

Выдержка из обзора международного опыта

Материал подготовлен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Яркие краски креативных индустрий»

Вовлечение и участие

Предварительным условием для достижения других социальных эффектов, включая содействие здоровью и благополучию, а также обновлению городов и территорий, является активное участие граждан в культурной деятельности. Кроме того, расширение возможностей индивидуального и коллективного культурного участия согласуется как с признанием права на участие в культурной жизни в качестве права человека, так и с пониманием того, что развитие отношений и вовлечение сообществ является неотъемлемой частью идеи культуры. То есть культура требует участия, чтобы существовать и развиваться.

Понятие «участие» рассматривается на всех уровнях. Согласно Шерри Р. Арнштейн (1969) “уровни участия граждан можно расположить по «лестнице», начиная от манипуляции (где участие сводится к символическому жесту связей с общественностью, совершаемого государственными учреждениями) до гражданского контроля (где граждане активно участвуют в планировании, разработке политики и управлении программами)”. Существует ряд промежуточных уровней, включая информирование, консультации, партнерство и делегирование. Для оценки необходимо рассмотреть качественные аспекты участия, в том числе то, как происходит участие, кто участвует и каковы могут быть ожидаемые и достигнутые результаты.

Доступ к участию в культурной деятельности может также способствовать укреплению гражданских навыков и проложить путь к более постоянному участию и участию в культурной и общественной жизни – то есть они также могут оказывать влияние на более структурные формы участия. Культурные проекты могут создать пространство для встреч, позволяя членам сообщества взаимодействовать, поощряет такие ценности, как терпимость, уважение и взаимное признание, и создает чувства принадлежности к сообществу и городу.

Участие в культурных проектах может укрепить личностные навыки участников как на индивидуальном, так и на групповом уровне, а также способствуют развитию сотрудничества в сообществе и, тем самым, способствуют гражданской активности и социальной сплоченности. Участие в культурных проектах, особенно для групп с ограниченными ресурсами или недостаточно защищенными, может обеспечить им

большую известность, признание и социальный капитал, обеспечивая сотрудничество с культурными учреждениями и другими заинтересованными сторонами и открывая путь для последующих партнерских возможностей.

Одно из ставших наиболее известными направлений - признание форм культурного самовыражения меньшинств, которые часто были отделены от основной культурной сцены. Культурные проекты могут предоставить пространство для визуализации и обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес, в том числе тех, которые редко становятся достоянием общественности.

Разработка инклюзивных культурных проектов, основанных на широком участии, также может стать шагом на пути к более постоянному участию в культурной деятельности, например, путем формирования новых привычек доступа к культурным объектам (библиотекам, общественным центрам и т. д.) и другим формам культурного участия.

Роль культурного опыта в сфере участия и вовлечения:

- обеспечение социального участия;
- расширение социальных сетей/связей;
- улучшение общественных услуг;
- повышение чувства принадлежности;
- предоставление возможностей для расширения возможностей;
- объединение людей;
- обеспечение защищенности уязвимых групп.

Кейсы

(1) В Барселоне проведен пилотный проект La Gata Peruda (Потерянный кот) – соучастное создание оперы творческими профессионалами-резидентами и людьми из бедных районов. В рамках проекта жители барселонского района Раваль создали оперу, вдохновленную опытом сосуществования в небольшом районе более 40 национальностей. Опера создавалась более трех лет, в ее создании принимали участие жители, работавшие над текстом, музыкой, костюмами, визуальным брендингом и другими аспектами постановки. Местные любительские хоры и студенты-музыканты выступали вместе с профессиональными оперными певцами из Лисеу. Участие 1000 местных жителей в планировании, создании и представлении оперы стало возможным благодаря тесному сотрудничеству 72 вовлеченных в проект организаций. Район Раваль продемонстрировал «наибольшую плотность коллективизма» в ЕС. Опера стала не только оригинальным художественным произведением, но и новым подходом к социальной интеграции.

(2) SKCNS Upad Theatre Festival (Нови-Сад) - театральный фестиваль, организованный молодежью. SKCNS UPAD THEATRE FESTIVAL (Нови-Сад, Сербия). Организация: Студенческий культурный центр Нови-Сада (SKCNS)

Театральный фестиваль, совместно управляемый молодежью, с сильными связями с сообществом и возможностями для сотрудничества и совместного производства с различными организациями.

Ключевые особенности:

- Фестиваль направлен на продвижение и популяризацию исполнительского искусства среди молодежи.
- Молодая аудитория участвует во всех аспектах организации фестиваля под руководством менеджера сообщества.
- Молодые люди выбирают все представления, включенные в программу фестиваля.
- Проект стал возможным благодаря признанию социальной ценности искусства и культуры, а также сильному территориальному динамизму с историей культурного активизма.
- Способность SKCNS к сотрудничеству и совместному производству, а также связь с сообществом и целевой аудиторией способствовали успеху проекта.
- Фестиваль UPAD демонстрирует, как вовлечение молодежи в управление культурными проектами может способствовать развитию гражданских навыков и более активному участию в культурной жизни.

(3) Argora Cultura (Барселона) - программа, облегчающая доступ к культурным площадкам для уязвимых групп. Argora Cultura - это инновационная программа в Каталонии (Испания), направленная на расширение доступа к культурным мероприятиям для малообеспеченных и недостаточно представленных групп населения. Основные характеристики программы:

- Работает с 2006 года, чтобы сделать культурные мероприятия доступными для людей, которые традиционно испытывали трудности с доступом к ним.
- Целевые группы включают людей с ограниченными возможностями, психическими заболеваниями, зависимостями, а также пожилых людей и мигрантов.
- Программа создала платформу, соединяющую культурные организации, предлагающие билеты по сниженным ценам, с социальными и медицинскими центрами, которые организуют посещения для своих клиентов.
- Охватывает более 190 культурных площадок и около 1500 социальных и медицинских центров в 53 городах Каталонии.
- Успех программы обусловлен развитой сетью культурных и социальных организаций, а также государственной политикой, направленной на улучшение инклюзии через демократизацию культурного опыта.

Таким образом, Argora Cultura способствует культурной демократизации и социальной интеграции, соединяя культурный и социальный секторы.

(4) L'exposition participative (Ланс) - проект, позволяющий молодым людям курировать выставку в музее Лувр-Ланс.

Кейс L'exposition participative описывает проект, реализованный музеем Лувр-Ланс во Франции:

- Музей предоставил группе молодых людей (16-25 лет), находящихся в ситуации социальной и профессиональной изоляции, возможность курировать выставку.
- В течение 19 месяцев молодые кураторы работали вместе с научными кураторами музея над созданием выставки о месте искусства в личном пространстве и доме.
- Около 100 молодых людей с разным опытом и интересами были вовлечены в проект.
- Это новаторский проект для музейного мира, так как музей доверил группе молодежи полностью координировать и создавать выставку.
- Ключевыми факторами успеха стали:
 - Признание музеем социального воздействия культурного опыта
 - Приверженность социальной ответственности
 - Использование организационного опыта и ресурсов музея
 - Процессы соучастия

Таким образом, проект позволил молодым людям из уязвимых групп получить уникальный опыт работы в престижном музее и развить свои навыки.

Эти примеры иллюстрируют, как культурные проекты могут способствовать вовлечению различных групп населения, развитию навыков и укреплению социальных связей.

Выводы:

1. Активное участие в культурной жизни является предпосылкой для достижения других социальных эффектов, включая улучшение здоровья и благополучия, а также обновление городов и территорий.
2. В последние годы наблюдается "поворот к участию" в культурной политике, с акцентом на более демократичную и инклюзивную культурную жизнь.
3. Участие в культурных мероприятиях может способствовать развитию гражданских навыков и вовлеченности в культурную, социальную и политическую жизнь.
4. Важно критически оценивать качественные аспекты участия, включая то, как оно происходит, кто вовлечен и каковы ожидаемые результаты.