

УДК 330.341

Харлов Глеб Андреевич,

студент,

кафедра международной экономики и менеджмента,

Институт экономики и управления,

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.

Ельцина»

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Баскакова Ирина Владимировна,

кандидат экономических наук, доцент,

Институт экономики и управления,

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина»

г. Екатеринбург, Российская Федерация

КИНОИНДУСТРИЯ КАК ОТРАСЛЬ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация:

Киноиндустрия играет важную роль в креативной экономике, являясь одним из наиболее заметных элементов культурной продукции. Цель данного исследования – проанализировать киноиндустрию в различных странах, а также выявить особенности ее развития, проблемы и перспективы.

Ключевые слова:

Креативные индустрии, экономическое развитие, киноиндустрия, видео по запросу (VOD), искусственный интеллект (ИИ).

В широко известной работе Джона Хокинса «Креативная экономика: как превратить идеи в деньги, особенность современной креативной экономики выявляется в социально-экономических отношениях между экономикой и творческим подходом к ее развитию и совершенствованию (Khokins, 2011) [6].

Официально концепция «креативных индустрий» была оформлена в 1994 году правительством Австралии («Creative Nation») [18]. Окончательно же этот термин был закреплен в отчете DCMS в 1998 году (Creative industries mapping study) как «деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [13]. В настоящее время термин «креативные индустрии» достаточно широко распространен, но концептуальное значение является предметом значительных разногласий в академических и предпринимательских кругах.

Из множества существующих определений наиболее часто используются определения, представленные Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD, 2008г.) и Европейским парламентом (European Parliament, 2016 г.):

- «группы по созданию, производству и распределению товаров и услуг, использующие творческий потенциал и интеллектуальный капитал в качестве первичных ресурсов; представляющие собой комплекс основанных на знаниях и, не ограничиваясь искусством, потенциально генерирующие доходы от торговли и интеллектуальных прав; включающие материальные продукты и нематериальные интеллектуальные или художественные услуги с творческим содержанием, экономической ценностью и рыночными целями» (UNCTAD) [9];

- «отрасли, основанные на культурных ценностях, культурном разнообразии, индивидуальных и коллективных творческих способностях, навыках и талантах с потенциалом создания инноваций, дохода и рабочих мест через создание социально-экономической ценности, в частности интеллектуальной собственности» (Европарламент), (Boix-Domènech, Rausell-Köster, 2018) [7].

Сегодня «креативные индустрии» относятся к числу наиболее динамичных секторов мировой экономики, открывающих перед государствами новые возможности. Творчество и инновации являются ключевыми факторами, и становятся настоящим богатством национальных экономик в XXI веке [10]. В докладе, подготовленном ЮНКТАД в 2022 году, отмечается, что экспорт товаров креативных индустрий Китая за период с 2010-го по 2020 год вырос почти втрое (с 19 до 59 млрд долларов). Импорт товаров креативных индустрий Китая в 2020 году составил 20 млрд долларов. Так же, валовая добавленная стоимость креативных индустрий в 2022 году составила 126 млрд фунтов стерлингов, что на 12 % больше в реальном выражении, чем в 2019 году, почти 6 % британской экономики. И генерирует около 2,3 миллионов рабочих мест [5, 6]. По данным Национального бюро статистики Китая, добавленная стоимость национальных культурных и творческих индустрий в 2021 году составила 5,238 млрд юаней, что составляет 4,56 % ВВП [7]. Помимо значительного

экономического влияния, творческие индустрии способствуют повышению благосостояния общества, а также стимулируют инновации [8].

Киноиндустрия играет немалую роль в креативной экономике, влияя на развитие и разнообразие культурного контента, а также способствуя инновациям и технологическому прогрессу.

Например, в киноиндустрии США занято более 2,7 миллионов человек, их ежегодная общая заработная плата составляет 272 миллиарда долларов. Кроме того, именно в киноиндустрии напрямую работает больше человек, чем в таких ведущих отраслях как добыча полезных ископаемых, нефти и природного газа.

В постковидное время китайская киноиндустрия и смежные с ней отрасли обошли США по экспорту товаров и услуг (Рисунок 1). Рост китайской киноиндустрии и смежных с ней отраслей может указывать на усиление культурного влияния Китая на мировом уровне, а также, это может быть связано с успешной стратегией Китая по поддержке и продвижению местной продукции.

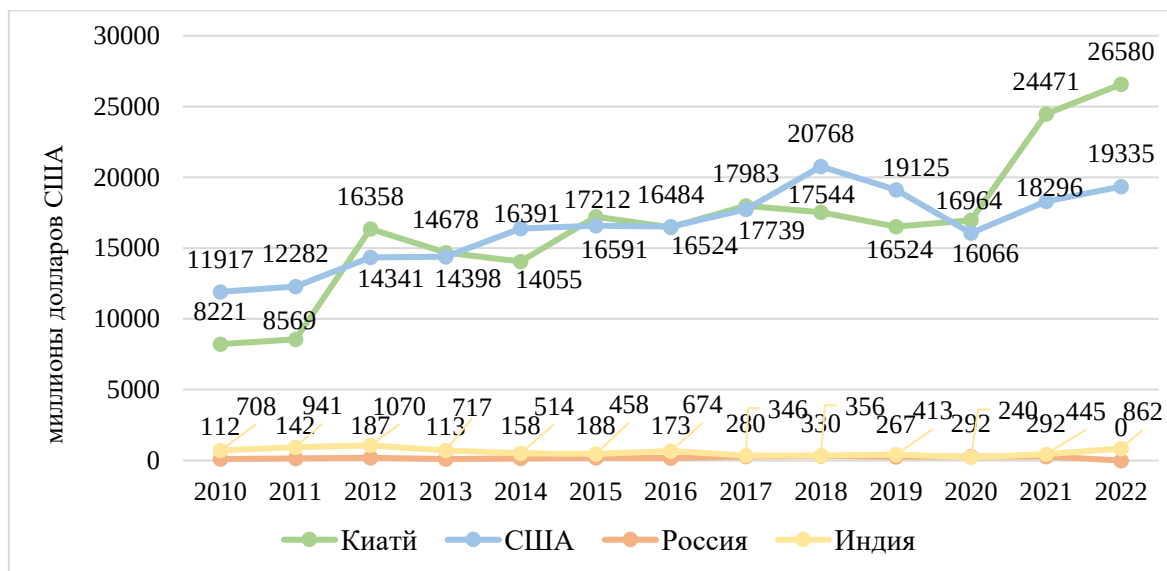

Рисунок 1 – Экспорт товаров и услуг киноиндустрии и смежных с ней отраслей. Источник: [UNCTAD](#)

Одним из основных показателей киноиндустрии, по которому можно сравнить страны с различными типами экономик, является кассовый сбор (Рисунок 2). Именно кассовые сборы позволяют оценить экономическую выгоду от производства и демонстрации фильмов, что особенно важно в киноиндустрии, где производство фильмов требует значительных финансовых вложений.

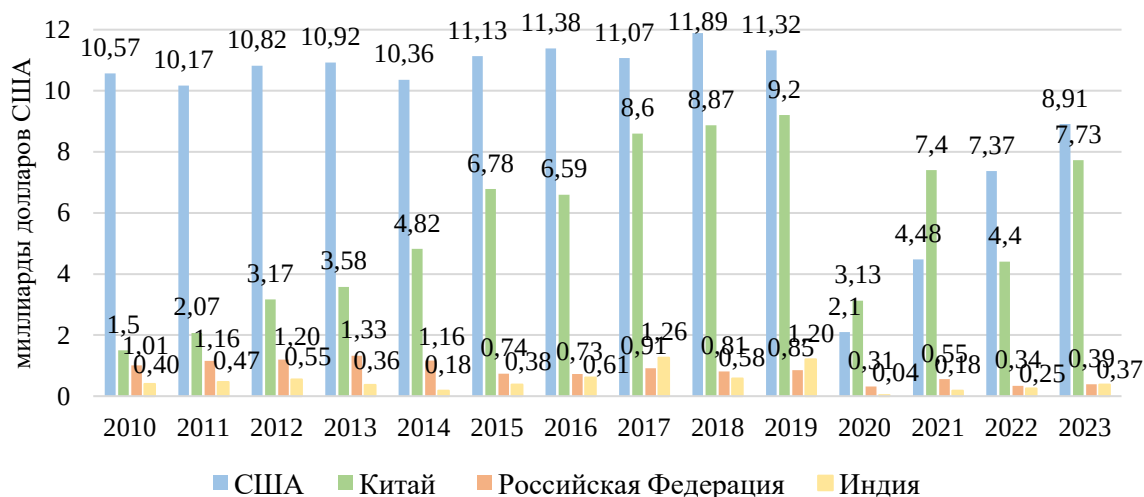

Рисунок 2 – Динамика кассовых сборов. Источник: [UNCTAD](#)

Как можно заметить на Рисунке 2, пандемия COVID-19 значительным образом сказалась на кассовых сборах исследуемых стран. Однако, Китай начал гораздо быстрее, поскольку в 2020 и 2021 годах, когда большая часть мира страдала от ограничений, связанных с COVID-19, Китай работал в штатном режиме. Поднебесная была крупнейшим кинорынком на планете. Это позволило Китаю оставаться лидером по кассовым сборам, в сравнении с США, до 2022 года. Но из-за новой вспышки COVID-19 случился спад на 36% по сравнению с 2021 годом.

Российская киноиндустрия не так однозначна. В 2023 году фильмов в прокате было всего 623, из которых лишь 26% были русские, остальные же 74% - импортными. Однако, кассовые сборы фильмов составили 59% и 41% соответственно. Рассматривая киноиндустрию России до пандемии кассовые сборы испытывали рост. Кроме того, в 2021 году кассовые сборы вновь выросли, но геополитические события 2022 года значительным образом сказались на этом факторе, вернув его к значению во время пандемии.

Кроме того, дополнительным индикатором киноиндустрии является количество проданных билетов. Конечно, это значение формирует кассовые сборы, но различия в стоимости билетов в рассматриваемых странах может помочь оценить реальную заинтересованность потребителей.

В США в 2023 году было продано около 825 миллионов билетов, что на 30% меньше по сравнению с 2019 годом. В Китае же в 2023 году было приобретено более 1,3 миллиарда билетов, что на 10% меньше по сравнению с 2019 года, в котором количество купленных билетов было 1,46 миллиарда. В России ситуация иначе, так как в 2023 году купили всего 126,1 миллионов билетов по сравнению с 2019 годом, когда количество проданных билетов составляло 219,4 миллионов. Разница составила почти 43% по сравнению с доковидным временем. Это говорит о том, что российская киноиндустрия меньше всех восстановилась после пандемии, однако, не стоит забывать, что геополитическая ситуация так же оставляет свой след.

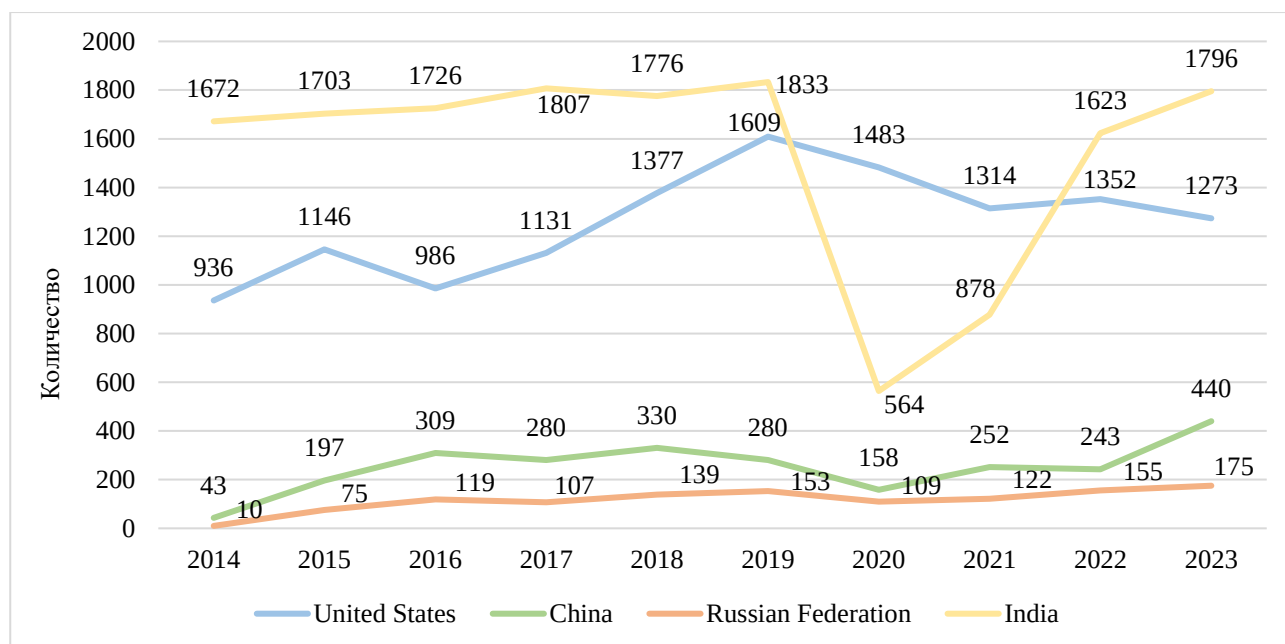

Рисунок 3 – Количество произведенных фильмов. Источник: [The Numbers](#)

Голливуд помогает США удерживать свои лидирующие позиции в мировой киноиндустрии. Особое внимание уделяется тому, что США производит почти в 3 раза больше фильмов, чем Китай. Однако, рынок Китая был в значительной степени вновь открыт для импортных фильмов, на фильмы китайского производства приходилось 84% от общего объема кассовых сборов.

Кроме того, из рисунка 3 можно заметить, Индия занимает лидирующую позицию, такое количество фильмов обусловлено тем, что фильмы снимают более чем на 20 языках, что тоже играет значимую роль. Например, в 2022 году кинозрители в Индии массово вернулись в кинозалы и кинотеатры, а общая посещаемость составила 892 миллиона человек. Несмотря на то, что это был значительный рост по сравнению с 2020 годом, когда посещаемость кинотеатров резко упала из-за пандемии, посещаемость оставалась ниже допандемийного уровня. Это, в частности, было связано с недостаточными показателями фильмов на хинди в 2022 году.

После статистического анализа мы получили представление о текущей ситуации киноиндустрии. Это не только цифры, но и отражение предпочтений заинтересованных сторон. Однако, чтобы полностью понять ситуацию, важно рассмотреть больший контекст. Поэтому, перейдем к обсуждению тенденций и трендов в развитии киноиндустрии. Это позволит нам углубиться и лучше понять, в каком направлении движется данный сектор.

Одной из тенденций является Стратегии «Видео по запросу» (VOD). Это модель распространения, при которой фильмы становятся доступными для потоковой передачи на цифровых платформах, таких как Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и другие. Стратегии выпуска фильмов в формате VOD приобрели популярность в последние годы, поскольку некоторые студии выпускают свои фильмы исключительно на этих платформах. Стратегии выпуска фильмов в формате VOD оказали значительное влияние на традиционный прокат в кинотеатрах. Например, "Мировое турне троллей" Universal вообще обошло кинотеатры и было выпущено непосредственно на цифровых платформах, что принесло более высокую прибыль, чем первый фильм в кинотеатрах. Этот успех дал понять, что VOD может стать будущим кинопроката. Однако эта зарождающаяся

тенденция не лишена недостатков. Самая большая критика VOD-релизов заключается в том, что они лишают кинематографического опыта, поскольку фильмы больше не показывают на больших экранах в кинотеатрах. Кроме того, не все фильмы могут быть пригодны для эксклюзивных цифровых релизов из-за таких факторов, как бюджетные или жанровые ограничения. В целом, стратегии выпуска VOD представляют собой зарождающуюся тенденцию в современном кинопрокате, которая обладает большим потенциалом, но также создает определенные проблемы, которые кинематографистам необходимо рассмотреть, прежде чем полностью ее использовать.

Так же в последние годы стала развиваться тенденция инклюзивности в киноиндустрии. Все больше внимания уделяется различным этническим группам, инклюзивности полов, разнообразию сексуальных ориентаций и так далее. Эта тенденция влияет на решения о кастинге, рассказывании историй и закулисном наборе талантов, а также может стать проблемой на пути к успеху картины в случае, если этим вопросам будет уделяться недостаточное внимание, или будут притесняться какие-либо из этих групп, поскольку попадет под влияние «культуры отмены».

Стоит упомянуть развитие Искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ним технологий. Важно сказать, что ИИ проник почти во все отрасли кинопроизводства. Генеративный ИИ использовался для снижения возраста актеров [10], удаления сцен без цензуры в постпроизводстве, предоставления рекомендаций на стриминговых платформах [11, 12] и возвращения голосов актеров [13]. Сценаристы рассматривают ИИ как нового, легкодоступного и недорогого конкурента, однако, с менее тонким пониманием человеческой сущности. Поскольку в настоящее время не существует достаточной правовой базы для регулирования подобных конфликтов, был принят договор между американской гильдией сценаристов (WGA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (АМРТР), который ограничивает вторую сторону в использовании сценариев с помощью генеративных инструментов ИИ, а также в рассмотрении созданного ИИ контента как "исходного материала", однако, не запрещает использовать ИИ в качестве исследовательского инструмента, что в последствии не окажет влияние на их компетенцию и зарплату [14]. Данный случай может послужить хорошим примером для политиков, на котором можно построить законодательную базу для защиты прав работников.

Основным вызовом для актеров стала технология Generative Adversarial Networks, которая позволяет интуитивно управлять деталями лица на создаваемых изображениях, отделяя высокоспецифичные атрибуты. Технология также позволяет редактировать уже сгенерированные изображения, уменьшая возраст или добавляя новые выражения лица к существующим. Данная технология может поставить под угрозу работу действующих актеров и затруднить восхождение начинающих актеров, поскольку легендарные актеры могут вернуться на большие экраны.

Сценарий, которого боятся и актеры, и сценаристы, заключается в том, что их заменит искусственный интеллект. Это может повлиять не только на людей, но и на экономику в целом. Снижение зарплат актеров и сценаристов может привести к росту безработицы и текучести кадров в киноиндустрии. Это также может нарушить конкурентную среду в отрасли, так как снижение зарплат, а также создание неопределенности при трудоустройстве представителей этих профессий сделают отрасль менее привлекательной для талантливых специалистов. Кроме того, одним из непредвиденных последствий замены актеров может стать снижение стоимости работы во вспомогательных отраслях, таких как уборщики и так далее.

Креативные индустрии становятся двигателем экономического развития, привлекая внимание многих стран к потенциалу творчества и инноваций. Однако, вызовы, связанные с использованием технологий, таких как ИИ, требуют внимания. Приведенные выше примеры показывают, что на данном этапе политикам необходимо уделять больше внимания разработке политики, которая будет направлена на предотвращение роста безработицы в результате внедрения компаниями ИИ в рабочий процесс. Предприятиям необходимо разработать специальные программы по повышению квалификации, общей осведомленности об ИИ и его влиянии на рабочие процессы. А компаниям, разрабатывающим ИИ, следует создавать инструменты, позволяющие отличать сгенерированный ИИ контент от реальности, чтобы защититься от мошенничества и клеветы.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00679, <https://rscf.ru/project/22-18-00679/>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Motion picture association: официальный сайт – 2023 – URL: <https://www.motionpictures.org/research-docs/the-american-motion-picture-and-television-industry-creating-jobs-trading-around-the-world-5/> (дата обращения 12.03.24)
2. How Many People Work In The Creative Industries // Techie Heap: [www.techieheap.com]. – 2023. – URL: <https://www.techieheap.com/how-many-people-work-in-the-creative-industries/> (дата обращения 13.03.24)
3. EPrimeFeed: официальный сайт – 2024 – URL: <https://eprimefeed.com/latest-news/in-five-years-the-number-of-people-employed-in-creative-professions-has-grown-by-a-third-rossiyskaya-gazeta/238841/#:~:text=The%20creative%20class%20in%20our,-%20for%2010%20creative%20professions> (дата обращения 23.03.23)

4. Creative industry 4.0 Towards a new globalized creative economy – UNCTAD: 2022 United Nations. – 56 p. – ISBN: 978-92-1-001252-2
5. Хокинс Дж. Креативная экономика: как превратить идеи в деньги. – М.: Финансовая корпорация Открытие. Классика-XXI, 2011 (дата обращения 17.03.24)
6. Boix-Domènech R., Rausell-Köster P. The Economic Impact of the Creative Industry in the European // Drones and the Creative Industry, 2018
7. Cultural and creative Industries in face of COVID-19: An economic Outlook – UNESCO: 2021 Paris. – 63 p.
8. Doipana T. AI gives Harrison ford a chance to play young han solo a star wars story // Epic Steam [сайт] – 2021 – URL: <https://epicstream.com/article/ai-gives-harrison-ford-a-chance-to-play-young-han-in-solo-a-star-wars-story> (дата обращения 14.03.24)
9. Кинопоиск: официальный сайт – 2024 – URL: www.kinopoisk.ru (дата обращения 20.03.24)
10. Netflix: официальный сайт – 2024 – URL: www.netflix.com (дата обращения 20.03.24)
11. Российская Киноиндустрия 2022 // Фонд Кино [сайт] – 2022 – URL: https://resources.fond-kino.ru/eais/RK/RK-2022_s_web.pdf (дата обращения 22.03.24)
12. Valuing Australia's Creative Industries. Final Report Creative Industries. Innovation Centre, 2013. – 2023. – URL: <https://www.sgsep.com.au/assets/Valuing-Australias-Creative-Industries-Final-Report.pdf> (дата обращения 04.04.24)
13. Elad B. Film industry statistics 2024 // Enterprise app today [сайт] – 2024 – URL: <https://www.enterpriseappstoday.com/stats/film-industry-statistics.html>
14. Neva Film: официальный сайт – 2023 – URL: <https://www.research.nevafilm.ru/research/statistika/> (дата обращения 28.02.24)

Kharlov Gleb Andreevich,

student,

international economics and management department,

Graduate School of Economics and Management,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin

Yekaterinburg, Russian Federation

Baskakova Irina V.,

candidate of economic sciences, associate professor,

Graduate School of Economics and Management,

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin,

Yekaterinburg, Russian Federation

FILM INDUSTRY AS AN INDUSTRY OF THE CREATIVE ECONOMY

Abstract:

The film industry plays an important role in the creative economy, being one of the most visible elements of cultural production. The purpose of this study is to analyze the film industry in various countries, as well as to identify the features of its development, problems and prospects.

Keywords:

Creative industries, economic development, film industry, Video on demand (VOD), artificial intelligence (AI).