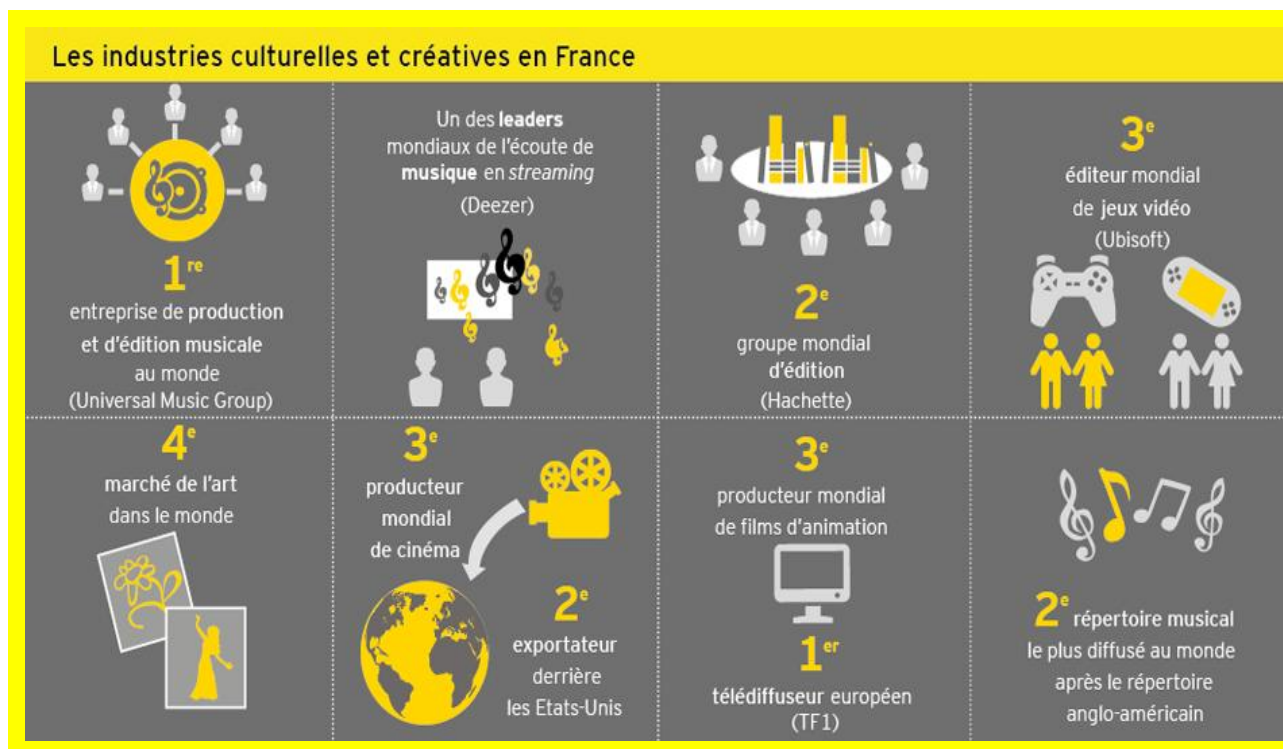

Индустрия культуры и творчества во Франции: экономическая панорама

Ил. 1

В ноябре 2013 года France Créative и Ernst & Yang (EY) опубликовали исследование о социально-экономической значимости индустрии культуры и творчества (ИКТ) во Франции. Специалисты проанализировали более 130 прямых и косвенных критериев воздействия на французскую экономику всех девяти секторов ИКТ (музыка, зрелища, пресса, книжное дело, радиовещание, телевидение, кино, видеоигры, пластические и графические искусства). «1-ая Панорама индустрии культуры и творчества» была реализована благодаря сотрудничеству тринадцати организаций, представляющих экономические интересы изучаемых секторов ИКТ и объединившихся в рамках France Créative.

France Creative – платформа, объединяющая операторов индустрии культуры и творчества, участвовавших в создании «Экономической панорамы»: Общество авторов в области пластических и графических искусств (IDAGP), Общество по управлению правами артистов и музыкантов исполнителей (Adami), Ассоциация общей и политической информационной прессы (Association IPG), Ассоциация создателей сервисов онлайн-музыки (ESML), Федерация зрелищных, музыкальных, аудиовизуальных и кинематографических предприятий (Fesac), Общество производителей кинематографии и телевидения (Procipec), Национальный профсоюз производителей, распространителей и театрально-концертных залов (Prodiss), Общество авторов, композиторов и издателей музыкальных произведений (Sacem), Национальный профсоюз издателей (SNE), Национальный профсоюз издателей фонограмм (SNEP), Национальный профсоюз видео игр (SNJV), Общество производителей звукозаписи (SCPP), Объединение независимых французских производителей звукозаписи (UPFI).

Как показало исследование, в индустрии культуры и творчества во Франции занято 1,2 миллиона человек по 60 специальностям и видам деятельности. В 2011 году оборот ИКТ составил более 74 млрд евро (61,4 млрд евро в прямых поступлениях и 13,2 млрд – в непрямых). Около 80% оборота получено в результате основной деятельности (производство, распространение ...) и 20% – непрямые и вытекающие виды деятельности каждого из девяти секторов.

Если обратиться к прямому экономическому вкладу ИКТ, можно отметить, что он превышает показатели таких крупных французских отраслей, как автомобильная промышленность (60,4 млрд евро) и производство предметов роскоши (52,5 млрд евро), а также приближается к показателям телекоммуникаций (66,2 млрд евро) и химической промышленности (68,7 млрд евро).

Среди девяти отраслей, изученных специалистами Ernst & Yang, оборот одного только сектора пластических и графических искусств составляет 20 млрд евро. 300 тысяч рабочих мест во Франции обеспечены художниками, дизайнерами, архитекторами и фотографами – больше, чем сферах театрально-концертного искусства (около 268 тысяч человек и 8,4 млрд евро оборота) и музыки (около 241 тысячи человек и 8,6 млрд евро оборота).

Свое отношение к культуре в целом, к тематике самого исследования выразили многие видные деятели, руководителей учреждений и организаций культуры, бывшие и нынешний министр культуры Франции.

Орели Филипетти, министр культуры и коммуникаций Франции, утверждает: культура – это пространство личных переживаний и коллективной эмансипации, но для Франции это еще и эффективный фактор роста, «главный козырь», дающий экономические результаты, намного превышающие капиталовложения. «Перед лицом нынешнего кризиса культуру необходимо рассматривать в качестве особо действенного рычага экономического развития. Искусство и культура – неотъемлемый знак качества демократии в действии. Они – необходимое

условие свободы и раскрепощающего труда, который мы должны сделать доступным для всех. Но культура это также мощный стимул экономического успеха. А Франция, благодаря своей культурной деятельности и богатейшему наследию, может рассчитывать на неоспоримые сравнительные преимущества. Государственная политика, направленная на поддержку и финансирование динамичного развития культуры, имеет чрезвычайное значение для сохранения и укрепления в условиях мировой глобализации экономических позиций и будущего нашей страны».

Министр культуры убеждена также и в том, что без совершенствования творческого процесса не может быть оживления производства, что капиталовложения в сферу творчества способствуют подъему экономики, росту занятости и упрочению высокого имиджа страны.

Орели Филипетти отметила, что представленная «Экономическая панорама» способствует модернизации подхода к оценке экономической реальности культуры, наглядно отражая вклад этого сектора – «одного из самых образцовых во Франции».

Корректировка существующих моделей должна способствовать сохранению и укреплению механизмов финансирования творчества, в которых выражено политическое понимание того, что «мы считаем благоприятствующим разнообразию и свободе творчества и развитию нашей культурной индустрии».

«Для этого совершенно необходимо, – подчеркивает министр, – консолидировать и расширять коалицию европейских стран, испытывающих общее стремление – учитывать особенности культуры и необходимость ее государственной защиты. Делать это надо сообща, как в случае нашего совместного отстаивания принципа исключительности культуры! Знаю, что на этом пути могу рассчитывать на поддержку и участие всех субъектов сферы творчества».

Жан-Жак Айагон (Jean-Jacque Aillagon), **Кристин Альбанель** (Christine Albanel), **Филипп Дуст-Блази** (Filippe Douste-Blazy), **Рено Доннедье де Вабр** (Renaud Donnedieu de Vabre), **Жак Ланг** (Jack Lang), **Франсуа Леотар** (François Léotard), **Катрин Таска** (Cathrine Tasca), **Жак Тубон** (Jacques Toubon), **Катрин Тротманн** (Cathrine Trautmann) – *бывшие министры культуры Франции.*

Культура – это пространство, природа которого по определению двойственна. С одной стороны, она отражает многообразие, многогранность самого процесса интеллектуального и художественного творчества, которое по определению не может быть сведено только к своей товарной ценности. С другой стороны, культура полноправная экономическая отрасль, представляющая важный источник создания стоимости и роста занятости.

Опираясь на эту убежденность и принимая в расчет оба аспекта культурного пространства, нам всегда удавалось находить в ареале культуры, во Франции, такую форму единения, которая обеспечивала бы политическую преэминентность.

Индустрия культуры и творчества – фундамент нашего будущего. Сейчас она занимает весьма весомое место в развитии, если понимать под этим занятость населения, инновационный потенциал, а также мировое влияние, которое заслуженно принадлежит Франции и ее ценностям.

Наша страна обладает прочной традицией поддержки и регулирования отраслей, преимущественно считающихся стратегическими. Это касается в частности аэрокосмической промышленности, энергетики, фармацевтической отрасли, а также индустрии туризма. Культурная индустрия, получившая определение «одного из лидирующих полюсов развития» во Франции (доклад Луи Галлуа «Пакт о конкурентоспособности французской индустрии», ноябрь 2012 г.), вполне логично должна фигурировать в обозначенном перечне приоритетов и быть в центре внимания и заботы государственных властей.

Тем более что речь идет о перспективе, которая выходит далеко за рубежи нашего государства, будучи актуальной для всей Европы...

Сейчас, как никогда ранее понятно, что общеевропейское будущее напрямую связано с культурой и культурной индустрией. Однако чтобы наши европейские самобытные культуры могли полноценно развиваться, совершенно необходимо, безотлагательно, добиться того, чтобы в ближайшие пять лет европейский парламент и исполнительные органы предложили, наконец, подлинный план действий в сфере культуры и творчества для всей Европы, в котором соединились бы аспекты финансирования, перспективного движения и регулирования. Такой проект – обнадеживающий, спланируемый и амбициозный – мы готовы поддержать.

Руководство Международной конфедерации обществ авторов и композиторов. (Confédération internationale des sociétés des auteurs et des compositeurs – CISAC): Анжелика Киджо (Angélique Kidjo) – певица, композитор (Бенин); Усман Соу (Ousmane Sow) – скульптор (Сенегал); Жан-Мишель Жарр (Jean-Michel Jarre) – композитор и артист (Франция); Марсело Пинеиро (Marcelo Piñeyro) – кинорежиссер, сценарист (Аргентина); Джавед Ахтар (Javed Akhtar) – поэт, поэт-песенник, сценарист (Индия).

Мы, избранные 6 июня 2013 года во главе CISAC, составляем творческий квинтет, который охватывает пять континентов и представляет самые разные художественные сферы: музыку, аудиовизуальный сектор, графические искусства, литературу. Посредством CISAC мы выражаем интересы более трех миллионов представителей творческих профессий в мире.

И от их имени мы хотим заявить здесь о важности культуры как важнейшем факторе развития во всех наших странах.

В открытом и многоликом мире культура есть самовыражение народов во всем их прекрасном разнообразии, от Америк до африканского континента и от Индии до Европы.

Но она несет в себе и другое значение: создание благ, обеспечение занятости, удовлетворение надежд и устремлений молодых поколений.

Творчество – единственная сфера, способная примирить такие полярные явления, как обособленность и универсализм. Творческий процесс обретает формы, реализуется в каждой стране, отражая ее специфические черты, он создает там стоимость, рабочие места, оставаясь тесно связанным с территориальной экономикой.

Стоимость творчества зиждется также на ценностях, которые оно несет в себе по определению. Это универсальный язык и его всегдашнее предназначение – стремиться за пределы, охватить как можно более широкую аудиторию, быть в контакте с каждым человеком.

Творчество – это не объект противостояния между Севером и Югом: напротив, оно – вектор надежды везде в мире.

С этой точки зрения позиция Европы, ее политика в сфере культуры приобретает кардинальное значение, поскольку на этот континент смотрит остальной мир. Любое отступление от принципа культурного разнообразия, от борьбы за справедливое вознаграждение создателей творческих произведений, артистов, от справедливого распределения создаваемых ценностей имело бы прямые неблагоприятные последствия для миллионов людей творчества, на всех континентах. А все они исповедуют одни и те же чаяния: возможность жить своим искусством в условиях полной свободы самовыражения, чтобы можно было продолжать воплощать свои мечты в жизнь и давать такую возможность всем в мире.

Анна Ловержон (Anne Lauvergeon), *председатель комиссии Инновации 2030, бывший председатель атомного концерна AREVA:*

Место Франции в мире, ее будущее зависят и всегда зависели от нашего стратегического выбора в области индустриальной политики. Страна располагает инновационными предприятиями, передовыми технологиями, все это должно учитываться при разработке стратегии развития индустрии на ближайшие годы.

Наша индустрия культуры и творчества – один из мировых «полюсов высокого развития», как было подчеркнуто в докладе Луи Галлуа. Сейчас, когда государство стремится определить свое стратегическое видение на предстоящие годы, инновационная и конкурентоспособная индустрия культуры и творчества должна самым органичным образом стать составной

частью этого курса. Амбициозная и результативная индустриальная политика опирается прежде всего на ведущие отрасли, в том числе и на индустрию культуры и творчества.

ИКТ включает в себя самые разные экономические реалии – крупные международные концерны, мелкие и средние предприятия, наемный контингент, занятые на непостоянной основе и пр. – с одним общим знаменателем: создание стоимости и рабочих мест на нашей территории. Но именно эти факторы и преимущества, связанные с существующим разнообразием, зачастую игнорируются политиками, которые по традиции больше знают железнодорожные, аэрокосмические и, конечно, энергетические отрасли.

А ведь наша индустрия культуры и творчества – одна из движущих сил экономического роста, и на современном этапе, и в будущем. Она во всем соответствует направлениям развития, разработанным возглавляемой мной комиссией Инновации 2030, задача которой – находить и поддерживать творческие таланты, тем самым стимулируя перспективные инновационные отрасли.

Исследование, проведенное ЕУ, показательно в том смысле, что оно впервые описывает способ функционирования каждой из девяти отраслей, раскрывает первопричину их успехов. Таков, например, как принцип «исключительности культуры», который мы должны упорно продолжать отстаивать в общеевропейском масштабе. Этот инструмент уравнивает рынок и позволяет нам сегодня быть нацией, которая может гордиться фонтанирующим творчеством, инновационным потенциалом, выдающимися деятелями международного уровня.

Наш долг на ближайшие годы находить, поддерживать и защищать создателей культурных богатств. Для этого им должно быть отведено надлежащее место в национальной и общеевропейской государственной политике, поскольку именно на этом уровне формируются сегодня наши структурные задачи. Тем самым мы добьемся выработки общеевропейского плана развития ИКТ по типу того, что было сделано за последние несколько лет для создания программы в сфере цифровых технологий.

Жан-Мари Кавада (Jean-Marie Cavada), *председатель ассоциации Mouvement Européen-France (ME-F), депутат Европарламента, член Комиссии по культуре, бывший президент «Радио Франс», президент-основатель «Франс 5», журналист.*

Перед лицом застоя и неуверенности европейцы нуждаются в конкретных задачах, где они могли бы приложить свою решимость и свою энергию. Занятость, экономика, инновации и перспективы для молодежи – вот проблемы, которые волнуют наших сограждан, и жителей любой страны Евросоюза, когда спрашивают, что их заботит в преддверии будущего.

Аналитики ЕУ доказали – и в этом их большая заслуга – что в борьбе за рабочие места и прогресс уже здесь и сейчас индустрии культуры и творчества принадлежит главнейшая

роль. И хотя исследование касается только одной страны, оно убедительно показало, насколько динамична ситуация с занятостью в секторах культуры в целом.

Важная роль индустрии культуры и творчества в перспективе экономического развития и роста занятости в Европе была также отражена в коммюнике Еврокомиссии «О развитии секторов культуры и творчества с целью содействия росту и занятости в Евросоюзе» от 26 сентября 2012 года и в докладе европейского депутата Мари-Терез Санчес-Шмид «Высвободить потенциал культурной и творческой индустрии», представленном на пленарном заседании в сентябре 2013 года.

Желательно, чтобы в качестве дополнения к исследованию и вышеуказанным работам, Европейский парламент, через свои службы и при поддержке Еврокомиссии, также давал своевременную и объективную оценку культурной занятости в Евросоюзе, ее влияния на экономику.

Признавая большое значение экономики культуры и занятости, перспектив, которые она открывает перед молодежью, было бы очень важно, чтобы мы, убежденные европейцы, преодолевая наши разногласия, добивались того, чтобы в следующий мандатный период был разработан и принят предельно конкретный план действий на благо культуры в Европе.

Помимо существующих механизмов поддержки, таких, как Europe Créative, необходимо совершенствовать целенаправленную глобальную политику, способную укреплять, а не ослаблять, позиции индустрии культуры и творчества, сосредоточив при этом особое внимание на таких ключевых аспектах, как авторское право и интеллектуальная собственность, и на таких проверенных практикой моделях, как коллективное управление авторскими правами от имени и в интересах самих авторов.

Общеввропейский план развития культуры должен предусматривать также пути решения проблемы сбалансированности экономических интересов доминирующих сегодня в сфере цифровых технологий крупных корпораций и внеевропейских импортеров, с одной стороны, и нашей индустрии культуры и творчества, с другой. На европейском уровне уже есть соответствующие механизмы, позволяющие, пока еще в весьма скромных размерах, переводить на счета культуры часть колоссальных прибылей корпораций, которые чаще ассоциируются в обществе с немотивированными доходами.

Индустрия культуры и творчества – постоянный источник занятости и экономического подъема. Ее поддержка и стимулирование должны стать одной из целей нашей борьбы во имя настоящего и во имя будущего. Европейские культуры – цементирующий фактор нашего совместного благополучия.

1. Основные показатели индустрии культуры и творчества во Франции

Экономический оборот

Совокупный оборот ИКТ в 2011 году составил более 74 млрд евро. Около 80% этого объема обеспечены базовыми действующими секторами (творчество, производство, распространение), а 20% – непрямыми видами деятельности, связанными с каждой из девяти отраслей.

Занятость

В 2011 году в индустрии культуры и творчества было занято 1,2 миллиона человек (5% от общей занятости внутри страны), в том числе 92% занятых непосредственно в данной сфере и 8% – в смежных видах деятельности.

Пластические и графические искусства (оборот 19,8 млрд евро), телевидение (14,9 млрд евро) и пресса/газеты и журналы (10,7 млрд евро) – три сектора, обеспечивающие наивысшие показатели оборота среди девяти рассматриваемых отраслей ИКТ. По показателям занятости пластические и графические искусства (307 716 рабочих мест) опережают театральную (267 713) и музыкальную (240 874) сферы.

Девять рынков культуры и творчества

Пластические и графические искусства обеспечивают наивысшие показатели занятости и торгового оборота индустрии культуры и творчества. (**19,8 млрд евро / 307 716 рабочих мест**).

Музыка – одна из главных культурных практик французов, экосистема и способы потребления которой коренным образом изменились с внедрением цифровых технологий. (**8,6 млрд евро / 240 874 рабочих мест**).

Зрелища. Рынок музыкально-театрального искусства постоянно сталкивается с проблемой сокращения государственного субсидирования и вынужден искать новые каналы получения дополнительных средств. (**8,4 млрд евро / 267 713 рабочих мест**).

Кино во Франции пользуется неослабевающим зрительским интересом, однако оно все еще нуждается в упрочении своих международных позиций. (**4,4 млрд евро / 105 890 рабочих мест**).

Телевидение – сектор, способный адаптироваться к новым потребительским запросам, дающий второй по величине показатель оборота на рынке культуры и творчества. (**14,9 млрд евро / 176 467 рабочих мест**).

Радиовещание – медиа, которому потребители доверяют. Возможности его дальнейшего развития связаны с интегрированными цифровыми стратегиями. **(1,6 млрд евро / 17 450 рабочих мест).**

Видеоигры занимают лидирующее положение в плане экспорта; это сектор, который дифференцированно подходит к потребительскому запросу и интенсивно внедряет последние технологические достижения (connected games). **(5,0 млрд евро / 23 635 рабочих мест).**

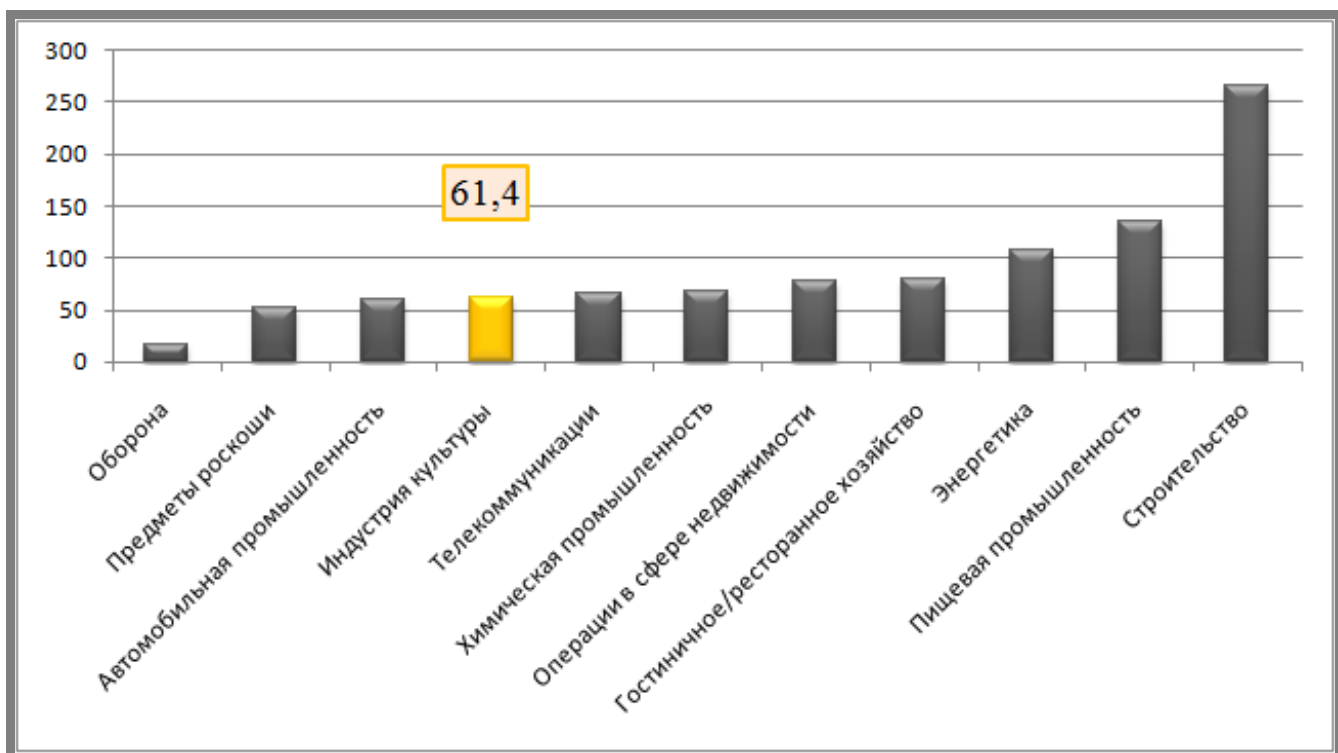
Книжное дело преимущественно стабильно даже в условиях рыночной напряженности. Все более весомое место приобретает цифровой формат. **(5,6 млрд евро / 79 613 рабочих мест).**

Пресса / газеты, журналы – сектор, сложно переносящий последствия кризиса, но все более активно работающий в цифровом пространстве. **(10,7 млрд евро / 101 933 рабочих мест).**

Сравнительный анализ

Для сравнения экономических результатов индустрии культуры и творчества с показателями других развитых отраслей в «Экономической панораме» приведена специальная таблица, составленная институтом INSEE (Национальный институт статистики и экономических исследований) и компанией EY. Данные INSEE фиксируют декларированный оборот предприятий, которые производят товары или оказывают услуги в соответствии с их видом деятельности. С целью получения более точного сравнения между отраслями аналитики учитывали только показатели прямого влияния рынка культуры и творчества на экономику.

Если рассматривать экономический вес ИКТ в широком аспекте (74,6 млрд евро прямых и косвенных результатов), он превосходит вес индустрии телекоммуникаций (66,2 млрд евро), химической промышленности (68,7 млрд евро) и автомобилестроения (60,4 млрд евро), и почти равен французскому рынку недвижимости (77,8 млрд евро), гостиничного хозяйства и общественного питания (80,5 млрд евро).

Ил. 2. Сравнение прямых экономических показателей ИКТ с другими отраслями (источник: INSEE, база Esane (данные 2011 г.) по обороту отраслей и ЕУ по оценке показателей ИКТ)

ДИАПАЗОН И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая всю сложность стоящей перед ними задачи, исследователи постарались представить как можно более простую и понятную картину, и для этого в качестве аналитических показателей были выбраны понятия «**объема оборота**» (и его «бюджетного» эквивалента в случае нерыночного сектора) и «**занятости населения**», то есть общего числа лиц, получающих доход в различных формах от прямой и смежной деятельности.

Специалисты отметили, что для данного исследования могли бы представлять интерес и другие статистические показатели (например, добавленная стоимость или рабочие места «эквивалентные полной занятости»), однако из-за разнородности существующих данных, расхождений в системах подсчета, смешения государственных и частных исследований по каждой из областей выбор был остановлен на «интерпретации первого уровня», чтобы она была по возможности исчерпывающей, но чтобы в следующих изданиях ее можно было углубить и усовершенствовать.

По образцу классических отраслевых исследований и общих экономических исследований данная панорама представляет два уровня показателей влияния индустрии культуры и творчества: «прямые» и «смежные».

- Под **«прямыми» показателями** надо понимать всю экономическую стоимость и рабочие места, обеспеченные субъектами непосредственно производящими продукты и оказывающими услуги культурного и творческого характера.

Эти показатели называются прямыми, поскольку они связаны с центральной системообразующей деятельностью – от интеллектуальной стадии создания произведения до его распространения, и часто учитываются как таковые секторами и организациями, которые их представляют.

- **«Смежные» показатели** объединяют так называемые «непрямые» и «вытекающие» результаты деятельности рассмотренных отраслей.

Непрямые результаты – это доходы поставщиков товаров и услуг за счет производителей продуктов культуры и творчества, а также рабочие места, необходимые для реализации этих услуг. Непрямые результаты охватывают такие направления, как сбыт материалов и оборудования, подрядная деятельность, выпуск специализированной прессы. Непрямые результаты применимы ко всем затронутым отраслям, кроме зрелищ.

Вытекающие результаты получаются вследствие расходов, осуществляемых лицами, непосредственно или косвенно соприкасающимися с деятельностью подотраслей. Это результаты, полученные от туризма в рамках фестивалей и других массовых празднеств. Они учитывались при подсчете смежных результатов театрально-концертной деятельности (зрелищ).

Необходимо отметить широкое применение термина «смежный», который обозначает целый ряд экономических последствий культурной и творческой деятельности в отраслях и на территориях, в рамках которых она осуществляется.

2. Индустрия культуры и творчества в общем экономическом контексте

ИКТ – ДВИГАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Экономический рост в европейском и мировом масштабе, несмотря на кризис

В условиях жесткой экономической конъюнктуры последнего времени многие наблюдатели не могли не задаться вопросом: а не иссякает ли вообще потенциал индустрии культуры и творчества? Однако международные данные со всей определенностью свидетельствуют о тенденции увеличения объема оборота культурных продуктов, невзирая на экономический спад 2008 года.

По сведениям Европейской комиссии уровень занятости в секторах культуры и творчества с 2008 по 2011 год оставался на более прочных позициях, чем в экономике в целом. А в

течение 2000–2007 годов общий уровень занятости в индустрии творчества в Евросоюзе повышался в среднем на 3,5% в год, тогда как в экономике в целом – лишь на 1%.

В европейском масштабе индустрия культуры насчитывает 8 миллионов рабочих мест и составляет 4% ВВП, что сопоставимо с показателями французской экономики. В мировом масштабе вес ИКТ оценивается более чем в 2 700 млрд долларов, что составляет 3,5% мирового объема товарооборота и 6% ВВП.

ИКТ во Франции – оператор мирового масштаба

В докладе Галлуа, опубликованном 5 ноября 2012 года, подчеркивается, что французская индустрия культуры – один из мировых «полюсов лидирующего развития», сопоставимый с индустрией роскоши, фармацевтической отраслью, космонавтикой и туризмом. Отмечается, что в этом контексте развитие ИКТ приобретает огромное значение как важный фактор геостратегического влияния, не получивший еще должной оценки. Между тем Франция располагает в этой сфере неоспоримыми достижениями мирового масштаба:

- Компания Vivendi SA обладает лейблом лидера на мировом рынке музыкальной индустрии.

- Музыкальный сервис Deezer – один из мировых лидеров потоковой музыки.

- Музыкальный репертуар, представленный SACEM (французские авторы, композиторы и музыкальные издатели и 12% зарубежных представителей), самый распространяемый в мире после англо-американского репертуара.

- Hachette Livre – одна из крупнейших издательских групп в мире (десятое место). Четверть оборота французского книгоиздания реализуется на международном уровне.

- Продажа экспортируемой французской прессы составляет 20% ее общего торгового оборота, при этом наиболее успешна торговля за рубежом иллюстрированными журналами.

- Французская киноиндустрия – третий производитель в мире (после Индии и США) и второй экспортер (после США). После получения в 2012 году 870 млн. евро дохода за рубежом французская киноиндустрия не только сохраняет, но и наращивает свое международное влияние.

- Французская мультипликация лидирует в плане производства в Европе и занимает третью позицию в мировом масштабе – после США и Японии.

- Французская телевещательная группа TF 1 по численности аудитории занимает лидирующую позицию в Европе.

- В секторе видеоигр французская компания Ubisoft – третий независимый разработчик в мире. А компания Pretty Simple Games менее чем за три года стала мировым брендом видеоигр в социальных сетях.

- Французский художественный рынок занимает 4-ю позицию в мире.

Исходя из приведенных показателей, можно констатировать, что французское культурно-художественное производство динамично и успешно развивается, при этом оно могло бы, как и другие отрасли французской экономики, укрепить и свой экспортный потенциал, и конкурентоспособность.

Фактор влияния франкофонии

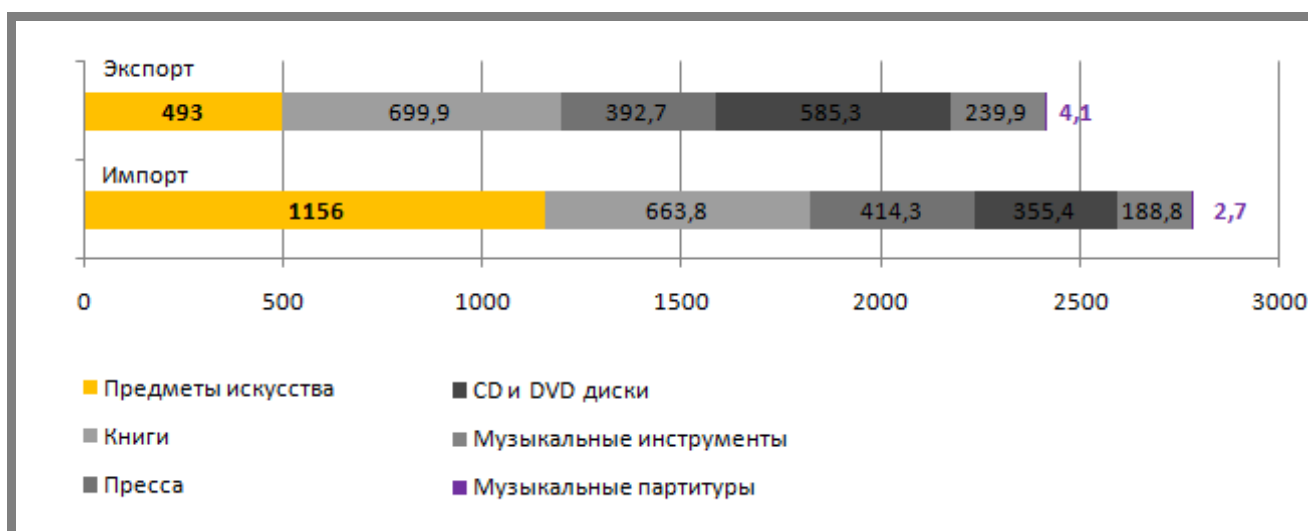
Для Франции экспорт культурной продукции – одно из самых эффективных средств поддержания курса ее влияния на мировом уровне, в частности посредством франкофонии. На французском языке изъясняются 220 миллионов человек в мире, для 115 миллионов это родной язык, а в 29 странах он имеет статус официального – с таким багажом франкофония служит важнейшим каналом распространения французской культуры в мире. По оценкам Международной организации франкофонии (Organisation internationale de la francophonie – OIF) к 2050 году один только Африканский континент, где сейчас на французском языке говорит 47% населения, будет представлять 85% из 715 миллионов франкоговорящих.

Многостороннее влияние культуры будет также распространяться и в аспекте экономики, индустрии и занятости населения: «made in France» и «made in Europe» – двигатели роста и развития, обеспечивающие большое число рабочих мест внутри страны и, как правило, не требующие перемещения, в отличие от многих других видов занятости в индустрии.

ИКТ в масштабах французской территории

Поскольку индустрия культуры и творчества сосредоточила в себе ряд взаимосвязанных составляющих – искусство, предпринимательство, передовые технологии, – она все больше выступает в роли катализатора инновации, и ее позитивное влияние распространяется на многие отрасли экономики. Помимо стимулирующего эффекта в динамике использования инфраструктуры и роста потребления в сфере досуга, ИКТ составляет и неотъемлемый элемент стратегии территориального развития на региональном и местном уровне, учитывая также и тот факт, что в креативных секторах возрастает численность активной молодежи.

В качестве иллюстрации авторы исследования приводят пример такого престижного и актуального проекта, как «Европейская столица культуры» – титул, которого с 1985 года уже удостоились 42 города. Реализация мероприятий в рамках проекта непосредственно влияет на усиление культурно-туристической привлекательности конкретного региона и часто дает импульс разворачиванию там разнообразных долгосрочных программ развития. Экономические последствия подобной инициативы были особенно заметны в случае «Марсель-Прованс – Европейская столица культуры 2013»: организаторы подсчитали, что на один евро капиталовложений придется шесть евро экономической отдачи, что в целом составит 600 млн евро.

Ил. 3. Экспорт и импорт культурных товаров в 2011 году (источник: Министерство культуры и коммуникаций. «Базовые данные 2013 г.» - внешняя торговля)

Принимая во внимание роль индустрии культуры творчества, как основного фактора территориального благоустройства Франции, государство углубляет политику создания региональных противовесов культурному и творческому влиянию столицы. Последние успешно реализованные инициативы – открытие музея Лувр-Ленс и Центра Помпиду-Метц.

Индустрия культуры и творчества – это так же, как уже отмечалось, один из основных рычагов развития туристической сферы. Согласно исследованию «Международный туризм во Франции», проведенному Главным управлением конкурентоспособности, индустрии и услуг Министерства культуры и коммуникаций (Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services – DGCIS), 35% зарубежных визитов во Францию связаны с культурным туризмом. Доходы, полученные от культурного туризма, оценивались в рамках туристической отрасли в целом в 18 млрд. евро (напоминание: все показатели относятся к 2011 году).

Французские города все активнее осваивают возможности, связанные с взаимовлиянием индустрии творчества и цифровой экономики. Культурная сфера сегодня лидирует, наряду с досуговой деятельностью, по объему инвестиций в развитие цифровых технологий. В соответствии с данными исследования «Барометр цифровых городов 2013», опубликованного профсоюзом Syntec Numérique, в каждом территориально-административном образовании реализуется в среднем 47 проектов, связанных с цифровым форматом, на уровне музеев и других культурных центров. Существует также множество местных инициатив, от Ангулема до Марселя, от Лилля до Лиона, когда индустрии культуры и творчества отводится роль главного двигателя экономических преобразований.

Время и потребление

Каждый житель Франции проводит в среднем девять часов в день за различными цифровыми носителями. Его расходы на культуру и досуг за последние двадцать лет отличались довольно контрастными перепадами. Например, расходы, связанные с информатикой и видеоиграми, увеличились вчетверо, а продажа дисков сократилась более чем на две трети.

ИНДУСТРИЯ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА – ПОТРЕБЛЕНИЕ И НОВАЯ ПРАКТИКА

Аналитики знают, что индустрия культуры и творчества производит товары и услуги, потребление и практика которых быстро меняются с течением времени и по мере технологических преобразований. Если рассмотреть некоторые из этих тенденций предметнее, становится понятно, как именно развивается ситуация.

Расходы населения на культуру и досуг

В 2011 году культурно-досуговые расходы составляли 8,4% всех потребительских расходов французских семей.

За последние 20 лет динамика потребления культурных товаров и услуг была отмечена рядом контрастных особенностей и тенденций. В некоторых секторах уровень потребления резко повышался, в других, напротив, наблюдался спад:

- Расходы, связанные с телевидением, повышались и достигли почти четверти общего потребления в сфере культуры.

- Расходы, связанные с информатикой и видеоиграми, увеличились в четыре раза.

- Расходы в театральном-концертной области увеличились вдвое.

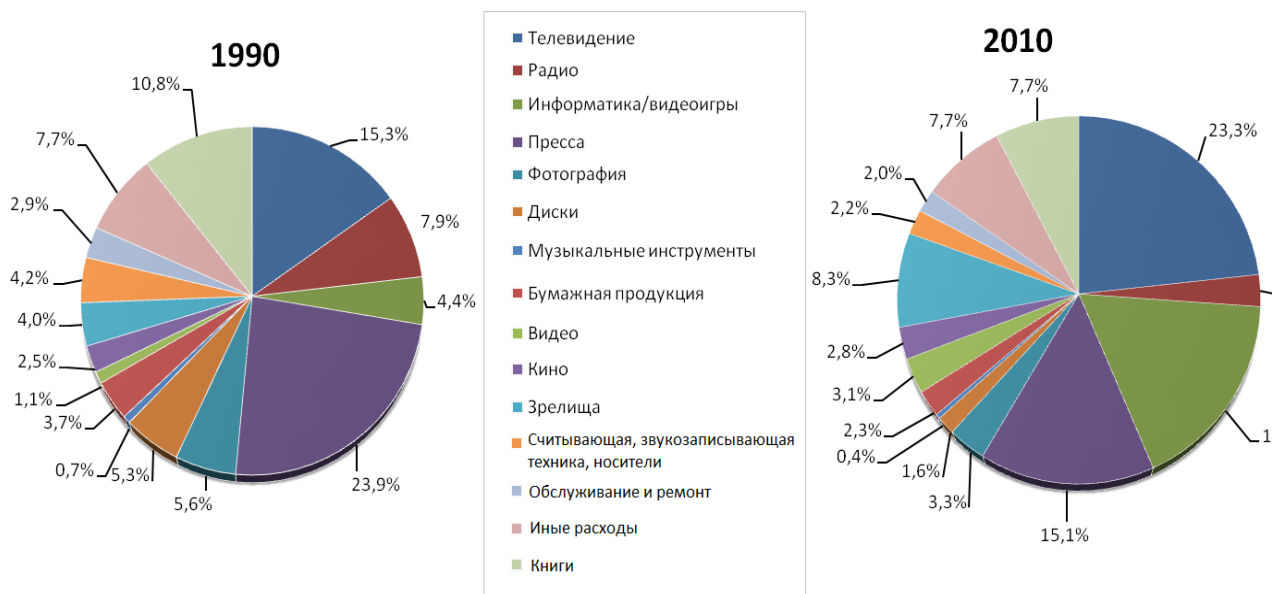
- Продажа дисков снизилась более чем на две трети.

- Расходы, связанные с прессой, уменьшились на треть.

- Расходы, связанные с радиовещанием, уменьшились более чем наполовину.

- Прочие расходы практически не изменились (кино, книги).

Культурные услуги (оплата государственных аудиовизуальных СМИ, траты на кино, концерты, театр и другие зрелища, музеи, абонементное телерадиовещание, расходы на прессу, книги и бумажную продукцию) представляют особенно подвижный рынок, занимая первое место в культурных расходах с 2005 года. В совокупности потребление этих услуг в 2011 году составляло 31,2% всех затрат на культуру и досуг.

Ил. 4. Распределение потребления культурных товаров и услуг по статье расхода

Новые формы творчества и распространения культурной продукции и услуг значительно влияют на динамику индустрии культуры и творчества во Франции. Однако ее успешное поступательное движение искусственно сдерживается пиратством культурных произведений. Ответ аналитиков: помимо конкретных мер борьбы с нелегальной практикой, следует более активно привлекать внимание потребителей на негативные последствия пиратства как такового. Одновременно необходимо создавать и совершенствовать сервисы, способные удовлетворять запросы потребителей, все более ориентированных на цифровые инновации и новые формы доступа к культуре (streaming, cloud...).

Если культура может быть измерена в понятиях расходов для своих «пользователей», она составляет также существенный элемент их повседневного времяпрепровождения. Каждый житель Франции тратит в среднем девять часов в день на потребление культурных контентов, используя для этого различные носители, часто совмещая это с другими занятиями.

Уже не составляет исключения тот факт, что три четверти жителей обращаются как минимум к трем медиа средствам в день, а около трети из них пользуются четырьмя медиа (радио, телевидение, пресса, интернет или кино) в среднем в день.

Вот данные опроса 2012 года, проведенного аналитической компанией GfK при участии 2 305 респондентов от 10 лет и старше.

- Телевизор – 22 час. 21 мин. в неделю, 3 час. 11 мин. в день;

- видеоигры – 12 час. 17 мин в неделю, 1 час 45 мин. в день (+ 1 час 45 мин в сравнении с 2011 г.);

- радио – 10 час. 59 мин. в неделю, 1 час 34 мин. в день (– 25 мин. в сравнении с 2011 г.);
- музыка (помимо радио) – 6 час. 10 мин. в неделю, 53 мин. в день;
- чтение книг – 5 час. 27 мин. в неделю, 47 мин. в день (– 21 мин. в сравнении с 2011 г.);
- видео – 4 час. 12 мин. в неделю, 36 мин. в день.

Двойной вызов

Новые потребительские запросы, связанные с цифровыми технологиями, глубоко изменили, а во многом даже дестабилизировали экосистему медиа и индустрии культуры и творчества в мире. Они породили нового зрителя-потребителя, который стал объектом бурного роста сведений, производимых для него, вокруг него, благодаря ему в рекордно короткое время: если компьютеру потребовалось шесть лет, чтобы количество потребителей возросло с 500 миллионов до 1 миллиарда, то смартфону – лишь три года, а социальные сети достигли этого рубежа за два года.

Что касается изменения предпочтений французского потребителя, были отмечены следующие тенденции:

- В 2010 году 70% семей располагали домашним компьютером, в то время как в середине 1990 годов – 15% семей. И кроме того распространение новых инструментов доступа к тексту и картинке – планшеты, смартфоны – способствовало «многоэкранному» доступу к культуре.

- Новый потребитель «полифункционален», в частности перед лицом своего телевизора, который по-прежнему удерживает его внимание по четыре часа в день: один из двух телезрителей одновременно подключен к компьютеру, смартфону или планшету. Родилось новое поколение – люди «гипервыбора»: зритель, читатель, абонент, «телепереключатель» – клиент творческого и культурного производства имеет множество лиц и отличается ненасытным аппетитом, стремясь ко все большему объему контента, разнообразию, контролю и более легкому доступу. Новое поколение – это еще и «творческое» поколение: большинство молодых пользователей, имея доступ к современным средствам и создавая собственные контенты, сами становятся заметной частью культурного производства. Почти шестеро из десяти молодых людей создают образы и фотографии, примерно четверо из десяти – фильмы и видео, та же пропорция существует в музыке, и трое из десяти придумывают игры и пишут книги (по данным Atelier BNP Paribas 2012).

- Почти три четверти французов ежедневно пользуются интернетом, и больше всего мультимедийным порталом культуры. Потребление культурных и творческих контентов приобретает все более явный социальный и общественный характер. Традиционные социальные сети пополняются множеством микросетей, выполняющих функцию ускорителей обмена и творческой коммуникации.

В этих условиях производители контентов могли бы опасаться, что сверхлетучесть информации может заменить и даже уничтожить физическую связь, которая все еще позволяет большинству из них сохранять взаимоотношения со своими потребителями, с клиентами, ... а, следовательно, извлекать из этого экономическую выгоду, которую они могут, хотя бы частично, контролировать.

Опасения отчасти напрасны: потребители по-прежнему предпочитают проверенные средства, и большинство основных отраслей индустрии культуры и творчества будут еще какое-то сохранять свои позиции. Несмотря на массовую обеспеченность компьютерами, телевизор остается любимым экраном населения, а время просмотра только увеличивается. В 2010 году более половины потребителей, располагающих телевидением, имели не менее двух телевизоров на семью. Кинематограф же не так пострадал от прихода цифровых платформ, как этого опасались: в 2011 году было зарегистрировано 216,6 миллионов зрителей против 190,2 миллионов в 2008 году (данные Национального центра кинематографии – CNC). Таковы реалии «двойного вызова».

Третья часть исследования ЕУ и France Créative содержит подробный экономический анализ каждой из девяти отраслей французской индустрии культуры и творчества.

Список литературы:

1. 1er Panorama des industries culturelles et créatives en France. Au coeur du rayonnement et de la compétitivité de la France – Novembre 2013 (1-ая Панорама индустрии культуры и творчества во Франции. Ноябрь 2013 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.francecreative.fr/wp> (дата обращения: март-апрель 2014).

2. Industries culturelles et créatives en France. Panorama économique. Communiqué de presse 07/11/2013 (Индустрия культуры и творчества во Франции. Экономическая панорама. Пресс-коммюнике 07 ноября 2013 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.francecreative.fr/communiqué-de-presse/> (дата обращения: май 2014).

Сведения об использованных иллюстрациях:

Иллюстрация содержания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.ey.com/FR/fr/Newsroom/News-releases/Communique-de-presse---Panorama-des-Industries-Creatives-et-Culturelles-en-France> (дата обращения: май 2014).

Ил. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.ey.com/FR/fr/Industries/Media---Entertainment/Panorama-des-industries-culturelles-et-creatives> (дата обращения: май 2014).

Ил. 2. - 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.swaip.com/node/389072> (дата обращения: май 2014).