

УДК 330.34:7(45)

От искусства до инноваций: Италия и ее успешная стратегия развития креативной экономики

Оспанова Айгерим МаратовнаPhD., старший преподаватель,
кафедра «Арт-менеджмент»,Казахская Национальная консерватория им. Курмангазы,
050000, Республика Казахстан, Алматы. пр. Абылай-хана, 86;
e-mail: press.knc@gmail.com

Аннотация

Данное научное исследование рассматривает креативную экономику Италии, исследуя потенциал развития этой новой парадигмы, объединяющей культурные индустрии, творческие профессии и инновационные подходы к предпринимательству. Италия, с ее богатым культурным наследием, представляет собой уникальный пример для изучения в этой области. Статья подчеркивает, что креативная экономика Италии обладает значительными перспективами для стимулирования инноваций, особенно в таких сферах, как мода, дизайн, кино, искусство и культурное наследие. В исследовании показано, что Италия является ярким примером успешной стратегии развития креативной экономики, основанной на богатом наследии искусства и культуры. Благодаря инновационным подходам и уникальному творческому потенциалу страны, итальянская креативная индустрия стала одним из ключевых факторов экономического роста. Понятие «креативная экономика» становится ключевым в контексте обсуждения важности культуры, творчества и инноваций для экономического прогресса Италии. Благодаря активным мерам поддержки и стимулированию креативных отраслей, Италия сумела преодолеть множество экономических вызовов и стать важным участником мирового рынка культурных товаров и услуг. В статье также рассматриваются ключевые аспекты, способствующие успеху итальянской креативной экономики, включая образование, финансирование, продвижение и экспорт культурных продуктов.

Для цитирования в научных исследованиях

Оспанова А.М. От искусства до инноваций: Италия и ее успешная стратегия развития креативной экономики // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 11А. С. 147-153.

Ключевые слова

Искусство, инновации, Италия, стратегия развития, креативная экономика, талант, творчество, культура, образование, индустрия, экспорт, продвижение, финансирование, музыка.

Введение

Креативная экономика играет важную роль в современной экономической теории и практике, представляя собой особый сектор, основанный на творческом и инновационном подходе к производству товаров и услуг. Италия является одним из лидеров в этой сфере. Её значимость заключается в том, что креативная экономика становится ключевым фактором развития страны и её конкурентоспособности на мировой арене. Примером может служить итальянская модная индустрия, которая известна своими инновационными подходами и высоким качеством продукции.

Идея «креативной экономики», базирующейся на значимости культуры, творчества и интеллектуального потенциала, начала развиваться в конце 20 века, преимущественно акцентировалась в Италии, и представляет собой синтез культурного творчества и инноваций [Crosiata, Pinate, Urso, 2022]. В начале 2000-х годов Италия столкнулась с вызовами конкуренции и изменениями на мировом рынке, что привело к утрате конкурентоспособности традиционных отраслей экономики. В ответ на эти вызовы был предложен новый подход к развитию – «креативная экономика», основанная на инновациях и креативности. Эта концепция начала активно реализовываться в практические проекты и программы в Италии.

Важным этапом развития креативной экономики в Италии стало создание в 1999 году Центра исследований креативной экономики и инноваций в городе Флоренция. Центр занимался изучением взаимосвязи культуры, инноваций и экономики, проводил научные исследования и разрабатывал методы поддержки креативного предпринимательства. Один из значимых проектов в Италии – это создание в 2000 году «Дистрикта креативности» в городе Болонья, который стал местом для инноваций в дизайне, моде, музыке и кино. Проект поддерживался финансово, организовывались образовательные программы и проводились международные мероприятия. Италия также активно развивала коллективные марки и бренды, основанные на культурном наследии различных регионов страны, что способствовало увеличению узнаваемости итальянских товаров и развитию туризма. Дальнейшее развитие креативной экономики в Италии было способствовано принятием «Закона о креативности» в 2004 году. Этот закон предоставил широкий спектр мер поддержки для культурных и творческих индустрий, включая льготы по налогам, финансовую поддержку и образовательные программы. Сегодня Италия продолжает активно развивать и поддерживать креативную экономику, особенно уделяя внимание развитию малого и среднего бизнеса, инновационным стартапам и сотрудничеству между культурной и коммерческой сферами.

Научная изученность темы исследования подтверждается использованием данных из различных исследований, проведенных Крочиата Алессандро, Лелло Савонардо, Никколо Инноченти, Лучана Лаццеретти. Все эти исследования затрагивают разные аспекты креативной экономики в Италии, начиная от роли дизайна и культуры, инновационных практик, кластеров креативных индустрий, культурного наследия и социального предпринимательства. Использование работ этих авторов позволяет более глубоко понять тему исследования, выявить возможные взаимосвязи и влияния на экономику Италии. Анализ факторов и условий, способствующих развитию креативной экономики в стране, подтверждает важность данной темы для исследования.

Основное содержание

Анализ существующих статистических данных по креативной экономике Италии предоставляет важные сведения для исследований и научных работ на эту тему. Страна славится

своими традициями в искусстве, дизайне, моде и кулинарии, что имеет значительное влияние на национальную экономику. Один из ключевых показателей в этой области – это валовой внутренний продукт (ВВП), сгенерированный креативными индустриями. Информация о доле креативных индустрий в ВВП Италии в 2019 году, которая составила около 8,2% (около 131 миллиардов евро) и их вклад в занятость около 6,1% (около 1,6 миллионов рабочих мест), подчеркивает экономическое значение этого сектора. Также стоит обратить внимание на экспорт продукции и услуг из креативных отраслей, который является важным компонентом итальянской экономики [Сайфуллина, 2023]. Италия славится своими известными брендами в области моды, дизайна и искусства. В 2019 году экспорт креативных товаров и услуг достигал около 46 миллиардов евро, что составляло 7% от общего объема экспорта страны. Креативная экономика оказывает влияние на туризм и развитие регионов, привлекая туристов своим культурным наследием и мероприятиями. Однако, ситуация с пандемией COVID-19 повлияла на эту сферу, приводя к закрытию предприятий и ограничениям, которые негативно отразились на креативных индустриях.

Креативные индустрии играют огромную роль в современном обществе, поэтому специальности, связанные с ними, становятся все более востребованными. В Италии креативные индустрии занимают особое место, привлекая молодых талантливых людей со всего мира. Образовательный процесс в этой области в Италии сосредоточен на подготовке студентов к профессиональной деятельности в таких областях, как дизайн, мода, искусство, медиа, архитектура и театр. Одним из самых престижных учебных заведений в Италии, специализирующимся на обучении креативным специальностям, является Миланский политехнический университет. Здесь студенты могут выбрать изучение таких направлений, как дизайн продукции и мебели, графический дизайн, мода и текстиль, а также архитектура. Образовательный процесс включает в себя как теоретический, так и практический компоненты. Студенты изучают основные принципы креативного процесса, техники работы с материалами и технологиями, а также осваивают профессиональные программы и инструменты. Кроме того, в учебный процесс включены практики в ведущих компаниях и стажировки на крупных мероприятиях в области креативных индустрий. Студенты также имеют возможность участвовать в различных конкурсах и проектах, что позволяет им проявить свой творческий потенциал и обрести ценный опыт работы в индустрии. После окончания обучения выпускники получают диплом, который является качественной рекомендацией для трудоустройства в любой стране мира. Так же, во время нашего посещения Академии изящных искусств во Флоренции LABA мы увидели, как широко используются различные инструменты в образовании студентов и поддержке их творческого развития. Они играют важную роль в формировании образовательного опыта:

- Использование инновационных технологий, таких как компьютерное программное обеспечение и виртуальная реальность, для улучшения художественного процесса.
- Организация мастер-классов и семинаров с известными художниками и дизайнерами для передачи практических навыков и вдохновения студентов.
- Проведение совместных проектов, чтобы стимулировать коллективную работу студентов и реализацию общих идей.
- Практические семинары по различным видам искусства, таким как рисунок, скульптура, фотография и видео, для развития творческих способностей студентов.
- Поддержка исследовательской работы студентов, чтобы помочь им находить свой уникальный художественный стиль. Эти образовательные инструменты необходимы для

раскрытия потенциала студентов и их подготовки к успешной карьере в креативной индустрии.

Таким образом, образовательный процесс в области креативных специальностей в Италии предоставляет студентам широкие возможности для развития своих талантов и достижения успеха в выбранной профессии. Качественное обучение, профессиональные преподаватели и практические занятия делают этот процесс не только интересным, но и полезным для будущей карьеры в области креативных индустрий.

В настоящее время мировая торговля остается стабильной, однако сектор торговли креативными продуктами и услугами продолжает демонстрировать рост. Согласно последнему отчету ЮНКТАД, объем мирового рынка креативных товаров и услуг с 2002 по 2023 год значительно увеличился и составляет около 800 млрд долларов [Trade and Development Report 2023, [www...](#)]. Главными экспортными товарами в секторе креативной индустрии являются товары и услуги, связанные с интерьерным дизайном, ювелирными изделиями, киноиндустрией и модой. Китай продолжает увеличивать объемы своего экспорта в этой области, с годовым приростом около 15%, что привело к значительному росту с 2014 по 2023 годы. США остаются лидерами среди развитых стран в данном секторе, однако Европейские страны, такие как Италия, Франция и Польша, также занимают топ-10 мест. Италия, хоть и уступает другим странам по отдельным показателям, вносит значительный вклад в креативные индустрии со своей долей в ВВП около 7%, превышающей доли Франции и Германии, что подчеркивает важность этого сектора для экономики страны. Итальянская креативная экономика продолжает расширяться и оказывать значительное влияние на мировую экономику, наряду с Китаем и США. Италия продолжает развивать свои креативные индустрии и занимает важное место на мировой арене. Анализ статистических данных показывает значимость креативной экономики Италии, способствующей созданию рабочих мест, увеличению доходов и привлечению иностранных инвестиций. Однако, в свете текущей ситуации, необходимо учитывать влияние пандемии на креативные отрасли и анализировать их изменения в более широком контексте.

Рисунок 2 – Показатели состояния креативных индустрий Италии в сравнении с другими европейскими странами (составлено по данным Евростат, UNCTAD, Deloitte, ВТО) [Trade and Development Report 2023, [www...](#)].

Италия продолжает активно поддерживать искусство и культуру с помощью значительных государственных и частных инвестиций. Главная цель этой поддержки – поощрение культурного развития общества. Важным инструментом стимулирования в этой области является фонд исполнительских искусств «Fondo Unico per lo Spettacolo» (FUS), созданный в 1985 году. Министерство культуры Италии выделило бюджет в размере 2,9 миллиарда евро на 2023-2024 годы для финансирования культуры, наследия и туризма. Основное внимание уделяется развитию оперы, живой музыки и театра [8]. В ответ на пандемию Covid-19 правительство Италии приняло решение о предоставлении дополнительной финансовой поддержки отраслям искусства и культуры. В 2020 году был создан специальный фонд на сумму 245 миллионов евро, который направлялся на поддержку исполнительского искусства, кинематографа и аудиовизуальных проектов. Эти дополнительные средства помогли спасти работников культурной сферы, возобновить культурные мероприятия и проекты, нарушенные из-за пандемии. Благодаря государственной поддержке и инвестициям, итальянская индустрия искусства и культуры сможет преодолеть трудности и продолжить свое развитие в ближайшие годы. Италия активно поддерживает креативные отрасли и создает благоприятные условия для их процветания.

В Италии у частных инвесторов сохраняются значительные финансовые стимулы благодаря программе Art Bonus, которая предоставляет налоговые льготы при финансировании культурного наследия и производства. Это способствует постоянным инвестициям со стороны частных лиц и корпораций. С начала введения программы в 2014 году, сумма пожертвований уже превысила 500 миллионов евро [Statista, 2021]. Это подтверждает значимость и эффективность налоговых льгот, способствующих развитию и сохранению культурного сектора в Италии. В последние годы богослужения, спектакли, кино и выставки в музеях все более популярны, и привлекают внимание как местных жителей, так и туристов. В благоприятном налоговом климате частные инвесторы продолжают финансировать культурные проекты, что способствует увеличению общей суммы пожертвований, то есть подчеркивает важность такого стимула для развития культурной сферы в стране.

Пезаро и Болонья по-прежнему являются ключевыми центрами музыкального искусства в Италии. Оперный фестиваль Россини в Пезаро и музыкальные фестивали в Болонье продолжают привлекать внимание известных исполнителей и ценителей оперы. Регион Лацио сохраняет свою лидирующую позицию среди всех регионов Италии по количеству музыкальных компаний, а Ломбардия занимает второе место. Музыкальная индустрия в этих регионах процветает, продолжая привлекать внимание и радовать публику. В последние годы города Биелла, Фабриано и Каррара сохраняют свою репутацию как центры ремесленного производства, а Турин известен своим развитым дизайном. Образование в области дизайна продолжает развиваться в Турине, где уже действуют семь университетов и институтов. Креативный сектор столкнулся с трудностями из-за экономического спада, но ожидается его восстановление в ближайшие годы. По прогнозам в 2023-2024 годах количество рабочих мест в креативных отраслях возрастет благодаря оживлению экономики и поддержке со стороны государства. Доля креативной экономики в общей занятости увеличится до примерно 2,6% к 2030 году. Италия, как и многие другие страны, ожидает рост креативной экономики со средним темпом развития, что укрепит ее позицию в государственной политике и поможет связать ее с другими восстанавливающимися отраслями, такими как туризм и мода. Участие Италии в ECCIA (Европейский альянс культурных и креативных индустрий) также способствует развитию креативных отраслей в стране. В альянсе сотрудничают шесть европейских организаций, представляющие более 600 брендов и культурных учреждений из 16 стран Европы [ECCIA. Официальный сайт, www...].

Заключение

Итак, можно сделать вывод, что Италия является ярким примером успешной стратегии развития креативной экономики, основанной на богатом наследии искусства и культуры. Благодаря инновационным подходам и уникальному творческому потенциалу страны, итальянская креативная индустрия стала одним из ключевых факторов экономического роста. Понятие «креативная экономика» становится ключевым в контексте обсуждения важности культуры, творчества и инноваций для экономического прогресса Италии. Благодаря активным мерам поддержки и стимулированию креативных отраслей, Италия сумела преодолеть множество экономических вызовов и становится важным участником мирового рынка культурных товаров и услуг.

Библиография

1. Культура Италии в первой половине 20 века. Культура и традиции Италии. [Электронный ресурс] URL: <https://uzel-ki.ru/clothing/kultura-italii-v-pervoi-polovine-20-veka-kultura-i-tradicii.html> (дата обращения 25.08.2024)
2. Alessandro Crociata, Adriana C. Pinate, Giulia Urso. The cultural and creative economy in Italy: spatial patterns in peripheral areas // GSSI Discussion Paper Series in Regional Science & Economic Geography. – 2022 – P. 3-24. [Электронный ресурс] URL: https://The_cultural_and_creative_economy_in_Italy_spatial_patterns_in_peripheral_areas (дата обращения 21.08.2024)
3. Культурная и креативная индустрия. Молодежь и инновации в Кампании // Тираж: 1, Издатель: FrancoAngeli. – 2022. – ISBN: 9788835141563. [Электронный ресурс] URL: https://L'industria_culturale_e_creativa_Giovani_e_innovazione_in_Campania (дата обращения 18.08.2024)
4. Niccolo' Innocenti. Related variety, industrie creative e crescita economica in Italia: Tesi di dottorato – 2015.
5. Luciana Lazzeretti. Do Creative Industries Cluster? Mapping Creative Local Production Systems in Italy and Spain // Industry and Innovation – 2008 – № 15(5). – P. 549-567.
6. Сайфуллина Л.Д. Потенциал развития креативной экономики регионов и занятости населения // Теория и практика общественного развития. – 2023. – Уфа, Россия – № 77 – С. 183–191.
7. Trade and Development Report 2023 [Электронный ресурс] URL: <https://trade-and-development-report-2023> (дата обращения 18.08.2024)
8. Italy 2024 budget includes 5 bln euros of spending cuts - econ minister [Электронный ресурс] URL: https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2023:news_ml_R1N38F024:0-italy-2024-budget-includes-5-bln-euros-of-spending-cuts-econ-minister/ (дата обращения 25.08.2024)
9. Индустрия искусства и культуры в Италии: статистика и факты. – Опубликовано исследовательским отделом Statista. – 2021 г. – С. 37.
10. ECCIA. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eccia.eu/> (дата обращения 18.08.2024)

From Art to Innovation: Italy and Its Successful Strategy for Developing the Creative Economy

Aigerim M. Ospanova

PhD, Senior Lecturer,
Department of Art Management,
Kurmangazy Kazakh National Conservatory,
050000, 86 Abylai Khan ave., Almaty, Republic of Kazakhstan;
e-mail: press.knc@gmail.com

Aigerim M. Ospanova

Abstract

This scientific study examines the creative economy of Italy, exploring the potential for the development of this new paradigm that combines cultural industries, creative professions, and innovative approaches to entrepreneurship. Italy, with its rich cultural heritage, represents a unique case study in this field. The article emphasizes that Italy's creative economy has significant prospects for stimulating innovation, particularly in areas such as fashion, design, film, art, and cultural heritage. The research demonstrates that Italy is a prime example of a successful strategy for developing a creative economy, rooted in its rich artistic and cultural heritage. Through innovative approaches and the country's unique creative potential, the Italian creative industry has become one of the key drivers of economic growth. The concept of the "creative economy" becomes central in the context of discussing the importance of culture, creativity, and innovation for Italy's economic progress. Thanks to active support measures and the promotion of creative sectors, Italy has managed to overcome numerous economic challenges and become a significant player in the global market for cultural goods and services. The article also explores key factors contributing to the success of Italy's creative economy, including education, funding, promotion, and the export of cultural products.

For citation

Ospanova A.M. (2024) Ot iskusstva do innovatsiy: Italiya i ee uspeshnaya strategiya razvitiya kreativnoy ekonomiki [From Art to Innovation: Italy and Its Successful Strategy for Developing the Creative Economy]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (11A), pp. 147-153.

Keywords

Art, innovation, Italy, development strategy, creative economy, talent, creativity, culture, education, industry, export, promotion, funding, music.

References

1. Kultura Italii v pervoi polovine 20 veka. Kultura i traditsii Italii [Culture of Italy in the first half of the 20th century. Culture and traditions of Italy]. (n.d.). Retrieved August 25, 2024, from <https://uzel-ki.ru/clothing/kultura-italii-v-pervoi-polovine-20-veka-kultura-i-tradicii.html>
2. Crociata, A., Pinate, A. C., & Urso, G. (2022). The cultural and creative economy in Italy: spatial patterns in peripheral areas. GSSI Discussion Paper Series in Regional Science & Economic Geography, 3-24. Retrieved August 21, 2024, from https://The_cultural_and_creative_economy_in_Italy_spatial_patterns_in_peripheral_areas
3. Kulturnaya i kreativnaya industriya. Molodezh i innovatsii v Kampanii [Cultural and creative industry. Youth and innovation in Campania]. (2022). FrancoAngeli. ISBN: 9788835141563. Retrieved August 18, 2024, from https://L'industria_culturale_e_creativa_Giovani_e_innovazione_in_Campania
4. Innocenti, N. (2015). Related variety, industrie creative e crescita economica in Italia [Related variety, creative industries, and economic growth in Italy]. Tesi di dottorato.
5. Lazzeretti, L. (2008). Do Creative Industries Cluster? Mapping Creative Local Production Systems in Italy and Spain. *Industry and Innovation*, 15(5), 549-567.
6. Saifullina, L. D. (2023). Potentsial razvitiya kreativnoi ekonomiki regionov i zanyatostinaseleniya [The potential for the development of the creative economy in regions and employment]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*, 77, 183–191.
7. Trade and Development Report 2023. (n.d.). Retrieved August 18, 2024, from <https://trade-and-development-report-2023>
8. Italy 2024 budget includes 5 bln euros of spending cuts - econ minister. (n.d.). Retrieved August 25, 2024, from https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2023:news_ml_R1N38F024:0-italy-2024-budget-includes-5-bln-euros-of-spending-cuts-econ-minister/
9. Industriya iskusstva i kultury v Italii: statistika i fakty [The art and culture industry in Italy: statistics and facts]. (2021). Statista Research Department.
10. ECCIA. (n.d.). Official website. Retrieved August 18, 2024, from <https://www.eccia.eu/>