

Международная повестка дня для отраслей культуры и творчества

11 ключевых действий

Декабрь 2021 г.

Центр политики и
фактических данных
в области творческих индустрий
Под управлением **nesta**

В партнерстве с

О PEC и Международном совете

Центр политики и фактических данных в области творческих индустрий (PEC) поддерживает развитие творческих индустрий в Великобритании посредством независимого документального подтверждения и рекомендаций по выбору политики. Находящийся под управлением Nesta и созданный Советом по исследованию искусств и гуманитарных наук в рамках индустриальной стратегии правительства Великобритании, PEC представляет собой консорциум университетов по всей Великобритании (Бирмингем, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Work Foundation в Университете Ланкастера, Лондонская школа экономики, Манчестер, Ньюкасл, Сассекс и Ольстер). PEC сотрудничает со множеством партнеров в отрасли, в том числе и с Creative UK.

Международный совет PEC — это сеть ведущих практиков политики и экономики творческих отраслей со всего мира, созданная Британским советом. Группа делится информацией о политике и исследовательскими возможностями международных отраслей культуры и творчества, а также выступает в качестве «критикующего друга» при рассмотрении деятельности PEC с международной точки зрения.

www.pec.ac.uk

О Британском совете

Британский совет укрепляет связи, взаимопонимание и доверие между людьми в Великобритании и других странах посредством искусства и культуры, образования и английского языка.

Мы работаем двумя способами: напрямую с отдельными людьми, чтобы изменить их жизнь, и с правительствами и партнерами, чтобы добиться больших изменений в долгосрочной перспективе, принося пользу миллионам людей во всем мире.

Мы помогаем молодым людям развивать навыки, уверенность и связи, которые им нужны, чтобы реализовать свой потенциал и стать членами сильных и инклюзивных сообществ. Мы поддерживаем их в изучении английского языка, получении качественного образования и признаваемых во всем мире аттестатов, сертификатов и дипломов. Наша работа в области искусства и культуры стимулирует творческое самовыражение и обмен, а также развивает творческое предпринимательство.

www.britishcouncil.org

При цитировании данной публикации необходимо указывать следующий источник: Международный совет Центра политики и фактических данных в области творческих индустрий (2021), «Международная повестка дня для отраслей культуры и творчества», Лондон: Британский совет и Центр политики и фактических данных в области творческих индустрий.

Центр политики и фактических данных
в области творческих индустрий
Под управлением **nesta**

В партнерстве с

Введение

Пандемия COVID-19 показала нам, как человеческий дух и творчество проявляются даже в самые мрачные часы. В период, когда мир пытается найти выход из нескольких кризисов сразу — общественного здравоохранения, экономического и климатического — у нас есть уникальная возможность переосмыслить и изменить наш образ жизни, а также задуматься о том, какая политика способствует устойчивому развитию, благосостоянию и экономическому росту общества.

Этот год провозглашен ООН годом вклада экономики творческих индустрий в достижение целей устойчивого развития, что подчеркивает существенный потенциал экономики творческих отраслей в процессе оздоровления планеты, экономики и общества после пандемии.

Именно в этом контексте Международный совет Центра политики и фактических данных в области творческих индустрий (PEC) предлагает эти одиннадцать пунктов действий для оптимизации потенциала креативного сектора в решении актуальных задач. Международная группа такого рода собралась вместе впервые — предприниматели, инвесторы, политики и ученые со всего мира объединили свой разнообразный опыт в области креативной экономики, чтобы

определить повестку дня на ближайшее будущее. Мы считаем особенно важным подчеркнуть, что эта повестка дня действительно глобальная, признавая, что некоторые из самых мощных и динамичных идей и самый быстрый рост в культурном и творческом секторах можно встретить в развивающихся странах, в том числе среди неформальных работников в городах с дефицитом и нехваткой ресурсов.

Хотя в настоящее время широко признано, что креативная экономика способствует глобальному процветанию, прославляет культурную самобытность и поддерживает социальную сплоченность, она по-прежнему рассматривается как исключение, когда дело доходит до политических действий. Большая часть этих одиннадцати пунктов-действий уже доказали свою ценность в некоторых регионах мира, хотя их, главным образом, оценили творчески настроенные и вдохновленные местные и муниципальные лидеры, которые часто остаются не услышанными. Наша идея состоит в том, что если мы хотим добиться срочных преобразований, в которых нуждается мир, эти идеи необходимо встроить в курс государственной политики на местном, национальном и международном уровнях.

Мы поддерживаем **цели устойчивого развития**

1. Творческое образование и развитие креативных навыков

Совет РЕС призывает местные, национальные и международные правительства признать роль, которую искусство и культура играют в развитии творческих способностей у людей всех уровней образования и профессиональной подготовки. Это признание поможет будущим профессионалам развивать творческий подход и навыки, необходимые для решения проблем

и использования новых возможностей в таких областях, как виртуальная реальность, экологически ориентированный дизайн и искусственный интеллект. Достижение этой цели будет означать интеграцию искусства и культуры, наряду с наукой и техникой, во все аспекты образования и профессиональной подготовки.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

2. Креативное предпринимательство и инновации

Совет призывает политические органы признать ценность инновационных бизнес-моделей, возникающих благодаря использованию цифровых технологий в индустриях культуры и творчества, но также и специфические для отрасли проблемы, включая необходимость финансирования, которое обеспечивало бы справедливую оценку прав интеллектуальной собственности на продукты творчества, и важность поддержки бизнеса, которая

помогала бы малым творческим предприятиям в полной мере пользоваться преимуществами цифровой революции.

Учитывая высокие и растущие показатели самозанятости в индустриях культуры и творчества, необходимо также уделять больше внимания обучению предпринимательству в рамках систем повышения квалификации.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

3. Творческая карьера, фриланс и неформальные способы заработка

Совет призывает к политике, направленной на поддержку достойных условий труда и социальной защиты работников индустрий культуры и творчества, признавая распространенность самозанятости, случайной и контрактной работы, а также неформальной работы в данной отрасли. Мы призываем международные агентства и национальные правительства собирать более глубокие и достоверные данные о рынке труда, чтобы обеспечить справедливое и инклюзивное представительство этих людей в политике.

В частности, мы просим признать роль неформальной экономики во многих городах, особенно в развивающихся странах. Работа в условиях ограниченных ресурсов, нерегулируемых трудовых отношений и часто незарегистрированных предприятий — это данность. Неформальное творчество не следует ни отвергать как маргинальную стратегию выживания, ни романтизировать как ответ общества, освобождающий государство от надлежащего исполнения его обязанностей.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

4. Исследования и разработки в отраслях культуры и творчества

Совет рекомендует пересмотреть **определение исследований и разработок (R&D), принятое во Фраскати** и используемое политическими органами во всем мире, чтобы политика, стимулирующая инвестиции в инновации, должным образом охватывала весь спектр областей знаний, включая искусство, гуманитарные и социальные науки, а не только науку и технологии. Системы измерения исследований и разработок, включая их официальные исследования, также следует модернизировать, так чтобы признавались исследования и разработки в разных областях.

Законодательство в области интеллектуальной собственности, регулирование Интернета, налогообложение и соответствующая политика нуждаются в пересмотре с целью обеспечения последовательности, инклюзивности, справедливости и взаимной выгоды для индустрии и правительства.

В более широком смысле Совет просит более эффективно продвигать возможности финансирования исследований и разработок в сфере культуры и творчества и изучать взаимовыгодные связи между секторами (например, производством и дизайном).

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

5. Индустрии культуры и творчества и цифровая экономика

Совет призывает международные и национальные политические органы привлекать индустрии культуры и творчества к формированию новых нормативных рамок и инфраструктуры с целью решения вопросов, связанных с данными и конфиденциальностью, регулированием интернет-платформ, а также созданием и защитой интеллектуальной собственности.

Мы также призываем к увеличению инвестиций в цифровые навыки и надежную цифровую инфраструктуру, одинаково доступную в разных географических регионах, признавая, что это становится по меньшей мере таким же важным, как новые здания и другая физическая инфраструктура для индустрий культуры и творчества.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

6. Индустрии культуры и творчества и экологическая устойчивость

Совет призывает политические органы признать вклад, который индустрии культуры и творчества вносят в экономику замкнутого цикла и в экономический рост при сравнительно незначительном воздействии на ресурсы и физическую среду, в то же время признавая необходимость принятия мер по смягчению воздействия, которое они оказывают. Это справедливо для таких отраслей, как дизайн, включая дизайн одежды, которые находятся в авангарде инноваций, но в настоящее время также вносят основной вклад в

загрязнение окружающей среды. Это также относится ко многим видам искусства и развлечений. Политики должны привлекать представителей творческих профессий к своим климатическим инициативам, если хотят в полной мере воспользоваться преимуществами тенденций межсекторального взаимодействия между креативным бизнесом и такими областями, как биоразнообразие, местные продукты питания, сертифицированная этическая мода и экотуризм.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

7. Креативные города и региональные кластеры

Совет призывает национальные и региональные правительства не только инвестировать в индустрии культуры и творчества в крупнейших городах, но и рассмотреть множество возможностей, которые открываются небольшими местными кластерами. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они обладают потенциалом стать движителем роста инноваций на низовом уровне и обслуживать нишевые рынки в сфере культуры и творчества по всему миру,

обеспечивая при этом экономическую устойчивость и чувство принадлежности к гиперлокальным сообществам, проживающим в регионе.

Чтобы лучше понять эти микрокластеры, мы просим политические органы включать инициативы на уровне местных сообществ в свои планы развития индустрий культуры и творчества, например, в региональные и национальные индексы креативных городов.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

8. Альтернативное финансирование в индустриях культуры и творчества

Совет призывает политиков по всему миру сотрудничать с трастами и фондами в разработке стимулов и гарантий для поощрения частных инвестиций в необходимую инфраструктуру, навыки, рынки и платформы для содействия росту и равенству, а также для стимулирования новых видов культурного производства в творческих сообществах.

Работая вместе на международном уровне, можно было бы разработать более творческие структуры альтернативного финансирования и создать условия, которые побудили бы больше влиятельных инвесторов вкладывать средства в глобальную креативную экономику.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

9. Социальная справедливость, культурное многообразие и инклюзивность в индустриях культуры и творчества

Совет поддерживает текущие и новые инициативы международных агентств и национальных политиков в сохранении культурных и творческих практик, языков, традиционных знаний, искусств и артефактов, а также объектов наследия и текстов.

Кроме того, мы предлагаем продвигать на международном уровне опыт видения мира через призму других культур, который возможен благодаря цифровым технологиям, чтобы помочь сообществам добиться большей эмпатии благодаря обмену аудиториями, созданию коллективных смыслов и развитию более инклюзивного и сострадательного общества.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

10. Международные стандарты сбора и совместного использования данных

Совет призывает к развитию международных стандартов классификации индустрий культуры и творчества и креативных профессий для ускорения роста сопоставимых документальных подтверждений на международном уровне. Сюда должны входить скоординированные усилия по пересмотру международной стандартной промышленной классификации (SIC) и стандартных кодов профессиональной классификации (SOC), отражающие меняющуюся природу индустрий культуры и творчества.

Мы также рекомендуем пересмотреть международные стандарты измерений в той мере, в какой они относятся к индустриям культуры и творчества, для поддержки более эффективного сбора данных о них на международном уровне. Хотя мы признаем различия между национальными потребностями и системами, в глобальном масштабе все еще необходимо добиться важных улучшений, например, в области потокового вещания и международной торговли цифровыми услугами.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

11. Международное сотрудничество в области управления индустриями культуры и творчества

Совет призывает к установлению глобальных стандартов международного сотрудничества в целях развития индустрий культуры и творчества во всем мире. Законодательство в области интеллектуальной собственности, регулирование Интернета,

налогообложение и соответствующая политика нуждаются в пересмотре с целью обеспечения последовательности, инклюзивности, справедливости и взаимной выгоды для индустрии и правительства.

Это действие связано со следующими целями устойчивого развития:

Заключение

Одиннадцать действий, разработанные Международным советом РЕС на основе двухлетнего анализа потребностей индустрий культуры и творчества по всему миру, призывают переосмыслить многие устоявшиеся сферы политики, особенно на международном уровне. Это касается целого ряда вопросов, начиная от нашей интерпретации определения финансирования исследований и разработок и заканчивая расстановкой приоритетов при сборе данных о самозанятых и неформальной экономике и тем, на что ориентируются социально значимые финансовые инициативы. Однако на этой повестке дня разговор не заканчивается: теперь лидерам международной политики необходимо включить ее принципы в основное направление выработываемых действий. В противном случае мы не только рискуем потерять творческие сообщества по всему миру, но и упустим более широкие возможности для решения наиболее важных глобальных проблем нашего времени, от перераспределения богатства до изменения климата. Мы призываем политиков во всем мире воспользоваться импульсом, созданным тем, что 2021 год объявлен ООН международным годом креативной экономики в интересах устойчивого развития. Опыт пандемии укрепил ценность культурных и творческих индустрий для их представителей и аудиторий во всем мире. Благодаря смелым действиям правительства могут в большей мере высвободить силу творчества на благо своих обществ, экономики и международного сотрудничества. Сейчас самое время действовать.

Подписавшие лица

Члены Международного совета РЕС

Аврил Йоффе

Аврил — экономический социолог, работающая на стыке академических и практических дисциплин в таких областях, как культура в городской жизни, культура и культурная экономика, справедливость в международном культурном сотрудничестве, а также права и статус деятелей культуры. Она сотрудничает с международными учреждениями (МОТ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД), африканскими организациями (Африканский союз) и правительствами африканских стран. Аврил является координатором аспирантуры департамента культурной политики и управления в Школе искусств Витс. Она является активным членом группы экспертов ЮНЕСКО по культурной политике и управлению и альянса по исследованию международных культурных отношений (ICRRA).

Страны: Южная Африка и страны Западной и Южной Африки

Бернд Фезель

Бернд Фезель начал свою карьеру на арт-рынке, став в 1997 году управляющим директором Европейской ассоциации галерей. Он также был спикером Немецкого совета искусств. В 2003 году он организовал первую национальную конференцию по творческим индустриям в Берлине и был одним из основателей немецкой национальной инициативы по творческим индустриям в 2007 году; затем он занимал должность заместителя директора Фрица Плейтгена и профессора Дитера Горны в проекте «Культурная столица Европы RUHR.2010», а позже работал в качестве старшего советника в европейском центре креативной экономики в Дортмунде. С 2016 года он является директором Европейской сети креативного бизнеса в Роттердаме, продвигая интересы 8 миллионов заинтересованных лиц в секторах культуры и творчества по всей Европе. В 2020 году Бернд был назначен экспертом Программного комитета Horizon Europe. Преполагает в Институте искусств и медиа-менеджмента в Гамбурге.

Страна: Германия

Данияр Аманалиев

Данияр — серийный креативный предприниматель и энтузиаст креативной экономики. Он является соучредителем и бизнес-руководителем креативного хаба ololo, бизнес-акселератора Джона Галта и фонда ololo Creative Impact. Данияр — член Руководящего комитета форума «Креативная Центральная Азия», соучредитель сети «Креативная Центральная Азия», соучредитель и председатель Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана.

Страна: Кыргызстан

Диана Марсела Рей Васкес

Диана — политолог, доктор философии в области исследования Латинской Америки, эксперт в области креативной экономики и цифровой экономики и соавтор проекта Глобального стандарта ЮНЕСКО для культурных сателлитов. Она внесла свой вклад в разработку статистики, политики и законодательства в области культуры в нескольких странах Латинской Америки, работая в международных агентствах, таких как Межамериканский банк развития, ООН-Женщины, ЮНЕСКО, CAB и CERLALC.

Страны: Страны Андского региона и Центральной Америки

Двинита Ларасати

Двинита является дизайнером продуктов, преподавателем/исследователем в Технологическом институте Бандунга (ITB), координатором Сети творческих городов ЮНЕСКО по дизайну города Бандунг и заместителем по стратегическому партнерству Сети творческих городов Индонезии (ICCN). Она возглавляет Форум творческого города Бандунга (BCCF) и Комитет по креативной экономике Бандунга, является советником Комитета по креативной экономике и инновациям Западной Явы (KREASI), членом Индонезийской молодежной академии наук (ALMI) и Индонезийской академии наук (API), а также лидером по климату в проекте Climate Reality (TCRP) Индонезия. Ведет графический дневник и выступает соучредителем независимого издательства CAB.

Страна: Индонезия

Эдна Дос Сантос-Дуйзенберг

Эдна — экономист, сделавшая международную карьеру в Организации Объединенных Наций. Она создала и возглавляла Программу креативной экономики на Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (2004–2012 гг.). По ее инициативе были подготовлены доклады ООН по креативной экономике за 2008 и 2010 годы, а также Глобальная база данных ЮНКТАД по креативной экономике. Она оказывает консультационные услуги правительствам и учреждениям и сотрудничает с научными кругами на всех континентах.

Страны: Бразилия и Швейцария

Джордж Гачара

Джордж — социальный предприниматель, арт-менеджер и управляющий партнер HEVA Fund LLP. Он руководит развитием и исследованием бизнеса творческих индустрий в Восточной Африке и занимается созданием долгосрочных экономических и культурных ценностей в этом динамично развивающемся секторе.

Страны: Кения, Руанда, Уганда, Танзания, Эфиопия

Джайрадж Машру

Джай является директором по инновациям в команде цифровой стратегии и дизайна в отделении Salesforce.com в Мумбаи, Индия. Он также является преподавателем в области дизайна, инноваций и предпринимательства, выступает в качестве наставника стартапов и участвует в разработке стратегий развития для предприятий и государственных органов в Индии, США и Великобритании в области образования, устойчивого развития и креативной экономики.

Страна: Индия

Джон Ньюбигин

Джон является послом мэра Лондона по вопросам творческих индустрий и председателем Международного совета Центра политики и фактических данных в области творческих индустрий.

Страна: Великобритания

Лора Калланан

Лора является партнером-основателем Upstart Co-Lab. Upstart Co-Lab меняет представление о финансировании творчества, связывая социально-преобразующие инвестиции с креативной экономикой. До запуска Upstart Co-Lab в 2015 году Лора была старшим заместителем председателя федерального агентства «Национальный фонд искусств», консультантом отдела социального сектора McKinsey & Company и заместителем директора Фонда Рокфеллера.

Страна: США

Леандро Вальяти

Леандро начал свою карьеру в Бразилии в качестве профессора и советника по политике в области творческих индустрий и экономики культуры, создав и возглавив самый представительный академический центр в области культуры и творчества, ориентированный на политику. В последние годы он работал на академических должностях и в качестве члена советов в политических институтах Испании, Франции и Великобритании. Его исследовательские интересы — культура и социально-экономическое развитие, культурная политика и комплексное воздействие искусства.

Страны: Бразилия, Франция и Великобритания

Марсель Краус

Марсель вносит вклад в продвижение инновационного потенциала социальных наук, гуманитарных наук и искусств, а также междисциплинарных инноваций в Карловом университете. Оставив карьеру в художественной и театральной сфере, Марсель работал в области инновационных транспортных систем и креативной экономики в Институте Фраунгофера в Лейпциге, Германия, и в Технологическом агентстве Чешской Республики.

Страна: Чешская Республика

Омар Нагати

Омар — практикующий архитектор и градостроитель, соучредитель CLUSTER, платформы городского дизайна и исследований в центре Каира, а также преподаватель в ряде местных и международных университетов, в последнее время действующий в качестве приглашенного профессора в Университете Шеффилда, Великобритания.

Страна: Египет

Представители РЕС и Британского совета

Британский совет

Кэролайн Миби

Кэролайн Миби — директор Сети искусств Британского совета, курирующая глобальное портфолио работ в области искусства и творческих индустрий и формирование международной программы организации «Креативная экономика». До прихода в Британский совет в 2013 году Кэролайн работала в телевизионной индустрии. Она также является попечителем Studio 3 Arts в Лондоне.

Скиндер Хундал, Кавалер Ордена Британской империи

Скиндер занимает пост художественного директора Британского совета, курируя различные виды искусства и художественной деятельности в четырех национальных регионах Великобритании и по всему миру. Он также является членом совета директоров Artist News, а ранее был директором New Art Exchange и художественным соруководителем Nottingham Arts Mela. Недавно он покинул пост члена правления Tom Dale Dance Company.

РЕС

Элиза Истон

Элиза возглавляет отдел политики Центра политики и фактических данных в области творческих индустрий (РЕС), координируемый Инновационным фондом Nesta. Она является научным сотрудником по политике в Кембридже.

Хасан Бахши

Хасан — директор Центра политики и фактических данных в области творческих индустрий, Великобритания. Он входит в Советы директоров Darbar Arts и Art UK и является одним из основателей совета по креативным индустриям при правительстве Великобритании.

Британский совет

 @BritishCouncil

www.britishcouncil.ru

Организация, призванная развивать сотрудничество в области культуры и образования между Великобританией и другими странами.
Зарегистрированная благотворительная организация: 209131 (Англия и Уэльс) SC037733 (Шотландия).

Центр политики и фактических данных в области творческих индустрий

Под управлением **nesta**

Центр политики и фактических данных в области творческих индустрий (PEC)

58 Victoria Embankment

London EC4Y 0DS

+44 (0)20 7438 2500

enquiries@pec.ac.uk

 @CreativePEC

www.pec.ac.uk

Центр политики и фактических данных в области творческих индустрий координируется Nesta. Nesta является благотворительной организацией, зарегистрированной в Англии и Уэльсе под номером компании 7706036 и номером благотворительной организации 1144091. Зарегистрирована как благотворительная организация в Шотландии под номером SCO42833. Юридический адрес: 58 Victoria Embankment, London, EC4Y 0DS.

