КЛАСТЕРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ

Сапрыкина А.Н.

аспирант Сибирского института управления – филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия), специалист 1 разряда отдела организационно-кадровой работы, Министерство культуры Новосибирской области (Россия), 630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Спартака, 11, foxyfoxy@mail.ru

УДК 33(571.14)
ББК 65.9(2Рос-4Нос)

Цель. Анализ истории появления креативных индустрий, российского опыта по развитию сфер креативной экономики, перспективности этого направления для Новосибирской области.

Методы. В качестве основного использован метода сравнительного анализа формирования развития территории в сфере культуры с позиций кластерного подхода.

Результаты. В период постиндустриальной экономики во всем мире все активнее развивается новая концепция социально - экономического развития, на первый план выдвигающая культурные ресурсы и творчество. Этот инновационный сектор называют творческими, или креативными индустриями. В то же время применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития территорий. Творческие индустрии, имея характерную тенденцию развития по кластерному типу, соединяют бизнес-навыки и культурные практики, основой которых является творческая, интеллектуальная составляющая.

Научная новизна. Рассмотрены перспективы развития кластеров в сфере культуры на территории Новосибирской области, оценены перспективы формирования данной структуры с позиций становления позитивного имиджа региона.

Ключевые слова: культурология, кластерный подход, творческие индустрии, креативная экономика, развитие территории, инвестиционная привлекательность, человеческий капитал.

Saprykina A.N.

CLUSTERS IN CULTURE: THE NEED FOR THE FORMATION AND CHARACTERISTICS OF CREATION

Purpose. Analysis of the creative industries history, the Russian experience on the development of creative economy, the prospect of this trend for the Novosibirsk region.

Methods. The primary method of comparative analysis of formation of the territory development in culture from the standpoint of the cluster approach.

Results. During the post-industrial economies around the world a new concept of socio-economic development, nominating cultural resources and creativity is increasingly developing. This innovative sector called the creative or creative industries. This innovative sector called creative, or creative industries . At the same time, the cluster approach is regarded as one of the most effective ways to develop territories. Creative industries, having a characteristic trend of development on cluster type, connect the business skills and cultural practices , which are based creative , intellectual component .

Scientific novelty. The prospects for the development of clusters in the field of culture in the Novosibirsk region, evaluated prospects for the formation of this structure from the standpoint of the formation of positive image of the region.

Key words: cultural studies, cluster approach, creative industries, creative economy, territory development, investment, human capital.

Популярность системного, кластерного подхода рождает разные интерпретации понятия кластера, как в экономической области, так и в сфере культуры.

Изучение вопроса кластеризации в сфере культуры требует понимания сути категорий культуры и культурологии. Термин «культура» изначально отличается многозначностью истолкования. В соответствии с выводами Всемирной конференции по политике в области культуры (Мехико, 6 августа 1982 г.) в Декларации ЮНЕСКО есть определение культуры,

© Сапрыкина А.Н., 2014

которая в широком смысле может пониматься как «совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков - духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных, и помимо искусства и литературы она охватывает образ жизни, «умение жить вместе», системы ценностей, традиции и верования» [4].

В академических источниках анализируемое понятие определяется следующим образом: «Культура - это элемент, управляющий развитием цивилизации, позволяющий создавать динамичные и высоко управляемые связи. Творческие качества людей являются основой для возникновения и развития цивилизаций. Культура - это процесс и продукт духовного производства системы по созданию, хранению и распространению культурных ценностей.» [5, с. 18]

Культурология - наука о сущности, тенденциях и закономерностях существования и развития культуры, о механизмах функционирования культурных форм, культурно-исторических типов, явлений и процессов [6, с. 72] Существует и такое понятие как прикладная культурология, которое определяется как совокупность концепций, методологических принципов, познавательных процедур, ориентированных на применение в разных областях социального взаимодействия и на достижение определенных практических эффектов.

Прикладная культурология может реализовываться в трех направлениях:

1.Прогнозирование, проектирование, регулирование культурных процессов;

2.Разработка технологий трансляций культурного опыта;

3.Механизмы достижения уровня определенных форм социальной практики [6, с. 126].

Прикладными аспектами культурологического знания являются все виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, танец, дизайн, литература, театр, кино, а также народное творчество, т.е. те творческие индустрии, которые и могут быть объединены по единому признаку или базовым целевым установкам.

Тенденции развития по кластерному типу характерны для всех моделей творческих индустрий. При анализе последних исследований кластерных подходов в сфере культуры или смежной области культуры и экономики выявлены три основных вида: креативные, социокультурные и туристические кластеры. Главное отличие креативных кластеров от социокультурных состоит в том, что во втором случае предполагается наличие широкой сети государственных учреждений культуры (детские школы искусств, театры, дома творчества, и пр.).

Вместе с тем цели, стоящие перед этими учреждениями или иными субъектами, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, – создание условий для реализации творческого потенциала населения. Одна из новых областей, охватывающих две сферы - экономику и культуру, связана с реализацией «креативной экономики» и «творческих индустрий».

Понятия «креативная экономика» и «творческие индустрии» были творчески синтезированы и содержательно оформлены в Великобритании. В 1970-е годы культурные индустрии были инкорпорированы в культурную политику на национальном уровне или же крупными международными организациями, такими, как ЮНЕСКО, нацеленными на защиту национальных культур. К концу 1990-х годов культурные индустрии стали весомым компонентом политики в области культуры на государственном уровне.

Определение креативных индустрий, на которое опирается сегодня большинство исследователей и специалистов по городскому развитию, было сформулировано Департаментом культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании в 1998 году: «Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности».[7] Именно британский и в целом европейский опыт развития креативных индустрий по кластерному типу на сегодня является самым передовым.

Широкий общественный и научный резонанс получило научное исследование Ричарда Флориды «Креативный класс», в котором он постарался доказать, что креативная деятельность является решающим фактором жизнедеятельности на любой территории - будь то в сфере культуры, образования, науки или бизнеса. Представители творческих профессий, по мнению Флориды Р., формируют сегодня новый общественный класс, который начинает определять не только развитие отдельных организаций, рост и процветание городов и регионов, но и мощь держав на мировой геополитической карте [8].

Если взглянуть на творчество шире, чем в рамках сферы культуры, то становится понятно, что творческие люди сегодня - это не только представители творческих профессий. Творчество и креативность востребовано в самых разных областях жизни - в промышленности, в бизнесе, в государственном управлении. Существуют разные модели культурологической кластеризации, обусловленные различием культурной политики и местными контекстными факторами. Европейская модель прежде всего подчеркивает культурное значение и миссию творческих индустрий, реализуя более широкую стратегию социальной значимости культуры и доступности культурных благ широкому кругу потребителей.

Сапрыкина А.Н.

Креативные кластеры возникают в основном путем освоения промышленных объектов и территорий, которые не функционируют в связи со свертыванием производства в крупных российских городах. Как правило, это концентрация мест для творчества и его презентации (например, студии, художественные мастерские, галереи и т.п.) на одной территории. Активное развитие подобных кластеров наблюдается на всех континентах, создаются креативные платформы как катализаторы экономических и социальных изменений общества. В Кейптауне (ЮАР) создан в 2006 году «Africa centre»; в Толидо (штат Огайо, США) с 1985 года существует «Collingwood Arts Centre»; в Берлине (Германия) «Berlinerpool», в Финляндии «Art Centre KulttuuriKauppila»; в г. Токио (Япония) «Youkobo Art Space»; в Австралии «Hill end. Artist in residence» и так далее. В начале 2000-х аналогичные центры стали появляться в России (Москва, Пермь, С-Петербург, Суздаль и др.). В Москве это, например, арт-галереи «Винзавод», «Гараж», центр дизайна «Art-play». Отдельно стоит отметить культурный центр «ЗИЛ» - пилотный проект Правительства Москвы, который под руководством Елены Зеленцовой превратился из бывшего дома культуры огромного автозавода в эталонный центр творческого развития. Прототипом его является крупнейший и один из первых в мире культурный центр «Барбикан» (Лондон, Великобритания). На таких площадках могут найти себе применение многочисленные творческие объединения и отдельные художники.

Само существование подобных креативных кластеров помогает развивать творческое предпринимательство: выявлять инициативы, изучать, какие из них наиболее интересны с точки зрения современной культуры и историко-культурного наследия, а затем увязывать их с бизнесом. Такие кластеры со временем становятся социальными пространствами, где интересно, с пользой для взрослых и детей можно провести время.

Фактически складывающиеся на наших глазах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах культурные кварталы и кластеры творческих индустрий концентрируют лучшие творческие ресурсы городов и создают принципиально новую, привлекательную для широкой публики художественную среду. На этих площадках регулярно проводятся выставки, концерты, фестивали, медиа - и кинопоказы, театральные представления, презентации и художественные инсталляции, сосуществуют и взаимодействуют образовательные программы в сфере современного искусства, кинематографа, архитектуры и дизайна, лекции, мастер-классы, а также благотворительные мероприятия.

Директор агентства «Институт культурной политики» М.Б. Гнедовский охарактеризовал происходящие перемены в сфере культуры: «Переход от индустриального общества к постиндустриальному можно легко проследить: московские заводы переезжают в Подмосковье или на окраины столицы, а здания заводов остаются. Их занимают люди, относящиеся к новому классу общества – креативному классу. Люди креативных профессий собираются группами, занимаются каждый своим делом, находясь при этом под одной крышей, имея возможность при необходимости мобильно объединяться. Креативная экономика – это производство идей, смыслов, произведений, проектов, которые становятся самостоятельными продуктами на рынке. К отраслям креативной экономики относятся: реклама, архитектура, дизайн, кино, издательское дело, мода, телевидение и радио, индустрия развлечений, ПО и вычислительные системы, изобразительное искусство, музыка, исполнительные искусства, ремесла» [9].

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в нашей стране творческие индустрии почти не имеют реальной поддержки на уровне администраций городов и регионов. Исключениями являются Пермская, Ульяновская области, и конечно, это «продвинутые» Москва и Санкт-Петербург. В основном в регионах России последовательной реализации концепции «креативного города» пока не происходит, большинство проектов в сфере культуры носят временный характер. Связано это, прежде всего, с их спонтанным, бессистемным появлением, а также практически полным отсутствием устойчивых механизмов их поддержки со стороны городских и региональных властей. Отсутствует определенная точка согласия между властью и представителями творческих профессий.

Дмитрий Мильков, президент «Центра развития творческих индустрий» в г. Санкт-Петербурге, с 2001 года занимается изучением и развитием креативных индустрий, и в своей статье о государственной поддержке творческих индустрий пишет: «Мировой опыт демонстрирует значение творческих индустрий для культурного, социального и экономического благополучия территорий, но эффективное и устойчивое развитие сектора обеспечивается целенаправленной и комплексной поддержкой органов власти. Эта поддержка (прямая и через уполномоченные агентства, финансовая и административная, исключительная и в составе частно - государственных партнерств) – залог успеха большинства состоявшихся зарубежных проектов. Именно кластерный (объединяющий компании на основе прямого соседства, территориальной близости или инфраструктурного единства) характер этих проектов в первую очередь работает на результат. Наиболее масштабные международные проекты в сфере культуры направлены на серьезные изменения городской среды, внешний и внутренний маркетинг значительных городских территорий, поддержку всей творческой отрасли, а не отдельных ее представителей.

Признание кластерного подхода как основополагающего в политике и практике государственной поддержки творческих индустрий – вот рецепт эффективности этой поддержки» [10, с. 69].

Новосибирская область богата творческими профессиями, людьми с высоким творческим потенциалом. Три года назад в Новосибирске появился «Центр современного искусства», выросший из проекта «Смотри» в рамках Международного инновационного форума «Интерра». Пока кластером его назвать невозможно, работает он в основном, как выставочное пространство, но может развиться в более органичное образование кластерного типа.

Новосибирская область не обладает богатой сырьевой базой, вместе с тем ее конкурентным преимуществом является высокое качество человеческого капитала, благодаря крупнейшему в России научному центру «Академгородок» и широкой сети образовательных учреждений.

Новосибирская область по праву может гордиться тем, что на ее территории можно получить качественное образование практически по любой творческой профессии. Существует серьезная проблема в том, что хотя творческий потенциал высок, эффективной работы с населением в настоящее время не получается, потому что нет платформы, объединяющей профессионалов в сфере креативных индустрий, что тормозит развитие современной городской среды.

Разработка и реализация масштабного и амбициозного проекта способна повысить статус Новосибирска как столицы Сибири, улучшить имидж Новосибирской области в целом. Сложность и многогранность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных разнообразных и доступных населению услуг организаций культуры со стороны государства определяет необходимость решения данных проблем на основе программно - целевого подхода, который доказал свою эффективность в государственном управлении. Вместе с тем, для успешной реализации такого рода городских проектов требуется продуманная система поддержки и постоянное консультирование небольших творческих компаний по вопросам ведения и развития бизнеса, включая арендную плату на льготных условиях, систему малых кредитов, венчурные инвестиционные фонды, краудфандинг, франчайзинг, фандрайзинг и др.

Все это становится возможным только при условии, что развитие творческих индустрий будет осознанным приоритетом политики в области культуры. Творческий кластер должен расцениваться как необходимое дополнение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, а не как культурный андеграунд, потому что невозможно получить креативную экономику и процветание страны, если не развивается творчество в людях. Создать современное креативное общество и сделать прорыв в науке можно через поддержку современного искусства, ведь именно оно является полигоном для развития фантастических идей, возможностью проверить, как на них реагируют люди.

Работа над продвижением креативных индустрий – это интересный, инновационный, многообещающий путь постиндустриальной адаптации больших и малых городов. Можно сказать, что создание культурологического кластера – это концептуальный план развития территории с помощью новых технологий в сфере культуры и создания условий для всех направлений прикладной культурологи и представителей креативных профессий по кластерному типу.

Внедрение кластерных технологий объединения учреждений культуры будет способствовать росту деловой активности, улучшению инвестиционного климата в регионе, развитию социальных, экономических, информационных и интеграционных систем, что, в свою очередь, даст импульс для более интенсивного роста предпринимательских инициатив, привлечения инвестиций и экономического подъема территорий.

Необходимо не только растить свои таланты, но и привлекать их, создавая в городе и области благоприятные условия для самореализации - в науке, в бизнесе, в производстве, сфере услуг. Современные бизнес - стратегии принимают во внимание не только материальный, но и нематериальный активы. Человеческий, творческий капитал территории становится немаловажной частью ее финансовой состоятельности. Творческий, креативный подход дает возможность найти новые, уникальные решения в стремительно меняющемся мире, а значит, одержать победу в конкурентной борьбе. Основной урок, который дает культура производству и бизнесу на рубеже веков - урок творчества.

Литература:

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-Р [электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Обзор культурной политики в Российской Федерации: Аналитический доклад / Совет Европы (Council of Europe); отв. ред. К. Разлогов, Т. Санделл. Ульяновск: ООО «Мастер студия», 2013. 138 с.
3. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.
4. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном

разнообразии, принята 02.11.2001 Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения 25.01.2014)
5. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для ВУЗов. М.: Высшее образование, 2007. 495 с.
6. Горелов А.А. Культурология: Учебное пособие. М.: Юрайт-М. 2001 400 с.
7. Зеленцова Е.В. Креативные индустрии. Зарубежный опыт прикладных исследований [электронный ресурс]. Інститут розвитку міст «Міста України», 2009. URL: http://www.mista.in.ua/ua/actual/1 (дата обращения 25.01.2014)
8. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-XXI, 2007. 421 с.
9. Гнедовский М.Б. Интервью с директором Института культурной политики [электронный ресурс] // Журнал «Волна медиа», Учредитель и издатель ООО «Волна», 2013. URL: http://volnajournal.ru/issuu.php (дата обращения 25.01.2014)
10. Мильков Д.В. Государственная поддержка творческих индустрий в России: опасности и возможности // Международный культурный форум в Ульяновске: инициатива, партнерство, развитие (сборник информационных и аналитических материалов) / Под общ. ред. Астафьевой О.Н. Ульяновск: ООО «Мастер студия», 2013. 76 с.

References:

1. On the Concept of long-term development of the Russian Federation up to 2020: the Russian Federation Government Order dated 17.11.2008 № 1662-p [e-resource]. Access from the reference-legal system “Konsultant Plus”
2. Review of cultural policy in the Russian Federation: Analytical report / Council of Europe; Edited by K. Razlogov, T. Sandell. Ulyanovsk: OOO «Master studiya», 2013. 138 p.
3. Porter M. International Competitiveness: transl. from Eng. / Edited by V.D. Shhetinin. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. 896 p.
4. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity: Adopted by the UNESCO General Conference of November 2, 2001, [e-resource]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_ diversity.shtml (access date 25.01.2014)
5. Bagdasaryan N.G. Cultural studies: textbook for high schools. M.: Vysshee obrazovanie, 2007. 495 p.
6. Gorelov A.A. Cultural studies: workbook. M.: Urait-M, 2001. 400 p.
7. Zelencova E.V. Creative industries. Foreign experience of applied research [e-resource]. URL: http://www.mista.in.ua/ua/actual/1 (access date 25.01.2014)
8. Florida R. The Rise of The Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. M.: Classica-XXI, 2007. 421 p.
9. Gnedovskiy M.B. Interview with the Director of the Cultural Policy Institute [электронный ресурс] // Volna media. 2013. URL: http://volnajournal.ru/issuu.php (access date 25.01.2014)
10. Milkov D.V. State support for the creative industries in Russia: threats and opportunities // International Cultural Forum in Ulyanovsk: initiative, partnership, development (collection of information and analytical materials) / Edited by Astafieva O.N. Ulyanovsk: Master studiya, 2013. 76 p.