

УДК 316.
Charles Landry
The Creative City
A Toolkit for **Urban Innovators**
Впервые опубликовано в Великобритании и США
в 2000 году Earthscan Publications Ltd

КОНСПЕКТ КНИГИ

Лэндри Ч. Креативный город. — М.:
Издательский дом "Классика-XXI, 2011. —
399с.

УДК

Аннотация

Ведущий специалист по развитию городов Чарльз Лэндри даёт ответ на насущные вопросы:

- Как сделать город тем местом, где хочется жить?
- Как превратить города в "человечные" центры творчества?

Книга Лэндри даёт и философскую концепцию, и инструментарий для практиков, позволяющий понять то, как для решения новых задач создавать новые виды бизнеса и реализовать новые подходы к развитию городов.

\005\

Оглавление

<i>Предисловие к русскому изданию</i>	007
<i>Список инновационных городских проектов</i>	011
<i>Предисловие</i>	013
<i>О чем эта книга</i>	014
<i>Благодарности</i>	020
Часть первая. Новые урбанистические реалии	
Глава 1. Открытие креативного города	025
Глава 2. Городские проблемы — креативные решения	049
Глава 3. Новое мышление	078
Часть вторая. Динамика городской креативности	
Глава 4. Творческая трансформация города	131
Глава 5. Фундамент креативного города	163
Глава 6. Креативная среда	197
Часть третья. Концептуальный инструментарий городской креативности	
Глава 7. Начинаем креативное планирование	235
Глава 8. Новое открытие креативного города	281
Глава 9. Эффективность и устойчивость креативного процесса	316
Часть четвертая. Креативный город - что дальше?	
Глава 10. Креативный город — новые горизонты	357

\006\

<i>Приложение 1.</i>	376
<i>Приложение 2.</i>	378
<i>Приложение 3.</i>	379
<i>Список литературы</i>	380
<i>Интересные веб-сайты</i>	389
<i>Об агентстве Comedia</i>	392
<i>Указатель</i>	394

\007\

Предисловие к русскому изданию

Суть концепции креативного города в том, что любое поселение - в какой бы оно ни находилось стране, — может вести свои дела с большим воображением и новаторским настроем. Чтобы город или мегаполис ступили на этот путь, должны быть созданы условия, позволяющие им **думать, планировать и действовать творчески.**

Поэтому центральное место в концепции креативного города занимают **проблемы** организационной культуры.

Государственный, муниципальный, частный или некоммерческий сектор — каждый из них может по-своему помогать раскрыться потенциалу города, ибо создание и воплощение креативных идей плодотворно там, где присутствует дух взаимного уважения и готовности делиться друг с другом.

В городах должны возникать лидеры, которые научатся отдавать другим часть своей власти, чтобы повысить собственное влияние.

Лишь на первый взгляд эта идея парадоксальна. На встрече мэров европейских городов в 2004 году в Лондоне, было признано, что есть три элемента, определяющих успех города, а именно, вы должны:

- **знать, куда движется ваш город**, понимать его предназначение и его потенциал развития;

\008\

- **стимулировать распространение лидерства** и не думать, что городу достаточно одного лидера; это означает, что более 1 % населения города должны чувствовать себя лидерами. В городе с населением 100000 должно быть 1000 лидеров, а в миллионном городе -10000;

- **поощрять принятие рискованных решений** в рамках системы, основанной на принципах отчётности и прозрачности, ибо это дает людям возможность **творчески участвовать в формировании города**.

Сегодня многие чувствуют себя незащищённо, ибо мир стремительно меняется, и иногда даже кажется, что почва уходит из-под ног. Важно ведь не столько то, насколько радикально меняются устои, сколько сам факт осознания перемен.

В такой ситуации ключевыми факторами развития городов являются адаптивность, гибкость и способность находить новые решения.

Есть очень мало городов, которые можно назвать креативными во всех отношениях. Возможно, к этому идеалу приближаются Нью-Йорк, Париж или Лондон; или, например, Амстердам или Вена, которые в течение столетий вновь и вновь изобретали себя заново.

Важнее другое: каждый город способен стать более креативным, и это относится, прежде всего, к тому, как он определяет свои возможности и **как решает свои проблемы**.

Целью является создание такой атмосферы, которая позволяет городу быть креативным во всём, что бы он ни делал. Креативность

может проявлять **чиновник**, изобретательно борющийся с бюрократическими несообразностями; или **бизнесмен**, соединяющий стремление к выгоде с социальной ответственностью; или **работник социальной сферы**, проявляющий предприимчивость в решении **проблем** своих подопечных.

Креативность вовсе не сводится к творчеству в сфере искусств и она встречается не только в музыке, театре или живописи.

\009\

Чем же определяется искусство развития городов?

Это сложно-составное искусство. Его выдающиеся образцы относятся к высочайшим достижениям культуры. **Лучшие из городов сами суть изощренные произведения**. В то же время, худшие из них служат воплощением беспамятства, упадка и разрушения.

Долгое время считали, что в создании городов важны только архитектура и землепользование.

Затем к этому присоединили инженерное искусство, геодезию, топографию, строительство и проектный менеджмент. Сегодня мы знаем, что **искусство развития городов включает в себя все остальные виды искусств**.

Дело не ограничивается только созданием физической формы. Мы должны владеть:

- искусством понимания человеческих устремлений и потребностей,
- искусством создания богатства и приспособления его к нуждам города;
- искусством создания трехмерных пространств;
- искусством организации в городе движения и передвижения;
- искусством **стимулирования человеческого потенциала**;
- искусством создания общественной поддержки;
- искусством здорового образа жизни;
- искусством высвобождения вдохновения и использования мотивации и воли жителей;
- искусством соединения физических объектов в едином городском ландшафте;
- искусством включения в ткань городской среды сельских элементов;

- искусством двигаться к будущему, не забывая о прошлом;
- искусством создания праздничной атмосферы
- и многими, многими другими.

Но, главное, мы должны владеть искусством приращения экономической стоимости и человеческой ценности во всем, что бы мы ни делали.

Мировоззрение, способности и ценности, воплощенные в этих искусствах, дают возможность превратить физическое пространство в обитаемые человеческие поселения.

Во всех частях света существуют примеры, демонстрирующие владение этим искусством, - будь то Москва, которая стремительно превращается в мировой город, или города с богатым прошлым, такие как Владимир и Суздаль, или города-новостройки, такие как Тольятти, или обладающие огромным потенциалом развития наукограды.

\010\

В каждом городе существуют интересные проекты, Задача каждого города - собрать разрозненные проекты, соединить их в единое целое, так, чтобы, неожиданно стало:

$$1 + 1 = 3.$$

Творческие решения всегда имеют неожиданные позитивные последствия.

Я надеюсь, что эта книга подскажет новые мысли и придаст уверенности тем, кто думает о будущем российских городов.

Чарльз Лэндри
Тирана, май 2005 года

\011\

Список инновационных городских проектов

1. Монпелье (Франция): история в знаках 33
2. Как создать нечто из ничего. Хей-он-Уай — город книг (Великобритания) 35—36
3. Журнал "Big Issue": креативное решение **проблемы** бездомности путем развития предпринимательства среди бездомных 39

4. Полет фантазии и смелость: реорганизация городской администрации Тилбурга (Нидерланды) 44—45
5. Фактура покрытия мостовых — в помощь слепым (Япония) 54
6. Снятие бюрократической путаницы путем введения смарт-карты социального обеспечения (Кампече, Мексика) 54
7. Установление связи между уборкой мусора и образованием (Бангалор, Индия) 55
8. Возрождение городского сообщества жителей автоприцепов посредством креативных мероприятий (Дублин, Ирландия) 56
9. Воспитание гражданственности через связь поколений (Нью-Йорк, США) 58
10. Даже почтальон может собирать мусор (Миккели, Финляндия) 60
11. Инновационный дизайн делает образование привлекательным: школа для детей из трущоб (Охала, Нью-Дели, Индия) 61
12. Архитектура как живое произведение искусства. Дом Хундертвассера (Вена, Австрия) 62—63

\012\

13. "Бабушка напрокат": восстановление связи поколений путем использования свободного времени пенсионеров (Берлин, Германия) 74
14. Формализация уборки мусора (Филиппины) 76
15. Барьеры креативности (Хаддерсфилд, Великобритания) 79
16. От оружейных складов НАТО к раю для лошадей: изобретательная конверсия, полжржавшая местные традиции (Тви-стелен, Германия) 100
17. Ястребы охотятся на голубей: позволим природе самой контролировать процесс загрязнения (Уокинг, Великобритания) 104
18. Креативное использование времени: преодоление проблем периодов затишья и перегруженности в ресторанах (Гонконг и Токио) 106
19. Пожилые люди охраняют здоровье бедняков (Манила, Филиппины) 111
20. Меняясь ролями: беспризорники тренируют полицию (Аддис-Абеба, Эфиопия) 114

21. Превращение в творческую организацию: ключевые факторы 173
22. Утопические ночи (Лондон, Великобритания) 183
23. Новая жизнь пространств для творческих связей. Центр искусств и медиа-технологий (Карлсруэ, Германия) 187
24. Массачусетский музей современного искусства 189
25. Художественные сети в Кёльне 193
26. Хельсинки: сети для всех 194
27. Креативность — навсегда? 210
28. Автомобили общего пользования (Берлин, Германия) 217
29. Из грязи в князи (Белу-Оризонти, Бразилия) 221—222
30. Экологический город (Лестер, Великобритания) 226
31. Там, где есть общественный контроль, — казна на замке (Порто-Алегре, Бразилия) 277—279
32. Влияние радикалов на формирование концепции устойчивого развития 303—304
33. Знаток города 352

\013\

Эпиграф от конспектера

Нефть и газ – чёрное и голубое «золото», хлопок – белое «золото», а творческие люди – «интеллектуальное золото Человечества»!

Предисловие

Эта книга имеет далеко идущие цели. Она должна помочь людям творчески думать, планировать и действовать, чтобы создать фабрики идей, превращающие урбанистические инновации в реальность.

Задача этой книги — укрепить уверенность читателя в том, что и он может поступать инновационно, а решения городских **проблем** осуществимы. Сегодня города переживают смену парадигм.

Пытаясь решать городские **проблемы** с помощью старого образа мыслей, мы столкнёмся с теми же препятствиями, что и раньше. Несмотря на кризис городов, эта книга оптимистична.

Ведь города предоставляют огромный простор для коммуникации, новых идей и экономического роста.

Города мира дают поразительные примеры того, как много самых обычных людей выказывают **лидерские способности**, делая невозможное возможным.

Книга "Креативный город" балансирует между прагматикой и интеллектуальной игрой, а местами откровенно концептуальна - ведь концепции обладают силой формировать наше видение мира и упрощать то, что кажется сложным. Глубинные перемены требуют переосмысление концепций и **логики, которую мы применяем в решении проблем** и управлении возможностями.

{V: Стало быть, «логика решения **проблем** города» должна быть зафиксирована или хотя бы тезисно изложена. **В книге Чарльза Лэндри это не сделано.** Однако будет сделано в наших добавлениях и приложениях!}

Вероятно, что-то из сказанного много раз говорилось и раньше, но не обязательно делалось в контексте **проблем** города, и именно **это**, хочется верить, станет отличительной чертой этой книги.

{V: Отличительной чертой нашего понимания этой книги является ещё и другой лозунг **«КРЕАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**}

\014\

О чём эта книга

"Креативный город" предлагает новый метод городского планирования, который даёт людям возможность творчески мыслить и действовать, делая наши города более жизнеспособными и управляя воображением и талантом. Книга не даёт готовых рецептов, но расширяет «банк» идей, из которых могут произрастать инновации.

Все мы считаем, что место, где мы живем, могло бы стать лучше. Многие знают примеры того, как можно сделать город более человечным. И все же города балансируют на грани: люди, принимающие решения, могут или применять методы, ведущие к медленному упадку, или искать пути превращения городов центры творчества и нового качества жизни.

Старые подходы всё чаще не годятся. Динамика городов претерпела радикальные перемены.

Однако новая городская утопия уже существует. Это, в частности, **сумма новаторских путей**, - если взять по всем городам, - создания рабочих мест или использования навыков молодежи и пожилых людей.

В каком-то городе мы находим вдохновляющие произведения архитектуры, а где-то — умные энергосберегающие устройства или транспорт, пользоваться которым в радость. Есть торговые комплексы, сочетающие развлечение с обучением, поднимающие настроение и полные творческого духа.

\015\

Примеры можно найти в городах всего мира.

Иногда их трудно сделать примером для подражания. Чаще мы воспринимаем город как обитель страха и вырождения, забывая, что именно в городах создают материальные ценности (более 80%), обеспечивающие процветание нации. Города обладают потенциалом, способным не только решить их собственные **проблемы**, но и улучшить качество жизни целых регионов. Но пока что городская жизнь все ещё видится в мрачном свете.

Век городов

Книга "Креативный город" - это призыв к действию. Ведь XXI век будет веком городов. Более половины населения мира будет жить в городах. В Европе число городских жителей уже превышает 75%.

Однако большинство людей живет в городах без особого на то желания.

В 1997 году исследование показало, что 84% населения Великобритании хотели бы жить в небольшой деревне, хотя в действительности там жили лишь 4%. Мы не в состоянии построить достаточно деревень, но мы можем попытаться сделать города тем местом, где хочется жить.

Это возможно за счёт воссоздания ценностей, которые существуют в деревне - ощущения уникальности места, преемственности, безопасности и предсказуемости, отчасти за счёт чисто городских возможностей: интенсивного общения, торговли, неожиданных удовольствий и многого другого.

\016\

Творчество: источник жизненной силы городов

Главный ресурс города – люди: человеческий ум и творческие способности.

Творческий потенциал тех, кто живёт в городах, определяет их будущий успех. Став большими и сложными с точки зрения управляемости,

города превратились в лаборатории, разрабатывающие технологические, концептуальные и социальные решения проблем.

В наши дни появились особые причины для размышлений о **проблемах** городов с точки зрения их недостаточной креативности и инновационной деятельности. Города переживают переходный период, связанный с процессом глобализации.

Процесс происходит по-разному: в Азии промышленные города всё ещё растут, в то время как в Европе, старая промышленность исчезает, а добавленную стоимость создают всё больше за счет приложения интеллектуального капитала, к продуктам, процессам и услугам.

Смена парадигм и её последствия

Книга «Креативный город» анализирует фундаментальные изменения городской жизни. Они представляют собой смену парадигм. Старые решения больше не работают. Новое мышление должно помочь осмыслить эту ситуацию.

«Креативный город» не сборник материалов по успешному мировому применению городских практик, хотя здесь ссылки и можно найти (примеры взяты из моего собственного опыта работы в Европе и в других развитых странах мира). И хотя история урбанистического развития рассматривается в книге в мировом масштабе, и все же «Креативный город» написан с точки зрения европейца.

\017\

Я больше знаю о европейских городах. Конечно, мне известно о великих творческих городах прошлого и настоящего в Китае, Индии, Африке и Южной Америке, однако я глубоко пронизан европейской культурой. Сложившийся у меня образ «хорошего города» отражает европейский урбанизм.

Городской центр нейтральное место встреч для всех частей города. Публично используемое пространство увеличивает богатство городов за счёт усиления взаимодействия, связей и интенсивности жизни. Городская жизнь самоподдерживаема и превосходит возможности индивидуума, а смешение культур формируют потенциал городского развития.

Представленные здесь принципы анализа городских **проблем** могут использоваться кем угодно и где угодно.

Этот инструментарий позволит горожанам, определяющим политику и принимающим решения, увидеть возможности, которые могут существовать только в городе.

Каждый город обладает творческим потенциалом, но во многих городах он заблокирован.

На удивление мало известно о городских условиях, которые необходимы для проявления креативности и новаторства горожан.

«Креативный город» исследует динамику креативности и тем самым показывает необходимость выйти за рамки устоявшегося представления, что творчество является прерогативой художника, а инновации носят преимущественно технологический характер.

Однако социальная креативность имеет не меньшее право на существование.

Творческие решения городских **проблем**

Источник креативности – творческие люди и организации, обладающие отличительной особенностью: собираясь вместе на одной территории, они формируют творческую среду. Книга «Креативный город» демонстрирует то, как возникает такая среда, превращающая города в центры инноваций.

\018\

В книге показано, как создают принципиально новые виды бизнеса, как развивать экологические подходы, каковы механизмы художественных решений, позволяющих пробудить гражданскую гордость и творческую энергию горожан.

Во всех случаях я хотел понять способы организации творческого потенциала. Важно выяснить, как правительство может

работать с бизнесом и некоммерческими организациями, и что именно способствует образованию прочных связей между формальными и неформальными сетями. Меня интересовала роль техники в развитии творческих городов и значимость иных форм творчества.

Инструментарий для практиков

Книга "Креативный город" доказывает, что изменения привычного способа мышления способны генерировать волю и энергию, позволяющие по-новому взглянуть на возможности городов. Здесь описан весь спектр подходов к "творческому мышлению", "творческому планированию" и "творческому действию". В совокупности - это новый подход к городскому планированию.

Взятые на вооружение, эти техники могут быть усвоены и естественно включены в ежедневную практику принятия решений. Новые термины и понятия встречаются на протяжении всей книги. Это

- городская креативность;
- цикл городского творчества и способы его организации;
- жизненный цикл городских инноваций;
- программы исследования и развития в области урбанистики и методы разработки, введения в оборот и воспроизведения пилотных проектов;
- культурные ресурсы и их применение;
- представление о городе как об обучающемся организме и, наконец,
- создание новой формы "урбанистической" грамотности - способности "читать" и понимать города, кем бы вы ни были.

\019\

Зачем нужна эта книга?

Книга "Креативный город" написана ради трех целей:

1. **Дать целостный подход** к анализу городской **проблематики**. Это кардинально изменит **способы принятия решений**, оценки ресурсов и потенциала городов, а также методы городского управления.

2. **Предложить инструментарий** для основ **нового мышления**, помогающий появлению новых идей и решений **проблем** города.

3. **Вызвать критическую полемику и повлиять на политику развития городов.**

\020\

Благодарности

Я хотел бы поблагодарить многих людей. Франко Бьянкини - за щедрый обмен идеями. Сэра Питера Холла, соавтора книги "Инновационные и устойчивые европейские города". Франсуа Матарассо, чьи замечания и помощь в редактировании книги оказались бесценны.

Лорда Тревора Смита и Фонд реформ Джозефа Роунтри, которым я благодарен за веру в меня и финансовую поддержку проекта. Фила Вуда, координатора программы "Креативный Город" в Хаддерсфилде.

Среди прочих мои коллеги по Comedia Кен Уорпол и Лиз Гринхоу, проявлявшие неизменный интерес к будущему цивилизованных городов, а также Джефф Малган и его сотрудники в "Демосе", такие как Перри 6 и Чарльз Лидбитер.

На эту книгу повлияли Ховард Гарднер, Гарет Морган, Джейн Джейкобс и Арт Кляйнер. Важную роль сыграли клиенты Comedia, особенно Харри Шульман и Тимо Кантелл из Хельсинки, поддерживавшие работу над "Креативным городом" более шести лет, а также друзья, с которыми я обсуждал эти темы: Том Бурке, Боб Мак-Налти, Джуд Блумфилд, Марк Пахтер, Джонатан Хайамс, Дебора Дженкинс, Айлид Лэндри и Лиа Жиллярди.

\021\

Большое спасибо Паулине Матарассо за её редакторскую помощь; Тому Флемингу, Хелен Гулд и Анабел Байлз, помогавшим в подборе примеров, Робу Ллойд-Оуэн у, принимавшему участие в главе о креативных техниках, и Джиму Листеру, который помогает в проведении нашего ежегодного курса «Творческий Город» в Амстердамской Летней Школе.

Я особенно благодарен Сьюзи, Максу и Нэнси, которым я наконец смогу посвятить себя в большей мере.