

Филимонова Ксения Львовна

соискатель кафедры мировой культуры
Московского государственного
лингвистического университета

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Аннотация:

Статья обращается к недостаточно изученному аспекту современного мегаполиса, а именно роли культуры в развитии городов. Рассматривается феномен культуры мегаполиса, роль которой переопределяется от туристическо-досуговой к одному из ключевых элементов развития. Крупные города являются центрами притяжения множества ресурсов – экономических, интеллектуальных, информационных, культурных. Опыт Ливерпуля, Барселоны, Сиднея, Берлина и ряда других городов демонстрирует устойчивую тенденцию включения культуры на самых различных уровнях в стратегии городского развития. Концепция творческого города касается не только учреждений культуры, но и, в первую очередь, создания такой среды, которая позволяет горожанам быть полноценными участниками городской жизни, экономики и культуры. Авторская гипотеза состоит в том, что культура является одним из важнейших инструментов развития мегаполисов, креативная экономика составляет значимую часть экономики городов, и это учитывается рядом мировых городов в их стратегиях развития.

Ключевые слова:

мегаполис, культура, культурная идентичность, модернизация, креативные индустрии, творческий город, культурная политика, стратегия развития.

Filimonova Ksenia Lvovna

PhD applicant,
Department of World Culture,
Moscow State Linguistic University

THE ROLE OF CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF A MODERN MEGAPOLIS

Summary:

The paper deals with the insufficiently studied aspect of the modern megapolis, namely the role of culture in the development of cities. The phenomenon of megapolis culture is considered, the role of which is reinterpreted from tourism and leisure to one of the key elements of development. Large cities are the centers of attraction for many resources – economic, intellectual, informational, and cultural. The experience of cities such as Liverpool, Barcelona, Seattle, Berlin and several others demonstrates the steady trend of including culture at various levels in urban development strategies. The concept of a creative city concerns not only cultural institutions, but, first of all, the creation of such an urban environment that allows citizens to be full participants in urban life, economy and culture. The author's hypothesis is that culture is one of the most important tools for the development of megacities, the creative economy is a significant part of the urban economy, and this is taken into account by a number of world cities in their development strategies.

Keywords:

megapolis, culture, cultural identity, modernization, creative industries, creative city, cultural policy, development strategy.

В современном мире постоянно растет уровень урбанизации, а вместе с ним изменяется роль городов. Это связано с притяжением разных типов ресурсов – интеллектуальных, финансовых, трудовых, образовательных, производственных, а также с аккумуляцией информационных потоков, быстрым распространением и освоением технологий, интенсивным темпом жизни и профессиональной деятельности. По мере развития инфраструктуры города становятся все более привлекательными, притягивая все больше ресурсов и выходя за свои границы.

Мегаполисы и в целом города с высокой плотностью и численностью населения являются местами притяжения креативного класса, т.е. людей, чьи профессии связаны с изобретениями и инновациями. Именно их автор теории креативного класса Р. Флорида считает двигателем прогресса в постиндустриальном мире [1]. В больших городах возможности для реализации намного выше, поэтому они притягивают креативный класс, который, в свою очередь, способствует тому, что города развиваются. Несмотря на то, что позднее автор отказался от своей концепции [2], некоторые города, например Берлин, Фуджейра, Барселона и Тилбург, приняли ее на вооружение в практическом смысле, что подтверждается ростом объема креативной экономики, развитием сферы информационных технологий, медиа, дизайна [3].

В постиндустриальную эпоху города и городская культура претерпевают значительные изменения. Прежде всего, это связано с уходом промышленности, а также с изменениями в инфраструктуре, интенсивным развитием транспорта и новых отраслей экономики. По мнению В.Л. Глазычева, российского эксперта по территориальному и городскому развитию, «функция города начала изменяться уже 100 лет назад. В результате индустриального развития функция места производства богатства мало-помалу уступала место функции комфортного проживания, поскольку цивилизация перешла от идеологии накопления богатства к идеологии культивируемого комфорта» [4].

Одной из причин изменений является интенсивная миграция, которую порождают мировые политические и экономические процессы. Эти процессы приводят к взаимопроникновению культур. Британский эксперт по вопросам городского развития Ч. Лэндри отмечает важнейшую роль миграции в возникновении творческих городов: «На протяжении истории приезжие и иммигранты, как из той же страны, так из-за рубежа, играли ключевую роль в создании творческих городов. В той среде, где их вклад приветствовался, а не вызывал беспокойство, их разнообразные умения, таланты и культурные ценности порождали новые идеи и возможности» [5, с. 170–171].

Горожане, обладающие более высокой мобильностью по сравнению с сельскими жителями и путешествующие по всему миру, получают новый культурный опыт и понимание того, какой может быть городская среда и культурные практики в ней. Новые вызовы для культуры больших городов — это одновременно и запрос на новые культурные формы, увиденные в других местах, и угроза потери идентичности. Большие города имеют схожий набор культурной инфраструктуры: музеи, театры, культурные центры, кинотеатры, библиотеки и парки. Процессы глобализации также подразумевают унификацию использования этой инфраструктуры, стирая разницу с глобальными бизнес-брендами, например, McDonald's или Starbucks.

Противоречия между глобальным и локальным могут нарушить у горожан ощущение причастности, принадлежности к месту жительства. Возникает угроза для «души города», как называет индивидуальность городского пространства Дж. Рахаим, директор по планированию города и округа Сан-Франциско. «По мере роста города увеличивается потребность в жилье и рабочих местах, при этом существенно повышаются расходы. Кроме очевидной проблемы роста цен, меняющиеся экономические условия создают угрозу для фундаментальной ценности — души города, его способности быть комфортным для всех» [6].

Ч. Лэндри сравнивает типы мегаполисов с машиной — закрытой системой, в которой нет места для людей, и организмом, изменяющейся системой, которая поддается мягкому регулированию. Наука, образование, разнообразие каналов коммуникации, культурное разнообразие — основные факторы трансформации города из машины в организм [7].

Важность этих факторов отмечает и В.Л. Глазычев: «Развитие культуры как целого зависит от общенациональных инфраструктур образования, собственно культуры в узком смысле слова, массовых коммуникаций» [8]. Также российский эксперт подчеркивает, что город — это, прежде всего, «вопрос концентрации свободы выбора: выбора проживания, модуса жизни, типа занятости, способа добывания денег» [9].

В Европе развитие городов в период перехода от индустриального общества к постиндустриальному в конце XX в. сопровождалось возникновением творческих индустрий и творческих кластеров. В таких городах, как Ливерпуль, Манчестер, Шеффилд, известных как «родина капитализма», территории промышленных кварталов, из которых было выведено производство, стихийно превращались в поселения творческих людей, постепенно становившихся предпринимателями. Результаты творческой деятельности презентовались в публичных местах — галереях, магазинах, площадках исполнительских искусств. Такие кварталы начинали не только соперничать с городским центром по популярности, но и сами становились центром притяжения любителей авангардного искусства, а также творческих профессионалов.

Говоря о технологическом прогрессе, новых (креативных) индустриях и развитии, нельзя упускать из вида фактор культурной идентичности, которая базируется на уникальности места, его культурных традициях. Развитие одного невозможно без сохранения другого, и в данном случае перед городскими властями встает вопрос формулирования культурной политики, учитывающей оба фактора.

Пропорциональное сочетание традиционной культуры мирового уровня и инновационных подходов демонстрирует Барселона, которая является десятым по численности населения городом Евросоюза. Город А. Гауди, П. Пикассо и С. Дали, мощных каталанских традиций и ярко выраженной территориальной идентичности является также местом процветания необычных культурных пространств, современного дизайна, моды, искусства, расположенных в бывших промышленных зданиях и индустриальных районах. Среди приоритетов культурной политики — инноватика, развитие творческих индустрий и местных сообществ. Департамент культуры [10] поддерживает 12 «творческих фабрик», которым отводится функция формирования современного облика Барселоны и развития креативной экономики [11].

Важной особенностью постиндустриального общества является переход от производства и потребления товаров к производству и потреблению услуг, и в данном случае такие фабрики формируют инновационный культурный процесс.

Необходимо отметить, что одной из насущных проблем культурной жизни Барселоны является перегруженность туристами, что вызывает протесты со стороны местных жителей, требу-

ющих даже запретить доступ туристов к некоторым объектам (например, рынку Бокерия). Гигантские туристические потоки, по мнению жителей, уничтожают локальную идентичность, уникальность и своеобразие города, делая его похожим на другие туристические центры мира, например Венецию [12] и Париж, испытывающие схожие проблемы. В Барселоне на их решение нацелены творческие фабрики, центры современной культуры и искусства, ориентированные, в первую очередь, на горожан и локальные сообщества.

В качестве примеров, иллюстрирующих важность креативной экономики и творческих индустрий, можно привести также Дублин и Сиэтл, которые по количеству инноваций опережают Кремниевую долину. В частности, в Ирландии это произошло после изменения условий налогообложения для творческого бизнеса, что сделало Дублин местом, привлекательным для многоэтнического творческого потенциала. Есть также примеры в Северной Америке, которые демонстрируют преобразование культуры больших городов и преобразование самих городов средствами культуры. Так, расцвет канадского Квебека связан с созданием «творческого» государственного сектора, возглавившего процесс развития. В этот сектор вошли инновационные культурные проекты, в том числе Cirque de Soleil.

Британский эксперт Э. Мак-Илрой оспаривает позицию творчества как единственного двигателя креативных городов: «Целый ряд европейских городов приняли вызов творчества в качестве стратегии развития. Многие присвоили ярлык “Творческий Город”, так что сейчас вряд ли найдется город, который не заявляет, что определяющей характеристикой его развития служит творчество. Кто же осмелится объявить себя “Нетворческим Городом”?» [13]. Приводя в качестве примера Берлин, Э. Мак-Илрой выделяет пять ключевых областей, имеющих отношение к его творческому ренессансу: структурные изменения в экономике (новые коммерческие секторы, например, в сфере услуг), инвестиции (прежде всего, в транспортную инфраструктуру – улицы, железные дороги, водные и воздушные пути), открытие новых компаний и технологии будущего, биотехнологии, технологии в области медицины и оптики. Пятый сектор – творчество и инновации – включает в себя исследования, технологии и новые компании.

Опираясь на работу Ф. Матарассо и Ч. Лэндри «Как удержать равновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма культурной политики» [14], можно утверждать, что модернизация культуры и инфраструктуры ключевых европейских городов – это не что иное, как осмысление целого ряда дилемм. Культура как сфера искусства или культура как образ жизни? Культурная демократия или демократизация культуры? Культура как самодостаточная сфера жизни общества или культура как инструмент развития общества? Очевидно, что развитие городов через культуру предполагает выбор в пользу культуры как образа жизни, демократического управления и понимания ее как инструмента развития. Также важной дилеммой является практическое воплощение культурной политики: должно ли оно происходить с учетом мнения общества или при его активном участии?

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, в ряде городов, последовательно воплощающих инновационную модернизацию, выбор происходит в сторону того, что культура – это инструмент городского развития, а реализация культурной политики должна происходить при непосредственном участии жителей.

Мегаполисы объединяют другие города в единую сеть. Они помогают странам выходить на международные рынки, обеспечивая коммуникацию в пределах города и между городами. Такое культурное разнообразие, связи, толерантность, открытость делают мегаполисы лидерами культуры и творческого развития.

Итак, нами был рассмотрен феномен мегаполиса как интенсивно развивающегося города, аккумулирующего значительную часть ресурсов, интеллектуального потенциала и человеческого капитала. Роль культуры в современном мегаполисе меняется. На институциональном уровне она рассматривается не только как поле туристической и досуговой деятельности. Современные социологи, урбанисты и проектировщики городов отводят ей ключевую роль в городском развитии и создании наиболее благоприятной городской среды. Рассмотренный в статье практический опыт ряда европейских и американских городов демонстрирует многочисленные примеры включения культуры в стратегии их развития. Креативный сектор и творческие индустрии позволяют горожанам быть полноценными участниками городской жизни, экономики и политики.

Ссылки:

1. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / пер. с англ. М., 2005. 430 с.
2. Wetherell S. Richard Florida is Sorry // Jacobin. 19.08.2017. URL: <https://jacobinmag.com/2017/08/new-urban-crisis-review-richard-florida> (дата обращения: 21.02.2020).
3. Львовский С. Рецензия: Ричард Флорида «Кто твой город?» [Электронный ресурс] // Стрелка. URL: <http://strelka.com/ru/magazine/2014/12/01/florida> (дата обращения: 20.02.2020).
4. Город: регулятивные механизмы развития: материалы круглого стола в рамках XII Международной научной конференции «Модернизация экономики и общества» (7 апреля 2011 г.) [Электронный ресурс] // Сайт памяти

- В.Л. Глазычева. URL: http://www.glazychev.ru/publications/doklady/2011-04-07_conf_gorod_reg_mex_razvitiya.htm (дата обращения: 20.02.2020).
5. Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. М., 2005. 399 с.
 6. Культура мировых городов 2015: доклад Культурного форума мировых городов [Электронный ресурс] // Московский институт социально-культурных программ. URL: <http://miscp.ru/assets/docs/WCCR-2015.pdf> (дата обращения: 16.02.2020).
 7. Лэндри Ч. Указ. соч.
 8. Глазычев В.Л. Изменения в культуре города: проблемы и парадоксы [Электронный ресурс] // Сайт памяти В.Л. Глазычева. URL: http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1998_izmenenia_v_culture_goroda.htm (дата обращения: 19.02.2020).
 9. Город как институт: материалы беседы с В.Л. Глазычевым [Электронный ресурс] // Полит.Ру. 27.07.2012. URL: <http://www.polit.ru/article/2012/07/27/glazychev> (дата обращения: 19.02.2020).
 10. Departament de Cultura // Official Website of the Generalitat of Catalonia. URL: <http://cultura.gencat.cat/ca/inici/> (дата обращения: 16.02.2020).
 11. Barcelona Art Factories // Institut de Cultura de Barcelona URL: <http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/en> (дата обращения: 16.02.2020).
 12. Узбекова А. Свои среди чужих. Жители Венеции жалуются на переизбыток туристов [Электронный ресурс] // Российская газета. 20.11.2016. URL: <https://rg.ru/2016/11/20/zhiteli-venecii-vystupili-protiv-massovogo-turizma.html> (дата обращения: 16.02.2020).
 13. Мак-Илрой Э. В поисках творческой конкурентоспособности, или Как измерить тяжесть Святого Грааля? [Электронный ресурс] // Институт культурной политики. URL: <http://www.cpolicy.ru/analytics/90.html> (дата обращения: 18.02.2020).
 14. Матарассо Ф., Лэндри Ч. Как удержать равновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма культурной политики // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры / пер. с англ. М., 2002. С. 123–221.

Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична