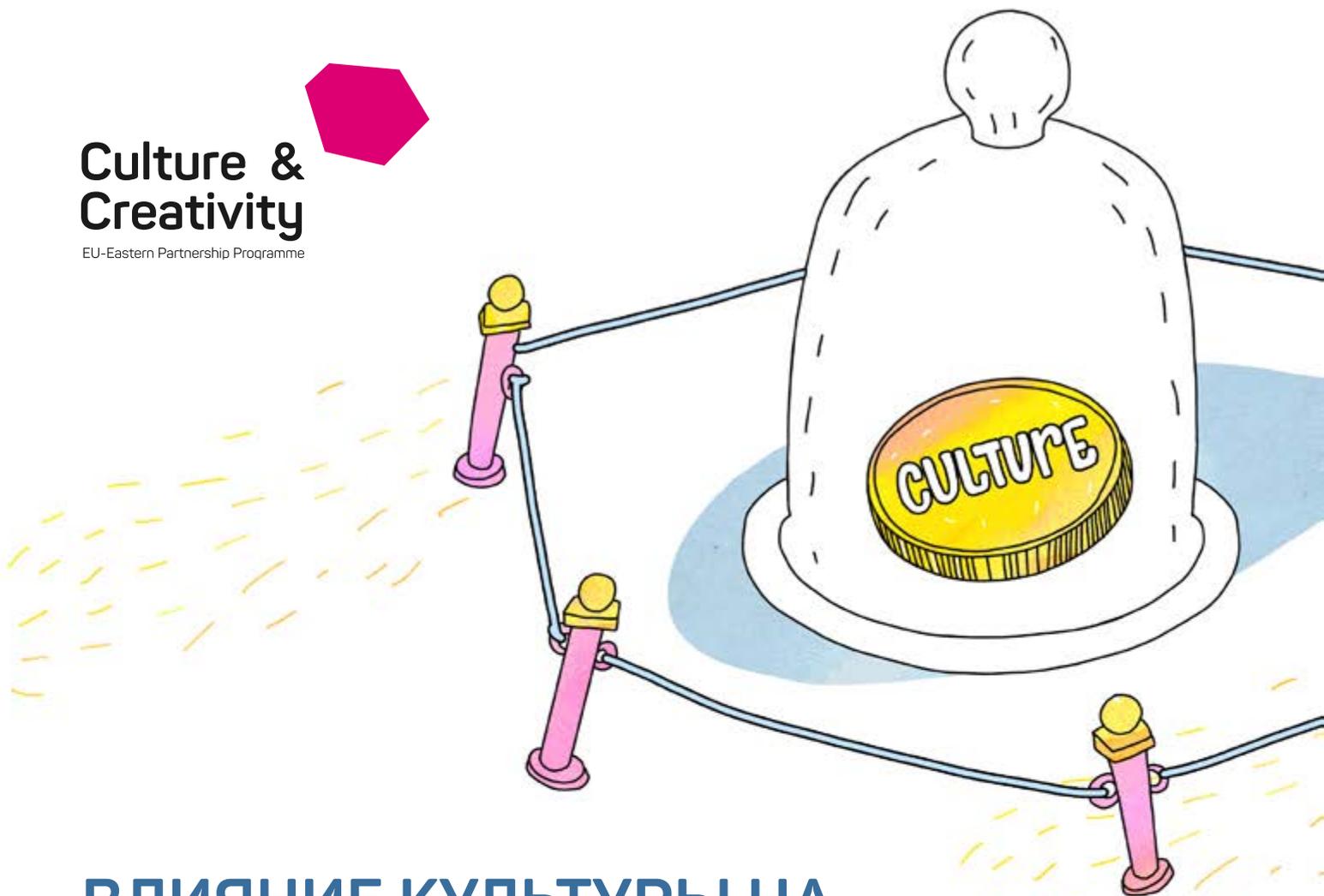

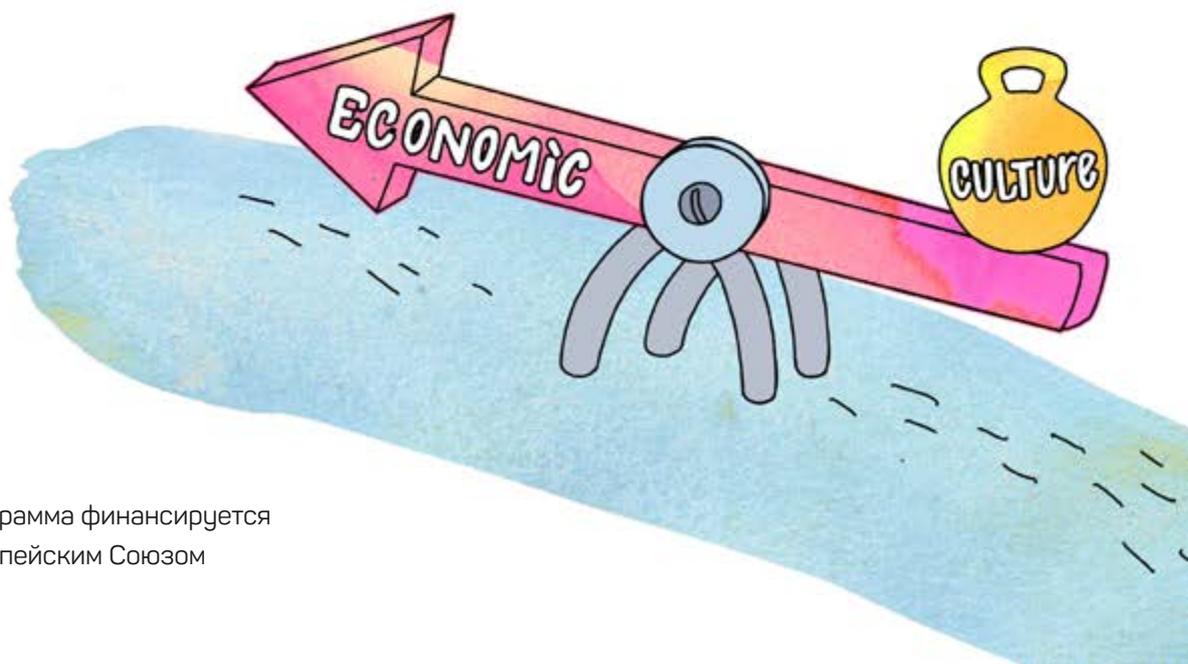
Culture & Creativity

EU-Eastern Partnership Programme

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

*Создание нормативно-правовой базы
для развития культурных индустрий
и креативной экономики*

Программа финансируется
Европейским Союзом

Введение

Влияние индустрии культуры и креативных индустрий (ИКИ)¹ на экономическое развитие признано чиновниками политиками во всем мире. Согласно последнему докладу ЮНЕСКО «Культурные времена: первая глобальная карта индустрии культуры и творчества», в 2013 году ККИ принесли 2 250 миллиардов долларов США и обеспечили занятость 29,5 миллиона человек во всем мире. Европа является вторым по величине рынком ККИ, генерирующим доходы в размере 709 млрд. долл. США (32% мирового дохода) и создающим 7,7 млн. рабочих мест (26% от общего числа рабочих мест в ККИ). В одной только Великобритании ВДС (валовая добавленная стоимость) креативных отраслей в 2014 году составила 111,6 млрд. долл. США, т. е. 5,2% от всей экономики страны. Впечатляющие результаты Великобритании в плане развития ККИ неслучайны. Великобритания является одним из европейских лидеров в отраслях ККИ: в них трудится 7,58% занятого населения по сравнению с 5,21% по Европе в целом (2011-2013 гг.)². Этого результата невозможно было бы достигнуть без более чем 60-летнего опыта успешных государственных инвестиций в искусство, которые заложили прочную основу в развитие более широких креативных отраслей.

Британские дизайнеры, музыканты и режиссеры своим творческим талантом вывели Великобританию на лидирующие позиции в мире. Они также сыграют значительную роль в восстановлении нашей экономики. Креативные индустрии Великобритании ежегодно приносят 94,2 млрд. долл. США (2012 г.) и создают 1,71 млн. рабочих мест, что в четыре раза больше, чем население Манчестера. Мы хотим, чтобы этот сектор продолжал процветать, и поэтому очень важно, чтобы правительство и ККИ продолжали совместно работать над созданием надлежащих условий для развития креативных индустрий и вдохновляли молодых людей следовать по стопам множества тяжеловесов творчества, рожденных Британией.

— Винс Кейбл (Vince Cable), бывший министр по делам бизнеса и предпринимательства Великобритании

Понимание роли и специфики ККИ чиновниками, ответственными за разработку нормативно-правовой базы в этой сфере, создание долгосрочных стратегий развития на основе фактических данных и активная государственная финансовая поддержка имеют ключевое значение с точки зрения инвестирования и поддержки роста ККИ и всей креативной экономики. Одна из основных задач — это доступ к финансированию, который остается одной из самых острых проблем для представителей ККИ. Это связано с самой природой ККИ, определяемой следующими факторами:

- ¹ В данном исследовании автор ссылается на определения, предложенные Департаментом правительства Великобритании по вопросам культуры, СМИ и спорта (DCMS): «ККИ включают в себя отрасли, которые берут начало в индивидуальном творчестве, мастерстве и таланте, и которые имеют потенциал для создания материальных благ и новых рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности». Креативные индустрии включают тринадцать подиндустрий, а именно: реклама, архитектура, рынок произведений искусства и антиквариата, ремесла и прикладное искусство, дизайн, мода, кино и видео, интерактивное развлекательное программное обеспечение, музыка, исполнительские виды искусства, издательское дело, программное обеспечение и компьютерные игры, телевидение и радио.
- ² Национальный фонд поддержки науки, технологий и искусств (NESTA), «Занятость в креативных отраслях ЕС и Великобритании. Сравнительный анализ»

- Быстро меняющаяся среда, характеризующаяся новыми технологиями, глобализацией и нематериальной продукцией. Эти переменные усложняют анализ бизнес-модели ККИ в банковском секторе.
- Бизнес-модели, часто являющиеся результатом межотраслевого сотрудничества. Тем не менее, стратегии отраслевого развития по-прежнему разрознены и не выходят за пределы самой отрасли, ограничивая тем самым возможное взаимодействие и сопутствующее воздействие.
- Подавляющее большинство субъектов индустрии — это малый и средний бизнес, часто с инновационными бизнес-моделями, однако без финансовых средств³.

Еще одна проблема связана со сбором данных и, следовательно, отсутствием четких показателей фактического влияния ККИ на экономику, что еще больше ограничивает готовность спонсоров признать весь их потенциал. Как подчеркивалось в последнем докладе консалтингового агентства по вопросам культурных индустрий КЕА «Экономическая оценка целесообразности сбора и анализа данных в культурных и креативных индустриях в ЕС», ККИ по-прежнему во многом недооцениваются, поскольку конечный результат их деятельности часто является неотъемлемой частью изготавливаемой продукции (дизайн) или цифровых услуг (мобильные приложения, платформы, предоставляющие доступ к креативному контенту, например, музыке, фильмам или играм), и профессионалы и мелкие предприниматели в сфере ККИ зачастую не учитываются в официальной статистике вследствие проектной природы их деятельности и межотраслевого сотрудничества. Кроме того, международные классификаторы не приспособлены для учета ККИ и их неосязаемого вклада в инновации, социальный капитал и нематериальную экономику⁴.

Несмотря на имеющуюся потребность в более совершенных аналитических средствах, чиновники все же иногда осознают, что поддержка ККИ и, следовательно, развитие креативной экономики — это необходимое условие успешной конкуренции на мировых рынках. Стоит отметить, что развитие ККИ поддерживается также и на региональном уровне. В рамках программы ЕС «Креативная Европа» (2014-2020 гг.), а также в контексте ограниченного доступа к финансированию для ККИ, Европейская комиссия предложила ККИ кредитную линию и выделила 121 млн. евро в качестве финансового механизма, действующего как страховка для финансовых посредников (например, банков), которые предлагают финансирование инициатив сектора культуры и творчества. Как ожидается, программа позволит привлечь 600 млн. евро в виде кредитов и других финансовых продуктов за счет каталитического эффекта. Кроме того, для финансовых посредников будет обеспечено обучение, которое поможет им лучше понимать потребности проектов в сфере культуры и творчества, что позволит укрепить их взаимодействие с этими отраслями⁵.

3 *«ПрайсУотерхаусКуперс» (PwC) «Креативные индустрии. Анализ базовых условий отдельных индустрий, имеющих значение для развития кластеров международного класса»*

4 «КЕА», доклад «Экономическая оценка целесообразности сбора и анализа данных в культурных и креативных индустриях в ЕС», http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/CCS-Stats-Study_final-30092015.pdf?4f4eb7

5 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_en

ПРИМЕР № 1

Австралия креативная — национальная стратегия поддержки и развития ККИ

Общая информация

Первая официально разработанная австралийская программа культурной политики «Креативная нация» (Creative Nation) была запущена в 1994 году. В докладе подчеркивается важность культуры для национального самосознания, а сама культура определяется в более широком, чем ранее, смысле и включает в себя, в частности, кино, радио, библиотеки и многое другое. В нем также подчеркивается экономический потенциал культурной деятельности и искусства:

«Эта культурная политика одновременно и экономическая. Культура создает богатство. Наши культурные индустрии, в широком понимании этого термина, генерируют 13 млрд. долл. в год. Культура создает рабочие места. Около 336 тыс. австралийцев заняты в отраслях, связанных с культурой. Культура создает дополнительные экономические преимущества, вносит существенный вклад в инновации, маркетинг и дизайн. Это знак отличия нашей промышленности. Уровень нашей креативности в значительной степени определяет нашу способность адаптироваться к экономическим требованиям времени. Культура является ценной статьёй экспорта сама по себе и существенным дополнением к экспорту других товаров. Она привлекает туристов и студентов. Культура имеет ключевое значение для нашего экономического успеха»⁶

Почти 20 лет спустя, в 2013 году, общественности был представлен еще один федеральный стратегический документ под названием «Австралия креативная» (Creative Australia). Обновленная стратегия ККИ идет по пути, заданному предыдущей политикой, и в то же время в полной мере учитывает влияние, которое «Креативная нация» оказала на развитие ККИ Австралии.

Поддерживая «Австралию креативную», я хотела бы выразить свою непоколебимую веру в мужчин и женщин, которые составляют креативный сектор нашей страны. Их дерзкие замыслы и фантазия, стремление к совершенству, их творческий дух и готовность делиться с нами своим даром внесло огромный вклад в формирование и прогресс австралийского общества. Я искренне надеюсь, что эта программа будет поддерживать их отличную работу и обеспечивать высокий уровень творчества в Австралии — настолько всеобъемлющего и зрелого сегодня, — который останется источником вдохновения для Австралии и всего мира.

— Джулия Гиллард (Julia Gillard), бывший премьер-министр Австралии

6 Стратегия «Креативная нация»
<http://pandora.nla.gov.au/pan/21336/20031011-0000/www.nla.gov.au/creative.nation/contents.html>

Факты и цифры

- С 2006 года число рабочих мест в ККИ Австралии увеличилось на 70 тысяч, достигнув 531 тыс. в 2011 году, т. е. 5,3% от общего числа всего занятого населения.
- В период с 2008 по 2009 гг. ККИ принесли в экономику страны 90,19 млрд. долл. Их доля в ВВП составляет почти 45,89 млрд. долл., а в экспорте достигает 3,2 млрд. долл. ежегодно.
- В 2011 году в ККИ насчитывалось 123 тыс. предприятий.
- Стратегия «Австралии креативной» в значительной степени зависит от партнерских отношений между учреждениями, государственными, территориальными и местными органами власти, коммерческими и некоммерческими предприятиями, учебными заведениями, а также художниками, филантропами, учителями и общественными группами.

Задачи и проблемы

Программа «Австралия креативная» ставит перед собой пять одинаково важных и взаимосвязанных целей:

- укреплять потенциал культурного сектора, так чтобы тот вносил свой посильный вклад в жизнь страны, благосостояние населения и экономику;
- обеспечить процветание австралийского творчества и креативности в цифровом XXI веке за счет поддержки инноваций, разработки нового креативного контента, наработки знаний и развития креативных отраслей;
- признавать, ценить и прославлять центральное место культур аборигенов и жителей островов Торресево пролива в уникальности австралийского самосознания.
- обеспечить отражение в стратегиях государственной поддержки социокультурного многообразия Австралии, а также того, что все граждане, где бы они ни жили, независимо от их происхождения или материального положения, имеют право формировать культурную идентичность Австралии и ее самовыражение;
- поддерживать выдающееся мастерство и особую роль художников и их творческих партнеров в качестве источника оригинальных работ и идей, в частности, раскрывающих австралийскую культуру⁷.

Примечательно, что программа «Австралия креативная» была разработана с учетом множества различных зависимостей, связей и взаимоотношений между различными заинтересованными сторонами. Именно правительство создало предпосылки для изменений и способствует достижению поставленных задач. Также стоит отметить, что новая программа разрабатывалась в рамках широкого обсуждения в австралийском обществе.

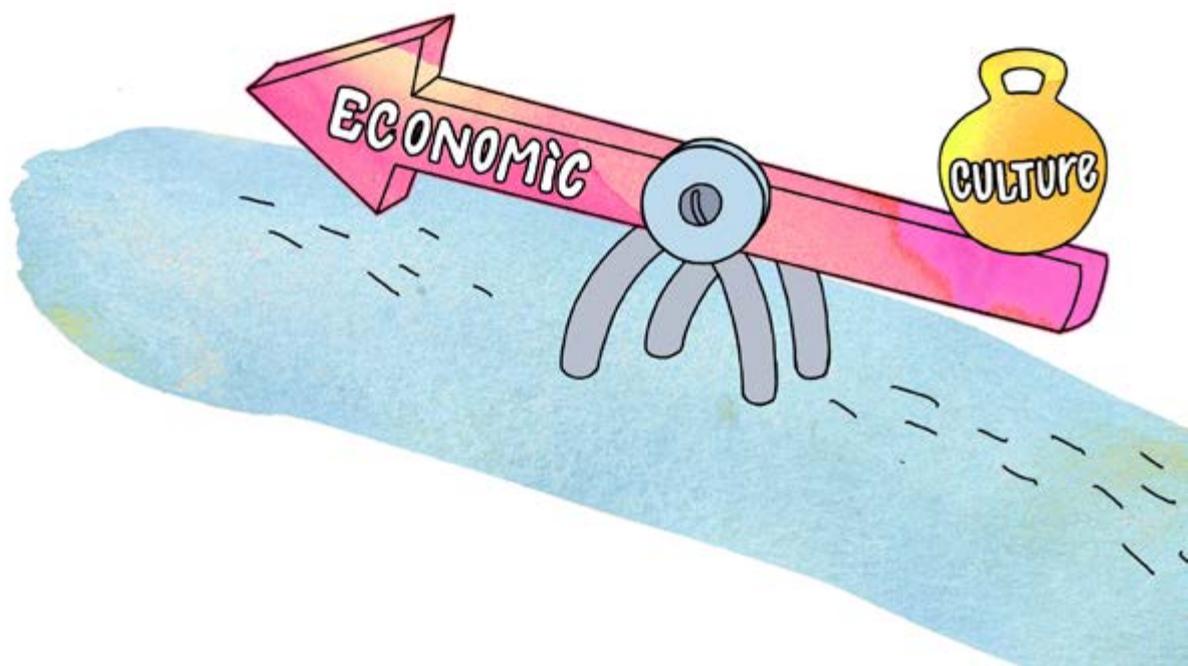
7 Доклад по программе «Австралия креативная»,
<http://creativeaustralia.arts.gov.au/assets/Creative-Australia-PDF-20130417.pdf>

Результаты и влияние

В основу стратегических рамок для выполнения программы «Австралия креативная» легло создание межсекторального партнерства. Сотрудничество налаживается на всех уровнях: между художниками и культурными организациями, между учебными организациями и промышленностью, между другими отраслями, а также между инвесторами, деловыми кругами и организациями в сфере искусства. Общая цель и взаимное понимание видения стали одними из первых нематериальных результатов, которые проложили путь к более прямому воздействию, а именно:

- Модернизация финансирования и поддержки. Новые полномочия для Совета Австралии (Australia Council), управленческой структуры, подразумевающие инвестиции в размере 75,3 млн. долл. для новых программ финансирования деятелей и организаций в сфере искусства, а также большую гибкость в распределении этих средств.
- Поддержка Центра инноваций в креативных индустриях (Creative Industries Innovation Centre) — наибольшая за все время инвестиция правительства Австралии в развитие ККИ. С 2009 по 2015 гг. Центр инноваций в креативных индустриях предоставил индивидуализированные бизнес-услуги более чем 1,5 тыс. предприятиям в сфере ККИ, оперативную отраслевую информацию и советы по разработке государственной политики и пиковой отраслевой деятельности.
- Полная поддержка «Скрининг Австралия» (Screening Australia), федерального правительственного органа, ответственного за разработку, производство и продвижение австралийского мультимедийного контента за счет выделения инвестиций в размере 10 млн. долл. для его внедрения в цифровые платформы, в том числе телевидение, и 20 млн. долл. для нового австралийского фонда интерактивных игр (Australian Interactive Games Fund), который будет поддерживать независимых разработчиков компьютерных игр для создания инновационного цифрового контента.
- Креативное партнерство Австралии (Creative Partnership Australia), новая управленческая структура, созданная с целью содействия формированию культуры поддержки искусств частным сектором благодаря инвестициям в профессиональное и коммерческое развитие сектора искусств для реализации максимального партнерского потенциала и долгосрочного роста через работу с различными компаниями, организациями и филантропами для содействия налаживанию партнерских отношений и поощрения инвестиций в искусство, а также за счет согласованного финансирования, микрокредитов и программы краудсорсинга для деятелей и организаций в сфере искусства.
- Имплементация «Национального договора по вопросам искусства и культуры» (National Arts and Culture Accord), соглашения между австралийским правительством, правительствами штатов и территорий, а также Австралийской ассоциацией местных органов власти (Australian Local Government Association), представляющей местные органы власти, о совместной работе с целью поддержки культуры и искусства и заложения основ для постоянного сотрудничества.

- Обеспечение реализации базового плана действий через новое финансирование в размере 20,8 млн. долл. для поддержки профессионалов в области искусства и ККИ. На элитные учебные организации и программы, такие как ArtStart, выделяется 9,7 млн. долл. для того, чтобы выпускники могли совершенствовать свой бизнес; на ArtsReady – 3,4 млн. для помощи лицам, ищущим работу, выпускникам школ, а также студентам, входящим в группу риска, в построении карьеры в области искусств через обучение по месту работы; на программу для творческой молодежи Creative Young Stars – 8,1 млн. для поощрения и поддержки творческих достижений в обществе и научной среде.
- Анализ проблем авторского права при посредстве Австралийской комиссии по реформе законодательства (Australian Law Reform Commission) для обеспечения их соответствия цифровой среде.

ПРИМЕР № 2

Платформа SEE – стратегия поддержки инновационного развития дизайна

Общая информация

Европейская платформа для обмена опытом (Sharing Experience Europe Platform) (Платформа SEE) – это инициатива, запущенная в 2005 году в виде проекта SEEdesign (2005–2007 гг.), и до 2015 года действовавшая под эгидой Европейской комиссии в рамках Европейской инициативы в сфере инновационного развития дизайна (European Design Innovation Initiative) (2012–2015 гг.). В рамках этой инициативы Европейская комиссия стремится внедрить использование дизайна для ориентированных на пользователя инноваций в программы государственной политики и стратегии компаний во всех странах Европейского союза. На данный момент, Платформа SEE представляет собой сеть из 11 проектных организаций, обменивающихся знаниями и опытом с целью создания нового типа мышления, распространения передовых методов работы и дизайна, а также инноваций на местном, региональном и национальном уровнях. Партнерами программы являются Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Польша, Словения и Испания⁸.

Факты и цифры

- В Европе насчитывается около 410 тыс. профессионально подготовленных дизайнеров, генерирующих годовой оборот в 36 млрд. евро.
- Дизайн увеличивает оборот: с каждого фунта стерлингов, инвестированного в дизайн, предприятия могут ожидать увеличение доходов на более чем 20 фунтов.
- Дизайн связан с прибылью: с каждого фунта стерлингов, инвестированного в дизайн, предприятия могут ожидать увеличение чистой прибыли от основной деятельности на более чем 4 фунта.
- Дизайн стимулирует экспорт: с каждого фунта стерлингов, инвестированного в дизайн, предприятия могут ожидать увеличение доходов от экспорта на более чем 5 фунтов⁹.
- К 2015 году в одной только Великобритании занятость в дизайнерском секторе за два года выросла на 17,7% (на 27 тыс. рабочих мест), а за три года валовая добавленная стоимость сектора увеличилась на 23,8% значения (по сравнению с ростом на 4,2% для экономики Великобритании в целом).
- В 2015 году стоимость экспортированных дизайнерских и проектных услуг в Великобритании составила 190 млн. фунтов стерлингов (увеличение на 59 млн. фунтов стерлингов по сравнению с 2011 годом).
- Частные компании, использующие дизайн стратегически: Австрия – 9%, Дания – 23%, Эстония – 7%, Франция – 15%, Ирландия – 15%, и Швеция – 22%.

8 Платформа SEE <http://www.seeplatform.eu/aboutsee>

9 Совет по дизайну (Design Council), «Преимущества дизайна для бизнеса», <http://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/DesignDelivers%20for%20Business%20briefing.pdf>

- В 2014 году более 20 тыс. студентов обучалось в 38 лучших школах дизайна в странах ЕС: 9 школ расположены в Италии, 5 — во Франции, 4 — в Нидерландах, по 3 — в Дании, Португалии, Швеции и Великобритании, по 2 — в Германии и Испании и по 1 — в Бельгии, Чехии, Финляндии и Словении.

Задачи и проблемы

Дизайн определяет не только то, как вещи выглядят, но также и то, как они работают. Дизайн создает добавленную стоимость и способствует повышению конкурентоспособности, процветания и благополучия в Европе. Цель Платформы SEE заключается в ускорении интеграции дизайна в стратегии и программы инноваций по всей Европе путем обмена передовым опытом между субъектами в сфере дизайна и инноваций. Перед Платформой стоят две основные задачи:

- взаимодействовать с государственными органами по всей Европе, чтобы поддержать их в разработке, реализации и мониторинге стратегий и программ.
- убедить широкие круги общественности в потенциале дизайна для стимулирования инноваций в небольших компаниях и разработки инновационных решений для продуктов, услуг, общества и государственного сектора.

К 2020 году дизайн станет признанной, общеизвестной и узнаваемой составляющей инновационной политики по всей Европе.

— *Петер Дрöль (Peter Dröll), член Европейской комиссии по вопросам исследований, науки и инноваций*

Результаты и влияние

Консорциум уже включает в себя более 800 госслужащих, участвующих в тематических семинарах по политике в области дизайна, поддержке дизайна, дизайна услуг, социального дизайна и управления дизайном. В результате участия чиновников в семинарах SEE и деятельности партнеров SEE, а также опираясь на исследования SEE, дизайн теперь включили в программы национального уровня в Дании, Эстонии, Финляндии и Греции, а также на региональном уровне в Уэльсе (Великобритания), Южной Богемии (Чехия), Большом Копенгагене (Дания), Центральной Финляндии, Центральной Македонии (Греция), Люблянском городском регионе (Словения), в Малопольском и Силезском регионах (Польша). Помимо влияния на 17 государственных стратегических программ, SEE дала толчок реализации 40 новых программ, связанных с дизайном. Общий объем инвестиций в рамках этих программ составил более 6,2 млн. евро.

- **80 семинаров** для разработчиков государственных стратегий в сфере инноваций и руководителей программ по всей Европе по таким темам, как дизайн, политика поддержки бизнеса, инновации в сфере услуг, социальные инновации и научно-промышленное сотрудничество.
- **5 программных буклетов** с рекомендациями для государственных стратегий и программ на темы политики по вопросам дизайна, поддержки бизнеса, инноваций в сфере услуг, социальных инноваций и научно-промышленного сотрудничества.

- **3 мониторинговых ежегодных доклада на тему политики по вопросам дизайна (Design Policy Monitors)** для рассмотрения текущих и возникающих тенденций в области политики и программ в сфере дизайна по всей Европе.
- **60 презентаций** на совещаниях инновационной сети для повышения понимания дизайна среди заинтересованных лиц в сфере инноваций.
- **44 тематических исследования**, связанных с государственными стратегиями и программами в сфере дизайна и инноваций для стимулирования обмена передовым опытом между регионами.
- **6 бюллетеней**, содержащих научные и тематические исследования, изменения в стратегиях и программах и ресурсы со всего мира¹⁰.

Заключение

«Австралия креативная» — это отличный пример комплексного подхода к разработке государственной стратегии по вопросам ККИ путем создания общего видения, которое понимают и которому следуют ключевые игроки, представляющие различные секторы. Правительство Австралии заложило основы для запуска программы «Австралия креативная» благодаря сочетанию глубоких секторальных и образовательных реформ, а также бессрочной программы инвестиций в области искусства и культурную инфраструктуру. Для выполнения стратегических целей программы «Австралия креативная», разработанных в ходе этапа консультаций, были предоставлены важнейшие инвестиции. Разработка такого сложного и согласованного процесса была столь же важна, как и стадия его реализации — в дополнение к чему австралийские чиновники четко заявили, что правительство не создает культуру, а способствует ее развитию. Культура создается обществом. Разработка и реализация программы «Австралия креативная» правительством Австралии также является прекрасным примером использования подходов на основе дизайна при разработке политики. Деятельность Платформы SEE можно лучше понять именно в этом контексте. Миссия SEE заключается не только в содействии дизайну продукции, но и дизайну и проектированию процессов, что было признано Европейской комиссией в своем стратегическом документе от 2013 года, «План действий ЕС для инноваций на основе дизайна», в котором говорится следующее:

«Более систематическое использование дизайна в качестве инструмента для ориентированных на пользователя и обусловленных рынком инноваций во всех секторах экономики, в дополнение к научно-исследовательской работе, повысит конкурентоспособность европейских стран».

— «План действий ЕС для инноваций на основе дизайна»

Рекомендации

- Разработка государственных стратегий и программ для ККИ требует активной поддержки со стороны чиновников в долгосрочной перспективе, а также инфраструктурной и финансовой поддержки.
- Стратегии на основе ККИ нуждаются в комплексном подходе и понимании различных взаимоотношений и межотраслевых зависимостей.
- Большинство ККИ движимы инновациями. Их деятельность проявляется чаще всего на стыке различных секторов, и поэтому их результаты в большинстве случаев нематериальные. Эти особенности должны учитываться чиновниками.
- Подход, основанный на фактических данных; поэтому актуальные средства измерения имеют ключевое значение для оценки влияния ККИ на экономическое развитие.
- Процесс разработки политики так же важен, как и этап ее реализации.

Дополнительные источники

«PwC», «Креативные индустрии. Анализ базовых условий отдельных индустрий, имеющих значение для развития кластеров международного класса»

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

«КЕА», доклад «Экономическая оценка целесообразности сбора и анализа данных в культурных и креативных индустриях в ЕС»

http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/CCS-Stats-Study_final-30092015.pdf?4f4eb7

Доклад по австралийской стратегии «Креативная нация»

<http://pandora.nla.gov.au/pan/21336/20031011-0000/www.nla.gov.au/creative.nation/contents.html>

Доклад по программе «Австралия креативная»

<http://creativeaustralia.arts.gov.au/assets/Creative-Australia-PDF-20130417.pdf>

Платформа SEE

<http://www.seeplatform.eu/aboutsee>

Совет по дизайну, «Преимущества дизайна для бизнеса» – резюме материалов по нашей программе «Лидерство в сфере дизайна» (Design Leadership) для бизнеса

<http://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/DesignDelivers%20for%20Business%20briefing.pdf>

«Мониторинговый доклад на тему политики по вопросам дизайна за 2015 г.»

<http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20DPM%202015%20Jan.pdf>

«План действий ЕС для инноваций на основе дизайна»

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13203/attachments/1/translations>