

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

«Культурные фестивали в Санкт-Петербурге как пример внедрения творческих индустрий»

Юлия Викторовна Иванова

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
доцент кафедры гуманитарных наук

jvivanova@hse.spb.ru

Лаборатория экономики культуры

Семинар 14 марта 2012 г.

Цель исследования:

Изучение роли фестивалей культуры в развитии творческих секторов

Задачи исследования:

1. Анализ существующего научного и административного дискурса относительно взаимодействия в городе на Неве богатого культурного наследия и новых творческих индустрий для определения перспектив развития культуры «северной столицы».
2. Изучение петербургских фестивалей как примера появления и распространения креативных культурных продуктов, созданных при взаимодействии с классическим культурным наследием.
3. Определение перспектив развития Санкт-Петербурга как «креативного города», сочетающего культурный потенциал с экономическим, научным, образовательным и социальным.
4. Изучение взаимодействия в Санкт-Петербурге классического наследия и творческих отраслей в свете проблематики сохранения локального своеобразия региона

Дефиниции

- **«Креативные индустрии»** — это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности»

(Гнедовский М.Б. Творческие индустрии: политический вызов для России // Отечественные записки. – 2005. - №4(25). С.12) основано на определении, данном Департаментом культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании в 1998 г.

В русском варианте предпочтительнее говорить о **«креативных»** или **«творческих секторах»**, чтобы избежать техницистских аллюзий (М.В. Матецкая)

- **Фестиваль** (франц. festival – празднество, от лат. festivus – весёлый, праздничный), массовое празднество, включающее показ достижений в области музыки, театра, кино, эстрады. Первоначально возникли музыкальные фестивали (Великобритания, начало XVIII в.); в XX в. получили распространение международные фестивали

(Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978)

- **«Кластеры** (от англ, cluster, буквально - пучок, рой, скопление), объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами»

(ru.wikipedia.org/wiki/Кластер)

Социальный контекст возникновения творческих секторов

- Новая тенденция постиндустриальной экономики – социальная и культурная составляющая бизнеса
- Концепции социального государства, гражданского общества настоятельно требуют целостного рассмотрения культурных феноменов в социальном, экономическом и иных контекстах
- Пример – новое явление «социального предпринимательства» (фирмы, деятельность которых ориентирована на социально незащищенные группы населения) Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
- Творческие сектора экономики

Методика исследования

- Фокус исследования
- «Фестивали культур» или «культурные фестивали» 158 фестивалей и конкурсов (Программа культурных мероприятий на 2012 год» <http://www.gov.spb.ru/culture/2006>)
- 275 фестивалей в год (данные Института культурных программ)
- Методология
- Метод «включенного наблюдения»
- Участие в 2011 г. в анкетировании зрителей фестиваля «Императорский букет» в ГМЗ «Павловск»
- В перспективе интервьюирование руководителей и участников фестивалей
- Не вошли спортивные мероприятия, Фестиваль мороженого, Фестиваль пива и пр. мероприятия преимущественно коммерческой направленности

Санкт-Петербург – «город музеев» и «город-музей»

- Коллизия между сохранением культурного наследия и внедрением новых культурных стратегий и продуктов.
- «Северная столица» еще не вышла из «подросткового возраста».
- Дебаты о путях развития города. Один полюс – консервация старого, другой – внедрение нового.
- Истина, видимо, в нахождении путей взаимодействия и взаимовлияния культурного наследия и творческих нововведений

Научный и административный дискурс о взаимодействии в Петербурге культурного наследия и творческих индустрий

- «Стратегический план Санкт-Петербурга» (1997): идея продвигать «бренд» Петербурга именно как «культурной столицы» России
- (задача 2.3.2: «Усилить значимость Санкт-Петербурга как культурной столицы, места проведения общественных акций мирового значения»)
- «Петербургская стратегия сохранения культурного наследия» (2005) направлена, прежде всего, на охрану (изучение, реставрацию и консервацию) объектов культуры:
- частные и общественные проекты должны быть направлены на «активное вовлечение в эту деятельность представителей бизнеса, интеллигенции, молодежи и ветеранов».
- Оба документа констатируют необходимость развития и популяризации культурного наследия Санкт-Петербурга, но не предлагают внедрять творческие кластеры как один из механизмов взаимодействия культурного наследия и творческих индустрий
- Концепция «культуриндустрии»
«Диалектика Просвещения. Философские фрагменты»
М. Хоркхаймер и Т.В. Адорно (1947)

Общий абрис фестивального движения

- Множество фестивалей посвящены классической, джазовой и популярной музыке, классическому и современному танцу, а также русской литературе, флористике, музеям, театральной деятельности, этнической культуре (русской, японской, шотландской и иным), моде, экологии, байкерам и любителям анимэ.
- Классическую петербургскую культуру представляют фестивали, имеющие в своем названии отсылку к Петербургу, к известным петербургским памятникам или к известным жителям города (например, «Адмиралтейская музыка», День памяти А. Пушкина, «Музыкальный Эрмитаж», «Дефиле на Неве», «Культурная столица», «Петербургская музыкальная весна», «Дельта Невы», «Венок славы Александра Невского» и др.)
- Традиционную русскую культуру представляют: «Масленица», «Императорские сады России», «Академия православной музыки», «Славянское кольцо», «Русская сказка» и пр.
- Ориентация на период «белых ночей» отразилась в названиях таких фестивалей, как Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» и «Белая ночь романтической музыки»
- Большинство петербургских фестивалей являются международными (имеют в своем названии слова «международный», «открытый» или посвящены культуре иных стран). Среди представленных на официальном сайте Администрации С.-Пб таких фестивалей и конкурсов больше 60 % (например, «Дни культуры Шотландии», «Фестиваль балтийских городов», «День Европы», «Интерфолк» или Фестиваль традиционной японской культуры «Сад удовольствий»)

Отдельные «кейсы»

- «Алые паруса» (один из символов города)
- «Ночь музеев» (массовость: 2010 г. свыше 76 тыс. чел., 2011 г. – более 85 тыс. чел.)
- «Современное искусство в традиционном музее» (креативность и транспортное сообщение)
- «Петербургская музыкальная весна» (в мае 2012 года пройдет в 48 раз)
- «Императорский букет» в Государственном музее-заповеднике «Павловск», праздник фонтанов (Фонтаниана) в Государственном музее-заповеднике «Петергоф»
- «Детские дни в Санкт-Петербурге»

Общие выводы рассмотрения фестивалей

- 1. Большинство фестивалей (около 40%) проходит за 5 теплых месяцев (май-сентябрь), что показывает их определенную ориентацию на туристов. В целом распределение по месяцам более-менее равномерное.
- 2. Более 60% петербургских фестивалей являются международными (имеют в своем названии слова «международный», «открытый» или посвящены культуре иных стран).
- 3. Примерно треть ежегодных фестивалей моложе 10 лет, а 16% от общего количества представленных на сайте Администрации проводились от 10 до 15 раз.
- 4. Организация культурных фестивалей способствует взаимодействию официальных властей города с учебными заведениями, общественными организациями и коммерческими структурами
- 5. Культурные акции и фестивали, в том числе музейные, стали неотъемлемой частью «бренда» Петербурга, сравнимые по значимости с образами Государственного Эрмитажа или Мариинского театра как традиционных «визитных карточек» города
- 6. Сохранение за Петербургом этого почетного звания требует дополнительных усилий по организации разнообразных культурных мероприятий, а также по их популяризации как в России, так и за рубежом (казус Перми 2010 г.)

Творческие кластеры

- Первым в России «творческим кластером» можно назвать арт-центр «Пушкинская, 10», появившийся в 1989 г.
- «Первооткрыватели»: английские Ливерпуль, Манчестер и Шеффилд (бывшие промышленные районы заполнены небольшими компаниями из сферы творческих индустрий)
- В России подобные проекты появились в Москве (например, Центр современного искусства «Винзавод», Центр творческих индустрий «ПРОЕКТ-ФАБРИКА», дизайн-завод «Флаконт»), в Санкт-Петербурге (Лофт-проект «Этажи» и др.), в Перми и других регионах

Социальное измерение деятельности творческих секторов

- Используют современные технологии создания и репродуцирования культурных продуктов
- Непосредственная обратная связь с потребителем (вовлечение)
- Повышение образовательного уровня населения
- Изменение стиля жизни (развитие творческих способностей)
- Новое измерение жизни («качество жизни»)

Направления дальнейшего исследования:

- 1. В рамках общего исследования Лаборатории экономики культуры интервьюирование организаторов культурных (прежде всего, музейных) фестивалей
- 2. Определение выборки фестивалей из всего спектра представленных мероприятий (по размеру, по длительности существования, по степени «креативности», по демографическим и социальным характеристикам аудитории)
- 3. Классификация фестивалей культуры
- 4. Подробное рассмотрение социальных последствий деятельности креативных фестивалей
- 5. Выработка практических рекомендаций по развитию Петербурга как «креативного города» (теоретическое обоснование)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо за внимание!

Юлия Викторовна Иванова

Тел: 7 (812) 714 2544 (раб.);

7 921 793 68 44 (моб.);

e-mails: neweloise@mail.ru

jvivanova@hse.spb.ru