

Международный форум

КУЛЬТУРА КАК ПРЕДПРИЯТИЕ

23-24 октября, 2017
Конгресс-холл БЦ «Президент»,
Екатеринбург, Россия

Культура — залог устойчивого развития территории.

Тезис, кажущийся непреложным, требует постоянной защиты: экономические эффекты культурных и «креативных» инициатив (фестивалей, выставок современного искусства, музейных и творческих резиденций, публичных пространств и «третьих мест») неочевидны для возможных партнёров, работающих в логике окупаемости, прибыльности и эффективности. Культурная экономика даёт инструмент коммуникации значимости культурных проектов директорам музеев, организаторам крупных мероприятий, специалистам в области историко-культурного и индустриального туризма, представителям социально-ответственных бизнесов и чиновникам.

Теоретическую базу иллюстрируют спикеры Форума, обращаясь к конкретным примерам из своей практики — управлению региональными филиалами крупных музеев, исследованиям потенциала территорий, запуску индустриально-туристических маршрутов, собственных третьих мест. Они очертят единое коммуникативное пространство, в котором могут общаться участники культурного процесса, говорящие на разных профессиональных языках. Надеемся, что после Форума формулировки «культура как залог устойчивого развития», «культура как инструмент развития территорий», «культура как экономический драйвер» станут рабочими инструментами тех, кто осуществляет культурную политику.

Профессиональная программа *

23 октября

Площадка: конгресс-холл БЦ «Президент», ул. Бориса Ельцина 1

Пленарная сессия

Культурная экономика в России: ограничения и возможности

10:30

Как устроено культурное управление в регионах? Какие режимы финансирования и кооперации существуют? Какие глобальные примеры можно использовать в работе над локальными проектами?

Участники:

1. **Оксана Орачева**, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина (Москва);
2. **Алиса Прудникова**, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ (Екатеринбург);
3. **Энди Прэтт**, профессор Городского университета, консультант UNCTAD и UNESCO по вопросам культурной экономики (Лондон);
4. **Николай Палажченко**, куратор факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» школы RMA, член совета фонда «Винзавод» (Москва)
5. **Татьяна Ярошевская**, руководитель Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (Екатеринбург).

* Состав участников может незначительно измениться.

Секция 1. Как глобальные и локальные события влияют на благосостояние города

Время: 13.30 — 15:30

Формат: панельная дискуссия
(20-минутные доклады приглашенных экспертов
и час для открытой дискуссии)

Модератор: Сергей Ермак, заместитель директора
аналитического центра «Эксперт» (Екатеринбург)

Городские события разного масштаба: от принимаемого Чемпионата до общегородского фестиваля еды — по-разному влияют на общее благосостояние города. Часть событий вызывает крупные инфраструктурные изменения; некоторые направлены исключительно на сплочивание локальных сообществ. Как они действуют в совокупности? Как можно оценивать их эффекты, и какими инструментами для этого можно пользоваться?

Как оценивать их значимость для города и защищать перед возможными партнёрами? Какие выгоды они приносят городу и отдельным группам интересов? Стоит ли адаптировать зарубежный опыт или можно строить методы от конкретных прецедентов?

Зарубежные и российские экономисты, организаторы крупных событий и социальные учёные, создающие методики оценок, далекие от экономического позитивизма, представят свои разработки, а также примеры оценки фестивалей и крупных событий.

Докладчики:

1. **Людмила Петрова**, сооснователь и директор Школы культурной экономики CREARE, разработчик гибридного метода оценки эффективности культурных проектов (E)Valuation, используемого European Cultural Foundation (Нидерланды);
2. **Максим Любавин**, экономист, партнёр консалтингового бюро «КБ23», проводящего исследования для проектов благоустройства общественных пространств в мегаполисах и малых городах России (Москва);
3. **Арсений Негодяев**, арт-директор фестиваля URAL MUSIC NIGHT (Екатеринбург);
4. **Алиса Прудникова**, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург).

Секция 2.

Культурный аудит города: методы и механики оценки.

Время: 16:30-18:00

Формат: панельная дискуссия

(20-минутные доклады приглашенных экспертов
+ час для открытой дискуссии)

Модератор: Дмитрий Колезев, главный редактор Znak.com, учредитель городского медиа It's My City (Екатеринбург)

Разработка проекта — будь то культурный центр, городской фестиваль еды или же благоустройство общественного пространства, — сводит в одном рабочем пространстве профессионалов, буквально говорящих на разных языках. Координация требует «переводимости» миссии, цели, задач и видения на языки каждого из участников проекта. Это требует понимания большего контекста: в какой среде существует проект, какие цели и задачи он решает, и насколько его потенциальные эффекты различимы для партнёров: бизнесов, государственных учреждений культуры, и неформальных групп? Каким образом достигать «устойчивого развития» и могут ли рейтинги / экономические отчёты служить аргументом в пользу поддержки культурных инициатив?

Докладчики:

1. **Виталий Куренной**, руководитель Лаборатории культурных исследований НИУ ВШЭ (Москва);
2. **Наталья Никифорова**, директор Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» (Сатка);
3. **Энди Прэтт**, профессор City University London, редактор сборника Creativity, Innovation and Cultural Economy (Routledge, 2011), консультант UNCTAD и UNESCO (Лондон);
4. **Денис Щукин**, руководитель проекта Calvert Forum (СПб);
5. **Татьяна Ярошевская**, начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (Екатеринбург).

24 октября

Площадка: конгресс-холл БЦ «Президент», ул. Бориса Ельцина 1

Секция 3. Стратегии развития социокультурных проектов в нестоличных городах.

Время: 10:00-12:00

Формат: 20-минутные презентации кейсов от приглашенных экспертов + открытая дискуссия

Модератор: Екатерина Гольдберг, куратор культурных проектов, сооснователь проектного бюро «Orchestra» (Москва)

Насколько различимыми становятся эффекты культурных продуктов (фестивалей, культурных центров) в нестоличных городах — на уровне города? Как оценивают их эффективность и воздействие на город в краткосрочной и долгосрочной перспективах — представители властей, городские активисты, представители бизнесов, исследователи? Что следует создавать в первую очередь: инфраструктуру или поддерживать малые инициативы, укрепляющие связи в городском сообществе? Как оценивать социальные эффекты культурных проектов? Можно ли институционализировать дружественные горизонтальные связи? Как создавать «совместные предприятия», которые объединяют государственные учреждения культуры, бизнесы и частные культурные инициативы? С какими сложностями это сопряжено?

Докладчики:

1. **Антон Кочуркин**, куратор фестиваля «Арт-Овраг» (Выкса);
2. **Елена Коновалова**, руководитель программ Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (Москва);
3. **Юлия Кривцова**, директор культурного центра TEXTIL (Ярославль)
4. **Кирилл Маевский**, арт-директор Центра современного искусства «Смена» (Казань);
5. **Барбара Холуб**, специалист по городскому планированию, художник и урбанист, создатель «Первого всемирного конгресса недостающих вещей» (Вена).

Секция 4.

Музей как общественный центр: коммуникационные вызовы.

Время: 12:15—14:00

Формат: 20-минутная презентация кейса от приглашенного эксперта + час для открытой дискуссии.

Модератор: Алиса Прудникова, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург)

Существуют разные стратегии регионализации крупных культурных центров: они могут выступать как глобальные бренды, прививающие конкурентам и среде свои стандарты качества и работы; могут монополизировать культурный рынок, вступать в союзы с органически развивавшимися локальными инициативами или же игнорировать их присутствие, — каждый региональный филиал и специальный проект вызывает к жизни свои плюсы, минусы, конфликты и компромиссы. Как они трансформируют локальную среду? Можно ли считать их «катализатором развития территории»? И каким может быть стратегия развития музея, сознательного отказывающегося от пресловутого «эффекта Бильбао»?

Обратимся к прецеденту филиала Лувра в городе Ланс, ставшего «культурным хабом» деиндустриализированного региона.

Ключевой доклад:

1. **Ксавье Декто**, куратор отдела архитектуры и дизайна Национальных музеев Шотландии, экс-директор филиала Лувра в городе Ланс (Франция);

Секция 5. Как развивать объекты индустриального наследия? Целесообразность культурного редевелопмента для локаль- ных экономик.

Время: 15:00-17:00

Формат: 20-минутные презентации кейсов от приглашенных экспертов + час для открытой дискуссии

Модератор: Полина Иванова, руководитель архитектурной группы Podelniki (Екатеринбург)

Ревитализация индустриальных пространств — популярная практика в постфордистских обществах и экономиках. Однако насколько целесообразен культурный редевелопмент в условиях кризиса? Действительно ли культура является «залогом устойчивого развития»? Какие параметры должны принимать во внимание проектировщики и исследователи, занимающиеся разработкой культурных кластеров и пространств? Что следует принимать во внимание тем, кто принимается за исследование перспективности региона, и какие модели использовать для прогнозирования непосредственных результатов и долгосрочных эффектов? Как выстраивать баланс между интересантами (девелоперами, собственниками объектов и властями) — кто должен быть посредником? Как «подавать» объект и историю ревитализации? Как разрешать конфликтные ситуации: если девелопер не заинтересован в поддержке культурного проекта, а стремится переосвоить территорию?

Участники:

1. **Екатерина Гольдберг**, сооснователь проектного бюро «Orchestra» (Москва);
2. **Юлия Кривцова**, куратор культурного центра TEXTIL (Ярославль);
3. **Рим Бикмаев**, директор культурного центра «Арт-Квадрат» (Уфа);
4. **Алия Ахметова**, арт-директор пространства «Арт-Лофт» (Самара);
5. **Лукаш Панцевич**, урбанист, архитектор, специалист по планированию, член общества ISOCARP, руководитель проектов по ревитализации и рефункционализации промышленных пространств (Гданьск);
6. **Мария Коннова**, куратор центра креативных индустрий SVOBODA2 (Челябинск).

Специальная программа

Площадка: конгресс-холл БЦ «Президент», ул. Бориса Ельцина 1

23 октября

**Проектная сессия в рамках стратегического проекта
в области современного искусства «НЕМОСКВА. 2017-2022»**

Зал переговоров, 16:30

Проект «Немосква» направлен на создание новых солидарностей и горизонтальных связей между региональными институциями, занятыми в сфере современных культуры и искусства. В рамках проекта будут проведены художественные и академические исследования; последние носят как теоретический, так и прикладной характер. Вторая встреча рабочей группы проекта посвящена линии академических исследований и потенциальной интеграции проекта в Национальную гуманитарную инициативу, призванную подготовить интеллектуальный общероссийский резерв.

Предполагаемые участники:

1. **Александр Буренков**, главный специалист дирекции регионального развития РОСИЗО-ГЦСИ и куратор галереи ISSMAG (Москва);
2. **Оксана Орачева**, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина (Москва);
3. **Алиса Прудникова**, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ (Екатеринбург);
4. **Даниил Сандлер**, проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург);
5. **Дина Сорокина**, директор музея Б. Н. Ельцина (Екатеринбург).

24 октября

Панельная дискуссия.

Искусство для бизнеса: как использовать возможности искусства для развития корпоративной культуры и коммуникаций в производственных компаниях?

Второй зал, 12:00—14:30

Модератор: Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-Медиа» (Москва)

Как современное искусство меняет пространство производства и города? Как с помощью искусства возможно менять корпоративную культуру компаний? Как искусство может помочь в осмыслении роли рабочего в контексте современных реалий? Возможно ли использовать художественные практики как метод коммуникации в производственной культуре?

Участники:

1. **Наталья Левицкая**, директор благотворительного фонда «Синара» (Екатеринбург)
2. **Александр Мущенко**, куратор и художник, Street Art Museum (Санкт-Петербург)
3. **Ирина Седых**, председатель Попечительского Совета БФ «ОМК-Участие» (Москва);
4. **Александр Кастрavec**, советник Председателя Правления ОМК (Москва);
5. **Ирина Семенова**, вице-президент по маркетингу и корпоративным коммуникациям, МАУКОР (Москва)
6. **Галина Тихонова**, директор по привлечению и развитию персонала, ЕВРАЗ (Москва)

Публичная программа

22 октября

Лекция Энди Прэтта

«Культурная экономика: прекарное будущее»?

Приборостроительный завод, ул. Горького 17

Лекционный зал, 3 этаж, 19:00

Английский социолог и географ расскажет, почему люди, занятые творческим трудом, находятся в стеснённых условиях в независимости от места и страны, — и каким образом продюсеры, дизайнеры, художники, копирайтеры и другие креативные профессионалы могут создавать комфортные условия для своей работы. Лекция проходит на английском языке с синхронным переводом.

22 октября

Семинар-прогулка от Барбары Холуб

«Конгресс недостающих вещей: Сенная площадь»

Куйбышева 48, 13:00

На примере несуществующего ныне публичного пространства — Сенной площади — австрийский урбанист и художник предложит рассмотреть методы работы с памятью и гением места, которые можно использовать в архитектурной и музейной практике. Семинар открыт для всех желающих, проводится на английском языке, требуется предварительная регистрация и готовность к длительной прогулке по воскресному Екатеринбург. П