

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

CREATIVE INDUSTRIES AND CULTURAL HERITAGE: PROSPECTS FOR THEIR COOPERATION ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Левочкин В.В.

Levochkin V.V.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

креативные индустрии, культурные индустрии, культурное наследие, традиции, Республика Саха (Якутия)

KEY WORDS:

creative industries, cultural industries, cultural heritage, traditions, Republic of Sakha (Yakutia)

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены особенности формирования креативных индустрий в Республике Саха, региона с устойчивым культурным слоем традиций и живого наследия. Приводятся примеры взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между мастерами народного искусства и промыслов и производителями креативного сектора. Использование современных технологий наряду с бережным сохранением знаний и умений предыдущих поколений служит взаимному обогащению и становится залогом успешного развития современного общества.

ABSTRACT

The article discusses the features of the formation of creative industries in the Republic of Sakha, a region with a stable cultural layer of traditions and living heritage. Examples of mutually beneficial and fruitful cooperation between masters of folk art and crafts and producers of the creative sector are given. The use of modern technologies, along with the careful preservation of the knowledge and skills of previous generations, serves to mutual enrichment and becomes the key to the successful development of modern society.

Левочкин В.В.

кандидат культурологии, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

—
slavaaif@mail.ru

Levochkin V.V.

PhD in Culture Studies, First Deputy Minister of Culture and Spiritual Development of the Republic of Sakha (Yakutia)

—
slavaaif@mail.ru

Введение

Концепт креативных индустрий за последние годы получил подробное уточнение в нормативно-правовом пространстве современной России. При этом он определяется шире, чем просто производство, основанное на использовании интеллектуальной собственности, что позволяет адаптировать проявления креативного сектора к актуальной культурной среде и конкретным запросам общества.

Так, в соответствии с утвержденной в 2021 году Правительством Российской Федерации концепцией развития творческих (креативных) индустрий [1], это сферы деятельности, в которых в процессе творческой, культурной активности и распоряжения интеллектуальной собственностью производятся товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского общества. То есть на отечественного производителя креативного сектора возлагается также моральная ответственность за воспитание потребителя. Стоит отметить, что это требование не свойственно для дискурса о этом понятии, имеющем истоки в англоязычной либеральной среде, в которой одной из важнейших особенностей креативного класса обозначается толерантность — как терпимость ко всем проявлениям индивидуализма [2].

В концепции развития творческих (креативных) индустрий также указано, что к числу творческих (или креативных) индустрий относят в том числе индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия. К таким можно отнести народно-художественные промыслы и ремесла, а также музейную деятельность. То есть изначально противопоставляемые понятия «креативные индустрии» и «культурное наследие» получают вполне легитимный канал коммуникации для своих носителей, при этом наследие, конечно, выступает в качестве первоосновы, источника для клиширования утилитарных вариаций. Официальное признание этой взаимосвязи позволяет преломить маргинализацию креативного сектора, часто наблюдаемую в культурных монархиях. Собственно, навязываемый извне курс на коммерциализацию культурной сферы с учетом последних политических изменений и социальных реалий приобретает в России все более индивидуализированный маршрут развития, продолжая линию глокализации в противовес угрозам культурной глобализации.

На отечественного производителя креативного сектора возлагается также моральная ответственность за воспитание потребителя

Курс на креативную экономику

В регионах России, в частности в национальных, складывается практика переосмысления материальных и духовных ценностей, созданных в прошлом, в сторону раскрытия их коммерческого потенциала. Хотя сами объекты наследия априори не могут подвергаться приватизации, их изображения, записи и цифровые копии, символы и описывающие их тексты становятся предметом купли и продажи, маркетинговых технологий и средством получения прибыли через промышленное воспроизводство. В этом отношении то, что происходит в Республике Саха (Якутия), ставшей лидером

В регионах России, в частности в национальных, складывается практика переосмысления материальных и духовных ценностей, созданных в прошлом, в сторону раскрытия их коммерческого потенциала

По индексу креативного капитала за 2019 год Якутск, несмотря на очень невысокую численность населения, занял восьмое место в стране

Культурные индустрии в качестве начальной стадии зарождения креативных индустрий получили в Якутии широкое развитие

креативной экономики на Дальнем Востоке, приобретает особый интерес, поскольку все многообразие креативной активности в данном национальном регионе произрастает именно из богатого культурного наследия проживающих в нем народов.

По индексу креативного капитала за 2019 год Якутск, несмотря на очень невысокую численность населения, занял восьмое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Калининграда [3]. Среди наиболее бурно развивающихся секторов креативного производства в регионе можно назвать киноиндустрию, IT-технологии (в том числе компьютерные игры и мобильные приложения), архитектуру и дизайн, сувенирное и ювелирное производство, туризм, рекламу, медиа и полиграфию, творческие конкурсы и фестивали, дополнительное художественное образование для детей и взрослых, то есть практически весь спектр общемировой и российской практики в данной области.

Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) разработана и реализуется концепция развития креативной экономики [4], в соответствии с которой ставится задача по увеличению доли креативных индустрий в валовом региональном продукте, росту креативной интенсивности в региональных компаниях и количества людей, получивших креативные и предпринимательские навыки. При этом нужно учесть, что официальная статистика, опирающаяся на данные, например, по количеству зарегистрированных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, не отражает весь потенциал креативной деятельности. Так, многие мастера художественных промыслов, носители традиционной культуры не видят необходимости в официальной регистрации своей деятельности или испытывают с этим трудности. Они вручную изготавливают изделия или оказывают услуги, которые реализуют в свободной продаже через наличный расчет или через поступления по мобильным платежам. Данный сектор плохо поддается оценке, однако при этом он может представлять значительные объемы оборота. На сентябрь 2022 года только самозанятых граждан в Республике Саха насчитывается 26152 человека (2,6% от общей численности населения) [5], при этом параметры их выручки от реализации товаров, работ и услуг в статистике не отображаются.

Такие неучтенные активности вряд ли можно причислить к креативным индустриям в чистом виде, поскольку здесь отсутствуют признаки промышленного производства. Это ручной труд, который нуждается в системной стимуляции со стороны государственных структур, и его можно отнести к категории культурных индустрий или же к проявлениям профессионального искусства, в том числе искусства, в ранг которого возведено народное творчество — данное понятие начало формироваться еще столетие назад в советской России [6]. Подробно дифференциация различных форм художественной деятельности, среди которых предложено выделять креативные и культурные индустрии как принципиально разные концепты культурной политики, рассмотрена за последние годы в работах отечественных авторов [7].

Между тем, культурные индустрии в качестве начальной стадии зарождения креативных индустрий получили в Якутии широкое развитие. В качестве примеров можно привести такие секторы, как театрализованные представления, национальная эстрада, зрелищное и цирковое искусство, национальная киноиндустрия, народные художественные промыслы и так далее, имеющие действительно массовые масштабы и профессиональное признание экспертов. В качестве прослойки между категориями «искусство» и «креативные индустрии» эти активности усиливают и детерминируют процесс развития, создавая новые вариации, формы и проявления творческого потенциала территориально замкнутого сообщества.

Эффективное взаимодействие

Итак, какие собственно примеры взаимодействия в Республике Саха креативных индустрий и культурного наследия можно назвать? В первую очередь особый

Особый интерес вызывает распространённый за последние годы процесс реконструкции аутентичных предметов исторического наследия

В рамках проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира» проведена кропотливая работа по каталогизации предметов быта и традиционного костюма XVII – начала XX веков

интерес вызывает распространённый за последние годы процесс реконструкции аутентичных предметов исторического наследия. Сам по себе праздник ысыах, ставший национальным символом региона и самым масштабным культурным событием Дальневосточного федерального округа, является по сути реконструкцией празднования середины конца XIX века с сохранением особенностей культового церемониала и внешнего вида участников. Вместе с тем процесс реконструкции внедряется также в иные составляющие национальной культуры.

За последние годы в рамках проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира» [8] специалистами изобразительного искусства проведена кропотливая работа по каталогизации предметов быта и традиционного костюма XVII – начала XX веков (не только якутской культуры, но также других коренных народов Севера, являющихся в настоящее время малочисленными: эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган, русских старожилов). В рамках научного проекта пока что издано два объёмных тома энциклопедического характера о коллекциях, сохранившихся в музейных фондах США и Германии. Так, например, была сфотографирована, описана и охарактеризована одежда якутской знати и других слоёв общества XVII века, что стало фактически пособием для создания костюмов при производстве национального кинопроекта «Тыгын Дархан» (реж. Никита Аржаков, 2020) о легендарном предводителе якутского народа. Под руководством главного художника по костюмам Дарии Дмитриевой трудилось свыше 100 специалистов. Все костюмы и обувь выполнялись по традиционным технологиям, вручную и с использованием натуральных материалов (мех, кожа, замша, нити из сухожилий и т. д.). Правда, металл в воинских доспехах был заменен на его имитацию, что существенно облегчило участь актеров. Всего во время работы над кинопроектом было создано свыше 3,5 тысяч костюмов для массовой общей численностью свыше 10 тысяч человек.

После премьеры фильма особо ценные работы (одежда и аксессуары главных героев кинокартины) были переданы в музейные фонды региона, часть — подведомственным организациям Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и районным администрациям, а также соорганизаторам, которые помогали организовать съемочный процесс. На этом история использования костюмерного фонда исторической кинокартины не заканчивается. В регионе активно снимаются фильмы, в том числе популярные кинокомедии, такие как «Бүгүн-былыр» (Настоящее-прошлое, реж. Александр Лукин, 2022) и «Бүгүн-былыр-2» (выпуск планируется в марте 2023 года), создаются новые массовые представления с использованием этих костюмов, а также реквизита и декораций (было построено свыше 200 сооружений), то есть они служат развитию креативных индустрий, задействованы в создании дополнительного экономического эффекта, который возможно вычислить и арифметически.

Подобное использование реконструкций культурного наследия является если не уникальным, то по крайней мере крайне ценным в масштабах всей страны. Еще один пример взаимодействия культурных традиций и креативных индустрий выражается в реконструкции объектов, имеющих признаки культурного наследия, которая становится возможной в результате работы над креативными проектами. В частности, при производстве кинокартины «Не хороните меня без Ивана» (премьера запланирована на 2023 год), получившей федеральное софинансирование, была реконструирована усадьба русского и советского живописца, основоположника якутского профессионального изобразительного искусства Ивана Васильевича Попова. Внутри строений (юрта-балаган, башня и хозяйственные постройки) были воссозданы интерьеры и детальная атрибуция, характерные для того периода времени. Конечно, эти объекты стали съемочной площадкой и были восстановлены в том числе и потому, что они не включены в реестр памятников культурного наследия, в противном случае процесс был бы существенно затруднен в силу особых требований к данным видам работ. В частности, данная усадьба была реконструирована в 2002 году, поэтому считается «новоделом», но она находится на территории музейного комплекса и является

экскурсионным объектом. При работе над другими картинами, действие которых проходит в предыдущие эпохи, якутские кинематографисты также часто используют постройки музеев под открытым небом, и в обмен на предоставление сооружений в безвозмездную аренду проводят ремонтные работы.

Центр цифровизации наследия

Центр будет накапливать единое пространство знаний о наследии, сохранившемся до сегодняшнего дня в любой возможной форме

Создание реестра позволит на нормативном уровне ограничить контрафактное использование объектов культурного наследия

Новый этап в использовании реконструкций аутентичных объектов культурного наследия в развитии креативных индустрий региона должен начаться с запуском Центра цифровизации культурного наследия народов Якутии, формирующегося на базе Национальной библиотеки Республики Саха. С 2021 по 2022 годы приобретено оборудование, позволяющее создавать трехмерные модели предметов, в первую очередь сканированию и оцифровке будут подлежать предметы музейных коллекций. Предполагается, что центр будет накапливать единое пространство знаний о наследии, сохранившемся до сегодняшнего дня в любой возможной форме: тексты, описания и архивные документы, видео- и аудиозаписи, изображения и виртуальные модели.

Работа центра цифровизации будет строиться в соответствии с реестром объектов нематериального культурного наследия Республики Саха (Якутия) [9], создаваемым специалистами Республиканского дома народного творчества при поддержке экспертного сообщества из представителей науки и искусства. На 25 октября 2022 года реестр включает 50 объектов культурного наследия, среди которых традиционные народные праздники народа саха и Севера, обряды жизненного цикла человека, эпосы, малые словесные жанры фольклора, вокальные и вокально-инструментальные жанры, инструментальная музыка, хореографические формы. В соответствии с утвержденной структурой реестра его разделы пополнятся информацией о конфессиональных практиках в народной культуре, народном исполнительском искусстве, наследии выдающихся исполнителей, традиционных ремеслах, изготовлении традиционной одежды, обуви, аксессуаров и украшений, национальной кухне, декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах, национальных и спортивных играх.

Создание реестра позволит на нормативном уровне ограничить контрафактное использование объектов культурного наследия. Эта тема является крайне актуальной в регионе, где потребляются большие объемы сувенирной и утилитарной продукции, создаваемой с использованием традиционных технологий. Так, большим спросом потребителей пользуются якутские унты, якутские ножи, якутское серебро — ювелирные украшения, имеющие ритуальное применение, хомусы (якутский варган). Все эти предметы подделываются недоброкачественными изготовителями, создаются с нарушением технологий из некачественных материалов и суррогатного сырья. Таким образом, в защите своих прав нуждаются и потребители, и носители исконных традиций, несущие репутационные риски и испытывающие конкуренцию со стороны недобросовестных производителей.

При этом центр цифровизации наследия станет общей базой знаний, аккумулирующей традиционные технологии, перерабатывающей информацию о материальном и нематериальном наследии для использования в интеллектуальном производстве. Такая сокровищница сведений наряду с исследованием культуры народов Якутии в музеях мира станет руководством по эксплуатации для создания реконструкций и высокотехнологичных индустрий, основой для формирования креативного контента. Трехмерные модели, видео- и аудиозаписи могут быть задействованы в изготовлении игровых, документальных и анимационных фильмов, видеоигр, полиграфической и иной продукции, и появляется гарантия, что искажений и ошибок при исполнении креативных проектов будет меньше.

Эти примеры показывают, насколько устойчивыми могут стать явления креативных индустрий, если они берут корни в традиционной культуре, культурном наследии.

Они равноценно важны в той же степени, как и две стороны монеты. Отрицание креативного сектора ведет к разрыву между поколениями, поскольку молодежь в большей степени ориентирована на потребление современной массовой культуры. Снисходя до ее уровня, народная культура, вобравшая в себя богатство традиций, самобытную красоту и мудрость предков, задает вектор развития креативного производства, нивелирует его агрессивные свойства, направляет на путь созидания и сотворчества — как бы высокопарно это ни звучало.

Литература:

1. Распоряжение правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года». Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402745784/> – (Дата обращения: 01.11.2022).
2. Florida R. (2002). *The Rise of Creative Class*. New York: Basic Books.
3. Сопина Н.В. Развитие креативных индустрий в регионах России: возможности и их реализация // *Креативная экономика*. – 2021. – Том 15. – № 2. – С. 277-294. – doi: 10.18334/ce.15.2.111549 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://creativeconomy.ru/lib/111549> – (Дата обращения: 01.11.2022).
4. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2019 г. N 1736-р «Об утверждении Концепции развития креативной экономики Республики Саха (Якутия) до 2025 года». Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/hotlaw/yakut/1325177/> – (Дата обращения: 01.11.2022).
5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?t=1666881498995> – (Дата обращения: 01.11.2022).
6. Некрасов А.И. *Русское народное искусство*. М.: ГОИЗ, 1924. С. 8. 2 Воронов В.С. *Крестьянское искусство*. М.: ГИЗ, 1924. 139 с.
7. Левочкин, В. В. *Культурные и креативные индустрии: Учебное пособие / В. В. Левочкин*. – Якутск: Электронное издательство Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), 2021. – 128 с. – ISBN 978-5-6046486-2-9. – EDN VVBHFJ.
8. Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XVII — начало XX вв.) = *Material and spiritual culture of the peoples of Yakutia in world museums (17th — early 20th centuries): альбом-каталог*; Сост. З. И. Иванова-Унарова – Якутск: Бичик, 2017. Т. 1, кн. 1: Сибирская коллекция в музеях США = Т.1, кн.1: *Siberian collections in museums of the USA*. Кн.1. Американский музей естественной истории, Нью-Йорк. Национальный музей естественной истории. Смитсоновский институт, Вашингтон = *American Museum of Natural History, New York. Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, D.C.* – 2017. – 781 с. ISBN 978-5-7696-5327-8.
9. Реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rdnt-ykt.ru/reestr-obektov-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-respubliki-saxa-yakutiya/> – (Дата обращения: 01.11.2022).

Literature:

1. Decree of the Government of the Russian Federation No. 2613-r of September 20, 2021. "On the approval of the Concept for the Development of creative (creative) industries and mechanisms for the implementation of their state support in large and largest urban agglomerations until 2030." The GARANT system: [electronic resource]. – Access mode: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402745784/> – (Accessed: 01.11.2022).
2. Florida R. (2002). *The Rise of Creative Class*. New York: Basic Books.
3. Sopina N.V. Development of creative industries in the regions of Russia: opportunities and their implementation // *Creative Economy*. – 2021. – Volume 15. – No. 2. – pp. 277-294. – doi: 10.18334/ce.15.2.111549 [Electronic resource]. – Access mode: <https://creativeconomy.ru/lib/111549> – (Accessed: 01.11.2022).
4. Decree of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia) dated December 27, 2019 N 1736-r «On approval of the Concept of development of the creative economy of the Republic of Sakha (Yakutia) until 2025». The GARANT system: [electronic resource]. – Access mode: <https://www.garant.ru/hotlaw/yakut/1325177/> – (Accessed: 01.11.2022).
5. Unified Register of Small and medium-sized businesses. Statistics for the national project «Small and medium-sized entrepreneurship and support for individual entrepreneurial initiative». [electronic resource]. – Access mode: <https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?t=1666881498995> – (Date of reference: 01.11.2022).
6. Nekrasov A.I. *Russian folk art*. M.: GOIZ, 1924. p. 8. 2 Voronov V.S. *Peasant art*. M.: GIZ, 1924. 139 p.
7. Levochkin, V. V. *Cultural and creative industries: A Textbook / V. V. Levochkin*. — Yakutsk: Electronic Publishing House of the National Library of the Republic of Sakha (Yakutia), 2021. – 128 p. – ISBN 978-5-6046486-2-9. – EDN VVBHFJ.
8. *Material and spiritual culture of the peoples of Yakutia in the museums of the world (XVII — early XX centuries): album catalog*; Comp. Z. I. Ivanov-Unarova – Yakutsk: Bichik, 2017. Vol. 1, Book 1: *Siberian Collection in museums of the USA*. Book 1. American Museum of Natural History, New York. National Museum of Natural History. Smithsonian Institution, Washington, D.C. – 2017. – 781 p. ISBN 978-5-7696-5327-8.
9. Register of Intangible Cultural Heritage of the Republic of Sakha (Yakutia) [Electronic resource]. – Access mode: <https://rdnt-ykt.ru/reestr-obektov-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-respubliki-saxa-yakutiya/> – (Accessed: 01.11.2022).