

ГОРОД КАК СИСТЕМА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ СМЫСЛЫ И РОЖДАЮЩАЯ ЭНЕРГИЮ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ

В. А. Самкова

Екатеринбургская академия современного искусства,
кафедра социокультурного развития территорий,
ул. Культуры, 3, 620078, Екатеринбург, Российская Федерация
e-mail: alina.artbog@yandex.ru

Современные города превращаются в эпицентры энергии творчества и культурных индустрий. Они формируют новые смыслы, остаются привлекательными для креативных людей, творческих групп и общностей. Для развития культурных индустрий нужна не только особая среда, но эффективная система коммуникации, позволяющая осуществлять связь и взаимодействие всех типов креативных групп и культурных акторов. Сегодня креативные индустрии можно отнести к сектору экономики, где творческий труд выступает как экономический фактор, который является основой для креативных индустрий.

Ключевые слова: драйвер, креативные люди, креативные индустрии, культурные индустрии.

CITY AS A MEANINGFUL SYSTEM THAT GENERATES THE ENERGY OF CULTURAL INDUSTRIES

V. A. Samkova

Ekaterinburg Academy of Contemporary Art,
Sociocultural Development of Territories Department,
Kultury st. 3, 620078, Ekaterinburg, Russian Federation
e-mail: alina.artbog@yandex.ru

Modern cities are turning into epicenters of the energy of creativity and cultural industries. They form new meanings, remain attractive to creative people, creative groups and communities. The development of cultural industries requires not only a special environment, but also an effective communication system that allows communication and interaction of all types of creative groups and cultural actors. Today, creative industries can be attributed to the economic sector, where creative work acts as an economic factor, which is the basis for creative industries.

Key words: driver, creative people, creative industries, cultural industries.

Развитию городов способствуют активные, талантливые и креативные люди, которые хотят личностной реализации, признания, влияния, славы и денег. Современные города развиваются в направлении повышения комфортности жизни. Чарльз Лэндри в своих работах отмечал, что готовой и универсальной методики развития креативности городов не существует. При этом креативность, утверждает он, развивается там, где есть культурное историческое и национальное разнообразие. А «креативные индустрии» воспринимаются как отрасли, которые «имеют свое происхождение в индивидуальном творчестве, мастерстве и таланте, и которые имеют потенциал для богатства и создания новых рабочих мест, путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [4]. Сама креативность рассматривается в большинстве как способность культурных акторов генерировать новые идеи. Креативность определяет творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящих в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также как способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Креативность рассматривается нами как способность индивида к творчеству, а креативный труд как важный производственный фактор, уникальность которого достигается благодаря творческому потенциалу [5, с. 561]. Сам экономический потенциал креативных индустрий влияет не только на создание символической ценности, но и определяет способность к развитию и масштабированию, а также выявляет возможность создания нового и уникального (эксклюзивного) продукта. Алан Фриман акцентирует внимание на том, что креативные индустрии можно отнести к сектору экономики, где творческий труд выступает как экономический фактор, который является основой для креативных индустрий [6, с. 173–196].

Один из эпицентров креативных индустрий на Урале сегодня, город Екатеринбург, исторически был основан как флагман горнозаводской цивилизации, он через 4 года будет отмечать свой 300-летний юбилей. Екатеринбург за три века своего развития закрепил за собой более десятка статусов: город-крепость; город-завод; индустриальный город; научный город; культурный город; театральный город; город креативных индустрий. Представители сферы управления культурными индустриями Екатеринбурга уверенно

демонстрируют свои компетентность и креативность, определяя формат необходимых новаций в сфере культуры и в сегменте администрирования культуры. Когда в марте 2018 года центре культуры «Урал» в Екатеринбурге открылся Уральский региональный форум Culturalica, он с первой минуты стал местом «приземления» высоких идей, определения актуальных направлений социально-культурного движения, площадкой для встречи власти, бизнеса и креативного класса. Форум Culturalica сформировал качественно новое пространство для обсуждения и презентации мировых трендов, масштабных проектов и глобальных проблем в сфере культуры, для участия в работе первого форума было зарегистрировано более 1000 участников – специалистов, экспертов в вопросах культуры и культурных индустрий. Название форума («Культура Урала») стало актуальным и очень притягательным, оно родилось здесь, в Екатеринбурге, участники форума определили его потенциал и возможности. Именно здесь, по единодушному мнению экспертов, Culturalica должна стать своеобразной лабораторией культурных проектов в пространстве Евразии. Рождению форума способствовала активная позиция всех креативных акторов сферы культуры уральской столицы. При этом стоит отметить большое количество экспертов, прибывших на форум, они органично включались в работу мероприятия, принимая участие в пленарных заседаниях в качестве спикеров: Bjorn Stenvers – директор ICOM, Darko Brlek – Директор Европейского Фестивального Агентства, его участие в форуме придает значимость и вес форуму Culturalica, Юрий Лейтен – директор Государственного концертного агентства Эстонии «Eesti Kontsert», который очень неплохо излагал свои концепции на хорошем русском языке, когда как первые два господина пользовались услугами переводчика. Юрий Лейтен показал большой культурный потенциал маленькой Эстонии в динамике и в цифрах. Не было, к сожалению, представителей культурных акторов дружественной Беларуси, будем ждать их на следующие форумы. Эксперты ректор ЕАСИ Инна Ахьямова и проректор по науке и инновационному развитию ЕАСИ Лариса Петрова говорили о роли и значимости проектной деятельности как технологии, которая из разряда инноваций давно перешла на уровень основного инструментария в системе управления [7].

Сегодня Екатеринбург успешно формирует инфраструктуру социальной памяти, это в первую очередь музеи и библиотеки, театры и галерейные пространства. В городе успешно функционирует

архивно-библиотечный сегмент, казалось бы, стандартный для региональной столицы. Следует подчеркнуть креативный потенциал библиотечных центров, который достаточно высок, и представлен не только научно-образовательными программами, уникальными проектами, различными фестивалями, такими как Библио-ночь. Данный проект позволяет находиться в библиотеке до 2 часов ночи, реализуя культурные и интеллектуальные запросы посетителей. В конференц-залах городских библиотек проходят различные культурные форумы, панельные дискуссии. Панельная дискуссия «Сколько стоит искусство» имела широкий резонанс, наделав много шума в интеллектуальной городской среде, тема обсуждалась в среде галеристов, художников, арт-критиков, менеджеров, дилеров. Вопрос был затронут актуальный и животрепещущий «сколько стоит искусство», инициаторами дискуссии выступила Екатеринбургская академия современного искусства. Библиотеки с успехом проводят тематические летние и осенние «читалки», встречи с авторами, неоднократно приглашались современные прозаики, поэты, драматурги. Поэтические дни пользуются особой популярностью у читателей, проходят различные выставочные проекты, лекции-презентации, клубные встречи, тематические экскурсии и многое другое...

Кластер государственных музеев в Екатеринбурге особый, художественный и краеведческий музеи обладают аномально разветвленными структурами из самых необычных подразделений, включая нумизматические, палеонтологические, этнографические экспозиции. Музей истории Екатеринбурга с сильным фотографическим подразделением «Дом Метенкова» представляет собой уникальные исторические и культурные артефакты. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства собрал богатейшие минералогические коллекции. Объединенный музей писателей Урала знакомит жителей и гостей города с творчеством уральских писателей и в ретроспективе представляет эпоху, в которой жили и работали уральские писатели П. П. Бажов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Ф. М. Решетников, певец и трибун социально обездоленных. Музей архитектуры и дизайна УралГАХУ представляет уникальную возможность познакомиться с феноменом горнозаводской цивилизации на Урале, его экспозиции позволяют студенческой молодежи изучать эволюцию промышленной и гражданской архитектуры, а также благодаря образовательным и просветительским программам дает возможность знакомиться с богатым архитектурным наследием Уральского

региона. Проекты «Арх-ликбез» – уникальная возможность познакомиться с архитектурой забытых храмов на территории региона. Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ – РОСИЗО) является драйвером современного искусства на Урале и инициатором Уральской промышленной биеннале.

Сегодня важно отметить огромный вклад в развитие культурных индустрий частных и корпоративных музеев, каждый из которых в той или иной степени собирает и выставляет современные визуальные искусства, это арт-галереи, музеи Наивного искусства, музей Миши Брусиловского, музей Невьянская Икона. Сегодня «Екатеринбург – один из немногих европейских городов, который вышел на новый уровень развития, став городом возможностей для каждого. Город – создающий бренды, опережающие время, где Культура является драйвером территорий, как отмечалось на форуме Culturalica, который с успехом прошел в 2018 и 2019 году. В своих выступлениях спикеры подчеркивали, что Екатеринбург с его культурным потенциалом, креативными акторами сферы культуры, высокими культурными ориентирами, амбициями и очень требовательной и искушенной публикой создает модель креативного города и становится масштабной лабораторией культурных проектов. Город выступает мощной платформой культурных индустрий, ему необходимы профессиональные ресурсы.

Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ) – один из немногих в России муниципальных вузов, который не только готовит квалифицированные кадры для сферы культуры, сам является тем драйвером и запускает новые культурные индустрии. ЕАСИ проводит прикладные исследования в области сохранения и совершенствования культурного потенциала региона, создает и реализует актуальные социокультурные проекты, а также занимает ведущие позиции в проектной исследовательской работе по проблемам реновации, брендинга и ребрендинга культурных объектов. Арт-менеджмент стремится моделировать сценарии, которые позволяют раскрыть причинно-следственные связи формирования спроса и предложения на арт-рынке, предугадать ситуации, которые позволяют коллекционерам активно совершать покупки, а художникам – изобретать альтернативные пути взаимодействия с рынком. Арт-менеджмент и арт-маркетинг работают с маркером «искусство» и постоянно сталкиваются с проблемой определения не только объ-

екта и предмета искусства, но и с вопросами роли и функции искусства и цены продукта на современном арт-рынке.

Сегодня, в целом, арт-рынок как динамичная система, дающая множество поводов для размышлений о ценности искусства, позволяет нам взглянуть не только на историю взаимоотношений предметов искусства и мира денег. Арт-рынок позаимствовал у модной индустрии понятие «бренда» и представляет сегодня тотальную схему брендинга. Арт-рынок понимается большинством культурных акторов не столько как механизм купли-продажи произведений искусства, сколько как пространство, где сталкиваются интересы экономики и бизнеса, социальной психологии и философии искусства [1, 91–95]. Порой мы забываем, что целью формального новшества, относящегося к предметам, является не идеальный мир предметов, а некий социальный идеал, идеал привилегированных классов [2, с. 40], который состоит в том, чтобы постоянно воссоздавать свою культурную привилегию. Усилия всех участников арт-рынка порой сводятся к созданию технологии по раскручиванию брендов. Бренд как миф превращается в маркер, помогающий покупателям ориентироваться в огромном количестве предлагаемых произведений искусства и справиться с неуверенностью относительно их качества. Таким образом, коллекционеры как покупатели зачастую становятся клиентами брендовых дилеров.

Создавать большие международные проекты вне столичной ситуации – работа сложная, она предполагает дополнительное взаимодействие с разными сообществами, которые, в свою очередь должны стать твоими единомышленниками, делилась своим опытом комиссар Уральской индустриальной Биеннале Алиса Прудникова. Как показал опыт Уральской индустриальной биеннале, основная задача масштабных форумов – обозначить Екатеринбург, да и Урал в целом, на культурной карте мира. Сложнее всего сделать своими союзниками бизнес-партнеров и убедить их в том, что такой путь к статусу глобального города самый эффективный и короткий. Следуя этой тенденции, ЕАСИ запускает проекты «Арт-Диалоги» и «Арт-Транзит», которые дают возможность объединить усилия культурных сообществ Европы и Азии.

Бесспорно, что большую роль в развитии креативной среды города играют галереи, музеи, форумы, фестивали и ярмарки современного искусства. Они активно поддерживают жизнь современного

искусства вдали от двух главных центров художественной жизни – Москвы и Санкт-Петербурга. Как в 1990-е годы в столице, сегодня арт-галереи оказались платформой культурных индустрий, демонстрирующие современное искусство, а заодно и образовательными центрами, часто единственным пространством, призванным создать в городе или регионе консалтинговую площадку по обсуждению коммерческих вопросов и рыночной ситуации на арт-рынке. Сегодня они становятся платформами культурных индустрий и инструментами привлечения капитала, инвестиций не только в галерейный бизнес, они становятся драйверами культуры территории.

Литература

1. Арутюнова, А.Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А.Г. Арутюнова. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2017. – 2-е изд., испр. и доп. – 232 с.
2. Бодрийяр, Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. Д. Кралечкина. – М.: Академический проект, 2007. – 335 с.
3. Беляева, М.А. Азы имиджологии: имидж личности, организации, территории: учебное пособие для вузов // Имидж территории как объект управления / М.А. Беляева, В.А. Самкова. – М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. – 2-е изд., доп. – 228 с.
4. Лэндри, Ч. Креативный город / Ч. Лэндри; пер. с англ. В. Гнедовского, М. Хрустальной, М. Гнедовского. – М.: Издательство «Классика – XXI», 2018. – 399 с.
5. Самкова, В.А. Креативные города, креативные люди / В.А. Самкова // Science and Education materials of the international research and practice conference. – Westbaden, 2012. – 561 p.
6. Хестанов, Р. Креативные индустрии – модели развития / Р. Хестанов // Социологическое обозрение. – 2018. Т.17. – № 3. – С. 173–196.
7. Culturalica / Культурный Екатеринбург [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://culturalica.ru/>. – Дата доступа: 11.04.2019.