

М.В. Матецкая
НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Концепция отрасли культуры в научных исследованиях: обзор основных подходов и методик оценки

Обзор инструментов оценки культурных отраслей в терминах культурных, социальных и экономических эффектов является предметом настоящей работы. Начиная со второй половины XX в. проблема оценки влияния культуры как фактора развития территорий и сообществ является предметом исследований в области экономики, социологии и культурной политики. Традиционно оценивается не только прямой вклад отраслей культуры в развитие экономики территорий, но и их влияние на решение проблем занятости населения, снижение уровня бедности и преступности; анализируется связь с системой образования, формированием человеческого капитала и др.

Начиная с 1980-х годов роль отраслей культуры оценивается в терминах функционального подхода: культура рассматривается как ресурс процессов развития и самоопределения сообществ, отмечается значение культурных ресурсов в экономических процессах и возрождении территорий (Segers, Huijgh, 2006, Cunningham, 2001). Предметом анализа становятся крупные культурные проекты, показатели качества жизни и рост благосостояния населения, брендинг территорий на основе культурного потенциала. Концептуальной основой экономического подхода стало функциональное понимание роли культуры в процессах городского развития, а базой для таких исследований – «новая экономическая модель» конкурентоспособности городов (Porter, 1995), индексы образа жизни и культурного многообразия (Landry, 2003; Hall, 1998), концепция креативного класса (Florida, 2004).

В рамках неоинституционального подхода осуществлялись попытки оценить неэкономические ценности культурных благ (Frey, 2003). Один из наиболее популярных подходов – рассмотрение культурных товаров и услуг через призму общественных благ. Вплоть до настоящего момента проводятся многочисленные исследования с применением традиционных методов оценки косвенных эффектов применительно к объектам культурного наследия (Navrud, Ready, 2002; Throsby, 2003, 2007; Noonan, 2003).

Отметим, что одной из основных целей данных подходов является обоснование участия государственных и общественных институтов в функционировании сферы культуры. Культура определялась как определенный

набор видов деятельности, чаще всего – как культурное наследие и «традиционные» виды культурной деятельности (исполнительное искусство, художественное творчество и др.). Значение культуры связывали с ощущением комфорта, характеристиками качества жизни (Michalos, 2005), оценивали через качество проведенного времени (Долгин, 2006), насыщение человеческой жизни символическим, эстетическим, образовательным и информационным видами ценностей (Throsby, 2001, Frey, 2003).

На сегодняшний момент основные подходы к оценке вклада отраслей культуры в экономические процессы могут быть представлены следующим образом (табл. 1).

Отметим, что начиная с 1970–1980-х годов культурная политика рассматривалась как подход к решению социальных проблем: активно развивались альтернативные культурные движения, преодолелся стереотип различия между «высокой» и массовой культурой. В европейских странах основными приоритетами стали культурные проекты, направленные на решение проблем атомизации населения в городах, расширение возможностей участвовать в культурной жизни для разных социальных групп. Развитие отраслей культуры в это время характеризуется следующими значительными этапами, отражающими две разноплановые тенденции. Во-первых, отрасли культуры развиваются в рамках государственного сектора экономики. Во-вторых, индустрия культуры активно развивается в коммерческих секторах (Hesmondhalgh, 2002, p. 108–135; Murdok, 2003, p. 15–22; Segers, Huijgh, 2006).

С развитием тенденций коммерциализации культуры правительства различных государств стали проявлять большую заинтересованность в формировании инструментария оценки вклада, который культура вносит в формирование социально-культурных аспектов жизни населения (например, культурной идентичности, толерантности и т.д.). С середины 1990-х годов идет активное обсуждение системы показателей, определяющих вклад отраслей культуры в развитие экономики, как на уровне городов и регионов, так и на уровне государств и межгосударственных институтов (Hawkes, 2001). Были созданы и начали работу различные организации и сетевые партнер-

Таблица 1

Оценка культуры в процессах экономических преобразований

Задачи государственной политики	Подходы к оценке и показатели	Примеры эффектов отраслей культуры
<p><i>Конкурентоспособность и рост:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> занятость, качество труда; региональное развитие; вклад в создание благосостояния; развитие малого бизнеса; развитие инноваций и знаний; человеческий капитал, навыки, умения; кооперация экономических субъектов; развитие торговли 	<p>Расходы и доходы в отраслях культуры</p> <p>Число занятых в отраслях культуры</p> <p>Размещение трудовых ресурсов</p> <p>Расходы частного и государственного сектора в сфере культуры</p> <p>Анализ культурных проектов методом «затраты–результат»</p> <p>Анализ эффективности отрасли</p> <p>Условно-опросные методы относительно готовности платить за культурные блага (WTP, CVA)</p> <p>Оценка мультипликаторов</p> <p>Сетевой анализ (SNA)</p>	<p>Возрастание ставок на недвижимость (здания и объекты), относящуюся к культурному наследию</p> <p>Участие частного сектора в развитии культуры</p> <p>Увеличение расходов жителей и туристов на потребление культурных благ</p> <p>Создание рабочих мест, предприятий, добавленной стоимости в сфере культуры</p> <p>Миграция людей (концепция творческого класса)</p> <p>Разнообразие и повышение профессионализма работников</p> <p>Развитие культурных кластеров</p> <p>Проекты государственно-частного партнерства</p>

Источник: подготовлено автором на основе данных (Evans, 2005, p. 971–972).

Таблица 2

Оценка культуры в процессах преобразования городской инфраструктуры

Задачи государственной политики	Подходы к оценке и показатели	Примеры эффектов культурных отраслей
<p><i>Устойчивое развитие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> рациональное использование земельных, природных и культурных объектов; повышение качества жизни населения; развитие публичных пространств; разнообразие культурного и природного ландшафта; сохранение культурного наследия; обеспечение доступности культурных благ; возрождение и благоустройство городских пространств и инфраструктуры 	<p>Показатели, характеризующие уровень качества жизни</p> <p>Оценка альтернативных способов использования земельных участков, недвижимости</p> <p>Составление списков, рейтингов и объектов культурного наследия</p> <p>Классификация зон и территорий</p>	<p>Освоение неиспользуемых зданий под культурные проекты (студии, музеи, галереи, лофты)</p> <p>Использование публичных пространств (снижение вандализма, чувство безопасности)</p> <p>Доступность культурного потребления снижает транспортные расходы, отрицательные внешние эффекты на окружающую среду</p> <p>Преобразования окружающей среды через публик арт, архитектуру, ландшафт</p>

Источник: Evans, 2005, p. 971–972.

ства в сфере развития культурных процессов (например «Creative cities network»,), разработаны основополагающие документы в области формирования культурной политики и развития культурной сферы (UCLG, 2004, 2009; UNESCO, 2011; UNCTAD, 2011). Один из самых популярных подходов был основан на оценке отраслей культуры с точки зрения вклада в создание ВВП и анализе статистических показателей отрасли (число занятых в отрасли, организаций в сфере культуры, посетителей организаций культуры и т.д.) (табл. 2).

Одной из основных проблем, не решенных до сих пор, остается фрагментарность исследований, оценивающих значение культурных отраслей в социально-экономических процессах развития современных городов (Evans, 2005). Исследователи также отмечают, что не может быть единой логики оценки культурных проектов для малых и крупных городов (Lim, 1993), методики оценки вклада в развитие территорий всегда должны учитывать контекст и специфику конкретной ситуации.

В начале 2000-х годов ситуация все больше усложняется по сравнению с предыдущим периодом (Segers, Huijgh, 2006; Pratt, 2005). Изменения в процессах культурного производства ускорились, а именно: 1) усложнились отношения между частными и государственными организациями культуры; 2) изменяются критерии и инструменты для государственных инвестиций и поддержки культурных мероприятий; 3) увеличиваются различные категории «культурного или творческого предпринимательства»; 4) растет конкуренция на мировом рынке культурной и символической продукции; 5) становятся актуальными тенденции концентрации и расширения сферы бизнеса в отраслях культуры; 6) осваиваются новые каналы распространения культурного контента, технологий его создания и воспроизведения (Гордин, Хорева, Матецкая, 2011).

При этом рост культурного потребления демонстрирует две противоречивые модели. С одной стороны, время, которое человек тратит на потребление культурных и информационных услуг дома, постоянно растет, отражая так называемый феномен одомашнивания культуры (рост так называемого home entertainment) (Garnham 1990, p. 158–159). С другой стороны, потребители все чаще заинтересованы в коллективном опыте потребления культурных благ и услуг через участие в крупномасштабных проектах всех видов, фестивалях, интерактивных мероприятиях (табл. 3). Все аспекты жизни становятся экономикой впечатлений, а досуг – ее центральной частью (Пайн, Гилмор, 2005).

Таким образом, за последнее десятилетие произошли значительные изменения в подходах к оценке вклада культуры в экономическое развитие общества. Очевидное изменение современной культурной политики многих государств состоит в переходе к оценке эффективности отраслей культуры не только с экономической точки зрения, но и в терминах «ценностей», которые культура и искусство имеют сами по себе, а не только в функциональном значении (Gray, 2010). Традиционные экономические методы измерения доли отраслей культуры в производстве валового внутреннего продукта дополняются методиками измерения более широких экономических и социальных факторов.

В качестве инструментов выявления и оценки роли отраслей культуры в развитии городского пространства ключевыми выступают инструменты картирования. Методика картирования предполагает выявление творческих организаций и проектов, которые востребованы потребителями, интересны с точки зрения развития бизнеса, влияют на развитие территорий. Тенденцией последних лет является понимание творческих организаций и проектов, в том числе отраслей культуры как инфраструктуры для создания продуктов и услуг с высокой долей оригинальности, инновационности и креативности. Новые подходы к оценке деятельности организаций культуры имеют и новый фокус исследований, в качестве критериев влияния отраслей культуры на жизнь современного общества выступают не

Таблица 3

Оценка культуры в процессах социальных преобразований

Задачи государственной политики	Подходы к оценке и показатели	Примеры эффектов культурных отраслей
<p><i>Социальная включенность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● социальная сплоченность; ● здоровый климат в обществе; ● формирование идентичности граждан; ● формирование и развитие социального капитала; ● возможности управления и участия граждан в культурных процессах; ● обеспечение культурного разнообразия; ● сохранение и создание общего культурного наследия 	<p>Посещаемость, участие в культурной деятельности</p> <p>Уровень преступности</p> <p>Ощущение комфорта и счастья</p> <p>Показатели здоровья, арт-терапия</p> <p>Образование новых социальных сетей</p> <p>Улучшение качества проведения досуга</p> <p>Снижение уровня социальной изоляции</p> <p>Снижение антисоциального поведения</p> <p>Участие добровольцев в культурных проектах</p>	<p>Рост потребления культурных услуг (приобщение жителей к участию в культурной жизни)</p> <p>Вытеснение антисоциальных практик различными видами культурной деятельности</p> <p>Индивидуальное и коллективное самовыражение</p> <p>Изменение образа, представления о месте и о людях</p> <p>Государственно-частные проекты, развитие общественных инициатив, волонтерство</p>

Источник: Evans, 2005, p. 971–972.

столько экономические показатели, сколько их интегрированность во все аспекты жизни людей.

Литература

- Долгин А.Б.** (2006). Экономика символического обмена. М.: ИНФРА-М.
- Пайн П.Дж., Гилмор Дж.Х.** (2005). Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М.: Вильямс.
- Гордин В.Э., Хорева Л.В., Матецкая М.В.** (2011). Диссеминация культурных ценностей и продуктов: коммерческий и некоммерческий подходы // *Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов*. Т. 4. С. 42–50.
- Cunningham S.** (2001). From Cultural to Creative Industries: Theory, Industry, and Policy Implications // *Culturelink* (Special Issue). P. 19–32.
- Evans G.** (2005). Measure for Measure: Evaluating the Evidence Of Culture's Contribution to Regeneration // *Urban Studies*. Vol. 42. P. 959–983.
- Florida R.** (2004). *The Rise of the Creative Class*, 2nd ed. N.Y.: Basic Books.
- Frey B.** (2003). *Arts and Economics: Analysis and Cultural Policy*. Berlin: Springer.
- Garnham N.** (1990). *Capitalism and Communication, Global Culture and the Economics of Information*. L., Newbury Park, New Delhi: SAGE Publications.
- Gray C.** (2010). Analysing Cultural Policy: Incongruously Plural or Ontologically Compatible, *International Journal of Cultural Policy*. Vol. 16. P. 215–30.
- Hall P.** (1998). *Cities and Civilization: Culture, Innovation, and Urban Order*. L.: Weidenfeld & Nicholson.
- Hawkes J.** (2001). *The Fourth Pillar of Sustainability*. Cultural Development Network. Melbourne.
- Hesmondhalgh D.** (2002). *Cultural Industries*. L.: SAGE Publications.
- Landry C.** (2003). *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. L.: Earthscan.
- Lim H.** (1993). Cultural Strategies for Revitalizing the City: a Review and Evaluation // *Regional Studies*. Vol. 27(6). P. 589–594.
- Michalos A. C.** (2005). Arts and the Quality of Life: An Exploratory Study // *Social Indicators Research*. Vol. 71. P. 11–59.
- Murdock G.** (2003). Back to Work: Cultural labor in altered times. In: «*Cultural Work: Understanding the cultural industries*» / Beck A. (ed.). L.: Routledge. P. 15–35.
- Navrud S., Ready R.C.** (2002). Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental.
- Noonan D.** (2003). Contingent Valuation of Cultural Resources: A Meta-Analytic Review of the Literature // *J. of Cultural Econ.* Vol. 27. P. 159–176.
- Pratt A.C.** (2005). Cultural Industries and Public Policy: An oxymoron // *International J. of Cultural Policy*. Vol. 11. P. 31–44.
- Porter M.E.** (1995). The Competitive Advantage of the Inner City // *Harvard Business Review*. May/June. P. 55–71.
- Segers K., Huijgh E.** (2006). Clarifying the Complexity and Ambivalence of the Cultural Industries. Working paper Centre for Studies on Media and Culture (Cemeso).
- Throsby D.** (2001). *Economics and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Throsby D.** (2003). Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us? // *J. of Cultural Econ.* Vol. 27. P. 275–285.
- Throsby D.** (2007). Regional Aspects of Heritage Economics: Analytical and Policy // *Issues Australasian J. of Regional Studies*. Vol. 13(1). P. 21–30.
- UNCTAD (2011). *Creative Economy Report 2008*. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: апрель 2012 г.).
- UNESCO (2011). *Creative Industries – UNESCO Culture*, UNESCO. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: апрель 2012 г.).
- UCLG (2004). *United Cities and Local Governments*. In: «*Agenda 21 for culture*». Barcelona: City of Barcelona and UCLG.
- UCLG (2009). *United Cities and Local Governments*. In: «*Culture and sustainable development: Examples of institutional innovation and proposal of a new cultural policy profile*». Barcelona: City of Barcelona and UCLG.

Поступила в редакцию 23 апреля 2012 года