

Аналитическая справка по результатам проведения экспертно-аналитической сессии по вопросам взаимодействия создаваемого в г. Кемерово Культурно-образовательного, театрально-концертного и музейно-выставочного с молодежью

Дата проведения сессии - 31.10.2019

Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области, Центром стратегических коммуникаций Сибирского кластера искусств 31 октября 2019 года была проведена проектно-аналитическая сессия в части вопросов взаимодействия создаваемого Сибирского кластера искусств с региональной молодежью. Мероприятие прошло в Театре для детей и молодежи г. Кемерово.

В работе экспертно-аналитической сессии приняли участие:

- Студенты и молодые преподаватели профильных культурных учебно-образовательных учреждений Кузбасса, в том числе из городов Кемерово, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Верх-Чебулы;
- Молодые специалисты - представители учреждений культуры, образовательных организаций, театров, музеев, библиотек;
- Представители творческой индустрии;
- Организаторы музыкальных/театральных фестивалей/событий, городских пространств, общественных фондов;
- Молодежный парламент Кузбасса.

В рамках встречи руководитель Центра стратегических коммуникаций Сибирского кластера искусств Елена Поличук представила участникам создаваемую структуру Комплекса и его значение для социокультурного развития Кузбасса и Сибири.

После проведенной презентации участники в режиме мозгового штурма выполняли следующие задания:

1. Изобразить актуальный культурный ландшафт Кузбасса и всё, что понимается под культурой – элементы, структура, люди.
  2. Изобразить ландшафт культуры Кузбасса во временной рамке - к 300-летию Кузбасса и окончанию строительства Комплекса (2024 год) – культурные тренды, люди, события.
  3. Изобразить будущее культуры Кузбасса, каким оно представляется через 30 лет – актуальным, современным, инновационным. Законы, тренды, технологические новшества, личные траектории в культуре будущего.
  4. Изобразить образование будущего в культуре в рамках создаваемого Культурно-образовательного комплекса.
-

Культурный ландшафт Кузбасса и всё, что понимается под культурой – элементы, структура, люди

По мнению участников молодежной проектно-аналитической сессии, в общий культурный ландшафт Кемеровской области - Кузбасса включены следующие организации, мероприятия, проекты и явления:

- Государственная филармония Кузбасса
- Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва
- Театр для детей и молодежи г. Кемерово
- Кемеровский театр драмы им. А.В. Луначарского
- Кемеровский областной Театр кукол
- «Красная горка» — музей истории в г. Кемерово
- Музей- заповедник «Томская писаница»
- Джаз-клуб «Геликон» (Новокузнецк)
- Кузбасский центр искусств
- Арт-гостиная «Зеркало»
- Библиотеки
- Кинотеатры

- Музеи городов и районов Кузбасса
- Кемеровский областной краеведческий музей
- Кемеровский областной Музей изобразительных искусств
- Экомузей «Чолкой»
- Экомузей-заповедник «Тюльберский городок»
- «Дом актера – Дирекция фестивальных, конкурсных и

театральных проектов» в г. Кемерово

- Союз художников
- Кемеровский государственный институт культуры

(КемГИК)

- Кемеровский областной художественный колледж
- Кемеровский областной колледж культуры и искусств

им. И. Кобзона

- Кемеровское музыкальное училище
- Кузбасский центр искусств
- Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп»
- Школа танцев «Эквивалент»
- Театры «Встреча», «Ложа», «Карман»
- Фестиваль «Первый снег»
- Ежегодная Студвесна
- КВН «Кембридж», «Ваза»
- «Мы – русские»
- Субкультуры городов
- Городские сообщества
- Площадь Кузбасских историй
- Поднебесные Зубья
- Горная Шория
- Книжный магазин
- Кинотеатр «Юбилейный»

- Кузбаскино
- Библиотека Librarry
- Кофейни/Кондитерские/ Рестораны
- Скульптура Эрнста Неизвестного
- Памятник В.И. Ленину
- Кузбасский 100-летний кедр
- Шестаковский комплекс
- Школа танцев Salsa cubana
- Кузнецкая крепость
- Архитектура г. Кемерово
- Креативные сообщества
- Парковые зоны
- Памятники исторического наследия
- Площадь Кузбасских историй
- Летний рок-концерт Герои мирового рока
- Фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!»
- Фестиваль Кузня Джazz
- Конкурс Сибириада в КемГИК
- Симфоночь на Томской Писанице
- Многонациональность культуры и традиций Кузбасса
- Легенды и Мифология малочисленных народов Кузбасса
- Религиозный синкретизм
- Концентрация учреждений культуры и мероприятий в г.

Кемерово

- Фотографы, писатели, художники, артисты театров,
- Шерегеш как локация проведения культурных событий
- Кузбасс ФМ как информационный канал, рассказывающий

о культуре Кузбасса

- Фонд «ВСознании»

- Проект «Лучший»

С образом Кузбасса у молодого поколения связаны следующие персоналии:

- Евгений Гришковец (писатель, драматург, актер, телеведущий, уроженец г. Кемерово)

- Владимир Машков (актер, режиссер театра и кино)

- Маша Распутина – певица

- Алексей Леонов – советский космонавт

- Анатолий Малыхин - бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе

- Виктор Логинов – актер театра и кино

- Максим Лахно – режиссер праздников, директор мастерской праздников

- Юлия Волкова - режиссер

- Александр Коновалов – краевед, историк, политолог, профессор

- Павел Чернов - художник

- Олег Газманов - эстрадный певец, композитор, поэт

- Владимир Сухацкий - журналист, краевед

Добавим, что значимыми с точки зрения молодого поколения людьми являются преподаватели, руководители культурно-образовательных учреждений.

Прежде всего необходимо отметить, что молодое поколение воспринимает культуру как часть экосистемы, наравне с природными ландшафтом (Поднебесные Зубья, Горная Шория, 100–летний кузбасский кедр), развитыми культурно-туристическими локациями (Томская Писаница, историко-этнографический музей «Чолкой» в Беково, экомузей-заповедник «Тюльберский городок»), местами досуга (кафе, кондитерские, квесты,

площадь Кузбасских историй), средствами массовой информации и каналами коммуникации (радио Кузбасс ФМ, Инстаграм), развлекательными мероприятиями (КВН, Студвесна, «Первый снег»).

Очевидно, что с точки зрения участников, пространство Кузбасса достаточно емкое по наполнению как учреждениями культуры, так и образовательными институциями. Особое место занимают существующие в Кемеровской области театры («ходить в театр – норма»). Очень популярны у молодого поколения Театр для детей и молодежи г.Кемерова и Музыкальный театр Кузбасса им. А.Боброва. В одной параллели с данными учреждениями по привлекательности у молодежи стоят кинотеатры («Юбилейный открыт!», «В кино и театр с удовольствием!»). Высоко оценивают участники мозгового штурма качество дополнительного образования в регионе - в Школах искусств, творческих студиях, кружках, школьных театрах. Несомненный лидер среди культурно-образовательных учреждений Кузбасса - КемГИК.

Культурные события – основной источник энергии, воплощения творческого замысла, раскрытия талантов, популяризации различных направлений искусства, знакомства с современным музыкальным, театральным и исполнительским контентом. Отметим, что молодежь дала высокую оценку «новым культурным событиям» области: рок-концерт «Герои мирового рока», Симфоночь на Томской Писанице, «Кузбасс-fest: театр здесь!», Дни Шукшина в Кузбассе, Акколада. «Масштабные проекты, организованные на высоком уровне», «каждый год нужны такие события – рок-концерты, фестивали». Но все же участники сессии отмечают, что существующие формы культурных событий не всегда находят отклик у молодого поколения - «Слишком официальными, однообразными и не вовлекающими выглядят многие культурные мероприятия». Очевидно, что нужны прогрессивные формы культурной активности – не обыденные городские праздники с салютами и столичными звездами, которые ребята называли «мертвым официозом советского прошлого», а мероприятия с

возможностью реализовать свой потенциал, с вовлечением горожан всех возрастов в творческую активность.

Один из образов, который был выявлен по итогам сессии: культура – это бескрайний водный мир, который окружает земля (угольная отрасль – как основная структура, поддерживающая экономику региона). В водном пространстве бороздят большие и заметные корабли (Филармония Кузбасса, Музыкальный театр им. А.Боброва, Театр для детей и молодежи г. Кемерова, Кемеровский областной краеведческий музей), пиратские лодки (арт-пространство «Клумба» и гостиная «Зеркало»), большие крейсеры во главе с капитанами (КемГИК, Областной колледж культуры и искусств). Иногда на водной глади появляются люди в спасательных жилетах (неформальные сообщества и представители субкультур), яркие шлюпки с первопроходцами и открывателями (креативные сообщества). В хороший сезон в воду с большой земли для отдыха и развлечений спускаются туристы (фотографы, писатели, музыканты), которые очень быстро возвращаются на землю для зарабатывания средств на «новое путешествие». Над большой водой кружат птицы, приносящие новости о том, как в соседних океанах пираты захватывают большие корабли, а первооткрыватели становятся героями своего времени.

С точки зрения участников проектно-аналитической сессии, несмотря на кажущееся разнообразие в культурном ландшафте, в Кузбассе почти отсутствуют креативные пространства, антикафе, локации для разнообразного досуга с культурным контекстом. Культурные инновации слабо развиты. Городская среда не наполнена новым культурным содержанием, интересными арт-объектами, стрит-артом, паблик-артом, зонами для интеллектуальных развлечений, интеллектуально-культурных игр и культурно-образовательных встреч.

Одна из проблемных точек по мнению участников, состоит в следующем: молодежное профессиональное сообщество почти не привлекается к разработке и формированию планов по реализации культурных и событийных проектов. Эстетизация городской среды не учитывает мнение горожан и, прежде всего, молодежи. С точки зрения молодых кузбассовцев, в проектирование культурных, городских пространств необходимо включать городских инноваторов, уходить от индустриальных стандартов, создавать тематическую инфраструктуру. Необходимо реанимировать старые культурные пространства, искать площадки для культурно-досуговой инфраструктуры.

Изобразить ландшафт культуры Кузбасса во временной рамке - к 300-летию Кузбасса и окончанию строительства Комплекса – культурные тренды, люди, события.

В проектировании будущего культуры нашего региона молодое поколение формулирует новую модель понимания современной экономики, основанную на предпринимательской активности в сфере креативных индустрий, на генерации творческих нововведений, высокой скорости производства культурных инноваций. Основным ресурсом развития они видят творческих людей, которые могут формировать качественно новую культурную среду. В сегодняшнем дне молодежь отмечает мобильность креативного класса, его отток из Кузбасса, в среднесрочном будущем, полагая, что для устранения этой тенденции будут созданы комфортные условия для реализации, поддержки и развития талантов молодежи. Дело не только в инфраструктурных удобствах – на групповых картах отмечали слово «цензура», а в дискурсе обсуждали привлекательность территорий, в которых уровень толерантности выше, есть атмосфера поддержки и стимулирования разнообразных форм идентичности и творческого самовыражения.

Прогнозируемые тренды в культурном ландшафте Кузбасса, на взгляд участников, будут выглядеть таким образом:

1. Создаются региональные культурные бренды идентичности - символы притяжения и привлечения аудиторий.
2. Развиваются новые форматы культурных событий и мероприятий, расширятся их охват аудиторий (международные фестивали, Фестиваль космонавтики, Музей угля).
3. Появляются новые культурные формации (квартирники, культурные лектории, питчинги, культурные квесты).
4. Развиваются каналы коммуникаций, в медиа пространстве присутствуют все культурные и образовательные учреждения, объединения и сообщества («портал культуры Кузбасса», ютуб каналы учреждений, появляются блогеры – культурологи, критики).
5. Формируются «личные бренды» кузбасских деятелей культуры и искусства, которых знает вся страна («не только Гришковец, Машков, Бабенко и Логинов, которые уже не в Кузбассе»).
6. Внедряется система модульного либерального образования («есть возможность учиться у лучших мастеров», «приглашаются ведущие культурологи, креаторы, урбанисты», «проводятся мастер-классы и творческие мастерские в Кузбассе»).
7. Культурная общественность готова делиться опытом и знает, как это делать («молодежь привлекают к реализации проектов», «молодые инноваторы сами формируют новое культурное пространство»).
8. Появляются доступные площадки для молодежи - креативные пространства, арт-пространства, антикафе («в учреждениях появляются доступные локации для творческих экспериментов»).
9. Формируются новые формы в архитектурной среде (арт-объекты, паблик-арт, инсталляции), уличное и городское пространство используется для культурно-образовательных локаций.

10. Развивается «мобильная культура» («художественные выставки – на улицы», «оркестр – в парк Жукова», «театр – в торговый центр», «уроки живописи – на пленэр»).
11. Создаются лаборатории гражданской инженерии и культурных инициатив.
12. Осуществляется поддержка местных креативных сообществ.
13. Разработана идентичность городов (Фестиваль Кемерово, фестиваль Космонавтики).
14. Происходит грамотное вовлечение горожан в события и отказ от «авторитарных» мероприятий.
15. Появляются пространства для свободной творческой реализации (площадки с бесплатным входом, возможностью воркшопов и нетворкинга).
16. Создаются специальные условия для бизнеса в сфере творческих и креативных индустрий.
17. Увеличивается грантовая поддержка для молодежных культурных проектов.
18. Модернизируются и обновляются существующие учреждения, повышается их доступность, в том числе для молодежи, людей с ограниченными возможностями («пандусы в каждое учреждение», «дни бесплатных просмотров и показов», «ежеквартальная «ночь музеев»).
19. Привлекаются инвестиции в культуру и образование со стороны государства и крупного бизнеса.
20. В регион приезжают жить и работать творческие люди, профессионалы в области культуры, искусств, развлечений из крупных агломераций.

По мнению молодежной аудитории, культурная политика Кузбасса уже сейчас должна находить баланс между академическими, классическими, традиционными формами культуры и производством культурных инноваций,

творческим предпринимательством и развитием креативных индустрий. Подготовиться к этим переменам помогут переориентация образования на более творческую и свободную модель, с реализацией современных методов и подходов к обучению на базе принципов сотрудничества и проектной деятельности, инструменты поддержки творческой активности и креативного предпринимательства. В этом важнейшая задача создания привлекательной культурной среды не только в рамках Комплекса, но и в территориях, малых городах, с точки зрения удержания, привлечения главного ресурса современного развития культуры Кузбасса – молодежи.

Безусловной точкой культурного и туристического притяжения, на взгляд молодого поколения, в ближайшем будущем должен стать **Культурно-образовательный и музейно-выставочный Комплекс**.

По мнению участников, до того «как будет закончена стройка необходимо решать кадровый вопрос», «растить своих специалистов», учить новым профессиям (арт-менеджер, креативный директор, маркетолог в сфере культуры, организатор культурного туризма). Уже сейчас необходима «прозрачная и открытая система подготовки и переподготовки кадров», прежде всего, молодежи, по следующим узким, в будущем востребованным специальностям: музыкант оркестра, артист балета, экскурсовод, режиссер, сценарист, креатор, event-менеджер.

Обязательно с точки зрения нового поколения, до ввода в эксплуатацию Кузбасского центра искусств необходимо продумать площадки и пространства для реализации креативных проектов, творческих инициатив проведения досуга «не по расписанию работы учреждения».

С большим пониманием участники сессии относятся к тому, что в регионе появится Театр оперы и Балета, который «взорвет регион новым смыслом».

Изображение будущего культуры Кузбасса, какой она представляется через 30 лет – актуальной, современной, новой. Законы, тренды, технологические новшества, личные траектории в культуре будущего.

Совершенно закономерно, что в проектировании будущего присутствовало много фантазий. Тем не менее, молодежи очевидно, что будущее культуры Кемеровской области - Кузбасса должно выглядеть таким образом:

- Высокотехнологичное («телепорты в театры», онлайн-экскурсии в самые отдаленные шорские музеи);
- Наполненное новыми индустриями («в Кузбассе появился цифровой кинематограф», «Кузбасс – российская столица моды»);
- Экологичное и максимально комфортное (много «зеленых насаждений», «уличных пространств и объектов», «мест притяжений для самовыражения»);
- Центром культурного образования в Сибири («филиалы КемГИК открываются в Европе»);
- Социально привлекательным (к нам едут учиться и работать великие мастера, педагоги мечтают работать в Кузбассе);
- Кузбасс – автор новых громких проектов в сфере культуры и искусств («Сцена без границ», «Театр жив», «Кузбасс – автор культурных проектов для новых галактик»);
- Культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс стал местом притяжения («мировые звезды мечтают попасть на кузбасскую сцену», «лучшие шедевры современного искусства обретают свой дом в Русском музее Кемерова и Кузбасском центре искусств»);

В процессе проектирования будущего молодежь выстроила экосистему, в которой формируется качественно новое социально-культурное пространство, обеспеченное прозрачной институциональной поддержкой («творческие инициативы поддерживаются сверху», «новые объекты культуры строятся только при наличии одобрения общества»). Через

тридцать лет, по мнению молодых кузбассовцев, экономика поддерживает культуру и творческие инициативы максимально («гранты получаются легко», «творческое предпринимательство имеет множество льгот»). Коммуникации и открытость становятся фундаментом в реализации культурной, творческой и образовательной деятельности («чаты культурных людей», «прямые трансляции культурных событий», «онлайн-гиды по всем кузбасским культурным объектам»).

Изобразить образование будущего в культуре в рамках создаваемого Культурно-образовательного комплекса

В экспертно-аналитической сессии были выявлены следующие потребности в сфере образования:

- SMM –менеджер
- Видео, фото продакшен
- Веб-дизайнер
- Урбанист
- Мультипликатор
- Коучер в сфере культуры
- Art-оценщик
- Культурный продюсер
- Специалист по рекламе и продвижению в сфере культуры
- Преподаватели креативных дисциплин
- Архитектор
- Фандерайзер
- Дендролог
- Культурный социолог
- Промышленный дизайнер
- Продюсер экосистемы
- Креативный директор
- Арт-менеджер
- Модератор городских сообществ
- Маркетолог в сфере культуры

- Специалист по моделированию культурного пространства
- Стрит-арт инженер
- Специалист по ремонту музыкальных инструментов
- Режиссер театра и кино
- Арт-менеджмент
- Оцифровщик культурного наследия

Таким образом очевидно, что сегодняшний мир требует качественно иного типа мышления и навыков, отвечающих принципам и целям устойчивого развития. На первый план выходит образование. Основной тренд - развитие компетенций, которые позволяют личности анализировать собственные действия с точки зрения их социального, культурного, экономического и экологического влияния на настоящее и будущее.

У современного образования, по мнению нового поколения, должны исчезнуть границы. Преподаватели и учащиеся «постоянно обмениваются реальным опытом», «все делятся удачными проектами и кейсами» (в том числе через сеть Интернет), «устраивают образовательные конференции», организуют партнерские программы и курсы для молодежи».

У молодых специалистов востребованы новые методы обучения, их цель — «активное познание на живых примерах».

Выводы

В результате проведения экспертно-аналитической сессии будут сформулированы основные направления развития образовательных направлений создаваемого Комплекса, которые позволят частично решить ряд проблем, связанных с отсутствием квалифицированных специалистов по ряду специальностей в сфере культуры и искусства и оттоком населения в другие регионы.

Результаты проектно-аналитической сессии будут учитываться при разработке образовательных программ.

В конце встречи были зафиксированы вопросы, которые участники предложили продолжить обсуждать в последующих дискуссиях:

1. Креативный Кузбасский центр. Будет ли он создан?
2. Какие предпочтения будет иметь молодежь для того, чтобы они развивали культуру региона в ногу со временем?
3. Культурный кластер: как в него будет интегрирована региональная культура, проекты, инициативы?
4. Коммуникации: планируется ли информационный агрегатор культурных проектов, инициатив, мер поддержки специалистов в области культуры и искусства?
5. Как будет трансформироваться образование под новые технологии, профессии?
6. Как будет привлекаться молодежь к формированию культурной и городской среды?
7. Как будет учитываться общественное мнение при организации культурных проектов, событий?
8. Как будет культура интегрироваться в развитие туризма?