

Авиньонский форум – Культура, Экономика, СМИ
(ноябрь 2011 г.)

Ил. 1.

По последним данным ЮНЕСКО, действующая индустрия культуры и средств массовой информации в мировом масштабе составляет в денежном выражении 1 300 млрд долларов, что в два раза больше доходов от международного туризма. В Европе культурная отрасль обеспечивает около 6 млн рабочих мест. Но культура – это, прежде всего, сконцентрированный межличностный духовный опыт. Такое ее

двойное предназначение и определяет концепцию Международного Авиньонского форума, который уже в четвертый раз собрал многочисленных деятелей культуры и искусства, руководителей профильных предприятий, представителей СМИ.

Форум – это своего рода мост, соединяющий пространство культуры и экономики, «лаборатория идей на службе культуры» по выражению одного из его участников. С каждым разом он упрочивает связи, формирует синергии, совершенствует пути взаимодействия, неизменно руководствуясь девизом: *Культура – это будущее.*

Ключевая идея форума – развивать культуру в качестве объекта инвестирования, добиваться ее признания как фактора динамичного развития инновационных процессов в их многообразии.

Начало деятельности Авиньонского форума непосредственно связано с ратификацией конвенции ЮНЕСКО о культурном разнообразии в 2005 году. Ассоциация сразу получила поддержку Министерства культуры и коммуникаций Франции, которое, собственно, было инициатором ее создания. Административный совет и другие руководящие структуры разрабатывают направления аналитической работы, тематику дискуссий на местном, европейском и международном уровнях. Рабочие группы постоянно взаимодействуют с организациями партнерами, университетами, международными консультативными комитетами, проводят исследования, призванные глубже раскрыть тематику и содержание дискуссий и докладов. Благодаря поддержке партнеров и спонсоров уже насчитывается около десятка серьезных аналитических работ, посвященных таким вопросам, как экономика культуры, налоговая политика в сфере культуры, культурная привлекатель-

ность территорий, долгосрочные программы развития занятости, цифровые технологии и их на культуру.

Организаторы форума 2011 года внесли новый элемент в его работу, создав специальный блог *Culture is Future*. Это своего рода «вебография» культуры, экономики и СМИ, интернет-журнал, предлагающий такие разделы, как Финансирование культуры; Культура и развитие территорий; Культура и цифровое пространство; Культура и инновации. Отдельными рубриками представлены статистические данные, результаты исследований и опросов («Знаете-ли вы?»), статьи, в которых наиболее углубленно освещены проблемы печати, аудиовизуальных средств, архитектуры, театрально-концертной деятельности, изобразительных искусств, дизайна («Все время дальше...»), портреты участников форума («Кто?»).

Главная тема ноябрьского форума – «Инвестировать в культуру». Его дебаты вписываются в тематику трех предыдущих встреч, особо подчеркивая роль и место культуры в условиях международного экономического кризиса.

На этот форум собрались более 400 представителей культуры, экономики и СМИ: творческие деятели, руководители индустрии культуры, писатели, режиссеры, преподаватели, студенты международных университетов, политические лидеры. Форум тематически совпал с другой важной международной встречей, проходившей в те же дни в Авиньоне – совещанием министров культуры стран-участников Большой восьмерки (G8) по проблемам интеллектуальной собственности. Саммит был организован по инициативе французского министра культуры и коммуникаций Фредерика Миттерана в рамках председательства Франции в G20 и G8. В нем приняли также участие члены ЮНЕСКО, Еврокомиссии, представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия была представлена министром культуры Александром Авдеевым.

Оба мероприятия были отмечены присутствием президента Франции Николя Саркози, выступившего с речью, в которой он затронул ряд актуальных проблем, связанных с обеспечением авторских прав в Интернете.

Прежде всего, глава государства вновь заявил о своей приверженности культуре, подчеркнув, что сейчас «мир как никогда нуждается в культурных деятелях».

«Французский ответ на кризис – это массивное капиталовложение в культуру, ибо Франция считает, что культурные блага – это блага первой необходимости. Культура не затраты, которые надо сокращать, а инвестиции, которые позволят выйти из кризиса».

«Необходимо перестроить от А до Я экономическую модель культуры», которой грозит распад традиционных схем распространения, сказал президент. Напомнив, с каким

вниманием Франция относится к проблеме авторских прав, Николя Саркози весьма похвально отозвался о действии первого закона HADOPI об охране интеллектуальной собственности в Интернете, который, согласно данным опросов, способствовал снижению пиратства на 35%. Он также выразил готовность принять новый закон HADOPI 3 с целью борьбы против неправомерного использования музыкальной продукции и видеоконтента (речь идет о потоковых сайтах, позволяющих слушать музыку в реальном времени – streaming music), что «наносит непоправимый урон» авторам. «С этим надо бороться. Я не приемлю прибыли, получаемой на ворованных произведениях», – с возмущением сказал Саркози.

«Если не будет музыки, если не будет кино, если не будет писателей, что ваше поколение будет искать в Интернете?», – обратился к аудитории Николя Саркози, выражая свою озабоченность положением звукозаписывающей индустрии во Франции.

На совещании министров культуры Большой восьмерки глава государства подтвердил свою поддержку проекта создания Национального центра музыки (Centre national de musique – CNM), призванного способствовать развитию музыкального творчества в стране. «В музыке мы наладим систему, схожую с системой Национального центра кинематографии в отношении кино», – объявил Саркози. Им было также подчеркнуто, что CNM должен финансироваться за счет средств, отчисляемых провайдерами.

Выступая перед участниками Авиньонского форума, президент уточнил: «Мне бы хотелось, чтобы поставщики доступа в Интернет, которые вполне успешны, могли способствовать музыкальному творчеству, как ряд деятелей культуры и искусства способствуют кинематографическому творчеству». «Глобализация приводит к тому, что гиганты Интернета получают сегодня на французском рынке большие деньги, но не платят Франции ни одного сантима налога», – отметил также Николя Саркози.

В своей речи по случаю открытия форума министр культуры и коммуникаций Франции Фредерик Миттеран также говорил о значении культуры в контексте нынешнего международного экономического кризиса, подчеркнув, что динамичное развитие культурного творчества – это «существенный фактор роста и занятости в Европе». По мнению министра, должна быть создана новая «экосистема», включающая культуру и экономику, чтобы они могли «инвестировать друг в друга, не теряя из вида того, на чем веками базируются наши ценности».

Подобная «экосистема» уже вырисовывается, она постепенно формируется, и Авиньонский форум ежегодно с 2008 года подтверждает это. «Собрать вместе деятелей культуры, представителей индустрии творчества, экономики и медиа для обсуждения не

только экономического аспекта культуры, но также роли культурных отраслей в повышении социального статуса, создании рабочих мест» – таково назначение форума, который набирает обороты и становится все более значимым событием на международной арене.

И что еще важно, подчеркнул министр, при всей значимости экономического аспекта, «творчество наших писателей, музыкантов, артистов, композиторов, издателей вносит неоспоримый вклад в культурное разнообразие и способствует выполнению цивилизационной миссии».

Благодаря участию в форуме представителей всех континентов, «эта космополитическая лаборатория», по выражению Миттерана, вновь стала «местом плодотворных дебатов, небывалого обмена мнениями, а также конкретных предложений».

Министр подчеркнул тот факт, что совещание на высшем уровне, организованное по его инициативе и посвященное проблемам интеллектуальной собственности, не случайно проводится именно в Авиньоне, поскольку Авиньонский форум, своей программой, уровнем дискуссий, способен развить и дополнить итоги министерского саммита.

Переходя непосредственно к обозначенной теме, Ф. Миттеран отметил некоторые «парадоксальные особенности», свойственные современной эпохе. Цитируя выражение поэта прошлого века авиньонца Рене Шара, Фредерик Миттеран подчеркнул, насколько сегодня «главное постоянно находится под угрозой второстепенного» и «нужны проводники, чтобы избежать культурного цунами из-за развития интернета и цифровых технологий».

Вполне очевидно, что цифровые технологии демократизируют творческий процесс, предоставляя большому числу профессионалов и непрофессионалов-любителей возможность создавать и распространять свои произведения на нематериальных носителях.

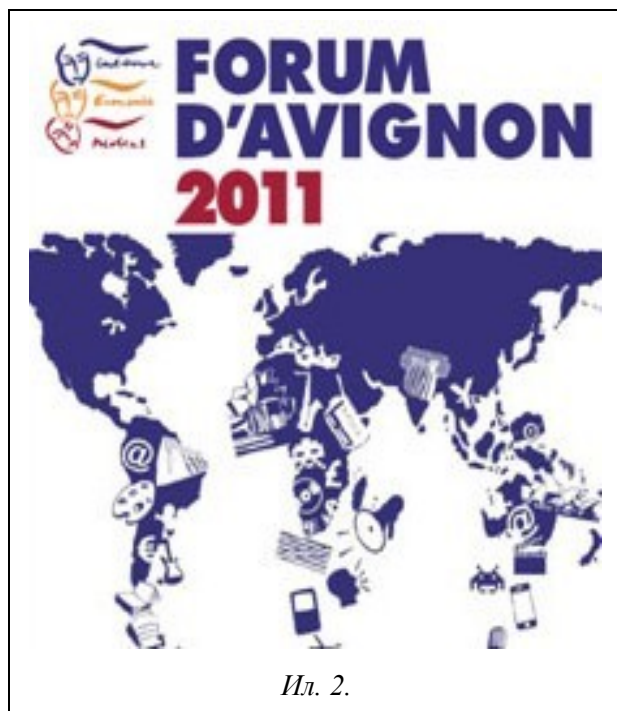
Очевидно также, что многократно увеличивается наличие культурных контентов в Интернете и упрощается доступ к каталогам, включая самые «недоступные» произведения. Меняются прежние «правила игры», что в сущности означает революцию в сфере чтения, музыки и кино, «демократическая составляющая» которой не вызывает сомнений.

Таким образом, новые цифровые технологии нарушают традиционно сложившееся равновесие и ставят под угрозу ранее существовавшие модели, что не может не отражаться на соблюдении прав авторов и экономических аспектах творческого процесса.

Какие есть примеры успешного внедрения новых французских экономических моделей, способных стимулировать рост предложения культурных контентов и не нарушать при этом права автора? Какие уроки можно извлечь из отечественного опыта совершенствования системы защиты интеллектуальной собственности и тем самым обеспечить ее эффективность? Как добиться того, чтобы было соразмерным государственное и частное

участие в проектах создания универсальных электронных библиотек, глобальной оцифровки и распространения культурного наследия с учетом его непреходящего и всеобъемлющего значения? При столь широкой доступности произведений в цифровых сетях, как создать условия для развития такой экосистемы, которая непрерывно поддерживала бы процесс творчества во всем его разнообразии?

Это вопросы, которые среди многих других глава министерства культуры пожелал внести в повестку дня ноябрьского форума. «На них, конечно, нет единого ответа, и я не недооцениваю разнообразие национальных юридических моделей и традиций», – пояснил министр. Тем не менее, он убежден, что разнообразие мнений и подходов участников форума лишь обогащает содержание дискуссии, и здесь можно найти множество точек соприкосновения и сходства позиций. Например, по вопросу соблюдения авторских прав на разных континентах: речь уже не идет о том, надо ли срочно начинать борьбу с пиратством, а о том, как это делать наиболее эффективно.

Ил. 2.

На современном этапе, когда происходят глубокие преобразования в сфере технологического развития, торговли и интеллектуальной мысли, «мы должны разработать новую динамику международного сотрудничества, позволяющую выявить общее понимание ситуации, общие принципы деятельности с целью проведения политики поддержки экономики творчества в цифровую эпоху», считает министр культуры. Он призывает также правительства, международные учреждения, организации, занимающиеся внедрением цифровых технологий, и просто граждан к повышению коллективной ответственности именно в этот исторический момент, открывающий все более широкую перспективу доступности произведений художественного и интеллектуального творчества.

Что касается Франции, ее понимание коллективной ответственности за судьбы творчества в эпоху современных преобразований естественно в большой степени определяется потребностями, существующими в рамках Европейского Союза. Об этом можно судить на примере французской электронной библиотеки Europeana, которая, как с гордостью отметил Фредерик Миттеран, «уже смогла завязать тесные связи Американской публичной библиотекой, создающейся по проекту Роберта Дарнтонна». Европа с успехом реа-

лизовала множество инициатив в сфере музыки, книгоиздания, аудиовизуального творчества, реформировала систему коллективного управления авторскими правами и соблюдения прав авторов. «Наступило время определить инструментарий, соответствующий цифровой эпохе, руководствуясь все тем же принципом поддержки и стимулирования творчества – фактора культурного разнообразия», – подытожил свои размышления Фредерик Миттеран.

В день открытия форума дебаты были полностью посвящены теме культурного инвестирования, которую обсуждали и профессиональные работники культуры, и представители экономической сферы. Подчеркивалось существование неразрывной связи между культурой и экономикой, между социальным статусом и ответственностью инвестиционных решений, между знаковыми ценностями и борьбой за их сохранение.

Культура слишком долго носила ярлык «затратной статьи» государственного бюджета, и в результате этого культурная деятельность была отнесена к разряду «непродуктивных расходов», то есть лишних и даже бесполезных затрат. Авиньонский форум с самого начала занялся этим вопросом и инициировал проведение исследований с целью выявления и раскрытия связей, существующих между экономикой и культурными расходами.

Культура требует инвестиций – и личного духовного участия, и поддержки образования, открывающего интеллектуальные горизонты, и экономического вклада, необходимого для поддержания культуры и придания ей статуса полноценно развивающейся отрасли.

Представленные исследователями публикации отражают различные аспекты основной темы: «Интеллектуальная собственность – универсальная ценность», «Культура – долгосрочное инвестирование», «Новое в области культурных контентов».

Исследование **«Интеллектуальная собственность: всеобщее достояние»** было подготовлено при участии известной британской аудиторской компании Ernst & Young, сотрудничающей с ассоциацией Авиньонский форум. Это сравнительный анализ правовой ситуации в области интеллектуальной собственности в странах, входящих в Большую двадцатку. Основное внимание уделено последствиям распространения цифровых технологий с точки зрения законодательства и контрактной системы.

Перед аналитиками стояли четыре задачи: представить объективные факты и сведения, касающиеся соответствий и разногласий в законодательстве различных стран; определить в какой степени технологическое развитие поставило систему охраны интеллектуальной собственности перед угрозой разрушения и в то же время усовершенствовало ее, а

также какой опыт представляется наиболее успешным и какие существуют препятствия в аспекте развития творчества; дать оценку эффективности применения законодательства в области прав интеллектуальной собственности, и, наконец, представить предложения и заключения с целью совершенствования контроля над финансами и контрактными обязательствами в сфере нематериальных активов.

Исследовательская работа была дополнена сведениями, полученными в ходе интервью с творческими деятелями, экономистами, руководителями предприятий, юристами, политиками.

«Предпринимательство и инвестирование в культуру: от побуждения к решению» – тема исследования, проведенного совместно ведущей консалтинговой компанией Kurt Salmon (Курт Салмон), консультативным комитетом TERA Consultants, а также известным британским специалистом по развитию городов Чарльзом Лэндри (Charles Landry). Исследователи изучали механизмы и модели принятия инвестиционных решений от начальной до конечной стадии, выявляли экономические и не-экономические критерии и факторы, говорящие в пользу тех или иных культурных проектов. Было опрошено около сотни лиц в разных регионах мира – творческих работников, администраторов, руководителей предприятий, принадлежащих и частным, и государственным структурам, с целью выяснения того, как позиционируются различные участники процесса.

Экономический вклад культуры – неоспоримый факт: в 2002 году культурная индустрия составляла 12% ВВП США, 3,8% ВВП Канады, а уже в 2006 году 1,48% ВВП Китая. В развитых странах руководители высшего уровня осознали, что творчество концентрическими кругами распространяется за пределы собственно сферы культуры и способствует развитию инновационных процессов во всех отраслях экономики и в обществе в целом. Поэтому решения о капиталовложениях в культуру принимаются серьезно, проходят согласования на разных уровнях. Они тем и отличаются, что требуют участия представителей экономических и финансовых кругов, меценатов, государственных и общественных деятелей. Культура – это отдельная отрасль, располагающая инновационными моделями финансирования, это стратегическая отрасль.

Как в таком случае оценивается не-экономический эффект культуры? Выводы исследования Kurt Salmon дают в руки людям, от которых зависит принятие решений, ценные инструменты, позволяющие конкретно оценивать объем и характер предполагаемых вложений, разъяснять их смысл и целесообразность.

Аналитики составили общую схему, включающую ряд основных параметров и аргументов в поддержку культурного инвестирования. Одни обусловлены экономическими соображениями (повышение имиджа и престижа предприятия, задачи экономического ро-

ста, развитие экономики знания, экономическое использование объектов культурного наследия). Другие имеют общественно-социальную направленность: укрепление социального единства, повышение культуры предпринимательства, социальная ответственность инвестора, расширение практики спроса и предложения в сфере культуры, совершенствование художественного творчества и культурного самовыражения.

Эффект культурных расходов городов

В 2009 и 2010 годах по заказу Авиньонского форума компания Kurt Salmon составила выборку 47 городов мира (28 в Европе, 12 в Америке, 7 в Азии, Океании и Африке), рассмотренных, исходя из 11 характеристик: четыре, относящихся к «экономическим показателям», семь – к «культурной динамике». В рамках подготовки форума 2011 года консультативный кабинет TERA Consultants углубил эконометрический и статистический анализ данной выборки с целью определения взаимозависимости между показателями экономического развития и культурной деятельности.

В результате всестороннего изучения количественных данных было сделано два заключения.

- Развитие культуры в городах свидетельствует о благосостоянии отдельного человека и общества в целом, об интенсивности и привлекательности социальной жизни.

- Культурные расходы городов – неоспоримый показатель их уровня экономического развития. Каждый город должен убедиться, что его культурная политика не отстает по фазе от экономического развития – с тем, чтобы создавать или укреплять уже существующую связь между культурными инвестициями и ростом экономики.

Статистический анализ показал, что города однородны, несмотря на разнообразие их размеров, уровня жизни, географического положения и другие отличия. Это свидетельствует о том, что культурные и экономические показатели постоянно взаимодействуют и отражаются на положении городов.

На фоне общей картины однородности существуют, однако, некоторые различия. Три города – Лондон, Париж и Берлин – отличаются от остальных количеством и интенсивностью деятельности своих культурных и образовательных учреждений. В этом смысле ближе всего к ним пять других городов – Нью-Йорк, Мадрид, Рио, Буэнос-Айрес, Рим. Кроме того, четыре города – Венеция, Краков, Ванкувер и Авиньон – имеют схожие характеристики, касающиеся количества туристов, миграционных потоков, и тем самым немного отличаются от остальных городов.

Был также проведен эконометрический анализ, призванный установить наличие более или менее существенной статистической взаимозависимости между экономикой и культурой, определить «рычаговый эффект» культурных расходов на рост ВВП.

На примере представленных городов было установлено, что государственные культурные затраты на одного жителя составляют в среднем 0,7% ВВП, но эти затраты оказывают действенный эффект на 10% ВВП (на одного жителя). Такова позитивная и весьма ощутимая динамика, даже если государственные расходы играют свою стимулирующую роль только в ключевых областях. Иными словами, чем больше инвестиций в культуру, тем лучше экономическое положение данной территории.

Исследование позволило, таким образом, выявить коррелятивные связи между культурным инвестированием и критериями не-экономического свойства: культурное инвестирование оказывает прямое воздействие на социальную интеграцию и привлекательность территорий; объем культурного инвестирования связан с благосостоянием города и служит показателем его уровня развития. Невнимание к культуре означает регресс.

Исследование Чарльза Лэндри по креативным городам (Creativity, culture & the city: a question of interconnection)

Автор теории креативных городов Чарльз Лэндри (Charles Landry) представил для Авиньонского форума исследование, объектом которого стали шесть европейских городов: Лилль, Болонья, Бильбао, Краков, Ливерпуль и Рурский регион.

Что общего между этими местами? Креативность! Чарльз Лэндри применяет это понятие для обозначения городов-новаторов, соперничающих в умении локализовать ресурсы, инновационный и творческий потенциал, привлечь инвестиции, и тем самым – туристов. На вопрос, зачем вкладывать в культуру, Лэндри отвечает другим вопросом: что мы теряем, если не вкладываем в культуру? Ведь культура интегрирована в общую экосистему территории и в этом смысле распространяется далеко за пределы собственно культуры. «Отказаться от этого – значит ослабить динамичное развитие предприятий, поставить под угрозу социальное единство, снизить потенциал территории перед лицом конкуренции, лишить ее самобытности, ее ДНК, а значит ее будущего». Креативные города и креативная экономика неразрывны.

Чарльз Лэндри доказывает это на примере шести городов путем тщательного анализа ситуации и в рамках большого временного отрезка – 25 лет. Статистические источники, прямое интервьюирование дополнены личным опытом аналитика, выступающего в качестве специалиста-консультанта для целого ряда городов, в частности для европейских столиц культуры.

Бильбао часто ассоциируется с Гуггенхеймом. Безусловно, так, но за этим символом скрывается политика обновления, превратившая промышленную пустыню в креативный центр с развитым третичным сектором экономики.

У Ливерпуля другая траектория, но та же отправная точка: опустошенный кризисом промышленный город смог превратиться в порт приписки британского туризма и научной инновации.

Французский Лилль давно уже перестал быть городом бывших рудников и брошенных текстильных фабрик, сегодня это символ культуры и гостеприимства, место расположения крупнейших во Франции предприятий электронной индустрии, логистических платформ, поддерживающих его процветание.

Рурский регион, европейская столица культуры, расстался со своим бывшим обликом доменной печи и превратил промышленные зоны в очаги инновации, культурной индустрии, научно-технического развития, образования.

Болонья развивается по тому же пути, стремясь конкурировать со своими итальянскими городами-собратьями, располагающими общеизвестными объектами наследия и символами культуры. С успехом сохраняя свою ремесленническую специализацию, город проводит дальновидную политику развития сферы услуг высокого качества и уже отличается одним из самых высоких уровней занятости в Италии.

Краков сумел найти опору в своем прошлом, сохранив интеллектуальные традиции, старинный университет, наследие своих еврейских кварталов, что послужило стимулом культурного обновления города, ставшего инициатором и очагом модернизации в Польше.

Список литературы:

По материалам, размещенным на официальном сайте Авиньонского форума. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.forum-avignon.org:

1. Forum d'Avignon. Communiqué de presse. Juillet 2011 (дата обращения 21.10.2011);
2. Newsletter (дата обращения 26.01.2012);
3. Débats 2011 (дата обращения 20.01.2012).

Другие источники:

1. Forum d'Avignon 2011. Ministère de la Culture et de la Communication. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.culturecommunication.gouv.fr/ (дата обращения 17.01.2012).

2. Discours de F. Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à l'occasion de l'ouverture du Sommet culturel et du Forum d'Avignon. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.culturecommunication.gouv.fr/ (дата обращения 17.01.2012);

3. Nicolas Sarkozy s'invite à Avignon pour parler culture et numérique. Juliette Bénabent. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.telarama.fr/ (дата обращения 21.10.2011).

Сведения об использованных иллюстрациях:

Иллюстрация содержания. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.culture.gouv.fr/> (дата обращения: 05.10.2011).

Ил. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.youtube.com/watch?v=8ncAdba67IA> (дата обращения: 24.04.2012).

Ил. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.influencia.net/fr/actualites1/forum-avignon-2011-evenement-incontournable,48,2012.html> (дата обращения: 24.04.2012).

Источник: *Культура в современном мире. — 2012. — № 2. — [Электронный ресурс]. —*
Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>