретные районы, так и на репутацию города в целом: от научного фургона, который отправляется на отдаленные городские площади, до нового бесплатного фестиваля независимой музыки, от выступлений в залах станций метро до театральных повествований в городских парках.

Первые два сезона программ, лето и осень 2017 года, создали более 1 600 событий и привлекли около полумиллиона человек в каждый сезон. Эта работа также укрепила культурную экосистему Рима в целом, поощряя к совместной работе широкий спектр деятелей культуры из самых разных областей. Расширилось понимание того, как может выглядеть культурное событие, в частности, было признано, что взаимодействие с наукой и приобретение новых знаний — это творческие по своей сути процессы. Некоторые фестивальные мероприятия привлекли трехлетнее финансирование, что позволило операторам создавать более продуманные и эффективные проекты и снизить тенденцию к созданию фрагментарных и эпизодических программ. Фестиваль позволил городу сознательно распространять события по всему Риму, подчеркивая его географические особенности за пределами центра и перемещая мероприятия ближе к домам горожан. Наконец, проект «Сезоны Рима» создал много новых альянсов между культурными работниками и правительством города: 70 % участников первого сезона, посвященного научной коммуникации, впервые участвовали в организованном муниципалитетом фестивале.

ТРЕНДЫ

— Рим создает новую систему измерения культурного участия и его влияния на социальный комфорт и благополучие горожан. Эта работа будет дополняться перекрестным анализом больших данных и будет все больше увязываться с целями и задачами административных департаментов.

— Все большее число активных горожан создают культурные события на «низовом» уровне. Город стремится найти баланс, который поощряет это развитие, обеспечивая при этом, чтобы общественные места оставались общими для всех, и использует культурные учреждения с целью объединения сообществ в более широкие сети сотрудничества.

— Увеличилось число проектов, время работы и события которых ориентированы на семьи и удобны для родителей и детей. Эта тенденция заметна как в государственных, так и в частных учреждениях и нацелена на привлечение семей из отдаленных районов города.

— Появляются новые формы деятельности, ориентированные на использование временных построек или вообще не нуждающиеся в каких-либо зданиях. Например, городские научные прогулки и подъем «городских сцен», таких как улицы, станции метро и фасады зданий, которые могут быть использованы для временного культурного события.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Театр Валле**, старейший театр Рима периода модерна, прошел первоначальную реставрацию, проводимую городом, и будет открыт по завершении трехлетней программы работ. Пока работа не завершена, там проходят временные представления, художественные мероприятия и события, предлагающие горожанам возможность контакта с этим историческим и символическим зданием.

— На 11 станциях метро в отдаленных районах в 2019 году появятся произведения искусства. Для этой цели компаниями, работающими на строительстве линий метро Рима, создан фонд в размере 4,3 миллиона евро.

— В 2017 году **Cinecittà** — главный центр итальянского кинопроизводства до 1960-х годов — снова полностью перешел в собственность государства. Он станет частью городской институциональной системы, призванной укрепить роль Рима как места крупных кинопроизводств и инновационного центра для сферы аудиовизуальных технологий и искусств.

— В октябре 2018 года принадлежащий Муниципалитету музей современного искусства **MACRO** будет полностью преобразован в музей нового поколения — первую в истории институциональную площадку, посвященную искусству взаимоотношений, которая вовлекает как деятелей искусств, так и горожан в процессы художественного экспериментирования и производства.

— **Mattatoio** — здание бывшей скотобойни, построенное в конце XIX века и занимающее около 90 000 квадратных метров почти в центре Рима. С тех пор, как оно вернулось в собственность города в 1999 году, над ним велись нерегулярные работы по перестройке для культурных целей. Недавно город восстановил общественные пространства здания и изменил функцию, управление и программы двух его выставочных зон. Рим также инвестирует в реконструкцию заброшенных частей комплекса, с тем чтобы разместить там Римский центр фотографии.

Римский фестиваль. Фото предоставлено Roma Capitale

РИМ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 1 287
Общая численность населения: 2 876 614
ВВП ($ млн): 136 130

Соответствующий административный уровень: Город Рим

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

505
других объектов наследия / исторических мест

38,9 %
зеленых насаждений

1 327
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

50
кинотеатров

221
киноэкран

22
кинофестиваля

8,71 млн
посещений кинотеатров в год

42 664
посещения главного кинофестиваля

$ 81,27 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

13,4 %
рождены за рубежом

8,77 млн
иностранных туристов в год

8,7 %
заняты в творческих отраслях

9 585
иностранных студентов, обучающихся в городе

17
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

4
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

22 272
студента государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

5 882
студента курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

303
общественных центра

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

10
концертных залов

120
пространств для живой музыки

688 263
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

195
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

228
непрофессиональных танцевальных школ

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

39
публичных библиотек

391
художественная галерея

438
книжных магазинов

9 515
баров

13 721
ресторан

170
ночных клубов

196
культурных/мультихудожественных центров

15
художественных комплексов

127
рынков

«Часы Сатурна», Jovi Schnell, произведение паблик-арта, заказанное для скейт-парка SOMA West. Фото предоставлено Комиссией по искусствам Сан-Франциско © Ethan Kaplan

САН-ФРАНЦИСКО

Сан-Франциско был основан в 1776 году в рамках миссии Испании по обращению коренных жителей региона в католицизм и недолго принадлежал Мексике в середине XIX века. Его экономика процветала во время золотой лихорадки 1849 года и с появлением железных дорог. С середины XX века Сан-Франциско был известен во всем мире как центр контркультуры. В 1950-х это был город поэтов-битников. Музыкальная сцена области залива Сан-Франциско 1960-х годов включала такие группы, как Grateful Dead и Jefferson Airplane, которые впоследствии достигли международного успеха. В 1967 году район Хейт Эшбери стал местом сбора хиппи в течение лета любви. В то же время район Кастро стал известен как одно из первых узнаваемых ЛГБТ-сообществ Америки. Харви Милк, член Наблюдательного совета Сан-Франциско, был первым открытым геем, избранным на государственную должность в Калифорнии в 1977 году. Сан-Франциско также является одним из самых расово и этнически разнообразных американских городов. В XIX веке возник район Чайна-таун, а район Миссия стал центром искусства и культуры латиноамериканцев и чикано.

Сегодня Сан-Франциско остается одним из городов с наибольшим количеством представителей сферы искусств и художественных организаций на душу населения в Соединенных Штатах. Его творческая и культурная жизнь привлекает туристов со всего мира. В 2017 году город посетили 25,5 миллиона человек, из которых 40 % приезжали более чем на один день. Культурный туризм приносит городу 1,7 миллиарда долларов. Многие культурные учреждения города сосредоточены вокруг района Городского центра, включая Военный мемориал Сан-Франциско и Центр исполнительских искусств. Это один из крупнейших комплексов исполнительских искусств в Соединенных Штатах, в нем около 7 000 мест, расположенных на нескольких площадках, и он является домом для Балета Сан-Франциско, Оперы Сан-Франциско и Симфонического оркестра Сан-Франциско. В нескольких крупных музеях города недавно был проведен капитальный ремонт. Новый десятиэтажный корпус Музея современного искусства Сан-Франциско был завершен в 2016 году, что сделало его крупнейшим в Америке музеем современного искусства, располагающим 170 000 квадратных футов выставочной площади. Город также гордится своей плюралистической, локализованной художественной сценой, на которой всемирно известные художественные учреждения и глубоко укоренившиеся общественные художественные организации существуют бок о бок.

Город известен своими уютными пешеходными кварталами и исторической малоэтажной архитектурой, но эти особенности, которые делают Сан-Франциско таким привлекательным, также способствуют давлению на его инфраструктуру. В период с 2005 по 2017 год население города выросло на 135 517 человек, то есть на 18 %, однако было построено только 33 780 новых единиц жилья. В результате цены на жилье в Сан-Франциско остаются одними из самых высоких в США. Одной из причин такого роста является влияние близлежащей Кремниевой долины, которая сделала город знаменитым благодаря технологиям и стартап-культуре. В исследовании ЮНЕСКО 2015 года Сан-Франциско занял четвертое место в мире по концентрации творческих талантов. Хотя Кремниевая долина привлекла много высококвалифицированных, финансово благополучных работников сферы высоких технологий, ее экономическое доминирование также привело к угрозе гомогенизации альтернативной культуры города и маргинализации этнических сообществ. Нехватка доступного жилья все чаще приводит к эмиграции и вытеснению деятелей искусств из Сан-Франциско.

Недавние структурные изменения в местном правительстве влияют на будущее культурное финансирование Сан-Франциско. После роспуска Агентства по перепланировке Калифорнии ряд культурных ценностей, как зданий, так и произведений искусства, были переданы городу. Многие из этих активов не имеют бюджета на текущее техническое обслуживание. В 2013 году отчисление гостиничного налога на финансирование искусства и культуры было отменено из-за юридических проблем. Наблюдательный совет города вынес на рассмотрение предложение о восстановлении отчисления гостиничного налога на финансирование искусства и культуры, голосование по которому должно состояться в ноябре 2018 года. Если предложение будет принято, оно первоначально увеличит финансирование искусства примерно на 9 миллионов долларов в год.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ «МИННЕСОТА-СТРИТ»
НОВАЯ ЧАСТНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОЙ ДОСТУПНОЙ ГАЛЕРЕИ И СТУДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ

Быстро развивающийся рынок недвижимости в Сан-Франциско затрудняет положение как давно работающих галерей, художественных организаций и деятелей искусств, которым становится все сложнее позволить себе оставаться в помещениях, которые они использовали в течение многих лет, так и новых представителей сферы искусств, которым сложно найти место для работы и выставок. Несколько галерей Сан-Франциско были вынуждены покинуть свои дома на Юнион Сквер, в том числе галерея Рены Бранстен — фирменный символ искусства Сан-Франциско с 1974 года. Потеря такого выдающегося учреждения подчеркнула высокую необходимость предотвращения вытеснения деятелей искусств за пределы города.

Проект «Миннесота-стрит» представляет собой пространство площадью 100 000 квадратных футов, расположенное в трех переоборудованных складах в районе Догпатч в Сан-Франциско. Он предоставляет пространство для десяти независимых художественных галерей, а также для деятелей искусств и художественных организаций, с доступной арендной платой, предлагаемой на долгосрочной основе. В отличие от большинства проектов доступного художественного пространства, которые управляются некоммерческими организациями и зависят от грантов или пожертвований, проект «Миннесота-стрит» полностью финансируется и управляется частным образом. Предприниматели и коллекционеры Энди и Дебора Раппапорт сделали первоначальные капиталовложения в землю и здание, в то время как компания-разработчик программного обеспечения Adobe Systems оказала значительную поддержку в отношении предоставления деятелям искусств ставок арендной платы ниже рыночных. Несмотря на статус частной собственности, проект сохраняет некоммерческий дух, стремясь к финансовой устойчивости, а не к максимальной прибыли.

Проект прошел двухлетнюю стадию планирования. Галереи сомневались в том, что посетители поедут в Догпатч, постепенно обогащающийся традиционно рабочий район, не известный своей художественной сценой. Тем не менее, достаточное количество галерей проявили интерес, чтобы позволить проекту идти вперед. Арендаторы пространств намеренно разнообразны с точки зрения дисциплин и стадии карьеры. Одной из самых инновационных особенностей проекта «Миннесота-стрит» является совместное использование услуг. В автономных галереях часто существуют подсобные помещения для упаковки, складирования и сборки, которыми не часто пользуются, и они не приносят доход. В рамках проекта «Миннесота-стрит» владелец берет на себя стоимость содержания этих общих пространств, предоставляя большие совместные выставочные и упаковочные пространства, кухню и медиалабораторию для всех. Это помогает снизить арендную плату для деятелей искусств и галерей. Арендная плата также держится на низком уровне благодаря бизнес-модели, которая обеспечивает хранение и доставку коллекционерам произведений искусства, тем самым направляя доход обратно в бизнес.

С момента своего открытия в марте 2016 года проект принимал более 30 000 посетителей в год и рассчитывает достичь полной экономической устойчивости. Ресторан Besharam открылся в пространстве проекта в мае 2017 года в сотрудничестве с Alta Group Даниэля Паттерсона.

ИНИЦИАТИВА «КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ»
СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЖЕНТРИФИКАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ РАЙОНАХ САН-ФРАНЦИСКО ПОСРЕДСТВОМ ЗАЩИТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сан-Франциско — относительно небольшой город, состоящий из множества районов, каждый из которых имеет свою историю и характер. Однако рост арендной платы из-за притока новых работников и медленного строительства нового жилья, наряду с гомогенизирующими эффектами глобализации, привели к джентрификации. Существуют опасения, что некоторые районы могут потерять свою идентичность. В последние десятилетия сообщества сотрудничают с городом в деле сохранения культурного и общественного устройства исторических районов. Инициатива «Культурные районы», возглавляемая Советом по надзору и группой городских

департаментов (Комиссия по искусствам, Департамент планирования, Отдел Мэрии по жилищному строительству и развитию сообществ и Управление по экономическому развитию и трудовым ресурсам), привела к законодательной поддержке пяти отдельных культурных районов. Защищаются и чтутся их культурные ценности, ограничивается землепользование и зонирование и поддерживаются малые предприятия, принадлежащие семьям, которые десятилетиями жили и работали в этих сообществах. К этим районам относятся: SOMA Pilipinas (район филиппинского культурного наследия), Calle 24 (латиноамериканский культурный район и место рождения движения художников-монументалистов Сан-Франциско), Культурный район транссексуалов Комптон (первый известный район трансгендеров в США), Японский квартал культурного наследия (центр японо-американского сообщества Сан-Франциско) и Культурный район ЛГБТК и Кожи (выражающий многовековую историю и человеколюбие ЛГБТК-сообщества и «кожаной субкультуры»). SOMA Pilipinas и Calle 24 также признаны культурными районами штатом Калифорния. В рамках этой инициативы используется защитное законодательство, а в некоторых случаях вводится политика ограничения землепользования, которая отдает предпочтение компаниям, являющимся частью наследия и отражающим структуру местного сообщества. Она также отмечает места, имеющие историческое значение для маргинализованных ранее сообществ, например, Кафетерий Комптона в районе Тендерлойн. Это бывшее кафе, в котором произошло столкновение в рамках сопротивления трансгендерного сообщества Сан-Франциско дискриминации и преследованию полицией.

Эта инициатива, впервые зародившаяся в 2003 году, осуществляется в настоящее время в рамках законодательства, поддерживающего новые районы. Другие локальные сообщества, такие как Чайна-таун и Бейвью, работают над обеспечением защиты своего наследия, предприятий и культурных ценностей. Постановление, восстанавливающее историческое отчисление гостиничного налога на финансирование искусства, будет обеспечивать более 3 миллионов долларов ежегодного базового финансирования уже созданных культурных районов.

УДАЛЕНИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ПЕРВЫЕ ДНИ» ИЗ МОНУМЕНТА «ПАМЯТНИК ПИОНЕРАМ»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС В ПОДДЕРЖКУ ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

История некоторых городов мира запятнана геноцидом, колонизацией, выселением и постоянной маргинализацией коренных народов на протяжении сотен лет. Эта история часто отображается в общественных памятниках в городских центрах. За последние несколько десятилетий общины коренных народов сплотились, чтобы требовать осуществления своих прав на самоопределение и позитивную представленность. Все чаще города работают над решением этой проблемы, хотя этот процесс часто является сложным и мнения по таким вопросам сильно разнятся.

«Первые дни», одну из пяти скульптурных групп, которые составляли «Памятник пионерам» 1894 года в центре Сан-Франциско, многие считали оскорбительной, поскольку она изображала завоевание Калифорнии испанцами, которое привело к почти полному исчезновению коренных американцев. Напряженность вокруг памятника началась в начале 1970-х годов и вновь проявилась в 1990-х годах, когда он был перемещен из своего первоначального местоположения рядом с центром местного самоуправления во время строительства новой главной библиотеки города. После ряда встреч с общественностью, в 1996 году памятник был перемещен на новое место, с новой мемориальной табличкой, описывающей его исторический контекст. С годами табличка стала не видна из-за новых заборов и озеленения, и индейская община области залива возобновила выступления за удаление скульптуры. В 2017 году после многих общественных слушаний, на которых выступили более ста членов местного сообщества, городская Комиссия по искусству и Комиссия по сохранению истории проголосовали за удаление скульптуры.

Процесс, связанный с удалением «Первых дней», иллюстрирует сложную роль искусства в общественном пространстве. Некоторые утверждали, что памятник служит важным напоминанием об одном из худших эпизодов в истории США, в то время как для многих в индейской общине он выглядел прославлением насилия в отношении коренных народов. Как городское агентство, Комиссия по искусству должна была учитывать обе стороны общественного мнения, помня о своей задаче сохранения коллекции гражданского искусства Сан-Франциско и, в то же время, реагируя на озабоченность маргинализированного ранее сообщества тем, что по отношению к нему проявляется расизм и отсутствует его историческая позитивная представленность. Комиссия по искусствам признала, что в скульптуре использованы в отношении коренных американцев устаревшие визуальные стереотипы, которые теперь повсеместно рассматриваются как неуважительные, вводящие в заблуждение и расистские. Четырнадцатого сентября 2018 года Комиссия по искусству удалила скульптуру, и примерно 50 членов индейского сообщества со всей Северной Америки стали свидетелями процедуры, а после провели традиционную «церемонию заживления ран».

ТРЕНДЫ

— Совместное использование пространства стало популярным решением для обеспечения финансовой доступности. Организации искусства пользуются общими подсобными помещениями и пространствами для выставок, мероприятий, упаковки и доставки в качестве меры экономии.

— Как и в других мировых городах, сталкивающихся с проблемами финансовой доступности, деятели искусств, которые работают в Сан-Франциско, переезжают в другие города в области залива и другие части Соединенных Штатов, поскольку цены на жилье продолжают расти.

— Растет признание того факта, что искусство и исторически лишенные благ сообщества испытывают нехватку ресурсов и что необходимо прилагать усилия для достижения справедливости в поддержке художественных организаций и отдельных представителей сферы искусств из таких сообществ.

— Сотрудничество между технологическими компаниями и деятелями искусств становится все более распространенным. Airbnb предоставляет обзор местного искусства для клиентов, посещающих Сан-Франциско, они получают уведомления о культурных событиях во время своего пребывания. У Facebook есть программа художественных резиденций, а Google сотрудничает с местными художественными организациями, чтобы курировать выставки в своих корпоративных офисах. Между тем творческая резиденция Adobe предлагает компенсацию деятелям искусств, которые работают и экспериментируют с продуктами Adobe в их общественной лаборатории.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Новый центр **Salesforce Transit**, расположенный в центре Сан-Франциско, включает в себя несколько крупномасштабных проектов известных представителей паблик-арта, таких как Дженни Хольцер, Нед Кан, Джули Чанг и Джеймс Карпентер. Одна из работ, авторства Джима Кэмпбелла, считается самым высоким произведением паблик-арта в мире.

— В новом **Центральном метро** Сан-Франциско появятся три новые станции, соединяющие Конгресс-центр Moscone с Чайна-тауном. На каждой станции будет новое специально созданное для этого места произведение местных и национальных представителей паблик-арта.

— Проект застройки **«Остров сокровищ»** включает в себя 300 акров обширных открытых пространств и парков, в которых будет представлено множество проектов паблик-арта и выставок местных, национальных и всемирно известных деятелей искусств. Бюджет проекта предусматривает отчисление на паблик-арт 50 миллионов долларов в течение 20 лет.

— Роспуск в 2012 году **Агентства по перепланировке Калифорнии** привел к передаче городу ряда культурных объектов, в том числе Фонда искусств верфи Хантерс Пойнт, дома № 706 по Мишн-стрит, Центра искусств Йерба Буэна, Музея детского творчества и других. Кроме того, паблик-арт, который ранее находился в собственности Агентства, был передан в Городскую коллекцию гражданского искусства.

— **Пирс 70** — это 69 акров недвижимости, принадлежащей порту Сан-Франциско, на восточной набережной города. Инновационный подход города к оживлению набережной имеет большое значение для сообщества, культуры и активностей, которые используют эти пространства. Проект сохраняет существующее художественное сообщество, а также создает на набережной ультрасовременный комплекс для искусств. Застройщик Forest City и порт Сан-Франциско намерены сотрудничать с местными некоммерческими организациями, такими как Общественный фонд стабилизации искусств, во время строительства, распределения и эксплуатации культурных объектов.

— **5M** — это проект застройки, ориентированной на искусство и сообщество, запланированный на четырех акрах земли в центре Сан-Франциско. В дополнение к новому жилью и коммерческим объектам, проект включает реконструкцию трех исторических зданий, в частности здания типографии Демпстера на Минна-стрит, которое будет управляться Общественным фондом стабилизации искусств, предоставляя пространство по цене ниже рыночной некоммерческим организациям искусств и молодежным художественным программам. Проект **5M** предложит почти 50 000 квадратных футов общедоступного открытого пространства за счет частного финансирования. Здесь деятели искусств, представители сообществ, бизнес и некоммерческие сектора смогут встречаться, устанавливать связи и просто проводить время.

«Небо», арт-коллектив Merge Conceptual Design, работа установлена в Международном аэропорту Сан-Франциско в 2014 году.
Фото предоставлено Комиссией по искусствам Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 121
Общая численность населения: 884 363
ВВП ($ млн): 481 400

Соответствующий административный уровень: Город-округ Сан-Франциско

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

223
других объекта наследия / исторических места

13 %
зеленых насаждений

132
музея

3,95 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

3 299
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

38
кинотеатров

103
киноэкрана

32
кинофестиваля

66 863
посещения главного кинофестиваля

16
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

34,4 %
рождены за рубежом

1,41 млн
иностранных туристов в год

5,4 %
заняты в творческих отраслях

12 192
иностранных студента, обучающихся в городе

9
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

61
общественный центр

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

163
театра

4
концертных зала

201
пространство для живой музыки

168
фестивалей и праздников

800 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

166
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

30
публичных библиотек

98
художественных галерей

77
книжных магазинов

469
баров

4 045
ресторанов

136
ночных клубов

34
культурных/мультихудожественных центра

18
художественных комплексов

Сезонная программа уличного искусства в парке культуры «Нефтяной бак». Фото предоставлено Сеульским фондом искусств и культуры

СЕУЛ

Сеул — это город с многовековой историей. Две тысячи лет назад окружающая его область была центром Королевства Пэкче, а сам Сеул стал столицей Кореи в конце XIV века. За последние сто лет город претерпел кардинальные изменения. Он был преобразован японской колонизацией Кореи 1910–1945 годов и затем Корейской войной 1950–1953 годов, которая оставила страну разделенной, а город — в руинах. К концу XX века Сеул стал мировым городом и крупной экономической силой. Подкрепленное быстрой индустриализацией, население Сеула увеличилось с 2,5 миллионов в 1960 году до более 10 миллионов в 1990 году, что способствовало процветанию города, но также принесло серьезные проблемы для окружающей среды и качества жизни.

Современный Сеул является мегаполисом с населением чуть менее 10 миллионов в самом городе и 25 миллионов в прилегающей области. Для мирового города Сеул необычно однороден, приблизительно 98 % его населения этнические корейцы. Однако с 2000 года число жителей, родившихся за рубежом, увеличилось более чем в пять раз. В настоящее время Сеул сталкивается с проблемой интеграции новых мигрантов на фоне обеспокоенности по поводу его «мультикультурного перехода». Новый акцент на дизайн и креативные индустрии способствовал росту экономики города. Сеул находится в разгаре творческого возрождения, поскольку его культурное производство становится отражением современного города. Халлю, или «корейская волна», начала набирать силу в начале XXI века. Корейская музыка и кино стали очень популярны за рубежом, и k-pop и корейские дорамы теперь известны во всем мире. Фестивали также важны для культурной жизни города. Правительство Сеула способствует фестивалям, проходящим в каждое из четырех времен года: Сеульский фестиваль барабанов, Сеульская ночь культуры, Сеульский фестиваль стрит-арта и Сеульский фестиваль кимчи.

Сеул уделяет приоритетное внимание новой культурной инфраструктуре и повторному использованию старых зданий как способу поощрения творчества. В 2017 году было открыто несколько новых объектов. Бывшая нефтебаза, парк культуры «Нефтяной бак», теперь является одной из главных культурных достопримечательностей и привлекает деятелей искусств и людей творческих профессий в прилегающий район. Культурный комплекс «Плаза вторичного использования» сочетает культуру с возможностью получения знания об экологической устойчивости. Музей-деревня «Донуймун» привлекает внимание к историческому району Донуймун. В Бункере Сеульского музея искусств, бывшем военном объекте, проходят экспериментальные художественные проекты и специальные выставки.

Долгосрочный культурный план города «Сеульское видение культуры 2030» фокусируется на культурном участии и счастье горожан, часто посредством общественных проектов, и направлен на создание культурного перехода от идеи горожан-потребителей до горожан-создателей культуры. Кроме того, ключом к социально-культурному развитию города является баланс между задачей создания новых возможностей и рабочих мест для молодых деятелей искусств и проблемой старения населения. Между тем город также старается уравновесить потребность в новых и инновационных культурных формах и сохранение своих исторических культурных ценностей, поскольку многие из них были потеряны на протяжении неспокойной истории Сеула. В настоящее время в городе находятся три объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря своему «Сеульскому видению культуры 2030» город переходит от индустриального экономического чуда конца XX века к новому этапу развития, ставя горожан в центр городской политики, чтобы создать счастливый и экономически процветающий город.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КАМПАНИЯ ЗА ИСКУССТВА СООБЩЕСТВ
СДЕЛАТЬ ИСКУССТВО ЧАСТЬЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СООБЩЕСТВ И УЛУЧШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В последние годы ряд стран и городов мира начали включать показатели счастья и удовлетворенности жизнью населения в список эталонных показателей национального прогресса. Счастье зачастую связывают с экономическим процветанием, а другие его важные условия, такие как чувство идентичности и уровень доверия в местном сообществе, часто упускают из виду. Правительство Сеула привержено повышению благосостояния своих горожан и рассматривает участие сообществ в искусстве и наслаждение культурой как ключ к этому благосостоянию.

Исторически в Корее существовали препятствия для некоторых форм культурного участия, поскольку прежняя авторитарная государственная система часто затрудняла добровольное участие простых людей в общественной деятельности. В начале 2000-х годов, когда корейское общество вступило в информационную эру, интернет предоставил новые возможности для создания общественных сетей. В результате число местных клубов и различных обществ значительно увеличилось и появилось признание важности культурного участия. В 2013 году право на пользование культурой было закреплено в законодательстве Южной Кореи в качестве одного из основных прав человека. Значение культуры было расширено и охватило не только сферу искусства, но и другие аспекты жизни, связанные с образованием, благосостоянием, окружающей средой и правами человека. В соответствии с этой политикой Правительство Сеула в настоящее время активно поддерживает участие граждан в культурной и общественной деятельности.

«Кампания за искусства сообществ» — это постоянный проект по поощрению местных клубов и фестивалей искусств по всему городу. Он направлен на то, чтобы сделать искусство доступным для всех и чтобы местные жители почувствовали связь со своими сообществами. Организованный городским правительством и Отделом общественных искусств Сеульского фонда искусств и культуры, проект поддерживает различные инициативы в области искусства в сообществах, предлагая платформы и пространства, где люди могут заниматься и наслаждаться искусством. Он также выявляет и поддерживает лидеров и координаторов сферы искусств в сообществах.

Запущенный в 2017 году, проект идентифицировал более 2 000 общественных художественных клубов в 25 районах Сеула. Пятьсот семьдесят из них приняли активное участие в проекте. «Кампания за искусства сообществ» включила в себя существующий Фестиваль общественных оркестров, проводимый 50 общественными оркестрами Центра исполнительских искусств Седжонг, который отпраздновал свою четвертую годовщину в 2017 году. С тех пор фестиваль превратился в международный и в нем участвовали артисты из сообществ более чем 30 стран.

Проект сигнализирует о значительном сдвиге в политике города, от простой поддержки культурного потребления к продвижению активного культурного участия и поощрению людей к созданию своих собственных форм культуры в местных сообществах. Обеспечение искусства сообществ является ключевой частью более масштабного «Сеульского видения культуры 2030», которое включает в себя планы по содействию повседневной деятельности в области искусства, расширению культурных пространств и устранению пробелов в культурном участии.

ПЛАН «ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ СЕУЛА»
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ ИСКУССТВ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СТРАДАЮЩЕЙ ОТ НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЗАНЯТОСТИ

Люди, работающие в культурной индустрии Кореи, столкнулись с ростом арендной платы за рабочее пространство и жилье, нерегулярной работой, низкими доходами и, особенно в Сеуле, агрессивной конкуренцией за финансирование. В Корее около 130 000 деятелей искусств, из которых 50 000 проживают в Сеуле. Появление новых технологий и удаленной работы, наряду с высокой безработицей среди молодежи в последние годы, привело к росту в городе числа самозанятых молодых профессионалов сферы искусств, которые, тем не менее, получают мало социального признания и поддержки. В 2011 году трагическая смерть писательницы Чхве Го Ын, которая совершила самоубийство, оставив своему арендодателю записку с извинениями за неоплаченные счета за коммунальные услуги за многие месяцы, привела к призыву создать государственную политику, нацеленную на поддержку молодых работников творческих отраслей. В настоящее время городское правительство стремится к 2030 году превратить Сеул в один из десяти лучших городов мира

для деятелей искусств посредством комплексного плана поддержки молодых творцов. Это первая инициатива подобного рода, созданная местным правительством.

Проект начался в 2015 году с создания рабочей группы и проведения Форума молодых деятелей искусств. Затем были организованы опросы деятелей искусств и консультации экспертов для выявления путей повышения уровня качества жизни представителей сферы искусств. Все это вылилось в создание детального плана, который предоставляет деятелям искусств разностороннюю поддержку, от жилья и рабочего пространства до рабочих мест и программ роста и развития, позволяя им сосредоточиться на творческой деятельности, не беспокоясь о том, как свести концы с концами.

Правительство города планирует создать рабочие места для деятелей социальных искусств, в том числе 300 рабочих мест в сфере паблик-арта, 1 000 рабочих мест в сфере уличных искусств и фестивалей и 4 000 рабочих мест в художественном образовании к 2020 году. Это позволит представителям сферы искусств получать минимально необходимый доход за счет своей художественной деятельности, а также привнести больше искусства в повседневность местных жителей. Контракты обязательного стандарта будут защищать трудовые права представителей сферы искусств, первоначально в государственных организациях, а затем, постепенно, и в частном секторе.

Между тем в рамках жилищного раздела плана к 2020 году представителям сферы искусств будет предоставлена 1 000 единиц государственного арендуемого жилья (квартиры-студии, кооперативы и многоквартирные дома) с учетом как потребностей потенциальных арендаторов, так и необходимости баланса местной территории. Приоритетными локациями для этих жилищных объектов будут являться восстанавливаемые и перестраиваемые районы в целях содействия их омоложению, а также создания новых культурных аудиторий. К 2020 году также будет построено 320 рабочих пространств, включая объединенные пространства и места для совместной работы.

Планы поддержки роста и профессионального развития деятелей искусств также осуществляются в рамках ряда образовательных программ, которые будут внедряться постепенно. В будущем 300 представителей сферы искусств в год будут иметь доступ к обучению у ведущих специалистов через аккредитованную программу художественного образования, с дополнительными курсами по ключевым вопросам права в творческой отрасли, таким как авторское право и трудовые договоры. Будет также введена программа иностранного обмена, позволяющая корейским представителям сферы искусств работать над проектами за рубежом, а иностранным деятелям искусств применять свои таланты в Корее.

БУДУЩЕЕ НАСЛЕДИЕ СЕУЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩЕГО ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССА, ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО СООБЩЕСТВОМ

Большая часть зданий культурного наследия Сеула была потеряна во время Корейской войны или разрушена во время его быстрой модернизации в XX веке. Из-за этих потерь город особенно ясно осознает необходимость сохранить то, что у него осталось, и обеспечить этому наследию будущее.

Проект «Будущее наследие Сеула», запущенный городским правительством в 2012 году, направлен на защиту определенных исторических мест и объектов прошлого столетия, которые впоследствии станут частью культурного наследия города. Места выбраны через совместный процесс отбора, с учетом мнений местных жителей, общественных групп и районных представителей, под контролем управляющего комитета. Местные жители могут представить свои рекомендации через веб-сайт проекта. На сегодняшний день для присвоения статуса будущего наследия отобран 451 объект. Выбранные места включают эстакаду Сеульского вокзала, дом композитора Юна Чжукена и театр Мендон. Выбранные объекты включают популярную песню Last Stop Маро и роман «Шальная пуля». Несколько исторических объектов подверглись серьезной реконструкции в рамках проекта. Это, например, историческая церковь Чебу-Донг (ныне Центр искусств общины Чебу-Донг) и Samilo Warehouse, небольшой театр, закрывшийся из-за отсутствия финансирования, но который скоро вновь откроет свои двери.

Проект столкнулся с рядом стартовых проблем, связанных с разъяснением его цели, и долго не мог заручиться поддержкой и согласием владельцев потенциальных объектов наследия, не до конца понимавших принцип работы проекта. Были высказаны опасения по поводу того, что отбор объектов для будущего наследия приведет к вмешательству правительства в их эксплуатацию и ограничению прав собственности владельцев. Хотя некоторые опасения все еще существуют, город упорно работал через гражданские группы и консультации, чтобы убедить владельцев участвовать в проекте на основе более полного понимания того, что он подразумевает.

Помогая сохранить Сеул XX века, передавая различные истории и воспоминания о городе из поколения в поколение, проект стремится оберегать историю и культуру Сеула для будущих поколений и привлечения туристов.

ТРЕНДЫ

— Самостоятельная занятость или фриланс становятся все более популярными в Сеуле, особенно в творческом секторе, благодаря технологическим изменениям, которые влияют на характер работы людей. В ответ правительство все больше сосредоточивает свою политику на поддержке карьеры самозанятых деятелей искусств.

— Рост культурных кластеров в Сеуле, таких как «обувной город» в районе Сонсудон и «Хонгдаэ» в Мапхогу, вызывает озабоченность по поводу джентрификации и роста стоимости жизни и требует более глубокого понимания этих последствий в среде политиков.

— Старение населения Сеула привело к увеличению государственных расходов на социальное обеспечение и к тому, что многие люди откладывают выход на пенсию, что, в свою очередь, ведет к росту безработицы среди молодежи.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В 2020 году **Сеульский фонд искусств и культуры** переедет на улицу Тэханно, которая является центром сектора исполнительских искусств Сеула. Бывший центр искусств «Донсун», который приобрел и реконструирует Сеульский фонд искусств и культуры, вновь откроется в качестве центра культурных административных услуг и платформы для совместного творчества.

— **Музей истории гражданской жизни**, который планируется открыть в 2019 году, будет современным музеем, посвященным новой местной истории.

— Бывший медицинский административный комплекс был преобразован в **Сеульский инновационный парк**, зеленое пространство и научный парк, который предлагает культурные программы в течение всего года.

Музей-деревня «Донуймун». Фото предоставлено городом Сеулом

СЕУЛ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 605
Общая численность населения: 9 814 049
ВВП ($ млн): 410 963

Соответствующий административный уровень: Город Сеул

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

594
других объекта наследия / исторических места

27,8 %
зеленых насаждений

201
музей

17,21 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

95
кинотеатров

571
киноэкран

121
кинофестиваль

58,09 млн
посещений кинотеатров в год

30 000
посещений главного кинофестиваля

$ 549,33 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

276
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

4,1 %
рождены за рубежом

13,34 млн
иностранных туристов в год

33 140
иностранных студентов, обучающихся в городе

7
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

54
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

3 194
студента государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

108 903
студента курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

120
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

388
театров

88 458
театральных представлений во всех театрах в год

15,96 млн
посещений всех театров в год

$ 92,1 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

5
концертных залов

84
пространства для живой музыки

7 295
музыкальных выступлений в год

371
фестиваль и праздник

1,32 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

2 366
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

1 077
публичных библиотек

244
художественные галереи

540
книжных магазинов

18 279
баров

83 239
ресторанов

154
ночных клуба

20
культурных/мультихудожественных центров

29
художественных комплексов

198
рынков

Шэньчжэньский «Книжный город». Фото предоставлено Отделом пропаганды Шэньчжэньского комитета Коммунистической партии Китая

ШЭНЬЧЖЭНЬ

С 1980-х годов Шэньчжэнь превращался из рыбацкого городка с населением 30 000 человек в мировой город и центр производства, специализирующийся на электронике и телекоммуникациях. Он расположен в области дельты Жемчужной реки, которая простирается от Гонконга до Шэньчжэня и Гуанчжоу. В 1979 году он стал одной из первых особых экономических зон Китая и начал привлекать все большее число людей, ищущих работу, что привело к перенаселению. Несмотря на высокую численность населения, Шэньчжэнь — это город-сад. Это первый китайский город, удостоенный титула «Цветущей страны» в 2000 году. В 2003 году муниципальное правительство объявило стратегию преобразования Шэньчжэня в «основанный на культуре» город, повышая роль дизайна и искусства. К 2005 году, когда большинство китайских городов все еще развивало свою производственную базу, Шэньчжэнь разработал стратегию качественного изменения своей экономики. В 2012–2016 годах культурные и творческие индустрии росли в среднем на 14 % в год и в 2016 году они составили 10 % от ВВП Шэньчжэня.

Сегодня Шэньчжэнь классифицируется как мегаполис с населением более 10 миллионов человек. Более 95 % его жителей — китайцы, а резкий рост города почти полностью подпитывается внутренней миграцией. Шэньчжэнь имеет многочисленную творческую рабочую силу, собранную со всего Китая, и стремится стать городом инноваций, используя цифровые и информационные технологии и концепцию «умного города». После периода трех десятилетий роста и развития, Шэньчжэнь сталкивается с проблемой перехода в стадию зрелости и развития собственной уникальности, особенно относительно своего могущественного соседа Гонконга. Ключом к этому являются культурные и творческие индустрии. Шэньчжэнь располагает разнообразными культурными объектами: к концу 2017 года в городе было 638 публичных библиотек, 43 музея, 46 театров и более 400 художественных галерей. Растет и неформальное участие в культурной жизни. Одним из важных культурных центров является OCT LOFT Creative Culture Park. Начиная с 2003 года крупное государственное предприятие, Overseas Chinese Town (OCT) Group, возглавило возрождение бывшего промышленного района, который был преобразован в офисы для творческих предприятий, книжные магазины, кафе, бары, художественные студии и дизайнерские магазины. Здесь проводятся фестивали и выставки, а также находится Терминал современного искусства OCT — крупная галерея китайского современного искусства. В Шэньчжэне проходит китайская (шеньчженьская) Международная ярмарка индустрии культуры (ICIF), которую организует Министерство культуры и торговли Китая. В 2018 году она привлекла более 2 300 экспонентов, 21 300 зарубежных покупателей и 7,33 миллиона посетителей.

Многие из ключевых проблем Шэньчжэня связаны с высоким уровнем миграции. Это самый большой город мигрантов в Китае. С одной стороны, город привлекает высококвалифицированные таланты (Шэньчжэнь в ноябре 2017 года открыл первый в Китае парк талантов, окруженный офисами Tencent, Baidu, Alibaba и других компаний), но с другой стороны, в городе есть миллионы людей, не имеющих постоянного места жительства, зачастую проживающих в заводских общежитиях. Хотя предполагается, что население города увеличится до 18 миллионов к 2025 году, темпы его роста резко замедлились. В настоящее время Шэньчжэнь сталкивается с нехваткой жилых площадей наряду с высокими ценами на жилье. У многих сельских трудящихся-мигрантов, особенно в пригородных районах, нет хорошего образования и семейных связей в городе. Перед городским правительством стоит задача обеспечения этих мигрантов культурными объектами и мероприятиями, чтобы поддержать их интеграцию в жизнь города. Для поощрения их участия был учрежден Культурный фестиваль рабочих-мигрантов.

«План культурного инновационного развития Шэньчжэня 2020» был создан в начале 2016 года, чтобы определить культурное развитие города на следующие 5 лет. Основные моменты плана включают защиту и развитие культурного наследия и традиций, создание платформы для исследований в области социальных наук и аналитических центров, поощрение оригинальных культурных работ и строительство новых достопримечательностей. Он также содержит планы проведения в городе ряда влиятельных культурных фестивалей, таких как Всемирный хоровой конкурс, Международный фестиваль научно-технического кино, национальный музыкальный фестиваль Belt and Road и Международный конкурс фотографии.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

«МЕСЯЦ ЧТЕНИЯ В ШЭНЬЧЖЭНЕ» И «ТВОРЧЕСКИЙ ДЕКАБРЬ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО УЧАСТИЯ И ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ГОРОДЕ МИГРАНТОВ

Шэньчжэнь приветствует большое количество мигрантов, как высококвалифицированных, так и тех, кто прибывает из сельских районов, не имея высшего образования. Крупномасштабные культурные мероприятия рассматриваются как способ решения проблем, которые порождает такая ситуация, поощрения участия и интеграции.

«Месяц чтения в Шэньчжэне» — это масштабный литературный фестиваль, который проходит каждый год в ноябре. Сотни мероприятий включают Шэньчжэньский форум чтения, ежегодную премию «Десять хороших книг», поэтические чтения и выездной конкурс сочинений для школьников. В рамках «Месяца чтения» 2016 года была запущена годовая программа, посвященная аудиокнигам, которая позволила местным жителям бесплатно слушать аудиокниги в библиотеках и книжных магазинах по всему городу. Были набраны «волонтеры чтения», которые оказывали помощь людям, желающим читать, но не имеющих базовых навыков грамотности или доступа к литературе. Восемнадцатый «Месяц чтения в Шэньчжэне» в ноябре 2017 года был посвящен теме «Новая эра, новое чтение» и включал 777 мероприятий, организованных при поддержке общественных и благотворительных организаций.

«Месяц чтения в Шэньчжэне» проходит по инициативе Отдела пропаганды Шэньчжэньского комитета Коммунистической партии Китая, Управления культуры, спорта и туризма Шэньчжэня и Бюро образования Шэньчжэня. Он организован Группой публикаций и распространения информации Шэньчжэня при поддержке Академии социальных наук Шэньчжэня, компаний Shenzhen Media Group и Shenzhen Press Group, а также Библиотеки Шэньчжэня и Детской библиотеки Шэньчжэня.

В будущем «Месяц чтения в Шэньчжэне» надеется расширить свою аудиторию по всему городу. В настоящее время фестиваль в основном популярен в районе Футянь, где расположен Шэньчжэньский «Книжный город» (самый большой книжный магазин в мире), а другие районы вовлечены сравнительно меньше.

Ежегодный фестиваль «Творческий декабрь», основанный в 2005 году, демонстрирует работу дизайнеров посредством лекций, форумов, конкурсов и творческих рынков. Изначально фестиваль был создан для продвижения статуса Шэньчжэня — Города дизайна ЮНЕСКО, сейчас же он стремится быть международным, профессиональным и интерактивным, развивая репутацию Шэньчжэня как открытого и инновационного города. Тринадцатый «Творческий декабрь» состоялся в 2017 году и включал 308 событий, среди которых мероприятия в области технологий, выставки и выступления, а особое внимание было уделено молодым талантам в области дизайна. «Творческий декабрь» — совместная инициатива Отдела пропаганды Шэньчжэньского комитета Коммунистической партии Китая, Управления культуры, спорта и туризма Шэньчжэня и Промослужбы Шэньчжэня «Город дизайна», в сотрудничестве с порталом sznews.com.

Как «Творческий декабрь», так и «Месяц чтения в Шэньчжэне» направлены на то, чтобы сделать Шэньчжэнь творческим городом, предлагающим возможности обучения, компенсируя отсутствие исторических культурных объектов и помогая создать в городе современную творческую атмосферу. Оба проекта также способствуют сотрудничеству между правительством и средствами массовой информации, предприятиями, общественными организациями и горожанами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ СОЗДАТЕЛЯ В ШЭНЬЧЖЭНЕ

ПООЩРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

Движение создателей, обобщающий термин, обозначающий растущее количество людей, использующих методы и процессы «сделай сам» (DIY) и «сделай с другими» (DIWO) для разработки уникальных технологических продуктов, набирает популярность в развитых и развивающихся экономиках по всему миру. В то же время,

Китай ищет новые способы поддержания своей экономики с помощью новых промышленных стратегий, таких как «Интернет+», «Сделано в Китае 2025» и «Массовые инновации и предпринимательство».

Со своей давней репутацией новаторского города производства и дизайна, Шэньчжэнь рассматривается как центр культуры создателей. «Международная неделя создателя в Шэньчжэне» предоставляет платформу для создателей со всего мира, где они могут воспользоваться городскими производственными ресурсами и средствами дизайна, а также предоставляет поддержку стартапов.

Разработанная Шэньчжэньским комитетом научно-технологических инноваций в рамках «Плана культурного инновационного развития Шэньчжэня 2020», «Неделя создателя» демонстрирует последние местные инновации в области науки и техники. Она также делает акцент на этику открытости и совместной работы, поощряя создателей участвовать в гражданских делах и устанавливать связи в сообществах.

Первая «Неделя создателя в Шэньчжэне» состоялась в 2015 году. В 2017 году мероприятие посетили более 500 000 участников и гостей из 35 стран и регионов. Около 50 мероприятий были проведены по всему городу в рамках темы «Создавай вместе с Шэньчжэнем», а в международной выставочной зоне создателей было представлено около 40 выдающихся проектов зарубежных создателей. Мероприятия на главной площадке включали выступления дронов, бои роботов и события в альтернативной/виртуальной реальности. Для привлечения молодежи были проведены семейные мероприятия, а также конкурсы и мастер-классы для студентов. В то же время карнавал создателей Slush Up в районе Футянь предоставил платформу для обсуждения актуальных в сообществе тем для создателей со всего мира.

По данным городского правительства, ежегодно для местных создателей выделяется 500 миллионов юаней (74 миллиона долларов США) и многие центры создателей в городе получают субсидии от правительства для улучшения своих услуг.

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К КУЛЬТУРНЫМ УСЛУГАМ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В Китае наблюдается высокий уровень потребления технологий и растет признание новых способов использования цифровых технологий для увеличения общественного участия. В рамках «Плана культурного инновационного развития 2020» город предлагает больше цифровых услуг в областях, связанных с культурой, предоставляя общественности более современные, удобные и эффективные способы взаимодействия с культурой. Бесплатная сеть Wi-Fi будет доступна на всех культурных площадках: в музеях, культурных центрах и художественных галереях. Социальные медиа и приложения будут больше использоваться в государственных учреждениях культуры, что сделает их услуги более удобными для жителей. Библиотеки и книжные магазины также будут предоставлять доступ к своим коллекциям в интернете. Город выпустит до полумиллиона «культурных» банковских карт, по которым будут предоставляться скидки на расходы, связанные с культурой.

Эта политика является шагом вперед: в прошлом существовало стремление к приобретению технологических средств, но внимания тому, как технологии фактически использовались или распространялись, уделялось мало. Она направлена на обновление устаревшего культурного контента и повышение интерактивности культуры при одновременном снижении барьеров для доступа к культуре и предоставлении общественности возможности играть более активную роль в культурных консультациях и оценках.

В долгосрочной перспективе эта политика также нацелена на создание городской интерактивной платформы больших данных для культурных ресурсов. Новые цифровые сервисы предоставят местным технологическим компаниям широкие возможности для работы с правительством. Несколько технологических компаний Шэньчжэня недавно начали проекты совместно с другими городами. Например, Artron и Tencent сотрудничали с Дворцовым музеем Пекина, чтобы сохранить его культурное наследие и разработать новую виртуальную выставку.

ТРЕНДЫ

— Совмещение культуры с технологиями становится долгосрочной стратегией для культурного развития Шэньчжэня, при этом местные технологические компании, такие как Tencent и Artron Group, смещают свой стратегический фокус в сферу культуры.

— Участие является культурным приоритетом для Шэньчжэня. «План культурного инновационного развития 2020» подчеркивает важность культурного участия, особенно среди молодежи.

— Опора на глобальный культурный контекст важна для культурного развития города. Шэньчжэнь создал международные центры обмена для культурных и творческих индустрий в Эдинбурге и Брисбене, чтобы способствовать созданию собственного видения, используя идеи и профессиональные мнения, собранные со всего мира.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Центр культуры и искусства Sea World**, который открылся в 2017 году, расположен в прибрежном городском комплексе Sea World в Шэкоу, в районе Наньшань. Центр состоит из трех больших строений на крыше основного здания. Их фасады обращены в трех разных направлениях, каждое из которых представляет разные аспекты местности: море, горы и город.

— **Музей реформ и открытия Шэкоу** расположен в Центре культуры и искусств Sea World, спонсируемом China Merchants Group. Интерактивный музей посвящен промышленной истории Шэкоу, представленной посредством мультимедиа, и пропагандирует устойчивое городское развитие.

— **Городок Ганкен хакка** — проект культурного туризма, разработанный OCT Group в деревне Ганкен в районе Лунган, одной из десяти древних деревень хакка в Шэньчжэне. Весь ландшафт территории был переработан с акцентом на стиле хакка. Городок предлагает и другие точки притяжения, такие как международный конкурс иллюстрированных книг «Маленький хакка» и театр виртуальной реальности.

Стена Artron в Арт-центре Artron, лауреат премии Red Dot Communication Design Award в 2015 году.
Фото предоставлено Отделом пропаганды Шэньчжэньского комитета Коммунистической партии Китая

ШЭНЬЧЖЭНЬ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 1 997
Общая численность населения: 11 908 400
ВВП ($ млн): 632 110

Соответствующий административный уровень: Город Шэньчжэнь

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

39
других объектов наследия / исторических мест

40,9 %
зеленых насаждений

43
музея

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

188
кинотеатров

1
кинофестиваль

56,35 млн
посещений кинотеатров в год

$ 613,28 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

623
игровых зала

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

29,1 %
рождены за рубежом

1,68 млн
иностранных туристов в год

2,4 %
заняты в творческих отраслях

14 500
иностранных студентов, обучающихся в городе

1 450
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

50
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

46
театров

$ 360,79 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

11
концертных залов

270
пространств для живой музыки

2 556
фестивалей и праздников

2 198
непрофессиональных танцевальных школ

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

638
публичных библиотек

400
художественных галерей

709
книжных магазинов

1 521
бар

128
ночных клубов

8
культурных/ мультихудожественных центров

20
художественных комплексов

59 985
ресторанов

124
рынка

Фото предоставлено городом Сингапуром

СИНГАПУР

Сингапур уже давно является местом встречи культур. В начале XIX века он стал принадлежать Британии и был торговым пунктом, а в течение следующих десятилетий его население росло за счет новых малайских, китайских и яванских жителей. То, что Сингапур был крупной британской военно-морской базой, сделало его стратегической целью во время Второй мировой войны, когда он был оккупирован японцами. Он добился независимости от британцев в 1959 году в составе Малайзии и стал независимым городом-государством в 1965 году.

Сегодня население Сингапура составляет более 5,5 миллиона человек, из которых около 60 % проживают в городской среде. Город сохраняет разнообразие своего торгового прошлого: этнический состав его населения включает 74 % китайцев, 13 % малайцев и 9 % индийцев. Поскольку Сингапур — относительно новая страна, его культурная идентичность все еще формируется. Правительство сделало интеграцию приоритетом: например, государственное жилье выделяется таким образом, чтобы районы отражали этнический состав города. Мультикультурализм города делает его художественную сцену эклектичной, черпающей вдохновение из уникального сочетания национальных влияний. С момента обретения независимости экономика Сингапура быстро росла благодаря своей открытости для торговли и глобального капитала, а также дружелюбному отношению к бизнесу. Правительство активно участвует в жизни своих граждан, и городское планирование Сингапура является одним из самых тщательных в мире. Нехватка земли для развития города создает инфраструктурные проблемы, особенно в районе центра, но Сингапур смог предоставить высокоплотное государственное жилье для 80 % своего населения.

Культурная политика в Сингапуре определяется Министерством культуры, общественного развития и молодежи и осуществляется под руководством двух государственных управлений — Национального совета по искусству и Национального совета по наследию. Особое внимание в политике уделяется наращиванию социального капитала и формированию чувства самобытности и национального единства. Последний Стратегический доклад по искусству и культуре, опубликованный в 2011 году, нацелен на то, чтобы культура была доступна всем и везде. Он направлен на то, чтобы развеять представление об ограниченности культуры традиционными жанрами «высокого искусства», такими как опера или балет, расширяя ее определение и включая в нее хобби и ремесла, уличную культуру, популярные развлечения и общественные мероприятия с культурным бэкграундом, такие как «гетай» (яркие сценические выступления, обычно проводимые во время китайского фестиваля духов). Одна из проблем, с которыми сталкиваются сингапурские политики, заключается в восприятии культурной деятельности как легкомысленной, элитарной или не важной для жизни сингапурцев. Тем не менее, это отношение меняется: 78 % сингапурцев, опрошенных в 2015 году, видят в культуре личную ценность и признают ее важность в формировании сообщества. В настоящее время правительство стремится увеличить аудиторию искусства и культуры с 40 % до 80 % населения, и в этом ему помогают такие организаторы мероприятий в области искусства, как Народная ассоциация — членская организация, сочетающая социальные стратегии с культурой.

Культурные мероприятия 2015 года, посвященные 50-летию Сингапура, помогли укрепить его статус нации. Они включали реконструкцию Национального музея Сингапура и Музея азиатских цивилизаций. В том же году Сингапурский ботанический сад стал первым в стране объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пятилетний культурный план страны на 2018–2022 гг. предусматривает дальнейшую работу с ЮНЕСКО, на этот раз в отношении нематериального наследия.

Культурная политика Сингапура укрепляет национальную идентичность страны и поощряет благотворительность в области искусства, создавая больше источников дохода для будущей деятельности. Его подход позволяет этому новому городу-государству, который зависит от глобализации, сохранять и продвигать свое самобытное культурное предложение, отражающее мультикультурное общество.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ФОНД ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
РАЗВИТИЕ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ СФЕРЫ ИСКУССТВ ПУТЕМ ПООЩРЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Государственное финансирование искусства и культуры почти удвоилось — с 230 миллионов долларов в 2005 году до 437 миллионов долларов в 2011 году. Однако частные вложения в область искусства и культуры не поспевали за этими темпами, и денежные пожертвования оставались неизменными, в пределах 30–40 миллионов долларов в год. В целом пожертвования на цели искусства составляют всего около 3 % от всех благотворительных пожертвований и эквивалентны примерно 7 долларам на душу населения. Это плохо соотносится с дарованными искусству 13 долларами на душу населения в Австралии, 14 долларами в Великобритании и 35 долларами в США, и поэтому есть возможность стимулировать рост пожертвований в культурный сектор. Правительство инициировало создание Фонда пропорционального финансирования культуры для содействия развитию благотворительной поддержки культуры в Сингапуре.

Созданный в 2013 году, Фонд пропорционального финансирования культуры дублирует пожертвования, получаемые от компаний, организаций и частных лиц для организаций искусств и сохранения наследия, в соотношении один к одному. Фонд был создан Министерством культуры, общественного развития и молодежи и находится в ведении Национального совета по искусству. Он начал свою работу с общим объемом денежных средств в размере 200 миллионов долларов, который распределялся соответствующими суммами по художественным и культурным организациям, получившим частные пожертвования, с ограничением в 15 миллионов долларов. Фонд уделяет приоритетное внимание организациям, которые демонстрируют художественное мастерство, вовлекают недостаточно обслуживаемые сообщества, прививают сингапурцам чувство сопричастности художественной сцене и способствуют неравнодушию общества.

Существование Фонда также поддерживает культурные организации в создании проектов, которые будут привлекать более широкий круг аудитории. Например, дублирующие гранты Фонда финансируют международную программу Сингапурского театра танца с зарубежными выступлениями в Малайзии, Камбодже и Филиппинах. Они также способствовали работе театра внутри страны, включая обучение большего числа местных хореографов посредством ежегодных семинаров и охвата школ и сообществ. К декабрю 2016 года Фонд помог более чем 80 учреждениям культуры. Его работа также дополняется общественной краудфандинговой платформой под названием «Мир, наполненный искусством».

Частная благотворительность приобретает все большее значение во всем мире как способ поддержки устойчивой художественной сцены, которая укрепляется за счет финансирования как из частных, так и из государственных источников. Фонд сыграл важную роль в оказании Сингапуру помощи в достижении таких же результатов культурной благотворительности, как и в других регионах. Эффекты не только финансовые, но и социальные: создаются более тесные связи между деятелями искусства и спонсорами. Новые деньги позволили творческим людям экспериментировать, внедрять инновации и создавать более качественные работы. На сегодняшний день фондом было потрачено 150 миллионов долларов, а пожертвования на проекты в области искусства и наследия удвоились в 2015 году, что свидетельствует о том, что Фонд пропорционального финансирования культуры успешно привлекает пожертвования людей на искусство.

PASSION CARES
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И АЛЬТРУИЗМА В СООБЩЕСТВЕ

Народная ассоциация была создана в 1960 году с целью поощрения межэтнического согласия и социальной сплоченности всех граждан Сингапура. В поддержку этой цели Народная ассоциация проводит различные культурные мероприятия и фестивали. С 2009 года она также создавала различные членские карты с экономическими преимуществами. В настоящее время она использует эти карты для объединения возможностей наслаждения искусством и внесения вклада в общество. Среди карт, доступных членам Народной ассоциации, — дебетовая карта POSB Bank и льготная карта PAssion Silver, предлагающая скидки для пожилых сингапурцев. Каждая из них позволяет членам зарабатывать за покупки в различных местных компаниях баллы, которые затем можно использовать для получения скидок.

Новая инициатива под названием PAssion CARES позволяет членам ассоциации использовать карты PAssion CARES на отдельных мероприятиях в области искусства, чтобы пожертвовать на поддержку жителей Сингапура, испытывающих финансовые трудности. Народная ассоциация регулярно публикует список культурных и общественных мероприятий, от вечеров Кантонской оперы до фестиваля искусств PAssion, кино под звездами и спортивных дней. На этих мероприятиях держатели карт могут использовать терминал PAssion CARES, чтобы пожертвовать баллы TapForMore на общественные проекты. При этом они также зарабатывают бонусные баллы для себя. Этот проект поддерживается банком POSB Bank и группой компаний Dairy Farm Singapore. Он создает цикл благотворительности, где привлекательность событий искусства усиливается возможностью делать добро и получать баллы, которые можно использовать для будущих покупок.

Мероприятия Народной ассоциации финансируются правительством Сингапура по итогам Стратегического доклада по искусству и культуре 2011 года. В этом докладе предлагалось построить общество, в котором искусство и культура являются неотъемлемой частью жизни людей. Нынешняя цель состоит в том, чтобы удвоить число сингапурцев, посещающих по крайней мере одно мероприятие в области культуры и искусства каждый год, с 40 % до 80 % и увеличить количество активных участников с 20 % до 50 %. Широкий спектр мероприятий Народной ассоциации, работающих с системой карт, способствует достижению этой цели.

Система была запущена в июле 2018 года. В течение первых шести месяцев Народная ассоциация стремится собрать через баллы TapForMore 150 000 долларов, чтобы помочь купить предметы первой необходимости для 1 500 семей с низким доходом. Между тем мероприятия Народной ассоциации продолжают формировать аудитории для художественных и общественных событий, поддерживая долгосрочное стремление правительства создать нацию «культурных и добрых людей», живущих в обществе, где культура доступна для всех.

ПЛАН «НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ (2018–2022)»

СОЗДАНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПЛАНА НАСЛЕДИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Успех Сингапура во многом обусловлен его статусом глобального делового центра, но это связано с риском того, что гомогенизирующие силы глобализации сотрут все отличительные черты этого небольшого города-государства. Социологическое исследование по осведомленности о наследии, проведенное в 2014 году, показало, что перед лицом быстрых изменений в социальной и бытовой среде сингапурцы все больше ценят свое искусство и культурную сцену. План «Национальное наследие (2018–2022)» является всеобъемлющим ответом правительства на изменяющиеся условия жизни острова, предлагающим систему защиты, развития и поощрения культурной жизни Сингапура, чтобы сохранить его самобытность.

Национальный совет по наследию отвечает за разработку и осуществление этого плана. Правительство провело масштабные консультации с гражданами: 30 фокус-групп с участием 730 человек, от экспертов по наследию до членов неправительственных организаций, ученых, практиков, посетителей музеев, добровольцев, преподавателей, молодых людей и студентов. С этой широкой общественностью консультировались через веб-сайт и выставку, свои мнения предложили 7 300 человек. В результате был разработан план с четырьмя основными темами.

Первая тема, «Наши места», признает, что, хотя земли в Сингапуре мало, важно помнить наследие повседневных пространств и найти способы сохранить свою историю и воспоминания. Вторая тема, «Наши культуры», посвящена важности мультикультурализма Сингапура, особенно его нематериального культурного наследия, включая традиции, ритуалы, ремесла, знания и навыки. В начале 2018 года Сингапур ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия (ICH) и работает над тем, чтобы быть представленным в списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Таким образом Сингапур сможет сохранить нематериальное наследие для будущих поколений, а также получить международное признание своих сильных сторон. Третья тема, «Наши сокровища», признает важное значение музеев и их коллекций и выдвигает требование сделать их более доступными с помощью программ вовлечения. Она посвящена защите богатого археологического наследия Сингапура. Наконец, тема «Наши сообщества» ищет пути укрепления партнерских отношений с организациями и добровольцами, занимающимися наследием, способствуя развитию у людей чувства собственности по отношению к наследию Сингапура.

В плане также делается новый акцент на использование цифровых технологий для создания опыта, что-то значащего для посетителей. Проект DigiMuse, базирующийся в Национальном музее, представляет собой платформу для поиска новых технологических партнеров для музеев, а проект «Онтология наследия Сингапура» будет оформлять и классифицировать информацию, создавая банк ресурсов наследия для индустрии культуры.

Правительство надеется, что такое сочетание участия сообществ, наследия и новых технологий поможет повысить осведомленность и гордость за наследие Сингапура среди граждан.

ТРЕНДЫ

— Общественная поддержка культурного сектора растет, несмотря на старые представления о том, что Сингапур является городом-государством для бизнеса. К 2015 году 78 % опрошенных согласились с тем, что искусство и культура способствуют развитию чувства принадлежности и вдохновляют на творчество и инновации.

— Правительство Сингапура сознательно развивает культурный сектор с момента создания Стратегического доклада по искусству и культуре в 2011 году. Помимо создания прецедентов для демонстрации талантов, недавно был введен бесплатный вход в музеи и культурные учреждения для всех сингапурцев.

— Полезным инструментом развития культурного сектора продолжают быть фестивали, включая Сингапурский ночной фестиваль, Фестиваль наследия и Сингапурскую неделю искусств.

— В 2015 году сингапурский Ботанический сад стал первым в стране объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в том же году открылась Национальная галерея Сингапура. И то, и другое свидетельствует о постепенных изменениях по мере того, как Сингапур получает признание за свое наследие мирового класса и культурную инфраструктуру.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Модернизация **Сингапурского художественного музея (SAM)** будет завершена к 2021 году. Она включает создание помещений для крупномасштабных инсталляций современного искусства, с особым акцентом на представлении работ деятелей искусств из Юго-Восточной Азии и международных представителей сферы искусств.

— Ожидается, что новый театр среднего размера «Эспланада» на 550 мест будет завершен к 2021 году. Он дополнит более крупные и небольшие площадки в своем районе и предложит программы для семей и пожилых людей.

Фото предоставлено городом Сингапуром

СИНГАПУР: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 720
Общая численность населения: 5 612 300
ВВП ($ млн): 527 040

Соответствующий административный уровень: Республика Сингапур

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

72
других объекта наследия / исторических места

47 %
зеленых насаждений

54
музея

3,56 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

235
киноэкранов

19
кинофестивалей

21,93 млн
посещений кинотеатров в год

$ 234,9 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

17
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

42,9 %
рождены за рубежом

1,56 млн
иностранных туристов в год

1,5 %
заняты в творческих отраслях

80 000
иностранных студентов, обучающихся в городе

2
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

7
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

5 460
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

1 599
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

120
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

14
театров

3 930
театральных представлений во всех театрах в год

1,81 млн
посещений всех театров в год

$ 104,35 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

5
концертных залов

3 565
музыкальных выступлений в год

9
фестивалей и праздников

101
непрофессиональная танцевальная школа

1 035
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

27
публичных библиотек

254
художественные галереи

164
книжных магазина

660
баров

1 390
ресторанов

57
ночных клубов

2
культурных/мультихудожественных центра

107
рынков

Библиотека Чисты, Стокгольм. Фото предоставлено городом Стокгольмом © Brendan Austin 2014

СТОКГОЛЬМ

Основанный в XIII веке, Стокгольм постепенно превратился из небольшого средневекового города в набирающий популярность международный культурный центр. Большая часть этой трансформации пришлась на XX век, когда многие отрасли промышленности перешли на более высокотехнологичное производство. Стокгольм продолжает оставаться пионером культуры с более чем 80 музеями и растущей культурой стартапов. Стокгольмский Музей современного искусства, основанный в 1956 году, является одним из самых значительных вкладов города в мировую культуру. Он был покровителем художников модерна и поп-арта, включая Пабло Пикассо, Анри Матисса и Энди Уорхола, и помог привести художественные тренды США в Европу, проведя первую музейную ретроспективу работ Уорхола в Европе в 1968 году. Другие культурные достопримечательности включают Музей фотографии Fotografiska, международное место встреч, где все вращается вокруг фотографии. Музей является одной из самых популярных достопримечательностей Стокгольма и ежегодно привлекает более 500 000 посетителей. Музей Ваза выставляет единственный в мире сохранившийся корабль XVII века и является самым посещаемым музеем в Скандинавии.

Стокгольм входит в пятерку самых быстрорастущих городов Европы. Сегодня он насчитывает почти один миллион жителей, а в прилегающей к городу области эта цифра достигает 2,3 миллиона, что делает его крупнейшим из всех северных городов. Здесь проживает больше работников творческого и культурного секторов, чем в любом другом европейском регионе. Так же быстро развиваются игровой и музыкальный сектора — важные экспортные отрасли. Стокгольм уступает только США по количеству компаний-единорогов (стартапы с оборотом в 1 миллиард долларов) на душу населения. Среди этих компаний сектор культуры представлен технологической музыкальной компанией Spotify и несколькими игровыми гигантами, включая King и Mojang.

Более 30 % жителей города имеют иностранное происхождение: либо они сами, либо их родители родились за границей. В последние годы в Стокгольм также прибыло большое число беженцев. В настоящее время город работает над тем, чтобы быть дружелюбным и интегрировать этих людей и уменьшить социальную сегрегацию. Для этого Стокгольм представил свою программу «Видение 2040», направленную на обеспечение демократического доступа к высококачественной культуре, особенно для молодежи и детей. Одной из ключевых целей программы является расширение участия в культурной жизни.

Этому способствуют крупные инвестиции в библиотеки и организации образования для взрослых, бесплатные летние театральные представления в парках, а также финансируемые городом культурные и общественные центры по всему Стокгольму. Город также уделяет приоритетное внимание своему международному росту: Стратегия мероприятий Стокгольма ставит своей целью сделать город к 2030 году одним из ведущих туристических направлений в Европе, особенно в области спорта и развлечений. Для этого за последнее десятилетие были построены два многофункциональных стадиона с подвижными крышами, а также Стокгольмский конгресс-центр «Ватерфронт» вместимостью 3 000 человек. Новые музыкальные фестивали способствуют растущей привлекательности города как популярного летнего направления, в частности, чикагский фестиваль Lollapalooza будет представлен в Стокгольме в 2019 году. Второй съезд The me Convention, совместного проекта компаний SXSW и Mercedes Benz, состоялся в Стокгольме в сентябре 2018 года.

Для обеспечения будущего развития Стокгольма как глобального центра событий, не снижающего качества культуры, предоставляемой его жителям, в городе также осуществляются долгосрочные проекты в сфере поддержки культурной инфраструктуры. Среди заметных примеров улучшения существующих объектов — ремонт популярных учреждений культуры, включая Стокгольмский городской музей и Художественную галерею Лильевальхс в Королевском национальном городском парке. Новые объекты включают бывший газовый завод в Королевском морском порту Стокгольма, который планируется преобразовать в культурный квартал, дополненный 10 000 единиц жилья. Один из промышленных газгольдеров планируется превратить в центр исполнительского искусства.

Сегодня Стокгольм вступил в период экономического динамизма и беспрецедентного роста. В настоящее время это крупный центр творческого и культурного секторов в Европе. Его задача на будущее состоит в том, чтобы управлять своим ростом, сохранить социальную сплоченность и высокое качество жизни.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ BIBBLIX
НОВАТОРСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ БУДУЩЕМ

Система публичных библиотек Стокгольма, которая в настоящее время включает в себя более 40 библиотек, подключилась к развивающейся цифровой культуре города в середине 2016 года, представив Bibblix — приложение для чтения, ориентированное на будущих горожан цифровой эпохи в возрасте 6–12 лет. Bibblix предоставляет молодежи больше возможностей читать. Процент читающих молодых людей в последние годы снижался, несмотря на усилия библиотек по привлечению самых маленьких посетителей.

Чтобы все было просто, доступно и, прежде всего, приносило радость, Bibblix был разработан при участии детей и проходил бета-тестирование в библиотеке. Стокгольмская публичная библиотека и Цифровая библиотека сотрудничали с публичными библиотеками Мальме и Катринехольма для создания Bibblix, сочетая социальные исследования и технологии. Как и большинство разработок программного обеспечения, Bibblix прошел много стадий проб и ошибок, чтобы найти грань между веб-дизайном для детей и для взрослых. Этот процесс был одинаково познавательным как для команды Bibblix, так и для будущих пользователей, поскольку они получили важные результаты для будущего библиотек, которые выходят далеко за рамки самого приложения. Например, разработчики обнаружили необходимость имитировать опыт общения с библиотекарем, а не просто отображать текст и изображения в развлекательной и образовательной манере. Эта идея противоречит большинству цифровых инструментов обучения, ориентированных на детей, которые, как правило, ставят сенсорную стимуляцию выше человеческого взаимодействия. Bibblix нацелен на пользователей из различных культурных слоев, которые в основном находятся в начале пути обучения, чтобы максимизировать потенциальные преимущества своей технологии для населения Стокгольма, все время становящегося более разнообразным.

Собрав более 80 000 пользователей за последние несколько лет, приложение Bibblix создало историю масштабного успеха. Сервис представляет собой цифровое продолжение долгой истории демократизации доступа к библиотекам Стокгольма.

TACTSENZE
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ В СФЕРЕ МУЗЫКИ

В 2015 году инновационная шведская медиакомпания Consigo Productions объединилась с Управлением культуры Стокгольма, чтобы внедрить Tactsenze, новую технологию, которая позволяет людям с дефектами зрения научиться игре на музыкальном инструменте. Система очень проста в своей принципиальной схеме, но реализована через инновационный, высокотехнологичный процесс. Сначала инфракрасные технологии переводят сигнал светового диода, помещенного внутри дирижерской палочки, в тактильный «бит» — вибрации под ногами музыканта. Используя это ощущение, музыкант способен понимать инструкции дирижера в режиме реального времени. Таким образом создается особый вид цифрового шрифта Брайля, где символы «касаются» музыканта, а не наоборот.

Прелесть технологии Tactsenze в том, что ее можно использовать в самых разных масштабах, от индивидуальных занятий до больших оркестров, в которых слепые музыканты смогут играть в тандеме с другими, реагируя на одни и те же дирижерские движения с помощью практически невидимой технологии. Еще на стадии тестирования технология Tactsenze дала возможность слепому профессиональному флейтисту выступить на концерте вместе с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма. С планами расширить свои услуги за пределы музыки — в другие виды искусств, танцы и спорт — Consigo Productions выведет свою новаторскую технологию на рынок в 2018 году.

Tactsenze является ключевым примером уникального внимания Стокгольма к социальной интеграции с помощью технологий. Стокгольм является вторым местом по числу технологических компаний (с оборотом в миллиард долларов) на душу населения после Кремниевой долины и доказывает способность технологий приносить людям пользу, а не только прибыль. Стокгольм является примером

того, как город может использовать свое технологическое преимущество для расширения и демократизации доступа к культуре для своего быстро растущего населения.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Как и многие мировые города, Стокгольм должен считаться со своим быстрорастущим населением: к 2022 году количество жителей Стокгольма достигнет миллиона человек. Для соответствия потребностям такого быстрого роста требуется постоянное развитие и инновации в эффективном городском планировании, в том числе в отношении объектов культуры. Город имеет уникальное преимущество — он владеет 70 % земли в пределах своей географической границы. Это дает властям Стокгольма возможность устанавливать жесткие требования к новым зданиям в условиях роста города. В настоящее время в городе и вокруг него существует более 100 активных и запланированных строительных проектов, все с сильным акцентом на экономическую устойчивость и удовлетворенность горожан в настоящем и будущем. Стокгольм сотрудничает с частными застройщиками и местными структурами в целях обеспечения высокого качества жилья на основе конкурентного процесса, ставящего культуру на первое место.

Ярким примером является Шерхольмен, пригород 1960-х годов застройки с более чем 30 000 жителей, который стал испытательной зоной для этой новой модели городского развития. При фиксированной цене земли застройщики конкурировали не по стоимости, а по социальным элементам своих предложений. Социальная устойчивость была одним из основных критериев оценки: каким образом предлагаемый проект принесет максимальную пользу всем и как он будет выстраивать партнерские отношения с местным сообществом, например, в области культуры, спорта и гражданского общества? Полученные заявки включают ориентированные на сообщество предложения, которые координируются в сотрудничестве с местными деятелями культуры, хорошо знакомыми с уникальными потребностями каждой области. Прилегающие районы Ворберг, Сэтра и Бреденг, окружающие Шерхольмен, предлагают многочисленные природные достопримечательности, в том числе несколько отличных пляжей, в дополнение к оживленному центру жизни местного сообщества.

Будущее доступного жилья является одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед Стокгольмом. К концу 2030 года в Стокгольме будет построено 140 000 новых единиц жилья, причем пятая часть всего жилья, когда-либо построенного в городе, будет создана между 2020 и 2030 годами. В соответствии с этой новой моделью устойчивого развития культурные мероприятия и места для собраний, занятий спортом и местной культурной жизни становятся обязательными компонентами строительных проектов, а социальная устойчивость — главным основанием для их утверждения. Это обеспечивает приоритетность и удовлетворение комплексных и долгосрочных потребностей будущих жителей на социальном, культурном и личном уровнях.

ТРЕНДЫ

— Стокгольм использует новые технологии для демократизации местного доступа к культуре для молодого поколения города, а также сохранения его статуса мирового центра искусства, культуры и экономики.

— Разнообразие и равенство поддерживаются посредством устойчивого культурного развития, включая популяризацию периферийных центров искусств, например, как в пригородном районе Фарста.

— Быстро растущая и гибкая культурная инфраструктура обеспечивает постоянные пространства для культуры, функции которых расширяются. Библиотеки, спортивные сооружения и музеи становятся ключевыми социальными центрами и безопасными пространствами благодаря сотрудничеству с ключевыми акторами и градостроительными компаниями.

— Внедрение новых схем жилищного строительства направлено на решение проблем роста и обеспечение города новым жильем на этической и культурной основе.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Стокгольм планирует построить новый **Нобелевский центр**, конкурс на проектирование здания выиграл Дэвид Чипперфилд.

— **Художественная галерея Лильевальхс** откроет свое новое здание в 2020 году.

— Бывшую газовую станцию в **Королевском морском порту Стокгольма** планируется преобразовать в новый культурный квартал, включающий 10 000 единиц жилья.

— **Национальный музей изобразительных искусств Стокгольма** откроется в конце 2018 года после пятилетней реконструкции.

— **Стокгольмский городской музей** вновь откроется в 2019 году.

— Культовый чикагский музыкальный фестиваль **Lollapalooza** проведет свою программу в Стокгольме в 2019 году.

Фестиваль культуры в Стокгольме, 2014. Фото предоставлено городом Стокгольмом © Emma Svensson

СТОКГОЛЬМ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 16 541
Общая численность населения: 2 308 143
ВВП ($ млн): 155 526

Соответствующий административный уровень: Лен Стокгольм

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

193
других объекта наследия / исторических места

40 %
зеленых насаждений

86
музеев

4,76 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

42
кинотеатра

140
киноэкранов

50
кинофестивалей

5,55 млн
посещений кинотеатров в год

31 965
посещений главного кинофестиваля

$ 70,47 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

6
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

33 %
рождены за рубежом

4,73 млн
иностранных туристов в год

5,4 %
заняты в творческих отраслях

9 093
иностранных студента, обучающихся в городе

4
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

90
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2 471
студент государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

7 931
студент курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

55
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

85
театров

3 500
театральных представлений во всех театрах в год

2,5 млн
посещений всех театров в год

5
концертных залов

1 800
пространств для живой музыки

8 500
музыкальных выступлений в год

150
фестивалей и праздников

1 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

300
непрофессиональных танцевальных школ

1 000
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

136
публичных библиотек

120
художественных галерей

70
книжных магазинов

1 500
баров

2 500
ресторанов

10
культурных/мультихудожественных центров

33
художественных комплекса

Празднование Китайского нового года, 2018. Фото предоставлено городом Сиднеем © Katherine Griffiths

СИДНЕЙ

Сидней — дом одной из старейших ныне живущих культур в мире. Австралийские аборигены жили на континенте более 50 000 лет до прибытия европейцев. Традиционные хранители места, которое мы сегодня называем Сидней, — народ гадигал из нации эора. В 1788 году британцы основали исправительную колонию на месте современного Сиднея, и это имело далеко идущие и разрушительные последствия для нации эора, включая оккупацию и присвоение их традиционных земель. Несмотря на разрушительное воздействие колонизации, аборигенная культура сохранилась и известна во всем мире как одна из старейших живых культур.

Сидней сегодня находится в фазе беспрецедентного роста, его население, по прогнозам, увеличится на 20 %, то есть на 1 миллион человек, к 2031 году. Сам город Сидней, где расположены многие политические и культурные учреждения, занимает относительно небольшую площадь по сравнению с большим столичным регионом, который простирается вдоль побережья и вглубь страны.

Миграция — большая часть истории Сиднея, приблизительно 40 % населения родилось за границей и прибыло в город из около 200 стран. По сегодняшним оценкам 65 % населения Сиднея имеет по крайней мере одного родителя, который родился за границей, и почти две трети прироста населения связано с миграцией, около 30 % которой происходит из Китая и Индии. В экономическом плане этот приток новых навыков, идей и людей был важным фактором для сильной экономики Сиднея. В культурном отношении он оказал глубокое влияние, изменив то, как жители Сиднея думают о себе, своих общностях и своем наследии.

Культурная сфера Сиднея сталкивается с распространенными проблемами, включая высокую стоимость жизни и одни из самых высоких цен на недвижимость в мире. Небольшие музыкальные и художественные центры значительно пострадали от роста стоимости недвижимости, жалоб от соседей в жилых районах и перепланировки зданий. Между тем городская перепланировка, особенно жилищная, существенно сократила площади культурного производства. Наблюдается также сокращение разнообразия деятелей культуры из-за высоких расходов на жилье. Исследования свидетельствуют о растущей зависимости профессионалов сферы искусств от финансовой поддержки со стороны их супругов и семей. В целях содействия решению этих проблем город Сидней уделяет особое внимание интеграции культурной политики в планирование и регулирование, экономическую, социальную и другие области политики, с тем чтобы обеспечить наличие и доступность пространств для творческих и культурных работников различного происхождения. «Устойчивый Сидней 2030» — это общая стратегия города Сидней, которая определяет, какие задачи нужно выполнить для того, чтобы сделать город экологичным, глобальным и доступным. С этим планом связана Культурная политика и план действий креативного города на 2014–2024 гг., приоритеты которых включают повышение заметности творчества в общественном пространстве, инвестирование в устойчивость креативного сектора, поддержку культурного участия и улучшение доступа к культуре.

Город Сидней уделяет особое внимание живой музыке, концертным площадкам и ночной экономике с 2014 года, когда были приняты спорные «блокирующие» государственные законы. В ответ на рост насилия, связанного с употреблением алкоголя, в некоторых частях города, «блокирующие» законы налагают строгие лицензионные условия на ночную жизнь Сиднея, включая ограничение доступа к заведениям после 1:30 ночи. Воздействие этих законов на ночную экономику и сектора живой музыки и исполнительского искусства, которые работают в ночное время, было обширным и привело к закрытию ряда крупных площадок. Такая ситуация способствовала созданию Плана действий в области живой музыки и исполнительского искусства города Сиднея и Консультативной группы по ночной жизни и творческим отраслям.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ НОВОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА

Кризис доступности жилья и других пространств в городах мира хорошо задокументирован в творческом сообществе и за его пределами. Сидней является одним из самых дорогих для жизни и работы городов в мире. Кроме того, в нем проживает чуть менее трети всей творческой рабочей силы Австралии. Со своим растущим и разнообразным населением, Сидней сталкивается с уникальными проблемами в обеспечении справедливого доступа к культурному пространству.

В апреле 2017 года Правительство штата Новый Южный Уэльс (NSW) создало департамент, призванный решать эти проблемы. Действуя в качестве централизованного офиса в рамках Отдела искусства, экранных искусств и культуры Департамента планирования и окружающей среды Нового Южного Уэльса, Департамент создания инфраструктуры координирует планирование культурной инфраструктуры и осуществление проектов на уровне штата.

Как офис, специально предназначенный для планирования и создания культурной инфраструктуры, он является одной из первых таких структур в мире. Департамент создания инфраструктуры в настоящее время разработал набор стратегических и географических приоритетов, «План культурной инфраструктуры 2025+», предусматривающий создание культурной инфраструктуры и направление в нее инвестиций до и после 2025 года. В этом плане признается, что потребности в культурной инфраструктуре намного превышают объем государственного финансирования. Он направлен на более эффективное использование возможностей правительства для установления партнерских отношений между культурными и другими учреждениями, что ведет к более эффективному использованию существующих объектов и включению культуры в проекты и разработку политики в других областях управления, таких как планирование землепользования, образование и здравоохранение. Инновационные источники финансирования, такие как государственно-частное партнерство и схемы кредитования, уже существуют в Австралии. Однако для обеспечения готовности организаций к инвестициям и снижения нормативных барьеров для частных поставок и вложений требуется дополнительная работа. План также предлагает решение проблемы нехватки в Сиднее финансово доступного художественного пространства. В нем признается, что существуют возможности для увеличения имеющегося пространства за счет адаптивного повторного, совместного и временного использования. Это также позволит создать более гибкие пространства для удовлетворения более широкого круга потребностей.

Приверженность правительства Нового Южного Уэльса развитию культурной инфраструктуры отражена на уровне местных органов власти: город Сидней, Совет внутреннего запада и город Парраматта разрабатывают свою политику в этой области. Исследование, финансируемое городом Сиднеем, показало, что местное самоуправление является единственным уровнем власти в Австралии, на котором финансирование культуры идет в ногу с инфляцией, что приводит к повышению степени ожиданий со стороны культурного сектора и ответственности перед ним.

СДЕЛАНО В МАРРИКВИЛЛЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕСТАХ КАК МЕТОД УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА НА КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

Потеря промышленных пространств в постиндустриальном контексте существования большей части мира все больше затрудняет работу некоторых творческих организаций в мировых городах. Это особенно актуально для тех, кто нуждается в крупномасштабном пространстве, включая театральное и медиапроизводство, производство одежды, сценических декораций и скульптур. В Сиднее существует высокий спрос на пространства внутри города, которые имеют правильные технические характеристики и близки к основным рынкам и квалифицированным рабочим. Творческие организации вытесняются из этих пространств из-за сильной конкуренции и строительства недвижимости. Планировочные решения, влияющие на зонирование промышленных земель в черте города, часто принимаются ситуативно в ответ на предложения по застройке, без учета долгосрочных последствий для бизнеса в районе. Это приводит к сбоям в стратегическом планировании, и долгосрочные выгоды от продвижения творческих отраслей и производства теряются из-за краткосрочных строительных проектов.

«Сделано в Марриквилле» — это исследовательский проект, целью которого является лучшее понимание развивающихся творческих и производственных отраслей в Сиднее и их потребностей в пространстве в ситуации быстро исчезающих промышленных зон. В ходе исследования на карту были нанесены культурные и творческие предприятия вдоль Кэррингтон-роуд в Марриквилле — популярном внутреннем районе города. Оно задокументировало разноплановую деятельность более ста предприятий, на которых работает более тысячи человек, и взаимодействие между ними. Результаты были опубликованы в докладе, что делает их видимыми для лиц, принимающих решения. Исследование направлено на поощрение более продуманного подхода к сохранению и развитию промышленных земель в мировых городах, стимулирование создания качественных рабочих мест и улучшение местной экономики.

Использование данных, полученных на местах, отличается от более типичных подходов к принятию решений в области развития, включающих настольное моделирование и расчеты стоимости земли. В этом проекте применялись методы как экономической географии, так и культурной этнографии, позволяющие точно отображать детали деятельности культурных предприятий, а также объяснять потребности в пространстве и давление, которое испытывают творческие производители и изготовители в пределах одного участка. Результаты показали недооцененное экономическое разнообразие в нескольких культурных кластерах и подчеркнули стратегическое значение Каррингтон-роуд для статуса мирового города Сиднея.

Финансируемый Австралийским исследовательским советом, «Сделано в Марриквилле» является первым этапом совместного исследовательского проекта по культурной политике и производству Квинслендского технологического университета, Университета Вуллонгонг и Университета Монаша. В нем, в частности, рассматривается важная роль легкой промышленности и производственных зон в творческих предприятиях и их часто недооцененное значение для культурного сектора. Результаты проекта включали в себя полный публичный отчет и сопутствующие публикации. Это привело к началу в Сиднее публичной дискуссии о его быстро трансформирующемся городском ландшафте и потенциальных потерях от преобразования промышленных земель в жилые кварталы без правильного стратегического планирования.

ЖУРНАЛ «ОДРИ»
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИСКУССТВА В АВСТРАЛИЙСКИХ СМИ ПРИ ПОМОЩИ ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ ИНДУСТРИЕЙ ПЛАТФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ И ОБЗОРОВ

Освещение искусства в австралийских СМИ резко сократилось в последние годы. Сокращение числа печатных изданий и переход к интернет-новостям привели к девальвации художественной журналистики, которая рассматривается как создающая низкую вовлеченность читателей и имеющая слабую финансовую отдачу. Секции искусств в изданиях были сокращены, а авторы переходят на временные или внештатные позиции, что ставит под угрозу регулярный, качественный критический дискурс вокруг исполнительского искусства. Это наносит ущерб не только авторам и зрителям, но и культурному производству. Наряду с продвижением местных проектов исполнительского искусства, критика играет важную роль в жизненном цикле новых исполнителей и их работ. Обзоры и критика помогают понять новые таланты и тренды. Большой успех у критиков привлекает финансирование и спонсорство и имеет основополагающее значение для маркетинга и промоушена продукции и предоставления ее на фестивали, как внутри страны, так и за границей.

«Одри Медиа» — это группа профессиональных журналистов в области искусства, которые собрались вместе, чтобы создать онлайн-журнал «Одри», в котором публикуются обзоры, комментарии и критические эссе. Сайт бесплатный и работает при финансовой поддержке самих компаний исполнительского искусства. «Одри» уникальна как финансируемая самой индустрией платформа для художественных обзоров, она не так восприимчива к изменению приоритетов или финансовому давлению, как коммерческие СМИ. Участвующие в проекте творческие компании платят ежегодный членский взнос и взамен получают гарантированное освещение своих программ, бесплатно доступное читателям и потенциальным новым аудиториям. Несмотря на то, что «Одри» основана на субсидиях, публикуемые обзоры беспристрастны и независимы.

Отношения между профессионалами сферы искусства и критиками всегда были сложными, но сокращение художественной журналистики вынудило творческие индустрии признать ее важность. О необходимости публикаций свидетельствует богатая поддержка, которую «Одри» получила от местного сектора искусств. Через «Одри» журналисты и сектор исполнительских искусств способствуют устойчивости обеих отраслей.

В будущем «Одри» стремится расширяться по всей Австралии, привлекая внештатных журналистов в каждом большом городе и крупном регионе. Издание хочет расширить сферу своей деятельности за пределы исполнительского искусства, в область литературы и изобразительного искусства.

ТРЕНДЫ

— Область Большого Сиднея по-прежнему является центром культурного сектора страны, и за последние десять лет число людей, занятых в секторе, увеличилось на 19,39 %. Почти 30 % работников культуры страны живут в Сиднее и его окрестностях. Его самые сильные сферы — дизайн, СМИ и городской дизайн.

— Крупномасштабное городское развитие оказало существенное влияние на внутригородские сообщества, а рост стоимости недвижимости привел к сокращению разнообразия в центре города. Тенденция к социально-экономическому разделению становится все более очевидной, и все более заметным становится разрыв между городом и пригородом.

— Исследования, проведенные по заказу города Сиднея и Западного сиднейского университета, выявили существенную потребность сферы культуры в рабочем пространстве, особенно в зданиях легкой промышленности.

— Влияние мер контроля в области застройки и местных природоохранных планов все чаще признается в дискуссиях по вопросам участия в культурной жизни и занятости в творческих отраслях. Это приводит к усилиям по созданию более эффективных связей между культурной политикой и политикой планирования.

— В период с 2009 по 2015 год в ночной экономике наблюдался постепенный рост занятости в сфере культуры, в то время как индустрии азартных игр и гостиничного бизнеса оставались статичными. С 2013 года ночная занятость в творческих и исполнительских видах искусства в Сиднее увеличилась более чем на 20 %, что втрое превышает рост общей занятости в Новом Южном Уэльсе и Австралии.

— Аналогичные уровни роста имели место в количестве жителей, работающих и посетителей Это означает, что количество пространства становится проблемой. Будущий рост финансово доступного творческого и культурного пространства потенциально сдерживается поглощением земли и площадей другими пользователями.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **«bara»** — новое крупное произведение художницы-аборигенки Джуди Уотсон, заказанное городом Сиднеем. Высотой более шести метров, оно займет почетное место на лужайке Тарпейского участка над Даббагулли, также известной как Беннелонг Пойнт, с видом на Сиднейскую гавань. Проект является частью программы паблик-арта города Сиднея и основывается на работе, проводимой городом для популяризации истории и культуры общин аборигенов и жителей островов Торресова пролива.

— **Район искусств и культуры Уолш-Бэй** в Сиднейской гавани с 2018 года подвергается обширной реконструкции. Проект включает адаптивное повторное использование Пирса 2/3, обеспечивая создание новых малых и средних театральных и исполнительских пространств, репетиционных залов и пространств для коммерческих мероприятий и художественных фестивалей.

— Галерея **Sydney Modern**, расширенная **Художественная галерея Нового Южного Уэльса**, превратится в художественный музей XXI века, чтобы служить будущим поколениям местных и международных представителей сферы искусств и предоставлять посетителям новые и расширенные пространства для искусства, живых выступлений и просмотра фильмов.

— Правительство Нового Южного Уэльса заключило соглашение с Советом города Парраматта об инвестициях в новую культурную инфраструктуру в Парраматте: **Западный культурный район Сиднея — Парраматты**. Он будет включать в себя новый **Западный сиднейский музей прикладных искусств и наук (MAAS)** — 18 000 квадратных метров выставочного и общественного пространства в Парраматте.

«bara» художницы-аборигенки Judy Watson, крупное новое постоянное произведение искусства, прославляющее коренные народы Сиднея. Фото предоставлено городом Сиднеем

СИДНЕЙ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 12 368
Общая численность населения: 4 823 991
ВВП ($ млн): 269 872

Соответствующий административный уровень: Город Сидней

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

3
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

1 030
других объектов наследия / исторических мест

79
музеев

4,24 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

56
кинотеатров

377
киноэкранов

91
кинофестиваль

24,07 млн
посещений кинотеатров в год

183 000
посещений главного кинофестиваля

$ 224,27 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

17
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

42,9 %
рождены за рубежом

3,8 млн
иностранных туристов в год

63 748
иностранных студентов, обучающихся в городе

6
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

6
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2 204
студента государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

22 463
студента курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

77
театров

8 826
театральных представлений во всех театрах в год

4
концертных зала

432
пространства для живой музыки

2,33 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

730
непрофессиональных танцевальных школ

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

111
публичных библиотек

170
художественных галерей

258
книжных магазинов

802
бара

169
ночных клубов

Инклюзивная игровая площадка ParkUp в парке Шудэ, Тайбэй, пример «Дизайна в действии». Фото предоставлено Департаментом по делам культуры Городского правительства Тайбэя

ТАЙБЭЙ

Тайбэй является центром культурной и творческой жизни Тайваня. Заселенный сначала тайваньскими коренными народами, а затем, в начале XVIII века, ханьцами, он долгое время был городом, где встречаются разные культуры. В конце XIX века Тайбэй стал столицей провинции, а после того, как в 1895 году остров был передан японцам, — столицей Тайваня. Японское правление во время Второй мировой войны привело к значительному городскому развитию, несмотря на военный ущерб городу. Многие крупные здания города относятся к этой эпохе, в том числе Национальный музей Тайваня. После войны Тайвань перешел под контроль китайских националистов, а в 1949 году Тайбэй стал временной столицей Китайской Республики. Экономическая помощь США и ориентированная на экспорт экономика привели к быстрому промышленному развитию города в 1950-х и 1960-х годах. Для Тайбэя 1980-е и 1990-е годы ознаменовались демонтажем многих строений времен Второй мировой войны и ростом внимания к родному языку и культуре Тайваня, а также развитием независимой музыкальной сцены, наряду с тайваньским продемократическим движением. Тайвань стал известен как ведущий мировой экспортер электроники и потребительских товаров, не меньшую известность получил финансовый район в Тайбэе. Небоскреб Тайбэй 101, высотой в 508 метров, был открыт в 2004 году и на тот момент являлся самым высоким жилым зданием в мире.

Современный Тайбэй сочетает в себе китайские и западные традиции и продолжает находиться под влиянием Японии и Юго-Восточной Азии, особенно в результате недавней иммиграции. Тайваньские аборигены составляют 2,3 % населения острова, и их культурные традиции все больше подчеркиваются. Город стремится использовать свои китайские и западные связи и хорошую инфраструктуру для развития международного туризма. Все крупные культурные организации страны и чуть менее трети всех организаций культурной и творческой индустрии базируются в Тайбэе. Его национальный Музей императорского дворца известен одной из лучших коллекций китайского искусства и антиквариата в мире. Многие из почти 700 000 предметов его коллекции были перемещены в Тайвань на хранение во время гражданской войны в Китае. Другие важные культурные учреждения включают Национальный музей истории, Музей Тайваня, Национальный театр и концертный зал, Городскую сцену, Музей изобразительных искусств Тайбэя, Музей современного искусства Тайбэя и Музей формозских аборигенов Шунг Йе. В городе зарегистрировано более тысячи групп исполнительского искусства, и его независимая музыкальная сцена продолжает процветать. Город стремится развивать существующие и новые творческие таланты, недавно открылись две новые крупные площадки исполнительского искусства и четыре школы искусств. Между тем Тайбэй зарекомендовал себя и как центр новаторского дизайна. В 2016 году городу был присвоен статус Мировой столицы дизайна, и возникло намерение поставить «дизайн-мышление», то есть физическое преобразование города через социально полезный дизайн, в центр его городского планирования.

Культурные приоритеты и проблемы Тайбэя сосредоточены вокруг финансовой доступности, а также старения и роста населения. У молодежи города сильный предпринимательский дух, но высокая арендная плата и ограниченное количество пространства, доступного для стартапов и других творческих организаций, могут быть препятствиями для культурного производства. Несмотря на такие программы, как недавнее «Арт-пространство», направленные на решение этой проблемы, по-прежнему существует необходимость в дальнейшем вмешательстве для сохранения в Тайбэе пространств для искусства и творчества. Перестройка старых домов в пространства для искусства стала популярной среди молодых творческих работников и способствовала обновлению города. Однако увеличение налогов на землю и здания в 2017 году создало значительную финансовую нагрузку на этих «перестройщиков», и город в данный момент старается решить эту проблему.

Небольшой государственный бюджет означает, что важные проекты частично зависят от крупных частных инвесторов, что приводит к опасениям по поводу коммерциализации культуры. В ответ руководство города все больше признает ценность менее институциональных культурных пространств, таких как независимые книжные магазины и пространства для живой музыки. Город также разрабатывает ряд программ по расширению участия в культурной жизни. Такие инициативы, как «Кафе для горожан» и «Идея Тайбэя», призваны вовлечь общественность в ранние этапы разработки политики.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ «СТАРОЕ ЗДАНИЕ»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ

Партнерство между государственным и частным секторами и участие сообществ играют все более важную роль в культурном обновлении Тайбэя и рассматриваются как ключ к решению проблем нехватки кадров и финансирования культуры в государственном секторе. Культурное движение «Старое здание» — проект культурной реконструкции, который восстанавливает и повторно использует старые и заброшенные общественные здания Тайбэя в качестве культурных ресурсов, финансируемых и управляемых организациями частного сектора. Был проведен открытый конкурс среди организаций на предложения по реконструкции зданий, которые пришли в негодность из-за отсутствия государственных средств на их содержание. После завершения реставрации здания были превращены в общественные места, такие как музеи, книжные магазины, рестораны и пекарни, которые затем управлялись теми же организациями, которые подали заявки. Для дальнейшего поощрения участия частного сектора в проекте культурное движение «Старое здание 2.0», запущенное в декабре 2017 года, позволяет отдельным представителям частного сектора вычесть свои расходы на восстановление и повседневное обслуживание здания из сборов за строительство и землепользование.

Правительство города Тайбэя является первым государственным учреждением, которое нанимает организации частного сектора для восстановления заброшенных государственных зданий и управления ими. С момента запуска в 2013 году, проект успешно набрал управленческие команды для 19 культурных объектов, экономя более 200 миллионов новых тайваньских долларов государственных средств, создавая новые рабочие места и решая давнюю проблему нехватки ресурсов государственного сектора для сохранения существующих культурных активов. На данный момент из 19 объектов недвижимости, которые нашли поддержку частного сектора, 11 уже отремонтированы. Зернохранилище № 1 на Баде-роуд объединяет рынок свежих продуктов, ресторан и пекарню. Бывшее американское военное жилье вблизи парка Янминшань теперь является пекарней, которой управляет кондитерская фирма Yannick. В бывшем военном клубе США площадью 9 900 квадратных метров теперь находятся ресторан Brick Yard 33, музей виниловых пластинок и независимый книжный магазин.

Преобразованные здания получили признание государственного и частного секторов. В 2014 году проект был удостоен почетного упоминания в Конкурсе творческих предложений 2013 года Городского правительства Тайбэя, а также получил награду в Тайваньском конкурсе здоровых и дружественных к пожилым городов, проводимом Министерством здравоохранения и социального обеспечения. Некоторые здания, восстановленные в рамках проекта, в том числе Зернохранилище № 1 и ресторан Leputing на Южной дороге Ханчжоу, несколько лет подряд выигрывали приз «Возрожденное старое здание» от Городского офиса восстановления городской среды Тайбэя. Есть надежда, что за этими последуют и другие успешные партнерства. Многие учреждения государственного сектора выразили заинтересованность в предоставлении своей собственности для проекта.

ДИЗАЙН В ДЕЙСТВИИ
УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

«Дизайн в действии» — это серия мероприятий и проектов, которые проводятся каждый год, чтобы привлечь общественность к улучшению своих районов при помощи дизайна. В рамках финансируемой государством программы проектировщики базируются в определенном районе, организуя семинары для сбора мнений местных жителей о потенциальных изменениях в окружающей их среде. Затем они используют свой профессиональный опыт, чтобы осуществить эти изменения. Программа началась в 2012 году как серия проектов, направленных на активизацию дизайнерской деятельности в городе в рамках работы для подачи заявки на звание Мировой столицы дизайна в 2016 году. Программа отражала веру города в социальное проектирование и участие сообщества как ответ на проблемы в сообществах и стимул к социальным изменениям.

Основное внимание уделялось проектам малого масштаба в повседневно используемых общественных пространствах, таких как пешеходные зоны, парки и рынки. С тех пор дизайнеры преобразили историческую Восточную улицу Саньшуй, помогая розничным торговцам сделать традиционные уличные рынки более привлекательными и доступными для молодежи города, которая все больше предпочитает интернет-магазины и фаст-фуд. Внесенные изменения были простыми и недорогими, например, перестановка прилавков и разработка новых рекламных объявлений.

Программа также создала в Тайбэе новые зеленые зоны и игровые площадки. Использование специально разработанного, а не стандартного игрового оборудования является частью усилий по обеспечению большей доступности городских игровых площадок для детей-инвалидов и их семей. В 2017 и 2018 годах дизайнеры превратили неиспользуемую землю под высотным пригородным мостом в ярко-желтую детскую площадку и создали в городе еще пять новых небольших парков. В новых игровых площадках используются элементы дизайна, отсылающие к местной истории и промышленности.

Дизайнеры, участвующие в проекте, подчеркнули идею «дизайна единства», представляя свои идеи общественности и делая пространства бесплатными и доступными для людей всех возрастов. Есть надежда, что «Дизайн в действии» сделает Тайбэй будущим образцом для подражания в сфере городского развития.

МЕДИАШКОЛА ТАЙБЭЯ
СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ В ГОРОДЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ МЕДИА ДЛЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

Среднее профессиональное образование в Тайване, как правило, сосредоточено на традиционных учебных дисциплинах и не всегда достаточно гибко реагирует на потребности рынка в определенных навыках, в то время как художественное образование сосредоточено исключительно на подготовке исполнителей. Медиашкола Тайбэя — это специализированное учебное заведение, которое открылось в ответ на растущую потребность Тайваня в новых молодых специалистах в творческом секторе, особенно в кино и телевидении. Созданная городским Департаментом по делам культуры и Фондом культуры Тайбэя, творческая учебная программа школы является первой, предлагающей интегрированную медиаподготовку в области кино, телевидения и музыки с акцентом на цифровые технологии.

Школа привлекает специалистов из различных областей на должности преподавателей курсов и делает сильный акцент на подготовке студентов к трудоустройству. Последние тренды отрасли и новейшие знания становятся доступными через практику на реальных рабочих местах, а также посещения объектов, связанных с музыкой, шоубизнесом, изобразительным искусством и администрированием в сфере медиа. Стажировки и наставничество также помогают студентам создавать связи в отрасли.

К тому времени, когда они закончат школу, студенты получат навыки и понимание профессии, необходимые для кино- и музыкальной индустрии, и, как ожидается, смогут сразу же получить базовую должность в этих отраслях. Они будут обладать навыками поиска работы на международном рынке труда, будут знать профессиональные термины на английском языке и смогут общаться с международными командами.

Медиашкола Тайбэя приглашает преподавателей университетов и представителей индустрии на ежегодную выставку, где студенты демонстрируют свои достижения и возможности, а также получают ценные советы. Студентам, желающим продолжить обучение, оказывается поддержка в подаче заявлений в университеты-партнеры, такие как Национальный университет Илан в Тайване и Институт медиа и искусств Dong-Ah в Корее.

В Тайбэе существует значительная общественная поддержка так называемого «экспериментального образования» в области искусства. Согласно опросу общественного мнения, проведенному правительством Тайбэя, более 60 % людей поддерживают расширение экспериментального образования в городе. С момента открытия школы в 2016 году образование в сфере искусств и медиа в Тайбэе продолжает развиваться. Недавно открылись еще четыре подобные школы, и вскоре откроются еще две.

ТРЕНДЫ

— Реконструкция старых зданий молодыми деятелями искусств стала популярной практикой в попытке создать более доступное жилье и художественное пространство и способствовать оживлению старейших районов города.

— Создаются коворкинги для владельцев малого бизнеса и молодых предпринимателей. Среди них Креативный центр Songyan и центр в Креативном парке Суншань.

— Изделия ручной работы и ремесел набирают популярность на местном рынке, люди все чаще ищут товары с характером и индивидуальностью.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Новый **Музыкальный центр Тайбэя** откроется в октябре 2018 года в районе Нанькан, на юго-востоке города. Это один из двух музыкальных центров, заказанных Министерством культуры. Музыкальный центр Тайбэя будет первым многофункциональным парком поп-музыки и культуры в Тайване с четырьмя концертными залами вместимостью от 200 до 6 000 человек, мультимедийными выставочными залами, студиями звукозаписи и репетиционными залами.

— **Центр исполнительских искусств Тайбэя** расположен в культурном центре, недалеко от ночного рынка Шилин. Центр располагает театральным пространством «3+1» и открытой площадкой с кукольным театром, висячим садом и террасами. Работа над зданием ведется с 2012 года, но строительство значительно задерживается из-за банкротства компании-застройщика. Ожидается, что Центр откроется в 2021 году.

— **Тайваньский традиционный театральный центр**, открытый в 2017 году, предлагает различные традиционные художественные спектакли, такие как опера хакка, традиционный тайваньский кукольный театр и постановки в стилях нангуань и бэйгуань. Центр сдает помещения в аренду местным театральным труппам и содействует международному культурному обмену. В нем также расположен Тайваньский музыкальный институт, который представляет выставки и исследовательские коллекции, посвященные традиционной музыке.

— **Музей изобразительных искусств Тайбэя** недавно объявил о проекте расширения, который превратит его в парк современного искусства с подземной зоной площадью 48 000 квадратных метров. Эта новая зона будет посвящена выставкам современного искусства и художественному образованию, а первоначальное пространство музея — сохранению и исследованию предметов искусства. Проект планируется завершить в 2021 году.

Медиашкола Тайбэя. Фото предоставлено Департаментом по делам культуры Администрации города Тайбэя

ТАЙБЭЙ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 271,8
Общая численность населения: 2 683 257

Соответствующий административный уровень: Город Тайбэй

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

419
других объектов наследия / исторических мест

3,4 %
зеленых насаждений

131
музей

20,97 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

4 223
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

32
кинотеатра

211
киноэкранов

6
кинофестивалей

16,41 млн
посещений кинотеатров в год

85 000
посещений главного кинофестиваля

$ 141,98 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

55
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

1,7 %
рождены за рубежом

9,76 млн
иностранных туристов в год

16 438
иностранных студентов, обучающихся в городе

2
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

3 745
студентов государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

23 105
студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

20
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

167
театров

1 086
театральных представлений во всех театрах в год

1,14 млн
посещений всех театров в год

8
концертных залов

1 168
музыкальных выступлений в год

73
фестиваля и праздника

3,5 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

44
репетиционных зала для исполнительского искусства / танцев

96
непрофессиональных танцевальных школ

185
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

48
публичных библиотек

198
художественных галерей

441
книжный магазин

290
баров

8 253
ресторана

5
культурных/мультихудожественных центров

12
художественных комплексов

14
рынков

Танцевальный фестиваль «Маруноути Ондо Бон-одори». Фото предоставлено Токийским столичным правительством (отделом PR). Аккаунт Instagram: @tocho_koho_official

ТОКИО

Область, ныне известная как Токио, существовала вокруг города Эдо, который зарекомендовал себя как центр торговли, искусства и высокой культуры в Японии в XVII–XVIII веках (период Эдо). Город был переименован в Токио и стал столицей Японии в 1869 году, после того как император Мэйдзи переехал из бывшей столицы Киото, восстановив императорскую власть в Японии. В конце XIX века Япония претерпела быструю модернизацию и культурные изменения, включая строительство автодорог, железных дорог и телекоммуникационных линий, популярность западных причесок и моды, заменивших традиционные хвосты на макушке и кимоно, и переход к системе ответственного правительства. Город был сильно поврежден Великим землетрясением Канто в 1923 году, а затем во время Второй мировой войны. Циклы экономического роста и спада имели место в конце XX века, сопровождаемого подъемом потребления и циклами быстрого сокращения и роста населения в городе. В настоящее время Токио имеет население 13 миллионов человек в городе и более 38 миллионов в столичном регионе, что делает его самым крупным городом в мире.

Сегодня это город, где инновации встречаются с традициями. Токио известен своими историческими святынями и храмами, а также исполнительскими искусствами, такими как но, кабуки и ракуго, которые существуют уже много веков. Его главными традиционными японскими достопримечательностями являются театр «Кабукидза», Национальный театр но и зал для сумо «Кокугикан». В то же время Токио славится новыми тенденциями в моде, музыке, искусстве, технологиях и анимации, а также как культурный центр для деятелей искусств Японии и других стран. Инструменты социальных медиа, разработанные в Токио, такие как мессенджер LINE, распространились по всей Японии и миру. Niconico, крупнейшая в Японии социальная сеть и видеохостинг, имеет более 50 миллионов зарегистрированных пользователей. Фестиваль Niconico Chokaigi, который позволяет участникам сети пообщаться лично, посетили более 15 миллионов человек. Помимо того, что Токио является международным культурным центром, его идентичность включает в себя множество местных особенностей, это, например, такие районы, как Асакуса, Акихабара, Харадзюку и Сибуя, каждый из которых имеет свои отличительные культурные характеристики.

Одной из самых серьезных проблем, стоящих перед современным Токио, является снижение рождаемости в сочетании со старением населения.

В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, и необходимо сбалансировать передачу этого наследия будущим поколениям с удовлетворением растущих потребностей стареющего общества. «Видение Токио», долгосрочный культурный план города на ближайшие годы, направлен на использование Олимпийских игр для популяризации японского искусства и культуры по всему миру. Многие культурные объекты Токио, построенные во время экономического бума 1980-х и 1990-х годов, в настоящее время нуждаются в реставрации, и эта задача также должна быть решена в равновесии с другими финансовыми приоритетами. Чтобы помочь иностранным гостям Олимпиады, для музеев и культурных объектов города готовятся многоязычные таблички. Это представляет собой серьезную логистическую проблему для города. Решить, сколько языков должно быть включено в эти таблички, довольно сложно, и каждый культурный объект пытается найти свое собственное решение относительно количества информации, которую он хочет передать.

Традиционная культура остается важным источником вдохновения для современной моды, дизайна и архитектуры в Японии. Несмотря на это, существует некоторое беспокойство по поводу упадка древних культурных форм в современную эпоху. Поэтому сохранение традиционной культуры является приоритетом для Правительства Токио, которое внедрило программы практического опыта в традиционные японские культурные мероприятия, такие как чайные церемонии и исполнительское искусство, как для школьников, так и для иностранных гостей.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА TURN
СОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

В преддверии Олимпийских игр 2020 года город запустил TURN, художественную программу, открытую для всех и направленную на объединение разных людей посредством художественного самовыражения. Начиная с 2015 года, под руководством деятеля искусств Кацухико Хибино, программа мотивирует участников выражать свою индивидуальность и различия через искусство, независимо от возраста, пола, национальности или нарушений здоровья.

TURN состоит из четырех направлений: интерактивные программы TURN, TURN LAND, встречи TURN и TURN Fes. В рамках интерактивных программ TURN деятели искусств посещают рабочие пространства и учреждения социальной защиты, где встречаются и проводят время с их резидентами и персоналом, а также организуют мероприятия. В рамках этой программы танцоры проводили мастер-классы на заводах, где работают люди с расстройствами интеллекта или аутизмом. Представители сферы искусств организовывали занятия в домах престарелых, чтобы привнести больше радости в повседневную жизнь пациентов.

В рамках TURN LAND деятели искусств и центры социального обеспечения вместе работают над созданием общественных пространств, подходящих для всех, чтобы принести пользу своим сообществам. Например, представители сферы искусств создали кафетерий, который предоставляет еду и кров для детей, живущих в нищете, и позволяет им участвовать в семинарах и лекциях людей со всего мира, с которыми они обычно бы не встретились. Эти мероприятия могут превратить учреждения, функционирующие в качестве центров социального обеспечения, в культурные учреждения, в программах которых может принять участие любой желающий.

Мероприятия и результаты этих двух направлений программы демонстрируются на TURN Fes, ежегодном фестивале, где все участвующие деятели искусств и учреждения встречаются, чтобы поделиться своими достижениями. Произведения искусства, созданные в рамках программы, выставляются на фестивале, а также проводятся беседы и мастер-классы с представителями сферы искусств. Для гостей организуются экскурсии с гидом, сурдопереводчиками и помощниками-волонтерами, что дает возможность всем желающим больше узнать о мероприятиях TURN. Третий TURN Fes прошел в 2017 году и привлек более 2 000 участников.

Для дальнейшего развития программы деятели искусств и сотрудники участвующих учреждений регулярно встречаются, чтобы поделиться своими идеями. В 2017 году было проведено пять встреч с приглашенными докладчиками, обладающими различным бэкграундом, на которых программа TURN обсуждалась с разных точек зрения в целях улучшения будущей деятельности.

С помощью этих четырех направлений TURN стремится повлиять на то, как общество относится к различиям людей. Программа стремится к тому, чтобы эти различия рассматривались как уникальные и достойные внимания и не вызывали бы дискомфорт или беспокойство. Переопределяя роль искусства в сообществах, программа стремится к построению общества, в котором каждый может принимать другого таким, какой он есть, и свободно выражать себя.

ФЕСТИВАЛЬ «ТОКИО ТОКИО»
ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДО И ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2020 ГОДА В ТОКИО

Фестиваль «Токио Токио» — это культурная программа, которая будет проводиться в преддверии и во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Разработанная Правительством города, программа направлена на более широкое продвижение Олимпийских игр и искусства и культуры в Токио. Общественность будет иметь возможность влиять на все аспекты разработки программы. Фестиваль является расширением существующей Культурной программы Токио, которая уже начала вызывать интерес к культуре города в преддверии игр. Есть надежда, что программы фестиваля создадут атмосферу праздника в городе на протяжении игр, оставив после себя наследие экономического и культурного подъема.

ФУРОСИКИ ПАРИЖ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЯПОНСКИХ ИСКУССТВ И РЕМЕСЕЛ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Сохранение традиционной японской культуры и создание более устойчивого общества являются двумя главными приоритетами Токио. Чтобы уменьшить количество отходов и стимулировать их переработку, город поощряет использование фуросики, особого типа ткани, который широко использовался в период Эдо, для упаковки таких предметов, как подарки или продукты, вместо полиэтиленовых пакетов.

Фуросики также традиционно используется в Японском декоративно-прикладном искусстве. Проект «Фуросики Париж» стремится продвигать устойчивое экологическое поведение Токио и японской культуры во всем мире. Проект будет осуществлен осенью 2018 года в рамках «Тандема Париж — Токио 2018», годичной программы культурного обмена между двумя мировыми городами. Он будет базироваться в павильоне на площади перед парижской мэрией и станет первой выставкой фуросики за пределами Японии. Разработанный японским архитектором Цуеси Тане, в настоящее время проживающим в Париже, павильон в форме гигантской коробки, обернутой фуросики, будет построен в качестве подарка Парижу от Токио. Он будет содержать несколько типов инсталляций, таких как стенды и видео, знакомящих с происхождением и историей фуросики и объясняющих, как ею пользоваться. Пройдут мастер-классы по использованию фуросики, на которых посетители смогут научиться заворачивать небольшие подарки или винные бутылки.

В павильоне также откроется выставка произведений искусства, вдохновленных фуросики, где будут представлены работы японских и французских представителей сферы искусств и знаменитостей в рамках темы «Цикл природы». Среди авторов — деятельница искусств Яеи Кусама, кинорежиссер Такеши Китано, бывший премьер-министр Японии Морихиро Хосокава, модельер Жан-Поль Готье и деятель искусств Николя Буффе.

Ожидается, что проект позволит найти уникальное решение одной из ключевых экологических проблем, стоящих сегодня перед миром, и побудить посетителей подумать о том, что можно сделать, чтобы предотвратить нанесение дальнейшего ущерба природе.

ТРЕНДЫ

— Токио испытывает нехватку среднего размера театров и концертных площадок. Поскольку строительство более крупных объектов является приоритетом в связи с Олимпийскими играми 2020 года, многие стареющие здания среднего размера, построенные в 1980-х и 1990-х годах, были закрыты, а не отремонтированы. Эта проблема характерна для всей Японии и затрагивает начинающих артистов, у которых нет достаточной аудитории, чтобы заполнить большие залы.

— Художественные галереи и театры в Токио все чаще строятся в рамках крупных коммерческих объектов. В Японии меньше крупных коллекционеров искусства, чем в других странах, поэтому такие галереи помогают увеличить долю Японии на мировом рынке искусства и привлечь новую аудиторию, особенно молодежь.

— Растет осведомленность властей Токио о проблемах доступности и инклюзивности. В связи с предстоящими Паралимпийскими играми и недавним увеличением числа туристов, в Токио улучшился доступ к объектам и появились многоязычные уличные знаки. Кроме того, возросло число инклюзивных культурных возможностей, например, это театральные представления, сопровождаемые использованием цифровых планшетов, выставки с трехмерными копиями экспонатов, которые можно потрогать, и вовлекающие программы, в рамках которых люди с ограниченными возможностями создают работы совместно с другими участниками.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— **Музей Яеи Кусамы**, посвященный творчеству этой деятельницы искусств, открылся в Синдзюку в 2017 году, демонстрируя работы разных периодов ее карьеры и создав в Токио постоянный дом для ее произведений.

— Масштабный городской проект реконструкции в квартале Гиндза, **«Гиндза шесть»**, с магазинами, театром но и художественными галереями, открылся в 2017 году. Кроме того, здесь работает кофейня с каталогами аукционов и художественными журналами, открытая до поздней ночи, что делает ее популярным местом для любителей искусства, приходящих сюда после работы.

— **Национальный киноархив Японии** открылся в апреле 2018 года. Бывший филиал Национального музея современного искусства, ныне независимый архив — единственная в Японии организация, полностью посвященная сохранению и исследованию фильмов.

— В 2018 году в Токио будет учреждена новая **премия в области современного искусства** для деятелей искусств, находящихся в середине своего карьерного пути.

— В июне 2018 года открылся музей цифрового искусства **MORI Building**. В нем представлена захватывающая среда, созданная творческим коллективом teamLab с использованием видеопроекторов и компьютеров, сосредоточенная вокруг темы безграничности мира.

— **Hareza** — проект коммерческой застройки участка района Икэбукуро, который должен открыться в 2020 году и будет включать восемь новых театров.

Фото предоставлено Токийским столичным правительством (отделом PR). Аккаунт Instagram: @tocho_koho_official

ТОКИО: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 2 194
Общая численность населения: 13 513 734
ВВП ($ млн): 1 015 342

Соответствующий административный уровень: Город Токио

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

2
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

872
других объекта наследия / исторических места

7,5 %
зеленых насаждений

173
музея

11,76 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

7 028
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

67
кинотеатров

321
киноэкран

60
кинофестивалей

27,32 млн
посещений кинотеатров в год

238 185
посещений главного кинофестиваля

$ 354,22 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

270
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

3 %

рождены за рубежом

11,89 млн

иностранных туристов в год

13 %

заняты в творческих отраслях

103 456

иностранных студентов, обучающихся в городе

1

специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

15

специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

1 341

студент государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

9 676

студентов курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

236

театров

28 970

театральных представлений во всех театрах в год

11,26 млн

посещений всех театров в год

$ 776,5 млн

общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

13

концертных залов

649

пространств для живой музыки

16 699

музыкальных выступлений в год

141

фестиваль и праздник

1,84 млн

предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

1 027

непрофессиональных танцевальных школ

2 445

танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

387

публичных библиотек

618

художественных галерей

1 646

книжных магазинов

29 358

баров

148 582

ресторана

93

ночных клуба

87

рынков

Общественное пространство Bentway. Фото предоставлено городом Торонто © Sean Galbraith

ТОРОНТО

Земля, на которой расположен Торонто, была домом для коренных народов в течение 11 000 лет. Ее название происходит от ирокезского слова «tkaronto», означающего «деревья в стоячей воде». Когда-то город был частью земель народов гурон (вендат), хауденосауни и аниши-наабе, а затем народа миссиссоги из резервации Нью Кредит. В 1787 году британская корона купила большую часть земли, на которой сегодня располагается город, в рамках сделки, известной под названием «Приобретение Торонто». Форт Йорк был заложен в 1793 году, Торонто стал столицей провинции Онтарио в 1867 году. В 1997 году провинция Онтарио приняла закон о городе Торонто, объединив семь муниципалитетов в один город, каким мы его знаем сегодня.

В XX веке Торонто утвердился как центр торговли, промышленности, СМИ и культуры английской Канады, соперничая с Монреалем во французской Канаде. До середины 1960-х годов в культуре Торонто доминировали колониальные и европейские влияния, и культурные организации, созданные в этот период, включая симфонические, оперные, балетные учреждения и музеи города, отражали эти влияния. Период после Второй мировой войны принес городу выдающийся экономический рост и волну патриотизма на фоне столетнего юбилея Канады в 1967 году. Новые культурные организации, объекты культурной инфраструктуры, театры, фестивали и научные музеи посвятили себя рассказу историй современной Канады. В течение 1980-х и 1990-х годов в Торонто увеличилось количество профессиональных спортивных команд и были построены новые спортивные сооружения. Старые стадионы и выставочные центры были заменены такими объектами, как стадион SkyDome (ныне Rogers Centre), а в 1999 году арена Air Canada Centre (ныне Scotiabank Arena) заменила арену Maple Leaf Gardens.

Сегодня Торонто — очень разнообразный город, почти половина его населения родилась за границей. Город быстро развивается, и его районы постоянно меняются и обновляются. Творческий и культурный секторы повысили международный статус города. Торонто известен во всем мире как центр индустрий кино и телерадиовещания, особенно благодаря Международному кинофестивалю в Торонто. Его фестивали, такие как «Карнавал в Торонто» и «Прайд», являются одними из самых известных в мире. Канадская опера и Национальный балет гастролируют по всему миру и создают совместные постановки на международном уровне. Здесь живут мировые звезды хип-хопа Drake и The Weeknd. В городе возникают кластеры искусства и дизайна. В результате таких изменений район Вест Квин Вест был назван журналом Vogue «вторым самым крутым районом в мире».

Однако развитие Торонто затруднено рядом ключевых проблем. Ограниченные инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта привели к серьезной перегруженности уличного движения. Жилье становится все более дорогим, и в очереди на получение доступного жилья стоят более 90 000 человек, при этом в год строится всего несколько тысяч единиц государственного жилья. Как и в других городах мира, увеличение арендной платы и растущее неравенство доходов ведут к росту бедности в пригородных районах, а тот факт, что нищета возникает на фоне расового разнообразия, представляет потенциальную угрозу для социальной структуры Торонто и его глобальной репутации как гостеприимного места для иммигрантов и вновь прибывших. Искусство и культура играют ключевую роль в выстраивании гражданского диалога, формировании социального капитала и связи прошлого с настоящим.

Культурная политика города направлена на борьбу с экономическим и культурным неравенством, а также на предоставление людям различных возможностей и доступа к финансируемым городом программам. Город сосредоточивает свое внимание на трех ключевых областях: справедливость и инклюзия; финансово доступное пространство и равные возможности его использования; таланты и инновации. Конкретные меры по повышению финансовой доступности пространств для бизнеса и культуры включают поддержку новых совместных пространств и создание сетей информации и ресурсов, связанных с деловым пространством.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОДКЛАСС НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ

СТИМУЛИРОВАНИЕ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕЛЕЙ

Доступное и устойчивое пространство для культурной деятельности в Торонто найти сложнее, чем любое другое. В ответ на эту проблему город ввел новый подкласс налога на недвижимость, который вступил в силу с 2018 года, предоставляя 50 %-ную налоговую скидку (на соответствующие части недвижимости) тем арендодателям, которые предлагают пространства для художественных и культурных целей как минимум на 30 % дешевле рыночной арендной платы. Это новая косвенная форма субсидирования, доступная как для коммерческих, так и для некоммерческих арендодателей. Она направлена на поддержание существующих пространств.

Налоговая льгота была введена после кризиса, который затронул арендаторов дома № 401 на Ричмонд-стрит в Торонто, большой частной бывшей фабрики, в основном арендуемой предприятиями сферы искусств и культуры. Арендодатель предложил помещения для культурного сектора по цене ниже рыночной, но быстрое увеличение налога на недвижимость не позволило сохранить низкий уровень арендной платы. Новый налоговый подкласс позволяет арендодателям продолжать сдавать площади по доступным ставкам. Некоторые коммерческие арендаторы поддерживают некоммерческие организации, и в целом здание остается устойчивым на слишком быстро развивающемся рынке недвижимости, вместо того чтобы подвергаться вынужденной перепланировке.

Налоговый подкласс основан на процессе сдачи недвижимости в аренду нескольким арендаторам и поддерживает идею культурных центров и совместного использования ресурсов. Ключевыми участниками введения подкласса выступили городские власти Торонто, Министерство финансов провинции и Корпорация по оценке муниципальной собственности. В первый год его существования шесть объектов недвижимости с попадающими под условия площадями общим размером 238 000 квадратных футов получают выгоду от нового налогового подкласса.

КУЛЬТУРНЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ПРИГОРОДЫ С ОГРАНИЧЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ УЗНАВАЕМОСТЬЮ

«Культурные горячие точки» — это программа по расширению культурного участия в районах Торонто, где существует значительное социальное и экономическое неравенство. Как и во многих мировых городах, культурное участие в Торонто, как правило, сосредоточивается в более богатых районах. «Культурные горячие точки» направлены на выявление новых талантов, создание новых связей и развитие новых аудиторий вдали от центра города. Запущенный в 2014 году, проект представляет собой локальную адаптацию инициативы «Культурная столица Европы», скорректированную под масштаб районов. Каждый год новая часть города помещается в центр культурного внимания и программ.

В этом году программа проходит в Северном Скарборо, пригородном районе, где высок уровень бедности определенных расовых групп и много сообществ приезжих людей. Знаковое городское событие в области современного искусства, «Белая ночь», большой ночной фестиваль искусств в центре города, проведет мероприятия в Скарборо в 2018 и 2019 годах. Решение о расширении «Белой ночи» в Скарборо основано на внутреннем стратегическом обзоре и потребности сообщества. Местные заинтересованные группы настаивали на том, чтобы «Белая ночь» прошла в их районе, при условии, что художественные проекты в Скарборо будут на одном уровне качества с предложениями в центре города.

Город надеется, что и «Белая ночь», и программы «Горячих культурных точек» будут способствовать культурному развитию, оживлению и изменению восприятия этого района, обеспечивая видимость его деятелей искусств и приглашая остальную часть города в мало представленную на культурной сцене область Торонто.

ФОТОПРЕМИЯ ТОРОНТО: ВЫСТАВКА «ОХВАТЫВАЯ ДОН»

СОТРУДНИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ТОРОНТО

«Охватывая Дон» — фотовыставка Джеффри Джеймса, первого канадского лауреата Фотопремии, посвященная 100-летию виадука Принца Эдуарда, одного из самых узнаваемых и знаковых сооружений Торонто. Выставка будет проходить в городской ратуше в течение всего 2018 года. Это вторая выставка работ Джеймса, организованная в рамках программы «День открытых дверей Торонто», обращающей внимание на объекты городской среды и предлагающей бесплатные экскурсии по зданиям, обычно закрытым для широкой публики. Окна первого этажа ратуши служат рамками для монументальных фотографий моста, сделанных Джеймсом, и соседствующих с ними исторических фотографий Артура Госса, первого официального фотографа города.

Эта программа является примером эффективного сотрудничества между муниципальными ведомствами, которое иногда бывает трудно достижимо. Служба культурных партнерств, ответственная за Фотопремию, привлекла к спонсированию выставки Транспортную службу города. Выставка состоялась в рамках более крупного общегородского мероприятия, проводимого Службой культурных мероприятий города с участием Городского архива.

В результате программы посетители выставки смогли увидеть виадук Принца Эдуарда совершенно по-другому. Выставка дает представление о той части истории Торонто, которая, как правило, скрыта в Городском архиве, в хранилище фотографического наследия Артура Госса. Другие мероприятия, посвященные юбилею виадука, включали публичное чтение популярного романа Майкла Ондатже «В шкуре льва». Роман, связанный с историей постройки моста, читала лауреат Поэтической премии Торонто Энн Майклс.

ТРЕНДЫ

— В последние годы город Торонто увеличил свои муниципальные расходы на художественные и культурные гранты. Общий объем выделенных в 2018 году грантов был на 61 % больше, чем в 2012 году. Это увеличение позволило городу выполнить данное в 2003 году обязательство достичь объема прямых инвестиций в искусство и культуру, равного 25 долларам США на душу населения.

— Ночная экономика Торонто занимает значительную долю рынка. Город Торонто возглавляет процесс разработки основной концепции и плана действий для социальной, культурной и экономической деятельности в городе между 6 часами вечера и 6 часами утра. В рамках этого процесса муниципальные сотрудники проводят консультации с заинтересованными сторонами по эффективным стратегиям сокращения негативных последствий бурной ночной жизни и улучшения социального опыта горожан и туристов в ночное время.

— Культурные организации и представители сферы искусств уезжают из центра Торонто в поисках более низкой арендной платы. Деятели искусств на всех этапах карьеры рассматривают возможность переезда не просто из центра города, но и в другие города, такие как Гамильтон и Питерборо, или в другие районы, например, округ Принс-Эдуард. Помимо более дешевой аренды и более спокойного образа жизни, в этих районах расположены многие здания наследия, доступные для перепрофилирования в творческие объекты, а местная стоимость жизни позволяет представителям сферы искусств поддерживать свои семьи.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В сентябре 2018 года **Музей современного искусства** переезжает в свой постоянный дом. Цель его работы — продвижение канадских и международных представителей сферы искусств, которые обращаются к современным социальным темам инновационными способами.

— **Bentway** — это новая инициатива, которая превратила более десяти акров земли под эстакадой непривлекательного шоссе в общественные места.

— Существуют планы создания нового **Музея Торонто**. Он, вероятно, расположится в исторической Старой Ратуше и будет посвящен истории Торонто, а также будет «отправной точкой» для туристов, где они смогут узнать о других достопримечательностях города.

— Восточная гавань Торонто, бывшая промышленная зона на берегу реки Дон, где находится ныне закрытый мыловаренный завод Unilever, будет перестраиваться в течение следующих 20 лет. Ключевые инфраструктурные инициативы включают натурализацию реки Дон, перепрофилирование части мыловаренного завода под центр творческих предприятий, а также внедрение и расширение сети общественного транспорта.

— Город Торонто в настоящее время ищет партнера, заинтересованного в адаптивном повторном использовании Wellington Destructor, бывшего мусоросжигательного завода, расположенного между районом Вест Квин Вест и Районом Моды. Цель состоит в том, чтобы найти партнера по застройке, который предложит уникальное и творческое видение реконструкции, а также распределить собственность в соответствии с потребностями города и сообщества горожан.

— **Evergreen Brick Works** — это новаторский общественный объект, предназначенный для исследования того, как природа делает города более пригодными для жизни людей. Он включает в себя 40 акров паркового пространства и 15 исторических зданий. Канадское федеральное правительство недавно объявило о дальнейшем финансировании Evergreen Brick Works с целью поддержки преобразования одного из главных зданий объекта в место для разработки культурных программ. Обновленное историческое здание будет включать в себя художественные студии, конференц-залы и также больше места для инсталляций паблик-арта.

Программа «Культурные горячие точки». Фото предоставлено городом Торонто © Aeshin Yeo

ТОРОНТО: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 630
Общая численность населения: 2 929 886
ВВП ($ млн): 156 108

Соответствующий административный уровень: Город Торонто

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

0
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

64
других объекта наследия / исторических места

13 %
зеленых насаждений

76
музеев

2,84 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

32
кинотеатра

121
кинофестиваль

8,73 млн
посещений кинотеатров в год

480 000
посещений главного кинофестиваля

$ 86,26 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

19
игровых залов

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

47 %
рождены за рубежом

2,1 млн
иностранных туристов в год

6,9 %
заняты в творческих отраслях

20 956
иностранных студентов, обучающихся в городе

1
специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

11
специализированных частных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

4 601
студент государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

8 443
студента курсов искусства и дизайна в университетах широкого профиля

148
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

170
театров

8 879
театральных представлений во всех театрах в год

2,4 млн
посещений всех театров в год

$ 105,83 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

7
концертных залов

60
пространств для живой музыки

14 768
музыкальных выступлений в год

77
фестивалей и праздников

1,56 млн
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

749
репетиционных залов для исполнительского искусства / танцев

490
непрофессиональных танцевальных школ

728
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

100
публичных библиотек

433
художественные галереи

365
книжных магазинов

7 984
ресторана

483
бара

41
рынок

Вид на Вену из Музея естествознания. Фото предоставлено городом Веной © Wiener Wildnisc

ВЕНА

Вена — один из крупнейших мегаполисов в мире, она частично расположена в пределах биосферного заповедника ЮНЕСКО и является шестым по численности населения городом Европы, а «венский зеленый пояс» своей уникальностью может поспорить разве что только с ее богатой культурой прошлого и настоящего. Моцарт, Бетховен, Эгон Шиле и Густав Климт — лишь некоторые из тех знаменитых фигур, чье наследие сформировало современный космополитический облик этого города, уходящий корнями в его имперскую историю. Сегодня около 1,8 миллиона жителей 180 различных национальностей называют Вену своим домом, что на 12 % больше, чем в 2007 году, и треть из них не имеют австрийских паспортов.

Вена сформировалась на «перекрестке дорог» Европы, и это культурное наследие так же присутствует сегодня в ее исторических дворцах, роскошных театрах и динамичной культуре кафе, как и новые культурные тренды, формирующие город. В последние годы здесь появились авангардные площадки и художественные коллективы с активной социальной позицией, отстаивающие всеобщую доступность художественной сцены Вены, которая постепенно становится все более международной. Почти 30 % жителей города родились за пределами Австрии.
Вена стала идеальным местом для экспатриантов благодаря надежным государственным ресурсам, активной общественности и общей пригодности для жизни (она была названа лучшим из 140 городов, исследованных в рамках Глобального рейтинга самых комфортных для жизни городов журнала The Economist за 2018 год). Почти 50 % территории города отведено под зеленые насаждения, в числе которых почти 1 000 государственных общественных парков. В городе более 1 300 километров асфальтированных велосипедных дорожек и низкий уровень углеродосодержащих выбросов, при этом увеличивается процент населения, использующего общественный транспорт, а не автомобиль (почти 40 % в 2017 году по сравнению с 30 % в 1993 году). Культурные и развлекательные мероприятия, способствующие интеллектуальному развитию и физическому благополучию населения, происходят повсеместно: в городе более 50 музеев, более 26 000 мест в театрах и 167 спортивных площадок по данным на 2017 год. Многие другие подобные объекты в настоящий момент строятся и ремонтируются.

Во всем мире Вена считается предтечей «умного города», и городские власти упорно трудились, чтобы заработать этот статус. За последние четверть века Вена столкнулась со многими проблемами глобализации, включая увеличение разнородности населения, образование разрыва между поколениями и культурными традициями, неконтролируемое разрастание города и сосредоточение искусства исключительно в центральном районе, а также ограничение бюджета на культурные инициативы. Город ответил рядом стратегических решений в культурной политике и проектами, которые будут держать руку на пульсе этих изменений в будущем. Ориентируясь на будущие потребности Вены, эти инициативы предусматривают обеспечение всеобщего доступа к искусству и культуре в качестве одного из ключевых направлений развития города.

Новые вызовы, стоящие перед Веной в XXI веке, вдохновили австрийскую столицу на формирование инновационной и всеобъемлющей культурной повестки. Культурные инициативы города носят как оперативный, так и долгосрочный характер. Среди них реконструкции важных культурных объектов, таких как Фолькстеатр, а также культурные стратегии, охватывающие следующие три десятилетия. Эти долгосрочные, многоступенчатые планы свидетельствуют о неизменной приверженности города повышению качества жизни и культурного участия своего многонационального населения при сохранении репутации Вены как ведущего «умного города».

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КАРТА KULTURPASS
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА К КУЛЬТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ВХОДА

Начатый в 2003 году, проект Kulturpass «Hunger auf Kunst und Kultur» («Голод по искусству и культуре») нацелен на разрушение социально-экономических и психологических барьеров для культурного участия, с которыми сталкиваются уязвимые категории населения Вены. Проект предлагает бесплатный доступ к музеям, мероприятиям и другим культурным ресурсам. Для групп, живущих в нестабильных экономических условиях, таких как группы социального обеспечения, пенсионеры с минимальными пенсиями, беженцы и безработные, получение базового доступа к культурным предложениям может оказаться сложной задачей в любом городе. Проект предоставляет право бесплатного посещения культурных учреждений и мероприятий в Вене в течение шести месяцев или года после даты выдачи карты Kulturpass.

Проект инициирован авангардным театром Schauspielhaus Wien, известным своей инновационной программой современных пьес, и сетью общественных организаций Armutskonferenz, ведущих борьбу с бедностью и социальной изоляцией. Отчасти Kulturpass поддерживается городом, но основное финансирование поступает от участвующих в проекте учреждений, которые обращаются за пожертвованиями к своим источникам. Это выдающийся пример сотрудничества на индивидуальном, институциональном и правительственном уровнях с целью получения максимальной социальной выгоды для обширной категории людей.

Помимо предоставления офисной инфраструктуры для Kulturpass, сеть организаций Armutskonferenz оказывает содействие в распространении карт в сотрудничестве с рядом других благотворительных организаций и служб помощи. К ним относятся правительственные организации национального и городского уровня, такие как Служба занятости Австрии и Социальные центры Вены. Эти вспомогательные организации ведут совместную работу, чтобы миссия Kulturpass была полностью интегрирована в социальную ткань города, тем самым делая культурные предложения Вены более демократичными.

Kulturpass является результатом сотрудничества горожан, некоммерческих и неправительственных организаций, работающих с учреждениями и государственными ресурсами на всех уровнях для достижения общей глобальной цели. Миссия проекта состоит в том, чтобы сделать культурные предложения Вены доступными для всех, кто называет город своим домом. Сейчас проекту Kulturpass уже 15 лет, и за это время он обеспечил картами около 46 000 человек, которым предоставляется бесплатный вход более чем в 230 культурных учреждений Вены. На международном уровне Kulturpass вдохновил ряд подобных себе инициатив в городах по всему миру, включая Брюссель, немецкие города Франкфурт, Штутгарт, Дармштадт и Йена, а также Люксембург.

ПРОГРАММА ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ WUK
НОВАТОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС

В соответствии с венским наследием превосходства в музыкальном и исполнительском театре, социокультурный центр WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) является междисциплинарной платформой в сферах танца, театра, изобразительного искусства, перформанса и хореографии, а также новых медиа, включая видео- и текстовое искусство. В то время как формализованные культурные организации часто конкурируют с неинституциональными формами искусства за государственное финансирование, Вена предлагает альтернативу этой парадигме при помощи социокультурного центра, гарантируя, что экспериментальная художественная сцена города столь же активна, видима и доступна, как его более традиционные культурные площадки.

WUK финансируется государством и разрабатывает свою программу в сфере исполнительских искусств. Это центр искусства и культуры, занимающий 12 000 квадратных метров на бывшем локомотивном заводе в восьмом районе Вены, который стал символом молодежной культуры города. Специализируясь на долгосрочном сотрудничестве с артистами, чья практика сосредоточена на вовлечении

аудитории и социокультурных темах, WUK обеспечивает одновременное художественное образование по ряду установленных дисциплин, в то же время внедряя новые типы и методологии художественного производства. Учреждение быстро создало себе стабильную международную репутацию экспериментального, социально ориентированного культурного центра, который соединяет искусство, политику и социальное развитие.

Работая с годовым бюджетом в 8,3 миллиона евро (за 2013 год), центр успешно сочетает свои альтернативные образовательные ресурсы и наставничество, концерты, семинары и интерактивные выставки в комплексных художественных практиках, труде и политическом участии.

WUK посещают в среднем 200 000 человек в год, и он принимает на своих площадках 150 автономных групп и множество коллективов и артистов. Эта цифра продолжает расти и уже включает в себя более 40 групп активистов, работающих в области прав человека, более 60 исполнителей и танцоров, 18 коллективов и отдельных мастеров традиционных ремесел, 20 визуальных художников, 40 музыкантов, два модуля альтернативного образования и один детский сад численностью 150 детей.

WUK поддерживает постоянные партнерские отношения как с местными, так и с международными учреждениями, включая Венский университет музыки и исполнительского искусства, Художественный колледж Вены и театр Brut. Эта сеть сотрудничества распространяется и за рубеж, благодаря таким партнерам, как Оперный театр Дортмунда.

Особое внимание уделяется быстро развивающейся независимой и альтернативной сцене Вены. Программа исполнительских искусств WUK предлагает столь необходимое в культурном ландшафте города пространство для экспериментов и свободной мысли. Программа активно связана с ЛГБТК и феминистскими сообществами Вены, а также предоставляет платформу для новичков на сцене исполнительского искусства. Эти зарождающиеся формы творческой культуры и субкультур получают легкодоступную, хорошо заметную социальную платформу благодаря ежеквартальным публикациям, в которых деятели искусств рассказывают о своей текущей работе и новых исследовательских практиках более широкой аудитории.

ПРОСТРАНСТВО BRUNNENPASSAGE
УКРЕПЛЕНИЕ СООБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ МЕСТНУЮ УЛИЧНУЮ КУЛЬТУРУ

Расположенное на одном из самых популярных уличных рынков Вены, пространство Brunnenpassage ежегодно представляет около 400 мероприятий и 100 проектов, которые направлены на «акклиматизацию» новых жителей города. Brunnenpassage — пространство социального искусства, где несколько поколений и разных слоев общества могут объединиться в атмосфере оживленной уличной культуры Вены. По словам его основателя Каритаса Вилена, оно также отвечает всеобщему праву на свободный доступ к коллективным культурным возможностям.

Недавние иммигранты, коренные жители венского района Оттакринг, многообещающие деятели искусств и студенты смешиваются в одной толпе с продавцами рынка Брунненмаркт. Персонал разных национальностей, говорящий более чем на десятке языков, помогает посетителям установить контакт с представителями местного сообщества и художественных учреждений. Команда Brunnenpassage обслуживает специальную программу в области искусства и культуры, которая включает ежемесячные кинопоказы, выставки и детские мероприятия, наряду с основной программой, которая включает музыкальные, танцевальные и нарративные мастер-классы и даже спектакли, в соответствии с давней театральной традицией Вены.

Принимая около 22 000 посетителей в год, большинство из которых являются активными членами местного культурного сообщества, пространство Brunnenpassage поддерживает ощущение сплоченности, и его положительный социальный эффект заметен и в других районах города. Brunnenpassage является ярким примером того, как хорошая культурная инфраструктура может превратить коммерческое пространство в гостеприимный культурный центр.

Вдохновленное успехом Brunnenpassage, параллельное пространство искусства и культуры под названием Stand 129 открылось в 2014 году на другом венском уличном рынке, предлагая культурные мероприятия для широкого круга национальных и возрастных групп и людей с различным образованием и культурной принадлежностью. Позитивное воздействие Brunnenpassage также послужило толчком к созданию в 2015 году в Вене Целевой группы по культурному развитию города, которая объединяет многопрофильную группу экспертов, занимающихся вопросами расширения доступа к динамичной художественной и культурной среде Вены путем организации мероприятий за пределами центра города.

ТРЕНДЫ

— Междисциплинарность стала новой нормой культурной повестки Вены. В театрах проходят выставки изобразительного искусства, а в музеях проводятся живые концерты, и Вена охотно принимает творческую культуру без деления на дисциплины.

— Как новые венские поп-группы, так и ее классические оркестры достигли беспрецедентного уровня популярности и международного внимания.

— По мере того, как население Вены продолжает расти и люди переезжают из центра, город призывает свои ведущие учреждения и ключевые культурные организации охватывать программами отдаленные районы города.

— В STEP 2025, плане городского развития Вены, представленном в 2012 году, предсказывается, что население города достигнет 2 миллионов к 2025 году, и предлагаются стратегии активного решения проблем общественного пространства и коммунальных услуг, рекреационных зон, разнообразия, городских технологий и экономики.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Новая **арена под открытым небом** на берегу Дуная заполнит пробел в программе специальных летних общественных мероприятий, проводя концерты классической музыки и оперы круглый год.

— Новый **многофункциональный зал** для проведения культурных и спортивных мероприятий будет помогать городу в удовлетворении интеллектуальных и физических потребностей его населения.

— Исторический **Музей Вены** получит более 100 миллионов евро на реконструкцию и расширение по проекту местных архитектурных фирм Certov Architects и Winkler + Ruck Architekten.

— Два крупнейших театра города, **Фолькстеатр** и **Раймундтеатр**, пройдут архитектурную реставрацию и технологическую модернизацию, что улучшит их доступность и поможет укрепить их культурные программы.

Музейный квартал Innenhof. Фото предоставлено городом Веной

ВЕНА: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 415
Общая численность населения: 1 867 582
ВВП ($ млн): 108 331

Административный уровень: Город Вена

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

2
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

46 %
зеленых насаждений

56
музеев

6,49 млн
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

20 785
среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

27
кинотеатров

145
киноэкранов

35
кинофестивалей

5,06 млн
посещений кинотеатров в год

91 700
посещений главного кинофестиваля

$ 46,39 млн
общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

28,6 %
рождены за рубежом

4,56 млн
иностранных туристов в год

7,8 %
заняты в творческих отраслях

7
специализированных государственных высших учебных заведений, занимающихся подготовкой деятелей культуры

2
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

26
театров

6 600
театральных представлений во всех театрах в год

4,74 млн
посещений всех театров в год

7
концертных залов

2 350
музыкальных выступлений в год

50
фестивалей и праздников

34
непрофессиональные танцевальные школы

350
танцевальных представлений в год

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

104
публичные библиотеки

«Варшава в цвету и цветах». Фото предоставлено городом Варшавой

ВАРШАВА

Варшава возникла в XII веке, но во многих отношениях производит впечатление гораздо более молодого города. Иногда называемая «городом-фениксом», она неоднократно перестраивалась, а именно после Второй мировой войны и совсем недавно, после падения коммунизма в Польше в 1989 году. Достопримечательности города одновременно отражают трудные моменты истории страны и отмечают ее достижения.

Сегодня Варшава — город с населением 1,76 миллиона человек, в котором проживает значительное количество украинцев, белорусов и вьетнамцев, а также множество других национальных сообществ. С 1990-х годов, а особенно с тех пор, как Польша в 2004 году вошла в состав Европейского союза, экономика города быстро развивалась. Поскольку Польша в настоящее время является конкурентным рынком для иностранных инвесторов, в Варшаве располагается одна из самых важных фондовых бирж Центральной Европы, и новые небоскребы доминируют в ландшафте города. Варшава является самым популярным туристическим направлением Польши, она привлекла почти три миллиона международных туристов в 2016 году. Ее «королевский маршрут», соединяющий бывшие королевские резиденции, является главной достопримечательностью, а Королевский замок в Старом городе стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем постоянно предпринимаются усилия по увековечиванию аспектов истории Варшавы посредством культуры. Знаменитый Дворец культуры и науки, построенный Советским Союзом, является одним из самых высоких зданий в Европейском союзе. Музей, посвященный Марии Склодовской-Кюри, был основан в 1967 году и находится в доме, где она родилась. Музей истории польских евреев Polin был открыт в бывшем еврейском квартале в 2013 году. Он отдает дань памяти большому еврейскому сообществу, которое существовало в Варшаве до Второй мировой войны. В 2010 году открылось новое пространство Музея Шопена, демонстрирующее творчество одного из величайших композиторов-романтиков своего времени и предоставляющее информацию о нем широкой аудитории.

«Стратегия Варшавы 2030» и «Комплексная программа обновления (2014–2022)» направлены на то, чтобы сделать Варшаву более привлекательной для жителей, туристов и инвесторов, а улучшение инфраструктуры является основным приоритетом этих планов. Новые автомагистрали теперь связывают город с его европейскими соседями. Вторая линия метро Варшавы, пересекающая реку Вислу, открылась в 2015 году. На протяжении десятилетий река разделяла Варшаву, и ее восточная часть страдала от экономического отставания и недостатка общественных и культурных учреждений. Есть надежда, что новая инфраструктура поможет объединить город. Программа обновления также включает планы реконструкции исторических зданий и новые жилищные проекты в Восточной Варшаве.

В последние годы в культурную инфраструктуру города были сделаны крупные инвестиции. Варшава является одним из немногих городов в Польше с полноценной культурной стратегией, которая включает финансовую поддержку культурных учреждений, инвестиции, модернизацию и реконструкцию. В 2021 году на площади Дефилад в центре Варшавы откроется новый культурный комплекс. В нем разместятся театр TR Warszawa и Варшавский музей современного искусства, созданный в 2005 году. Большое значение имеет Культурная образовательная программа города, подразумевающая долгосрочное сотрудничество между местными общественными и культурными организациями и частным сектором. Между тем главной целью для города является увеличение неформального культурного участия его жителей. После коммунистического правления город все еще страдает от низкого уровня социального доверия, и растут опасения по поводу джентрификации новых модных районов, таких как Новая Прага. Есть надежда, что будущие культурные программы помогут развить у горожан чувство общности, особенно в условиях процесса интеграции мигрантов из Польши и из-за рубежа.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БИБЛИОТЕК ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И СООБЩЕСТВА

Во всем мире обсуждается роль публичных библиотек в цифровую эпоху с точки зрения культурных объектов и программ. Основываясь на рекомендациях Манифеста ЮНЕСКО/ИФЛА о публичной библиотеке, город Варшава в 2016 году провел исследование обеспечения своих публичных библиотек. Оно показало, что потенциальная ценность публичных библиотек для местных сообществ была значительно недооценена. В то время как библиотеки становились все более маргинализированными в культурной жизни Варшавы, исследование показало, что модернизация библиотек города может привести к увеличению читательской аудитории и культурного участия. Однако обширная сеть публичных библиотек города, состоящая из 18 основных районных библиотек и почти 200 филиалов, сильно сегментирована, что затрудняет управление.

Основываясь на результатах исследования, город приступил к осуществлению программы совершенствования своих публичных библиотек, стремясь создать более последовательный и узнаваемый библиотечный бренд, а также сохранить местный характер отдельных филиалов и обеспечить каждую библиотеку так, чтобы она могла удовлетворять нужды конкретного сообщества, для которого предназначена. Программа, организованная Библиотечным отделом управления города Варшавы и Фондом развития информационного общества, преследует три основные цели: создание нового библиотечного бренда, улучшение условий труда сотрудников за счет укрепления сетей их взаимодействия и совершенствования рабочих процессов, а также продвижение варшавских библиотек в качестве пространств, открытых для публичного диалога и интеграции сообществ. В программе подчеркивается необходимость ощутимых и широкомасштабных изменений с упором не только на улучшение зданий, но и на активное взаимодействие с библиотечным персоналом и сообществами читателей в целях создания лучших условий для обучения и работы. Проект начался с консультаций с библиотекарями, в надежде, что дух сотрудничества будет сохраняться на протяжении всей программы.

К числу усовершенствований, осуществленных на сегодняшний день, относятся создание центральной библиотечной системы каталогов для всех посетителей, единой визуальной идентификации для всех библиотек, а также программа учебных курсов для библиотекарей и новая стандартизированная система начисления и повышения заработной платы, созданная в результате обследования системы расчета и выплаты окладов.

Ожидаемый результат проекта — расширение спектра библиотечных услуг и увеличение количества библиотек, которые лучше отвечают потребностям местных сообществ и следуют новым тенденциям. Есть надежда, что эта программа позволит улучшить межсекторальное и межинституциональное сотрудничество благодаря акценту на развитии аудитории и поощрении чтения посредством работы в школах и культурных центрах. Наконец, новая планировка и реконструкция библиотек направлены на улучшение их функциональности, доступности и видимости.

ВАРШАВА В ЦВЕТУ И ЦВЕТАХ
ПООЩРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЧУВСТВА ОБЩНОСТИ ЧЕРЕЗ КОНКУРС САДОВОДСТВА

«Варшава в цвету и цветах» — это садоводческое соревнование с долгой и символичной историей. Оно было создано в 1930-х годах мэром Стефаном Старзинским, убежденным сторонником европеизации, который хотел восстановить город, сделав муниципальные зеленые пространства Варшавы столь же впечатляющими, как и в других европейских столицах. Соревнование проводилось вплоть до Второй мировой войны и возобновилось в середине 1980-х. Вера мэра Старзинского в то, что горожане должны жить в здоровой и ухоженной среде, в тот период считалась инновационной позицией, а теперь находится в центре культурного видения города.

В настоящее время соревнование, которое не прекращается уже 35 лет, является крупнейшим в Польше мероприятием в сфере природы, садоводства и экологии, и количество конкурсантов растет из года в год. Количество заявок увеличилось с чуть более 300 в 2015 году до 400 в 2017 году, что отражает заинтересованность

местных жителей в поддержании чистоты и экологичности своего города. В конкурсе могут принять участие жители Варшавы всех возрастов. Раз в год частные лица, компании и учреждения могут представить на суд жюри свои зеленые сады, балконы, лоджии или подоконники. Призов разыгрывается много, но личная гордость и дух солидарности также играют важную мотивационную роль, а конкурсанты получают прекрасную возможность познакомиться с другими любителями садоводства в своем районе. Жюри выбирает три лучшие работы в каждой категории: индивидуальная работа, районная работа и работа компании или учреждения. На протяжении всего конкурса жителям предлагаются садоводческие мастер-классы в таких областях, как пчеловодство или фитотерапия. Также проводятся мероприятия «открытый сад», во время которых жители могут посетить некоторые из самых привлекательных городских садов.

Целью соревнования является улучшение зеленых пространств города и эстетики его общественного пространства, а также повышение активности местного сообщества, вовлечение различных возрастных групп и пропаганда пользы садоводства для здоровья и экологии. Организованный Обществом друзей Варшавы в партнерстве с Муниципальным управлением зеленых насаждений, Ботаническим садом Варшавского университета и Ботаническим садом Польской академии наук, конкурс был признан одним из самых успешных примеров сотрудничества учреждений в городе. Он отражает городскую стратегию устойчивого развития и участия.

Итогом проведения конкурса стало то, что в Варшаве ежегодно выращивается около 500 новых растений и проводится все больше мастер-классов по садоводству, встреч и прогулок на природе в течение всего года. Есть надежда, что конкурс будет продолжать подчеркивать всеобщую пользу садоводства и каждый сможет внести свой вклад в преобразование Варшавы в зеленую среду обитания.

КАМПУС ПЛЮС
СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖИВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Как и большинство мировых городов, Варшава стремится преобразовать и улучшить свои общественные пространства с помощью дизайнерских и технологических решений. Запущенный в 2015 году, проект «Кампус плюс» является партнерской инициативой местных предприятий и жителей, международных компаний и крупнейшего технического университета Польши, Варшавского политехнического университета (WUT), по созданию крупнейшей в Европе «живой лаборатории». Живые лаборатории — это пространства, где разрабатываются и тестируются новые технологии и дизайн-проекты, в условиях, имитирующих жизненную среду, например, квартиры, офисы и открытые пространства, а представители общественности могут влиять на разработку продуктов и услуг в соответствии со своими потребностями. Благодаря этому пользовательскому тестированию, исследования «Кампус плюс» могут быть направлены на решение самых больших дизайнерских и технологических проблем, связанных с современной жизнью в центре города и пригородах, интегрируя технологические и социальные инновации. Конечная цель работы лаборатории — использовать современные технологии, чтобы сделать пространства более доступными и удобными для людей. Тестирование проектов пользователями в естественных условиях также позволяет малым и средним предприятиям разрабатывать, совершенствовать и интегрировать новые идеи и быстро представлять их на новых рынках.

Масштаб и размах «Кампус плюс» уникален не только для Варшавы, но и для всей Европы. Основные объекты лаборатории будут в общей сложности занимать 16 000 квадратных метров и разместятся по всему университету и в жилых кварталах, принадлежащих частным партнерам. Лаборатории будут разделены по пяти основным направлениям исследований, соответствующим различным областям дизайна и инноваций: умный дом, умное здание, умный район, индустрия 4.0 и социальные изменения. Центральным элементом исследования станет совместное пространственное планирование, при котором представители общественности и все ключевые заинтересованные стороны совместно участвуют в проектировании пространств с использованием виртуальной реальности и других технологий геовизуализации.

«Кампус плюс» является первым крупным проектом Варшавского политехнического университета, который будет осуществляться в партнерстве с технологическими компаниями. Около 100 предприятий, реализующих в общей сложности 70 научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, смогут одновременно пользоваться инфраструктурой кампуса, что приведет к появлению около десяти новых промышленных образцов в год. Ожидается, что проект также будет способствовать укреплению процесса исследований и разработок в университете и приведет к сотрудничеству с ведущими исследовательскими центрами и предприятиями Польши и мира.

Проект должен быть завершен к 2020 году, и есть надежда, что он послужит образцом для аналогичных вложений в других городах, что приведет к проектированию, строительству и развитию большего количества городских районов при активном участии жителей и пользователей.

ТРЕНДЫ

— В Варшаве растет число культурных инициатив «снизу». В городе насчитывается почти 2 000 культурных негосударственных организаций, разрабатывающих новые проекты и идеи. Эта цифра весьма значительна для страны с исторически низким уровнем культурного участия.

— Культура все чаще используется для решения социальных проблем и инициации социальных изменений.

— Инициативы культурных учреждений и организаций Варшавы по развитию аудитории все чаще охватывают недостаточно представленные группы и меньшинства, такие как женщины, дети, ЛГБТ-сообщество и люди с ограниченными возможностями.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Варшавский **Музей современного искусства**, временно расположенный на улице Паньска, в павильоне у реки Вислы, откроется в 2021 году в своем новом постоянном здании в центре, недалеко от Дворца культуры и науки.

— Музыкальный центр **Sinfonia Varsovia**, новый дом оркестра Sinfonia Varsovia на правом берегу реки Вислы, планируется открыть в 2025 году. Проект центра включает реконструкцию и реставрацию пяти исторических зданий бывшего Ветеринарного института, а также строительство нового концертного зала на 1 850 мест. Это один из приоритетных проектов Комплексной программы обновления города.

— **Центр творчества** в районе Новая Прага, открытый в 2016 году, является первым городским общественным центром искусств, предназначенным для поддержки молодых творческих предпринимателей и стартапов.

Большой книжный фестиваль, 2017. Фото предоставлено городом Варшавой © Anatomia Formy

ВАРШАВА: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 517
Общая численность населения: 1 764 615

Соответствующий административный уровень: Город Варшава

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1	37	17 %	66	6,42 млн	668
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО	других объектов наследия / исторических мест	зеленых насаждений	музеев	посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей	среднее количество ежедневных посещений пяти самых популярных художественных выставок

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

27	139	20	6,55 млн	100 000	$ 52,73 млн
кинотеатров	киноэкранов	кинофестивалей	посещений кинотеатров в год	посещений главного кинофестиваля	общая стоимость продажи билетов в кино в год (ППС)

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

2,7 млн
иностранных туристов в год

1,6 %
заняты в творческих отраслях

6 500
иностранных студентов, обучающихся в городе

3
специализированных государственных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

3
специализированных частных высших учебных заведения, занимающихся подготовкой деятелей культуры

3 471
студент государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

27
театров

9 143
театральных представления во всех театрах в год

1,84 млн
посещений всех театров в год

$ 30,98 млн
общая стоимость продажи билетов во все театры в год (ППС)

4
концертных зала

33
пространства для живой музыки

1 743
музыкальных выступления в год

54
фестиваля и праздника

120 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/ праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

202
публичные библиотеки

44
художественные галереи

Шиффбау. Фото предоставлено городом Цюрихом © Zürich Tourismus

ЦЮРИХ

Цюрих является международным центром искусств и наук, где традиции сочетаются с разнообразием и перспективным мышлением. Его культурные объекты не имеют себе равных в Швейцарии по богатству и разнообразию. Динамизм жизни города прослеживается до средневековых времен, когда он был одним из немногих городских центров старой Швейцарской Конфедерации. Улицы и церкви Цюриха послужили декорациями, в которых прошли ключевые события европейской Реформации, а здания гильдий все еще напоминают о великой истории ремесел и дизайна. Во время двух мировых войн Цюрих стал убежищем и местом культурного производства как для представителей сферы искусств, так и для ученых. В 1916 году Хьюго Болл инициировал возникновение дадаизма, радикального авангардного художественного движения, в «Кабаре Вольтер», небольшом месте в историческом центре Цюриха, которое и сейчас знакомит зрителей XXI века с этим направлением в искусстве. Исторически Цюрих был центром глобального влияния, и сегодня он остается домом для большей части авангардного искусства и музыки Швейцарии. Его техно-сцена была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в бывшем промышленном квартале Западного Цюриха сейчас расположено множество ночных клубов и площадок современного искусства.

Цюрих является одним из мировых городов с самым высоким уровнем жизни, в настоящее время он привлекает молодых и хорошо образованных людей со всей Швейцарии и из-за рубежа. Это способствует процветанию креативной экономики и быстрому росту населения, отличающегося большим разнообразием. Для обеспечения интересной и захватывающей культурной программы для такого разнообразного круга горожан Цюрих располагает хорошо сбалансированным набором традиционных культурных объектов, временных проектных пространств и повторяющихся событий. К первым относятся театр Шаушпильхаус, Оперный театр и концертный зал «Тонхалле». Более 40 музеев, среди которых Музей Ритберга, Дом конструктивизма, Гельмхаус и Национальный музей Швейцарии, привлекают множество посетителей традиционными и экспериментальными выставками, которые сопровождает культурная программа, активно вовлекающая во взаимодействие все слои населения различного культурного происхождения, а также гостей города. Кино и театр также важны для культурной жизни Цюриха. Международный театральный фестиваль «Театральное представление» проходит каждое лето в районе Ландивизе на берегу Цюрихского озера. Кроме того, Цюрихский кинофестиваль в настоящее время является крупной международной платформой для новых разработок в области кино.

Репутация города, принимающего традиционные и альтернативные, старые и современные формы культуры, наряду с его превосходными концертными залами и галереями, делает для Цюриха важным вопрос о том, как современные пространства и традиционные учреждения могут сотрудничать. Более того, из-за роста города еще одной из ключевых экономических и культурных проблем становится наличие доступных рабочих пространств для творческого сектора, особенно в центре. Для решения этой проблемы поощряется реконструкция бывших промышленных и адаптация исторических объектов, что имеет немаловажное значение для успешного присутствия культуры по всему городу. Например, бывший пивоваренный завод Löwenbräu-Areal был отремонтирован и объединил свои исторические постройки с современными зданиями. В настоящее время в нем располагаются многочисленные международные галереи, включая Кунстхалле и Музей современного искусства Migros. Этот проект — плод объединенных усилий частных и государственных учреждений по созданию пространства для местных и международных встреч с искусством и культурой.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

JUNGES LITERATURLABOR (МОЛОДАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ)
ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ РАЗЛИЧНЫХ СООБЩЕСТВ

Диалог об иммиграции, разнообразии и мультикультурализме важен для Цюриха, как и для большинства мировых городов. Поддержка литературы является ключевым элементом культурного портфолио Цюриха, и город намерен расширить культурное участие в этой сфере, вовлекая более разнообразные группы людей, в том числе тех, кто имеет ограниченный доступ к литературе. «Молодая лаборатория литературы» (JULL) — это литературная программа, которая поощряет молодых людей из всех слоев общества наслаждаться чтением и письмом в разных форматах. «Молодая лаборатория литературы» предоставляет пространство для литературы вне учебной аудитории, позволяя детям и молодым взрослым работать со словами так, как они с меньшей вероятностью будут это делать в своей обычной учебной среде.

Участники сотрудничают с различными литературными профессионалами, от романистов и журналистов до лириков и слэм-поэтов. Созданные в рамках лаборатории произведения варьируются от рассказов и стихотворений до аудиопостановок и документальных фильмов. Участникам предоставляются места для групповой и индивидуальной работы, а также студия звукозаписи. «Молодая лаборатория литературы» регулярно проводит публичные чтения и литературные выступления, а также распространяет печатные сборники текстов. Лаборатория не предназначена для подготовки к профессиональной литературной карьере, а скорее является средством охвата групп молодых людей с ограниченным доступом к литературе и стремится помочь им ответить на вопрос, что для них литература и какой она должна быть. «Молодая лаборатория литературы» намерена узнать, как использование языка развивается в молодом мультикультурном обществе.

Управляемый Provinz GmbH и финансируемый Департаментом культуры Цюриха, проект был разработан с нуля, без опоры на известный эквивалент в какой-либо немецкоговорящей стране. Однако для тех, кто в нем участвует, это обстоятельство подчеркивает необходимость постоянной совместной работы и оценки прогресса. Профессионалы сферы литературы получают столько же пользы от участия в лаборатории, сколько и молодежь. С момента запуска в октябре 2015 года «Молодая лаборатория литературы» привела к созданию более 70 проектов. Она поощряет мышление через письмо и способствует культурному обмену между всеми разнообразными этническими и социальными слоями города.

ПРОЕКТ «ТАНЦЕВАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ»
ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОЕКТАМИ

Цюрих, как и все мировые города, должен найти баланс между финансированием традиционных культурных учреждений и поддержкой новых форм искусства. Он также сталкивается с необходимостью объединения различных культурных групп для создания современной и разнообразной аудитории. При этом город внимательно относится к постоянному совершенствованию своих структур финансирования, обновляя их при необходимости.

«Танцевально-театральный ландшафт» — это годовой проект оценки, целью которого является пересмотр развития и финансирования танцевального и театрального секторов города, а также преодоление разрыва между известными учреждениями и независимыми проектами. Танцевальная и театральная сцены непрерывно росли на протяжении последних десятилетий. Между тем популярность «внешних пространств» (неинституциональных культурных пространств) в городе также значительно повысилась и привела к образованию культурных кластеров, которые предлагают альтернативу устоявшимся формам танцевальных и театральных постановок. Однако этот процесс также разделяет различные интересы и формы искусства. В ответ на эту ситуацию город намерен изменить структуры финансирования, чтобы стимулировать интеграцию и более прямую связь между профессионалами творческой сферы и новыми артистами. Возможные сценарии действий в настоящее время обсуждаются различными учреждениями, а также артистами независимой сцены.

Объединение усилий различных групп и адаптация стандартов финансирования на основе сотрудничества являются частью сложного процесса коммуникации. Ожидаемый результат — гибкая система финансирования, позволяющая Департаменту культуры Цюриха быстро корректировать свою политику финансирования, уделяя равное внимание новым формам искусства и традиционным театральным и танцевальным учреждениям. Идея проекта состоит в том, чтобы подвергнуть сомнению давно установившиеся институциональные и структурные связи и сети и создать более открытый и доступный подход к производству театральных и танцевальных постановок. Проект изучит танцевальную и театральную сцены города и объединит все заинтересованные стороны, включая как артистов, так и учреждения.

ИСКУССТВО: СЦЕНА ЦЮРИХА 2018
ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ НА МИРОВОМ АРТ-РЫНКЕ

Крупные мировые ярмарки искусства все чаще доминируют в культурном ландшафте, сопровождаясь высокими арендными ставками за большие пространства и исчезновением понятия «местный деятель искусств». В результате мировые города сталкиваются с проблемой подчеркивания самобытности своих местных художественных сцен и вписывания местного искусства в современный глобальный контекст. Цюрих очень гордится своей традицией предоставления местным представителям сферы искусств площадки для показа своих работ.

«Искусство: сцена Цюриха 2018» — это модульный выставочный проект, инициированный Департаментом культуры Цюриха, который пройдет в различных местах по всему городу с 23 ноября по 2 декабря 2018 года. Мероприятие посвящено производству и распространению местного искусства и его связи с международными тенденциями на глобализированном арт-рынке. В Гельмхаусе, самом известном месте города, где выставляется современное швейцарское искусство, пройдет крупномасштабная выставка, демонстрирующая приобретения художественной коллекции города за последнее десятилетие. В то же время выставочный центр Кунстхалле предоставит пространство для художественной книжной ярмарки «Тома», а другая площадка, Amboss Rampe, примет ассоциацию швейцарских визуальных художников Visarte Zürich, что позволит создать платформу для яркого обмена идеями между деятелями искусств и их аудиторией. В дополнение к этим основным площадкам и их общественной программе «Искусство: сцена Цюриха 2018» продемонстрирует отдельные художественные произведения в пространствах, управляемых деятелями искусств, частных домах и общественных галереях. Такой формат презентации открыт для всех представителей сферы искусств, профессионалов и любителей, проживающих в Цюрихе. Площадки включают целый ряд общественных и частных мест, которые обеспечивают интересные новые способы представления местного искусства.

Главная цель проекта «Искусство: сцена Цюриха 2018» — объединение представителей сферы искусств, кураторов и общественности через новые каналы коммуникации и взаимодействия, выходящие за рамки социального статуса и институциональные границы. Проект основан на вере в то, что такое изменение точки зрения позволит повысить видимость и восприятие разнообразия и богатства местной художественной сцены. Он также несет в себе потенциал для создания устойчивых каналов художественного взаимодействия в рамках перестроенной системы коммуникации между учреждениями и общественностью.

ТРЕНДЫ

— Город Цюрих способствует временному использованию заброшенных промышленных объектов для обеспечения доступных студийных помещений и репетиционных залов. Это поддерживает сохранение культурного производства и творческих сцен в центре города.

— Текущая политика города направлена на изучение социальных изменений, вызванных распространением цифровых технологий. Она высоко оценивает тот факт, что использование новых технологий, например, онлайн-платформ, может расширить культурное участие недостаточно представленных групп и дать общественности больше возможностей влиять на то, как финансируется городская культура.

— «Внешние пространства», которые предлагают программу, альтернативную традиционным учреждениям, продолжают расти и расширяться по всему городу. Город планирует изменения в своей политике финансирования, с тем чтобы стать более открытым для новых форм искусства и обеспечить более устойчивое сотрудничество между формальными и неинституциональными культурными организациями.

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— Открытый в 2017 году **Tonhalle Maag**, альтернативный классический концертный зал, расположен на промышленной площадке за пределами традиционного культурного центра города.

— Расширение художественного музея **Кунстхаус**, спроектированное Дэвидом Чипперфилдом, в настоящее время находится в стадии строительства, а его значительная часть будет посвящена французскому импрессионизму.

— Строится **Дом танца**.

— **Павильон Ле Корбюзье** в настоящее время ремонтируется и будет снова открыт для публики в 2019 году. Это последнее здание, которое построили при жизни швейцарского архитектора Ле Корбюзье по его проекту.

— **Центр архитектуры Цюриха (ZAZ)** выступит в качестве площадки для демонстрации новых швейцарских архитектурных и городских проектов, а также в качестве центра для критических дискуссий и обсуждений для профессионалов и общественности.

Выставка «За каждой горой есть еще одна гора» в выставочном зале Гельмхаус.
Фото предоставлено городом Цюрихом

ЦЮРИХ: СТАТИСТИКА

Площадь территории (км²): 92
Общая численность населения: 424 322
ВВП ($ млн): 71 377

Соответствующий административный уровень: Город Цюрих

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

1
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

8 300
других объектов наследия / исторических мест

41 %
зеленых насаждений

43
музея

910 198
посещений пяти самых посещаемых музеев и галерей

КИНЕМАТОГРАФ И ИГРЫ

16
кинотеатров

64
киноэкрана

2,16 млн
посещений кинотеатров в год

98 300
посещений главного кинофестиваля

ЛЮДИ И ТАЛАНТЫ

41 %
рождены за рубежом

2,44 млн
иностранных туристов в год

9 %
заняты в творческих отраслях

1
специализированное государственное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой деятелей культуры

2 952
студента государственных специализированных учебных заведений в сфере искусства и дизайна

17
общественных центров

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА

21
театр

3 765
театральных представлений во всех театрах в год

720 751
посещение всех театров в год

3
концертных зала

900 000
предполагаемое количество посещений главного фестиваля/праздника

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

15
публичных библиотек

7
рынков

СЕУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 2017

Мы, участники Культурного форума мировых городов, собрались в Сеуле, чтобы согласовать новую культурную повестку дня для городов.

Мы признаем следующее:

Мировые города являются не только основной движущей силой мировой экономики и домом для самого динамичного и разнообразного населения мира, но и центрами национальных и международных властей. Они также являются культурными маяками, распространяющими по всему миру свет таланта своих образцовых деятелей искусств, учреждений и активных горожан.

Статья 27 Всеобщей декларации прав человека гласит, что «каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества». Новая повестка дня для городов, согласованная на Хабитат III, поставила перед городами мира новые задачи. Города должны быть местами, в которых все горожане имеют долю участия во всех сферах, будь то сфера жилья, здравоохранения, транспорта, образования или социальных услуг. Ни одному горожанину нельзя отказать в его будущем.

Изменение климата продолжает представлять угрозу для существования мировых городов. Некоторые сталкиваются с натиском неблагоприятных погодных явлений, другие вынуждены нести бремя социальных и экономических потрясений, являющихся последствием изменения климата.

Мировые города несут ответственность за то, чтобы предложить открытое для внешнего мира глобальное мировоззрение. Во многих странах политические силы угрожают обратить национальные государства внутрь самих себя в поисках защиты от глобализации. Но мировые города должны быть домом для граждан мира.

На встрече в Сеуле мировые города продемонстрировали следующие моменты:

Культура вносит существенный вклад во все сферы жизни: она стимулирует местную и национальную экономику, обеспечивает творческую жизнь горожан, способствует самовыражению, порождает чувство гордости за свой город и связи между людьми и мировыми городами, в которых они живут.

Культура остается ведущим компонентом в динамичной экономике мировых городов. Но в то же время культура — нечто гораздо большее.

По-настоящему успешный мировой город нуждается в том, чтобы все его жители занимались культурой и творчеством, возрождали гражданские институты и объединяли сообщества.

Факты свидетельствуют о том, что культура может обеспечить горожанам более счастливую, здоровую и успешную жизнь. Она может быть средством формирования наших ответов на глобальные вопросы в таких сферах, как изменение климата и развитие городов.

Джентрификация и другие процессы, стоящие за городским развитием, могут препятствовать творческим силам, которые делают наши города такими, какие они есть. Представители сферы искусств, музыканты и творцы нуждаются в пространстве и ресурсах для создания чего-то из ничего. Культура может быть хрупкой и уязвимой, и иногда требует защиты со стороны городских лидеров.

Культурный форум мировых городов является жизненно важным механизмом объединения первых лиц городов и их заместителей с общими задачами и общими амбициями, обеспечивая лидерство в этом ландшафте. В нашем взаимосвязанном мире необходим международный ответ на современные глобальные вызовы.

После встречи в Сеуле мировые города обязуются:

Обеспечить, чтобы культура была лейтмотивом во всех аспектах городской политики, будь то сферы жилья или транспорта, здравоохранения или образования.

Сделать культуру доступной и дающей новые возможности для всех горожан (как мы это увидели в Сеуле). Признать, что мировые города — это места для работы, вдохновения, безопасные гавани и дома для людей, смотрящих на мир открыто и непредвзято.

Собирать фактические данные, проводить исследования и извлекать из них уроки, чтобы выработать просвещенный и прогрессивный подход к разработке и осуществлению политики.

Выступать в качестве лидеров в нашей области и продолжать сотрудничество перед лицом общих проблем и общих возможностей, определенных Культурным форумом мировых городов посредством его мероприятий, публикаций и сетей.

Амстердам, Остин, Брюссель, Чэнду, Эдинбург, Гонконг, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Лос-Анджелес, Москва, Нью-Йорк, Париж, Рим, Сан-Франциско, Сеул, Шанхай, Шэньчжэнь, Сингапур, Стокгольм, Сидней, Тайбэй, Токио, Торонто, Вена, Варшава, Цюрих

БЛАГОДАРНОСТИ

Bloomberg Philanthropies за их щедрую поддержку Доклада о культуре мировых городов и Программы обмена навыками руководства, с особой благодарностью Кейт Левин (Kate Levin), советнику Культурного форума мировых городов, Джемме Рид (Jemma Read) и Трейси Наклс (Tracey Knuckles).

Всем нашим контактам в городах за их поддержку, самоотверженность и терпение:

АМСТЕРДАМ
Араф Ахмадали (Araf Ahmadali), и. о. главы Департамента культуры и искусств, город Амстердам
Мартин де Грааф (Martijn de Graaf), советник по политике в области искусства и культуры, город Амстердам
Александра Бемельманс (Alexandra Bemelmans), Департамент культуры и искусств, город Амстердам

Gemeente Amsterdam

ОСТИН
Джим Батлер (Jim Butler), менеджер по развитию творческих индустрий, Отдел культуры и искусств, Департамент экономического развития, город Остин
Меган Уэллс (Meghan Wells), менеджер Отдела культуры, Департамент экономического развития, город Остин

БОГОТА
Паола Вивес (Paola Vives), советник секретаря Департамента по культуре, досугу и спорту, город Богота

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Bogotá Mejor para Todos

БРЮССЕЛЬ
Дени Лоран (Denis Laurent), глава Департамента культуры, город Брюссель

BXL

БУЭНОС-АЙРЕС
Марина Суарес Валенте (Marina Suarez Valente), Главное управление международных отношений и сотрудничества, город Буэнос-Айрес
Мария Чедик (Maria Chediek), Главное управление международных отношений и сотрудничества, город Буэнос-Айрес
Габриэла Голдберг (Gabriela Goldberg), Министерство культуры, город Буэнос-Айрес

Buenos Aires Ciudad

КЕЙПТАУН
Рене Холлман (Renée Holleman), специалист подразделения креативной экономики, Отдел искусства и культуры, Управление социальных служб, город Кейптаун
Рейган Мэтис (Reagan Mathys), старший специалист подразделения международных отношений, Управление делами мэра, город Кейптаун

City of Cape Town
iSixeko saseKapa
Stad Kaapstad

ЧЭНДУ
Тиан Ронг (TIAN Rong), генеральный директор, Отдел пропаганды, Муниципальный комитет Чэнду Коммунистической партии Китая
Лиан Хуа (LIAN Hua), председатель Chengdu Media Group
Сон Си (SONG Xi), директор Центра культуры мировых городов Belt and Road

成都传媒集团 | Belt & Road World Cities Culture Centre | Cheng Du 成都

ДУБЛИН
Джульет Пассмор (Juliet Passmore), Отдел экономического развития и местного предпринимательства, Городской совет Дублина

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Dublin City Council

ЭДИНБУРГ

Линн Халфпенни (Lynne Halfpenny), директор по культуре, Местный директорат, Совет города Эдинбурга
Линдси Робертсон (Lindsay Robertson), менеджер по обслуживанию, Отдел культурных стратегий (искусство, события и фестивали), Совет города Эдинбурга
Дороти Грей (Dorothy Gray), помощник главы администрации, Совет города Эдинбурга
Гарет Диксон (Gareth Dixon), старший офицер по вопросам политики и аналитики, Совет города Эдинбурга

EDINBVRGH
THE CITY OF EDINBURGH COUNCIL

ХЕЛЬСИНКИ

Томми Лайтио (Tommi Laitio), исполнительный директор, Отдел культуры и досуга, город Хельсинки
Туула Хаависто (Tuula Haavisto), директор отдела по культуре, город Хельсинки
Ханна Исбом (Hanna Isbom), специальный советник заместителя мэра Насимы Размяра, город Хельсинки
Стуба Никула (Stuba Nikula), руководитель подразделения культурных услуг , город Хельсинки
Тимо Кантелл (Timo Cantell), директор отдела городских исследований и статистики, город Хельсинки

Helsinki

ГОНКОНГ

Гонконгский Совет по развитию искусства
Бюро внутренних дел, Правительство Специального административного района Гонконг
Отдел досуга и культурного обслуживания
Управление Культурного района Западный Коулун

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

ЛАГОС

Стив Айоринде (Steve Ayorinde), почетный комиссар по туризму, искусству и культуре, Правительство штата Лагос
Полли Алакия (Polly Alakija), председатель, Совет по искусству и культуре штата Лагос
Оджома Очай (Ojoma Ochai), директор по искусству, Западная Африка, Британский совет
Йетунде Симпсон (Yetunde Simpson), помощник директора, Министерство туризма, искусства и культуры штата Лагос
Акин Ойебоде (Akin Oyebode), исполнительный секретарь, Целевой фонд занятости штата Лагос
Чинеду Океке (Chinedu Okeke), соучредитель Фестиваля культуры «Гиди»
Джошуа Алаби (Joshua Alabi), художественный руководитель, KiNiNso-koncepts Productions

ЛИССАБОН

Александра Сабино (Alexandra Sabino), советник заместителя мэра по культуре, Муниципалитет Лиссабона
Эдите Гимарайнш (Edite Guimarães), Департамент культуры, Муниципалитет Лиссабона

LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL

ЛОНДОН

Лайя Гаш (Laia Gasch), специальный советник заместителя мэра по культуре, Мэрия Лондона
Джеки МакНерни (Jackie McNerney), старший менеджер по культуре и творческим индустриям, Мэрия Лондона
Жюстин Саймонс (Justine Simons), офицер Ордена Британской империи, заместитель мэра по культуре и творческим индустриям, Мэрия Лондона

MAYOR OF LONDON

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Даниэль Бразелл (Danielle Brazell), руководитель Департамента по делам культуры города Лос-Анджелеса
Анжи Гаспар-Миланович (Anji Gaspar-Milanovic), директор по грантам и профессиональному развитию, Комиссия по искусству округа Лос-Анджелес
Бронвин Молдин (Bronwyn Mauldin), директор по исследованиям и оценке, Комиссия по искусствам округа Лос-Анджелес
Кристин Сакода (Kristin Sakoda), исполнительный директор, Комиссия по искусствам округа Лос-Анджелес
В.Ф. Уми Хсу (W.F. Umi Hsu), старший менеджер проектов, Отдел стратегии проектирования и исследований, Департамент по делам культуры города Лос-Анджелеса

DCA DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS City of Los Angeles
Los Angeles County Arts Commission

МЕЛЬБУРН

Кайе Гламузина (Kaye Glamuzina), менеджер, Arts Melbourne, город Мельбурн
Мишель Эли (Michelle Ely), руководитель группы инвестирования, Arts Melbourne, город Мельбурн
Роуз Брун (Rose Bruhn), ведущий стратег, Arts Melbourne, город Мельбурн

CITY OF MELBOURNE

МИЛАН

Филиппо Дель Корно (Filippo Del Corno), заместитель мэра Милана по вопросам культуры, город Милан
Марко Минойя (Marco Minoja), директор Департамента культуры, город Милан
Сильвия Тарасси (Silvia Tarassi), советник заместителя мэра Милана по культуре, город Милан
Антонелла Амодио (Antonella Amodio), советник по иностранным делам заместителя мэра Милана по вопросам культуры, город Милан
Виттория Берия (Vittoria Beria), директор Департамента международных отношений, город Милан
Олимпия Ваккарино (Olimpia Vaccarino), советник по вопросам политики Департамента международных отношений, город Милан

Comune di Milano

МОНРЕАЛЬ

Департамент культуры, город Монреаль

Montréal

МОСКВА

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы
Мария Привалова, директор Центральной библиотеки им. Н. А. Некрасова, город Москва
Алина Богаткова, заместитель директора Центральной библиотеки им. Н. А. Некрасова, город Москва

Департамент культуры города Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова

НЬЮ-ЙОРК

Том Финкельперл (Tom Finkelpearl), комиссар, Департамент по делам культуры, город Нью-Йорк
Райан Макс (Ryan Max), директор по внешним связям, Департамент по делам культуры, город Нью-Йорк
Дерек Венг (Derek Weng), менеджер специальных проектов, Департамент по делам культуры, город Нью-Йорк

NYC Cultural Affairs

ОСЛО

Элизабет Стораас Хегген (Elisabeth Storaas Heggen), генеральный директор, Департамент культуры и спорта, город Осло
Александра Айнен (Aleksandra Einen), специальный советник, Департамент культуры и спорта, город Осло

ПАРИЖ

Карин Камор (Carine Camors), городской экономист, IAU Ile-de-France
Одиль Сулар (Odile Soulard), городской экономист, IAU Ile-de-France
Карин Фулдо (Karin Fouledeau), Международные культурные связи и партнерства, Генеральная делегация по международным отношениям, город Париж
Ева Нордстрем (Eeva Nordstrom), руководитель культурных проектов, Генеральная делегация по международным отношениям, город Париж

IAU INSTITUT D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME Ile-de-France
MAIRIE DE PARIS

РИМ

Росселла П. Кардарелли (Rossella P. Cardarelli), кабинет вице-мэра и заместителя мэра по вопросам культурного развития, Roma Capitale
Карла Скьявоне (Carla Schiavone), кабинет вице-мэра и заместителя мэра по вопросам культурного развития, Roma Capitale
Джузеппина Валлетти (Giuseppina Valletti), Департамент культуры, Roma Capitale

ROMA

САН-ФРАНЦИСКО

Ань Тан Дао-Шах (Anh Thang Dao-Shah), старший аналитик по расовому равенству и политике, Комиссия по искусствам Сан-Франциско
Рашель Аксель (Rachelle Axel), директор по государственно-частному партнерству, Комиссия по искусствам Сан-Франциско

sfac san francisco arts commission
San Francisco Travel

СЕУЛ

Правительство Сеула
Фонд искусства и культуры Сеула

SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT
Seoul Foundation for Arts and Culture

ШЭНЬЧЖЭНЬ

Вэнь Вэнь (Wen Wen), директор Департамента по развитию проектов, Институт культурных индустрий, Шэньчжэньский университет
Ху Пэнлинь (Penglin Hu), заместитель директора Департамента по развитию проектов, Институт культурных индустрий, Шэньчжэньский университет

SICI 深圳大学 文化产业研究院 Institute for Cultural Industries Shenzhen University
深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

СИНГАПУР

Айрис Чен (Iris Chen), помощник руководителя отдела искусства и наследия, Министерство по делам культуры, сообществ и молодежи
Хуэй Чжэнь Тхам (Hui Zhen Tham), руководитель отдела искусства и наследия, Министерство по делам культуры, сообществ и молодежи

СТОКГОЛЬМ

Вивека Ваак (Viveca Waak), советник, Департамент культурной стратегии, город Стокгольм
Патрик Лильегрен (Patrik Liljegren), заместитель директора-распорядителя по вопросам культуры и начальник отдела культурной стратегии, Управление культуры, город Стокгольм

СИДНЕЙ

Лиза Колли (Lisa Colley), менеджер по культурной стратегии, город Сидней
Иуанто Уэр (Ianto Ware), советник по культурной стратегии, город Сидней

ТАЙБЭЙ

Доктор Шери Вон (Dr. Cherie Wang), специалист по планированию, Департамент культуры Администрации города Тайбэя
Тим Чен (Tim Chen), директор, Медиашкола Тайбэя

ТОКИО

Юка Сайто (Yuka Saitou), Кохей Озеки, Хироси Ивасита, Миёко Хосино, Тикако Оотори, Бюро гражданских и культурных отношений, Правительство Токио

ТОРОНТО

Салли Хан (Sally Han), менеджер по культурному партнерству, Отдел экономического развития и культуры, город Торонто
Лори Мартин (Lori Martin), старший сотрудник подразделения по вопросам культуры, Отдел экономического развития и культуры, город Торонто
Ким Нгуэн (Kim Nguyen), аналитик, Отдел экономического развития и культуры, город Торонто

ВЕНА

Сильвия Фассль-Фоглер (Sylvia Fassl-Vogler), начальник Отдела кино и международных культурных связей, Муниципальный департамент по делам культуры, город Вена

ВАРШАВА

Уршула Тшецяковска (Urszula Trzeciakowska), главный специалист, город Варшава

ЦЮРИХ

Надин Хельм (Nadine Helm), Департамент по делам культуры, город Цюрих
Лукаш Виггер (Lukas Wigger), Департамент мэра города Цюриха

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Арафу Ахмадали (Araf Ahmadali), и. о. главы Департамента культуры, город Амстердам, партнеру Культурного форума городов.

МЭРУ ЛОНДОНА

За неизменное руководство Культурным форумом мировых городов и, особенно, Джеки МакНерни (Jackie McNerney), менеджеру Культурного форума мировых городов, и Лайе Гаш (Laia Gasch), директору Культурного форума мировых городов по глобальным партнерствам, из команды по культуре мэра Лондона.

Мы хотели бы поблагодарить Британский совет, особенно местные отделения по всему миру и в городах-участниках, за их помощь и советы.

Мы также благодарим Марину Гуо (Marina Guo) за ее профессиональную помощь и постоянную поддержку Культурного форума мировых городов.

Мы очень благодарны Google Arts & Culture за поддержку Программы обмена навыками руководства.

Наконец, мы хотели бы поблагодарить членов нашего Консультативного комитета за их советы и продуманный вклад в наши мероприятия и исследовательские программы.

АВТОРЫ

ДОКЛАД О КУЛЬТУРЕ МИРОВЫХ ГОРОДОВ 2018
Редакционный совет BOP Consulting

ВВЕДЕНИЕ И РЕДАКЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ
Пол Оуэнс (Paul Owens)
Ричард Нейлор (Richard Naylor)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА
Ивонн Ло (Yvonne Lo)
Мэтью Прин (Matthieu Prin)
Марта Пим (Martha Pym)

ТЕКСТ
Элис Бакнелл (Alice Bucknell)
Пол Киркман (Paul Kirkman)
Гарет Майер (Gareth Maeer)
Максин Ропер (Maxine Roper)
Кейт Смит (Kate Smith)

ДИЗАЙН
Компания Praline

Профили городов были созданы BOP-Consulting в партнерстве с городами-участниками Культурного форума мировых городов. Все источники по статистике для каждого города можно найти в разделе данных на сайте worldcitiesculturеforum.com

Все изображения защищены исключительными правами и предоставлены отдельными городами или как указано.

Перевод с английского языка осуществлен по заказу Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» для Департамента культуры города Москвы. Дата публикации оригинального доклада на английском языке: 16.11.2018

Доклад о культуре мировых городов представляет собой международный проект по изучению культуры глобальных городов мира, включая механизмы реализации культурной политики и влияние культуры на развитие городов. Доклад готовится каждые три года Культурным форумом мировых городов. В докладе 2018 года рассматривается ситуация в сфере культуры в 35 городах-участниках форума: инновационные программы и решения, а также ключевые тенденции и инфраструктурные проекты, которые реализуются в этих городах. Доклад свидетельствует о наличии общей для всех городов цели — сделать культуру более эгалитарной и ориентированной на горожан.

Департамент культуры города Москвы
mos.ru/kultura

Библиотека им. Н. А. Некрасова
nekrasovka.ru

Московский институт социально-культурных программ
miscp.ru

ISBN 978-5-903108-37-4

Доклад о культуре мировых городов = World Cities Culture Report / BOP Consulting, текст: Элис Бакнелл [и др.], дизайн: Praline; Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова, пер. с англ.: Москва, 2019. — 314 с.: ил., фото.

Издание Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова», 2019

АМСТЕРДАМ
ОСТИН
БОГОТА
БРЮССЕЛЬ
БУЭНОС-АЙРЕС
КЕЙПТАУН
ЧЭНДУ
ДУБЛИН
ЭДИНБУРГ
ХЕЛЬСИНКИ
ГОНКОНГ
ЛАГОС
ЛИССАБОН
ЛОНДОН
ЛОС-АНДЖЕЛЕС
МЕЛЬБУРН
МИЛАН
МОНРЕАЛЬ
МОСКВА
НЬЮ-ЙОРК
ОСЛО
ПАРИЖ
РИМ
САН-ФРАНЦИСКО
СЕУЛ
ШЭНЬЧЖЭНЬ
СИНГАПУР
СТОКГОЛЬМ
СИДНЕЙ
ТАЙБЭЙ
ТОКИО
ТОРОНТО
ВЕНА
ВАРШАВА
ЦЮРИХ