

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южный федеральный университет»

На правах рукописи

Савельева Ксения Викторовна

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ: КОНЦЕПТ И РЕАЛЬНОСТЬ

специальность 5.7.8 – философская антропология, философия культуры
(философские науки)

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук**

Ростов-на-Дону — 2023

Работа выполнена на кафедре теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет».

**Научный
руководитель:**

Паниотова Таисия Сергеевна

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону).

**Официальные
оппоненты:**

Пигулевский Виктор Олегович

доктор философских наук, профессор, ректор ЧУ ВО «Южно-Российский гуманитарный институт» (г. Ростов-на-Дону).

Шлыкова Ольга Владимировна

доктор культурологии, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва).

Защита состоится «14» декабря 2023 года в 12:00 на заседании диссертационного совета ЮФУ801.03.02 по философским наукам при Южном федеральном университете по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, а. 203.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке Южного федерального университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 21Ж, 2 этаж, и на сайте Южного федерального университета по адресу: <https://hub.sfedu.ru/diss/show/1319274/>

Автореферат разослан «___» ноября 2023 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета ЮФУ801.03.02

доктор философских наук,
профессор

Паниотова Таисия Сергеевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Настоящее исследование обращается к двум важным современным феноменам – культурным индустриям и арт-практикам, которые оказывают всё большее влияние на такие подсистемы, как культура, экономика, политика и искусство. Культурные индустрии – это продукт развития современного общества, оформившийся с конца 80-х гг. XX века. Взаимоотношения субъектов деятельности в экономике и искусстве в разные периоды человеческой истории были противоречивыми и иногда антагонистичными. Однако в конце XX – начале XXI века культурные индустрии настолько бурно развиваются, что начинают играть всё большую роль в установлении новых структурных взаимосвязей между данными подсистемами, становятся лидирующим фактором в культуре и движущими силами инновационной экономики в информационном обществе.

Понятие «культурная индустрия», введенное в 40-е гг. XX века представителями Франкфуртской школы социально-философской мысли, претерпело значительные изменения и, по сути, отразило динамику этого бурного и стремительного века, динамику противоречивых отношений между культурой, потребностями экономического развития и политическими катаклизмами. В 90-е гг. XX века в странах Запада, утрачивающих свои позиции в конкуренции с развивающимися регионами Азии, правительства и институты власти использовали культурные индустрии в качестве антикризисного инструмента.

Затронутая тема актуальна для России на современном этапе развития. Согласно материалам заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов» (Совет Федерации, 22 октября 2020 года), «развитие культурных индустрий и креативных кластеров является ключевым для экономического, научно-технологического и инновационного развития крупных и крупнейших городских агломераций»¹. В ряде субъектов Российской Федерации (Белгородская, Тульская область, Республика Татарстан и др.) культурные индустрии включены в действующие стратегии социально-

¹ Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов : материалы заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.10.2020 // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : офиц. сайт. – Аналитический вестник. – 2020. – № 13(756). [Электронный ресурс]. – URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/121689 (дата обращения: 22.06.2023).

экономического и креативного развития². Помимо этого, Совет Федерации уделяет внимание совершенствованию отечественных творческих (культурных) индустрий. Анализ целевой и аксиологической составляющей культурных индустрий дает основания взглянуть на них не только как на механизм продвижения блестящих образцов классической и современной культуры внутри страны и за ее пределами, но и открывает перспективы для основательного изучения процессов формирования ценностей во внутренних социокультурных практиках современного общества и механизмов реализации целей.

В российских реалиях тема формирования культурных индустрий и их анализа является новой как в плане теоретического осмысления, так и в практическом приложении. Этот опыт прослеживается преимущественно в масштабах отдельных компаний, но нельзя не отметить значительные достижения в государственной деятельности по развитию креативных кластеров и культурных индустрий в ряде регионов. Центрами развития культурных индустрий России выступают Москва и Санкт-Петербург, активно развивается в данном направлении Ростов-на-Дону и некоторые другие регионы страны.

Ценностное содержание культурных индустрий вызывает интерес также в связи с тем фактом, что в эпоху глобализации культура в России подвергается колоссальному давлению, внешнему влиянию и постоянно усиливающейся трансформации. В этой связи особенно важно проводить грамотный анализ исследуемого феномена и стараться максимально точно предсказывать направления его развития, но при этом сохранять уникальность традиционных национальных ценностей и культурных индустрий.

Особая роль принадлежит и экономической составляющей культурных индустрий. В начале XXI века продолжается поиск наиболее эффективных моделей экономического развития, и развитие культурных индустрий и сопутствующей «креативной экономики»³ – это весьма перспективная отрасль научных исследований в культурологии и экономике. Мы отражали данные исследования в научном докладе «Арт-практики как культурные индустрии»⁴.

За рубежом уже накоплен значительный опыт экономического, политического и социального преимущества развития культурных индустрий, поэтому анализ уже наработанных практик необходим в России как для

² Ярилова, О. С. Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях / О. С. Ярилова // Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов : материалы заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.10.2020. – Аналитический вестник. – 2020. – № 13(756). – С. 21–25 <http://council.gov.ru/media/files/cArZsej5uEzf7rYUwtSduLBfI0bgYRUj.pdf> (дата обращения: 22.06.2023).

³ Хокинс, Дж. Креативная экономика: как превратить идеи в деньги / Дж. Хокинс ; [пер. с англ.]. – Москва : Финансовая корпорация «Открытие», 2011. – 253 с.

⁴ Арт-практики как культурные индустрии // Цифровой репозиторий [Электронный ресурс]. – URL: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/800814321> (дата обращения: 26.06.2023).

становления инновационной экономики, так и для развития российского социально-гуманитарного направления.

Появление современных стилей в искусстве логично вписывается как в культуру, так и в деятельность культурных индустрий. Таким образом, культурные индустрии становятся пространством реализации современных арт-практик в условиях информационности, в эпоху, когда креативность и инновационность занимают лидирующее место в развитии экономики и в целом социума. Именно поэтому еще в 50-60 гг. XX в. Маршалл Маклюэн говорил о том, какое большое значение в современную эпоху имеют художники⁵.

В настоящее время в России современные арт-практики недостаточно изучены и представлены в научной литературе. В данном научном исследовании понятие современных арт-практик используется как расширенное значение понятия «современное искусство». В теоретической литературе этот термин трактуется довольно неоднозначно. Так, в узком смысле современное искусство выступает синонимом «актуального искусства» и характеризуется крайней неоднородностью, являя собой сложный комплекс противоречивых течений и направлений. Мы же отмечаем, что современные арт-практики являются движущей силой развития культурных индустрий и креативной экономики. Современное искусство как фактор трансформации социокультурной практики, в том числе в системе российского социума, достаточно редко попадало в область внимания ученых, проводивших специальные научные изыскания, в том числе в рамках подготовки диссертационных работ, что и послужило стимулом к реализации данного диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы исследования

Первую группу теоретических работ, используемых в диссертационном исследовании, составляют труды, в которых описывается научный статус дефиниции «культура», следующих отечественных авторов: М. С. Кагана, А. С. Кармина, В. М. Межуева, Ю. Н. Солонина. Теоретическую базу диссертации представляет также деятельностный подход в определении культуры, развитый в работах Ю. А. Жданова, В. Е. Давидовича, Э. С. Маркаряна, Г. В. Драча и др.

Непосредственно история культурных индустрий, факторы возникновения, особенности и специфика их развития освещаются в работах отечественных авторов: М. Б. Гнедовского, Б. С. Ерасова, Т. А. Колосовской, А. Я. Флиера, Е. В. Зеленцовой, С. Э. Зуева, О. Б. Серостановой, Д. Э. Милькова и др.

⁵ Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Understanding Media: The Extensions of Man / М. Маклюэн ; пер. с англ. В. Г. Николаева. – 2-е изд. – Москва : Гиперборея : Кучково поле, 2007. – С. 12

Основополагающие труды Т. Адорно, М. Хоркхаймера, В. Бенямина, К. Эрли и Э. Мосаковски, Д. Хезмондалша, Н. Гернхема и Д. Тросби раскрывают значение культурных индустрий в научной западноевропейской мысли, а также обосновывают влияние экономических и политических аспектов в культурной деятельности и культурных индустриях. Данные авторы вполне конкретно формулируют современное понимание культуры, рассматривают ее как фактор социально-культурной регуляции общественной жизни и изучают влияние культуры на развитие личности.

Проблематика, связанная с исследованиями трансформационных процессов в подсистеме культуры, развивается в современном социогуманитарном дискурсе, в частности в работах западных теоретиков информационного и постиндустриального общества Д. Белла, М. Кастельса, О. Тоффлера, М. Маклюэна, теоретиков постмодернизма Ж. Бодрийяра, З. Баумана, Ф. Джеймисона, Ж.-Ф. Лиотара, а также в трудах отечественных исследователей современной культуры В.П. Римского, Т.С. Паниотовой, В. Л. Иноземцева, М. В. Заковоротной, Т. Г. Лешкевич и др.

Также в эту группу можно включить работы, в которых расширяется понятие культурных индустрий и уточняется термин «креативные индустрии», вводится и обосновывается понятие креативной экономики, это исследования А. М. Алексеевой, М. В. Матецкой, К. А. Нордстрема, Дж. Хокинса, Э. Пратта, Р. Флориды. Объектом внимания исследователей выступает «креативность», как определяющий фактор общественного развития. Большое количество материалов и публикаций посвящено роли креативных индустрий, которую они играют в развитии регионов и городов. Это работы таких авторов, как Ч. Лэндри, М. П. Бадлуева, А. Б. Аюрзанайн, В. Ю. Яковлева и др.

Ко второй группе исследований можно отнести те исследования, в которых рассматриваются отдельные секторы культурных и креативных индустрий в аспекте социально-экономического функционирования и развития, а также их история и актуальные проблемы. Предметом анализа выступают современное искусство, музеи, индустрия рекламы, галерейный бизнес, массмедиа и т. д. Это работы Э. Демпси, В. О. Пигулевского, И. И. Горловой, Т. В. Коваленко, В. В. Бычкова, Н. Б. Маньковской, П. Хирша, Н. Трифт, Р. Бреннер, Дж. Вулф и др.

В современной отечественной литературе мы видим критическое отношение к явлению, которое ставит финансовую прибыль и коммерческий успех на первый план. Это считается профанацией "настоящей" культуры. Сегодняшние художественные практики не рассматриваются как произведения, способные порождать истинное искусство. Авторы обращаются к зарубежным источникам, анализируют опыт развития и исследования культурных индустрий,

раскрывают их особенности и обосновывают возможности адаптации этого опыта к российским реалиям.

Выбор темы диссертационного исследования связан с тем немаловажным фактом, что до сих пор в научной литературе как на теоретическом, так и практическом уровне не получила должного освещения тема взаимосвязи культурных индустрий и современных арт-практик. Термины "культурные индустрии", "креативные индустрии" и "арт-практики" часто вызывают противоречия и несогласованность в определениях, так как их значения очень гибкие и зависят от контекста использования. Это приводит к неопределенности и возможности взаимозаменяемости этих терминов, что затрудняет понимание особенностей этих явлений, затрудняет прогнозирование их развития и в целом снижает эффективность культурной политики.

Можно ли считать, что культурные индустрии приобрели сегодня качественно иное содержание по сравнению с тем временем, когда о них впервые заговорили Т. Адорно и М. Хоркхаймер? И не является ли превращение искусства, включая арт-практики, из периферии культурных индустрий (Д. Хезмондалш) в одно из ключевых направлений креативной экономики развития городов, музейной и выставочной деятельности, своеобразным зеркалом этого процесса? В этом и состоит **научная проблема**.

Согласно нашей **гипотезе**, превращение культурных индустрий в составную часть креативной экономики, а арт-практик в актуальное направление развития культурных индустрий – связано с изменением социально-экономической ситуации в целом, места и роли в ней творческого работника в частности. Этот процесс комплементарен становлению информационного общества и культуры постмодерна. Для доказательства данной гипотезы необходимо будет рассмотреть динамику теоретического осмысления культурных индустрий, историю их становления и развития в мировом и российском контекстах, а также проследить изменение роли арт-практик в современном культурииндустриальном производстве.

Объектом диссертационного исследования являются культурные индустрии как уникальный и перспективный элемент системы современного общества и тип социально-культурных практик, связующим звеном которых выступает творческая, культурная составляющая.

Предметом диссертационного исследования выступает концепт «культурные индустрии» и различные модели развития культурных индустрий в современном обществе.

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном культуриологическом анализе современных культурных индустрий и тенденции превращения арт-практик в катализатор их развития.

Данная **цель** реализуется в решении следующих **задач**:

1. Изучить основные направления философско-культурологического осмысления культурных индустрий и раскрыть причины перехода от классического к неклассическому их пониманию;
2. Проанализировать социокультурные предпосылки возникновения и трансформации культурных индустрий, а также понять причины изменения их места и роли в обществе;
3. Рассмотреть модели культурных индустрий, сравнить их особенности на материале ряда регионов Европы и России;
4. Определить место и роль «творческого работника» в современных культурных индустриях и арт-практиках;
5. Проанализировать основные направления арт-практик и их динамику;
6. Выявить тенденции изменения места арт-практик в системе современных культурных индустрий.

Теоретико-методологические основы исследования

Исходя из целей и задач диссертации, учитывая ее философско-культурологическую направленность, была сформирована теоретико-методологическая база, которую, наряду с вышеупомянутыми исследованиями, непосредственно касающимися культурных индустрий, составили также фундаментальные работы в области экономики культуры, культурной политики, культурной идентичности и публикации, посвященные функциям культуры, феномену и роли массовой культуры в современном обществе.

В основе диссертационного исследования лежат классические и современные работы по философии, культурологии, а также социологии, в которых рассматриваются культурные индустрии и современные арт-практики. Единство использования общих и частных методов гуманитарного познания позволяет интегрировать результаты исследования культурных индустрий из разных научных дисциплин, в связи с чем можно говорить о междисциплинарном характере предлагаемой работы. Кроме того, методологический базис исследования составили и традиционные общенаучные методы: анализ, синтез и классификация.

Одним из основных в работе является метод структурно-функционального анализа, с помощью которого нам удалось максимально подробно изучить организационную и деятельностную составляющую культурных индустрий и современных арт-практик.

В данной диссертационной работе мы опирались на деятельностную концепцию культуры и творчества, разработанную представителями ростовской философско-культурологической школы: работы Ю. А. Жданова,

В. Е. Давидовича, Г. В. Драча, Е. Я. Режабека, О. М. Штомпеля. В рамках данной школы культура представлена как образ жизнедеятельности, в основе которого лежит цель сохранения и развития общности, цельности структуры социума, при условии предоставления человеку возможностей для саморазвития.

Важной теоретической базой послужила критическая теория Франкфуртской социологической школы, представителями которой являются Т. Адорно, В. Беньямин, К. Виттфогель, З. Кракауэр, Г. Маркузе, А. Хоннет, М. Хоркхаймер. В основе этой теории лежат представления о том, что современное, технократическое общество является проводником «культы потребления» и существует за счет распространения ложного сознания посредством массмедиа и популярной культуры.

Теоретическая база диссертационного исследования строится на концепциях «постиндустриального общества» Д. Белла, «информационального общества» и «общества сетевых структур» М. Кастельса, «креативной экономики» Дж. Хокинса, «культурной экономики» Д. Тросби, именно их взгляды легли в основу анализа с философской точки зрения такого феномена как «культурные индустрии».

Опора на теоретические методы позволила нам сформулировать основополагающие для данной работы понятия: «культурные индустрии», «креативные индустрии», «арт-практики», «творческий работник». Культурная индустрия – это институт или совокупность институтов, наибольшим образом связанных с воспроизводством социального порядка путем промышленного производства культурного продукта (классическая музыка, литература, народное искусство, изобразительное искусство). К креативным индустриям относят институты, связанные с рекламой, дизайном, модой, архитектурой и СМИ. Под арт-практиками мы понимаем течения и направления современного искусства, представленные новыми техниками и способами воплощения, которые поочередно сменяются и взаимодействуют между собой, а также находящие проявление в творчестве самобытных художников, эталонных личностей, дающих миру образцы индивидуальных стилей.

Компаративистский подход позволяет рассматривать историко-философские концепции, в которых анализируются культурные индустрии и современные арт-практики.

Учитывая культурно-географические аспекты, мы отводим центральное место опыту развития культурных индустрий в Европе, которая по сей день признается ведущей в интерпретации и интеллектуальном осмыслении этой области, но также и отечественный опыт внедрения и функционирования культурных индустрий.

Основные методы исследования, избранные автором, включают анализ специальной литературы, работу с профильными документальными источниками, культурно-институциональный анализ.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. На основе рассмотрения философско-культурологических концепций культурных индустрий показана динамика в изучении и различия в подходах и трактовках культурных индустрий в разные исторические периоды и разных национальных школах.

2. Комплексно проанализированы и определены основные социокультурные предпосылки возникновения культурных индустрий и их трансформации во второй половине XX–XXI вв., когда они превращаются в источник развития креативной экономики.

3. Проанализированы европейские (Лондон, Берлин, Барселона и Париж) и российские (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) модели культурных индустрий. Основываясь на релевантной совокупности статистических и эконометрических данных, автором сделан вывод о превращении культурных индустрий в одну из движущих сил социокультурного развития на современном этапе.

4. Обосновано, что «творческий работник» является главным субъектом современных культурных индустрий. На примере реализации ростовского проекта «Мир на ладони» показаны способы формирования необходимых компетенций у детей как потенциальных творческих работников.

5. Продемонстрировано, что новые возможности для самовыражения творческого работника представляют современные арт-практики. Проанализированы основные направления арт-практик и дана периодизация их становления в системе культурных индустрий.

6. Показаны основные тенденции развития арт-практик, способствующие изменению места искусства в системе культурных индустрий, а именно: его превращению из периферии культур-индустриального производства в катализатор развития.

Положения, выносимые на защиту:

1. Формирование классической концепции культурных индустрий (Т. Адорно, М. Хоркхаймер) происходило на этапе индустриального общества и широкого распространения массовой культуры. Переход к постиндустриальному обществу и культуре постмодерна способствовал трансформации понимания концепции культурных индустрий (Д. Хезмондалш и Н. Гернхем): если в классической концепции культурные индустрии отождествлялись с массовой культурой, то в современных теориях они в

основном трактуются как сплав творческой и деловой активности с социальной политикой. При этом в британской научной школе культурные индустрии рассматриваются позитивно, как инновационный способ развития городов и креативной экономики.

2. Важнейшие социокультурные предпосылки появления культурных индустрий – это массовое производство, стандартизация, коммерциализация культуры и др. Трансформация культурных индустрий, изменение их роли в обществе и доминирование положительных оценок во второй половине XX–XXI вв. связаны с мировым экономическим кризисом, изменением сфер занятости; а также с либерализацией сферы культуры, выходом производства культурных образцов за пределы национальных государств, ускоренным развитием новых коммуникационных технологий, усилением роли рекламы и маркетинга, мобильностью «производства текстов» и др.

3. Анализ различных моделей культурных индустрий, реализованных как в Европе, так и в России, показывает, что при всех имеющихся отличиях, культурные индустрии в целом являются перспективным направлением креативной экономики, расширения сферы занятости, значимым элементом городской и региональной политики, фактором, обеспечивающим конкурентное преимущество, политическую, экономическую и социальную стабилизацию и развитие как на национальном, так и на глобальном уровнях.

4. Чтобы стать важнейшим фактором производства, экономического роста, инновационного развития регионов, культурные индустрии нуждаются в формировании новых социокультурных кластеров, в основе которых лежат интеллект, знание и креативность. Эти навыки и компетенции, необходимые творческому работнику, в условиях, когда культура превращается в процесс воплощения чувствования, мышления, рационального выбора нуждаются в трансформации в конкретные результаты целенаправленно ориентированной практической деятельности.

5. Под арт-практиками следует понимать течения и направления современного искусства, представленные новыми техниками и способами выражения, которые поочередно сменяются и взаимодействуют между собой, а также находящие проявление в творчестве самобытных художников, эталонных личностей, дающих миру образцы индивидуальных стилей. В становлении и развитии арт-практик выделяются два периода: вторая половина XX века (поп-арт, концептуальное искусство, минимализм и кинетическое искусство) и переходный период от XX к XXI веку, когда художники формируют новые языки и практики искусства постмодерна.

6. Культурные индустрии характеризуются сращиванием экономической и художественной ценности культурного продукта, а

современные арт-практики усиливают коммодификацию культуры, трансформируя культурное пространство и функции всех его участников. Изменяется роль художника, который выступает не только субъектом творчества, но и агентом экономических отношений, производителем эффектов, приносящих прибыль. Искусство преодолевает собственные границы, включается в формирование культурной экономики, а арт-практики становятся не только способом самовыражения художника, но и катализатором развития культурных индустрий.

Теоретическая и практическая значимость исследования объясняется систематизацией, уточнением и проработкой теоретических положений. Полученные автором результаты можно использовать для разработки рекомендаций по проведению государственной региональной политики в области функционирования культурных индустрий в России, принимая во внимание определенную социокультурную специфику каждого региона. Здесь важно учитывать интерес региональных властей к теме данного исследования, сегодня он уже наблюдается среди научной и культурной общественности, а также со стороны институтов культуры и искусства и представителей власти. О значительном прикладном потенциале проведенного исследования свидетельствуют проекты по формированию культурной компетентности и культурной идентичности среди старшеклассников города Ростова-на-Дону.

Результаты, полученные в ходе данного диссертационного исследования, предоставляют возможности для дальнейших научных исследований в области культурных индустрий в сфере образования, поскольку рассматриваемая проблема занимает всё более весомое положение. Представленная диссертация представляет собой уникальное исследование современных арт-практик и анализ их места в системе культурных индустрий.

Полученные результаты имеют ценность для работников культуры и образования и могут быть использованы в практике преподавания общих и специальных курсов по культурологии, истории и теории культуры, искусствоведению, педагогике, философии и других гуманитарных наук.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Тема и содержание диссертации полностью соответствуют научной специальности 5.7.8 – «Философская антропология, философия культуры», в том числе пунктам 38. «Проблемы культуры в различных философских направлениях»; 41. «Школы в исследовании культуры»; 46. «Тенденции динамики культуры», 64. «Культура и искусство»; 74. «Исследование конкретных культурных феноменов в контексте общих закономерностей существования культуры»; 75. «Культура цифрового общества».

Апробация результатов исследования

Основные положения диссертационного исследования изложены в 17 публикациях автора, шесть публикаций в журналах из перечня ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, а также две главы в коллективной монографии.

Общие положения и выводы диссертационного исследования выносились на обсуждение на 10 конференциях:

1. II Международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Диалог культур: самобытность и взаимовлияние культур в условиях глобализации» (г. Ростов-на-Дону, 17 декабря 2014 г.).

2. Международная конференция «Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных и политических процессов в мультикультурном пространстве современного общества» (г. Ростов-на-Дону, 3–4 апреля 2015 г.).

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Этика и конфликт ценностей в современном мире» (г. Ростов-на-Дону, 29 октября 2015 г.).

4. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 10-летию программы МИГО ЮФУ «Единство в многообразии: междисциплинарные перспективы гуманитарного знания» (г. Ростов-на-Дону, 1 декабря 2016 г.).

5. II Всероссийская научно-практическая конференция «Единство в многообразии: наука и социальная практика в междисциплинарном фокусе» (г. Ростов-на-Дону, 17–18 ноября 2017 г.).

6. Научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы идентичности в контексте мирового опыта» (г. Москва, 12–14 декабря 2017 г.).

7. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Диалог культур в ситуации глобальных рисков: идеал и реалии взаимодействий» (г. Ростов-на-Дону – г. Нальчик, 16–22 апреля 2018 г.).

8. Международная научная конференция «Уроки пандемии: социально-философское осмысление» (г. Майкоп, 17 ноября 2022 г.).

9. IV Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Утопические проекты в истории культуры» на тему «Российский опыт конструирования будущего» (г. Ростов-на-Дону, 26–28 октября 2022 г.).

10. Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Креативные индустрии в производстве культурного капитала: теоретические и практические парадигмы» (г. Белгород, 25–26 апреля 2023 г.).

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 7 параграфов, заключения и списка литературы, включающего в себя 261 источник, из них 84 на английском языке. Общий объем диссертационной работы – 184 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень её разработанности, определяются объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи, определяется научная новизна и практическая значимость работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава **«Философско-культурологическое осмысление культурных индустрий»** состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются основные концепции и подходы к изучению проблемы.

В первом параграфе **«Концептуально-методологические основы понимания культурных индустрий в рамках классических концепций»** рассматривается теория франкфуртской философской школы и базовые аргументы в пользу введения понятия «культурные индустрии». Критика Т. Адорно и М. Хоркхаймером культурных индустрий базировалась на концепции отрицания индустриального общества середины XX века. Важно отметить, что данная критика была направлена на специфический вид массовой культуры. Под культурными индустриями авторами понималась деградация подлинного искусства из-за подъема массового производства и широкого распространения массовой культуры⁶. Однако во второй половине XX века смысловая нагрузка данного термина претерпевает изменения и к концу 80-х годов происходит первая серьезная попытка заново оценить культурные индустрии в их новой интерпретации. Другой представитель франкфуртской школы – А. Хоннет предлагает рассмотреть культурные индустрии как сектор, в котором происходит формирование «социального и культурного признания»⁷. Именно в установлении новой системы «социального и культурного признания» А. Хоннет видит суть развития современного общества. Однако если общество не предоставляет возможностей для саморазвития, которое происходит через культуру и культурные институты, то такое общество стагнирует. Важно отметить, что А. Хоннет развивает теорию Т. Адорно и Г. Маркузе, однако он предлагает менее негативное и более насыщенное новыми значениями понимание культурной индустрии. А. Хоннет также демонстрирует, что те

⁶ Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М; Спб.: Медиум, Ювента, 1997. – 312 с.

⁷ Honneth, A. The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory / A. Honneth. – Cambridge, Massachusetts, London, England : MIT Press, 1991. – 372 p.

психологические расстройства (неврозы, напряжённость, внутренние конфликты, стрессы), которые современное общество развивает у человека, массовая культура снимает. В связи с этим А. Хоннет отводит «культурным индустриям» важную роль в преодолении эмоционального стресса, средствами искусства.

Во втором параграфе *«Переосмысление концепта "культурные индустрии" в трудах современных авторов»* раскрывается новый взгляд на концепцию «культурных индустрий», сложившийся в рамках британских исследований. Современный британский культуролог Дэвид Хезмондалш дает новое понимание культурных индустрий и раскрывает их значение для успешного развития современной экономики. Основываясь на опыте европейских стран, он переводит коннотации культурных индустрий в позитивное русло. Автор отмечает сдвиг культурных индустрий в направлении к центру экономической активности, который происходит во многих странах. Хезмондалш отмечает, что современные культурные индустрии претерпели значительные изменения и делает вывод, что исходной точкой для понимания изменений в современных культурных индустриях являются международные социальные, экономические и политические события, затронувшие большую часть мира с конца 1960-х годов.

В данном параграфе также раскрывается новый политический и экономический взгляд на развитие культурных индустрий. В трудах Н. Гернхема и Д. Тросби, предлагается новый взгляд на экономические аспекты культурной деятельности и культурный контекст экономики и экономического поведения.

Также в своих работах Гернхем анализирует политические документы, утверждающие преимущество культурных индустрий и их политическую значимость. Д. Тросби предлагает модель, которая основана на предположении, что культурные товары и услуги порождают два различных типа стоимости: экономическую и культурную.

Во второй главе *«Культурные индустрии как реальность современного общества»* акцент делается на анализе успешных практик развития культурных индустрий в европейском и российском городском пространстве.

В первом параграфе *«Западноевропейский опыт развития культурных индустрий»* рассматривается европейский позитивный опыт внедрения культурных индустрий. Самыми крупными и популярными культурными индустриями Берлина считаются “Kunst-Werke”, творческий район в Барселоне “Poblenou / 22@”, в Париже – сеть инкубаторов, занимающихся творческой и культурной индустрией, в том числе Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d'Art (ранее называвшееся Ateliers de Paris), в Лондоне – группа музеев Tate и

творческие кластеры в каждом районе города. Важно отметить, что во многих развитых европейских странах доля культурных индустрий непропорционально велика, т.к. некоторые государства еще 20 лет назад активно поддерживали развитие культурных индустрий и креативных кластеров. Данные примеры демонстрируют, что в современном городе ключевым фактором инноваций в экономике становятся культурные индустрии, благодаря которым у городов появляются новые возможности для развития. А в целях устойчивого развития экономической деятельности, основанной на знаниях, и взаимосвязи человеческого творчества и идей, знаний и технологий, а также на культурных ценностях или художественном творчестве, культурном наследии и других формах индивидуального или коллективного творческого самовыражения ООН объявляет 2021 год Международным годом креативной экономики.

Во втором параграфе *«Внедрение и распространение культурных индустрий в России»* рассматривается опыт внедрения «инновационной», «творческой экономики» в региональные российские центры. Для повышения конкурентоспособности городов важную роль играет государственная политика по поддержке культурной индустрии и арт-практики, которые могут выступать инструментами для создания новых образов городов – образов-брендов. Примеры из европейского опыта показывают, что в современных условиях ключевым фактором экономического оздоровления городов становятся креативная экономика и культурные индустрии, с развитием которых для городов открываются новые возможности. В Российской Федерации только в 2021 году утвердили концепцию развития творческих (культурных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года⁸, подготовленной Министерством культуры Российской Федерации. Правительство Российской Федерации также утвердило ключевые механизмы осуществления государственной поддержки культурных индустрий в крупных и крупнейших городских агломерациях на 2022-2024 гг. В нем прописаны нормативно-правовое обеспечение, закрепление института культурных индустрий в законодательстве, формирование группировки общероссийского классификатора видов экономической деятельности для творческих (креативных) индустрий, финансовое обеспечение, экономическое стимулирование и инвестиции, создание цифровой платформы «Культурная карта 360» и мобильного приложения «Культурный навигатор». Создание арт- и

⁸ План мероприятий по реализации в 2022–2024 гг. Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления и государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года (утвержден Правительством Российской Федерации распоряжением от 17.08.2022 г. № 2290-р) // Правительство Российской Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <http://government.ru/docs/all/142659> (дата обращения: 24.06.2023).

литературных резиденций, инклюзивных творческих лабораторий, создание точек концентрации талантов «Гений места», творческих инкубаторов и центров прототипирования. Организация мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение продуктов креативных индустрий, создание школ креативных индустрий и др.

Автор на примере Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону демонстрирует развитие культурных индустрий и культурных практик, таких как создание дизайн-заводов, арт-студий, креативных пространств и музеев современного искусства. С развитием информационного общества творческие кластеры постепенно «входят» в жизнь городов России. Они преобразуют их облик, способствуют развитию экономики и реализуют творческий потенциал городов.

В третьем параграфе *«Творческий работник как субъект развития культурных индустрий»* раскрывается понятие творческого работника, а также приводится пример образовательного проекта, который позволяет развивать креативность для будущих успехов в творческих профессиях. Сегодня концепция «творческого работника» занимает центральное место в культурной и социальной политике многих стран. В данном параграфе приводятся результаты исследований Ч. Лэндри и Ф. Бьячини, а также работы российского исследователя М. Матецкой. Эти авторы видят в культурной экономике основную экспериментальную площадку для управленческих практик и организационных инноваций. Концепт «культурных индустрий» распространяется не только на технологично организованные виды производства культурных знаков, но и используется для обозначения «штучного» продукта – авторской одежды, мебели, устройства дома, ювелирных изделий и дизайна в целом. Творческие, креативные сотрудники наиболее восприимчивы к динамике, которая поглощает экономическую систему. При переходе от сырьевой к инновационной экономике большое значение приобретает подготовка специалистов в секторе культурных индустрий. Современная образовательная среда становится источником креативности, где школьники и студенты не только обучаются, но и разрабатывают творческие стартапы и инновационные продукты. В этом контексте следует отметить важность культурной компетентности. Доказано, что культурная компетентность оказывает влияние на осознание собственной культурной идентичности и представлений о национальной культуре. В данном параграфе автор анализирует опыт реализации социального проекта «Мир на ладони» в муниципальном образовательном пространстве города Ростова-на-Дону. В рамках реализации проекта проводятся мероприятия по углублению взаимодействия молодежи с представителями других культур и расширению

языковой практики. В целях формирования у молодежи позитивного отношения к наследию мировой культуры и развитию творческих способностей, организовывались конкурсные программы, которые проводились в сотрудничестве с культурными центрами города, музеями, арт-пространствами и библиотеками, поддержавшими данную проектную инициативу. Вовлечение современных детей и молодежи в культурные проекты создает возможности социализации, освоения новых знаний, языков, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций не только своего народа, своей социальной группы, но и всей культурной человеческой истории, формируя новое поколение творческих работников, которые будут реализовывать развитие культурных индустрий.

Третья глава **«Арт-практики как актуальное направление развития культурных индустрий»** ставит основной задачей рассмотреть вопрос о том, каково место и роль современных культурных практик, а именно практик начала XXI столетия, в развитии культурных индустрий. В понимании автора именно ответ на вопрос о роли и месте арт-практик в пространстве культуры позволит понять динамику, цели и перспективы развития культурных индустрий в целом.

В первом параграфе **«Социокультурный контекст возникновения и развития современных арт-практик»** отмечается, что современные арт-практики, как новый язык искусства, к современному этапу прошли несколько периодов развития. Дается определение понятия «современное искусство» и «арт-практики». XX век один из самых противоречивых культурно-исторических периодов в мировой культуре, ознаменовал новый виток в формировании человечества, который в корне изменил парадигму развития западной цивилизации. Видоизменялись и перестраивались практически все сферы жизнедеятельности, происходило прогрессивное развитие в области науки и технологии, появлялись новые отрасли, улучшался уровень жизни. Индустриализация, захватившая западноевропейский мир в XIX веке, трансформировала социально-экономический уклад, внедряя промышленное производство в повседневный обиход. модерн, предопределивший дальнейшее развитие стилей и направлений в искусстве конца XX и начала XXI веков.

Второй параграф **«Стили и направления в современных арт-практиках»** раскрывает основные виды современных арт-практик, основываясь на работах британской исследовательницы Э. Демпси⁹ и отечественных авторах М.С. Калиновской¹⁰ и В.О. Пигулевского¹¹. Также уделяется внимание проблеме

⁹ Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству / Э. Демпси ; пер. с англ.: В. Крючкова, Е. Чура. – Москва : Искусство-XXI век, 2008. – 303 с.

¹⁰ Калиновская, М. С. Арт-практики андеграунда в системе современного философского дискурса / М. С. Калиновская // Вестник СПбГУКИ. – 2015. – № 4 (25). – С. 181–184.

¹¹ Пигулевский, В. О. Искусство и арт-практика / В. О. Пигулевский. – Харьков : Гуманитарный центр, 2019. – 195 с.

интерпретации и понимания современного искусства. Классическое понимание искусства в XX в. отходит на второй план, классическая эстетика больше не является критерием для современного искусства, это находит непосредственное выражение в многообразных формах его репрезентации. Отмечается, что современные арт-практики и современное искусство выполняют не только эстетические функции, но и играют важную роль в формировании гражданской позиции. Несмотря на то что некоторые произведения современного искусства носят противоречивый характер, оно также заставляет думать о нашем отношении к нему к миру, к экологическим, социальным и политическим проблемам, таким образом, оказывая значительное влияние на формирование ценностей молодого поколения. Революционный сдвиг в современном искусстве состоит в том, что любой объект или деталь материального мира, любой фрагмент действительности, может быть представлен как произведение искусства. Искусство ставит во главу угла новую задачу – транслировать и продвигать концепции. Современные города и правительства инвестируют миллионы в искусство, чтобы привлечь внимание туристов, создать новые интерактивные формы проведения досуга для горожан и привлечь дополнительный доход в регион. Образование культурных кластеров и творческих индустрий стало одним из центральных моментов в истории становления современного искусства, которое, тесно связано с экономикой. На основе работ Д. Хезмондалша и Н. Генрхема, отмечается, что арт-практики являются приоритетным направлением культурных индустрий и в настоящий момент переходят из периферийной в ключевую область развития креативной экономики. Кроме того, искусство, в особенности современные арт-практики, играют роль фундамента для формирования гуманитарных предпосылок становления творческой личности и творческого работника.

В заключении суммируются и обобщаются основные выводы и результаты, полученные в ходе диссертационного исследования.

**Основные положения диссертации отражены
в следующих публикациях автора, в том числе:**

*в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования РФ:*

1. Савельева, К. В. Феномен культурных индустрий в философско-культурологическом дискурсе / К. В. Савельева // Вестник Калмыцкого университета. – 2022. – № 4(56). – С. 175-181. – DOI 10.53315/1995-0713-2022-56-4-175-181

2. Савельева, К. В. Современные арт-практики в контексте цифровых трансформаций / К. В. Савельева // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2022. – Т. 11, № 6-1. – С. 176-183. – DOI 10.34670/AR.2022.18.21.027

3. Савельева, К. В. Дополненная реальность: культурный и образовательный феномен / К. В. Савельева // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2018. – Т. 7, № 1А. – С. 227-233.

4. Заковоротная, М. В. Роль профессионального признания в культурной индустрии / М. В. Заковоротная, К. В. Савельева // Научная мысль Кавказа. – 2016. – № 2(86). – С. 31-37.

5. Савельева, К. В. Развитие феномена культурных индустрий в современном обществе / К. В. Савельева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 12-3(74). – С. 154-157.

6. Савельева, К. В. Значение культурной компетентности в формировании современной молодежи / К. В. Савельева // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2016. – Т. 5, № 6А. – С. 280-290.

в коллективной монографии:

7. Начальное образование: проблемы и перспективы развития в условиях цифрового общества : монография/ [А. В. Астахова, Д. С. Затона, Г. С. Котов и др.] ; под общей редакцией доктора философских наук, профессора Олега Ивановича Кирикова (г. Москва; г. Воронеж), доктора филологических наук, профессора Виктора Васильевича Шигурова (г. Саранск, Республика Мордовия). – Воронеж : ВГППУ ; Москва : Наука: ифнорм, 2022. – 153 с.

в других изданиях:

8. Савельева, К. В. Развитие культурных индустрий в регионах России (на примере Ростова-на-Дону) / К. В. Савельева // Культурные индустрии в пространстве открытого города : материалы VIII Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (24-25 ноября 2022 г.). – Екатеринбург : Екатеринбургская академия современного искусства, 2022. – С. 552-555.

9. Савельева, К. В. Утопии в образовании / К. В. Савельева // Утопические проекты в истории культуры : материалы II Всероссийской (с международным участием) научной конференции "Утопические проекты в истории культуры" на тему "Город Солнца": в поисках идеального локуса" (к 450-летию со дня рождения Томмазо Кампанеллы). – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. – С. 29-31.

10. Савельева, К. В. "Тексты новой природы" и особенности их применения в образовательном пространстве начальной школы / К. В. Савельева, А. В. Астахова // Преемственность дошкольного и начального образования: проблемы и направления [Электронный ресурс] : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (20 марта 2018 г., г. Краснодар). – Киров : МЦИТО, 2018. – С. 63-69.

11. Савельева, К. В. Особенности междисциплинарного обучения в начальной школе при проведении дистанционных мероприятий / К. В. Савельева // Единство в многообразии: наука и социальная практика в фокусе междисциплинарности : материалы Всероссийской научно-практической конференции [с международным участием, (Ростов-на-Дону, 17-18 ноября 2017 г.)]. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – С. 350-354.

12. Савельева, К. В. Социокультурные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья / К. В. Савельева // Диалог культур в ситуации глобальных рисков: идеал и реалии взаимодействий : материалы V Всероссийской молодежной научно-практической конференции "Диалог культур в ситуации глобальных рисков: идеал и реалии взаимодействий", 16-22 апреля 2018 года. – Нальчик, 2018. – С. 129-135.

13. Савельева, К. В. Формирование социокультурной идентичности молодежи на примере проектной деятельности / К. В. Савельева // Русский язык в парадигме современного образования: Россия и Иберо-Американский мир : материалы Международного форума, 10-11 мая, Кадис, Испания. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – С. 225-228.

14. Савельева, К. В. Формирование основ духовно-нравственного воспитания: опыт проектных инициатив / К. В. Савельева, Т. С. Оленич // Научные труды Донской духовной семинарии и кафедры "православная культура и Теология" Донского государственного технического университета : [сборник]. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. – С. 278-286.

15. Савельева, К. В. Междисциплинарный подход в социокультурном проектировании: на примере интернет-викторины "Великая Отечественная война в кинематографе" центра по работе с одаренными детьми "дар" ДТДМ / К. В. Савельева // Единство в многообразии: междисциплинарные перспективы гуманитарного знания : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 10-летию Программы междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования ЮФУ (Ростов-на-Дону, 1 декабря 2016 г.). – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – С. 234-237.

16. Савельева, К. В. Особенности использования "текстов новой природы" в начальной школе / К. В. Савельева // Виртуальная реальность современного образования: идеи, результаты, оценки [Электронный ресурс]: материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции "Виртуальная реальность современного образования. VRME 2017", г. Москва, 2-6 октября 2017 г. : сборник статей и тезисов / под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. – Москва : МПГУ, 2017. – С. 119-121.

17. Савельева, К. В. "Тексты новой природы" в образовательном пространстве начальной школы / К. В. Савельева // Педагог XXI века : электронный научный журнал : сборник материалов Второй Всероссийской Ассамблеи с международным участием "Педагог XXI века", 11-13 октября 2017 года. – 2017. – №3. – С. 156-157.