

Прянишников Николай Евгеньевич,
преподаватель МВШСЭН¹,
научный сотрудник НИУ ВШЭ²,
член Союза московских архитекторов.

«Культура как инструмент развития малого города».

Прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов этого Форума за приглашение. Особенно я рад, что наша встреча происходит в Костроме, где началась моя трудовая деятельность в Костромских реставрационных мастерских, которыми тогда руководила, ныне покойная Калерия Густавовна Тороп...

В те годы я много ездил по малым городам Русского Севера. В Костромской области я обследовал Солигалич, Галич, Чухлому и Нерехту. В Вологодской области Вытегру, Тотьму, Бабушкин, Тарногский городок. В этих городках - районных центрах - я занимался исследованием архитектуры, участвуя по инициативе Министерства культуры в составлении Свода памятников. Особое внимание мы уделяли фиксации ансамблей и исторического ландшафта, выявляя неизвестные памятники, некоторые из которых в последствии украсили экспозицию музея деревянного зодчества вблизи Ипатьевского монастыря.

Безусловно, тема красоты наших городов чрезвычайно важна для нас, но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Вспоминая время, проведенное в экспедициях, я хочу обратить ваше внимание на один парадокс: мастера прошлого создавали шедевры зодчества, мастерски формировали необыкновенной красоты ландшафт, в то время как наши современники, жители малых городов не всегда стремятся по достоинству оценить это наследие. По моему многолетнему опыту хождения по памятникам я знаю, что как только ты приходишь в какое-то удивительно красивое место с видом на город или памятник, которое в парковой архитектуре получило специфическое название "ах-ах", то там, как правило, местные жители, устраивают помойку. Это какой-то бессознательный протест, жест воинствующего вандализма. Чтобы преодолеть это сопротивление местных жителей, нет другого инструмента кроме культуры. Культура оказывается во многих малых городах одним из главных направлений для развития.

Почему культура?

Как раз сегодня утром, в новостях, говорили об инвестиционном форуме в Сочи, где мне понравилась одна простая, но чрезвычайно важная мысль: экономические проблемы

¹ Московская высшая школа социально-экономических наук.

² Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики.

не решаются в рамках предмета экономики, они, как правило, связаны с чем-то большим. Современная экономика всё больше ориентируется на потребителя, а, значит, на местное сообщество, культура которого приобретает экономическое значение. Причем в ситуации кризиса традиционных видов занятости малого города (ВПК, АПК) только культура и искусство способны стать катализатором возрождения жизненных сил поселения, придать ему новые смыслы. Важно, что современные формы культуры предполагают участие и вовлечение граждан в процессы городского развития, и лишь *культура участия* может стать эффективным лекарством от бытового вандализма. То, что сам строил, украшал и очищал, рука не поднимается портить. Поэтому факты разрушений и вандализма служат важным индикатором изоляции местного сообщества от решения своих проблем.

Среда малого города должна перестать быть свидетельством неблагополучия. Благодаря таким видам, современного искусства, как паблик-арт, ленд-арт и комьюнити-арт миру посылается сигнал, что здесь живо, здорово и активно сообщество. Кроме того культура и искусство создают события (пленэры, фестивали, ярмарки), участвуя в которых жители малых городов (и не только) учатся сотрудничать, взаимодействовать друг с другом. Безусловно, что в экономике внимания большое значение приобретает территориальный маркетинг и бренд города. И только культура и искусство формируют позитивный образ города, способствуя формированию местной идентичности, ощущения собственной уникальности. Недаром периодически возникают голоса в поддержку нового краеведения, опирающегося не столько на общую историю всей страны, сколько на встроенную в местные реалии историю конкретных родов и фамилий, отдельных личностей – местных героев. Иначе говоря, в ответ на тенденцию географической глобализации возникает движение, основанное на локальной истории. Именно локальная история места служит сокровищницей разнообразных идей, превращая которые в социокультурные проекты, удается «раскрутить» процесс городского развития. Таким образом, культура и искусство становятся средством транспортировки новшеств в достаточно консервативное сообщество малых городов и сельских районов. От себя отметим, что только в малых городах такой прорыв может быть органичным и основан на небольших ресурсах, поскольку здесь наиболее визуализированы происходящие перемены.

Я очень был рад здесь услышать про малый город Чебаркуль, в котором, как и в Коломне взяли на вооружение гастрономическую тему, варят в обстановке праздника пельмени. Этот подход кажется мне очень перспективным. Особенно в той части, где параллельно соревнуются как профессиональные учреждения (кафе, столовые), так и простые жители, в результате чего происходит интеграция всего сообщества.

Современные формы культуры - это проекты, которые делаются музеями, клубами и инициативными организациями и гражданами, предполагают участие местных граждан, открытость для местного сообщества. Такими видами как паблик-арт, комьюнити -арт, легко преобразить среду малого города. Примером может служить калужский Боровск с уличными фресками самодеятельного художника Овчинникова. Благодаря настенной живописи город стал не только более привлекательным, он стал интересным для заезжих туристов. Сходный подход был продемонстрирован в Коломне на фестивале "Антоновские яблоки", где самая бедственная часть города (район ветеринарной лечебницы, где было много наркоманов, ночлежек бомжей) был преобразован в площадку современного искусства с увеличенной в размере детской деревянной лошадкой, на которую взрослые подсаживали детишек, проекцией работ современных художников, музыкой и торговлей книгами. Местные жители были поражены, как средствами искусства и энтузиазмом волонтеров можно преобразить неприятное, депрессивное и социально-опасное место в значительно более симпатичное.

Тема малых городов стала предметом исследования двух моих студенток, писавших в этом году свои магистерские диссертации. С первой Евгенией Мавриной мы работали над типологией культурных стратегий развития малых городов. Мы выявили, что в зависимости от положения малого города в системе расселения, от того, на каком расстоянии он расположен от региональной столицы, насколько близок к железным дорогам и автомобильным трассам, мы можем выделить три типа ситуаций.

Первая - это энергично-живущий малый город на пороге регионального центра, в котором, как правило, есть группы социально-активных людей. Вторая типичная ситуация - малый город богат историческим наследием, архитектурой, ландшафтом и расположен на некотором отдалении. Третья ситуация может названа тихим малым городом. Туда, обычно, трудно попасть, там сонная жизнь, бедная на события. Как ни странно, медленное течение времени служит для определенной группы граждан (например, менеджеров, работающих в сферах, связанных с риском) конкурентным преимуществом. В Архангельской области в некоторых городах придумали, что раз время у них течет медленно, то это идеальное место для даун-шифтеров, людей, стремящихся «выпасть» из суеты мегаполисов. В Италии даже зародилось новое движение "медленных городов", в которых работают рестораны с неспешным обслуживанием, где принято никуда не торопиться, наслаждаясь жизнью.

Число направлений развития малых городов через культуру не так велико. Сейчас набирает популярность гастрономический туризм. В республике Коми, благодаря усилиям

нашей выпускницы, Юлии Рыбаковой³, он стал ключевым элементом республиканской программы культурной политики.

Другими направлениями могут стать - город ремесел, как костромское Красное на Волге или ивановские Палех или Холуй. В России пока еще вакантно место театрального города, такого как Паневежис в Литве или Стрэдфорд на Эвоне в Великобритании. А вот свои города-музеи у нас уже есть. К ним можно отнести Переславль-Залесский с созвездием частных музеев и уже упоминавшуюся нами Коломну, где действует некоммерческая организация «Город-музей», которая систематически преобразует центральную часть города. Здесь уже возникли музей «Кузнечной слободы» и «Моды», а на подходе музей мыла.

Оживилось такое направление развития малого города через литературу. Такая возможность открывается, если город, связан с жизнью какого-либо писателя или произведения литературы. Например, в городе Сарапуле (Удмуртия) вспомнили о детской книжке про рыжую девочку. Козьмодемьянск идентифицирует себя с Васюками из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

Еще одно направление курортное.

Город Кашин проводит массовые праздники, привлекая публику к себе на воды. Гагарин (Гжатск), конечно, раскручивает себя как малую родину Первого космонавта. Детально можно рассмотреть стратегию развития Посада в подмосковной Коломне, тем более что процесс происходил у меня на глазах и отчасти при моем участии – консультациях.

Вначале у наших героев (Натальи Никитиной и Елены Дмитриевой) была только одна идея: им захотелось вернуть исчезнувший вкус знаменитой коломенской пастилы. В 2008 году они придумали проект - ВОССОЗДАНИЕ ЗАБЫТОГО ВКУСА - СОЗДАНИЕ ЧАСТНОГО МУЗЕЯ ПАСТИЛЫ, на котором было всего 3 рабочих места⁴. Через год им удалось расширить производство, создав музей-фабрику (33 рабочих места). Здесь стоит отметить, что вся деятельность проводилась двумя энтузиастами при поддержке местной власти, но не в рамках традиционных институтов культуры, таких как краеведческий музей или библиотека. Побочным продуктом деятельности стали журнал по коломенскому краеведению (11 рабочих мест), музейная киностудия (6 рабочих мест) и создание музейного кафе, где трапезничать можно, слушая различные литературные истории (10 рабочих мест). Так как основным видом деятельности музея пастилы и фабрики стала театрализованная экскурсия, то никого не удивило создание музейного

³ В прошлом Глава агентства по туризму РК.

⁴ Количество рабочих мест приводится на основе данных из презентации Натальи Никитиной.

театра (6 рабочих мест), а также закладка яблоневого сада (17 рабочих мест). Поскольку ностальгический туризм и погружение в XIX век устраивало не все целевые аудитории. Возникла идея художественной коммуналки, основанной на факте пребывания, учебы в Коломне Венечки Ерофеева. В небольшой квартире был создан выставочный зал и резиденция художников, которые стали устраивать в городе специфические художественные акции.

Наконец наиболее массовым событием в городе стал двухдневный литературный фестиваль «Антоновские яблоки» (лекции, книжная и ремесленная ярмарка, мастер-классы, встречи с писателями, открытая библиотека). Если фабрика пастилы и музей традиционно воспринимаются, как «женское царство», то возникший в 2013 году музей коломенского калача (8 рабочих мест) целиком отдан на откуп мужчинам. Этот музей выполняет важную функцию в городе – здесь приятно выпить утренний кофе (чай) с свежесдобитым калачом. Активная деятельность преобразовательниц Посада не могла не привести к созданию музейной гостиницы (7 - 10 рабочих мест). Это был 2013 год, рифмующийся с годом расцвета дореволюционной России и ознаменованный выходом коломенской пастилы на рынок Великобритании. На севере Англии, в Норфолке, было создано предприятие по изготовлению пастилы (12 рабочих мест).

2014 стал годом создания музея коломенской деньги на основе частной нумизматической коллекции. Был придуман новый формат яблочно-литературного фестиваля «Антоновские яблоки», где раздражавшее коломенцев современное искусство было «упаковано» в мастер-классы для детей. Наконец, в конце сентября был начат проект «Apple Road» - мобильный театр, пропагандирующий отечественную культуру и продукцию в малых городах Великобритании. В Коломне же возник на Посаде целый музейный кластер, куда входят музей Посадской моды, Кузнечного дела и Мыла. Важно, что в общественном сознании возникла и утвердилась мысль, что в Коломне всё время что-то происходит, что там интересно и нельзя не побывать. Не случайно, мэр города однажды заявил горожанам, что, если раньше главной гордостью города был тепловозостроительный завод, то теперь всё больше Коломну узнают по пастиле.

Еще рано подводить итоги, с начала эксперимента прошло чуть более шести лет, но в Коломне уже создано более ста постоянных рабочих мест для местных жителей (в том числе три для людей с ограниченными возможностями). Для жителей города и увеличившегося потока туристов расширен доступ к историко-культурному наследию города, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Были созданы площадки для творческой самореализации молодежи (действует музейный театр, киностудия, проводятся фестивали, художественные программы и акции), реставрировано пять

памятников, восстановлена водоразборная колонка. Кроме того Коломна стала лидером городского развития Московской области – здесь возрождаются старинные традиции садоводства, идут исследования по садовой археологии, читаются популярные лекции для дачников и садоводов, повысились комфортность и качество жизни в историческом ландшафте. Местные жители вовлечены в сферу производственной деятельности музеев через организацию семейных бизнесов, развитие инфраструктуры гостеприимства и обслуживание возрастающего туристического потока. Коломна укрепила свой бренд как место культурных экспериментов. Так культура стала инструментом создания новшеств, - аутентичного национального продукта, конкурентного на международном рынке, «изобретения» новых форм занятости.

Вторым примером развития поселения через культуру можно считать село Вятское Ярославской области, где предприниматель Олег Жаров, специалист по созданию музеев Елена Анкудинова и художник Николай Мухин сочинили серию специфических музеев, начиная от музея российской предприимчивости до музея ангелов. Всего на тысячу жителей первоначально было открыто семь постоянно действующих музеев с оригинальными коллекциями, теперь их уже девять. Важно, что все они связаны с особенностями местной истории. Так музей ангелов возник в Вятском неслучайно, ведь именно из этого села был Петр Телушкин, который самостоятельно, без дорогостоящих лесов, смог в 1829 году починить крыло ангела на шпиле Петропавловского собора в Санкт Петербурге.

Третьим примером развития через культуру можно считать калужский эксперимент с Николаем Ленивцем и фестивалем «Архстояние»⁵. Фестиваль стал площадкой демонстрации архитектурно-дизайнерских идей на свежем воздухе. Это своеобразная столица ленд-арта, здесь ежегодно проводится смотр идей в области дизайна, ландшафтной архитектуры и строительства из дерева. Наконец, четвертый пример развития туристических маршрутов по литературным местам собираются реализовать в Сарапуле⁶, хотя и помимо детской книжки Лидии Будогоской «Повесть о рыжей девчонке», там много интересного. Чего только стоят замечательные виды с высокого берега на спокойную мощную Каму. Другими примерами могут служить тема Тимура и его команды для подмосковного Клина с специальным маршрутом для трудных подростков и Устюжна, с маршрутом посвященным бессмертной комедии Николая Гоголя

⁵ Юлия Бычкова (руководитель) и Антон Кочуркин (куратор)

⁶ Авторы идеи:

Николай Новичков, советник министра культуры РФ, д.э.н., профессор,

Виктор Шестаков – министр туризма города Сарапул,

Наталья Рыбальченко, ведущая колонки в газете «ВЕДОМОСТИ», бренд-стратег. Организаторы: «Ассоциации Вузов Туризма и сервиса» и общество «Знание» России.

«Ревизор». Подводя итог, я могу заключить, что, опираясь на местную культуру и работая с местным сообществом, можно сделать так, чтобы наши малые города звучали по-новому...

Спасибо.