

УРАЛЬСКАЯ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
БИЕННАЛЕ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА

МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

ЗА АРТ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Проект «Индустриальность и культура»

Цель проекта

Изучить статус и сценарии развития объектов индустриального наследия малых и средних территорий и предложить механизмы ревитализации промышленных территорий

Задачи проекта

- Обобщить существующий в российской и международной практике опыт ревитализации объектов индустриального наследия через культурные проекты
- Сформировать на опыте проектных команд, формирующихся в малых и средних городах территории среднего и южного Урала, обучающие и тренинговые программы
- Выявить в местных сообществах коллективы, готовые реализовывать проекты ревитализации промышленных объектов; провести обучение таких коллективов и в течение года сопровождать их проектную деятельность
- Создать устойчивое сообщество российских менеджеров в сфере культуры — интернет-площадку и периодический форум-встречу для обмена опытом

Проект «Индустриальность и культура»

Структура проекта

- Исследование индустриальности. Июнь—ноябрь 2019 г.
- Лаборатория индустриальности. Июнь 2019 г. — ноябрь 2020 г.
- Архив. Июнь 2019 г. — ноябрь 2020 г.
- Форум «Индустриальность и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?»
30 октября — 1 ноября 2019 г.

Первоначальной задачей проекта является исследование существующего опыта смены функции индустриальных территорий и объектов под воздействием социокультурных проектов и практик. В сети Интернет не очень много материалов, обобщающих российский опыт, особенно с точки зрения практики реализации: проектирования, фандрайзинга, взаимодействия с обществом, властью и бизнесом. Проект нацелен на ликвидацию этого разрыва путем заочного исследования зарубежного опыта и очного исследования опыта российского.

Текущая география исследования

Приволжский Федеральный округ

Пермь: Завод Шпагина, Квартира 8, поместье «Алая роза», Морион

Программа «Пермский край – территория культуры»: Соликамск, Лысьва, с. Кын

Нижний Новгород: Арсенал, Стрелка, Нижполиграф, Мукомольный завод

Малый город – Выкса

Казань: Смена, Штаб, фабрика Алафузова, ДК Московский

Малый город – Елабуга

Уфа – Арт-Квадрат

Ульяновск – Квартал

Центральный Федеральный округ

Тула: Ликерка, Октава, Искра

Ярославль – Текстиль

Малые города: Углич, Мышкин, Вятское

Коломна: Музей Калачная, Музей Фабрика пастилы

Иваново – Нимлофт

Текущая география исследования

Уральский Федеральный округ

Екатеринбург: ГЦСИ, Белая башня, Синара центр, Главный проспект, Палуба, МИЕ,
Полиграфист, Дом печати, Свердловская киностудия
Малые города: Полевской, Нижний Тагил
Челябинск: Свобода 2, Мастерская 21, Клоповник
Малые города – Сатка
Тюмень: Фабрика-лофт, Трактир Почта, Склад №1, Круглая баня

Южный Федеральный округ

Ростов: С52, Макаронка, Табачка, А-центр, Циферблат, Под крышей, D 30
Краснодар – Типография
Малые города – Абрау-Дюрсо

Крымский Федеральный округ

Севастополь – Центр креативных индустрий Рама

Исследовательская база и методика проекта

Ключевые исследования, на которые опирались

- «Экспертное исследование. Российские региональные столицы: развитие, основанное на культуре», по заказу Благотворительного Фонда Владимира Потанина - МВШСЭН (Шанинка), 2018 г.
- Исследование «Как развивать объекты культурного наследия?» в рамках 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, 2017 г.
- «Что-то новое и необычное: аудитория современного искусства в крупных городах России», 2018 г.
- Описательный проект redeveloper.ru
- Исследование «Триеннале современного искусства». Музей современного искусства «Гараж», 2017 г.

Методика

- На макроуровне – исторический анализ развития процесса ревитализации по федеральным округам с разбором кейсов в нескольких крупных и малых городах округа
- На микроуровне – анализ кейсов по управленческой матрице: целеполагание акторов, декомпозиция целей на задачи, целевые аудитории проекта и построение коммуникаций с ними, характеристики бренда, ресурсы проекта и их использование и т.п.

Предмет

Индустриальный объект — объект, в котором использовалось машинное производство или который был частью машинного производства

Федеральные инициативы в регионах способствующие развитию городской среды

2014 г. – 172 ФЗ «О стратегическом Планировании в Российской Федерации»

2015 г. – Исследование НИУ ВШЭ «Будущее регионов России: аналитический обзор документов стратегического планирования субъектов РФ» (вывод исследования – только в 7 субъектах стратегические документы имеют высокую степень проработанности)

2015 г. – Раздел «Инициативное бюджетирование» Программы «Бюджет для граждан» Министерства финансов РФ

2015 г. – Минпромторг Стратегия развития народных художественных промыслов

2016 г. – Программа «Комплексное развитие моногородов» Минэкономразвития (закрыта). 2019 г. – предложена новая программа (еще не принята).

2017 г. – Фонд Президентских грантов (заменил множество фондов, в которых изменения городской среды не рассматривались)

2018 г. – Конкурс Министерства строительства РФ «Малые города и исторические поселения» (октябрь 2019 г. – изменение параметров конкурса)

2018 г. – Программа «Культурная инициатива» Министерства культуры

2019 г. – «Стандарт комплексного развития территорий», разработанный Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка

Совпадение целей большинства Целевых Аудиторий: Тула

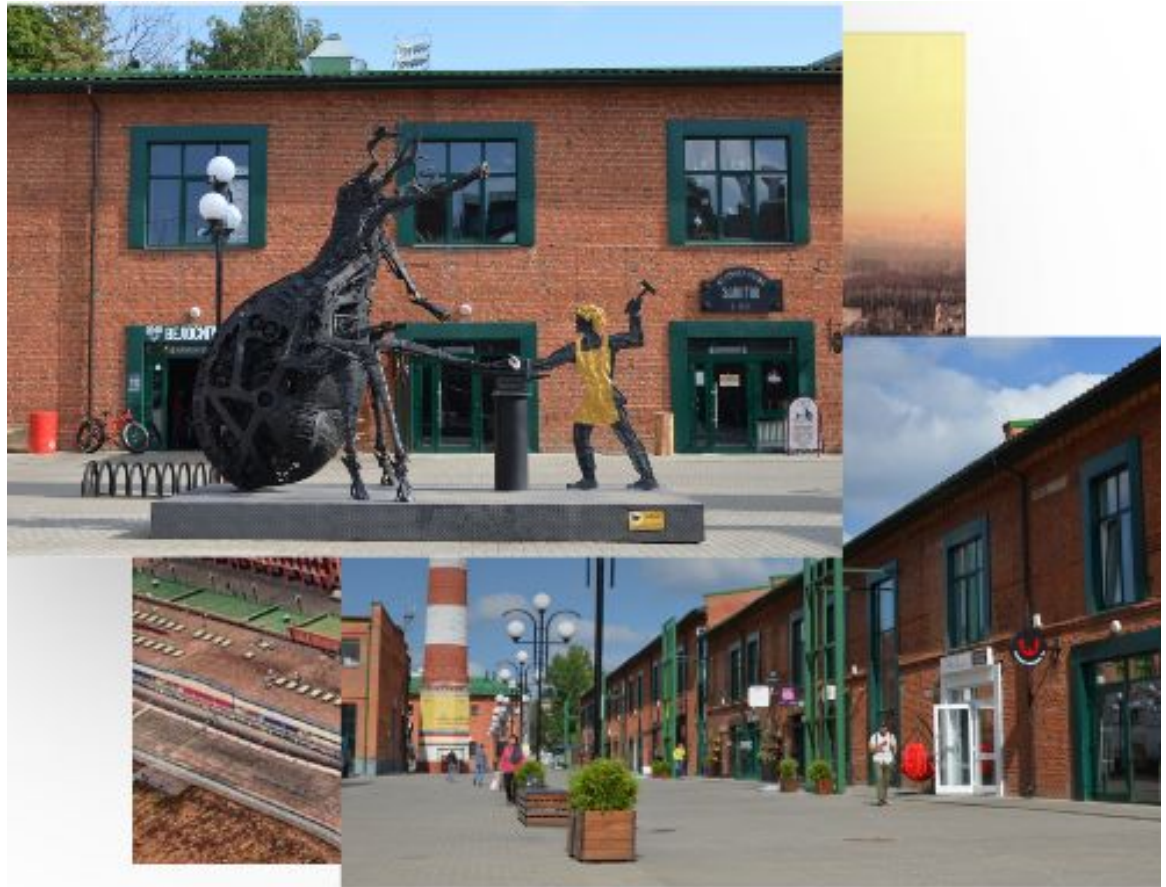
2015 г. — программа Инженер-град, Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Тула как столицы Тульской области на период до 2018 года и на перспективу до 2030 года

2016 г. Указ губернатора Тульской области Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области

Основной вызов — сокращение численности населения Тульской области.

Ответ на вызов — привлечение и удержание квалифицированных кадров в промышленных городах будет обеспечено за счет существенного улучшения качества городской среды.

Life-style центр Likerka Loft

Совпадение целей большинства Целевых Аудиторий: Тула

2012 — культурно-торгово-развлекательный центр Likerka Loft. /ликеро-водочный завод /

2017 год — новое креативное пространство Искра /епархиальное училище/, дополнило концепцию Ликерки молодежной событийностью.

2018 год — творческий индустриальный кластер Октава, /помещения цехов звуковой и радиотехники тульского завода «Октава» компании «Ростех»/. Кластер позиционируется в первую очередь как образовательное и профориентационное пространство.

Совпадение целей всех Целевых Аудиторий: Елабуга

Елабуга, Республика Татарстан (74 000 человек население)

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (ЕГМЗ) – градообразующее предприятие

В состав ЕГМЗ входят 16 музейно-выставочных объектов туристического показа

Объект – музей Портомойня, восстановлен на средства Министерства культуры РФ, как часть историко-туристического комплекса.

Объект — Музей современного этноискусства с Интерактивными мастерскими, здание приобретено на средства Республики Татарстан

Портомойня в Елабуге

Совпадение целей всех Целевых Аудиторий: Углич

Углич, Ярославская область (32 000 человек население)

2000 г. – принята стратегия развития туризма города

2006 г. – сформирована инфраструктура при администрации

2007 г. – три базовых фестиваля «Угличская верста», «Фотопарад в Угличе», «Зимние забавы в Угличе»

2014 г. – «Столица событийного туризма в ЦФО»

2000 г. – 82 000 туристов, в 2016 г. — 391 тысяча

2018 г. – город включен в «Золотое кольцо» России

Объект – интерактивный музей гидроэнергетики в здании управления Угличской ГЭС 30-40-х годов XX века, создан в 2007 г. по решению компании «Русгидро» ко дню города

Пограничный объект – Арсенал необычных велосипедов «Самокать» 2017 г. Частный музей

Углич – музей
гидроэнергетики

Совпадение целей всех Целевых Аудиторий: Коломна

2008 г. – фестиваль «Ледяной дом», где аутентичная коломенская пастила была одним из элементов события.

2009 г. – на грант Фонда Потанина создан «Музей исчезнувшего вкуса»

2010 г. – на грант Фонда Потанина создан комплексный проект развития территории.

2019 г. – сейчас основу музейно-творческого кластера «Коломенский посад» составляют 4 музея («Коломенская пастила», «Калачная», резиденция «Арткоммуналка» и «Навигатор») и **3 исторических производства** (кондитерский и пекарский цеха, картонажная мануфактура)

Объект – Фабрика пастилы (2011 г.) Производство размещено в действующей до революции пастильной фабрике.

Объект – Музей калачная (2013 г.) воссоздан процесс выпекания. грант Фонда Потанина

Совпадение целей всех Целевых Аудиторий: Нижний Новгород

2006 г. – принята Стратегия развития области до 2020 г.

2007 г. – н.в. Фонд «Дать понять» формирует карту «мест Памяти Нижегородской области»

2018 г. – Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области. Цель Стратегии — поддержать и развить сферы, которые помогут реализовать личностный потенциал жителей Нижегородской области

2015 г. — «открыли» конструкции Шухова к Всемирной выставке в Нижнем (Стрелка)

2019 г. — премия Инновация проводится в пакгаузах. Заключен договор с КБ Стрелка на ревитализацию пространства

Возможный риск — недоучет мнения местного сообщества, которое проводило за свой счет воркшопы и фокус группы о судьбе Стрелки

Ажурные пакгаузы на

Власть велит: Пермь

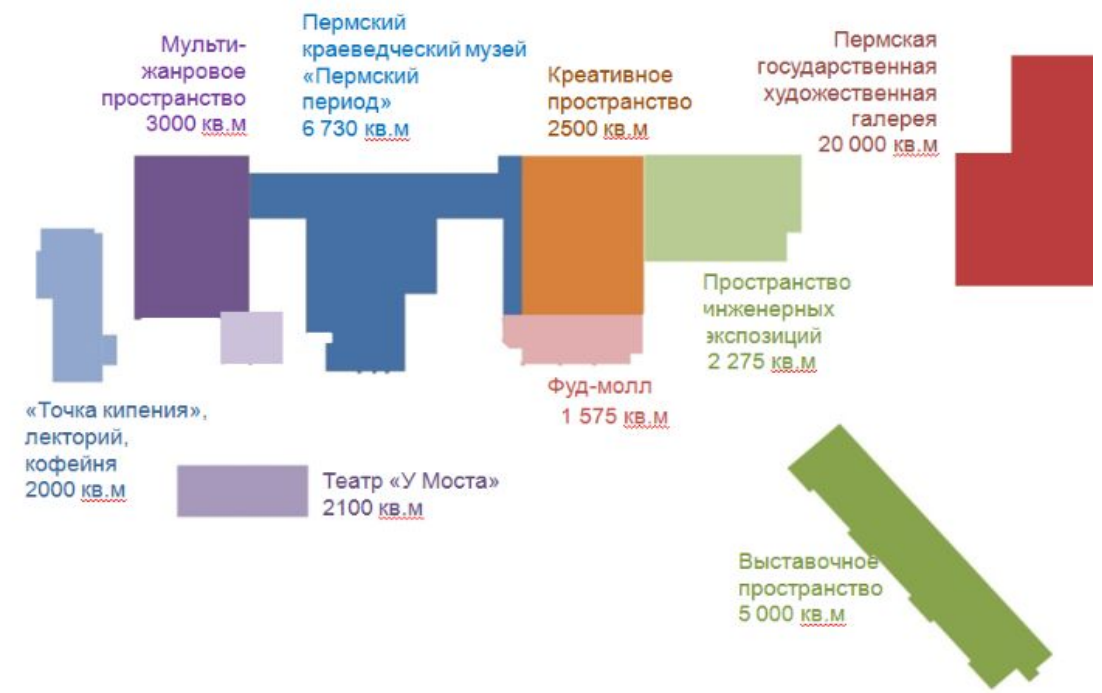
2016 г. – закончилась стратегия развития Пермского края, новая стратегия не принята

2018 г. – презентован проект развития города «Пермь — 300 лет на Каме» по выводу города на берег реки к 2023 г.

2018 г. – ревитализация Завод Шпагина — центра развития общественных инноваций, модель – культурный хаб, объединяющий большинство культурных институций города.

Риски проекта

- Репутационный. Закрытие действующего предприятия. Смена команды. Интересанты были поставлены перед необходимостью соучаствовать. Избранность резидентов и возможный административный диктат.
- Экономический. По мнению экспертов проект «Пермь 300» нереализуем к 2023 г.

Власть хочет помочь, но ресурсов мало: Соликамск, Лысьва, Кын

Пермский край – территория культуры

2006 г. – Пермь – культурная столица Поволжья

2007 г. – н.в. – утверждена Программа «Пермский край – территория культуры» и конкурс «Центры культуры Пермского края».

2009 г. – победитель «Лысьва — месторождение культуры»

2010 - «Соликамск — соляная столица России»

2010 г. - победитель с. Кын «Кын-реалити»

2014 – победитель Лысьва «Инженеры культуры»

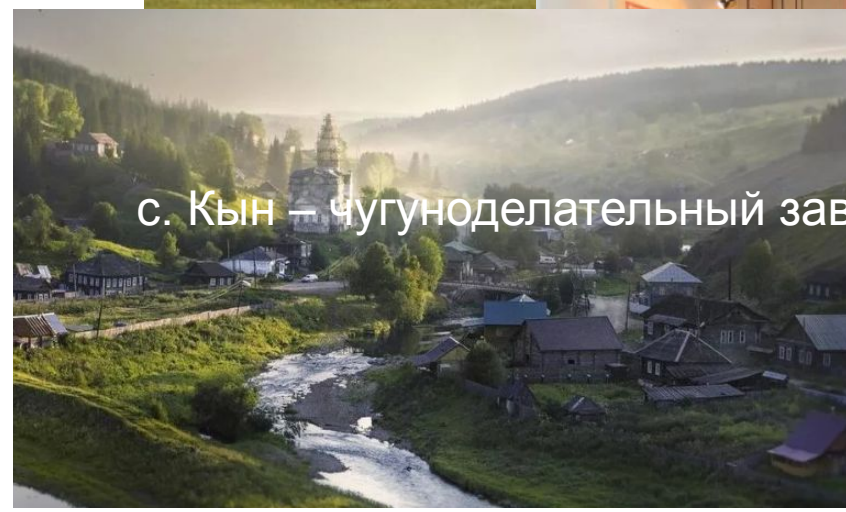
Слабости:

- отсутствие сетевой составляющей
- слабая поддержка местного сообщества
- годовой цикл
- отсутствие бизнес-составляющей проектов

Соликамск – музей соли

Лысьва – музей каски

с. Кын – чугуноделательный завод

Власть не нужна: Вятское

«Историко-культурный Комплекс Вятское» Ярославской области
(население 800 человек)

2006 г. – предприниматель Олег Жаров приобретает дом в селе

2006-н.в. Создано 10 музеев, отреставрировано 30 арх.
памятников

Объект — Пожарное депо (2013) киноконцертный зал на 100 мест

Объект — Музей-Печатня «Страницы истории печатного дела»

Объект — Политехнический музей

Объект — Музей «Звуки времени»

Весь проект самокупаемый, зарплаты хранителей в 4 раза выше,
чем в отрасли.

Внешние средства на проект не привлекались. Изначальные
вложения – 25 млн. долларов.

Бизнес модель – туризм (100 000 туристов в год), продажа
отреставрированной недвижимости

Пожарное депо

Цели крупного бизнеса – борьба с депопуляцией: Выкса

2011 г. – первый фестиваль «Арт-Овраг»

2014 г. – программа «Арт дворы» — модель соучастного проектирования придомовой территории

2018 г. – Выкса стала победителем конкурса малых городов Минстроя РФ

2019 г. – построены 15 объектов городского дизайна

2019 г. – проект преобразования чугунолитейного цеха ВМЗ и Шуховской башни в индустриальный парк готовится к конкурсу малых городов Минстроя РФ

Население человек: 1996 г. — 63 400, 2011 г. – 56 100, 2019 г. - 53 500

Города присутствия ОМК

Чусовой, Пермский край: 1996 г. – 56 400, 2011 г. – 44 700,

2019 г. — 42 200 человек населения

Альметьевск, респ. Татарстан: 1996 г. – 140 000, 2011 г. – 146 500,

2019 г. — 157 300 человек населения

Цели крупного бизнеса – борьба с депопуляцией: Сатка

2011 г. – создан Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание»

2013 г. – принята Стратегия социокультурного развития Саткинского муниципального района (разработана НИУ ВШЭ)

2016 г. – по гранту Фонда Потанина открыт обновленный музей «Магnezит»

2016 г. – проект «Моя Сатка» — модель соучастного изменения городского пространства

2016 г. – проект «Моя Сатка» — победитель конкурса «Чемпионы добрых дел» 2017 г. в номинации «Местные сообщества»

2017 г. – «Satka Street Art Fest» — международный Фестиваль уличного искусства

2018 г. – завершено преобразование Арт-пространства «Ангар-18» на территории бывшего цеха по ремонту БелАЗов

Население человек: 1996 г. - 49 500, 2011 г. – 45 043, 2017 г. - 42 200

Цели крупного бизнеса — девелопмент лишних площадей: Ростов-на-Дону, Пермь Табачка центр Ростов-на-Дону

Комплекс зданий и сооружений в историческом и деловом центре Ростова-на-Дону. Общая площадь комплекса составляет более 30 тыс. кв. м. Основным направлением деятельности комплекса является сдача в аренду нежилых помещений. На территории комплекса расположены офисы, финансовые учреждения, медиакластер, коворкинг центры, комплекс баров и ресторанов, фитнес-центр, магазины и многое другое.
В 2010 г. здесь прошла часть первой и единственной южно-российской биеннале современного искусства, поднявшая стоимость аренды для резидентов.
Бизнес модель - устойчивая

Технопарк Морион Digital Пермь (2019)

Пограничная история от бизнеса, интересная только тем, что это крупнейший технопарк за пределами Москвы и СПб. Площадь — 86000 кв м. — действующий приборостроительный завод, который перестал нуждаться в таких площадях.
Риск проекта — незаполненность здания резидентами под те цели, которые заложили собственники.
Бизнес модель неустойчивая.

Цели крупного бизнеса – меценатство: Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону — исследование МВШСЭН
Доминирует «традиционный» спрос, спрос на инновационную и актуальную культуру слабый.
Доминирует «заемная культура» — привоз «импортного» масскульта извне, нет ориентации на выращивание собственного культурного продукта

«Макаронка»

Арт-центр – современный театр и галерея современного искусства

Площадь — 500 кв. м.

Здание бывшей макаронной фабрики

Целевая аудитория внутри города – 500 человек

Бизнес составляющая не важна. Устойчивость всецело зависит от позиции мецената

Цели крупного бизнеса – меценатство: Екатеринбург

Екатеринбург — исследование МВШСЭН

Модель «Клондайк»: субъектов много, связи слабые, партнерств практически нет, латентная конкуренция

Дружат на персональном, а не на институциональном уровне

«Синара центр»:

Арт-центр — галерея современного искусства, культурно-просветительский центр.

Площадь — 5 700. кв. м. Здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода

Галерея «Главный проспект»:

Арт-центр — художественная галерея, культурно-просветительский центр, музей.

Площадь — 2 000. кв. м. Здание бывшего аффинажного завода

Целевая аудитория внутри города – 40 000 человек

Бизнес составляющая не важна, но может быть задействована

Средний бизнес – редевелопмент собственности: Иваново

2015 г. – принята стратегия развития Ивановской области до 2020 г.

В стратегии 3 сценария развития, сбился пессимистичный со снижением цен на продукцию легкой промышленности и замещением убывающего населения мигрантами.

2016 г. – Новый городской квартал НимЛофт
Фабрика НИМ, «Новая Ивановская мануфактура»,
Площадь 50 000 м. кв.

Миссия: НИМЛОФТ сконцентрирует самые яркие и успешные проекты города и создаст запрос на креативный и интеллектуальный бизнес.

2019 г. События НимЛофт

- 28.01. выставка АРС, Союза независимых художников Иваново
- 08.02. музыкально-поэтический перфоманс После запятой
- 18.04. областной день предпринимателя
- 31.07. Viker Party
- 11-15.09 Фестиваль «Первая фабрика авангарда»

Миссия не выполнена. Бизнес-модель устойчивая.

Средний бизнес – редевелопмент собственности: Челябинск

2019 г. – принята стратегия развития Челябинской области до 2035 г. До этого область работала по прежним критериям.

2019 г. – часть мероприятий ШОС-БРИКС-2020 перенесены в Санкт-Петербург

2017 г. – Центр креативных индустрий SVOBODA2, бывший завод «Оргстекло»

Миссия – стать центром культурной жизни Челябинска

Резиденты – фото студии, Event агентства, продюсерские центры, школы прикладного искусства, ателье, SMM и брендинговые агентства, рекламные и IT компании, высокие технологии и художественные мастерские

Искусство не пришло из-за отсутствия транспортной инфраструктуры.

Миссия не выполнена. Бизнес-модель устойчивая

Средний бизнес – аренда, субаренда: Ростов-на-Дону

Кластер С52, 2011 г.

Бывший склад

Площадь 2 000 кв.м расширено до 3 000 кв.м

Миссия – демократичная среда в центре города для общения и совместной работы специалистов креативных профессий

Команда – выпускники Академии архитектуры и искусства, создавшие площадку обсуждения архитектурного наследия города – Лекториум. Участники Лекториума основали около 10 творческих пространств в Ростове-на-Дону.

Разработана собственная программа cash-flow операционного управления бизнесом.

Дополнительно к миссии в пространстве проводится большое число публичных культурных мероприятий.

Бизнес-модель устойчивая.

Малый бизнес – решают идеи и опыт: Пермь, Челябинск, Екатеринбург

Квартира № 8 Пермь

Небольшой бизнес проект 150 кв.м на заводе почтовых ящиков. Арендатор – Светлана Балашова, наработала целевые аудитории как модельер и дизайнер интерьеров и привела их с собой на новый объект, где в виде мастер-классов участники сделали ремонт. Бизнес-модель устойчивая.

Мастерская 21 Челябинск

У объекта красивая легенда – бомбоубежище, на самом деле угольный склад жилого массива. Сложный объект: закрытый двор, подвальное помещение, 300 кв.м. Руководитель пришел из другой сферы, целевые аудитории, каналы и команда определялись в процессе запуска бизнеса. Бизнес-модель неустойчивая.

Арт пространство «Палуба» Екатеринбург

Небольшой бизнес проект 300 кв.м в подвальном помещении конструкторского бюро со стеклянной крышей во двор. Создавался под имеющиеся целевые аудитории – сообщество художников и фотостудии. Команда перетекла из предыдущего проекта. Бизнес-модель устойчивая.

Энтузиасты могут найти ресурсы: Екатеринбург

Белая башня

1960 г. – утратила функциональное значение

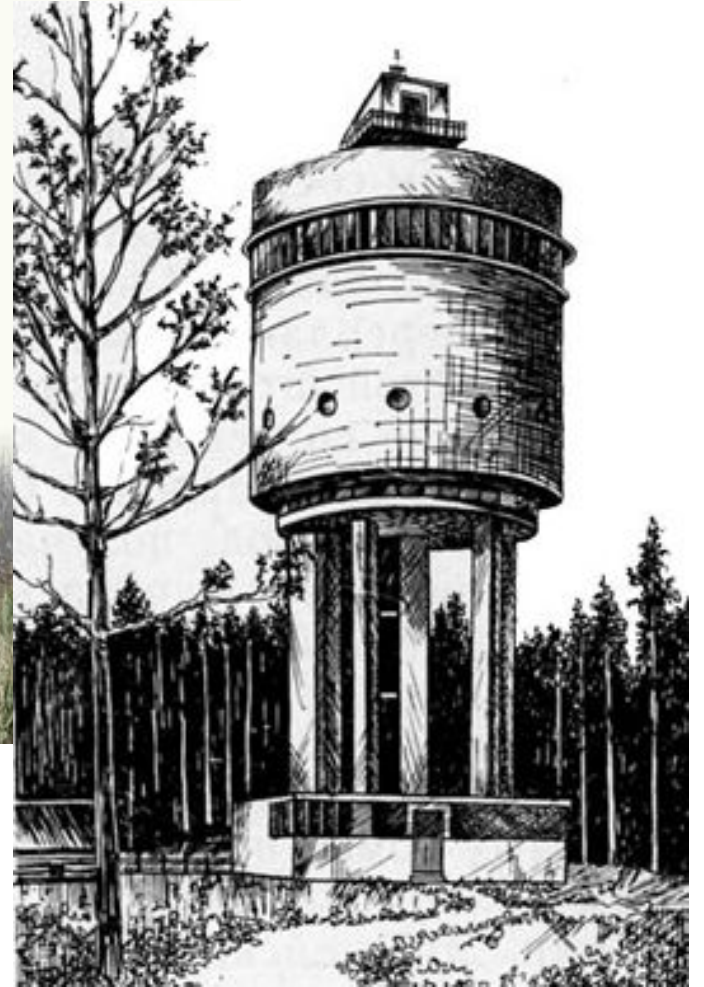
1960-2012 гг. переходила от собственника к собственнику

2012 г. – передана в управление арх-группе «Подельники» — выпускники УрГАХА (в статусе некоммерческой организации)

2012-2015 гг. – консервация Башни, проведение культурных мероприятий

2018 – включение Башни в краудсорсинговый проект «фонда Внимание» Ильи Варламова – сбор средств на реставрацию

Удачная PR составляющая проекта. Пока не определен будущий функционал и не найдет инвестор под этот функционал, модель неустойчива, риски по всей проектной матрице.

Энтузиасты могут найти ресурсы: Казань

Центр современной культуры Смена
Помещение бывшего сенохранилища, позднее склада
Цель – создание своего издательства и полузакрытой галереи современных казанских художников

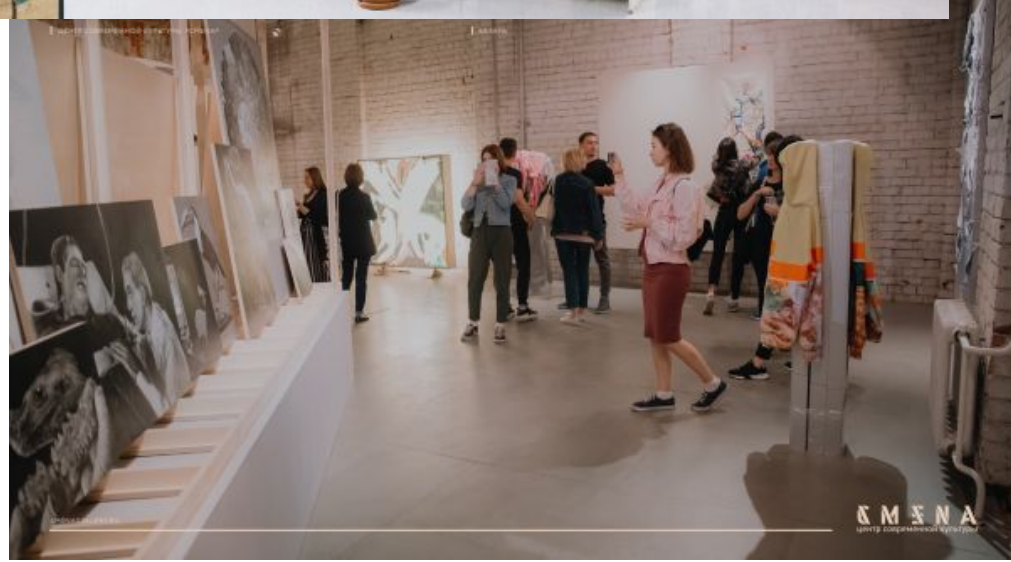
2013 г. – создано пространство, объединившее галерею, лекторий и книжный магазин

2015 г. – создано издательство «Смена»

Проект не финансируется на постоянной основе государственными или частными институциями; самоокупаемость за счет коммерческой деятельности и грантов

Команда – 5 руководителей направлений на волонтерских основаниях, с постоянным заработком в других организациях
Разработана собственная программа cash-flow операционного управления бизнесом

Бизнес модель устойчивая.

Постиндустриальный градообразующий проект

Уральская индустриальная биеннале современного искусства

- 2010 г. – «Ударники мобильных образов», типография «Уральский рабочий» 60 000 посетителей
- 2012 г. – «Индустрия смыслов», Екатеринбург, Верхняя Салда, Верхотурье, Дегтярск, Нижний Тагил, Невьянск, Первоуральск 70 000 посетителей
- 2015 г. – «Мобилизация», Гостиница «Исеть» 100 000 посетителей
- 2017 г. – «Новая грамотность», Уральский Приборостроительный завод 100 000 посетителей
- 2019 г. – «Бессмертие», Уральский оптико-механический завод

12.09 — 1.12

Уральская индустриальная биеннале современного искусства является одним из основных смыслообразующих проектов Екатеринбурга, добилась признания на всех уровнях власти и поддержки большинства представителей крупного бизнеса страны

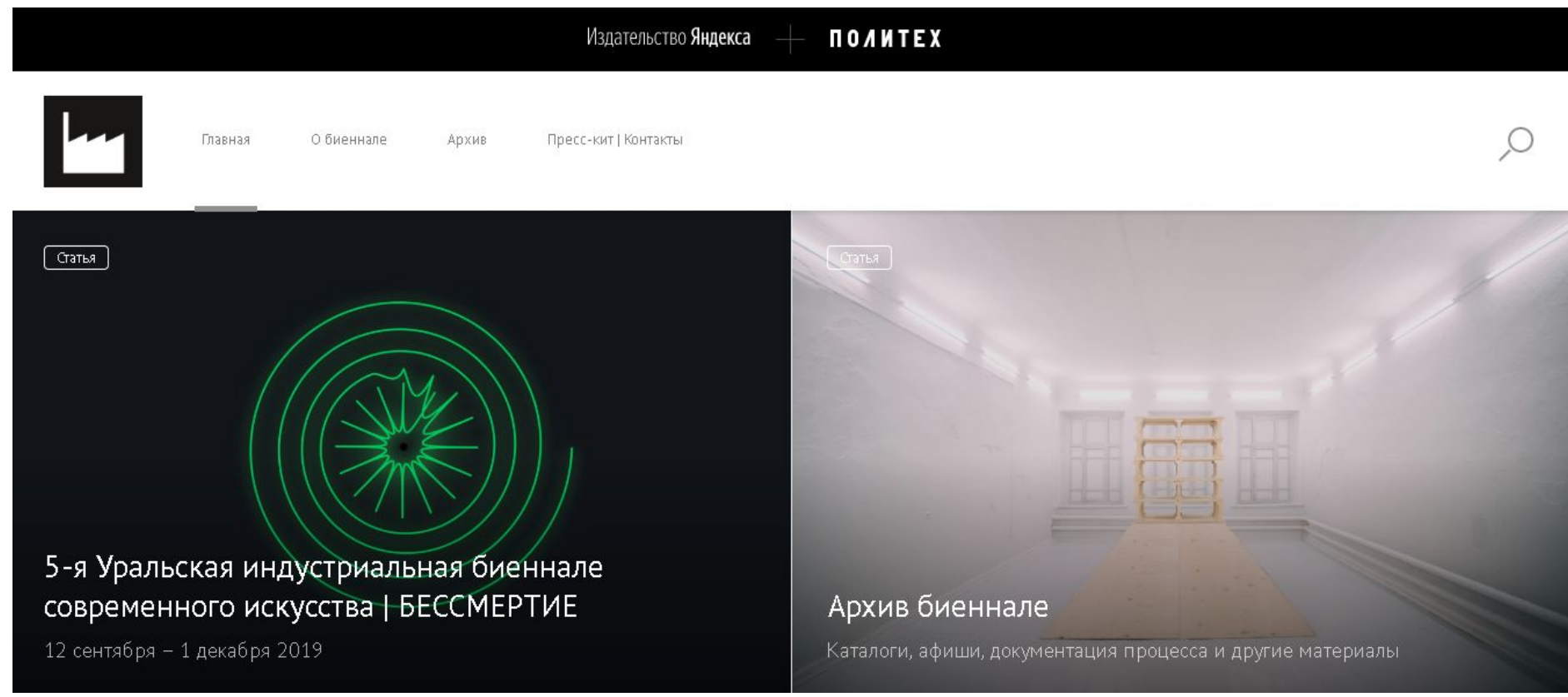
Команда биеннале открыла миру Уральский регион и способна раскрыть потенциал любой территории

Промежуточные выводы и план дальнейшей работы

- Матрица проектного управления применима для анализа практик ревитализации
- Критические точки проектов разнятся в зависимости от уровня власти и размеров бизнеса
- Устойчивость проекта зависит не столько от выполнения миссии, сколько от наличия ресурсов
- Нехватка ресурсов преодолевается новаторством идей и соблюдением принципов бизнес-планирования
- Полная устойчивость проекта достигается только при условии его поддержки местным сообществом

План

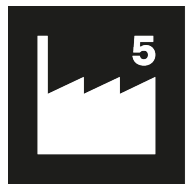
- Создать методику, позволяющую акторам процесса ревитализации действовать в условиях нехватки ресурсов
- Закончить исследование по выбранной географии
- Завершить обработку полученного эмпирического материала в итоговом обобщении

Материалы проекта можно будет увидеть на сайте Уральской индустриальной биеннале современного искусства

uralbiennale.bm.digital

Сайт реализован совместно с платформой Яндекс.Большой музей

УРАЛЬСКАЯ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
БИЕННАЛЕ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА

МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

ЗА АРТ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ