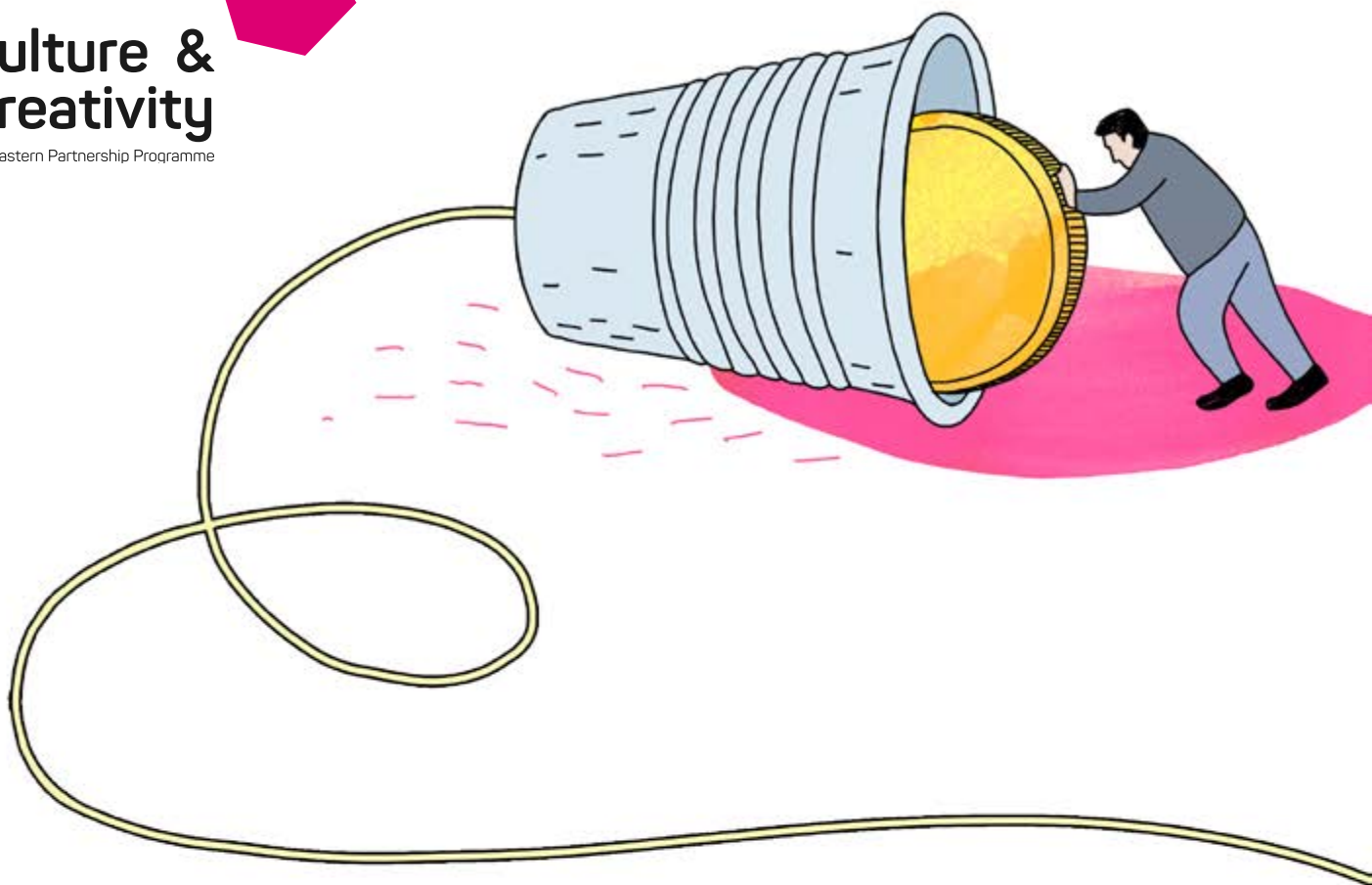
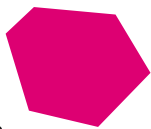

Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

*Зарождение культурных индустрий
и «кластеров» креативной экономики*

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Зарождение культурных и креативных индустрий (ККИ) тесно связано с **возникновением нового типа экономики**, опирающегося на знания и креативность, чья форма становится все более информационной и глобальной. Она рассматривает культурные процессы как таковые, оказывающие значительное влияние на все сферы жизни, технологии и способы производства товаров и услуг, а также формирующие будущий образ жизни. Таким образом, само понятие культуры расширяется и видоизменяется: теперь оно означает не просто художественное производство, а особую сферу общественной жизни, что-то, что пронизывает все — средства связи и градостроение, государственную политику и связи с общественностью, а также то, как формируются и проявляются личностная и групповая самоидентификация. Подобным образом, креативность и творчество в настоящее время воспринимаются как нечто, присущее не только искусству, но как первостепенная необходимость и одно из важнейших глобальных экономических преимуществ для всех секторов.

Хотя сейчас креативные отрасли часто называют отраслями культуры или «культурными и креативными **индустриями**», так было не всегда. По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), «культурные индустрии означают отрасли, сочетающие в себе создание, производство и коммерциализацию творческой продукции, которая носит нематериальный и культурный характер. Как правило, такая продукция защищена авторским правом и может принимать форму товара или услуги. *Культурные индустрии*, как правило, включают полиграфию, издательское дело и производство мультимедиа, аудиовизуальную, фонографическую и кинематографическую продукцию, а также прикладные виды искусства и дизайн. Термин *«креативные индустрии»* охватывает более широкий спектр видов деятельности, вобравший в себя отрасли культуры, а также все виды производства в сфере культуры и искусства, к которым относятся как исполнительские виды искусства, так и производство отдельной продукции. В этих отраслях продукт или услуга содержат существенный элемент художественной или творческой деятельности, что включает в себя такие сферы, как архитектура и реклама».

Авторы «Доклада по приоритетным секторам: культурные и креативные индустрии» (Priority Sector Report on Creative and Cultural Industries), которые представляют Европейскую систему наблюдения за развитием кластеров (European Cluster Observatory), выступают за общий термин для креативных и культурных индустрий, т. к., по их мнению, оба термина концептуально связаны между собой, похожи и до некоторой степени взаимозаменяемы. Окончательный доклад Сети Европейской статистической системы по вопросам культуры (European Statistical System Network on Culture) также использует более широкое определение.

Становление ККИ часто тесно связан с развитием **кластеров**, понятия, введенного экономистом Майклом Портером (Michael Porter), профессором Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School). Именно креативные кластеры оказывают существенное влияние на развитие креативных городов и регионов, представляя им **конкурентные преимущества**:

- повышение производительности труда за счет облегчения доступа к различным специализированным ресурсам, таким как рабочая сила или знания;

- интенсификация инноваций за счет предоставления площадки для быстрого обмена новыми возможностями и задачами;
- содействие развитию предпринимательства.

Таким образом, глобальная экономика, основанная на знаниях, предоставляет ККИ многочисленные возможности и ставит перед ними серьезные задачи, которые необходимо учитывать, когда ККИ только делают свои первые шаги или находятся, в соответствии с Докладом Европейской системы наблюдения за развитием кластеров по креативным индустриям, на начальном этапе или в стадии зарождения.

Различные исследования подчеркивают тот факт, что не существует единого и всеобъемлющего рецепта для развития культурных и креативных индустрий. Это объясняется тем, что несмотря на глобальный охват, ККИ неразрывно связаны с региональным контекстом и зависят от культурных, социальных и экономических условий на местах, и членам Восточного партнерства пойдут на пользу знание и понимание вопросов возникновения и развития ККИ в других странах. Причем это подтверждают как количественные, так и качественные показатели, начиная от цифр, демонстрирующих стабильный рост и создание новых рабочих мест, до занижения роли ККИ в наукоемкой экономике по всему миру.

Факты и цифры

Одним из важнейших аспектов ККИ является то, что **они не просто делают существенный вклад в ВДС (валовую добавленную стоимость), экспорт и создание новых рабочих мест, но и демонстрируют стабильный рост, который порой превышает показатели в других отраслях экономики.**

- В докладе Департамента правительства Великобритании по делам культуры, СМИ и спорта (DCMS) за 2014 г. отражены следующие показатели:
 - рост составил почти на 10% в 2012 году, **опередив все другие отрасли Великобритании;**
 - ВДС креативных индустрий составила 71,4 миллиарда фунтов стерлингов в 2012 году, т. е. 5,2% экономики Великобритании;
 - ВДС креативных индустрий **с 2008 года увеличилась на 15,6%**, по сравнению с ростом на 5,4% для экономики Великобритании в целом;
 - ВДС креативных индустрий **в период между 2011 и 2012 гг. увеличилась на 9,4%**, превысив соответствующий показатель в других основных отраслях промышленности Великобритании;
 - в креативных индустриях было создано 1,68 миллиона рабочих мест в 2012 году — 5,6% от общего занятых в Великобритании;
 - занятость в креативных индустриях **выросла на 8,6% в период между 2011 и 2012 гг.**, продемонстрировав гораздо более значительный рост, чем аналогичный показатель для экономики Великобритании в целом (0,7%);
 - стоимость услуг, экспортируемых креативными индустриями в 2011 году, составила 15,5 млрд. фунтов стерлингов, т. е. 8,0% от общего объема экспорта услуг в Великобритании;
 - в период с 2009 по 2011 гг. объем экспорта услуг из креативных отраслей промышленности увеличился на 16,1%, по сравнению с ростом общего объема экспорта услуг в Великобритании на 11,5%.
- В 2010 году в культурных и креативных индустриях Германии насчитывалось 240 тысяч предприятий. Их **совокупный оборот превысил 137 млрд. евро**, причем они создали чуть менее **720 тыс. рабочих мест** с полной и неполной занятостью. Если причислить сюда частных предпринимателей и фрилансеров, то в культурных и креативных индустриях Германии занят почти 1 млн. человек. По оценкам, **вклад культурных и креативных индустрий в создание дополнительной стоимости Германии составил около 63,7 млрд. евро.** Это означает, что приходящаяся на культурные и креативные индустрии доля валового внутреннего продукта (ВВП) составила 2,6% — такой же процент, что и в 2009 году.
- Европейский парламент учитывает важный вклад ККИ в занятость населения и рост экономики. В 2008 году этот вклад составил **4,5% от общего объема европейского ВВП** и около **3,8% рабочих мест.**
- Помимо непосредственного вклада ККИ в ВВП, они **оказывают сопутствующую**

щее воздействие на другие секторы экономики, такие как туризм, а также подпитывают сферу информационно-коммуникационных технологий.

- Во многих отношениях, как было отмечено в мониторинговом отчете Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) за 2010 год, ККИ являются **моделью будущих типов занятости и образа жизни в других секторах экономики**.
- Большинство исследований по ККИ показывают, что **этот сектор менее восприимчив, по сравнению с другими отраслями, к экономическим колебаниям**. В периоды экономических кризисов он неизменно демонстрирует стабильность или даже медленный рост.
- Наряду с положительным, непосредственным влиянием на экономику, креативные индустрии являются катализаторами инноваций. Находясь на стыке искусства, бизнеса и технологий, культурные и креативные индустрии занимают стратегическое положение для оказания сопутствующего воздействия на другие отрасли.

Согласно Докладу Европейской системы наблюдения, за развитием кластеров по креативным индустриям, последние становятся все более важной частью современной постиндустриальной экономики, основанной на знаниях. По имеющимся данным, они демонстрируют рост выше среднего и создают больше новых рабочих мест, а также являются **локомотивами культурного самосознания, играющего важную роль в укреплении культурного многообразия**.

Решения

Изменение восприятия

Поистине важное решение, лежащее в основе креативной экономики и тесно связанное с ее начальной стадией, заключается в изменении восприятия роли культуры в современном обществе и новой экономике. Переход от восприятия культуры как чисто художественной среды к понятию культуры как чего-то, что пронизывает все сферы жизни. Этот сдвиг подразумевает расширение определения культурной индустрии: теперь она не просто поглощается и обесценивается рынком (согласно работам теоретиков Франкфуртской школы Теодора Адорно (Theodor Adorno) и Макса Хоркхаймера (Max Horkheimer)), а становится куда более сложной и демократичной отраслью, в которой искусство, культура, креативность и рынок мирно сосуществуют.

Рассматривая рынок как средство для распределения ресурсов и расширения круга клиентов (аудитории) посредством более эффективных способов распределения благ и услуг, мы получаем более демократичную культурную политику, менее сосредоточенную на «искусстве», но более согласованную с реалиями экономики, основанной на знаниях, т. е. с условиями промышленного производства культуры с использованием экономических и статистических инструментов (например, производственно-сбытовых цепочек, составления карт и схем занятости), с упором на то, как работает сектор в целом — в том числе важнейшие вспомогательные и нетворческие виды деятельности.

Деятельность Совета Большого Лондона (Greater London Council) (GLC) в период с 1979 по 1986 год можно рассматривать как пример первой стратегии культурных индустрий на местном уровне и, в то же время, как важную попытку проводить современную демократичную культурную политику.

Николас Гарнем (Nicholas Garnham), советник GLC, предложил более содержательный способ определения культурных индустрий как «институтов нашего общества, которые используют характерные способы производства и организации промышленных корпораций для создания и распространения символов в форме продукции и услуг культурного значения, как правило, хотя и не обязательно, в качестве товаров». Основная задача, по его мнению, заключалась в развитии демократичной культурной политики, основанной на спросе образованной и информированной аудитории. Было важно понять и сопоставить реальные отношения между спросом и предложением в сфере культуры, между творческими устремлениями тех, кто создает культурную продукцию, и предпочтениями и ожиданиями тех, кто ее потребляет.

Эти аналитические схемы были разработаны для Британии группами, работающими в городах, сильно пострадавших от спада промышленного производства, таких как Брэдфорд (Bradford), Шеффилд (Sheffield) и Глазго (Glasgow). Такие подходы рассматривали культурные индустрии как важные сектора с точки зрения их вклада в развитие национальной экономики, и указывали на возможности прироста, которые принесла бы эффективная политика в этой сфере. Прежде всего это касается развития цепочки создания стоимости культурных индустрий или обеспечения того, чтобы продукты и результаты художественного творчества лучше доносились до зрителей и потребителей и находили свои рынки сбыта.

Культурная политика

Крайне важный переворот в видении и подходе к культурным и креативным индустриям привел к существенному изменению культурной политики в Европе, Северной Америке и Восточной и Юго-Восточной Азии. В течение последних десятилетий ряд правительств по всему миру признали важность ККИ для современных экономик, основанных на знаниях, их роль в высоком росте и создании новых рабочих мест, а также в содействии культурному многообразию и социальной сплоченности, и приступили к разработке конкретных стратегий содействия развитию этих отраслей.

Согласно **Докладу Европейской системы наблюдения за развитием кластеров по креативным индустриям** (2013 г.), существует 4 этапа развития ККИ: начальная, стадия зарождения, стадия развития и роста. Анализ включает необходимые условия и рекомендуемые политические меры по стимулированию их развития. Представляется возможным, что решения, накопленные в течение первых двух этапов, могут быть успешно применены в контексте стран ВП. Следует отметить, что соответствующие политические меры имеют решающее значение при создании благоприятных условий для развития ККИ и максимального увеличения их прямого вклада в экономику и каталитического потенциала для инноваций, сопутствующего воздействия на другие отрасли, а также реакции на основные социальные изменения.

Основные условия и рекомендации для **начальной стадии**:

1. Наличие исторического, культурного и художественного наследия:

- Культурное наследие, которым владеют и распоряжаются государственные учреждения, является одним из основных активов креативной экономики, и должно быть признано как таковым правительствами.
- Местной культуре и культурному наследию необходимо оказывать поддержку, чтобы задействовать весь их культурный и творческий потенциал в качестве платформ для других креативных субъектов и отраслей (фестивали, хабы, коворкинги и т. д.), неотъемлемой части творческой инфраструктуры города (туризм и поддержка культурного многообразия), а также формирования идентичности города или региона.
- Продукция и услуги, связанные с культурным наследием, значимы на более поздних этапах развития индустрии.

2. Критическая масса креативных людей и предпринимателей в регионе:

- Решающее значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе имеет обеспечение оптимального соответствия между предложением навыков и спросом рынка труда. Его можно достичь путем установления партнерских отношений школ или университетов, выпускающих специалистов в сфере искусства и дизайна, с креативными предприятиями.

3. Широкие образовательные и научные возможности:

- Создание прочной базы для ККИ через образование и просвещение имеет крайне важное значение. Эту задачу можно решить путем предоставления информации об ККИ, специализированными образовательными программами,

которые помогали бы людям оценить товары и услуги ККИ, а также поддержкой творчества и креативности в сфере образования.

4. Наличие физической и социальной творческой среды:

- Региональные и местные чиновники могут внести свой вклад в предоставление и обустройство площадок и зданий.
- Условия жизни в городе должны быть более доступными и привлекательными, они должны оживлять атмосферу, что включает в себя мероприятия, направленные на обустройство общественных зданий, городских пространств, творческих кварталов, а также создание условий для творчества и вдохновения.
- Основные фонды могут быть законодательно или институционально защищены от давления рынка, особенно в плане собственности.

Основные условия и рекомендации для стадии зарождения:

1. Системы гарантий и другие механизмы финансового инжиниринга:

- Положительные изменения требуют от чиновников гарантии доступа к финансированию за счет улучшения условий кредитования и поддержки в расширении рынков и экспортной деятельности. Кроме того, жизненно важным инструментом финансирования является краудфандинг, что требует понимания со стороны предпринимателей в ККИ.

2. Доступность начального и венчурного капитала для компаний в сфере ККИ:

- На этом этапе креативные предприятия, как правило, небольшие. Поэтому они часто не могут использовать банковские кредиты, по крайней мере, на ранних стадиях. Чтобы получить дополнительный капитал, они должны иметь доступ к венчурным фондам, которые принимают на себя более высокий уровень риска. Во многих странах венчурные фонды создаются в государственном секторе. Примером венчурного фонда, рассчитанного на креативный сектор, является «VK Фондс Креативвиртшафт Берлин» (VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin).

3. Критическая масса субъектов цепочки поставок:

- Создание критической массы субъектов цепочки поставок может способствовать развитию креативных индустрий в регионе.
- Для привлечения критической массы на стадии зарождения индустрии государство может снизить барьеры для создания своего бизнеса в регионе для субъектов цепочки поставок путем политики, направленной на развитие предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), которая включает предприятия в сфере ККИ, ведущие свою деятельность в соответствии с индивидуальным планом развития микропредприятия.

4. Близость к клиентам:

- Повышение спроса за счет близости к клиенту может быть достигнуто с помощью нескольких многопрофильных фестивалей и поддержки творческих кластеров.

5. Политические меры, направленные на поддержку междисциплинарного сотрудничества:

- Междисциплинарное сотрудничество, которое приводит к сопутствующему воздействию культуры и творчества, инновациям и обмену навыками, можно поддерживать путем содействия развитию творческих сред: творческих кластеров, хабов и т. д.

6. Политические меры, направленные на поддержку стартапов в сфере ККИ:

- Рекомендуется создать нормативную базу, благоприятную для предприятий малого и среднего бизнеса и даже для микропредприятий и фрилансеров: уменьшить чрезмерные налоги, усилить сотрудничество государства и частного сектора для привлечения большего числа заинтересованных сторон.
- Тем не менее, ККИ требуется также и ряд специализированных мер, связанных с некоторыми особенностями людей и компаний в креативных индустриях. По сравнению с другими секторами, ККИ отличается большей распространенностью неполного рабочего дня, краткосрочных контрактов, фриланса и других гибких моделей работы.

Результаты и влияние

- Последовательная и актуальная политика привела к важному явлению — **самоосознанию сектора**. В течение последних десятилетий предприятия малого бизнеса и организации, работающие в творческой сфере, с дизайнерскими и архитектурными подходами как неотъемлемой части своей работы, начали ассоциировать себя с понятием культурных и креативных индустрий. Это укрепляет сектор, сплачивает его, помогает продвигать и лоббировать необходимые меры поддержки, облегчает разработку соответствующих стратегий и становится неопределимым фактором в повышении осведомленности о роли ККИ в экономике, основанной на знаниях и культурном многообразии.
- Во многих отношениях, ККИ являются **моделью будущих видов занятости и образа жизни в других секторах экономики**. Элементами таких будущих моделей считаются рабочие места и бизнес-модели с очень короткими циклами инноваций, производство, «ориентированное на содержание», упор на прототипы, продукцию, изготовленную на заказ, мелкосерийное производство и нематериальные товары, доли частных предпринимателей и внештатных работников выше средних и почти всеобщее использование современных (информационных и коммуникационных) технологий. Все это означает, что культурные и творческие индустрии находятся **в авангарде экономики, основанной на знаниях**.
- **Авторское право** — это ключевой элемент ККИ. Первые успехи в ККИ были достигнуты в отраслях, опирающихся значительной степени на строгое законодательство в сфере авторского права (кино, музыка, игры и т. д.). Однако дальнейшее развитие этих отраслей заставило сделать законодательство об авторском праве более разнообразным, гибким и открытым (например, лицензия Творческого Сообщества (Creative Commons) на бесплатное распространение произведений культуры и т. д.) для удовлетворения растущих потребностей в обмене знаниями, доступе к информации и обучении. Странам Восточного партнерства, которые только вступают в экономику, основанную на знаниях, следует принять это во внимание.
- Несмотря на то, что в основу культурных и творческих индустрий и первой демократичной культурной политики был заложен тесный союз искусства и рынка, и даже на то, что ККИ неизменно демонстрируют стабильный и более значительный рост по сравнению с другими отраслями экономики, а также устойчивость во время кризисов, в настоящее время **в принципах их деятельности присутствует также рыночная уязвимость**. Большая часть ККИ состоит из малых и средних предприятий и организаций, развитие которых требует большей поддержки и благоприятного климата. Таким образом, решающее значение имеет соответствующая политика на местном и национальном уровне.

Рекомендации

- Культуру и творчество необходимо принять не просто как что-то, относящееся исключительно к искусству, но как первостепенную необходимость и одно из важнейших глобальных экономических преимуществ для всех секторов.
- Новые демократические последовательные и актуальные политические меры в области культуры с акцентом на культурных и творческих индустриях — это необходимые средства, которые помогут им реализовать свой потенциал. Важно помнить, что универсальных решений не существует. ККИ неразрывно связаны с местной культурной, социальной и экономической ситуацией.
- Набор инструментов для успешной реализации политики включает в себя, в частности, тщательное исследование и составление карт и схем имеющегося потенциала, разработку соответствующих и актуальных мер статистической поддержки и подотчетности.
- Законодательные меры по защите и развитию инноваций (соответствующие законы об авторском праве) для отражения специфики ККИ, которые состоят в основном из предприятий малого бизнеса и фрилансеров (трудовое и социальное законодательство, нормативная база, упрощающая регистрацию и работу предприятий в сфере ККИ, благоприятные финансовые и бухгалтерские нормы), и создания климата, необходимого для творчества.
- Достаточно динамичное развитие ККИ делает крайне важными регулярные пересмотры стратегий и программ. Каждый этап развития имеет свои необходимые предпосылки и соответствующие политические решения, которые нельзя упускать из виду.
- Тесное сотрудничество двух экономик — «старой», состоящей из традиционных институтов, таких как художественные школы и университеты, музеи, театры, культурные центры и т. д., обеспечивающей фундамент, и «новой», состоящей из нового малого бизнеса, независимых инициатив и совместных предприятий — имеет жизненно важное значение особенно на ранних стадиях, и его необходимо поддерживать и поощрять.
- Междисциплинарная среда является основой креативной экономики. Междисциплинарные связи и сотрудничество между искусством, наукой, техникой и бизнеса нуждаются в поддержке на местном и национальном уровне в форме творческих кластеров и хабов.

Дополнительная информация

Европейская система наблюдения за развитием кластеров, «Креативные индустрии: анализ основных условий отдельных индустрий, имеющих значение для развития кластеров международного класса», 2013 г.

http://www.emergingindustries.eu/Upload/CMS/Docs/Creative_industries_FCs.pdf

Доклад о креативной экономике ЮНЕСКО за 2013 г.

<http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>

Джастин О'Коннор (Justin O'Connor), «Индустрия культуры и творчества: обзор литературы», 2007 г.

<http://www.creativitycultureeducation.org/research-impact/literature-reviews/>

«Креативные отрасли приносят экономике Британии 8 млн. фунтов стерлингов в час», пресс-релиз Департамента правительства Великобритании по делам культуры, СМИ и спорта и дост. Марии Миллер (Maria Miller), 2014 г.

<https://www.gov.uk/government/news/creative-industries-worth-8million-an-hour-to-uk-economy>

Анализ социально-экономической выгоды Индустрии культуры, искусств и творчества Европы, Австрии и Германии, 2013 г.

<http://www.apwpt.org/downloads/studysocialeconomicbenefitmarch2013.pdf>

«Сопутствующее воздействие культуры и творчества в Европе», доклад консалтингового агентства Tom Fleming Creative Consultancy по результатам предварительного анализа, 2015 г.

<https://ccspillovers.wikispaces.com/Evidence+review+2015>

Хасан Бахши (Hasan Bakhshi) и Стюарт Каннингем (Stuart Cunningham), «Культурная политика в эпоху креативных индустрий», Национальный фонд науки, технологий и искусств (Nesta), 2016 г.

http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/cultural_policy_in_the_time_of_the_creative_industries_.pdf