

УДК 008

Культурные эффекты развития творческих индустрий

Буцан Анастасия Сергеевна

Кандидат культурологии, доцент,
декан хореографического факультета,
Московский государственный институт культуры,
141406, Российская Федерация, Химки, ул. Библиотечная, 7;
e-mail: anastasiagalkina@mail.ru

Стебляк Виктор Вадимович

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры театрального искусства и социокультурных процессов,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
644077, Российская Федерация, Омск, просп. Мира, 55-а;
e-mail: steblyakvv@list.ru

Чернов Алексей Сергеевич

Кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный институт культуры,
141406, Российская Федерация, Химки, ул. Библиотечная, 7;
e-mail: Chernov82@mail.ru

Аннотация

Культурные эффекты развития творческих индустрий являются одной из ключевых тем научных исследований. Отечественные и зарубежные ученые активно изучают влияние культуры на процесс создания и распространения творческих продуктов, в том числе и их взаимосвязь между культурным контекстом и является условием для эффективного использования человеческого капитала. Исследования показывают, что культурное окружение имеет значительное влияние на формирование творческого мышления и инновационности представителей различных отраслей. При развитии определенных культурных ценностей и традиций, творческие индустрии способствуют сохранению и распространению этого культурного богатства на различных уровнях: местном, на конкретной территории, а также глобально во всем мире. Выявление особенностей влияния культурных индустрий на различных уровнях и определило актуальность данной работы.

Для цитирования в научных исследованиях

Буцан А.С., Стебляк В.В., Чернов А.С. Культурные эффекты развития творческих индустрий // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 7А. С. 88-96.

Ключевые слова

Культурные эффекты, творческие индустрии, развитие культурного наследия, государственное частное партнерство, креативный вклад, творческие профессии, креативные кластеры, культурные преобразования.

Введение

Культурные эффекты творческих индустрий весьма актуальное направление исследований в текущий период. На данный момент существует достаточно ощутимая необходимость исследовать сущность креативных индустрий и выявить их особенности в мировой экономике. В частности: - исследовать понятие и сущность креативных (творческих) индустрий в государственном развитии; - изучить особенности классификации, структуры креативных (творческих индустрий); - выявить тенденции развития творческих индустрий; - определить основные эффекты творческих индустрий.

Изучением понятия «культурные (креативные) индустрии» в свое время занимались отечественные и зарубежные авторы такие как: Зеленцова Е.В., Абанкина Т.В, Метелева Е.Р., Лазарева О.В. М. Хоркхмайер, Т.Арно и др.

Большинство исследователей сходятся во мнении что культурные (творческие) индустрии играют значительную роль в современной экономике и культуре. Данная отрасль как ни одна другая зависит от изменяющихся во внешней среде обстоятельств. Она претерпевает значительные изменения под воздействием новых технологий, социокультурных тенденций и мировых событий. И одновременно может и влиять на них, трансформируя окружающую ее среду.

Одним из ключевых аспектов, которые подчеркивает влияние - это вклад в экономическое развитие страны. Исследования показывают, что творческие индустрии способствуют созданию новых рабочих мест, стимулируют появление инновационных технологий, поддерживают экономический рост. Они также способствуют привлечению инвестиций, развитию культуры в регионе, туристического бизнеса. Кроме этого, культурные индустрии влияют на имидж региона, города, или страны, делая их более привлекательными для жителей и посетителей.

Основное содержание

Развитие культурного наследия, распространяется не только на регион или город, но и используется в культурной парадигме всего общества. Согласно последним исследованиям, культурные индустрии не только способствуют экономическому росту, но и формирует новые поколения творческих специалистов и лидеров мнений. Творческие индустрии могут стать двигателем инноваций и модернизации экономики. Они способствуют созданию современных технологий, развитию креативных решений и установлению связей между различными областями знаний. Новые креативные (творческие) индустрии и узконаправленные культурные сферы безусловно являются неотъемлемой частью современной экономики.

Они не только приносят доход и способствуют экономическому развитию, но и создают новые рабочие места. Творческие индустрии играют ключевую роль в формировании структуры экономики и обеспечивают многообразие трудовых возможностей. Необходимо отметить, что они по сути являются двигателем для развития устойчивой экономики и обеспечивают

социальную стабильность региона.

Однако, несмотря на значительное влияние творческих индустрий на общественное развитие, многие теоретики не придают должного значения их роли. Важно проводить анализ и изучения влияния этих отраслей на экономику страны, чтобы обеспечить их развитие и эффективность в положительном аспекте.

Таким образом, важность включения развития креативных индустрий в экономику страны может стать двигателем экономического прогресса и конкурентоспособности страны. Творческие индустрии являются одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Они показывают высокие темпы роста во многих регионах и странах. Тенденция в области увеличения международного взаимодействия определяется через распространение и обмен культурными ценностями между различными странами. Это создает возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных проектов. Одновременно это может привести к появлению конкуренции на мировом уровне и необходимости конкурировать с иностранными продуктами на национальных рынках.

С точки зрения прогноза развития культурных индустрий, многие исследователи согласны в том, что рост вклада креативных индустрий будет расти и влиять на мировую экономику в целом. Прогнозируется увеличение спроса на цифровой контент, развитие виртуальной реальности и дополненной реальности, а также более активное использование данных и аналитики для создания персонализированных культурных продуктов.

Ожидается, что международное сотрудничество в сфере креативных индустрий будет и дальше укрепляться, в особенности в области трансграничных проектов и партнерств. Это дает возможность для развития культурного взаимодействия, создания уникальных культурных продуктов, способных конкурировать на мировом рынке.

Одной из ключевых тенденций является ускоренная цифровизация творческих индустрий. Развитие интернета, мобильных технологий и платформ, кардинально меняет способы создания, распространения и потребления культурных продуктов. Растет и популярность потокового вещания, электронных книг и других онлайн и цифровых форматов. Это открывает новые возможности для творческих специалистов, однако и повышает требования и конкуренцию между ними, а значит и способность к адаптации к изменяющимся условиям.

Другой не менее важной тенденцией является конвергенция и синергия творческих индустрий. Сейчас идет размытие границ между традиционными видами искусства, и из-за этого появляются новые гибридные формы творчества и инновационные модели услуг, бизнеса и товаров. К примеру, можно привести развитие виртуальной реальности, еще несколько лет назад это были просто игры с дополненной реальностью, сейчас создаются картины, выставки, иммерсивные шоу, которые используют дополненную реальность. Понимание тенденций и выработка прогнозов развития творческих индустрий оказывает значительное влияние для формирования стратегий развития данного сектора экономики, способствует сохранению и распространению национальных традиций, культурных изменений.

Креативные индустрии все больше стремятся к расширению рынков сбыта товаров и услуг, глобализации с одной стороны, и локализации с другой. Локдаун в 2020 году показал, насколько уязвимы креативные индустрии внутри регионов и насколько быстро могут развиваться глобальные продукты. Цифровые технологии позволяют творческим продуктам пересекать национальные границы, но и при этом растет спрос на контент, отражающий специфику региона. Ведущие мировые бренды и платформы стремятся адаптировать свои предложения под

локальные рынки. И в то же время региональные и национальные игроки получают возможность для выхода на глобальный уровень.

Согласно прогнозам, в ближайшие годы темы роста творческих индустрий сохранятся на высоком уровне за счет усиления цифровых технологий, глобализации и социальной ответственности. Ключевыми направлениями развития станут: развитие искусственного интеллекта, виртуальной реальности, игровых технологий, а также возрастет спрос на персонализированный, интерактивный и социально-ориентированный контент.

Повышение значимости творческих индустрий в современном мире приводит к значительным культурным изменениям. Одни из ключевых культурных изменений, которые могут произойти в условиях дальнейшего развития – укрепление культурного плюрализма. Разнообразие культурных продуктов и идей, которые создаются культурными индустриями, способствуют более широкому представлению о различных культурах и традициях. Это, в свою очередь, способствует более глубокому пониманию и уважению культурного наследия.

Как часть культурного изменения, можно говорить об усилении значимости местных культур и идентичностей. Творческие индустрии могут стать платформой для выражения уникальных черт различных региональных культур, что способствует сохранению культурного наследия и его передаче следующим поколениям. Возросшая роль регионального туризма внутри не туристических стран говорит о необходимости создания таких культурных кластеров. Сохранение национальных блюд, одежды, традиций и т.д., возрождает старые профессии, открывает новые направления для туризма, развивает региональную экономику.

Влияние технологий и цифровых платформ на производство и распространение культурных товаров и услуг открывает новые возможности для потребителей и производителей. Появляются новые форматы представления и коммуникации, которые меняют обычные способы потребления культуры и создают новые культурные практики.

Культурные продукты и события, которые появляются благодаря культурным индустриям, могут стать площадкой для диалога между различными культурами и нациями, способствуя пониманию и сближению различных общностей.

Творческие профессии будут играть все более важную роль в экономике и обществе, что может привести к усилению влияния этой социальной группы. Изменение ценностей и образа жизни значительно влияют на культурные изменения. Современные тенденции говорят о том, что креативность, гибкость и самовыражение являются ключевыми факторами развития среди молодежи. Творческие профессии предполагают более гибкие графики работы, стираются границы между работой и домом. Сейчас идет рост фриланса, коротких контрактных работ и нестандартных форм занятости в творческих индустриях, трансформация городской среды, рост значимости креативных кластеров, арт-пространств и других объектов инфраструктуры.

Существенное изменение способов производства, через развитие цифровых технологий может существенно изменить распространение и потребление культурного контента. Важным аспектом успешного продвижения на рынке является не только соответствие креативного продукта потребностям, но и наличие глубокого смысла, который объединяет культурные и экономические ценности. Такой продукт должен выделяться формой представления, способной привлечь внимание и вызвать интерес у потребителя. Именно в этом заключается суть продуктового подхода в креативной индустрии, и его культурного влияния. В конечном итоге только уникальные и качественные продукты со смыслом способны задержаться на рынке.

Кроме того, культурные эффекты развития творческих индустрий оказывают влияние на

культурный пейзаж общества. Работы Андрея Арсеньева и Кэтерин Каллен показывают, что творческие отрасли способствуют созданию и сохранению культурного наследия, уникальной культурной среды и традиций. Это способствует формированию культурного облика городов и регионов, привлекая туристов, инвестиции и способствуя развитию местной экономики.

Таким образом, выявление ключевых культурных эффектов развития творческих индустрий позволяет понять, как данные отрасли влияют на формирование культурного опыта и общественного сознания. Укрепление культурного капитала, формирование культурной идентичности и влияние на культурный пейзаж – лишь некоторые аспекты воздействия творческих отраслей на общество, подчеркивающие их важность в современном мире.

Сложная экономическая обстановка в стране представляет серьезные вызовы для развития креативного кластера. Необходимо активно искать способы решения проблем, связанных с финансированием социокультурных проектов. Важно создавать эффективные механизмы привлечения бизнеса к поддержке креативных организаций. То есть обеспечить стабильное развитие и процветание креативной индустрии в условиях перемен.

Исследования и анализ трендов в области культурных продуктов позволяют понять, что успех проекта зависит от его соответствия запросам аудитории и способности адаптироваться к изменениям на рынке. При разработке нового продукта необходимо уделить внимание не только его качеству, но и способам взаимодействия с потребителями.

Определенно можно выделить следующие культурные эффекты:

- оздание объектов культурного наследия и ценностей;
- успешное межкультурное взаимодействие;
- непрерывность передачи знаний последующим поколениям;
- популяризация и продвижение креативных продуктов и регионального брендинга.

Также в очень тесной связи с вышеуказанными наблюдаются и социальные эффекты:

- развитие и повышение качества человеческого капитала;
- поддержание индивидуальной и общественной заинтересованности в конечном результате;
- успешное социальное сетевое взаимодействие;
- возможности творческой самореализации субъектов креативных индустрий.

Важно не просто создать культурный продукт, но и учесть множество факторов, включая привлекательность для целевой аудитории и способы его продвижения на рынке. При разработке культурного продукта и выявление его эффекта на рынок необходимо сфокусироваться не только на увеличении объемов продаж, но и на создании ценности для потребителей. Успех зависит от того, насколько он удовлетворяет нужды и интересы своей целевой аудитории, а также от способности компании адаптировать его под изменяющиеся рыночные условия.

Для успешного развития креативных индустрий необходимо установить тесные связи между бизнесом и креативным сообществом, чтобы обе стороны могли находить общие точки взаимодействия и совместно строить перспективные и инновационные проекты. Важно, чтобы бизнес и креативные сообщества взаимодействовали на основе взаимной выгоды и понимания, строя долгосрочные партнерские отношения, способствующие развитию не только самих индустрий, но и всего общества в целом. Благодаря такому сотрудничеству можно создавать инновационными и значимые проекты, способствующие культурному и экономическому развитию регионов.

Государственно-частное партнерство является ключевым фактором в развитии креативного сектора экономики. Это сотрудничество открывает двери для реализации амбициозных проектов, объединяя усилия бизнеса и креативных индустрий. Благодаря поддержке творческих идей, компании не только могут расширить свою аудиторию и укрепить свою репутацию, но и внести значительный вклад в развитие культурной сферы в регионе и стране. Их совместные усилия не только приносят экономическую выгоду, но и способствуют развитию культурного наследия и инновационных решений.

Прежде чем рассмотреть влияние финансовой поддержки на креативные индустрии, важно понимать, что государственно-частное партнерство не должно ограничиваться лишь финансированием проектов. В современном мире такие партнёрства играют ключевую роль в создании инфраструктуры для инноваций и прогресса. Разнообразные формы сотрудничества между государством и частным сектором, такие как совместные предприятия, аренда оборудования и заключение контрактов, способствуют развитию креативных отраслей. Они не только обеспечивают необходимые ресурсы, но и способствуют обмену знаниями и опытом между участниками процесса. Более того, успешные партнерства способны создать благоприятную среду для роста индустрии и стимулировать инновации. Поддержка не должна ограничиваться лишь финансовыми вливаниями, она должна также способствовать развитию творческого мышления и сотрудничеству между различными участниками.

Искусство и творчество - это неотъемлемая часть культуры общества, и государственная поддержка в этой сфере играет важную роль. В современном мире государство может выступать не только в качестве финансового ресурса, но и как организатор и фасилитатор процессов взаимодействия между бизнесом и креативными профессионалами. Для успешного развития креативного сектора важно создавать устойчивые и долгосрочные партнерства, основанные на взаимном доверии и понимании целей и потребностей каждой стороны. Креативность и инновации требуют не только финансовой поддержки, но и комплексного подхода к созданию условий для качественного развития отрасли. Поддержка государства способствует не только экономическому росту, но и сохранению культурного наследия и стимулирует творческий потенциал общества. Гармоничное взаимодействие между государством, бизнесом и креативными профессионалами способствует росту инноваций и укреплению культурных ценностей в обществе.

Заключение

Современные вызовы требуют от индустрии креативности и постоянного развития. Государство, предоставляя финансовую поддержку для обучения сотрудников новым навыкам и организации мастер-классов, может сыграть ключевую роль в создании благоприятной среды для инноваций. Необходимо стимулировать компании к внедрению современных подходов и технологий, чтобы креативные отрасли могли эффективно процветать и развиваться.

Развитие индустрии и креативных секторов является неотъемлемой частью экономического прогресса. Поддержка со стороны государства в форме финансирования обучения и стимулирования инноваций способствует формированию конкурентоспособной и динамичной среды для развития бизнеса. Только активное внедрение новых подходов и технологий позволит креативным отраслям не только выживать, но и процветать в условиях современного рынка. Инновации и креативность становятся основными движущими силами в современном мире

бизнеса. Поддержка государства в области обучения, проведения мастер-классов и стимулирования компаний к внедрению новых идей и подходов необходима для обеспечения долгосрочного успеха и устойчивого развития креативных отраслей.

Творческие индустрии не существуют в изоляции, они взаимодействуют с другими секторами общества и влияют на них. Технологические инновации открывают новые возможности для творческих индустрий, а социальные изменения влияют на контент, который они производят. Это динамичное взаимодействие формирует новую реальность, в которой творческие индустрии играют все более значимую роль.

Они являются мощным инструментом социальных и культурных преобразований. Понимание их влияния на общество и на развитие креативной экономики является ключевым для формирования более инновационного, толерантного и инклюзивного общества.

Библиография

1. Афанасьева, М. А. Введение в понятие «креативные индустрии» / М. А. Афанасьева. – Текст : электронный // Научград: наука, производство, общество. – 2017. – № 4 (14). – С. 50-54. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36932875_47843453.pdf (дата обращения: 07.09.2024).
2. Бобков, А. И. Биографический метод в контексте анализа актуализации феномена наличия/отсутствия креативной индустрии / А. И. Бобков, А. А. Бобков. – Текст : непосредственный // Креативные стратегии и креативные индустрии в экономическом, социальном и культурном пространствах региона : материалы второй региональной научно-практической конференции. – Иркутск, 2019. – С. 146-153
3. Бокова, А. В. Культурные, креативные, творческие индустрии как явление современной культуры: опыт концептуализации : специальность 24.00.01 – Теория и история культуры : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Бокова Анна Викторовна ; Национальный исследовательский Томский государственный университет. – Томск, 2016. – 174 с. – Текст : непосредственный.
4. Боровинская, Д. Н. Роль культурных (креативных) индустрий в развитии современной цивилизации / Д. Н. Боровинская. – Текст : непосредственный. // Социально-гуманитарное обозрение. – 2019. – № 1. – С. 37-38.
5. Вейнмейстер, А. В. «Культурные индустрии» и «креативные индустрии»: границы понятий / А. В. Вейнмейстер, Ю. В. Иванова – Текст : непосредственный // Международный журнал исследований культуры. – 2017. – № 1 (26). – С. 38-48.
6. Глушкова, Ю. О. Теоретические подходы к анализу креативных индустрий / Ю. О. Глушкова, И. В. Бабаян. – Текст : непосредственный // Beneficium. – 2019. – № 3 (32). – С. 14-24.
7. Демшина, А. Ю. Креативные индустрии и современная социальная мифология / А. Ю. Демшина. – Текст : непосредственный // Гуманистические ориентиры профессионального и нравственно-правового воспитания будущих юристов : сборник статей по материалам Всероссийского круглого стола. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 47-54.
8. Дьячков, А. В. Лингвосоциокультурный подход к изучению иностранных языков в контексте развития креативных индустрий / А. В. Дьячков, Н. В. Дьячкова. – Текст : непосредственный // Творчество и современность. – 2021. – № 1 (14). – С. 80-84.

Cultural effects of the development of creative industries

Anastasiya S. Butsan

PhD in Cultural Studies, Associate Professor,
Dean of the Choreography Faculty,
Moscow State Institute of Culture,
141406, 7, Bibliotechnaya str., Khimki, Russian Federation;
e-mail: anastasiagalkina@mail.ru

Viktor V. Steblyak

PhD in History of Arts,
Associate Professor of the Department of theatrical art
and socio-cultural processes,
Omsk State University named after F.M. Dostoevsky,
644077, 55-a Mira ave., Omsk, Russian Federation;
e-mail: steblyakvv@list.ru

Aleksei S. Chernov

PhD in pedagogy, Associate professor,
Moscow State Institute of Culture
141406, 7, Bibliotechnaya str., Khimki, Russian Federation;
e-mail: chernov82@mail.ru

Abstract

Cultural effects of creative industries development are one of the key topics of scientific research. Domestic and foreign scientists actively study the influence of culture on the process of creation and distribution of creative products, including their relationship between the cultural context and is a condition for the effective use of human capital. Studies show that the cultural environment has a significant impact on the formation of creative thinking and innovativeness of representatives of various industries. When developing certain cultural values and traditions, creative industries contribute to the preservation and dissemination of this cultural wealth at different levels: locally, in a particular territory, as well as globally throughout the world. Identification of the peculiarities of the influence of cultural industries at different levels has determined the relevance of this paper.

For citation

Butsan A.S., Steblyak V.V., Chernov A.S. (2024) Kul'turnye efekty razvitiya tvorcheskikh industrii [Cultural effects of the development of creative industries]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (7A), pp. 88-96.

Keywords

Cultural effects, creative industries, cultural heritage development, public private partnerships, creative contribution, creative professions, creative clusters, cultural transformation.

References

1. Afanasyeva, M. A. Introduction to the concept of “creative industries” / M. A. Afanasyeva. - Text: electronic // Naukograd: science, production, society. - 2017.-№4(14).-C.50-54.-URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_369328_75_47843453.pdf(date of reference: 07.09.2024).
2. Bobkov, A. I. Biographical method in the context of analyzing the actualization of the phenomenon of presence/absence of creative industry / A. I. Bobkov, A. A. Bobkov. - Text: direct // Creative strategies and creative industries in economic, social and cultural spaces of the region: proceedings of the second regional scientific-practical conference. - Irkutsk, 2019. - C. 146-153
3. Bokova, A. V. Cultural, creative, creative industries as a phenomenon of modern culture: the experience of conceptualization : specialty 24.00.01 - Theory and history of culture : thesis for the degree of candidate of philosophical

-
- sciences / Bokova Anna Viktorovna ; National Research Tomsk State University. - Tomsk, 2016. - 174 c. - Text: direct.
4. Borovinskaya, D. N. The role of cultural (creative) industries in the development of modern civilization / D. N. Borovinskaya. - Text: direct. // *Socio-humanitarian Review*. - 2019. - № 1. - C. 37-38.
 5. Weinmeister, A. V. "Cultural industries" and "creative industries": the boundaries of concepts / A. V. Weinmeister, Y. V. Ivanova - Text: direct // *International Journal of Cultural Research*. - 2017. - № 1 (26). - C. 38-48.
 6. Glushkova, Y. O. Theoretical approaches to the analysis of creative industries / Y. O. Glushkova, I. V. Babayan. - Text: direct // *Beneficium*. - 2019. - № 3 (32). - C. 14-24.
 7. Demshina, A. Y. Creative industries and modern social mythology / A. Y. Demshina. - Text: direct // *Humanistic benchmarks of professional and moral-legal education of future lawyers: a collection of articles on the materials of the All-Russian roundtable*. - St. Petersburg, 2019. - C. 47-54.
 8. Dyachkov, A. V. Linguosociocultural approach to the study of foreign languages in the context of the development of creative industries / A. V. Dyachkov, N. V. Dyachkova. - Text: direct // *Creativity and Modernity*. - 2021. - № 1 (14). - C. 80-84.