

Культура на периферии

Культура на периферии

Политика децентрализации в культурных проектах Франции

Сборник по итогам стажировки.
«Модельные проекты и основные
подходы в культурных стратегиях
Франции» для победителей конкурса
«Культурная мозаика малых городов
и сел» Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко

2018-2019

Культура на периферии. Политика децентрализации в культурных проектах Франции.

Сборник подготовлен по итогам стажировки «Модельные проекты и основные подходы культурных стратегий Франции» для победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Программа инициирована и проводится Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко для поддержки творческих инициатив в малых городах и селах России.

Оператор стажировки:
Ассоциация Василия Поленова, Франция

Кураторы стажировки и авторы статей:
Наталья Копелянская, Екатерина Гольдберг

Редактор-составитель:
Ольга Чумичева

Литературный редактор:
Ксения Самарина

Интервью с участниками стажировки:
Юлия Сенушина

Дизайн обложки:
Софья Шайхутдинова

Фоторедактор:
Елизавета Азарова

Сборник разработан при поддержке архитектурной студии Orchestra Design

Выражаем благодарность за помощь в подготовке сборника:

Наталье Поленовой, директору Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова

Екатерине Деминцевой, заведующей Институтом социальной политики и Центром качественных исследований социальной политики НИУ ВШЭ, ассоциированному исследователю Центра социологического анализа и интервенций (CADIS) Высшей школы социальных наук (EHESS) в Париже и Центра франко-российских исследований (CEFR) в Москве

Дмитрию Ойнасу, президенту Делового клуба «Наследие и экономика» Изабель Урдубе, заместителю руководителя департамента европейских и международных проектов Министерства культуры Франции

Сесиль Вено, директору департамента развития аудиторий Центра Помпиду Нолину Фурнье, архитектору, соавтору проекта парижского парка Ла-Виллетт

Ольге Киселевой, science-art художнику, профессору Университета Сорбонны Софье Глуховой, независимому куратору

Ассоциации «La Renaissance française» (представительство в Нор — Па-де Кале) и лично Зое Арриньон, президенту российской делегации ассоциации

«La Renaissance français» (Appac)

ФОНД
ТИМЧЕНКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ЕЛЕНА И ГЕННАДИЯ
ТИМЧЕНКО

Ассоциация
Василия Поленова

INSTITUT
FRANÇAIS
Russie

Москва, 2019

Оглавление

<u>Вступительное слово</u>	<u>6</u>
<u>Введение</u>	<u>12</u>
<u>Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции</u>	<u>16</u>
Контекст (Н. Копелянская)	18
Кейс 1. Культурные проекты в Лилле (Н. Копелянская)	23
Часть 1. Городская культурная политика	
Часть 2. Музей Приюта Графини	
Часть 3. Дворец изящных искусств	
Кейс 2. Культурные проекты на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале (Н. Копелянская)	39
Часть 1. Музей Лувр-Ланс	
Часть 2. Угольный бассейн Нор — Па-де-Кале	
Часть 3. Ассоциация «Евраланс»	
Кейс 3. Культурный центр La Condition Publique в Рубе (Е. Гольдберг)	57
Кейс 4. Национальный центр Le Boulon во Вьё-Конде (Е. Гольдберг)	69
Кейс 5. Аббатство Бельваль в Труаво (Е. Гольдберг)	79
<u>Раздел 2. Политика децентрализации в культурных проектах Парижа</u>	<u>87</u>
Контекст (Е. Гольдберг)	88
Кейс 6. Проект Les Grands Voisins (Е. Гольдберг)	93
Кейс 7. Культурный центр Centquatre (Е. Гольдберг)	103
Кейс 8. Экологический проект La Recyclaire (Е. Гольдберг)	113
Кейс 9. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Н. Копелянская)	121

О СТАЖИРОВКЕ «МОДЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ КУЛЬТУРНЫХ СТРАТЕГИЙ ФРАНЦИИ»

В середине XIX века французский городок Ланс стал центром добычи угля. В 1980-е шахты истощились и город опустел — уехали потерявшие работу жители, ушел частный бизнес. А в 2012 году благодаря проекту трансформации территории в Лансе открылся филиал Лувра, ставший магнитом для горожан и туристов. За следующие шесть лет в нем побывали около 3 млн человек.

Это краткое изложение одного из кейсов сборника «Культура на периферии. Политика децентрализации в культурных проектах Франции», подготовленного по итогам стажировки 2018 года для благополучателей Фонда Тимченко. Почему мы считаем важным рассказать эту и другие истории городов Франции, сумевших преодолеть стагнацию и нашедших новые векторы развития средствами культуры?

«Мы видим, как, опираясь на активных людей и культурно-исторические ресурсы, можно возродить депрессивные территории. Однако эта деятельность невозможна без изучения успешного опыта».

С проблемой упадка промышленности и, как следствие, безработицей, снижением доходов и деморализацией населения, сталкиваются многие страны — и Россия, увы, не исключение. Фонд Тимченко уже шесть лет реализует программу «Культурная мозаика малых городов и сел», цель которой — поддержка социокультурных инициатив в российской глубинке. Мы видим, как, опираясь на активных людей и культурно-исторические ресурсы, можно возродить депрессивные территории. Однако такая деятельность невозможна без изучения успешного опыта. Поэтому Фонд не только поддерживает проекты финансово, но и содействует развитию их команд: проводит стажировки, семинары, мастер-классы. Частью этой образовательной программы стала стажировка во Франции.

Уверена, что материалы сборника станут источником идей и вдохновения для людей и организаций, занимающихся развитием культурных проектов в малых городах и селах России.

Ксения Франк,
председатель Наблюдательного совета
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
(timchenkofoundation.org)

СПРАВКА О ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ»

«Культурная мозаика малых городов и сел» — флагманское направление программы «Культура» Фонда Тимченко, созданное для повышения активности местных сообществ и развития локальных территорий средствами культуры в городах с населением до 50 тыс. жителей и сельских поселениях. В рамках грантовых конкурсов мы помогаем социокультурным проектам, которые вовлекают людей в совместную деятельность, создавать разнообразие возможностей для реализации человеческого потенциала. Начиная с 2014 года, мы получили более 4 000 заявок и поддержали свыше 400 проектов из 67 регионов России.

Для лидеров «Культурной мозаики» создана комплексная образовательная программа, включающая стажировки, в ходе которых участники изучают практики, доказавшие свою эффективность, обмениваются опытом и выстраивают партнерские связи для дальнейшего развития своих проектов. В 2017 году стажировки стали международными — участники побывали в Великобритании. В 2018 году стажировка прошла в городах севера Франции.

Список участников стажировки в 2018 году:

Екатерина Няязева, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района», п. Штанигурт, Республика Удмуртия;

Ирина Винецкая, общественная организация «Возрождение народных художественных промыслов Прикамья», Краснокамский муниципальный район, Пермский край;

Алексей Новосёлов, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемское музейное объединение», г. Тотьма, Вологодская область;

Ольга Степанова, муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской культуры», с. Сумский Посад, Республика Карелия;

Ангелина Богатырева, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пинежский культурный центр», МО «Пинежское», Архангельская область;

Наталья Дружинина, муниципальное учреждение культуры «Дом ремесел “Слобода”», с. Колывань, Новосибирская область.

Проблема развития малых городов и сел остро стоит во всем мире: как работать с наследием на локальном уровне, как происходит ревитализация территорий и что может дать для решения этих вопросов опора на социкультурный ресурс. При этом анализа релевантных кейсов на русском языке не так много. Зарубежные стажировки и отчеты по их итогам, которые мы публикуем в открытом доступе на нашем сайте, позволяют увидеть сходство проблематики и изучить вариативность решений в разных культурных политических контекстах.

Елена Ноновалова,
руководитель программ Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ: ОПЫТ ФРАНЦИИ И ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА

Франция занимает лидирующие позиции в сфере культурных проектов — опираясь на старейшие в Европе традиции музейной и выставочной деятельности, страна достигла высочайшего уровня в этой области. При этом один из ключевых принципов, характеризующих французскую культурную политику, — это демократизация культуры.

В середине XX века страна столкнулась с необходимостью поиска нового языка для разговора о культурном наследии. Выражением этих перемен стала политика, предложенная Андре Мальро, министром культуры в правительстве Шарля де Голля. Мальро запустил законодательные механизмы, которые позволили государству и обществу, с одной стороны, договориться о статусе культурного достояния как непререкаемой ценности, а с другой — поставить работу с аудиторией в центр стратегий развития учреждений культуры.

«Осью культурной политики Франции стал принцип демократизации. Он призван сделать культуру понятной всем — ведь если она принадлежит только элитам, то и ценят ее только элиты. Сегодня французские учреждения культуры не боятся работать с самыми разными слоями общества».

С этого момента осью культурной политики Франции стал принцип демократизации. Он призван сделать культуру понятной всем — ведь если она принадлежит только элитам, то и ценят ее только элиты. Сегодня французские учреждения культуры не боятся работать с самыми разными слоями общества. Например, в каждом музее страны есть отдел медиации. Это позволяет выходить на сложные аудитории — детей и подростков, мигрантов и социально незащищенных людей — и выстраивать взаимодействие с ними так, чтобы артефакты культуры оказывались в плоскости их понимания. И здесь я вижу фундаментальное отличие от российской музейной традиции, в которой во главе угла стоит артефакт, но не посетитель.

Ассоциация Василия Поленова, основанная в 2007 году в Париже потомками художника, стала своего рода опорой для «культурного моста» между Россией и Францией. Ее деятельность — ежегодные «Летние международные фестивали искусств», выставки и презентации книг русских авторов во Франции и другие проекты — также основана на принципах демократизации и децентрализации культуры, которые в этом случае работают и на межстрановом уровне.

Тот факт, что ассоциация стала проводником по передовому опыту французских культурных проектов для участников стажировки Фонда Тимченко, лишний раз подчеркивает, как важна для нас работа в этом направлении. Хочется верить, что стажировка дала участникам вдохновение для того, чтобы ставить задачи демократизации культуры перед собственными проектами и формировать новую культурную политику российских регионов.

Наталья Поленова,
директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова

Введение

1. КУЛЬТУРА И СОЛИДАРНОСТЬ

НАТАЛЬЯ КОПЕЛЯНСКАЯ, КУРАТОР СТАЖИРОВКИ

Вторая половина XX века прошла для Европы под знаком масштабных трансформаций. Благодаря политике децентрализации, принятой Европейским союзом, сформировались еврорегионы — формы интеграции приграничных районов соседствующих стран для совместного развития экономики, туризма и культуры. Это позволило эффективно работать с проектами, которые затрагивают общеевропейские проблемы.

Франция занимает в Европе особое место. В 1960-х годах великий визионер Андре Мальро сформулировал основные приоритеты национальной культурной политики, которых придерживались и придерживаются его последователи: защита культурного наследия, развитие современного искусства, образование в сфере культуры, регулирование рынка культурных индустрий и, наконец, децентрализация культурных институтов — передача власти и ресурсов от центра к регионам под общим руководством государства. Таким образом, идея демократизации культуры была первым шагом, который в итоге привел к законодательному закреплению децентрализованной организации Французской республики в начале 2000-х годов.

Сегодня политика децентрализации предполагает значительную экономическую свободу регионов: у них остается гораздо больше налогов, что привело к созданию целой серии учреждений национального масштаба за пределами столицы. Яркими результатами такой политики можно назвать открывшиеся относительно недавно Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе и Национальный центр уличного искусства Le Boulon в городке Вьё-Нонде. И это лишь наиболее видимое и репрезентативное проявление работы новых механизмов.

Этот сборник материалов создан по результатам стажировки победителей конкурса «Культурная мозаика», которая была организована Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с Ассоциацией Василия Поленова во Франции. Программа стажировки была посвящена изучению опыта разных по масштабу и характеру модельных проектов развития территорий посредством культуры — на примерах инициатив на севере Франции и в Париже. О том, почему важны стажировки, написаны сотни слов, но повторю: никакие книги

не заменяют личного опыта, когда человек видит, чувствует, взаимодействует в новом контексте. В этот момент происходит расширение горизонтов, меняется взгляд на собственную деятельность — и эта рефлексия дает осознанность при планировании дальнейших шагов.

В этом сборнике мы сосредоточились на трех вопросах:

- культурная политика как одна из основ экономики региона на примере севера Франции,
- культура как инструмент социальной интеграции и адаптации для развития территорий,
- ассоциация как самая доступная форма легитимизации местных и тематических сообществ и проявления солидарности для защиты интересов граждан.

Представляя себе потенциального читателя сборника, мы, в первую очередь, думали о круге участников программ Фонда Тимченко — российских профессионалах, работающих в социокультурном поле. Также мы думали о тех активистах, которые готовы сформулировать и запустить проект «на вырост», отчетливо осознавая новые запросы в логике городского или сельского развития, культурного диалога и образовательных стратегий. Еще одну группу читателей, надеемся, составят те, кто сегодня еще учится, но уже задумывается над тем, как можно осуществить замысел по лучшему устройству мира.

Основная задача публикации — не только демонстрация успеха того или иного проекта, но и анализ работы, которая привела к этому успеху. Описанные нами практики могут быть использованы властями российских регионов при выработке стратегий развития территорий и формулировании планов инвестиций в сферу культуры как инструмента для сплочения и процветания городов и сел.

Проекты в сфере культуры — это дело личное и дело личностей. Как куратору программы мне представлялось важным сделать акцент на степени ответственности и свободы людей, которые берутся за ревитализацию памятника, создание сообщества и интеграцию жителей, работают с новыми экономическими механизмами для решения социально значимых задач. Надеемся, что разговор, начатый во Франции, продолжится в российских регионах.

2. СИЛА СООБЩЕСТВ: ДОВЕРИЕ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНА ГОЛЬДБЕРГ, КУРАТОР СТАЖИРОВКИ

Мое профессиональное знакомство с Францией началось четыре года назад — сначала в рамках образовательной программы, затем через проектную деятельность. Меня поразило, как много общего между нашими странами: базовое недовольство людей текущей ситуацией — и одновременно способность объединяться, чтобы решать проблемы, формировать сообщества и, наконец, создавать культурные и образовательные центры, которые в малых городах становятся настоящими моторами социального и экономического развития. Но если в российском городе с населением 40–50 тыс. человек подобных сообществ будет не больше 20, в таком же по размеру французском их может быть 200–300. Это дает надежную опору тем, кто, как и мы, реализует социокультурные проекты, ведь только сообщества обеспечивают их устойчивость. Поэтому французский опыт может быть по-настоящему полезным для российских регионов.

Сообщества во Франции могут получить статус ассоциаций. Он дает возможность формировать партнерства с муниципальными властями и бизнесом, а также заниматься коммерческой деятельностью, поддерживающей развитие ассоциации. В 2018 году в ассоциациях состояло 65% французов, а их общий ежегодный бюджет составил 80 млрд евро (3,5% ВВП страны).

Историю ассоциаций можно возвести к средневековым цехам и гильдиям — мастера разных профессий создавали сообщества для обмена знаниями и защиты своих прав. Однако самостоятельность таких сообществ часто вызывала опасения у правителей, и на их деятельность накладывались ограничения. Великая французская революция обеспечила гражданам свободу мирных собраний, но за ней последовали десятилетия, в которые власти то усиливали, то ослабляли контроль за сообществами.

Только в начале XX века произошел перелом, который обеспечил процветание ассоциаций в современной Франции. В 1901 году по инициативе председателя Совета министров Пьера Вальдек-Руссо был принят закон, утвердивший принцип свободного формирования и развития ассоциаций. Подписанию закона предшествовали горячие дебаты в парламенте и среди интеллектуалов. Вопросы доверия и свободы ставились под вопрос, однако выбор был сделан в их пользу. С того момента и по сей день любой гражданин Франции имеет право создать ассоциацию без согласования с государством при выполнении двух простых условий: в ассоциации должно быть больше одного человека, а ее работа должна приносить благо не только создателям, но и преследовать общественные цели. Деятельность

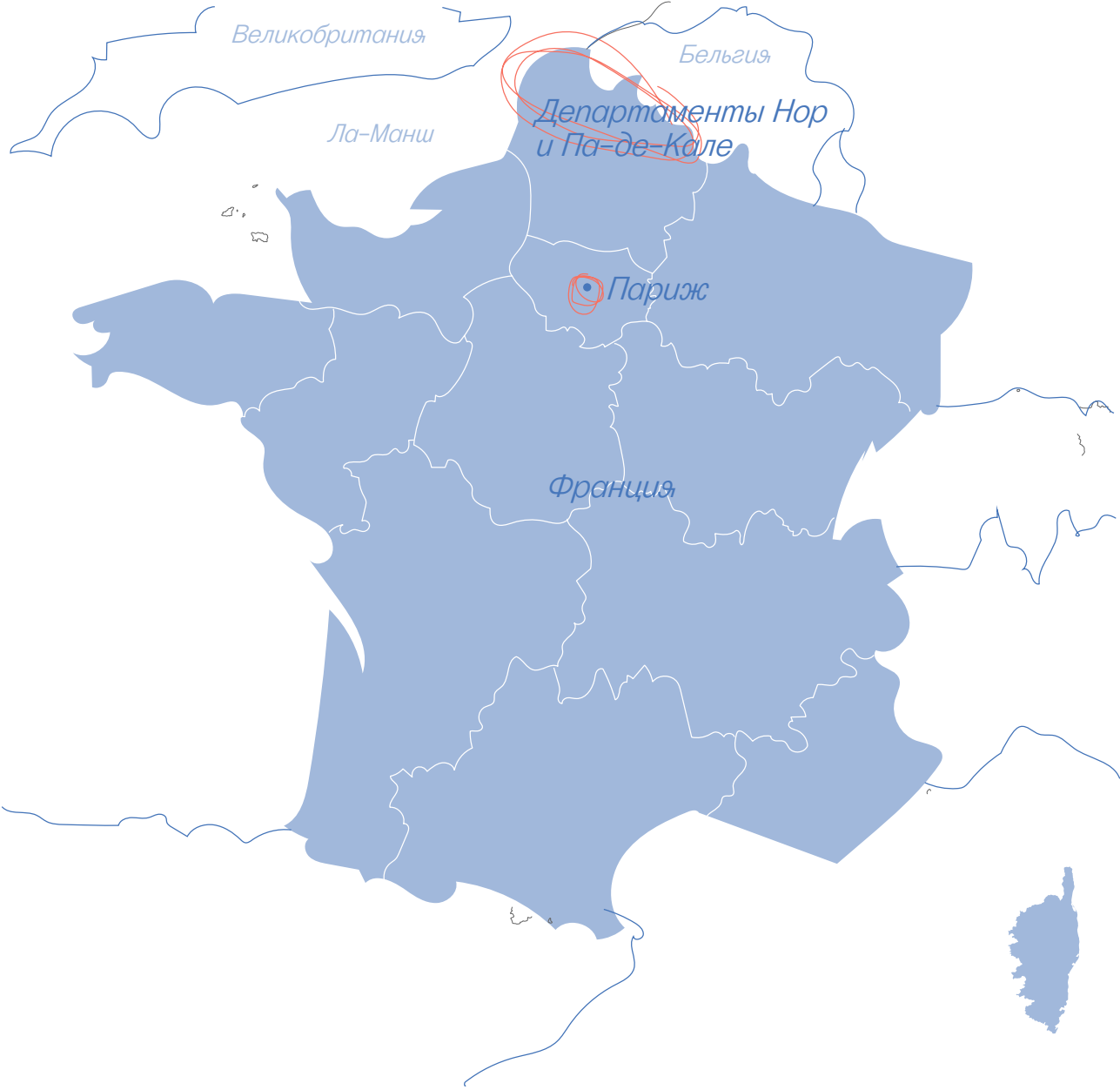
ассоциаций не должна противоречить законодательству, но никакие законы не накладывают на нее ограничений.

Таким образом закон об ассоциациях стал официальным подтверждением доверия к гражданам со стороны государства. В течение XX века это доверие заложило основу для полноценного партнерства. Сегодня ассоциации актуализируют программы государственных учреждений культуры или запускают независимые социокультурные проекты, через ассоциации учреждения образования проводят экспериментальные программы, ассоциации — это и сообщества творческих людей, объединившихся для поддержки арт-проектов.

Доверие между всеми участниками городского развития — важнейшее условие успеха. В каждом проекте оно достигается только со временем и требует усилий всех сторон. Примеры проектов в этом сборнике среди прочего показывают, как их участники строили отношения доверия. Мы специально выбрали проекты, которым больше 5 лет, чтобы продемонстрировать важность временного ресурса.

Мы надеемся, что проанализированные проекты вдохновят читателей опираться на существующие сообщества и создавать новые, воспринимать их как важную движущую силу развития человеческого капитала, культуры и территорий.

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

↑ Карта с обозначением городов, в которых проходила международная стажировка «Модельные проекты и основные подходы культурных стратегий Франции».

ГЕОГРАФИЯ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Север Франции — это, прежде всего, самые северные ее департаменты, Нор и Па-де-Кале. С 2016 года, когда была проведена административно-территориальная реформа страны, они входят в состав региона О-де-Франс, а прежде образовывали самостоятельный регион Нор – Па-де-Кале. Здесь, на площади 12,4 млн м², живет около 4 млн человек. Культурная и экономическая активность на территории сосредоточена вокруг двух крупнейших городов: Лилля (центра департамента Нор и региона О-де-Франс) и Арраса (центра департамента Па-де-Кале).

Департамент Нор с востока граничит с территорией Бельгии. Департамент Па-де-Кале с запада омывается проливом Ла-Манш. Тут, близ города Кале, в 1994 году был открыт Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией. Протяженная береговая линия Па-де-Кале, известная как Опаловый берег — популярное направление для курортного отдыха. При этом на территории обоих департаментов меньше парков и лесов, чем в других частях Франции, поскольку многие земли были отданы под шахты, фабрики и заводы.

Основой экономики севера Франции, в том числе департаментов Нор и Па-де-Кале, долгое время были текстильная промышленность, добыча угля, выплавка стали, судоходство и морская ловля. Этот регион можно назвать одной из колыбелей европейской промышленной революции. Однако к концу XX века большинство старых предприятий здесь закрылись за нерентабельностью, и регион начал деградировать. В 2000-х вопросы безработицы и социального неравенства

на территории резко обострились.

В этот же период уровень социального напряжения — безработица, настороженное отношение к мигрантам, а также критика власти за концентрацию культурных ресурсов в Париже — вырос

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Контекст

↑ Вид Опалового берега. Источник: Angel Aroca Escámez / Wikimedia Commons.

↗ Открытка с изображением шахты в городке Лос-ан-Гоэль (департамент Па-де-Кале), около 1906 года. Источник: Wikimedia Commons.

и во всей Франции. В ответ на общественную реакцию 28 марта 2003 года был принят Конституционный закон №2003-276, который закрепил децентрализованную организацию республики как один из ее основных принципов, а также гарантировал конституционную защиту финансовой автономии всех территориальных образований: коммун,

департаментов, регионов и заморских территорий¹. Этот закон, а также новые решения в рамках культурной политики Франции и политики Евросоюза по работе с европейским промышленным наследием изменили вектор развития региона О-де-Франс.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВО ФРАНЦИИ

Схема финансирования культуры во Франции достаточно проста и укладывается в привычные для Европы принципы субсидиарности и пропорциональности. Решения должны приниматься на как можно более близком к гражданам уровне, а у самих граждан должна оставаться максимальная свобода действий. Бюджет учреждений культуры складывается из государственных средств (средств Министерства культуры и коммуникаций, средств органов управления коммун, департаментов и регионов), а также весомой доли частных инвестиций. Национальный бюджет на культуру во Франции в последние годы составляет примерно 8 млрд евро, около 75% этих средств распределяется в регионах.

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА О-ДЕ-ФРАНС

В 2016 году власти региона организовали консультации со всеми сторонами, заинтересованными в развитии территории через культуру, в том числе представителями местных сообществ. Было проведено 11 встреч и 3 семинара, в совокупности собравших около тысячи участников, разработана онлайн-платформа, куда поступило больше 400 идей и 42 заявки на тему «сбалансированного региона» и равного доступа к культурному наследию. Совместное конструктивное обсуждение привело к тому, что в 2017 году была принята новая культурная политика региона². Президент О-де-Франс Ксавье Бертран объявил, что региональный бюджет на культуру в 2018 году увеличится примерно в полтора раза (110 млн евро против 70 млн евро в 2017

¹ Loi constitutionnelle #2003-276 relative à l'organisation décentralisée de la République: www.legifrance.gouv.fr

² Культурная политика региона О-де-Франс: www.hautsdefrance.fr/politique-culturelle.

году), а главной задачей он видит превращение О-де-Франс в «регион инноваций и пример для других территорий». Это обещание было реализовано: бюджет региона вырос за счет инновационных проектов в области энергетики и реализации новой культурной политики, которая привлекла инвестиции и новых резидентов.

ПРИОРИТЕТЫ НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА О-ДЕ-ФРАНС:

Территория творчества

Создание фондов по поддержке творческих проектов, создание региональных брендов, сопровождение культурных инициатив.

Образование и профподготовка

Работа с молодежью, поддержка специалистов в сфере культуры.

Культура для всех

Создание творческих и художественных резиденций, децентрализация событийной программы, поддержка проектов, связанных с культурным наследием.

Территория продвижения культуры

Поддержка масштабных региональных проектов для повышения привлекательности и влияния региона.

Региональный бюджет идет на развитие территориальных сетевых проектов и способствует взаимодействию и участию местных жителей: им доступно множество разнообразных курсов, кружков и занятий по искусству и истории культуры. Подобная практика способствует пониманию и укреплению региональной идентичности. Новая культурная политика гарантирует свободу творчества и поддерживает как ключевые региональные события (например, ежегодный кинофестиваль в Аррасе или джазовый фестиваль в Турнуэне), так и начинающие проекты, подчеркивая важность инициатив всех уровней.

Таким образом, любая культурная организация или НКО в городе или деревне региона может работать в системе субсидирования со стороны местных и региональных органов управления, а если проект имеет национальное значение — то и Министерства культуры. Важно отметить, что во Франции хорошо отлажен процесс консультаций

с заявителями на субсидию — это стимулирует новых участников культурного процесса, поскольку они могут рассчитывать на особое внимание. Такая заинтересованность в проектах самого разного уровня и открытость к новым инициативам может быть примером для российской системы поддержки культурных проектов.

↑ Отвалы пород возле шахты в городке Дивьон (департамент Па-де-Кале), 1935 год. Источник: Jannick Jeremy / Wikimedia Commons.

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 1. Городская культурная политика

↑ Центр современного искусства
Gare Saint Sauveur. Источник: Ysevauchez /
Wikimedia Commons.

КОНТЕКСТ

Лилль — столица региона О-де-Франс, десятый по величине город страны с населением 230 000 человек. Городская агломерация Большой Лилль, четвертая по размеру во Франции (после Парижа, Лиона и Марселя), насчитывает 1,9 млн человек. Лилль расположен всего в 14 км от границы с Бельгией, что делает его важной точкой в маршрутах путешествий из Франции в Бельгию и Нидерланды и наоборот.

Первое упоминание Лилля относится к середине VII века. В разные периоды истории город находился под фламандским, бургундским и испанским владычеством. Когда в 1530 году Карл V короновался как император Священной Римской империи, он сделал свою дочь Изабеллу правительницей Фландрии, в состав территорий которой тогда входил Лилль. Это стало началом «золотого века» Лилля: были основаны многочисленные монастыри, а сам город рос и богател. В 1667 году, во время завоеваний Людовика XIV Лилль стал частью Франции.

Современный Лилль — живой, креативный и динамично развивающийся город, где живет много студентов и художников. Больше трети населения — люди в возрасте до 25 лет. В городе развит рынок труда, а цены на недвижимость невысоки по сравнению с другими регионами. Университет Лилля — Северной Франции считается одним из лучших в стране, а масштаб и уровень местной арт-сцены вызывает уважение профессионального сообщества. Тем не менее, Лилль слышит одним из самых недооцененных городов Франции из-за национальных стереотипов о севере страны, яркой иллюстрацией которых стал комедийный фильм Дэни Буна «Бобро поржаловать!» (2006).

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЛИЛЛЯ

В 2000 году Лилль был выбран культурной столицей Европы-2004. К началу проекта в городе были проведены масштабные работы по реконструкции и реставрации исторических зданий, строительству новой инфраструктуры. Сама программа длилась с декабря 2003 по ноябрь 2004 года. Она широко освещалась во французских и европейских СМИ, что повысило узнаваемость и привлекательность города. После этого многие компании решили обосноваться в Лилле, открыв здесь свои представительства и штаб-квартиры.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 1. Городская культурная политика

→ Проеция работ художника Хорхе Орты на фасады Лилльской оперы во время церемонии открытия программы «Лилль — культурная столица Европы», 2003 год. Источник: Studio Orta / www.studio-orta.com.

ЦИФРЫ ПРОЕКТА «ЛИЛЛЬ — КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ 2004»:

9 месяцев активной фазы проекта
9 млн посетителей
17 800 волонтеров
2 500 мероприятий
+30% туристов

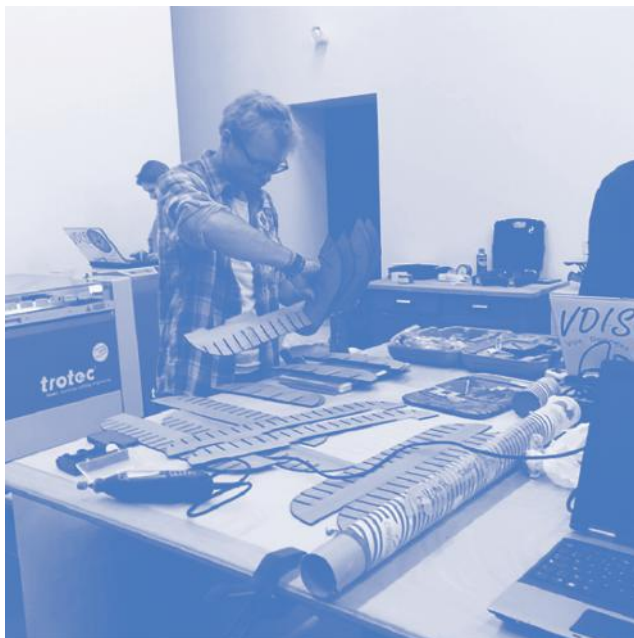
NB:

«Культурная столица Европы» — программа Евросоюза³, запущенная в 1985 году по инициативе министров культуры Греции и Франции Мелины Меркури и Жака Ланга. Идея состояла в том, что именно культура служит основой идентичности объединенной Европы. Проект реализуется в виде масштабной годовой культурной программы в одном или нескольких европейских городах, выбранных по итогам конкурса. В числе требований к заявкам — презентация общеевропейской идентичности и вовлечение жителей в процесс подготовки. Программа призвана запустить процессы городского развития, показать культурное богатство европейских городов и объединяющие их ценности, а также продемонстрировать, что культура может способствовать социальному и экономическому развитию. Отчет, подготовленный по заказу Еврокомиссии в 2004 году, подтвердил, что статус культурной столицы Европы служит катализатором комплексной трансформации городов⁴. Одним из самых громких кейсов программы стал Рур (2010). Благодаря участию в программе депрессивный промышленный регион Германии появился на международной культурной карте и привлек внимание туристов. По модели европейской программы в 1990-е годы были созданы инициативы «Арабская культурная столица» и «Город культуры Америки», а в России реализован проект «Культурная столица Поволжья» (2001–2006).

³ Программа Европейской комиссии «Культурная столица Европы»: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.

⁴ The Palmer Report on the Capitals of Culture from 1995–2004: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/document-library/capitals-culture-palmer-report_en.

Успех Лилля в качестве культурной столицы Европы привел к тому, что после завершения проекта мэрия запустила программу *lille3000*⁵, ставшую его символическим продолжением. Основное направление программы — организация одноименного масштабного культурного фестиваля, который проходит раз в 3 года, длится почти целый год и привлекает много туристов. Главная задача фестиваля *lille3000* — создание образа города будущего

как платформы для современного искусства всех жанров. Для каждого фестиваля выбирается своя тема: *Europe XXL* (2009), *Fantastic* (2012), *Renaissance* (2016). Тема 2019 года — «Эльдорадо»⁶. Организаторы задаются вопросами: «Как мы смотрим в будущее?», «Что можно считать аналогом мифической южноамериканской земли сегодня?» и «В какой мир мы готовы отправиться завтра?».

NB: Культурные центры «Дома Фоли»⁷ — один из результатов программы «Культурная столица Европы», знаковый для Франции пример ревитализации старых промышленных объектов. Задачей проекта было создание районных культурных центров для стимулирования диалога с жителями. В итоге старая пивоварня превратилась в междисциплинарное пространство для общения и творчества горожан всех возрастов «Дом Фоли-Мулен», а текстильная фабрика была перестроена по проекту известного голландского архитектора Ларса Спайбруна под площадку для перформативных искусств «Дом Фоли-Вазам».

Лилль много вкладывает в устойчивость и развитие своей культурной политики. Поддержка культуры вынесена в приоритет стратегии городского развития⁸, что находит отражение в городском бюджете. В 2019 году он составил 424,2 млн евро⁹. Из них около 25% приходится на проекты в сфере культуры и творческого образования: на амбициозную программу по сохранению культурного наследия выделено 13,4% городского бюджета, еще 12,5% идет на формирование бюджета культурных учреждений Лилля. Для сравнения в среднем бюджет на культуру в городах Франции составляет около 13% от общегородского.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле.

Часть 1. Городская культурная политика

¹ Культурный центр «Дом Фоли-Мулен». Источник: [instagram.com/mfmoulins](https://www.instagram.com/mfmoulins).

² Культурный центр Le Grand Sud. Источник: Philippe Ruault.

NB: В Лилле работают больше 80 учреждений культуры, среди которых три крупных музея, Оперный театр, Национальный оркестр Лилля, Северный театр, Центр современной музыки L'Aronef, сеть из 9 библиотек и большое количество центров современного искусства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ЛИЛЛЯ

Культура как основа образования

В рамках стратегии городского развития сфера культуры позиционируется как важный инструмент для понимания собственной истории и разнообразия современного мира. Муниципалитет активно работает над тем, чтобы предоставить всем горожанам доступ к художественному образованию и творчеству. Одна из мер в этом направлении — специальная программа по внедрению дополнительного творческого образования в школьную программу (занятия чтению, музыке, танцам, театральному искусству). Музыкальные школы, региональная консерватория и разнообразные творческие объединения также предлагают детям и взрослым качественные занятия самыми разными видами искусств.

⁵ Программа lille3000: www.lille3000.eu.

⁶ Фестиваль Eldorado lille3000: www.eldorado-lille3000.com.

⁷ Культурные центры «Дома Фоли»: maisonsfolie.lille.fr.

⁸ Культурная стратегия Лилля: www.lille.fr/

Que-faire-a-Lille/Envie-de-culture/Notre-action-pour-la-culture.

⁹ Бюджет Лилля на 2019 год: www.lille.fr/Votre-Mairie/Le-budget-et-la-fiscalite/Budget/Budget-2019-les-chiffres-cles.

Культура как пространство диалога и совместных действий

Мэрия Лилля настаивает на том, чтобы культурные учреждения были открыты для низовых инициатив, поддерживает создание проектов совместно с горожанами. Подобные проекты формируют вокруг себя сообщества, объединяя людей разного возраста, происхождения и социального положения. Особенно сильно это ощущается во время фестиваля lille3000, в котором принимают участие многие жители и где особенно чувствуется дух общего праздника и добрососедства.

NB: Центр современного искусства Gare Saint Sauveur¹⁰, открытый на старом вокзале в самом сердце Лилля, стал еще одной культурной институцией, работающей с разными поколениями горожан. Его концепция вдохновлена идеей вокзала как места встреч и постоянного движения. Разнообразная программа бесплатных мероприятий ориентирована на семейную аудиторию. В центре разместились многофункциональное выставочное пространство, бистро и кинотеатр.

Культура для преобразования города

Культура как часть стратегии развития Лилля изменила и облик города. Среди ярких примеров — культурный центр и концертный зал Le Grand Sud¹¹, ставший символом джентрификации южной части Лилля, бывшего района текстильных производств. Здесь планирование современных жилых кварталов происходило вместе

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 1. Городская культурная политика

¹⁰ Центр современного искусства Gare Saint Sauveur. Источник: Ysevauchez / Wikimedia Commons.

- NB: Центр современного искусства Le Tripostal — это пример новой жизни индустриального наследия. Он был создан в здании почтового сортировочного центра Лилля в рамках подготовки к проекту «Культурная столица Европы» и со временем стал важной для региона культурной и выставочной площадкой.
- NB: «Часто джентрификация запускается не самыми богатыми группами населения, а теми, кто имеет высокий социальный и культурный статус. Именно эти группы вносят новизну в городской образ жизни <...> Таким образом, район постепенно меняет репутацию и затем становится привлекательным для средней и даже крупной буржуазии»¹².
Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института Географии РАН, кандидат географических наук

¹ Центр современного искусства Le Tripostal.
Источник: Velvet / Wikimedia Commons.

¹⁰ Центр современного искусства Gare Saint Sauveur: www.lille.fr/Nos-equipements/Gare-Saint-Sauveur.

¹¹ Культурный центр Le Grand Sud: www.lille.fr/Le-Grand-Sud.

¹² Из дискуссии «Почему всех волнует джентрификация»: strelkamag.com/ru/article/krugly-stol-inkluzivnost-goroda.

с обсуждением необходимости в новых центрах культуры, которые обеспечили бы качество жизни для резидентов. Воздушное здание с парком на крыше и озелененными фасадами было построено по проекту бюро Lacaton & Vassal. Пространство центра легко адаптируется под задачи разных мероприятий с помощью ширм и раздвижных дверей, а благодаря фасаду-трансформеру прилегающий к зданию парк может служить для размещения аудитории перед театральной сценой.

Сохранение и реставрация культурного наследия

С 2004 года Лилль придерживается весьма амбициозной политики в вопросе культурного наследия. Помимо охраны и реставрации исторических памятников здесь реализуются масштабные проекты по приспособлению таких объектов для нового использования. Среди ярких примеров — Дворец изящных искусств (стр. 34) и парк Цитадели вокруг крепости Вобана, одно из самых популярных в городе мест для семейного отдыха.

По качеству, разнообразию и цельности музейных коллекций Лилль уступает только Парижу. Некоторые музеи размещены в памятниках архитектуры, как, например, Музей Приюта графини (стр. 32). Город не только поддерживает музеи из своего бюджета, но и проводит широкую программу краудфандинга среди горожан. Вовлекая население в поддержку музеев, власти показывают, что в культурной политике важен вклад каждого.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 1. Городская культурная политика

↑ Парк Цитадели в Лилле. Источник: Misterstock / shutterstock.com.

NB:

Цитадель Лилля была построена в 1670 году знаменитым военным инженером маркизом де Вобаном как часть двойной линии из 28 крепостей, возведенных от Северного моря до города Мец для защиты границ Франции. Масштаб и впечатляющий архитектурный замысел принесли этому сооружению Вобана звание «Норолевы цитаделей». Цитадель Лилля до сих пор находится в распоряжении военных — попасть туда можно только с экскурсией, но парк площадью в 60 га рядом с ней открыт для всех.

Часть 2. Музей Приюта графини

Название:	Музей Приюта графини (Musée de l'Hospice Comtesse).
Описание:	Краеведческий музей в историческом больнично-благотворительном комплексе.
Сферы деятельности:	Сохранение, пополнение и изучение коллекции, представление коллекции в постоянной экспозиции и на выставках, просветительская деятельность, работа с современными художниками.
Сайт:	www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse
Основан:	1962

КОНТЕКСТ

В 1237 году графиня Фландрии Жанна Константинопольская основала при своем дворце в Лилле больницу и приют для бедняков и паломников. Больница с приютом просуществовали много столетий, на протяжении которых расширялись и перестраивались: дошедший до нас комплекс зданий датируется XV–XVIII веками. После Великой французской революции он перестал выполнять функцию больницы — с этого момента и до 1939 года здесь располагались дом престарелых и сиротский приют. Послевоенная судьба памятника архитектуры решилась в 1962 году, когда здесь открыли музей, посвященный истории комплекса и города в целом.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 2. Музей Приюта графини

↑ Музей Приюта графини. Источник: Zairon / Wikimedia Commons.

→ Музей Приюта графини. Источник: Leonid Andronov / shutterstock.com.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Сегодня Приют графини — один из главных символов Лилля. В музее представлена коллекция искусства и предметов обихода, создающая представление о жизни Фландрии в период от Средневековья до Великой французской революции. Сейчас здание нуждается в комплексной реставрации. Пока музей ждет финансирования реставрационных работ, его деятельность сосредоточена на трех направлениях: оцифровка коллекций, повышение разнообразия аудитории и фандрайзинг.

Оцифровка коллекции: работа на общеевропейском уровне

Музей поступательно занимается оцифровкой своей коллекции и презентацией ее онлайн¹³. Благодаря этому подробная информация об экспонатах становится доступной как специалистам, так и широкой публике. Онлайн-каталогизация ведется в международной информационной системе OPAC — это позволяет оцифрованной коллекции музея интегрироваться с базами других городских, региональных и европейских культурных институций.

Повышение разнообразия форматов и привлечение новой аудитории: работа на региональном уровне

Большой зал, прежде служивший больничным покоем, сегодня переоборудован в пространство для временных выставок — в том числе современного искусства. Работа с актуальными темами и художниками помогает музею привлекать новую, молодую аудиторию. Для семейной аудитории в музее разработаны игровые маршруты, а для школьных групп проводятся тематические занятия. Важное отличие от российской практики состоит в легкости организации визита:

учитель, библиотекарь или педагог дополнительного образования может быстро согласовать посещение и провести урок самостоятельно или вместе с музейными медиаторами. Тематика занятий варьируется от игр с использованием всех пяти чувств

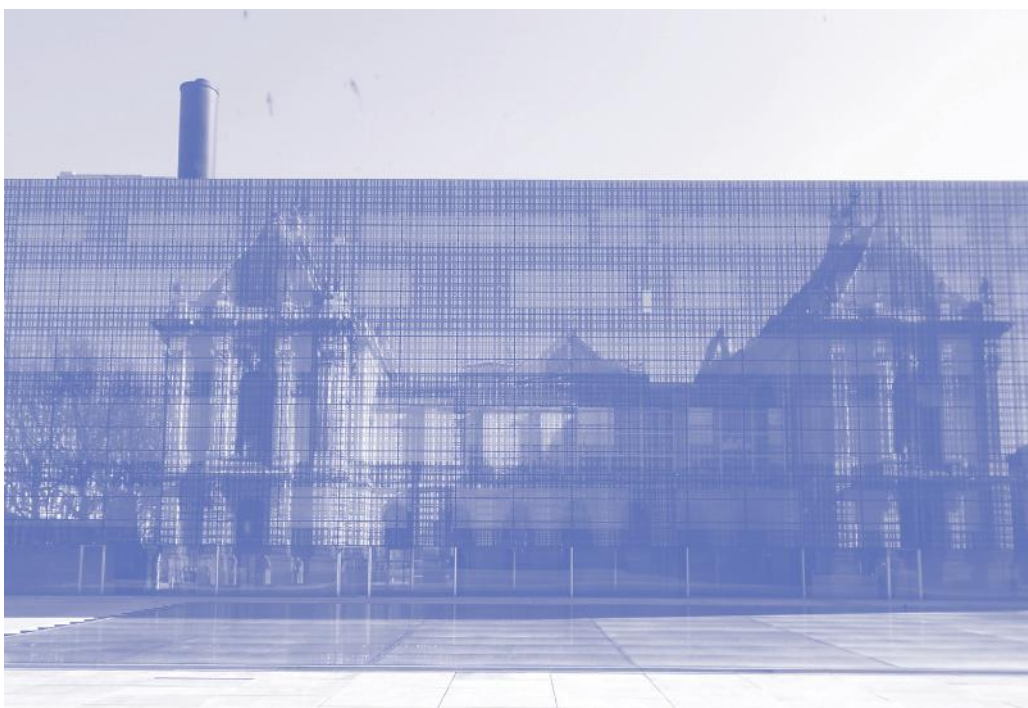
¹³ Оцифрованная коллекция Музея Приюта графини: mhc-opacweb.lille.fr.

до истории повседневности в средневековой Фландрии. Музей активно работает с преподавателями Лилля и всего региона, регулярно проводя встречи и представляя им новые аспекты коллекции.

Фандрайзинг: работа с городским сообществом

Музей аккумулирует средства на реставрацию коллекции и здания не только через заявки на субсидии разного уровня, но и через прямое участие горожан, которые могут стать патронами какого-либо экспоната и войти в сообщество друзей музея.

Часть 3. Дворец изящных искусств

Название:	Дворец изящных искусств (Palais de Beaux Arts).
Описание:	Один из крупнейших художественных музеев Франции, расположенный в здании в стиле «бель-эпок».
Сферы деятельности:	Сохранение, пополнение и изучение коллекции, представление коллекции в постоянной экспозиции и на выставках, просветительская деятельность, работа с современными художниками.
Сайт:	www.pba-lille.fr
Основан:	1809

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 3. Дворец изящных искусств

↑ Новый корпус Дворца изящных искусств.

Источник: Orphelie Pierron / Wikimedia Commons.

↗ Интерьер Дворца изящных искусств. Источник: Fred Romero / flickr.com

Музей был основан в 1809 году по приказу Наполеона в рамках кампании по популяризации искусства. У истоков музея стоял художник Луи Жозе Ватто, который выдвинул идею его создания еще в 1792 году, а его знаменитый сын Франсуа Ватто стал помощником

нуратора открывшегося собрания. Изначально музей располагался в конфискованной церкви, но в 1885 году для него выстроили великолепное здание в стиле «бель-эпок» в самом центре города, на площади Республики.

Во время Первой мировой войны здание Дворца изящных искусства было сильно повреждено, многие произведения искусства похищены. Масштабные работы по его восстановлению прервала Вторая мировая война. В конце 1980-х годов необходимость тотальной реконструкции Дворца изящных искусств, включенного в перечень объектов культурного наследия в 1975 году, совпала с планами Парижа по децентрализации музейных собраний. В это время Лиллю были передана коллекция моделей укрепленных городов работы Вобана, но музею негде было разместить дар. Это подтолкнуло мэрию города к запуску конкурса на реконструкцию, который в 1991 году выиграли архитекторы Жан-Марк Ибо и Мирто Витар. Летом 1997 года музей вновь открылся для публики.

Главной целью архитекторов было расширить выставочные и вспомогательные площади музея и адаптировать его для решения сегодняшних задач. Они выстроили напротив исторического здания новый административный корпус — элегантный стеклянный параллелепипед. Его прозрачно-зеркальные поверхности отражают идею диалога старого и нового, концепцию открытости, а также отсылают к стилю импрессионизма: из нового здания старое видно слегка размыто, как на пуантилистском полотне.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Сегодня среди проектов Дворца изящных искусств можно отметить следующие:

Создание выставок международного уровня на темы, связанные с профилем коллекции: искусство Ренессанса, Древнего Египта, импрессионизма и др.

Работа с цифровым искусством и современными художниками. Музей регулярно проводит интервенции новых объектов в постоянную экспозицию. Искусство старых мастеров популяризируется с использованием новых, в том числе интерактивных, технологий и приемов уличных художников.

Работа со школами Лилля. Занятия в музее включены в школьную программу: все дети города приходят в музей на регулярной основе. Кроме того, Дворец изящных искусств регулярно посещают группы школьников из других районов региона и соседней Бельгии.

Развитие инструментов по работе с сообществами и фандрайзингу, в частности создание ассоциации друзей музея.

В 2017 году во Дворце изящных искусств при поддержке фонда банка *Crédit Mutuel* появилось общедоступное общественное пространство — в атриум, созданный благодаря перекрытию двора, любой может попасть, не приобретая билета в музей. Это решение — часть процесса демократизации музея, способ показать, что здесь рады всем. Центральная часть атриума служит для проведения публичной программы: здесь проходят конференции, лекции, дискуссии. Часто это пространство используется и спонтанно: студенты могут организовать тут флэшмоб, преподаватель провести занятие со школьниками, студия йоги — урок. Атриум также сдается в коммерческую аренду, что позволяет музею зарабатывать дополнительные средства. В галереях под балконами расположены кафе, книжный и сувенирный магазины и бесплатный коворкинг. Там же находится цифровая зона, где на экранах можно посмотреть любую из работ коллекции с многократным увеличением.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 1. Культурные проекты в Лилле

Часть 3. Дворец изящных искусств

Уроки для российских проектов

- Сделав ставку на поддержку культуры, Лилль завоевал статус культурной столицы севера Франции. Сегодня этот статус позволяет привлекать новые ресурсы для развития города и региона. Следование новой культурной политике позволяет использовать культуру как инструмент развития территорий и наращивать региональный бюджет на поддержку культуры и творческого образования.
- Участие жителей в принятии важных для города решений закреплено на уровне стратегии развития региона. Это позволяет создавать востребованные проекты и повышает удовлетворенность жителей от происходящих изменений.
- Современное искусство активно используется как инструмент трансформации старых промышленных объектов и территорий.
- Приграничное положение Лилля (рядом Бельгия, Великобритания, Германия) — фактор стратегического и территориального планирования, который позволяет создавать даже небольшие проекты с учетом общей европейской повестки и большого туристического потока. Кроме того, близость границы означает естественную интеграцию культур, создание культурных центров не локального, а европейского значения.
- Лилльский университет и его филиалы по всему региону создают постоянный приток молодежи. Новые проекты могут ориентироваться на молодежь как на целевую аудиторию и потенциальных сотрудников.
- Сочетание относительно низких цен на жилье и насыщенной культурной жизни создают то самое новое качество жизни, к которому стремятся молодые люди. Сегодня культурная повестка Лилля конкурирует с парижской арт-сценой, при этом оставаясь доступной даже для самых малообеспеченных горожан.

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 2. Культурные проекты на территории
угольного бассейна Нор – Па-де-Кале

Кейс 2. Культурные проекты на территории угольного бассейна Нор — Па-де-Кале

Название:	Лувр-Ланс (Louvre-Lens).
Описание:	Первый филиал Лувра, построенный на месте старой угольной шахты в Лансе.
Сферы деятельности:	Сохранение наследия, работа с коллекцией Лувра, просветительская работа, социальное партнерство.
Документы:	Стратегия развития Лувра-Ланс 2030 ¹⁴ .
Сайт:	www.louvre-lens.fr
Основан:	2012

Часть 1. Музей Лувр-Ланс

¹ Здание Лувра-Ланс. Источник: Takashi Images / shutterstock.com.

¹⁴ Стратегия развития Лувра-Ланс: www.louvre-lens.fr/le-louvre-lens/louvre-lens-2030.

ЛУВР–ЛАНС И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПРОЕКТЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ УСПЕХ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЛАНСА

2005

Жюри архитектурного конкурса на проект музея Лувр–Ланс объявило победителя — японское бюро SANAA.

2006

Оливье Месли назначен главным куратором проекта Лувр–Ланс со стороны Лувра¹⁵. До 2009 года он руководил работой по формированию коллекции и запуску музейной деятельности.

2009

Проект Лувр–Ланс получил поддержку правительства, что позволило начать диалог с жителями города и создать качественно новую культурную программу.

2009

Для поддержания устойчивости проекта Лувр–Ланс, закрепления и усиления эффекта его влияния в регионе создана ассоциация «Евраланс» (стр. 51).

2010

Начало строительства Лувра–Ланс.

2011

Директором музея назначен Нсавье Денто. До 2016 года он формировал команду и реализовывал первые проекты по взаимодействию музея с жителями Ланса.

2012

Угольный бассейн Нор – Па-де-Кале, на территории которого находится Ланс, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (стр. 46). Новая волна внимания к территории и дополнительное финансирование.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции
Кейс 2. Культурные проекты на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале

Часть 1. Музей Лувр–Ланс

2012

В Ланс переведен Технологический институт Университета Артуа, открыта Школа инженеров. Появление в городе учреждений высшего образования, а значит студентов и молодых специалистов, помогло изменить отношение жителей к культуре и образованию, повысило ценность постоянного развития. Университет стал важнейшим партнером в процессе социализации Ланса.

2012, 4 декабря

Официальное открытие Лувра–Ланс — от замысла до реализации прошло 10 лет. Политическая воля — главный ресурс этого проекта.

2014, декабрь

Музей принял миллионного посетителя.

2016, январь

Нсавье Бертран стал главой региона О-де-Франса, сменив на этом посту Даниэля Першерона. Он подтвердил гарантии региона по отношению к развитию Лувра–Ланс.

2017, 4 декабря

Лувр–Ланс отпраздновал 5-летний юбилей.

¹⁵ Оливье Месли о запуске Лувра–Ланс: www.lepoint.fr/dossiers/arts/le-louvre-se-lens/olivier-meslay-les-debuts-du-louvre-lens-ne-furent-pas-faciles-04-12-2012-1539181_1013.php.

КОНТЕКСТ

Городок Ланс с населением почти 33 000 человек расположен в департаменте Па-де-Кале, в 40 км к югу от Лилля. Расцвет Ланса пришелся на вторую половину XIX века — благодаря открытым тут месторождениям угля он превратился в важный промышленный центр. Город был практически уничтожен во время Первой мировой войны и подвергся сильным бомбардировкам в годы Второй мировой.

В 1946 году все местные угольные шахты были национализированы государственной компанией. К 1980-м годам она закрылась: Франции стало выгоднее покупать уголь в Африке. Все 35 тысяч шахтеров Ланса разом потеряли работу. После закрытия шахт город превратился в призрак:

вслед за государственной компанией из Ланса ушли и частные предприниматели. К 2003 году здесь работал лишь один кинотеатр и пара условно приличных гостиниц. Дурная слава об агрессивности жителей Ланса по отношению к приезжим и друг к другу (шахта №9 против шахты №11) распространилась далеко за пределы региона.

В этот момент в рамках политики Европейского союза в отношении общеевропейского промышленного наследия был объявлен конкурс на создание первого филиала Лувра в одном из 22 регионов Франции. Правительство региона Нор – Па-де-Кале номинировало 6 городов: Лилль, Ланс, Валансьен, Бетюн, Кале и Булонь-сюр-Мер.

В 2004 году Ланс был выбран комиссией из представителей правительства страны и дирекции Лувра — на решение повлияло то, что Ланс был самым социально депрессивным городом из номинированных¹⁶. По замыслу организаторов конкурса, проект должен был дать Лансу подобие того экономического и культурного импульса, какой создал Музей Гуггенхайма для Бильбао, а кроме того, продолжить традицию Лувра по работе с французскими регионами.

[↑] Почтовая открытка (фотохром). Угольная компания Ланса, 1920–1930-е годы. Источник: Wikimedia Commons.

¹⁶ О выборе Ланса в качестве места для первого филиала Лувра: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/11/AR2009121100124.html.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

С точки зрения Большого Лувра, Ланс представлял собой идеальное сочетание следующих критериев¹⁷:

Удобный участок для строительства:

около 20 га заброшенной с 1960-х годов территории.

Удобное расположение:

Ланс находится между двумя крупнейшими городами региона О-де-Франс, Лиллем и Аррасом, у важной автотрассы, связывающей Кале с Реймсом, в часе езды на поезде от Парижа и в полутора часах от Брюсселя.

Потенциал для развития города:

власти Ланса высоко оценили потенциал проекта и выразили готовность сделать Лувр-Ланс отправной точкой будущего экономического развития города. Муниципалитет также поддержал проект на уровне инфраструктуры, реконструировав систему дорог вокруг нового музея.

Поддержка местного населения:

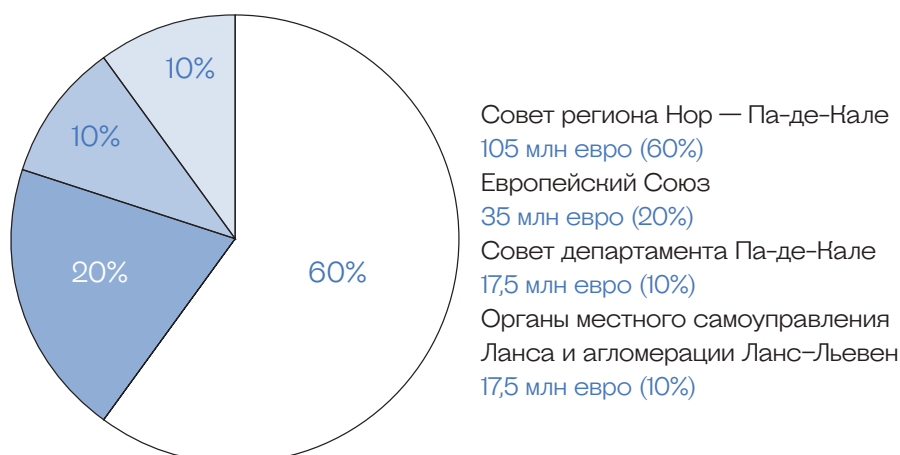
мэр города провел успешную кампанию и набрал большое количество сторонников нового вектора развития города.

Символичность жеста:

возможность отдать дань уважения от всей Франции региону, который был опорой для страны во время промышленной революции и мировых войн.

Общая стоимость проекта составила 175 миллионов евро.

Доли участников выглядели следующим образом¹⁸:

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 2. Культурные проекты на территории

угольного бассейна Нор — Па-де-Кале

Часть 1. Музей Лувр-Ланс

¹⁷ Критерии проекта, заданные Лувром: www.louvre.fr/en/louvre-lens-0/overview#tabs.

¹⁸ Бюджет и инвестиции проекта: ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/france/new-outpost-of-the-louvre-museum-built-on-the-site

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Одной из главных целей проекта Лувр–Ланс было наладить гармоничные отношения с городом и регионом, сделав процесс знакомства с музеем максимально простым и доступным для местных жителей. Проект стал первым опытом переноса бренда Лувра за пределы Парижа, и строительство масштабного музея само по себе служило символом гарантии доступа к культурному наследию. Кроме того, над этой задачей трудилась сильная команда под руководством первого директора музея Нсавье Денто¹⁹. Отдел по работе с посетителями Лувра–Ланс начал свою деятельность за несколько лет до завершения строительства здания. Первым делом команда провела опрос, по результатам которого стало понятно, что музей горожанам не нужен.

Исходя из результатов опроса, Нсавье Денто разработал программу «Добрые соседи», направленную на знакомство местных жителей с будущим музеем, создание атмосферы открытости и доверия.

В рамках программы музей сформировал из местных жителей коман-

ду медиаторов. Вместе с музейными сотрудниками медиаторы ходили по всем организациям города, по домам и барам, рассказывая о том, каким будет музей. Работа медиаторов продолжалась ежедневно на протяжении двух лет.

Для того чтобы привлечь местных жителей, музей разрешал делать на своей территории многое из того, что для парижского Лувра было неприемлемым: устраивать детские дни рождения, проводить самостоятельные экскурсии для близких, заниматься йогой и бегом на территории. Всеми средствами сотрудники музея добивались одного — чтобы местные жители хотели приходить сюда не один раз в год. Это дало результаты — спустя шесть лет после открытия Лувр–Ланс превратился в центральную культурную и социальную площадку города, подобно Центральному парку в Нью-Йорке. Можно сказать, что культурная инициатива в депрессивном шахтерском регионе на свой манер повторила историю Большого Лувра, который стал первым публичным музеем мира благодаря Великой французской революции.

of-a-disused-coal-mine.

¹⁹ Нсавье Денто о работе с местными жителями: tatlin.ru/articles/kazhdoj_shaxte-po_luvru.

[↑] Занятия с детьми в рамках выставки «Отголоски античности». Источник: facebook.com/MuseeLouvreLens.

NB: Для создания постоянной экспозиции «Галерея времени» из запасников Лувра были отобраны 200 работ, от греческой скульптуры до французской живописи XIX века. Все они, без разделения на темы, стили или эпохи, как это принято в традиционном музее, экспонируются вместе в длинной галерее, объединяющей 55 веков искусства. Пространство для временной экспозиции гораздо больше, и здесь регулярно проходят выставки, на которые приезжают не только из соседних городов, но и из Парижа. В ближайшем будущем в Лансе построят еще одно хранилище для запасников Лувра. Местные кураторы рассчитывают, что это даст им большую свободу в организации выставок с использованием коллекции Лувра.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 2. Культурные проекты на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале

Часть 1. Музей Лувр-Ланс

↑ Экспозиция Лувра-Ланс. Источник: Jean-Pierre Dalbér / Wikimedia Commons.

«При каждом музее во Франции есть отдел медиации. Это те люди, которые занимаются инклюзией, третьим возрастом и т. д. Например, при Лувре существовала некоммерческая организация «Равные шансы»²⁰. Она работала с подростками из крайне неблагополучной социальной среды. Для них организовывали визиты в разные крупные музеи, предлагали возможность заниматься там, работать волонтерами, а впоследствии давали квоту при поступлении в культурологические школы, в том числе школу Лувра».

Наталья Поленова, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова.

Идеи интеграции с городом и горожанами отразились и в архитектурных решениях проекта. Музей органично вписан в ландшафт и предстает перед посетителем постепенно, по мере того, как он движется через окружающий здание парк. Архитекторы японского бюро SANAA описывают здание, как «лодку, изящно плывущую по изгибу реки»²¹, откуда открывается вид на гигантские угольные терриконы.

«Сейчас количество посетителей Лувра–Ланс достигает 400–500 тысяч человек в год, около половины приезжают из других департаментов. Примерно четверть всех посетителей — жители Ланса. И это для нас большой успех. Некоторое время назад было гораздо проще привлечь туристов из других регионов, чем горожан: последние просто не знали, как это — ходить в музей».

Нсавье Денто, первый директор музея Лувр–Ланс, из интервью журналу Tatlin (2017)

Проект Лувра–Ланс считается гораздо более смелым, чем другие проекты филиалов известных музеев, такие как Музей Гуггенхайма в Бильбао, Галерея Тейт в Ливерпуле и Центр Помпиду в Меце: эти города инфраструктурно и экономически развиты намного лучше, чем Ланс. Проект в Лансе стал воплощением политики экономического, социального и территориального единства ЕС, его устойчивого развития и культурного единства еврорегионов. Лувр–Ланс добился впечатляющей посещаемости: около 3 млн человек за 6 лет. В долгосрочной перспективе музей должен помочь городу в создании новых рабочих мест и развитии бизнеса. Для закрепления успеха проекта в 2018 году музей создал стратегию развития до 2030 года, в которой его ключевыми акторами представлены посетители музея, жители окрестных городов, граждане Франции и Европы.

²⁰ Программа Egalite des chances: www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-a-l-ecole-du-louvre_p548581.

²¹ Архитектурный проект музея Лувр–Ланс: www.archdaily.com/312978/louvre-lens-s.

Часть 2. Угольный бассейн Нор – Па-де-Кале

Название:	Угольный бассейн Нор – Па-де-Кале.
Описание:	Памятник индустриального прошлого региона, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
Сферы деятельности:	Сохранение и популяризация природных и рукотворных объектов на территории.
Документы:	Миссия и мандат ЮНЕСКО ²² , Среднесрочная стратегия 37 С/4 на 2014–2021 годы ²³ .
Сайт:	whc.unesco.org/en/list/1360
Основан:	2012 (включен в список ЮНЕСКО)

КОНТЕКСТ

Уголь в регионе Нор – Па-де-Кале начали добывать еще в XVIII веке, а с 1841 года началась промышленная разработка месторождения. Именно тогда, во время бурения артезианских скважин тут были обнаружены богатые угольные пласты. Угольный бассейн Нор – Па-де-Кале (Валаньсенский) занимает примерно 120 км². Он стал важным символом европейской промышленной революции, а затем острых социальных конфликтов и развития идей солидарности: здесь были сформулированы первые идеи французских рабочих профсоюзов. В декабре 1990 года эксплуатация месторождения прекратилась. За три столетия промышленного освоения на поверхность было извлечено более 2,4 млрд тонн угля.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 2. Культурные проекты на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале

[↑] Промышленное предприятие Аренберга в регионе Нор – Па-де-Кале. Источник: IDN / shutterstock.com.

В 2002 году французская секция Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS подала заявку на внесение территории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подтверждение было получено спустя 10 лет.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

- Включение угольного бассейна Нор – Па-де-Нале в список Всемирного наследия стало признанием исключительной культурной, экономической и социальной ценности этого промышленного ландшафта для региона. Это материальное свидетельство политики Франции по созданию образцовых рабочих городов с середины XIX века до 1960-х годов, символ индустриального наследия Европы.

ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

В состав списка Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории угольного бассейна вошли 109 объектов, в том числе:

Ландшафтные элементы

Отвалы, фермерские хозяйства, пруды и леса, образовавшиеся в результате оседания грунта и т. д.

Горнорудное промышленное наследие

Шахты, самая старая из которых датируется 1850 годом, промышленные здания, конструкции отвалов.

Памятники транспортной инфраструктуры

Каналы, железные дороги, конвейеры.

Жилье для рабочих и типовые решения

городского планирования

Шахтерские поселки, города-сады, жилые комплексы и многоквартирные дома.

Общественные здания

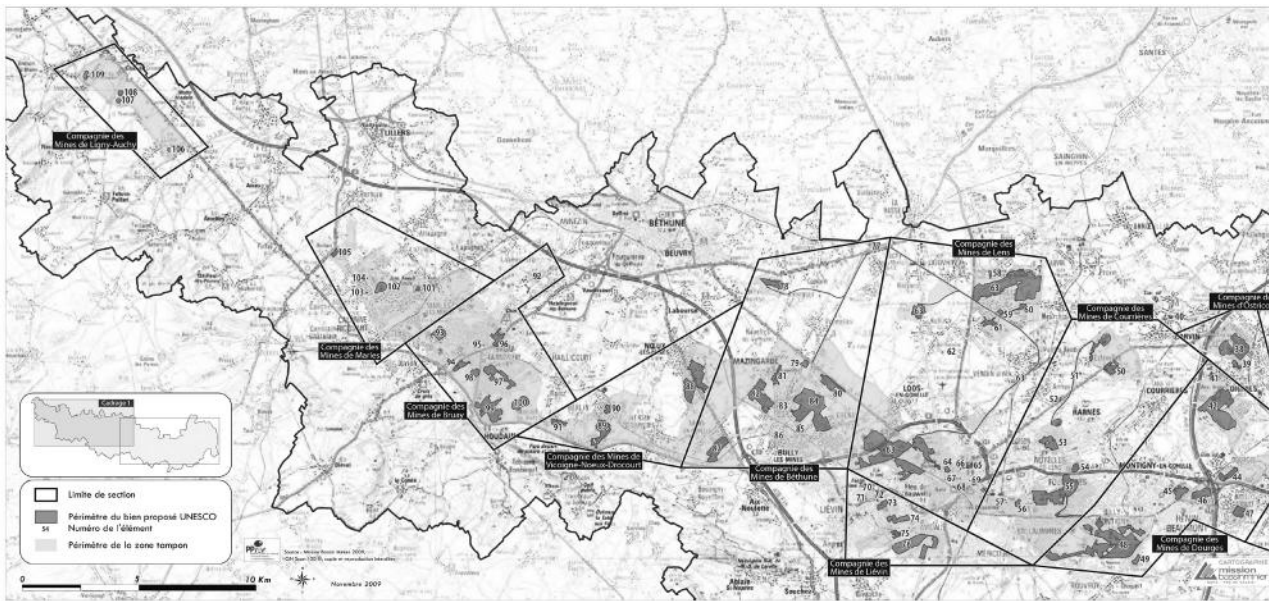
Церкви, школы, офисы угольных компаний, штаб-квартиры профсоюзов, вокзалы, ратуши, больницы и поликлиники, спортивные сооружения).

Места памяти и истории угольного бассейна
и шахтеров, которые здесь работали.

²² Миссия и мандат ЮНЕСКО: ru.unesco.org/about-us/introducing-unesco.

²³ Среднесрочная стратегия ЮНЕСКО на 2014-2021 годы: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_rus.

Основным документом, регулирующим отношения государственных и частных партнеров относительно проекта, служит Объединенная хартия наследия угольного бассейна²⁴. Помимо системы оперативно-го управления 109 объектами, ответственность за территорию несет техническая организация Mining Basssein Mission. Именно она провела инвентаризацию и сделала отбор объектов и связанных с ними ландшафтов на этапе составления заявки для ЮНЕСКО.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 2. Культурные проекты на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале

48

Часть 2. Угольный бассейн
Нор – Па-де-Кале

↑ Фрагмент карты объектов на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Источник: whc.unesco.org.

Помимо консервации наследия на территории ведется работа по ее включению в современную экономику через новые перспективные сферы — экостроительство и экореконструкцию. Еще в 1995 году в комплексе шахты №11/19 близ городка Лос-ан-Гоэль разместились государственные организации, связанные с экостроительством. Через некоторое время тут появился и первый коммерческий резидент, открылся центр повышения квалификации и стажировок. В 2009 году Французская федерация строительства возвела на территории шесть экспериментальных зданий с низким потреблением энергии, чтобы протестировать разные технологии экостроительства. Все участники процесса в 2012 году объединились в кластер Ekvation.

Новым этапом инноваций стала экореконструкция. В 2015 году на шахте был запущен проект Réhafutur, команда которого провела экореконструкцию дома главного инженера шахты, объекта культурного наследия, возведенного в 1920-х годах. Сейчас в нем располагается офис проекта, образовательный и консалтинговый центр. Второй инициативой стала реконструкция шести шахтерских домов под новое жилье. За 3 года существования Réhafutur протестировал 150 видов экологичных материалов европейского производства и позиционировал себя как лидера в экспертизе экореконструкции.

Запуск всех перечисленных проектов стал возможен благодаря финансированию со стороны региона и Евросоюза. В проект были интегрированы жители, в том числе бывшие шахтеры, которые смогли освоить новые профессии.

↑ Промышленное предприятие Аренберга в регионе Нор – Па-де-Кале. Источник: IDN / shutterstock.com.

↑ Террикон на территории угольного бассейна Нор – Па-де-Кале, 2012 год. Источник: IDN / shutterstock.com.

²⁴ Unified Mining Basin Heritage Charter: whc.unesco.org/document/152468.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИЕЙ ПО ИТОГАМ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО:

Повышение престижа территории и управляющих
ей организаций;

Приоритет в привлечении финансовых средств
для поддержки объектов Всемирного наследия;

Развитие альтернативного природопользования
(экологического туризма, традиционных
промыслов и т. д.);

Организация мониторинга состояния объектов,
дополнительные гарантии их сохранности
и целостности.

Часть 3. Ассоциация «Евраланс»

Название:	Ассоциация «Евраланс» (Euralens Association).
Описание:	Некоммерческая организация, возникшая при строительстве Лувра–Ланс и функционирующая как агентство устойчивого территориального развития.
Сферы деятельности:	Маркетинг территории, создание форума акторов, проведение общественных слушаний, разработка новых моделей управления территорией.
Документы:	Стратегия развития «Вокруг Лувра–Ланс» ²⁵ , стратегия развития «Третья промышленная революция» ²⁶ .
Сайт:	www.euralens.org
Основан:	2009

КОНТЕКСТ

Ассоциация «Евраланс» — некоммерческая организация территориального развития. География ее деятельности включает города Ланс, Бетюн и Энин-Бомон, 150 муниципалитетов, 8 центров передового опыта и почти 20 000 учреждений. В сфере влияния организации находится территория с населением в 650 000 человек, так называемый кластер региона Артуа.

Во Франции организационно-правовая форма ассоциации — самый простой и удобный вариант, когда речь идет о создании группы единомышленников вокруг проекта, а также системы принятия коллективных решений. Появление ассоциации «Евраланс» стало результа-

²⁵ Autour du Louvre Lens: www.autourdulouvre.lens.fr. ↑ Логотип ассоциации «Евраланс».

²⁶ Troisième Révolution Industrielle en Nord – Pa de Calais: fr.calameo.com/read/00282096041bbcee430b3.

том изучения управленческих схем известных европейских моделей конверсии регионов и городов через культуру и создание музейных комплексов, таких как парк Эмшер (Рур, Германия), Музей Гуггенхайма (Бильбао, Испания) и региональное представительство Галереи Тейт (Ливерпуль, Великобритания). Основатель ассоциации — Даниэль Першерон, бывший президент регионального совета Нор – Па-де-Кале. Создание «Евраланс» было его личной инициативой: он лоббировал интересы севера Франции как пилотного проекта по развитию территорий через культуру и новые экологичные технологии. Преемником Першерона стал Сильван Робер, мэр Ланса и президент сообщества агломерации Ланс–Льевен.

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

«Евраланс» — это площадка для интеграции местных и европейских политических стратегий, форум для взаимодействия сторон, заинтересованных в изменениях. Изначально приоритетом ассоциации было развитие экономики и городской среды вокруг Лувра–Ланс. Сегодня на первый план вышли другие сферы: оценка проектов, вовлечение жителей, экологическая ответственность, создание возможностей для труда и образования.

NB: Офис ассоциации разместился в отреставрированном здании регионального профсоюза шахтеров. Выбор этого места символичен — именно здесь происходила борьба шахтеров за свои права: отсюда распространялись листовки во время забастовок, вещало шахтерское радио.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 2. Культурные проекты на территории

угольного бассейна Нор – Па-де-Кале

Часть 3. Ассоциация «Евраланс»

↑ Офис ассоциации «Евраланс». Источник: Jérémy-Günther-Heinz Jähnic / Wikimedia Commons.

Главный принцип управления ассоциацией — постоянное взаимодействие всех ее членов. Он реализуется через общественные слушания, экспертное сопровождение и поддержку проектов с последующим включением их в сообщество Euralens sustainable metropolis. Кроме прочего, ассоциация функционирует как инкубатор по разработке городских проектов. «Евраланс» оказывает поддержку всем некоммерческим организациям, которые выступают с инициативами по реновации бывших шахт и прилегающих к ним районов. В основном эта поддержка не связана с субсидированием: она может выражаться в маркетинговом сопровождении, брендинге, экспертизе, коммуникационной поддержке, помощи в поиске финансирования. Часто благодаря поддержке ассоциации социально направленный проект перерастает в бизнес.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ АССОЦИАЦИИ «ЕВРАЛАНС»²⁷:

Промышленный мегаполис

Поддержка перспективных направлений промышленности, которая остается одним из главных элементов идентичности региона.

Умный бизнес

Развитие проектов в сфере строительства, дизайна и новых материалов, связанных с оптимизацией затрат на энергию.

Процветание и благополучие

Проекты, связанные с развитием большого паркового комплекса и строительством спортивного кластера в Льевене.

Экономика, культура и цифровые технологии

Создание вокруг Лувра-Ланс экосистемы, способствующей внедрению цифровых технологий и развитию культурных индустрий.

Туризм и услуги для населения

Создание инфраструктуры, необходимой как местным жителям, так и растущему потоку туристов.

²⁷ Экономическая стратегия ассоциации «Евраланс»: www.euralens.org/economie.

Проектная идея защищается на общественных слушаниях с участием сотрудников «Евраланса» и представителей общественности. На таких слушаниях может присутствовать более 200 человек. Чтобы иметь право голоса, необходимо внести символический ежегодный взнос в размере 50 евро. Проекты реализуются заявителями, но под брендом и при контроле «Евраланса». Среди таких проектов — музеефикация шахты №11/19, четырехзвездочный отель, арт-резиденция, инкубатор стартапов и проект организации маршрутов общественного транспорта из разных районов региона к новым культурным центрам.

NB: Н 2019 году ассоциация «Евраланс» реализовала более 60 проектов²⁸. У каждого из них — своя структура управления, обеспечивающая устойчивость развития. Результаты впечатляющие: поток туристов в зоне влияния «Евраланс» вырос больше чем в пять раз, появилось много гостиниц, кафе и других объектов индустрии гостеприимства, благоустраиваются заброшенные территории.

²⁸ Проекты ассоциации «Евраланс»: www.euralens.org/projets.html.

Уроки для российских проектов

- Признание значения промышленных территорий как части национального наследия.
- Ответственность за реализацию крупных культурных проектов ложится на регион.
- Анализ и качественные исследования — основа для реализации устойчивого проекта.
- Большая подготовительная работа с жителями и создание пула медиаторов позволяют реализовывать действительно востребованный населением проект.
- Привлечение в регион образовательных учреждений и создание условий для трудоустройства молодых специалистов и сотрудников способны изменить вектор развития региона.
- Открытость как главный принцип коммуникации с жителями. Новый тип просветительских музейных программ, направленных на привлечение самого широкого круга посетителей, превращают музей в мощного социального актора на территории.
- Архитектурный конкурс должен быть частью комплексной стратегии развития территории. Архитектурный проект культурного объекта должен учитывать ландшафт и историю места, иметь потенциал стать достопримечательностью за счет качественных и инновационных решений.
- Крупный музей способен не только косвенно, но и напрямую поддержать развитие экономики. Лувр–Ланс создал большое количество новых рабочих мест и стимулировал появление кластера культурных стартапов: IT-предприниматели открывают в городе компании, которые разрабатывают приложения, сайты и программы для музеев и культурных учреждений по всему миру. Услуги Лувра–Ланс в области хранения и реставрации предметов искусства также используют другие французские и европейские музеи.

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 3. Культурный центр La Condition Publique

в Рубе

Кейс 3. Культурный центр La Condition Publique в Рубе

Название:	Культурный центр La Condition Publique.
Описание:	Культурный центр, открытый в здании бывших текстильных складов в рамках подготовки к программе «Лилль — культурная столица Европы 2004».
Сферы деятельности:	Подготовка и презентация проектов в сфере искусства, театра, архитектуры, дизайна, медиа; номьюнити-центр и общественное пространство; ресторан, бар, мастерские, новоркинг; публичная программа.
Документы:	Стратегия развития района Рубе – Турнуэн ²⁹ , отдающая приоритет экономическому возрождению и редевелопменту промышленного наследия.
Сайт:	www.laconditionpublique.com
Основан:	2004

↑ Здание La Condition Publique после реконструкции Патрина Бушана. Источник: Viking59 / Wikimedia Commons.

²⁹ Trajectoire socio-économique de la zone d'emploi de Roubaix – Tourcoing: hauts-de-france.direccte.gouv.fr.

КОНТЕКСТ

Рубе — город с населением около 95 000 жителей, расположенный в 11 км от Лилля, почти у границы с Бельгией. Со Средневековья он был известен своими традициями ткачества и прядения, а в XIX веке здесь появилось множество текстильных мануфактур. Однако в первой половине XX века Рубе сильно пострадал от двух мировых войн, и его упадок усугубил кризис текстильной промышленности — местные производители проиграли в конкуренции с третьим миром. Все это запустило вынужденный процесс деиндустриализации города.

РУБЕ СЕГОДНЯ³⁰:

14,1%	уровень безработицы,
23,6%	горожан не имеют диплома о высшем образовании,
42,9%	горожан — младше 30 лет,
40%	горожан живут за чертой бедности ³¹ .

Основные проблемы, с которыми столкнулся Рубе в последние полвека — отток образованного населения и высокий уровень безработицы. Для Рубе также характерен большой приток мигрантов, в основном выходцев из Северной Африки. Во время последнего миграционного кризиса в Европе правительство Франции решило размещать в Рубе мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию через Кале. Сейчас 53% населения города — мусульмане, и это самый большой процент среди французских городов. Рубе исторически был многонациональным и гордился этим: здесь возникла поговорка о том, что Рубе — город 80 национальностей. Однако последние волны иммиграции в ситуации экономического упадка показали необходимость интеграционных программ. При всем этом Рубе — молодой город: почти половина его населения младше 30 лет.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции
Кейс 3. Культурный центр La Condition Publique
в Рубе

¹ Дети играют в футбол на улицах Рубе, около 1905 года. Источник: J. Bouchan / archivesdepartementales.lenord.fr.

«Значительная волна миграции из стран Магриба и Африки во Францию произошла в 1960-е годы. Но о мигрантах как неотъемлемой части французского общества стали говорить только в начале 1980-х, когда выросло их второе поколение. И именно со стороны этого поколения — людей, которым в то время было 20–30 лет, которые родились во Франции и с рождения говорили на французском языке, — началось большое движение за свои права, против дискриминации. Отчасти эта общественная дискуссия стала причиной появления в Париже Музея иммиграции, коллениции которого рассказывают 200-летнюю историю иммиграции во Франции».

Екатерина Деминцева, заведующая Институтом социальной политики и Центром качественных исследований социальной политики НИУ ВШЭ, ассоциированный исследователь Центра социологического анализа и интервенций (CADIS) Высшей школы социальных наук (EHESS) в Париже и Центра франко-российских исследований (CEFR) в Москве

Последние 50 лет идет поиск новых векторов развития Рубе. Производство текстиля и бумаги сегодня составляет лишь 1% экономики города, но здесь налаживается переработка текстиля и производство инновационных материалов, растут сектора финансовых услуг, дистанционных продаж, информационных технологий, маркетинга.

Большое влияние на Рубе оказало вхождение в Лилльскую агломерацию. Стратегия ее развития включает задачи сохранения памятников промышленной архитектуры и создания в них новых культурных пространств. Это направление было поддержано городскими властями — промышленные здания Рубе получили новую жизнь. Здание завода Motte-Bossut приняло Национальный экономический архив и станцию метро Eurotéléport, старый бассейн стал Музеем искусства и промышленности, а завод Roussel разместил репетиционные студии балетной труппы. Еще один пример ревитализации промышленного наследия — культурный центр La Condition Publique, созданный в бывших складах для хранения шерсти, хлопка и шелка.

³⁰ На основе данных аналитического центра городов Франции за 2018 год.

³¹ Средний годовой доход жителя Рубе — 9 641 евро, средний годовой доход жителя Лилльской агломерации — 17 985 евро.

NB: В 2000 году Рубе получил национальный статус «Города искусства и истории». Этот статус позволяет получать поддержку от Министерства культуры на исследования и работы по сохранению наследия, дает право на участие в профильных образовательных программах и другие преимущества. Кроме того, город с таким статусом включается в путеводитель *Laissez-vous conter*, который издается и распространяется при поддержке Министерства культуры. Все это способствует повышению туристической привлекательности и увеличению потока туристов.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции
Кейс 3. Культурный центр *La Condition Publique*
в Рубе

↑ Музей искусств и промышленности
в здании старого бассейна в Рубе.
Источник: *Camster2* / Wikimedia Commons.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проект реабилитации бывших текстильных складов начался в 2002 году, при подготовке к программе «Лилль — культурная столица Европы 2004». Для ревитализации были выбраны 12 заброшенных зданий в социально неблагополучных районах Большого Лилля — в них предполагалось создать культурные центры, которые способствовали бы социальному и экономическому развитию территорий. La Condition Publique в Рубе стал одним из них. Он расположен в Ле-Пиль, районе с самым бедным и молодым населением: 50% его жителей младше 30 лет. Проект изначально был ориентирован на то, чтобы дать молодежи района возможности для лучшего будущего.

Для инициаторов проекта было важно сохранить и актуализировать память места. Склады были построены в 1902 году. Автор проекта реконструкции Патрик Бушан акцентировал уникальные черты сооружения и трансформировал его для современного использования. Стоимость реконструкции здания площадью 12 500 м² составила 6,2 млн евро. Строительные работы заняли год, но площадка была открыта для посетителей еще до их завершения — для архитектора было важно, чтобы жители приняли участие в строительстве и считали бы это место своим.

NB: В 2018 году Патрик Бушан получил престижную французскую премию Grand Prix d'urbanisme, которую называют французским аналогом Притцнеровской премии³². Он удостоился награды за проекты центров жизни и культуры на бывших промышленных территориях.

¹ Здание La Condition Publique после реконструкции Патрика Бушана. Источник: Philippe Ruault / construire-architectes.over-blog.com.

³² Наиболее престижная и известная награда за достижения в области архитектуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА:

Пространство для творчества и работы

В центре размещены мастерские, небольшие производства, репетиционные и звукозаписывающие студии.

Событийная программа

Для мероприятий используется большой зал на 400 посадочных мест, выставочный зал, внутренняя улица с навесом.

Центр жизни района

Здесь созданы пространства для встреч, общения и совместной деятельности горожан, в том числе коллективная кухня, ресторан, городской огород на крыше.

Практика и образование

Проектом предусмотрено большое количество образовательных программ для разных аудиторий. Цель этого направления — повысить интерес к образованию у жителей и рассказать про современные профессии школьникам.

«В культурном центре в Рубе обустроены замечательные мастерские, куда люди могут запросто приходиться и работать. По сути мы сейчас тоже этим занимаемся: реализовали проект, связанный с лоскутным шитьем. Мне, конечно, этот опыт мастерских очень нравится, потому что у нас есть историческое здание купцов Володиных. Оно сейчас пустует, и мы все спорим и ищем пути, как его сохранить. У меня есть идея с мастерскими, в которых люди могут воспользоваться определенными инструментами — не покупать себе комплект, а коллективно пользоваться. Необходимо создавать такие места, где каждый может получить навык у наставника и что-то изготавливать сообща или для себя. Вот такие мастерские мы пытаемся делать».

Ангелина Богатырева, участница стажировки, Пинежское, Архангельская область

Проект финансируется из нескольких источников. Во-первых, прибыль приносят ресторан, продажа билетов, сдача помещений в аренду под события и для регулярного использования, платные образовательные услуги. Во-вторых, проект получает поддержку из городского бюджета, бюджетов региона О-де-Франс и агломерации Лилля. В-третьих, команда проекта активно работает со спонсорами (например, с банком Credit Mutuel и мобильным оператором Orange). Годовой бюджет проекта составляет 2,2 млн евро³³, из них 1,95 млн поступают в виде государственных субсидии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Команда культурного центра La Condition Publique называет свой проект творческой лабораторией и местом социального эксперимента. В 2016 году в центр пришел новый директор — 30-летний Жан Кристоф Левассор. Он сформулировал цель La Condition Publique так: стать мотором развития Рубе и изменить ситуацию, при которой большая часть населения города, в особенности молодежь, живет за чертой бедности. В дополнение к активной культурной программе Левассор запустил социоэкономические и урбанистические проекты, чтобы дать каждому горожанину возможность для самореализации. В центре создана необходимая инфраструктура (фаблаб, мастерские, коворкинг), проводятся программы профессиональной переподготовки совместно с местным университетом³⁴, а также события для знакомства горожан друг с другом и создания совместных проектов. Важную часть деятельности центра составляют программы социальных инноваций, которые помогают ассоциациям жителей, предпринимателям и независимым коллективам. Команда центра работает как на своей площадке, так и по всему городу, стараясь дотянуться до тех, кто больше всего нуждается в поддержке.

NB: В 2004 году Жан-Кристоф Левассор окончил одну из самых престижных французских бизнес-школ, но после выпуска решил работать в сфере культуры. В 25 лет он возглавил Национальный центр драматургии в Нанси, затем — отдел аудиовизуальных искусств в Министерстве культуры Франции, после чего стал директором по культуре в агломерации Лилля. Сейчас он возглавляет культурный центр La Condition Publique в Рубе.

³³ Без учета спонсорских денег, которые идут на реализацию отдельных проектов.

³⁴ Université Populaire et Citoyen de Roubaix: www.upc-roubaix.

Один из примеров проектов на площадке La Condition Publique — партисипаторное радио Labo 148. Его основатели — молодые местные активисты. Они выпускают программы о городе и горожанах, организуют бесплатные образовательные проекты на тему медиа для подростков, а также выполняют коммерческие медиа-заказы (дизайн, анимация, видеопроизводство) для поддержки своей деятельности.

Другой важный проект — Habitarium, экспериментальная лаборатория, посвященная жилью³⁵. В ее создании приняли участие 50 художников, архитекторов, дизайнеров и творческих коллективов. Программу, включающую выставки, образовательные события, постановки — всего более сотни событий, команда готовила два года. Одним из ее направлений была резиденция архитекторов и художников, в которой они искали решения проблемы заброшенных домов. Лаборатория привлекла большое внимание прессы: материалы о ней вышли на федеральных каналах (Arte, France 3) и в профессиональных медиа (Chroniques d'architecture, Paris Art, Beaux Arts).

За 15 лет La Condition Publique стал любимым городским центром, который объединяет очень разные аудитории: творческую молодежь, мигрантов, школьников, семьи, пожилых людей. Сейчас он известен в масштабах страны: представители творческих индустрий, в том числе из крупных городов, приезжают сюда, чтобы реализовывать свои проекты.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции
Кейс 3. Культурный центр La Condition Publique
в Рубе

³⁵ Подробнее о проекте Habitarium:

www.laconditionpublique.com/evenements/habitarium.

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ УДАЕТСЯ РЕШАТЬ LA CONDITION PUBLIQUE, МОЖНО ОТМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:

Интеграция социально-незащищенных и безразличных к культурным событиям жителей Рубе в деятельность центра

Он стал настоящим очагом районной жизни, где каждый чувствует себя как дома.

Предоставление бесплатного творческого образования для школьников

Ежегодно 250 детей учатся здесь музыке, дизайну, медиа и искусству.

Продвижение принципов здорового и качественного питания

Центр налаживает связи с местными производителями, организует маркеты еды, проводит кулинарные занятия. На площадке есть общественная кухня, где каждый может что-то приготовить и перекусить. Она создана для людей, которые хотят поесть вне дома, но не могут позволить себе поход в ресторан или кафе.

↑ Внутреннее пространство центра La Condition Publique.
Источник: Diego BIS / flickr.com.

↖ Мастерская в центре La Condition Publique. Источник:
facebook.com/mairie.roubaix.

Поддержка городской политики

Центр активно участвует в программах по развитию района Ле-Пиль, в котором располагается. Например, в рамках редевелопмента одного из кварталов был запланирован снос аварийных зданий. Это вызвало тревогу у жителей района, которые опасались, что на их месте появится элитное жилье. Тогда команда La Condition Publique при поддержке девелопера организовала арт-интервенции с участием известных художников в этих зданиях, чтобы дать горожанам возможность запомнить их историю и осознать, что изменения будут к лучшему. Помимо местных жителей проект посетили 50 000 гостей из других городов.

«Сегодня музеи стали чаще обращаться за консультациями при подготовке выставок, посвященных теме миграции и для мигрантов. Есть понимание, что с мигрантами надо работать, но нет понимания, как именно. В таких случаях я всегда рекомендую ориентировать выставку не на самих мигрантов, а на горожан в целом. Например, экспозиция Музея иммиграции в Париже рассказывает о периодах русской, цыганской, африканской иммиграции. Для некоторых посетителей этого музея становится откровением, что, раз их бабушка — русская, значит тема иммиграции — это и их тема. Из удачных российских примеров можно привести прошедшую в 2017 году в Пушкинском музее выставку «Сокровища Нукуса»: она продемонстрировала публике такое культурное явление, как туркестанский авангард. Такие выставки сближают людей разных культур».

Екатерина Деминцева, заведующая Институтом социальной политики и Центром качественных исследований социальной политики НИУ ВШЭ, ассоциированный исследователь Центра социологического анализа и интервенций (CADIS) Высшей школы социальных наук (EHESS) в Париже и Центра франко-российских исследований (CEFR) в Москве

Уроки для российских проектов

- Запуск культурных центров в депрессивных районах меняет не только качество жизни их жителей — такие центры могут становиться точкой притяжения всего города, привлекать туристов.
- На одной площадке можно объединить известных художников, архитекторов, дизайнеров, режиссеров и обычных жителей — это создает среду для обмена идеями и создания новых проектов.
- Жители не придут в культурный центр сами. Центр должен выйти за свои границы и встретиться с горожанами в привычных для них местах, рассказать о своей деятельности и пригласить к себе.
- Самое важное для районного культурного центра — дать горожанам возможность реализовать свои идеи, обеспечив вдохновение и поддержку.
- Культурный центр должен работать рука об руку с городом: отвечать на важные городские проблемы, создавать свое видение городской политики и делать горожан ее активными участниками.

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 4. Национальный центр уличного искусства

Le Boulon во Вьё-Конде

↗ Центр Le Boulon в бывшем здании металлургического завода. Источник: [instagram.com/lebouloncentre](https://www.instagram.com/lebouloncentre).

Кейс 4. Национальный центр уличного искусства Le Boulon во Вьё-Конде

Название:	Национальный центр уличного искусства Le Boulon (Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public).
Описание:	Низовая театральная инициатива, превратившаяся в крупнейший в регионе центр уличного искусства.
Сферы деятельности:	Создание проектов в сфере уличного искусства, обучение цирковому и театральному искусству, организация фестиваля Les Turbulentes, общественное пространство, программы профессионального развития для специалистов в сфере уличного искусства.
Документы:	Стратегия развития агломерации Валансье до 2020 года ³⁶ , Национальная миссия по развитию искусства и культуры в общественных пространствах ³⁷ .
Сайт:	www.leboulon.fr
Основан:	1993

³⁶ Projet d'agglomération 2020 – Valenciennes Métropole: www.valenciennes-metropole.fr/app/uploads/2017/06/Projet_agglo_final_valenciennes_metropole.pdf.

³⁷ Mission nationale pour l'art et la culture dans l'espace public: www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000657/index.shtml.

КОНТЕКСТ

Городок Вьё-Конде находится на границе с Бельгией, в 15 км от ближайшего крупного города Валансьен, в 50 км от Лилля и в 100 км от Брюсселя. Сейчас здесь живет около 10 000 человек. Судьба Вьё-Конде была связана с угольным бассейном Нор – Па-де-Кале. Шахты здесь проработали до 1982 года. Помимо угольной промышленности, в начале XIX века во Вьё-Конде развивалась металлургия: в 1828 году компания Philippe Dervaux открыла тут металлургические заводы. На одном из них были произведены шурупы для конструкции Эйфелевой башни и винты для креплений железных дорог Транссибирской магистрали.

В 2000 году Вьё-Конде был включен в агломерацию Валансьен, которая была создана для того, чтобы обеспечить активное экономическое развитие территории с опорой на автомобильную и металлургическую промышленность, в том числе за счет развития устойчивых логистических систем и цифровых технологий.

Благодаря вхождению в агломерацию во Вьё-Конде произошли важные изменения: запущено трамвайное сообщение с Валансьеном, начат проект реконструкции старых кварталов и шахтерского наследия. Так, квартал La Cité Taffin в 2012 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в бывшем здании металлургического завода Philippe Dervaux открылся культурный центр Le Boulon.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проект был основан в 1993 году пятью активистами, которые увлекались уличным театром и делали небольшие постановки. Тогда же команда проекта организовала ассоциацию. Благодаря приграничному местоположению города ее деятельность начала набирать масштаб. Первым партнером команды стал культурный центр Arrêt 59 из соседнего бельгийского города Перювельз, специализирующийся на перформативных видах искусства. Совместно они запустили культурную программу Les Effronteries на территории национального

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции
Кейс 4. Национальный центр уличного искусства
Le Boulon во Вьё-Конде

↑ Территория возле шахт угольной компании Anzin рядом с Вьё-Конде, около 1960 года. Источник: Inconnu / Wikimedia Commons.

природного парка Эно. Цель программы — знакомство и взаимодействие жителей двух стран вокруг природного богатства и культурного наследия их общей территории. Пространство парка стало местом совместных творческих экспериментов на темы архитектуры, мобильности, ландшафта и устойчивого развития. Финансирование было выделено

Европейским фондом регионального развития FEDER и грантовыми программами Interreg II, III и IV. Проект продолжается до сих пор.

В 2002 году ассоциации была передана часть действующего металлургического завода. А в 2007 году Валансьен стал региональной столицей культуры, и власти региона решили поддержать проект. Ему передали все здание и обеспечили дополнительное финансирование на реконструкцию площадки. Тогда проект и получил свое нынешнее название: «le boulon» по-французски означает «шуруп».

«Когда нам передали это пространство, оно было настоящей целиной. Не было никакой изоляции, природа уже начала вступать в свои права. Это пространство дало нам возможность сделать все, что мы хотим».

Виржини Фуно, директор центра Le Boulon

«Во Франции сохраняют заброшенные места, например заводы, фабрики. Их не сносят, а трансформируют в культурные пространства, отдавая молодежным некоммерческим организациям для того, чтобы молодежь могла реализовать свои идеи. Это, я считаю, самая важная и нужная вещь, которую нам стоит перенять, потому что у нас многие фабрики в глубинке просто стоят, рушатся, и ничего с ними не делают. Властям стоит отдать эти закрывшиеся фабрики местному населению, поэкспериментировать».

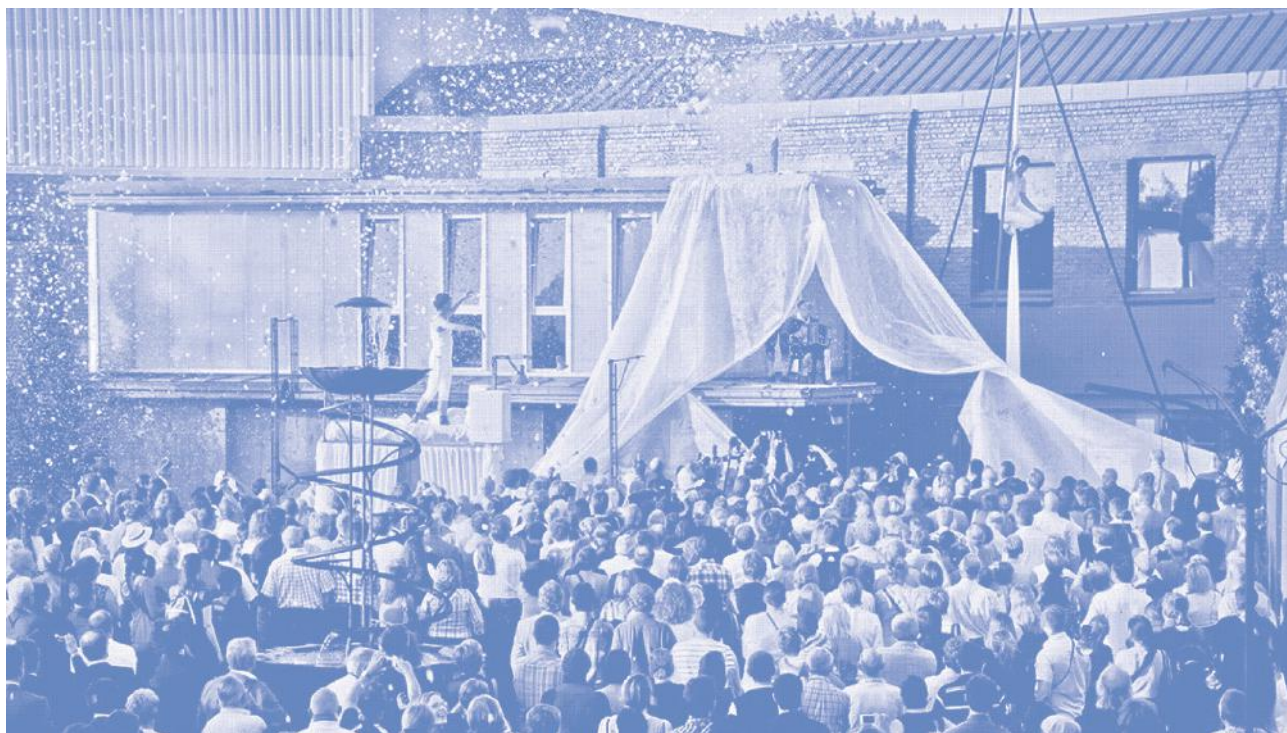
Екатерина Нязева, участница стажировки, Штанигурт, Республика Удмуртия

Архитектурный проект нового пространства площадью 4 700 м² разработали архитекторы Франсуа Шошон и Лоран Пьер. Два боль-

[↑] Нвартал La Cité Taffin, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Источник: JÄNNICK Jérémy / Wikimedia Commons.

ших зала (1167 м² и 920 м²) работают как крытые общественные пространства: сюда горожане могут прийти провести время с семьей или друзьями, организовать встречу, просто почитать или поработать. Также в центре есть зал для спектаклей (632 м²), «фабрика» (764 м²) с мастерскими для работы по дереву, металлу, швейными и покрасочными мастерскими, репетиционный зал, цирк-шапито для занятий и постановок, кафе, административные помещения, внутренняя улица и двор, где в хорошую погоду тоже проходят события.

Le Boulon — это место жизни и творческого созидания, открытое для всех. История проекта сделала его «своим» для горожан. Жители видели, как он начинался и развивался, помогали подготовить новое пространство к открытию. Команда Le Boulon и горожане создавали его совместно: теперь у них много общих воспоминаний, а сам проект и его площадка — полноценная часть городской истории.

NB: Для изготовления декораций для первых проектов команда Le Boulon привлекала местных жителей. Некоторые участники так преуспели в этом, что позднее основали свою ассоциацию и теперь производят декорации и для других театральных проектов.

В 2013 году начался новый этап в жизни Le Boulon — проект получил от Министерства культуры статус национального центра уличного искусства, став одним из 14 таких центров в стране и единственным в регионе О-де-Франс. Статус позволил центру выйти на новый уровень постановок — с участием известных европейских режиссеров и команд уличных художников.

Le Boulon стал центром национальной и международной экспертизы в сфере уличного искусства и развития городской среды средствами культуры. Он запустил профессиональные образовательные программы по развитию ассоциаций уличных искусств и созданию постановок для городских общественных пространств. В команде проекта работает 11 человек. К ним регулярно присоединяются волонтеры и команды из других городов, которые приезжают в резиденцию.

NB: Уличное искусство, которое включает в себя и арт-интервенции, и перформативные практики, получило распространение в 1970-е годы в США, а затем стало популярно и в Европе. Во Франции активно развивались все виды уличного искусства, а в 2014 году Министерство культуры запустило программу его поддержки. Она стала частью политики демократизации культуры, согласно которой общественные пространства должны превратиться в места встречи и дебатов на важные темы между художниками и жителями. Программа также предполагает образовательную составляющую, в первую очередь — для детей и подростков. Поддержка уличного искусства привела к повышению качества и разнообразия проектов. Создание 14 национальных центров уличной культуры — важная часть этой программы.

Финансирование проекта осуществляется из разных источников: бюджетов регионального управления по делам культуры, регионального совета, агломерации Валансьен, Вьё-Нонде, Европейского союза (фонд FEDER), Министерства культуры Франции, через программу городского развития La Politique de la Ville. Кроме этого проект привлекает деньги за счет проведения платных занятий, работы кафе, продажи билетов на спектакли и фестивали.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Сегодня у культурного центра Le Boulon три основных направления деятельности³⁸:

Разработка новых постановок

Центр разрабатывает свои постановки и поддерживает сторонние проекты, организуя резиденции для трупп, ассоциаций и отдельных авторов. Le Boulon предоставляет площадки для репетиций и помощь в создании сценографии, в том числе через открытые мастерские при участии жителей. Ежегодно в резиденции участвует около 10 коллективов. Получившиеся постановки показывают во Вьё-Конде, после чего они путешествуют по другим городам. Для того, чтобы попасть в резиденцию, команды должны включить в работу местных жителей и создать проект для общественных пространств.

Организация уличного фестиваля Les Turbulentes

Фестиваль Les Turbulentes («Непоседы») — это главное событие года для Вьё-Конде. Он проходит в первые выходные мая и открывает культурный сезон. Фестиваль длится три дня и собирает 35 000 зрителей. В подготовке активно участвуют сами жители: уже с января они работают над декорациями, участвуют в совместных проектах с труппами из других городов и стран.

Развитие творческих практик для горожан

Все проекты Le Boulon обязательно интегрируют горожан. Программа работы с жителями включает в себя три основных направления:

- Творческие занятия: акробатический театр, уличный танец, уличный театр, создание декораций, театр марионеток.
- Проекты развития территории. К таким проектам можно отнести проект La Grande Traversée, который заключался в организации 19-километрового маршрута по местам, связанным с шахтерским наследием. На всем протяжении пути были созданы инсталляции и перформансы. Еще один проект — выставка «Шахтер-

↑ Театральная постановка в центре Le Boulon.
Источник: leboulon.fr.

ские женщины», собранная из фотографий и семейных артефактов, рассказывающих о судьбе женщин городна.

- Le Boulon в школе — центр несет ответственность за все творческое обязательное школьное и внеш-кольное образование в городе. Помимо этого он организует специальные проекты со школами всего региона в рамках резиденций отдельных трупп и авторов.

Сегодня команда Le Boulon определяет ключевые задачи центра так:

- Быть местом, где определяется стратегия развития города;
- Находить и создавать инструменты поддержки горожан;
- Анализировать опыт похожих организаций;
- Разрабатывать стратегические рекомендации для других регионов и создавать планы по их реализации.

Основные вызовы, с которыми команда работает сегодня:

- Как обогащать повестку, с которой работает центр?
- Как поддерживать лояльность зрителей в течение года?
- Как выстроить связь между центром и фестивалем Les Turbulentes?
- Как дать горожанам возможность понять проект во всей его полноте?

Уроки для российских проектов

- Активистская инициатива может вырасти до уровня значимого регионального проекта и стать важным местом на культурной карте страны.
- Проект не может масштабироваться за один год: изменения занимают время и требуют развития партнерств.
- Уличное искусство и искусство в общественных пространствах — самая демократичная форма культуры, открытая для всех горожан. Она позволяет выстроить полноценное взаимодействие между художниками и жителями.
- Город с населением 10 000 жителей может привлечь 35 000 гостей на свой фестиваль.
- Документация историй горожан очень важна для жителей и одновременно вдохновляет людей искусства на новые проекты.

Раздел 1. Культурные проекты на севере Франции

Кейс 5. Аббатство Бельваль в Труаво

Название:	Аббатство Бельваль (L'Abbaye de Belval).
Описание:	Проект развития недействующего аббатства, работающий по принципам социальной и солидарной экономики.
Сферы деятельности:	Гостиница, сыроварня, магазин местных продуктов, временное жилье для бездомных, культурная программа, инкубатор проектов жителей, общественное пространство, сохранение наследия.
Документы:	Стратегия развития социальной и солидарной экономики Министерства экономического развития и финансов Франции ³⁹ , стратегия развития социальной и солидарной экономики района Пэи-де-Тернуа ⁴⁰ .
Сайт:	www.abbayedebelval.fr
Основан:	2012

¹ Вид на аббатство Бельваль. Источник: Алексей Новоселов / cultmosaic.ru/press-center/contest/stazhirovka-vo-frantsii-abbatstvo-belval.

³⁹ Pacte de Croissance de l'Économie Sociale et Solidaire: www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/2018.11.29_dp_pacte_ess_0.pdf.

⁴⁰ L'Économie Sociale et Solidaire du Pays du Ternois: www.paysduternois.eu/content/view/264/321.

КОНТЕКСТ

Женское траппистское аббатство Бельваль было основано в 1893 году в деревушке Бельваль (коммуна Труаво), где сейчас живет всего 260 человек. Монастырь расположился в замке XVIII века с прилегающими к нему фермерскими землями. Сестры занялись производством сыров, чтобы зарабатывать на нужды аббатства. К 1910 году монахини своими руками построили на территории церковь и хозяйственные помещения. Позднее был возведен новый корпус для 80 сестер.

В наше время монахинь в аббатстве становилось все меньше, и в 2011 году было решено, что немногие оставшиеся сестры переедут в другой монастырь. Сам участок хотели выставить на продажу. Узнав об этом, местные активисты при поддержке администрации коммуны основали ассоциацию «Друзья Бельваля», чтобы избежать прихода внешних инвесторов. Целью ассоциации стал запуск деятельности, способной сохранить часть исторических функций, в том числе производство сыров, и превратить аббатство в культурный центр всей коммуны. В 2012 году сестры покинули монастырь — так началась новая жизнь аббатства Бельваль.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проект был запущен людьми, у которых не было знаний о том, как сделать его экономически устойчивым. За экспертизой они обратились в Ассоциацию помощи бездомным в соседнем крупном городе Аррасе. В качестве эксперта там предложили Марна Сокела, консультанта по социальной экономике. Его первоочередной задачей стали разработка новой модели развития аббатства с конверсией его юридической и финансовой деятельности, формирование перечня возможных партнеров и плана будущих проектов.

«Когда пришел новый глава [города], он стал выстраивать отношения с местным сообществом. Я рассказала ему о стажировке во Франции: как власть там относится к местным сообществам и некоммерческим организациям и насколько хороший эффект это дает для понимания и развития территории. Для него это оказалось важным моментом, и он стал в эту тему погружаться. И сейчас очень многие вещи происходят просто потому, что в какой-то момент я оказалась рядом и рассказала

о французской стажировке. Сейчас объявлен второй этап стажировок Фонда Тимченко, и я подошла к нему [главе города] и сказала: «Давайте съездим с вами на стажировку, потому что вы тогда своими глазами увидите, как это делается на других территориях, пусть не за рубежом, а в России». Он сразу же согласился, и для территории это очень важно».

Ирина Винецкая, участница стажировки, Краснокамский муниципальный район, Пермский край

В 2012 году в дополнение к ассоциации «Друзья Бельваля» была создана коммерческая организация для реализации идей социальной и солидарной экономики. Ее директором стал Марк Сокол. Сейчас в организации работает 11 сотрудников (к 2020 году планируется увеличить штат до 25 человек) и 100 волонтеров. Проект продолжает поддерживать ассоциация друзей, в которую входит 200 членов. Членство в ассоциации предполагает ежегодные взносы, которые идут на развитие проекта.

Для аббатства Бельваль было важно сохранить участие всех заинтересованных сторон в управлении проектом. Сегодня оно управляется административным советом, в который входит 18 человек. Работу совета поддерживают 5 комиссий: по культуре, зеленым пространствам, коммуникации, финансированию от меценатов и инвестициям. В состав комиссий входят сотрудники коммерческой организации, волонтеры, члены ассоциации друзей аббатства и административного совета.

Для запуска проекта привлекались банковские займы через разные программы поддержки проектов в сфере социальной и солидарной экономики. Кроме того, аббатство Бельваль постоянно экспериментирует с дополнительными возможностями финансирования. Так на

один из своих проектов для молодежной аудитории они получили грант (12 000 евро), а для проекта по созданию и развитию парка аббатства команда собрала 6 000 евро через краудфандинговую кампанию. При этом работы по созданию и поддержанию парка были выполнены бездомными,

↑ Магазин в аббатстве Бельваль. Источник: Алексей Новоселов / cultmosaic.ru/press-center/contest/stazhirovka-vo-frantsii-abbatstvo-belval.

которые проживают на территории аббатства — так они смогли получить подработку и новые навыки. Еще одним проектом аббатства стал хакатон. Ежегодно на него приглашают 100 предпринимателей региона из сфер цифровой и социальной экономики, чтобы разработать новые проекты, способные поддержать развитие аббатства. Примечательно, что сейчас аббатство Бельваль не зависит от государственного финансирования: проект уже генерирует достаточно средств для поддержания и развития своей деятельности. В планах — 12 новых проектов, в том числе создание социального жилья, бизнес-инкубатор для предпринимателей в сфере социальной экономики и гостевой дом для людей с расстройством аутистического спектра.

NB: Социальная и солидарная экономика — коммерческая деятельность, направленная на решение социальных проблем и создающая не только экономическую, но и социальную ценность. Министерство экономического развития и финансов Франции официально признало ее направлением экономики в 2014 году, когда был принят закон, регулирующий деятельность организаций в этой сфере и программы их поддержки. В 2018 году министерство издало Стратегию развития социальной и социальной экономики, в которой говорится о том, что этот сектор подтвердил свою эффективность в борьбе за социальные ценности республики и поэтому нуждается в дополнительной поддержке. Цифры из документа: 200 000 организаций, в которых работает 2,3 млн человек, 14% рабочих мест в частном секторе, +23% роста за последние 10 лет, 10% ВВП. Документ обозначил, что на поддержку запуска организаций в сфере социальной и солидарной экономики ежегодно будет выделяться 340 млн евро.

СЕГОДНЯ ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТ ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Экономическое направление

Сыроварня, торговля местной продукцией, отель (18 номеров и 35 мест в хостеле) и организация коммерческих событий (9 залов вместимостью от 10 до 200 гостей).

Социальное направление

Временное размещение бездомных в бывших монастырских кельях (80 мест). Бездомных сюда направляет Ассоциация помощи бездомным Арраса. Люди, оказавши-

еся в кризисной ситуации, могут жить в аббатстве до двух лет. По окончании этого срока они либо становятся автономными благодаря программам интеграции, либо переезжают в места для более длительного временного проживания. Программа аббатства позволяет бездомным включиться в разные типы профессиональной деятельности — помощь в саду, на ферме, в ресторане, магазине и гостинице, чтобы увеличить шансы найти постоянную работу.

Культурное направление

События, выставки, экскурсии и резиденция для художников, которые разрабатывают проекты, вдохновленные аббатством. Ежегодно аббатство посещают около 30 000 туристов.

«Раньше я считала, что создание общественной организации не обязательно: хлопотно, да и зачем вообще это нужно. Но побывав на стажировке, я ясно поняла, что нужно создавать общественное движение и работать с ним.

В результате я создала автономную некоммерческую организацию «Творческая Нолывань», и на сегодняшний день мы уже выиграли новый грант на продвижение проекта».

Наталья Дружинина, участница стажировки, Нолывань,
Новосибирская область

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

С самого начала идеей команды было превращение старого аббатства в знаковый для территории проект, символ его социального возрождения. Деятельность проекта опирается на пять ключевых ценностей: солидарность, толерантность, открытость, уважение, независимость и процветание. Миссией команды стало объединить местных жителей, волонтеров, туристов, бездомных людей и художников для создания живого места, открытого для всех. В 2018 году проект удостоился региональной награды в сфере социальных инноваций.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- Стать примером в сфере социальных инноваций,

- Разработать модель устойчивого экономического развития культурно значимого объекта.
- Создать успешный проект в сфере социальной и солидарной экономики.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Социальные

Развитие социальных проектов аббатства, позволяющих каждому найти возможности для улучшения своей жизни. Развитие компетенции по поддержке бездомных людей и их интеграции в общество.

Экономические

Создание точки притяжения для туристов на маршруте к морю. Аббатство позиционируется как интересная остановка для знакомства с историческим зданием, посещения магазина, кафе, культурных событий.

Развитие новых предложений для гостей

Помимо гостиницы, кафе и магазина, проект планирует создать новые туристические услуги, включая природные маршруты вокруг аббатства, программы творческого отдыха, программы отдыха для людей с особыми потребностями.

Экологические

Развитие зеленых пространств на территории. Культивирование редких видов местных растений.

Культурные

Сохранение культурного и гастрономического наследия аббатства.

«У нас проект по возрождению старинной вышивки — золотного шитья. Нам было важно найти среди молодежи тех, кто будет развивать это ремесло. Сейчас у нас образовалась артель золотошвейек, двенадцать женщин, которые шьют, разрабатывают рисунки будущих изделий и сами изделия. После стажировки у меня усилилось понимание, что это должна быть бизнес-структура. Что она может зарабатывать, брать какие-то гранты на приобретение оборудования или материалов».

Ольга Степанова, участница стажировки, Сумский Посад, Республика Карелия

Уроки для российских проектов

- Развитие сектора социальной и солидарной экономики (социального предпринимательства) помогает создать устойчивые социокультурные инициативы.
- Коммерческие направления деятельности высокого качества могут поддержать развитие проекта и стать востребованными среди туристов.
- Грамотная и аккуратная работа с наследием, сохранение ценностей места — все это не противоречит запуску в его пространстве современных инициатив.
- Для запуска устойчивого проекта необходима профессиональная команда. Если нужных специалистов нельзя найти на месте, можно обратиться за экспертизой в ближайший крупный город.
- Совместная активность местных жителей может спасти крупный объект от коммерческого реновации и сохранить его территорию для местного населения и гостей с разным достатком.
- Один проект может объединить под своей крышей бездомных людей, жителей города, предпринимателей и туристов. Такое соседство создает больше возможностей для всех.

Раздел 2. Политика децентрализации и культурные проекты в Париже

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже

Контекст

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РАЙОНАХ ПАРИЖА

Париж, несмотря на свою столичность, тоже реализует программу децентрализации культуры. Она касается, в первую очередь, так называемых «quartiers populaires» — социально неблагополучных районов. По примерным оценкам в них проживает 350 000 (16%) горожан — в основном это мигранты, безработные, жители с низким уровнем образования и доходов. Последние тридцать лет городская политика Парижа направлена на борьбу с неравенством в таких районах, создание в них достойных условий для жизни, образования, работы и культурного досуга.

Большое внимание уделяется тому, чтобы подобные преобразования не привели к джентрификации с вытеснением социально незащищенных жителей — приоритет отдается смешанной социальной среде (*la mixité sociale*)⁴¹. Культура и образование должны помочь решить социальные проблемы, дав жителям возможности для саморазвития и трудоустройства, а смешение социальных групп — создать предпосылки для формирования живой городской среды, которой не могут похвастаться многочисленные гетто парижских пригородов.

Основной принцип городской политики для достижения социального равенства — горожане находятся в центре изменений. Изменения происходят не только для, но и вместе с жителями: они принимают участие в подготовке проектов, их реализации и оценке. Этот принцип отражен в двух документах. Первый — городская политика по обеспечению равенства между территориями и улучшению условий жизни в социально неблагополучных районах⁴². Второй — договор между мэрией и ключевыми партнерами программы (ассоциациями, девелоперами, банками, региональной администрацией), описывающий принципы сотрудничества для реализации этой политики до 2020 года⁴³.

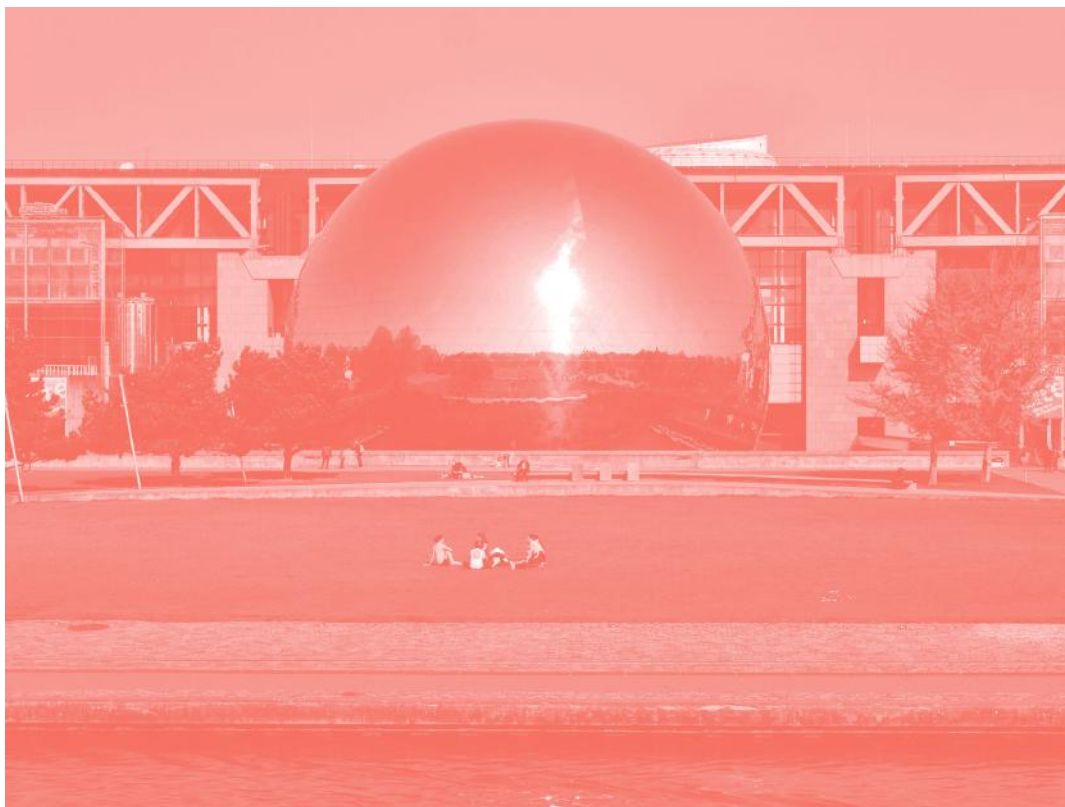
Преобразования должны учитывать проблемы и потребности горожан и запускать совместную деятельность людей с разными интересами. Подобные проекты могут быть очень разными по масштабу: от знаковых, требующих большого бюджета и администрирования городскими властями, до небольших, инициированных ассоциациями, активистами и экспертами. Такая вариативность создает разнообразную культурную среду, которая отвечает на запросы разных аудиторий. С этой точки зрения, особенно показательны два проекта развития неблагополучных районов Парижа, которые объединили усилия городских властей, действия ассоциаций и отдельных активистов — они описаны ниже.

⁴¹ Понятие смешанной социальной среды подразумевает сосуществование в одном районе разных социальных слоев: и людей с высоким уровнем образования и доходов, и социально незащищенных групп.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 19 ОКРУГЕ

19 округ расположен на севере Парижа. Здесь больше всего социального жилья в городе — почти 40%. Трансформация округа началась с открытием парка Ла-Виллет (parc de La Vilette), спроектированного в 1987 году архитекторами Бернардом Чуми и Жолином Фурнье на месте старых скотобоев. Парк занимает 55 га, в нем разместились Город науки и промышленности, Парижская филармония по проекту Жана Нувеля, несколько театров и концертных залов.

NB: Проект парка Ла-Виллет стал одним из «Больших проектов» президента Франции Франсуа Миттерана. Целью «Больших проектов» было создание новых архитектурных шедевров в Париже, которые подчеркнут роль страны как лидера в сфере искусства, политики и экономики. Помимо парка Ла-Виллет в число этих проектов вошли музей Орсе, парк Пале-Рояль, Большая арка Дефанса, пирамида Лувра, Институт арабского мира, Опера Бастилии, Национальная библиотека Франции.

⁴² Paris s'engage pour les habitants des quartiers populaires: www.paris.fr/quartierspopulaires#agir-pour-les-quartiers-populaires_17.

⁴³ Le contrat de Ville parisein 2015–2020: [www.ddcs.paris.gouv.fr/SITE-DDCS/Politique-](http://www.ddcs.paris.gouv.fr/SITE-DDCS/Politique-de-la-ville/Politique-de-la-ville/Contrat-de-ville-2015-2020)

[de-la-ville/Politique-de-la-ville/Contrat-de-ville-2015-2020](http://www.ddcs.paris.gouv.fr/SITE-DDCS/Politique-de-la-ville/Politique-de-la-ville/Contrat-de-ville-2015-2020).

↑ Вид на кинотеатр Города науки и промышленности в парке Ла-Виллет. Источник: Zairon / Wikimedia Commons.

«Парк был спроектирован под влиянием русских авангардистов. Его мастер-план — это пространственное выражение труда Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости». В парке плоскости — это пространства взаимодействия горожан, линии — основные маршруты, а точки — места культурной программы, красные павильоны (folies), которые размещены под наклоном 26 градусов к меридиану (это знаковая особенность конструктивистских зданий). Мы проектировали парк так, чтобы он стал центром жизни района. Бернард Чуми хотел отдать максимум пространства под взаимодействие людей, а не природе».

Нолин Фурнье, соавтор архитектурного проекта парка Ла-Вилле

Парк стал местом встречи жителей разного возраста, происхождения, образования и профессии. Здесь проходят бесплатные кинопоказы и джазовый фестиваль. Филармония запустила специальную программу уличных оркестров для работы с трудными подростками. В 35 павильонах парка располагаются фаблабы, проходят образовательные занятия, выставки и резиденции художников. Большая часть услуг парка бесплатна и доступна для всех.

Парк изменил жизнь 19 округа. Раньше это был неприглядный и опасный район. Сейчас здесь по-прежнему много социального жилья, но новая качественная городская среда способствует не только социализации жителей, но и привлекает горожан из других районов. Вокруг парка были реализованы проекты редевелопмента, что обеспечило экономический рост и социальное смешение. На прилегающей территории начали открываться активистские проекты, трансформироваться заброшенные пространства. Среди таких проектов: джаз-

клуб La Gare в бывшем вокзале малой железной дороги, неформальный центр современного искусства Le DOC!, созданный ассоциацией художников, «культурные баржи», на которых проходят концерты, спектакли, творческие встречи. Благодаря этим изменения в округ стали переезжать молодые специалисты и семьи.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 13 ОКРУГЕ

Большую часть 13 округа Парижа занимают блочные высотные дома — здесь, как и в 19 округе, высок процент социального жилья (37,4%). Однако в этом случае трансформация района началась не с масштабного городского проекта, каким был парк Ла-Виллетт, а благодаря стрит-арту — независимые художники облюбовали для своих произведений фасады местных зданий. Вскоре мэрия округа осознала, что эта низовая инициатива положительно влияет на жизнь района, повышая туристическую привлекательность и укрепляя его идентичность.

В 2009 году мэрия совместно с арт-галереей Galerie Itinerrance запустила проект Boulevard Paris 13⁴⁴. В рамках проекта было создано 35 монументальных росписей при участии 26 известных стрит-арт-

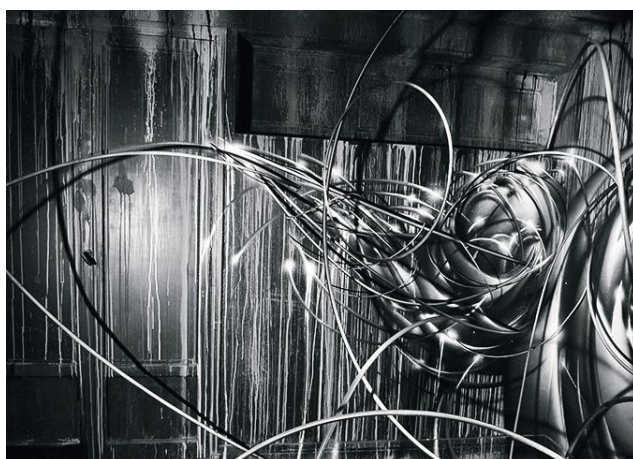
художников, таких как Cryptic, Pantonio, D*Face, Maye. Проект поддержали крупные спонсоры: Leroy Merlin, транспортная компания Парижа RATP, девелоперские компании Nexity, Paris Habitat и другие. Galerie Itinerrance также реализовала громкий стрит-арт-проект La Tour Paris 13⁴⁵. Перед сносом одного из высотных домов для размещения на его месте качественного социального жилья 108 художников 18 национальностей расписали внешние и внутренние пространства здания общей площадью 9 000 м², включая 36 квартир. Проект поддержала мэрия округа и девелопер, компания ICF Habitat La Sablière.

¹ Проект Boulevard Paris 13. Источник: itinerrance.fr.

⁴⁴ Проект Boulevard Paris 13: www.boulevardparis13.com.

⁴⁵ Проект La Tour Paris 13: itinerrance.fr/hors-les-murs/la-tour-paris-13.

Сейчас в 13 округе продолжают спонтанно появляться работы уличных художников — ими известна, например, улица Бютт-о-Най (rue de la Butte-aux-Cailles). Вслед за уличными художниками сюда пришли молодежные бары и кафе, и жизнь на улице теперь кипит круглосуточно. Так стрит-арт-проекты изменили имидж округа, сделав его уникальным местом на карте Парижа.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ
Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже
Контекст

↖ Проект Boulevard Paris 13. Источник: itinerrance.fr.
↑ Проект La Tour Paris 13. Источник: itinerrance.fr.

Кейс 6. Проект Les Grands Voisins

Название:	Проект Les Grands Voisins.
Описание:	Проект «переходного урбанизма» в рамках редевелопмента квартала, позволивший создать на заброшенной территории пространство жизни, работы и праздника для социально незащищенных горожан, творческих и инновационных предпринимателей, жителей района.
Сферы деятельности:	Временное жилье для бездомных и социально незащищенных горожан, ресторан и кафе, мастерские, офисы творческих предпринимателей и ассоциаций, публичная программа.
Документы:	Доклад о «переходном урбанизме» Института урбанистики региона Иль-де-Франс ⁴⁶ .
Сайт:	lesgrandsvoisins.org
Основан:	2015

⁴⁶ L'urbanisme transitoire: Optimisation foncière ou fabrique urbaine partagée?: www.fnau.org/fr/publication/lurbanisme-transitoire.

[↑] Логотип проекта Les Grands Voisins.

КОНТЕКСТ

Проект Les Grands Voisins («Большие соседи») возник в 14 округе Парижа, спокойном и благополучном жилом районе. Он стал одним из первых во французской столице примеров «переходного урбанизма». Такие проекты подразумевают временное использование территории редевелопмента с тестированием функций и активностей, которые могут сохраниться после реализации проекта. Проект Les Grands Voisins был осуществлен на территории бывшей больницы и родильного дома Сан-Вансан-де-Поль. Больница занимала около 20 зданий, построенных в разное время, начиная с 1650 года. После ее закрытия в 2010 году было решено создать на этой территории новый квартал площадью 3,4 га с жилыми и коммерческими функциями.

В период выбора девелопера мэрия Парижа приняла решение о передаче территории во временное пользование ассоциации Aurone, которая работает с проблемами бездомных. Ассоциация предоставляет бездомным пристанище, помогает интегрироваться в общество, найти работу и постоянное жилье. Однако проект вместил гораздо больше, чем просто временное жилье для нуждающихся. Он объединил вокруг себя 200 ассоциаций, художников, мастеров и предпринимателей и создал новую для Франции модель временного использования территории редевелопмента.

NB: «Переходный урбанизм» (urbanisme transitoire) — это новое явление, пока не получившее устоявшегося названия в русском языке. Как полноценное направление городского развития, признанное властями, инвесторами и девелоперами, оно сформировалось в 2010-е годы. «Переходный урбанизм» включает в себя черты тактического урбанизма, временного использования и партисипаторного урбанизма, но также предполагает, что проект послужит связкой между прошлым территории, ее нынешними пользователями и будущим проектом редевелопмента. В Париже это направление активно развивается по двум причинам. С одной стороны, здесь высок творческий и инновационный потенциал молодых коллективов, которые хотят вложить энергию в развитие города. С другой стороны, это высококонкурентный рынок недвижимости: высокие цены и нехватка свободной земли привели к острому соперничеству за девелоперские проекты. Проект запуска редевелопмента может затянуться на 10–15 лет. Таким образом «переходный урбанизм» стал возможностью тестирования моделей будущего использования территории и включения горожан в диалог о ее развитии.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже
Кейс 6. Проект Les Grands Voisins

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 2010 году ассоциация Aurore получила в управление первое здание на территории. В нем разместили 300 мест для временного проживания бездомных. А в 2013 году Aurore передали во временное пользование весь комплекс. Команда ассоциации сразу поняла, что территория слишком велика, чтобы справиться с ее управлением и развитием в одиночку. За помощью они обратились в бюро Plateau Urbain и Yes We Camp, чтобы вместе с мэрией создать устойчивый проект, который бы принес пользу району и его жителям. Основным интересом мэрии было открыть территорию для горожан и запустить на ней востребованные функции при параллельной поддержке

социальных проектов Aurore.

Партнеры разделили роли в проекте. Aurore продолжила отвечать за социальные проекты, пригласив к участию еще несколько ассоциаций. Plateau Urbain взяли ответственность за поиск и отбор резидентов из сфер социального и творческого предпринимательства, а команда Yes We Camp — за развитие территории и культурную программу.

Партнеры подготовили план проекта, согласовали его с мэрией, и в 2015 году территория открылась для горожан.

Самой сложной частью проекта было обеспечить его экономическую устойчивость. Территория была передана в управление бесплатно, но мэрия отказалась предоставить финансирование. Для того, чтобы покрыть затраты на участие в проекте Plateau Urbain и Yes We Camp быстро запустили коммерческие услуги: ресторан и сувенирный магазин. Изначально проект был согласован на два года, но к окончанию этого периода он стал настолько популярным, что было решено продлить его на все время строительства, до 2020 года. Вместо временной активации целью второго этапа стала реализация задач «переходного урбанизма»: командам поручили разработать функции и подобрать резидентов, которые смогут остаться в проекте и сохранить его атмосферу после редевелопмента.

↑ Территория проекта и границы редевелопмента.

Источник: lesgrandsvoisins.org.

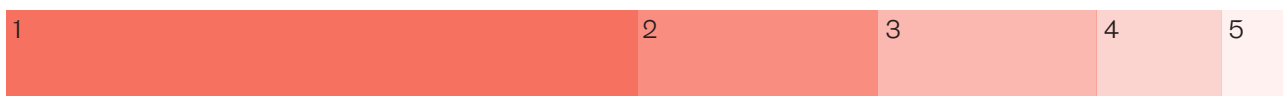

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА
LES GRANDS VOISINS (2015–2017)⁴⁷:

20 000 м ²	зданий получили новое использование, заработали как полноценные открытые общественные пространства,
15 000 м ²	
2 647	мероприятий провела команда проекта,
1000	человек в день в среднем посещали мероприятия проекта,
2000	волонтеров задействовано,
600	человек проживали на территории,
200	ассоциаций работали на площадке проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

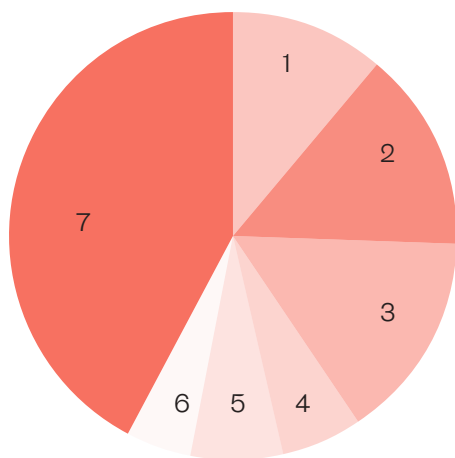
Проект управляется тремя партнерами: Aurore, Plateau Urbain и Yes We Camp. Они несут ответственность за проект перед мэрией 14 округа и девелопером, компанией Paris Batignolles Aménagement. Для создания демократичной и децентрализованной системы управления партнеры учредили комитет для принятия совместных решений. Также были созданы три комиссии, в которые могут войти все желающие резиденты: комиссия по программе и искусству, социальная комиссия, комиссия по управлению территорией. Раз в два месяца происходит собрание всех участников проекта, которое называется «Совет соседей». Совет нужен для обмена идеями и разработки коллективных проектов, объединяющих разных участников.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА LES GRANDS VOISINS В 2019 ГОДУ

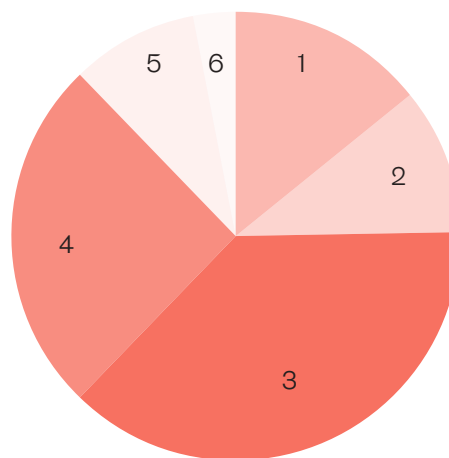
1. Офисы и мастерские, 850 тыс. евро
2. Первые этажи и торговля, 450 тыс. евро
3. Социальная служба, 300 тыс. евро, средства ассоциации Aurore
4. Аренда помещений под события, 160 тыс. евро
5. Субсидии, 40 тыс. евро

Общий годовой бюджет — 1,8 млн евро

РАСХОДЫ ПРОЕКТА

1. Нонсервж-служба (11,3%)
2. Охрана (14,4%)
3. Электроэнергия и теплоснабжение (15%)
4. Техническое обслуживание (6%)
5. Эксплуатационные расходы (6,6%)
6. Инвестиции (4,8%)
7. Зарплаты сотрудников (42%)

ДОХОДЫ ПРОЕКТА

1. Временное жилье для бездомных (14,5%)
2. Офисы ассоциаций (10,2%)
3. Офисы творческих и инновационных предпринимателей (37,8%)
4. Торговля (25,9%)
5. Аренда залов (9,3%)
6. Субсидии (~3%)

⁴⁷ В 2018 году был объявлен второй сезон проекта. Начавшаяся стройка сократила его масштабы. Ключевые показатели второго сезона: 10 000 м² зданий, 3 500 м² открытых пространств, 140 ас-

социаций-участников, 100 бездомных, временно проживающих на территории.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Les Grands Voisins — это попытка реализации социальной утопии. Команда проекта создает модель, в которой происходит взаимодействие самых разных горожан для развития территории и интеграции социально незащищенных групп. Организаторы проекта видят его местом жизни, работы и праздника для всех. Пространство Les Grands Voisins стало средством индивидуального и коллективного самовыражения, символом политики социального смешения и равенства, которую несколько десятилетий проводит Париж и другие города Франции. Les Grands Voisins — это также способ показать участникам рынка недвижимости альтернативную модель работы с территорией, поддерживающую инновации, творчество и экологические принципы.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Ежедневная и разноплановая культурная программа

В событиях участвуют и жители округа, и резиденты территории, и все желающие горожане.

Коммерческие услуги

Несколько кафе и программа branчeй по выходным, магазин сувениров и дизайнерских товаров, комиссионный магазин, несетевые компании, создающие торговые предложения специально для места: булочная, дизайнерские магазины и пр.

Кемпинг

Любой турист мог поселиться в палатке в центре Парижа (первый сезон проекта).

Городская ферма

Здесь выращивали овощи и разводили кур (первый сезон проекта).

Арт-галерея

Галерея Университета искусств Сержи показывала проекты студентов и выпускников университета (первый сезон проекта).

Аренда помещений под офисы и события

Жилье для бездомных

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА

Проект может стать модельным, если девелоперу удастся сохранить часть функций и резидентов в новом квартале. Эксперимент может показать успех или провал идей «переходного урбанизма». Строительство закончится в 2020 году — в этот момент решится долгосрочная судьба проекта.

↑ Ежедневно на территории проходят фестивали, выставки, концерты, кинопоказы, вечеринки, игры.
Источник: [instagram.com/lesgrandsvoisins](https://www.instagram.com/lesgrandsvoisins).

ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

Партнеры проекта работают не только над Les Grands Voisins. Его успех помог им запустить подобные проекты и на других территориях. Опыт сотрудничества социальных и культурных ассоциаций показал, что культурная среда может способствовать быстрой и полноценной интеграции социально незащищенных групп. Атмосфера проекта, созданная благодаря насыщенной событийной программе, объединила на одной площадке разных людей, создала возможности полноценного общения и обмена идеями.

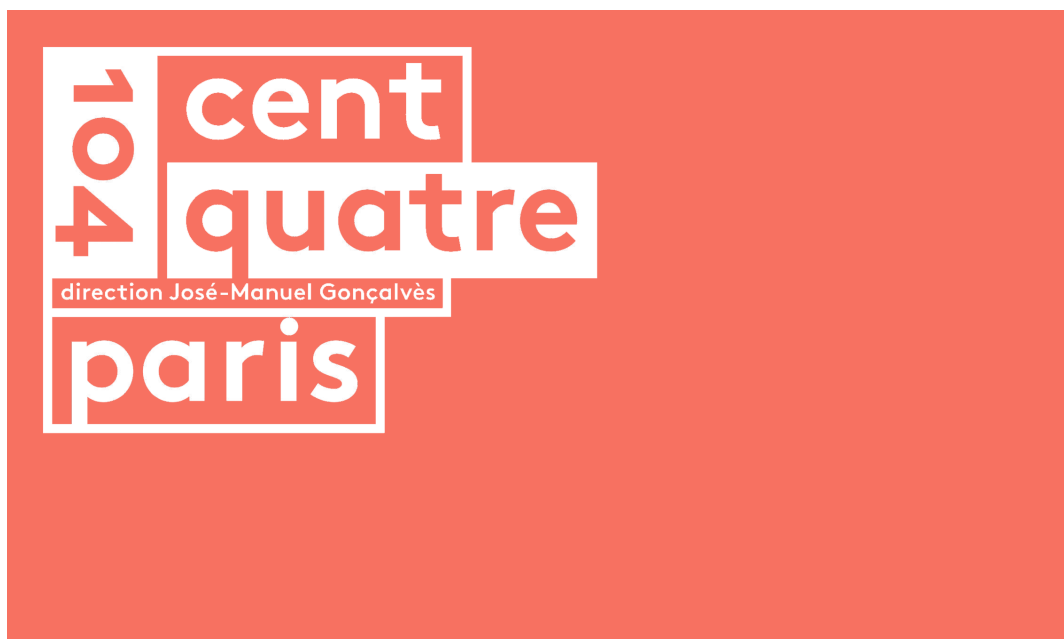
Особое внимание было уделено интеграции бездомных людей, живущих на территории. Помогая проекту, они могли получить купоны на оплату покупок на рынках выходного дня в Les Grands Voisins. У них также появилась возможность попробовать запустить свое дело: открыть киоск с едой, начать производство одежды, собрать музыкальную группу. Проект создал среду, в которой люди с проблемами в жизни могли почувствовать себя уверенно и получить полноценную поддержку, а не только кров и еду.

Уроки для российских проектов

- Смешение культурных и социальных функций создает уникальную среду, которая способствует развитию и самореализации и успешных, и социально незащищенных горожан.
- Во время редевелопмента территория может быть активирована публичной программой.
- Временное использование территории редевелопмента позволяет протестировать востребованность функций, которые могут сохраниться на ней и в будущем.
- Подобные проекты способствуют интеграции «неблагополучных» горожан и сообществ в городскую жизнь, их социализации и участию в созидательных проектах, помогающих найти себя.

Раздел 2. Политика децентрализации и культурные проекты в Париже

Кейс 7. Культурный центр Centquatre

Название:	Культурный центр Centquatre.
Описание:	Культурный центр в историческом здании похоронной службы в неблагополучном районе Парижа.
Сферы деятельности:	Общественное пространство, арт-резиденция, публичная программа, образование, инкубатор творческих стартапов, книжный магазин, кафе, ресторан.
Документы:	Отчет о деятельности центра за 2017 год ⁴⁸ .
Сайт:	www.104.fr
Основан:	2008

⁴⁸ Le Centquatre–Paris — Rapport d'activités 2017: www.104.fr/media/rapport-d-activites-2017-bd.pdf.

[↑] Логотип культурного центра Centquatre.

КОНТЕКСТ

В 1870 году в 19 округе, на улице Обервиль было возведено здание похоронной службы Парижа. Постройка в стиле индустриальной архитектуры того времени напоминала вокзал или выставочный павильон. Помимо самой службы, в здании обосновались многочисленные мастерские, чья деятельность была связана с похоронами: тут работали плотники, вышивальщицы, портные, гарнитурщики, размещались кучеры и конюхи. Все они обслуживали до 150 похорон в день. В 1993 году государство потеряло монополию на похоронный бизнес. Через четыре года служба, не выдержав конкуренции с частными конкурентами, прекратила свое существование. Зданию угрожал снос: на его месте планировалось строительство дорогого жилья, но мэру 19 округа удалось внести его в список исторического наследия. Это решение запустило процесс ревитализации здания, который завершился открытием в нем культурного центра Centquatre («Сто четыре», по номеру дома на улице) в 2008 году.

NB: На момент открытия центра Centquatre уровень безработицы в районе достигал 20%. При этом изменения, начавшиеся в 19 округе с появлением парка Ла-Виллетт, не затронули кварталы вокруг центра Centquatre из-за их удаленности⁴⁹.

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации и культурные проекты в Париже

Кейс 7. Культурный центр Centquatre

↑ Вид на комплекс социального жилья La Cité Curial, расположенный рядом с центром Centquatre. Источник: Lionel Allorge / Wikimedia Commons.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Разработка архитектурного проекта и программы культурного центра заняла десять лет. В процессе участвовали представители мэрии округа, горожане, эксперты в сферах культуры и творческих индустрий. В 2002 году, через четыре года после решения о создании культурного центра здание было временно открыто, чтобы провести в нем первую в Париже «Белую ночь». Это крупное событие позволило вовлечь максимум горожан в обсуждение будущего места и сделать процесс максимально открытым.

NB: «Белая ночь» — это ежегодная акция, во время которой музеи, культурные организации и памятники архитектуры на всю ночь открывают свои двери для посетителей, а художники готовят специальные проекты в зданиях и открытых городских пространствах. В Париже акция была запущена в 2002 году по инициативе мэра города Бертрана Делано и его советника по культуре Кристофа Жирара. Сейчас подобные акции проводятся во многих странах — российский аналог известен как «Ночь музеев».

Далее было сформулировано техническое задание на международный архитектурный конкурс, победителем которого стало архитектурное бюро Novembre. Все это время велись активные консультации с жителями и экспертами, чтобы определить наполнение проекта. По словам сооснователя Novembre Жака Пажо, бюро столкнулось с определенными сложностями из-за того, что программа культурного центра не была окончательно сформулирована на момент начала проектирования. Архитекторы нашли выход, создав гибкое и адаптивное пространство. Бюро также очень трепетно подошло к вопросам наследия: команда встречалась с мастерами, которые работали здесь при похоронной службе, чтобы через проект реновации рассказать об истории места.

Работа над проектом совпала с периодом экономического кризиса в стране, однако на реконструкцию здания общей площадью 36 800 м² и создание в нем культурного центра было потрачено 100 млн евро, значительная для города сумма. Решение о финансировании, принятое мэром Парижа Бертраном Делано, должно было продемонстрировать приоритет культуры в развитии социально незащищенных районов города.

⁴⁹ Данные Национального института статистики и экономических исследований (Institut national de la statistique et des études économiques, insee.fr) за 2008 год. Показатель безработицы в районе в 2019 году — 16,6%.

Первыми директорами центра стали театральные режиссеры и актеры Робер Кантарелла и Фредерик Фисбан. Им предстояло создать арт-резиденции со сроком работы от месяца до года, организовать мастерские, лаборатории и бесплатные занятия для местных жителей. Молодые художники должны были стать посредниками между культурой и жителями района. Жителей приглашали не только смотреть готовые проекты, но и участвовать в их создании. В центре заработали 19 мастерских, связанных с театром, танцем, музыкой, видео, уличным искусством, а также два зала для репетиций и показов.

Однако директора не справились с управлением центром: в первый год он потерпел фиаско. Идея о демократизации культуры не сработала, Centquatre не стал популярным у местных жителей, поскольку был ориентирован скорее на творцов. Он также не выполнил свои экономические показатели: коммерческие услуги и сервисы не прижились, и это создало дефицит бюджета в 600 тыс. евро. В итоге мэрия Парижа приняла решение о смене руководства.

В 2010 году проект возглавил Жозе Мануэль Гонсальвеш. Его предыдущим местом работы был культурный центр La Ferme du Buisson в парижском пригороде Марн-ла-Вале⁵⁰. Когда он начинал руководить этим центром, никто не верил, что «в этой дыре» можно создать что-то стоящее. Однако при Гонсальвеше на мероприятия в культурный центр городка с населением 15 000 человек ежегодно приезжали 135 000 зрителей.

NB: Жозе Мануэль Гонсальвеш родился в семье португальского футболиста, пробравшегося во французский Руан. Его первой работой было преподавание тенниса. При этом он с детства играл в любительском театре и считал искусство важным средством для взаимодействия людей. Заметив рядом с теннисными кортами, где он преподавал, пустующее промышленное здание, Гонсальвеш предложил мэрии Руана открыть там культурный центр и стал его программным директором. Не имея никакого опыта в деятельности такого рода, он смог сделать центр успешным, привлекая к сотрудничеству местные ассоциации и других партнеров. В то время ему было всего 23 года. После обучения в Высшей школе социальных наук в Лионе он возглавил театр в городе Лез-Юлис под Парижем, работал во Французском институте, стал директором культурного центра La Ferme du Buisson, а затем был приглашен в Centquatre.

«Centquatre — одно из наиболее ярких впечатлений стажировки. Это место постоянной активности молодежи, где она, во-первых, всегда занята, а во-вторых, ведет себя абсолютно естественно: кто-то танцует, кто-то демонстрирует цирковое искусство, кто-то создает инсталляции. Поражают потрясающая раскованность и свобода в проявлении своих творческих исканий. Это резко контрастирует с нашей ситуацией, когда люди порой боятся зайти в музей — ведь это культурное учреждение, а я не в той куртке и не в той шапке».

Алексей Новоселов, участник стажировки, Тотма, Вологодская область

Ключевые решения Жозе Мануэля Гонсальвеша, изменившие вектор развития Centquatre:

Интеграция центра с районом

Для этого был организован сквозной проход через здание. Он стал своего рода культурной «улицей», на которой можно погрузиться в атмосферу творчества, посмотреть выставку или выступление, купить продукты на рынке выходного дня, поиграть с детьми или просто передохнуть.

Демократизация культуры

В противовес работе исключительно с профессиональными художниками центр сделал ставку на сотрудничество с любительскими коллективами и жителями. Сегодня в атриуме центра регулярно проходят так называемые «спонтанные практики», в которых участвуют от 300 до 500 человек. Это пространство абсолютно бесплатно открыто для любых инициатив. В итоге здесь соседствуют самые разные мероприятия: тут показывают работы известного французского драматурга Жюльета Режи и тут же проходит мировой чемпионат по татуажу.

Демократизация пространства

Отказ от охраны, барьеров и проверки, максимальная гибкость пространства — в первую очередь, это живое место, а не памятник. Каждый может менять его, оставаясь в рамках охраны наследия.

NB: Демократичный подход Гонсальвеша на посту директора Centquatre несколько раз создавал конфликтные ситуации. Постановка «Sur le concept du visage du Fils de Dieu» («О понятии образа Сына Божьего») режиссера Ромео Настелуччи была атакована религиозными фундаменталистами, а выставка Exhibit-V южно-африканского художника Брета Байли вызвала жесткую критику антирасистских организаций. Оба проекта потребовали постоянного присутствия полиции на площадке. В обоих случаях центр отстаивал свое право на свободу творческого выражения.

Сейчас Centquatre любим всеми парижанами за гармоничный сплав профессиональной и любительской культуры. Это устойчивый проект с понятной экономической моделью: 50% годового финансирования поступает в виде субсидий от мэрии Парижа и меценатов, еще 50% — это доходы от коммерческой аренды пространств, работы ресторана, кафе и магазинов, продажи билетов на концерты и спектакли.

NB: Centquatre стал центром районной жизни — это любимое общественное пространство для самовыражения, отдыха с друзьями и семьей. Здесь регулярно проходят встречи соседей, обсуждается повестка развития района.

↑ Выставка в культурном центре Centquatre. Источник: Jean-Pierre Dalbéra / Wikimedia Commons.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Centquatre создал уникальный прецедент — культурный центр повлек за собой трансформацию района (как правило, все происходит наоборот: проект развития территории предусматривает появление культурного центра). Миссия центра — стать платформой творческих коллабораций, открыть доступ к культуре для всех горожан через современную программу высокого качества. Центр предлагает поддержку в разработке и показе проектов для профессионалов, начинающих художников и творческих групп, любителей. Он также стал инкубатором стартапов в сфере культуры и творческих индустрий.

Важную роль в демократизации пространства сыграл фестиваль Attraction!, который впервые состоялся в 2010 году. Благодаря ему начинающие коллективы получили шанс показать себя. В программе много внимания было уделено уличному искусству, танцам и музыке, а также мероприятиям, посвященным здоровью и активному образу жизни. Фестиваль длился три месяца — это запустило диалог с жителями и «открыло» для них центр как пространство свободы и творчества.

Уроки для российских проектов

- Для защиты исторического здания от сноса нужно добиться для него статуса объекта культурного наследия.
- Проект демократизации культуры должен реализовываться лидерами, которые понимают запросы и потребности горожан и открыты к полноценному взаимодействию с ними.
- Культурный центр может соединить успешных художников и жителей социально неблагополучного района и быть на пользу всем.
- Молодежное пространство должно быть абсолютно свободным. Для привлечения подростков и молодых людей необходимо минимум правил и максимальное гибкое пространство с инфраструктурой для разнообразных проектов.
- Культурный центр может окупать часть затрат на деятельность, предлагая востребованные коммерческие услуги.

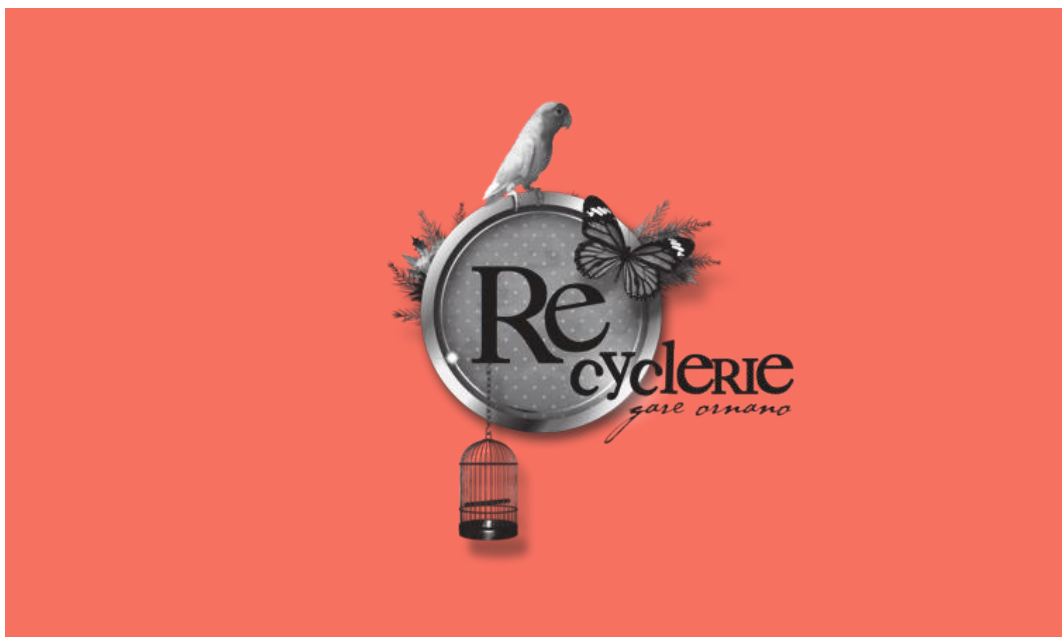
Раздел 2. Политика децентрализации и культурные проекты в Париже

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже

Кейс 8. Экологический проект La Recyclerie

Кейс 8. Экологический проект La Recyclerie

Название:	Экологический проект La Recyclerie.
Описание:	Проект на территории бывшего вокзала, продвигающий ценности экологического образа жизни и философию «сделай сам» (DIY).
Сферы деятельности:	Кафе, городская ферма, общественная мастерская, публичная программа, озелененное общественное пространство.
Документы:	Программа редевелопмента кольца малой железной дороги мэрии Парижа ⁵¹ .
Основан:	2015
Сайт:	www.larecyclerie.com

¹ Логотип проекта La Recyclerie.

⁵¹ Projets d'aménagements urbains – La petite Ceinture: www.paris.fr/petiteceinture.

КОНТЕКСТ

С 1854 по 1934 годы в Париже действовало малое кольцо железной дороги, опоясывающее весь город. С развитием метро оно перестало использоваться. В 2015 году железнодорожная компания SNCF и мэрия Парижа заключили соглашение о сотрудничестве для определения нового использования кольца. Участки, прилегающие к путям, было решено превратить в общественные пространства. Часть из них уже переоборудованы под парки, городские огороды, игровые и спортивные площадки. Проекты разрабатываются с участием жителей и запускаются постепенно.

Малое кольцо обслуживали 36 небольших вокзалов. 5 из них теперь интегрированы в систему пригородных электричек RER, 17 снесены, а остальные отданы под новое использование, часто для культурных функций — например, в них открыли концертный зал La Flèche d'Or, площадку для настольных и уличных игр Le Hasard Ludique, джазовый бар La Gare. Одним из примеров ревитализации старого вокзала малого кольца стал проект La Recyclerie, посвященный экологическому образу жизни.

NB: В последние 20 лет в Париже стали появляться небольшие творческие бюро, которые профессионально занимаются активацией пустующих пространств и культурным программированием. Среди них Plateau Urbain, реализовавшее проект Les Grands Voisins (стр. 93), и La Lune Rousse, команда которого по заказу компании SNCF придумала и запустила проект Le Ground Control в пустующем железнодорожном депо в 18 округе Парижа. Проект включал фудкорт с несетевыми участниками, музыкальную программу, мастер-классы. Заказчиками таких компаний становятся мэрии парижских округов и девелоперы, а иногда команды запускают независимые инициативы. Проект La Recyclerie создан подобной компанией — командой Sinny & Ooko, которая позиционирует себя как «создателей мест и событий».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проект La Recyclerie был идеей предпринимателя, основателя и генерального директора компании Sinny & Ooko Стефана Ватинеля. К моменту запуска La Recyclerie на его счету уже было немало успешных проектов. Например, в 1992 году он открыл концертное пространство и клуб Glazart, в 2003-м взял в управление разорив-

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже

Кейс 8. Экологический проект La Recyclerie

шийся исторический концертный зал Divan du Monde и снова сделал его популярной площадкой. В 2008 году он основал компанию Sinny & Ooko, с которой запустил несколько известных культурно-гастрономических пространств. Философия Ватинеля — «Остаемся серьезными, развлекаясь». Sinny & Ooko придумывают концепцию места, разрабатывают программу, маркетинг и брендинг, занимаются управлением.

В 2015 году Ватинель вместе со своим другом Оливье Лаффоном, девелопером крупных торговых центров, выкупили у компании SNCF вокзал Орнано на малом кольце парижской железной дороги. Он расположен в той же неблагополучной части 19 округа, что и культурный центр Centquatre, у последней станции метро на границе Парижа и пригородов. До этого вокзал уже использовался как ресторан, магазин и банк, но эти сервисы в нем не прижились. Ватинель решил создать на площадке проект, посвященный экологическому образу жизни и устойчивому развитию. Мэрии округа понравилось предложение Sinny & Ooko: она выразила готовность поддержать проект организационно.

ДОСТИЖЕНИЯ LA RECYCLERIE ЗА 2015–2017 ГОДЫ:

- создано 60 рабочих мест,
- проведено около 1000 событий,
- сотрудничество с 168 проектами.

Во главе проекта стоят Ватинель и директор La Recyclerie Мартан Лио. Управление проектом разделено между коммерческой организацией Karacho (занимается кафе, в котором работают 35 человек) и ассоциацией Les amis Recycleurs. В ассоциации состоит больше 300 членов, которые платят взносы и участвуют в развитии проекта. Две части проекта взаимосвязаны. Ежегодный оборот компании Karacho составляет около 3 млн евро, из них 5–7% идет на нужды ассоциации, что покрывает 80% ее расходов. Кафе работает по рыночным ценам: его основная задача — получение прибыли для инвестирования в социальную деятельность. У La Recyclerie есть и постоянный спонсор — компания Veolia, частный поставщик водоснабжения в городе. Ее субсидии покрывают расходы на культурную программу и экологические проекты, связанные с переработкой отходов, очисткой воды и пр.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Миссия проекта — создать лабораторию социальных связей вокруг новых типов потребления и экологического образа жизни. Проект основывается на философии «сделай сам». Он развивает принципы циркулярной экономики: в La Recyclerie закольцованный цикл производства и потребления, он производит продукты и сервисы, минимизируя количество отходов и перерабатывая их. Само название La Recyclerie объясняет, что здесь избегают покупки нового. Проект базируется на трех R: réduire (сократить использование), réutiliser (повторно использовать), recycler (переработать).

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ
Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже
Кейс 8. Экологический проект La Recyclerie

↑ Территория проекта La Recyclerie. Источник:
Jeanne Menjoulet / Wikimedia Commons.

В проекте четыре основных направления деятельности:

Кафе

Кафе работает по принципам экологичности: на его кухне используют только органические продукты от местных производителей. Остатки еды идут на корм животным с фермы или перерабатываются в компост; пластик, стекло, бумага сдаются в переработку. За день через кафе проходит около 600 человек, вечером в пятницу и субботу оно работает как бар с вечеринками.

Мастерская L'Atelier REné

Мастерская предлагает услуги по починке мебели и бытовых приборов, мастер-классы и курсы по столярному делу и металлообработке. В ней хранится большой набор инструментов, который члены ассоциации могут на время брать домой для своих нужд. Это экономит деньги на их покупку и решает проблему хранения для жителей маленьких квартир.

Городская ферма

Экспериментальная лаборатория по сохранению биоразнообразия в районе занимает 1000 м² в здании и вдоль железнодорожных путей. Деньги на ее создание были собраны через краудфандинговую платформу. На ферме живут 19 куриц, есть фруктовый сад, 4 улья, система компоста и 400 м² городского огорода. За всем этим ухаживают 2 сотрудника и 5 волонтеров. Ферма действует как образовательный центр для жителей района: сюда приходят на занятия школьные группы и заинтересованные горожане.

Публичная программа

Каждый день в La Recyclerie проходит минимум одно событие — в год их набирается больше 400. Это профессиональные конференции по устойчивому развитию и циркулярной экономике, занятия по здоровому образу жизни, экопроизводству и городскому садоводству, концерты, барахолки, кинопоказы и многое другое. La Recyclerie сотрудничает и с очень крупными проектами. Например, он был одной из площадок глобальной конференции по проблемам климата COP21.

Сейчас команда La Recyclerie работает над новым масштабным проектом под названием La Cité Fertile («Плодородный город») в парижском пригороде Пантан. Участок размером 1 га, бывшая промзона железнодорожной компании SNCF, разрабатывается по принципам циркулярной экономики. В будущем на этой территории планируется редевелопмент по принципам «переходного урбанизма», и проект La Cité Fertile позволит сформировать экологичный общественный центр будущего района.

Уроки для российских проектов

→ У пустующих пространств вдоль железных дорог есть потенциал быть задействованными под общественные функции.

→ Темы устойчивого городского развития и экопросвещения все важнее для общества. Создание пространств, которые могут быть местами досуга и одновременно популяризовать экологический образ жизни, — действенный способ изменить поведение и образ мыслей горожан, в особенности молодежи.

→ Коммерческие направления деятельности в культурном пространстве могут почти полностью покрывать его затраты на некоммерческую деятельность, обеспечивая проекту экономическую независимость.

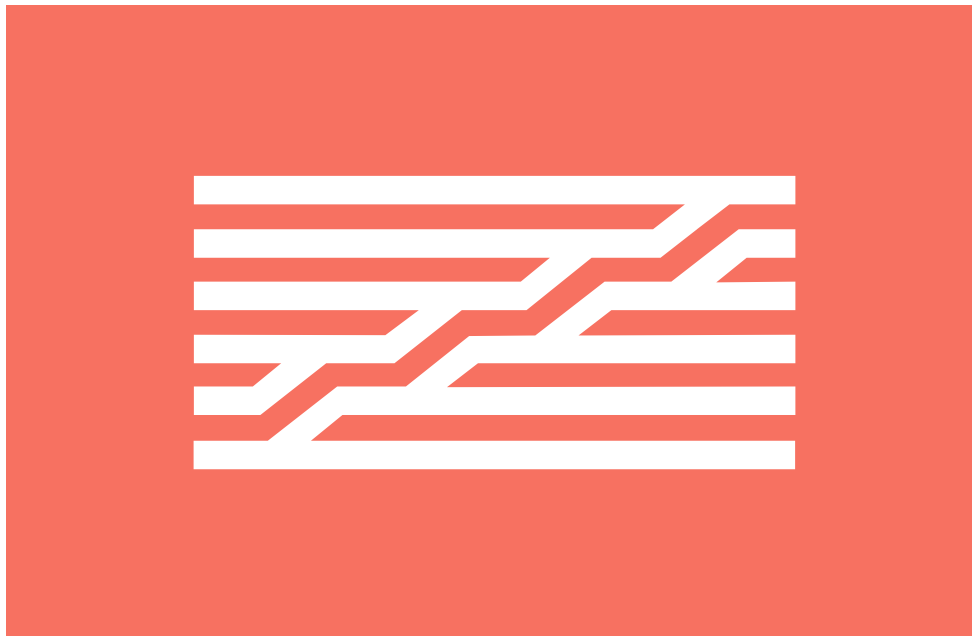
Раздел 2. Политика децентрализации и культурные проекты в Париже

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже

Кейс 9. Национальный центр искусства
и культуры имени Жоржа Помпиду

Кейс 9. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду

Название:	Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou).
Описание:	Крупнейший во Франции центр современного искусства, расположенный в одном из самых известных образцов новой архитектуры Парижа — деконструктивистском здании архитекторов Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса.
Сферы деятельности:	Сохранение, пополнение и изучение коллекции, представление коллекции в постоянной экспозиции и на выставках, работа с современными художниками, просветительская работа, продюсирование.
Документы:	Стратегические направления работы Центра Помпиду ⁵² .
Сайт:	www.centrepompidou.fr
Основан:	1977

⁵² Стратегические направления работы Центра Помпиду: mediation.centrepompidou.fr/documentation/directeurmnam/Strategic_Directions.pdf.

[↑] Логотип Центра Помпиду.

КОНТЕКСТ

Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, или просто Центр Помпиду, был создан по инициативе президента страны Жоржа Помпиду в парижском квартале Бобур. По замыслу президента, на месте снесенного старого рынка должен был появиться многопрофильный культурный центр нового типа, отвечающий идеям Андре Мальро о децентрализации культуры. Центр был призван стать новым домом для коллекции Музея современного искусства, прежде теснившейся во Дворце Тонио, а также площадкой, на которой развиваются все направления современной культуры, от визуальных искусств до музыки и танца.

В международном архитектурном конкурсе победил проект архитекторов Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса. Здание было завершено в 1977 году. Его главная особенность — вынесенная на фасад инфраструктура: лестницы, эскалаторы, трубы. Поначалу проект вызвал много критики: здание на-

зывали «монстром», однако сегодня Центр Помпиду считается одной из визитных карточек новой архитектуры Парижа. Здесь хранится и экспонируется самая большая в Европе и одна из двух крупнейших в мире коллекций современного и новейшего искусства — более 100 000 произведений, созданных с 1905 года и до наших дней. Кроме того, в Центре Помпиду размещаются выставочные и концертные залы, большая публичная библиотека и Институт исследования и координации акустики и музыки (IRCAM).

Ежегодно Центр Помпиду принимает около 5,3 млн посетителей⁵³ — это третье по посещаемости, после Лувра и Эйфелевой башни, место в Париже. При этом если в Лувре и музее Орсе туристы преобладают над французами, здесь обратная ситуация — в центр приходит больше жителей страны, чем иностранцев. К своему 40-летнему юбилею в 2017 году центр добился впечатляющих показателей. Он делает около 50 экспозиций в год, работая почти в 40 городах (половина этих проектов — во Франции). **Сегодня институция все больше приобретает черты продюсерского хаба, который производит проекты самых разных форматов — так, здесь ежегодно создается около 20 спектаклей, концертов и перформансов.**

КУЛЬТУРА НА ПЕРИФЕРИИ

Раздел 2. Политика децентрализации
и культурные проекты в Париже

Кейс 9. Национальный центр искусства

и культуры имени Жоржа Помпиду

⁵³ ↑ Фасад Центра Помпиду. Источник: GraphyArchy /
Wikipedia Commons.

«Для изучения состава публики мы проводим анкетирование на выходе из музея, а также онлайн-опросы для тех, кто покупает билеты в интернете. Исследования показали, что 60% посетителей Центра Помпиду — французы, 40% — иностранцы. Среди французов преобладают жители региона Иль-де-Франс, главным образом парижане. Если сравнить с другими известными музеями, у нас очень высок процент французских посетителей, особенно в сопоставлении с показателями таких музеев, как Лувр и музей Орсе, где доля иностранцев достигает 70–85%. Таким образом, привлечение туристов — приоритет нашей стратегии по работе с аудиториями. Вторым приоритетом — задача, поставленная перед нами Министерством культуры. Это работа с молодежью и удаленной от культуры публикой: теми, у кого нет доступа к творческому образованию и культуре, кто не чувствуют себя комфортно в музеях».

Сесиль Вено, директор департамента развития аудиторий
Центра Помпиду

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

Одна из главных задач любого музея — просвещение, воспитание будущих посетителей. Учитывая тот факт, что современное искусство сложно для восприятия, музеи этого направления — и Центр Помпиду не исключение — активно ищут новые способы вовлечения посетителей, используя форматы, которые тяжело представить в классическом музее: рок-концерты, современный танец и даже занятия йогой. Большое значение приобретает просвещение в онлайн-пространстве — в этой сфере музеи начинают конкурировать с другими образовательными ресурсами.

В Центре Помпиду есть программы для людей всех возрастов. Детские и семейные программы⁵⁴ разработаны исходя из особенностей разных возрастных групп: так, дети 8–12 лет могут заниматься в фэблэбе, а подростки (13–16 лет) — в мастерской по созданию инсталляций. Недавно в центре было открыто новое направление — занятия с детьми до 2 лет. Во время таких занятий ребенок развивает восприятие цветов и материалов, мелкую моторику и, главное, с младенчества получает опыт нахождения в музейной среде. Детские

⁵³ Из отчета Центра Помпиду за 2017 год; mediation. centrepompidou.fr/documentation/bilandactivite2017/bilan-activite-2017.pdf.

⁵⁴ Детские и семейные программы Центра Помпиду: www.centrepompidou.fr/en/Visit/Exploring-as-a-family.

занятия ведут практикующие художники или сертифицированные арт-терапевты, медиаторы и преподаватели. Всей семьей можно прийти в Центр Помпиду на занятия йогой или на специальную экскурсию по исследованию коллекции в разных форматах. Кроме того, каждую среду на сайте центра появляется оче-

редной эпизод анимационного сериала *Mon œil*, в доступной форме рассказывающего об искусстве детям от 5 лет⁵⁵.

Для взрослых посетителей Центр Помпиду развивает онлайн-образование. В 2017 году он запустил онлайн-курс о современном искусстве в системе MOOC (Massive open online courses)⁵⁶. В дополнение к онлайн-материалам курса слушателям предлагаются связанные с их содержанием бесплатные экскурсии по центру. Для взрослых посетителей также разработано огромное количество мастер-классов, посвященных всем видам искусств и технологий: кино, танцу, анимации, медиа-практикам, реализуется программа творческих встреч и открытых дискуссий. Большой популярностью пользуется кинопрограмма центра, а его библиотека — одна из самых больших и посещаемых в стране.

Отдельное направление — образовательные программы для педагогов и арт-медиаторов⁵⁷. В образовательных центрах в Париже и Версале они могут пройти разнообразные курсы для углубленного изучения коллекции музея и ее образовательного потенциала. На сайте Центра Помпиду в свободном доступе выложено около 165 методических пособий. Кроме того, центр участвует в инициативе *Edutheque.fr* — бесплатном образовательном ресурсе, предоставляющем цифровые учебные материалы для преподавателей младших и средних классов⁵⁸.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Концепция Центра Помпиду изначально базировалась на идее децентрализации культуры. Когда он задумывался, во Франции шли горячие споры о границе между массовой и элитистской культурой. Задачей центра стало реализовать принципы открытости разным аудиториям. Эта идея воплощена в самом его архитектурном про-

екте: большая площадь перед зданием соединяет институцию с повседневной жизнью квартала и используется для экспонирования произведений искусства и культурных событий.

Сейчас идея децентрализации осуществляется в двух основных направлениях. Первое — программа «вне стен», которой занимается департамент развития аудиторий. В рамках этой программы центр делает выставочные, образовательные и культурные проекты в регионе Иль-де-Франс и других частях страны. Второе направление — создание музейных филиалов. Это не только Центр Помпиду в Меце, но и временные филиалы в городах Франции и за ее пределами. Такой филиал с 2015 года работает в Малаге, анонсировано открытие поп-ап-проекта в Брюсселе.

ПРОГРАММА «ВНЕ СТЕН»

В 2004 году Министерство культуры Франции объявило о запуске национальной миссии под названием «Жить вместе» (*Vivre ensemble*)⁵⁹, подразумевающей углубленную и всестороннюю просветительскую работу с аудиториями, у которых по разным причинам ограничен доступ к культуре. К миссии присоединились крупнейшие культурные институции страны, в том числе Центр Помпиду. Он реализует ее задачи через собственную программу «вне стен» (*hors les murs*) — так во Франции называют программы по созданию проектов за пределами площадки и работе по взаимодействию с социально незащищенными аудиториями. Программа включает четыре основных направления: социальные программы в самом центре, работа в неблагополучных районах Парижа, передвижные выставки в малых и средних городах Франции и сотрудничество с другими регионами.

Социальные программы в центре

Центр Помпиду ведет работу со школами неблагополучных районов, тюрьмами, центрами помощи бездомным и мигрантам. Все эти организации могут запросить бесплатный групповой визит в центр с сопровождением медиаторов. Для беженцев и мигрантов в центре проходят занятия французским языком в рамках государственных курсов — на темы, связанные с искусством.

Работа в неблагополучных районах Парижа

В первую очередь, это программа «1 день, 1 шедевр» (*1 jour, 1 oeuvre*): производство искусства из коллекции Цен-

⁵⁶ Онлайн-курс Центра Помпиду: www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/Le-MOOC-du-Centre-Pompidou.

⁵⁷ Педагогические программы Центра Помпиду: www.centrepompidou.fr/en/Professional-area/Deuxieme-

[sous-rubrique/Teachers](http://www.centrepompidou.fr/en/Professional-area/Deuxieme-sous-rubrique/Teachers).

⁵⁸ Центр Помпиду на [Edutheque.fr](http://www.edutheque.fr): www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/centre-pompidou.html.

⁵⁹ Mission: *Vivre ensemble*: www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble.

тра Помпиду в сопровождении медиаторов выезжает на общественную площадку в неблагополучном районе. Медиаторы проводят просветительские занятия и интерактивные мастер-классы, связанные с производением. Чаще всего они ориентированы на семьи с детьми, но открыты для всех. Программа также проводится в социальных учреждениях: в больницах, тюрьмах, местах временного пребывания беженцев с переводом на понятные им языки. Совместно с ассоциацией Emmaus, которая помогает бездомным и бедным, Центр Помпиду также разработал полугодовой курс арт-терапии — с помощью искусства подопечные ассоциации могли рассказать о своих жизненных проблемах.

Для контакта с молодежной аудиторией Центр Помпиду начал выходить в соседний торговый центр Les Halles. В нем находится станция региональных электричек, поэтому сюда приезжает много подростков из неблагополучных районов: гулять, общаться, делать покупки. Для них в Les Halles проводят занятия, во время которых подростков приглашают посетить сам музей, выдавая бесплатные билеты на выставки и другие события.

В связи с тем, что музей не может покрыть своей деятельностью все незащищенные группы, команда разработала образовательные программы для сотрудников социальных учреждений, чтобы те могли сами проводить просветительские занятия, приходить со своими подопечными в Центр Помпиду на экскурсии и занятия.

Передвижные выставки в малых и средних городах Франции

Инициатива «Мобильный Центр Помпиду» (Le Centre Pompidou Mobile) — экспериментальный проект, запущенный в 2011 году для тестирования новой модели показа произведений искусства в малых и средних городах Франции⁶⁰. Целью проекта было привезти искусство к тем, кто удален от культуры. Архитекторы Патрик Бушан (автор культурного центра La Condition Publique) и Лоик Жульен создали быстровозводимую конструкцию с ярким куполом общей площадью около 1000 м². В ней могла раз-

меститься сама выставка и пространство для просветительской программы. Конструкция напоминала цирк-шапито и потому работала с культурными кодами, знакомыми каждому французу. Министерство культуры выделило 1,5 млн евро на строительство «мобиля», спонсоры (Total, SNCF и другие) покрыли остальные расходы проекта, в частности охрану и страхование предметов искусства.

За три года «мобиль» Помпиду показал 6 выставок, суммарная аудитория которых составила 245 000 человек. Важно отметить, что 18% посетителей этих передвижных выставок никогда прежде не были в музее (среди посетителей самого Центра Помпиду таких только 2%), при этом 75% выразили желание снова прийти в музей. Проект закрылся по финансовым причинам, однако команда Помпиду считает этот опыт успешным и не отказывается от перспективы работать в подобном формате в будущем.

Сотрудничество с другими регионами Франции

Команда Центра Помпиду консультируют различные организации во французских регионах на темы культурного программирования и развития аудиторий. Например, в 2019 году музей сотрудничает с властями города Клермон-Ферран, помогая им запустить местный центр детского творчества.

«Есть проекты, которые мы [департамент развития аудиторий Центра Помпиду] делаем полностью самостоятельно, независимо от других департаментов. Это, например, те проекты программы «вне стен», в которых не участвуют шедевры музея. Разумеется, для программы «1 день, 1 шедевр», когда одна из работ коллекции должна выехать из музея в сопровождении хранителя, мы сотрудничаем с отделом хранения. Их помощь нужна и для организации экскурсий, часть которых ведет медиатор, а часть — хранитель. Однако в целом нам предоставлена полная свобода: мы сами определяем темы и форматы событий, которые будут востребованы. Мы следим за тем, что происходит, какие запросы есть у разных аудиторий — и отвечаем на них своими программами».

Сесиль Вено, директор департамента развития аудиторий Центра Помпиду

ЦЕНТР ПОМПИДУ В МЕЦЕ

Центр Помпиду в Меце (Centre Pompidou–Metz)⁶¹, открытый в 2010 году, стал первым опытом децентрализации государственного культурного учреждения во Франции. Это своеобразный памятник эпохи президентства Николя Саркози и особая гордость его министра культуры Жан-Жака Айагона, который был поклонником идеи децентрализации национальных институтов. Среди претендентов на размещение филиала Центра Помпиду рассматривались Каен, Лилль, Монпелье, Мец, Нанси и Лион. Золотой билет вытасил Мец — город с населением около 233 тыс. человек, расположенный на северо-востоке Франции, в исторической области Лотарингия, сейчас входящей в регион Гранд-Эст.

Почему именно Мец? Он расположен близко к границам с другими странами Евросоюза (Люксембург, Бельгия, Германия, Нидерланды), что сразу придавало проекту межстрановое значение. Город предоставил земельный участок в паре минут ходьбы от вокзала, который обслуживает система скоростных поездов TGV (из Парижа сюда можно доехать за час), запустил проект редевелопмента при вокзального района. Но главным фактором стала политическая воля: у муниципалитета и агломерации Меца были возможность и желание инвестировать в крупный проект, сделав ставку на развитие культуры как новой основы местной экономики. Власти рассчитывали, что центр обеспечит приток туристов, что особенно важно для регионов, пострадавших от войн и упадка промышленности, таких как Лотарингия или Нор – Па-де-Кале. В 2009 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Центром Помпиду, властями города, агломерации и региона. Этот документ закрепил финансовые и управленческие аспекты деятельности Центра Помпиду–Мец в качестве государственного учреждения культурного сотрудничества (Etablissement Public de Coopération Culturelle)⁶².

Центр в Меце следует основным приоритетам и направлениям деятельности столичного Центра Помпиду, делая еще больший упор на работу с местными жителями и туристами еврорегиона, который включает Люксембург, Бельгию, Германию и Нидерланды. В отличие от Лувр–Ланса, здесь нет постоянной экспозиции: центр функционирует как площадка для временных выставок, в том числе международных. Команда под управлением Эммы Лавинь работает без опоры на коллекцию большого Помпиду, развивая проекты, отвеча-

⁶¹ Центр Помпиду в Меце:

www.centrepompidou-metz.fr.

⁶² Схема финансирования и управления Центра Помпиду в Меце: www.centrepompidou-metz.fr/en/statutes.

NB: В международном конкурсе на проент Центра Помпиду в Меце победил японский архитектор Шигеру Бан, известный своими легкими временными постройками, от жилья для беженцев до мобильных музейных павильонов. В Меце он возвел конструкцию с крышей сложной формы, отчасти напоминающей конусообразную китайскую шляпу. В 2014 году Шигеру Бан получил престижную Притцкеровскую премию.

↑ Центр Помпиду в Меце. Источник: SeventyFour / shutterstock.com.

ющие запросам местной аудитории, и отдавая много сил самым юным посетителям.

Географическое положение позволяет Центру Помпиду в Меце создавать партнерские выставки с соседними странами. Он не только показывает историю искусства XX–XXI веков через громкие имена, но и делает персональные выставки местных, в том числе молодых художников. Однако концепция Помпиду–Мец определена не до конца. Главная задача центра сегодня — обретение собственного лица. Так или иначе, уже сейчас он выполняет свою миссию — быть дружественным проводником в мир современного искусства для любого посетителя.

NB: Центр Помпиду–Мец сформировал новый центр притяжения в городе. Турист, который прибыл на вокзал, может пойти в исторический центр или в другую сторону, в Центр Помпиду. Галереи здания ориентированы в разные стороны, и окна одной из них смотрят на собор Святого Стефана, витражи которого выполнены по рисункам Марка Шагала. Это создает символическую связь между классическим и современным искусством — тот самый «воображаемый музей», о котором писал в своем одноименном эссе Андре Мальро.

Уроки для российских проектов

- Оригинальная просветительская программа выводит музей на другой уровень — он становится важным «провайдером контента», экспертом по работе с разными аудиториями: от интеллектуалов и педагогов до мигрантов, бездомных, трудных подростков. Также сегодня особенно важно создавать образовательные программы и в цифровой среде.
- Музеям и культурным центрам необходимо взаимодействовать с детской аудиторией с самого раннего возраста, чтобы воспитать будущих лояльных посетителей. Такая работа может вестись и через семьи, и через детские сады и школы. Опыт показывает, что участие детей из неблагополучных районов в образовательных программах помогает привести в музей всю семью, что увеличивает охват аудитории.
- Опыт Центра Помпиду доказал, что работа «вне стен» с самыми разными аудиториями, в том числе изначально не заинтересованными в контакте с музеями, может быть очень плодотворной. Программы в «сложных районах», больницах, тюрьмах, центрах помощи мигрантам и бездомным могут создать новый опыт для таких людей и способствовать положительным изменениям в их жизни.
- Для проектов «вне стен» нужно иметь крепкие партнерские связи в тех учреждениях и районах города, где они проходят. Такую деятельность невозможно вести без поддержки сильных партнеров.
- Создать пилотный региональный проект большого музея — сложная задача, ведь последователи, которые будут опираться на ваш опыт, могут оказаться сильнее и лучше. Необходимо четко формулировать стратегию с расчетом на последующих конкурентов.
- Филиалу крупного музея в небольшом городе важно стать нужным для горожан, а не только удовлетворять амбиции головной институции.
- Для того чтобы филиал крупного музея стал успешным, нужно выстроить выставочную деятельность с учетом специфики местной аудитории, создать профессиональную команду, адаптировать процедуры большого музея к местному контексту, разработать протоколы взаимодействия с основной коллекцией и ее хранителями.

Формат: 297x210 мм

Гарнитура: Steinbeck / Temporary State,
Open Sans / Google Fonts.

**ФОНД
ТИМЧЕНКО**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ЕЛЕНА И ГЕННАДИЯ
ТИМЧЕНКО

Ассоциация
Василия Поленова

**INSTITUT
FRANÇAIS**
Russie

Лилль
Аррас
Ланс
Лос-ан-Гоэль
Рубе
Вьё-Конде
Труаво
Париж