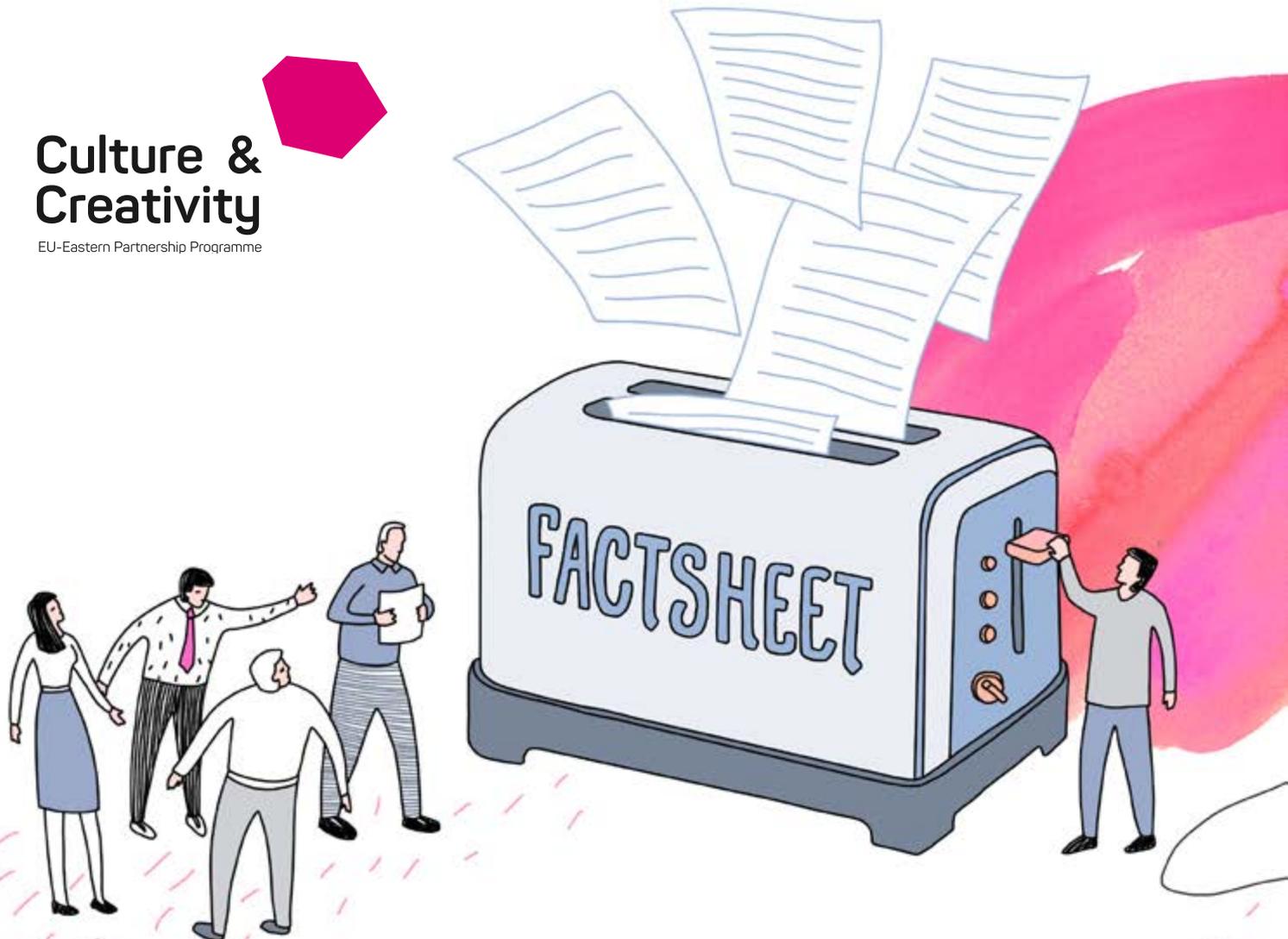

Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О РОЛИ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА

Программа финансируется
Европейским Союзом

Экономическое влияние креативных отраслей

Прибыль индустрии культуры и творчества (ИКТ) составила 535,9 млрд евро, т.е. 4,2% ВВП Европейского Союза. Эта отрасль является третьим по величине работодателем после строительства и предприятий питания, таких как бары и рестораны. [1]

Три крупнейшими направлениями деятельности в 2012 году стали изобразительное искусство (127 млрд евро), реклама (93 млрд евро) и телевидение (90 млрд евро), на долю которых пришлось более половины ИКТ. В то же время совокупный доход издательского дела — газет, журналов и книг — составил 107 млрд евро. [1]

Виды деятельности, которые сильно зависят от объектов интеллектуальной собственности, стимулируют рост европейской экономики и обеспечивают 38,6% ВВП ЕС. Тесно связанные с авторским правом виды деятельности, представленные 11 секторами креативных отраслей, составили 4,2% от ВВП ЕС в 2012 году. [1]

Креативные отрасли Великобритании приносят доход в 9,6 млн фунтов стерлингов каждый час. [2]

Креативные отрасли Великобритании приносят экономике 71,4 млрд фунтов стерлингов в год и дают 1,68 млн рабочих мест. По самым недавним оценкам эти показатели составили 84,1 млрд фунтов стерлингов в год и 1,9 млн рабочих мест. [2]

Последние статистические данные показывают, что индустрия культуры и творчества растет на 8,6% в год, что делает ее второй самой быстрорастущей промышленной отраслью в Великобритании. [2]

За каждый фунт, вложенный в область культуры и искусства, экономика получает дополнительные 1,06 фунтов. [6]

Финансы для роста

Успехи включают в себя создание компанией «Эдж Инвестментс» (Edge Investments) при поддержке «Британского Бизнес-Банка» (British Business Bank) 40-миллионного инвестиционного фонда для конкретных креативных отраслей. [2]

Экспорт услуг креативных отраслей в 2014 году достиг 19,8 млрд фунтов стерлингов, что составило 9% от общего объема экспорта услуг в Великобритании. [2]

Занятость

Более 7 млн европейцев, т.е. 3,3% активного населения ЕС, прямо или косвенно заняты в креативной и культурной деятельности. [1]

Крупнейшими работодателями в ИКТ Европы стали изобразительное, исполнительское искусства и музыкальная индустрия. На их долю пришлось около половины рабочих мест (7 млн) ИКТ в ЕС в 2012 году. В сфере исполнительского искусства (1 234,5 тыс.), изобразительного искусства (1 231,5 тыс.) и музыки (1 168 тыс.) занято более 1 млн человек. Затем следуют реклама (818 тыс.), книги (646 тыс.) и кино (641 тыс.). [1]

В ИКТ в ЕС занято столько же людей, сколько и в предприятиях питания. Она обеспечивает работой почти в 2,5 раза больше людей, чем автомобильная, и в 5 раз больше, чем химическая промышленности. [1]

В среднем, в 2013 году в сфере культуры и творчества было занято больше 15–29-летних, чем в любой другой отрасли (19,1% от общего числа занятых в ИКТ по сравнению с 18,6% в остальной части экономики). В Восточной и Центральной Европе эта тенденция еще более заметна: в среднем, молодые люди занимают в креативных отраслях на 1,3% больше рабочих мест, чем в остальной части экономики. [1]

В Великобритании уже наблюдается высокий процент занятости в ИКТ — около 24% рабочих мест, 87% из которых приходится на высококвалифицированных специалистов творческих профессий, замена которых роботами в будущем маловероятна. [7]

На 12 британских рабочих мест приходится более одного в креативных отраслях, причем в период между 2013 и 2014 годами занятость выросла на 5% по сравнению с увеличением количества рабочих мест на 2,1% в экономике в целом. [6]

Группа «Музыка, исполнительское и изобразительное искусство» имела самую высокую долю самозанятых работников. Более 7 из каждых 10 работников в этой группе были самозанятыми. [3]

Группа «Дизайн и мода» продемонстрировала самый большой процент роста занятости в креативных отраслях в период между 2011 и 2013 годами (17,7%, или 27 тыс. рабочих мест). [3]

Этническое и социокультурное многообразие

Около 11,4% рабочих мест креативных отраслей в Великобритании были заполнены чернокожими, азиатскими и прочими этническими меньшинствами (BAME). [2]

Культура и цифровые технологии

Две из семи основных категорий товаров и услуг, приобретаемых в Интернете, относятся к сфере культуры. Наиболее продаваемым продуктом онлайн являются книги: 35% покупателей уже покупали книги таким образом. Билеты на концерты, фестивали и в театр занимают седьмое место: 25% онлайн-покупателей посещают сайты мест проведения мероприятий, а также страницы других розничных торговцев билетами. [1]

Потребители в ЕС уже привыкли слушать музыку и радио, смотреть телевизионные программы и играть в игры на мобильных устройствах. В среднем, они тратят, 70% своего времени работы на планшете, «потребляя» продукты креативных отраслей. Они также тратят 50% своего времени работы на смартфоне не на звонки, а на игры, видео, музыку и на просмотр страниц в Интернете. [1]

Европейские потребители являются одними из самых «продвинутых» в информационных технологиях в мире. В Западной Европе находятся 197 млн пользователей смартфонов (второй по концентрации пользователей регион в мире), а 73,1% европейцев пользуются Интернетом. [1]

Экономическое влияние культурного и креативного контента на продажи подключаемых смарт-устройств (оценочное косвенное воздействие культурного и креативного контента (видео, игр, музыки и т.д.):

планшеты – 9,4 млрд евро;

смартфоны – 22,27 млрд евро;

ПК – 10,35 млрд евро. [1]

Группа «ИТ, программное обеспечение и компьютерные услуги» стала самой большой группой, давшей 825 тыс. рабочих мест для специалистов креативных отраслей в 2013 году. С 2011 года в этой группе наблюдался рост на 16,4% (117 тыс. рабочих мест). [3]

В 2008 году около 12% потребительских расходов на средства массовой информации и развлечений были направлены на цифровые продукты и услуги; как ожидается, к 2017 году эта цифра возрастет приблизительно на 50%. [5]

Цифровые технологии также приобретают все большее значение для бизнес-моделей в сфере культуры: в настоящее время 51% художественных и культурных организаций используют Интернет для получения новых потоков доходов (увеличение на 17% по сравнению с 2013 годом). [5]

В 2012 году в Великобритании 200 млн фунтов стерлингов было инвестировано с использованием краудфандинга, и, по оценкам, в 2013 году 25% взрослого населения Великобритании использовали Интернет-технологии для совместного использования ресурсов и средств.

В 73% из 947 опрошенных культурных организаций Англии заявили, что цифровая деятельность оказала значительное положительное влияние на их работу. [5]

В 51% опрошенных художественных и культурных организаций отметили, что цифровые технологии имеют важное или ключевое значение для их бизнес-модели, и эти организации с большей долей вероятности будут вовлечены в

приносящую доход деятельность в Интернете, например, сбор пожертвований и краудфандинг. [4]

Цифровая революция преобразовывает культуру так же, как она преобразовывает и другие аспекты нашей жизни. Она приводит к увеличению уровня участия в неформальной культурной и творческой деятельности, созданию новых сетей и форм взаимодействия, преобразовывает производство и распределение имеющихся видов искусства и способствует возникновению новых. [5]

Изобразительное искусство

Музеи играют ключевую роль в доступности изобразительного искусства для всех граждан. Семь самых посещаемых художественных музеев в мире находятся в Европе, причем в Париже и Лондоне находятся по три. В 2012 году Лувр в Париже посетили почти 10 млн человек, а каждый из этих 7 музеев принял более 3 млн посетителей, что подтверждает массовый интерес в этих музеях как на национальном, так и на международном уровнях. [1]

Участвуя в одном из опросов, посетители нескольких европейских музеев сказали, что они приходят для развлечения и удовольствия (28%), образования и обучения (26%) и для связи с историей (17%). [1]

Европа — это глобальный центр изобразительного искусства и самый крупный арт-рынок в мире. Доля ЕС (включая Швейцарию) на мировом арт-рынке в денежном выражении составляет 34%, что делает его мировым лидером в области продаж произведений искусства впереди Китая (30%) и США (29%). [1]

На Европейском арт-рынке доминирует Великобритания (65% рынка ЕС); далее следуют Франция (17%) и Германии (5%). Лондон подтверждает свой статус арт-столицы с глобальной аудиторией; фирма «Кристиз» (Christie's), базирующаяся в Великобритании, является ведущим в мире аукционным домом, оборот которого в 2013 году, включая частные продажи, составил 7 млрд долл. [1]

В 2016 году из ЕС было экспортировано произведений искусства и антиквариата на 6,2 млрд евро, а импортировано на 5 млрд евро. Это отражает стратегическую роль Европы как глобального центра продаж произведений искусства. [1]

Исполнительское искусство

Сфера исполнительского искусства обеспечила Европе 1 234 338 рабочих мест (т.е. более одного на каждые шесть рабочих мест) и стала крупнейшим работодателем в индустрии культуры и творчества на континенте. [1]

Концерты и музыкальные фестивали в 2011 году принесли более трети (37%) мирового дохода от исполнительских видов искусства. [1]

Согласно одному исследованию, более 45% опрошенных назвали европейский рынок фестивалей «здоровым», а 40% сказали, что экономический кризис не сильно повлиял на их планы инвестиций и развития. [1]

Фестиваль Sziget — это масштабный восьмидневный музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Будапеште с 1993 года и принимает более 65 тыс. посетителей в день. Такие фестивали под открытым небом предоставляют существенное количество рабочих мест, нанимая в основном молодых местных жителей, хорошо подготовленных и образованных. Эти рабочие места не могут быть заняты кем-то из-за границы: что делает нашу роль еще более важной на местном уровне. [1]

Исполнительское искусство и туризм

Исполнительское искусство играет важную роль в привлечении людей, например, 9,2% туристов, посещающих Великобританию, ходили в театр, на мюзикл, оперу или балет. Местные выступления в парках, пабах, ресторанах и даже на турбазах являются одним из важнейших элементов туристической привлекательности Европы. [1]

Богатое культурное наследие во многих европейских странах и столицах дополняется динамикой современных театров и музыки. [1]

В одной только Франции культурный туризм принес 18 млрд евро в 2011 году; на него пришлось 35% потребительских решений туристов. [1]

В течение 2011 года театральная аудитория в Барселоне, популярного европейского туристического центра, достигла рекордной отметки в 2,8 млн человек. [1]

Издательское дело

Европейский издательский сектор является крупнейшим в мире, и семь из десяти крупнейших книжных издательств в мире — европейские. [1]

Объемы продаж книжного рынка составили более 36,3 млрд евро — существенный вклад в креативную экономику ЕС. Это пятый по величине рынок, опережающий киноиндустрию и исполнительское искусство. В нем занято почти 650 тыс. человек по всей Европе. По оценкам, в Европе насчитывается 150 тыс. авторов. [1]

Журналы и газеты

Хотя в секторе журналов и газет занято менее полумиллиона человек, его общий доход составляет более 70 млрд евро, что делает его четвертой по величине креативной отраслью. Купленные в киоске или магазине на углу или доставленные по подписке газеты составляют 60% от общего объема продаж. Половину доходов издателей обеспечивает реклама, которая исторически всегда была одним из важнейших элементов их бизнес-модели. [1]

Европа является крупнейшим рынком газет и журналов в мире. EU28 уже давно является лидером среди мировых рынков: в 2012 году на нем была продана почти треть журналов, больше США (24%) и Японии (11%). [1]

Два крупнейших мировых информационных агентств, AFP и Reuters, были созданы в Европе. Ряд наиболее успешных новых бизнес-моделей также европейские: еженедельный новостной журнал Der Spiegel эффективно справился с переходом на новые платформы и цифровой контент. Веб-издание, в котором работают 60 журналистов, читают 5,6 млн уникальных посетителей каждый месяц, и, в отличие от печатного издания, сайт Der Spiegel приносит прибыль с 2005 года. [1]

Музыкальная индустрия

Большая часть работающих в музыкальной индустрии — почти 1,2 млн человек — занята сфере написания и исполнения музыкальных произведений. Всего зарегистрировано 650 тыс. музыкантов, композиторов и авторов песен. [1]

Европейский музыкальный рынок обусловлен растущими цифровыми рынками. В период с 2009 по 2013 гг. продажи музыки, записанной в цифровых форматах, выросли в Европе на 109%. [1]

Европейцы остаются одними из крупнейших в мире потребителей музыкальных записей, причем в 2013 году 10 крупнейших рынков по всему миру включали 4 страны ЕС. По данным одной из отраслевых организаций, Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм (IFPI), в 2013 году цифровые продажи составили 39% от глобальных зарегистрированных торговых доходов музыки, и 32% этих продаж произошли в Европе. [1]

Авторские отчисления, собираемые организациями по управлению правами в Европе составляют 60% от мировых, причем 2,8% из них приходится на музыкальную индустрию. [1]

Решающее значение для успеха европейской музыкальной индустрии имело принятие и создание цифровых бизнес-моделей. Звукозаписывающие компании успешно продают музыку через цифровые каналы, расширяя мир лицензированной музыки и внедряя новшества с целью представить музыкантов глобальной аудитории. [1]

Доход от подписок на потоковые музыкальные сервисы в 2013 году вырос на 51,3%, впервые превысив 1 млрд долл. (около 750 млн евро) во всем мире. [1]

В последние несколько лет в Европе чрезвычайно выросла популярность музыкальных онлайн-сервисов. К 2013 году в Европе были доступны более 230 музыкальных сервисов, предлагающих более 37 млн треков в каждой стране ЕС. Цифровые продажи в 2013 году составили 32% от европейских продаж музыкальных записей, в то время как физические продажи составили 56%. [1]

Киноиндустрия

Этот рынок стоимостью 17 млрд евро предоставляет рабочие места почти 650 тыс. человек. Его крупнейшим источником доходов является продажа билетов в кино, т.н. валовые кассовые сборы, на которые приходится 36,5% от общего объема доходов в 2012 году. [1]

Великобритания имеет третью по величине киноиндустрию в мире. Фильмы, снятые в Великобритании, заработали 4,1 млрд фунтов стерлингов, что составляет 11,4% мирового рынка. Сборы независимых фильмов Великобритании составили 1,6% мирового рынка (более 64 млн фунтов стерлингов). Доля рынка британских фильмов в Европе колеблется от 10% до 16%. В 2012 году в экономике Великобритании на кино, ТВ, видео и т.д. пришлось 9,8 млрд фунтов стерлингов валовой добавленной стоимости. [1]

Валовые кассовые сборы британских фильмов по всему миру составили 4,1 млрд долл. США, т.е. 11% от глобальных кассовых сборов. Группа «Кинематограф,

телевидение, видео, радио и фотография» продемонстрировала третий по величине процент роста занятости в креативных отраслях в период между 2011 и 2013 годами (11,8% или 27 тыс. рабочих мест). [5]

Совокупные валовые кассовые сборы этих фильмов составили 773 млн фунтов стерлингов только от британской аудитории. [5]

Архитектура

В Европе зарегистрировано почти полмиллиона архитекторов, а доходы от архитектурной деятельности достигают 36 млрд евро. Архитектурные виды деятельности являются важной частью креативной экономики Европы. [1]

Реклама

Рекламный бизнес является важной частью индустрии культуры и творчества: его доходы в 2012 году составили 93 млрд евро, и он предоставил 820 тыс. рабочих мест. Рекламный бизнес генерирует около 17% от общих доходов ИКТ, являясь второй по величине отраслью после изобразительного искусства. [1]

В Европе находятся две из трех крупнейших медиагрупп в мире: WPP Group, базирующаяся в Лондоне, и «Публисис Груп» (Publicis Groupe), базирующаяся в Париже, их оборот составляет 16,4 и 8,5 млрд евро, соответственно. [1]

Радио

В 2012 году радио было вторым наиболее широко используемым европейскими потребителями средством массовой информации после телевидения. Четыре из пяти европейцев слушают радио в течение двух или более часов ежедневно. Доходы отрасли составляют 10 млрд евро; она обеспечивает 97 тыс. рабочих мест. [1]

Компьютерные игры

Индустрия компьютерных игр обеспечивает чуть более 100 тыс. рабочих мест, а ее доход составляет 16 млрд евро в год, что делает ее молодой отраслью, охватывающей весь мир. [1]

Ежегодный экспорт за пределы Европы составляет почти 3 млрд евро, т.е. компьютерные игры являются наиболее продаваемым культурным продуктом Европы. [1]

Культурная жизнь общества и гражданская активность

Различные исследования указывают на процессы, с помощью которых культурное взаимодействие помогает укрепить желание молодых людей участвовать в политической активности, общественное искусство отражает жизнь населения и его будущее, а группы меньшинств находят коллективный голос, самоопределение и признание. [4]

Люди, занятые в искусстве, участвуют в общественной деятельности гораздо активнее, чем те, кто в них не задействован. «Согласно модели вероятность того, что посетители мероприятий исполнительского искусства будут участвовать в волонтерских инициативах, в 3,8 раза больше, чем в случае с теми, кто такие мероприятия не посещает, независимо от их уровня образования, пола, а также другие отдельных демографических характеристик». Аналогичные результаты были получены в отношении корреляции между занятостью в искусстве и общественными собраниями. Разница в уровнях гражданской активности между авторами и исполнителями произведений искусства и простыми посетителями оказалась еще больше. [4]

На президентских выборах 2004 года в США проголосовали только 1% молодых людей с низким социально-экономическим статусом и низким уровнем участия в культурной жизни и 45% людей с тем же социально-экономическим статусом, но с высоким уровнем участия в культурной жизни. [4]

Культура и миротворческая

Искусство и культурные мероприятия помогают построить мир и восстановить жизнь после вооруженных конфликтов, помогая жителям справиться с источниками травмы и достичь примирения. [4]

Искусство может помочь людям справиться с источниками травм, достичь примирения и двигаться дальше. Искусство играет крайне важную роль в расширении опыта людей и предоставлении более нейтральной точки зрения по сравнению с обычным политическим диалогом. Эта роль может одновременно заключаться в наведении мостов между некогда враждующими группами людей (что предпочитают спонсоры) и отражении внутреннего опыта групп, по-прежнему страдающих от травм (что может иметь столь же важное значение). [4]

Искусство может создавать альтернативные, часто безопасные возможности, чтобы восстановить память, проговорить свой взгляд на события и представить новые формы взаимоотношений и понимания. [4]

1. [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/\\$FILE/Creating-Growth.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/$FILE/Creating-Growth.pdf)

Креативный рост. Оценка культурных и креативных рынков в ЕС. Декабрь, 2014 г.

2. <http://www.thecreativeindustries.co.uk/media/367095/final-version-july-5.pdf>

Создаем вместе.

Стратегия межотраслевого сотрудничества Совета креативных отраслей.

3. http://www.thecreativeindustries.co.uk/media/281787/creative_industries_economic_estimates_-_january_2015.pdf

Экономическая оценка креативных отраслей.

Статистические данные. Январь, 2015 г.

4. <http://www.ahrc.ac.uk/documents/publications/cultural-value-project-final-report/>

Понимание ценности искусства и культуры.

Проект Совета Великобритании по искусству и гуманитарным наукам в сфере культурных ценностей. 2016 г.

5. http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/finalreport/warwick_commission_report_2015.pdf

Обогащение Великобритании: культура, творчество и рост.

Отчет Уорикской комиссии о будущем культурных ценностей за 2015 г.

6. <https://www.theguardian.com/culture/2015/jul/13/publicly-funded-arts-bolster-the-uk-economy-study-finds>

Исследования доказали, что государственное финансирование искусства укрепляет экономику Великобритании. Июль, 2015 г.

7. http://www.creativeindustriesfederation.com/assets/userfiles/files/CIF_EduAgenda_spreads.pdf

Программа креативного образования Федерации креативных отраслей