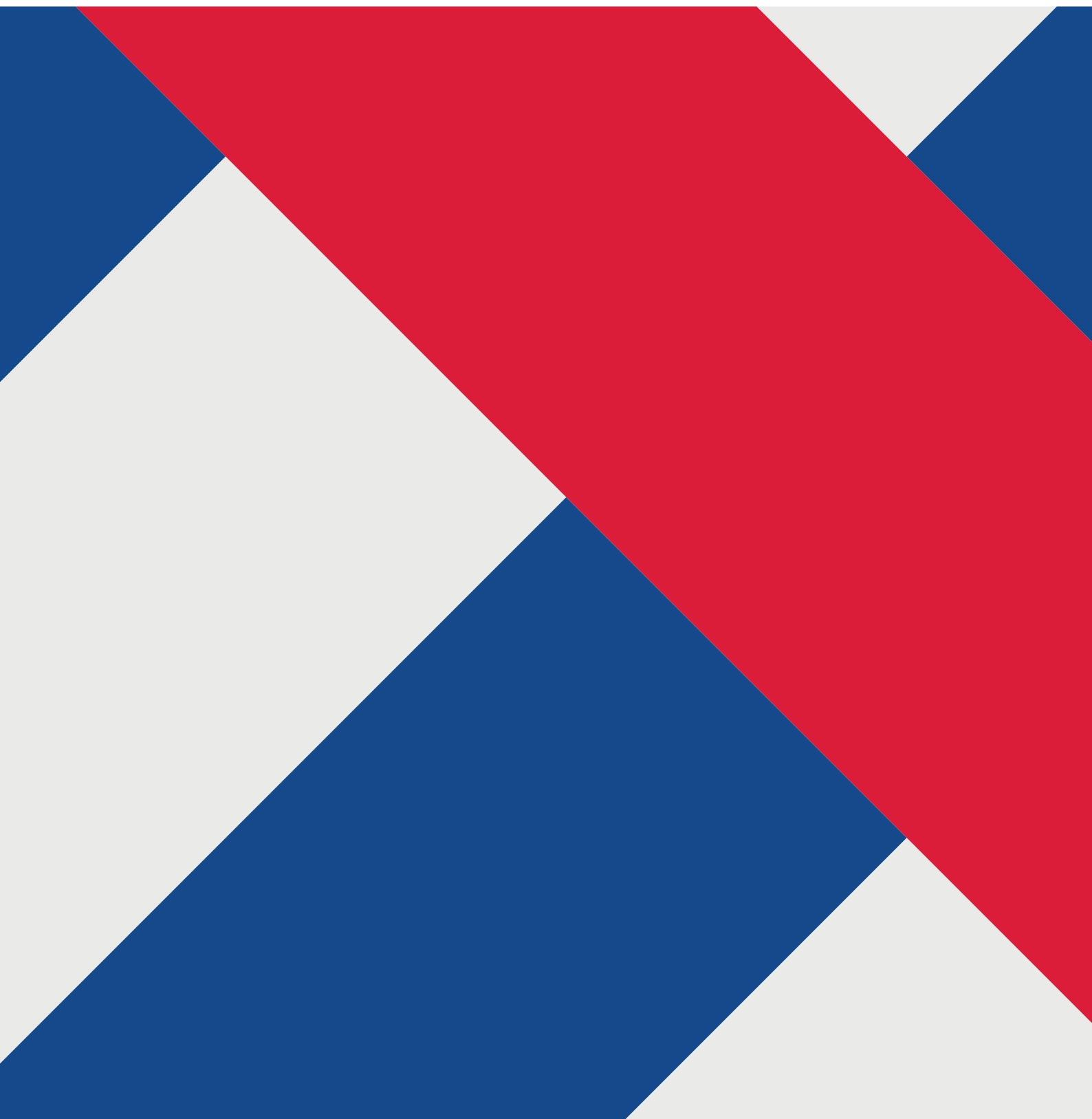

Маркетинговое исследование образовательных услуг в культурном секторе России

Автор: Институт социального развития городов, Москва, Россия

Введение

Данный отчет содержит результаты исследования, проведенного Институтом социального развития городов (Институт СРГ) по заказу Британского Совета. В исследовании анализируется специфика образования в сфере культуры в России и делаются выводы о возможностях для разработки и внедрения новых образовательных программ в сфере культуры.

Предметом исследования стали существующие образовательные возможности для административных и технических специалистов в сфере культуры: насколько они отвечают запросам рынка труда; какие имеются пробелы в навыках и компетенциях специалистов; и можно ответить на запросы российского культурного сектора с помощью образовательных программ.

Под административными/управленческими специалистами понимаются специалисты, связанные с менеджментом творческого процесса (например, кураторы, байеры, фандрайзеры, маркетологи, специалисты по PR, продюсеры и др.). Технические специалисты — это специалисты, которые обеспечивают материальную сторону творческого производства (например, звукорежиссеры, светорежиссеры, операторы, монтажеры, художники-оформители, специалисты по компьютерной графике и др.)

Исследование проводилось в несколько этапов. Обзор литературы позволил собрать предварительную общую информацию о ситуации в сфере культуры и образования в России. Полевой этап исследования включал 100 интервью с профессионалами из сферы культуры в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе с преподавателями и руководителями подразделений профильных учебных заведений; представителями бизнеса

и благотворительных организаций, спонсирующих культурные инициативы; должностными лицами органов исполнительной власти в сфере культуры. Для повышения валидности данных был проведен онлайн-опрос 222 экспертов и 236 студентов профильных учебных заведений в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Казань, Нижний Новгород, Иркутск, Красноярск, Пермь). Выборка была построена так, чтобы охватывать различные сектора культурной сферы: кино, театр, мода, дизайн, танец, музыка, культурное наследие, изобразительное искусство, книгоиздание и литература.

Исследование позволило сделать широкий обзор культурного сектора в России; получить сведения о том, каких компетенций и навыков недостает профессионалам административных и технических специальностей в сфере культуры; какие возможности предоставляют существующие образовательные программы и какие ниши в этой сфере пока остаются открытыми. Однако при интерпретации результатов исследования важно учитывать, что использованные методы накладывают объективные ограничения. Полученные данные нельзя считать исчерпывающими, и они не дают возможности оценить платежеспособный спрос на образовательные программы. Ни авторы отчета, ни Британский Совет не несут ответственности за оценку читателями представленных выводов исследования и их достоверности.

Авторы благодарят всех коллег за профессиональные консультации и помощь в проведении интервью и онлайн-опросов, и всех респондентов, уделивших свое время для личных бесед и заполнения анкет.

Предисловие

Мы решили провести данное исследование, так как уверены, что развитие компетенций, необходимых специалистам в области культуры, — это одна из тех сфер, в которой Британский Совет может оказать позитивное и долговременное влияние на отношения России и Великобритании.

Британский Совет работает в сфере культуры в России с 1959 г. За годы, прошедшие с того момента, мы приняли участие в организации ряда программ, нацеленных на развитие различных компетенций. На протяжении этих лет мы наблюдали за укреплением культурных связей, особенно явным в те периоды, когда политические отношения становились напряженными. Об этом свидетельствует и успех Перекрестного Года культуры России и Великобритании 2014, и достижения Года языка и литературы Великобритании и России 2016, когда мы сделали Великобританию ближе для 19 миллионов россиян.

Поразительно, как много российских партнеров Британского Совета, которые делают возможным осуществление подобных программ, получали образовательный и профессиональный опыт в сфере культуры

в Великобритании. Очевидно, что инвестирование в развитие компетенций, необходимых специалистам в сфере культуры, может стать инвестированием в будущее сотрудничество.

Британский Совет работает на стыке интересов России и Великобритании и способствует достижению приоритетных целей России посредством опыта и знаний, накопленных в Великобритании, что также подразумевает предъявление спроса на соответствующее мировым стандартам образование в сфере культурного менеджмента и лидерства. Очевидно, что это те области, где мы можем взаимовыгодно сотрудничать, внося вклад, как в долгосрочное развитие российского культурного сектора, так и в создание возможностей для данного сектора в Великобритании.

В сущности, все это сводится к налаживанию контактов между людьми и построению долгосрочных отношений, и данное исследование призвано помочь нам найти способ осуществлять это еще более успешно.

Michael Bird

Майкл Бёрд
директор Британского Совета
в России

Предисловие

Данное исследование Британского Совета — это правильная и своевременная инициатива. В сфере культуры в России недостает

взаимодействия как между столицами и регионами, так и между отдельными секторами. Подобные исследования — важный инструмент, позволяющий преодолеть этот разрыв.

Не только как автор исследования, но и как практик я вижу, что разговор о качестве и рынке образования в данной сфере невозможен без обсуждения также и рынка труда. Необходимо понимать, сможет ли рынок принять специалистов с новыми компетенциями, будет ли им хватать технических ресурсов, чтобы реализовать свои умения. Это позволило бы более обоснованно говорить о том, как существующие пробелы в компетенциях превратить в возможности.

Мне кажется важным, чтобы обсуждение проблем образования в сфере культуры в России стало частью

более масштабного процесса — выработки консенсуса между вузами, работодателями и студентами относительно стратегических и тактических задач образования в сфере культуры. Иначе говоря, не только учителя должны уметь готовить правильных молодых профессионалов — сами молодые профессионалы должны предъявлять спрос на лучшие образовательные курсы, а работодатели — поддерживать эту систему, нанимая лучших из выпускников.

Мы надеемся, что исследования в этом направлении будут продолжаться и способствовать повышению качества образования в сфере культуры в России, и мы благодарны Британскому Совету за возможность участвовать в этом процессе.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'М. Привалова'.

Мария Привалова

генеральный директор Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова,
куратор исследования

Предисловие

Значительные политические перемены, произошедшие в стране за последние десятилетия, поставили перед культурным сектором непростую задачу: не отставать от этих изменений и соответствующим образом реагировать на их последствия. Серьезнейшим препятствием на пути развития сектора явился переход от государственной поддержки, реализуемой в советскую эпоху, к самостоятельному росту и развитию. Культурному сектору пришлось адаптироваться к новым условиям; в частности — научиться привлекать инвестиции и больше ориентироваться на экономическую конъюнктуру. Подобная перемена несет с собой необходимость формирования ряда особых навыков, владение которыми способствовало бы процветанию культурного сектора.

Команда отдела Cultural Skills занимается укреплением культурных связей между Великобританией и остальным миром путем обмена знаниями и создания условий для взаимовыгодного сотрудничества. Вместе с британскими и иностранными партнерами мы разрабатываем эффективные программы по развитию компетенций в области культуры у практикующих

специалистов в различных учреждениях Великобритании и за рубежом, способствуя процветанию и динамичному развитию культурного сектора, несущим с собой художественные, социальные и экономические блага.

Успешная программа Перекрестного Года культуры Великобритании и России 2014 стала плацдармом для разработки Британским Советом еще более амбициозных проектов. С тех пор команда Британского Совета в России добилась еще большего успеха, уделяя особое внимание наращиванию потенциала. Данное исследование указывает на потребность в программах по развитию потенциала российского культурного сектора и содержит серьезную доказательную базу, на основе которой возможна разработка таких программ с учетом конкретных нужд. Мы рассчитываем, что это исследование окажется полезным для различных аудиторий, как в Великобритании, так и в России и позволит еще больше укрепить отношения между нашими странами посредством развития отдельных навыков и культурного сектора в целом.

Саймон Т. Дэнси
директор департамента Cultural Skills

Обзор сферы культуры в России

Россия – самое большое по площади территории государство в мире. При этом большая часть социальной и экономической активности приходится на крупные города, в основном Москву и Санкт-Петербург. Этот разрыв присутствует и в сфере культуры. В столицах сконцентрированы основные ресурсы (финансовые, административные и интеллектуальные), необходимых для создания инфраструктуры и привлечения квалифицированных профессионалов для работы в учреждениях культуры. На остальной территории страны культурная жизнь происходит почти исключительно в крупных городах, но в них гораздо меньше возможностей для работы и образования.

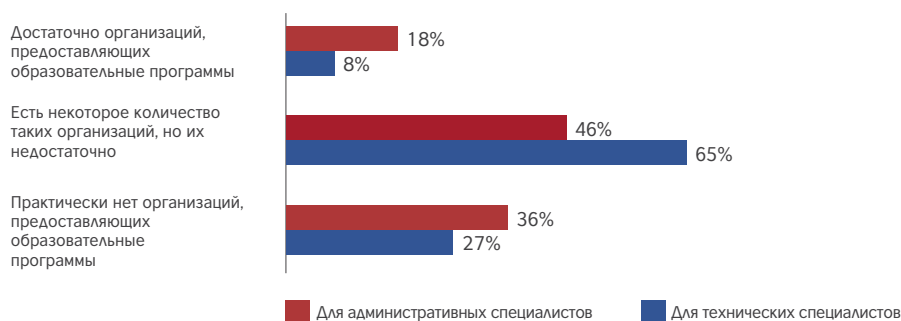
Многие особенности современного состояния культуры в России связаны с советским прошлым: почти 70 лет культура в СССР находилась в изоляции от глобальных процессов, и сейчас в России осваиваются как современные культурные тренды, так и те, которые Европа и США прошли в XX веке.

На протяжении 70 лет советской истории культура существовала, с одной стороны, под государственной цензурой, с другой стороны, полностью на государственном обеспечении. Поэтому резкий переход на рыночный формат отношений в постсоветское время сильно ударил по учреждениям культуры, которым пришлось учиться жить в новых условиях.

80% всех организаций в сфере культуры находятся в государственной собственности. Начиная с 2012 года, выросшие в 2000-х расходы на культуру постепенно сокращались из-за нестабильной экономической ситуации. Государственное финансирование не полностью покрывает потребности учреждений культуры. Основным барьером для развития самостоятельных творческих индустрий без участия государства — отсутствие налоговых льгот для малого бизнеса в сфере культуры (например, книжных магазинов, студий звукозаписи и пр.). В ближайшие годы планируются реформы, которые увеличат участие негосударственных организаций в оказании социальных и культурных услуг.

Ключевые выводы

Есть ли в сфере культуры в России недостаток организаций, предоставляющих образовательные программы для административных и технических специалистов?

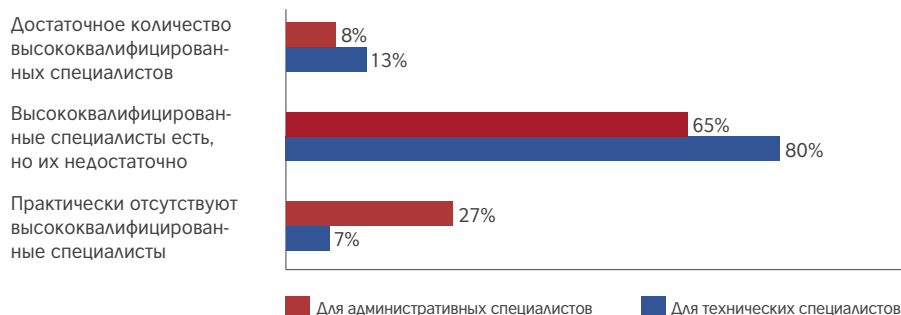
Образование в сфере культуры.

Большинство экспертов говорят о недостатке организаций, предоставляющих образование для административных и технических специалистов. Особенно сильно эта нехватка ощущается в регионах. Также эксперты отмечают разрыв между требованиями рынка и системой высшего образования. Этот разрыв связан с одной из ключевых особенностей высшего образования в России – большой долей теоретических предметов в учебной программе. Такой подход – наследие советской системы образования, его задача видится в том, чтобы дать студентам как можно более широкое образование в выбранной области и навыки системного и аналитического мышления. Однако на практике недостаток практических предметов приводит к тому, что выпускникам часто недостает знаний и навыков, необходимых для работы. Новые тренды в образовании крайне медленно интегрируются в учебные программы также из-за бюрократических барьеров: они не вписываются в утвержденные на государственном уровне образовательные стандарты, изменение которых занимает очень много времени. В некоторых сферах недостаток практических предметов связан с отсутствием в учебных

заведениях доступа к современному техническому оборудованию. Сами студенты также не вполне удовлетворены качеством своего образования: большинство чувствуют в программах обучения недостаток курсов по различным аспектам менеджмента, а также нехватку квалифицированных преподавателей.

Недостатки базового высшего и среднего образования делают дополнительное образование совершенно необходимым как для молодых специалистов, так и для профессионалов с опытом работы в сфере культуры. Негосударственные учреждения становятся главным проводником новых трендов в образовании: они не связаны формальными требованиями к образовательным программам и могут предлагать самые разнообразные долгосрочные и краткосрочные курсы, в том числе совместно с зарубежными институциями. Однако чаще всего эти курсы платные, а сами работники сферы культуры часто не могут позволить себе обучение. Также не все из этих курсов выдают сертификаты государственного образца, поэтому работодатели не хотят платить за обучение своих сотрудников на этих курсах.

Есть ли в сфере культуры в России недостаток высококвалифицированных специалистов?

Рынок труда. Потребность есть как в административных, так и в технических специалистах. Из-за «утечки мозгов» в Москву и Санкт-Петербург в столицах наблюдается переизбыток кадров, в то время как в регионах квалифицированных специалистов часто не хватает.

Так как финансовые ресурсы в сфере культуры обычно сильно ограничены, средств недостаточно, чтобы нанять узких специалистов под решение конкретных задач. Поэтому большим спросом пользуются «многофункциональные» специалисты (особенно в административной сфере). В случае с техническими специалистами

отсутствие спроса на узких специалистов в свою очередь приводит к сокращению предложения: например, на гримеров или бутафоров учат лишь в немногих учебных заведениях, и на эти программы поступает мало абитуриентов. Кроме того, технические специальности в сфере культуры считаются непрестижными и низкооплачиваемыми. Невысокие зарплаты и у административных специалистов: в сфере культуры зарплаты на 25% ниже, чем среднемесячная зарплата по России. Это становится еще одним фактором, который мешает привлекать в эту сферу высококвалифицированных специалистов.

Навыки и компетенции

Требования к навыкам и компетенциям специалистов различных культурных секторов в целом похожи. К уровню подготовки и компетенциям технических специалистов, за исключением **слабого знания английского языка и общей культурной эрудиции**, не предъявляется серьезных претензий: считается, что всем необходимым навыкам они могут научиться в процессе работы. К административным специалистам требования выше. Главные компетенции, которых недостает как опытным, так и начинающим административным специалистам, — владение **английским языком; умение мыслить в широком культурном контексте**, выходя за рамки своей конкретной сферы; умение выстраивать **профессиональную коммуникацию и налаживать партнерские связи**; навыки ведения **финансовой и правовой документации**.

Кино — единственная сфера культуры, которая получает значительное государственное финансирование. Однако в абсолютных значениях бюджеты российских фильмов очень небольшие; это верно также и для независимых кинопроизводителей, их финансируют в основном частные спонсоры. Наиболее востребованные специалисты в сфере кино — **продюсеры и специалисты по PR** с навыками **привлечения спонсоров и фандрайзинга**, а также **привлечения и развития аудитории**. Из технических специалистов недостает **инженеров по свету и звуку, художников-постановщиков, операторов, режиссеров монтажа, гримеров, костюмеров**, а также **помощников режиссеров** для координации команды.

Большинство учреждений в сфере **театра и танца** в России репертуарные и финансируются государством. Антрепризные спектакли, постановки независимых театральных компаний и современный танец часто воспринимаются как низкокачественные и противопоставляются «настоящему» репертуарному театру и классическому балету. Поэтому наиболее востребованные навыки в этой сфере — **фандрайзинг, развитие партнерских связей, привлечение и развитие аудитории**. Еще одна важная проблема — низкий уровень владения английским языком, который нередко становится препятствием для участия в проектах за рубежом. Из технических специалистов наиболее востребованы **монтажники сцены, специалисты по сценическому свету и звуку, костюмеры, гримеры, постижеры, реквизиторы, сценографы, технические директора**.

В отличие от театра и кино, в сфере **музыки** вопрос с привлечением аудитории стоит не так остро, благодаря распространению музыки через интернет. Однако важно, чтобы лояльная аудитория была также готова поддерживать музыкантов материально. Поэтому как для классической, так и для современной музыки очень важны навыки **фандрайзинга**, а также общие навыки **менеджмента и ведения бизнеса**, т.к. некоторые музыканты создают свои независимые лейблы. Эксперты отмечают отставание российской музыкальной индустрии в технических аспектах. Например, **саунд-дизайнерам** часто недостает знаний и навыков, необходимых для работы с современным оборудованием и программным обеспечением.

В России есть **музеи**, соответствующие мировым стандартам, и в профессиональном сообществе есть понимание, что музеи могут и должны меняться, и готовность осуществлять эти перемены. По мнению экспертов, в музейной сфере сейчас особенно нужны профессионалы, **занимающиеся дизайном музейных пространств и привлечением и развитием аудитории**. Программы, направленные на развитие этих и других навыков, существуют, но нередко бывает так, что сотрудники музеев не могут выполнить процедуры, необходимые для подачи заявки для участия в программе: например, они не знают, как написать заявку на грант или как отчитываться по грантам. Низкий уровень владения **английским языком** также может стать барьером к участию в аналогичных программах за рубежом.

Галерейный бизнес и рынок в сфере **изобразительного искусства** в России пока развиты слабо и по обороту существенно отстают от зарубежных. В сфере изобразительного искусства недостает специалистов по **привлечению и развитию аудитории**. Для роста арт-рынка необходимо менять отношение публики к современному искусству. Сейчас опросы общественного мнения в России показывают преимущественно негативное отношение к современному искусству, а российские коллекционеры не готовы вкладывать средства в работы современных российских художников. Низкий спрос на современное искусство также препятствует развитию **художественной критики**: сейчас она сконцентрирована в специализированных СМИ об искусстве и потому не знакома широкой публике. Также недостает **кураторов и дизайнеров выставок**.

Рынок **книгоиздания** в России сильно монополизирован — фактически он поделен между несколькими крупными издательствами. Небольшим независимым издательствам и книжным магазинам трудно конкурировать с ними из-за отсутствия льгот на аренду помещений и высокой стоимости бумаги. Чтобы конкурировать с крупными издательствами, независимым издательствам и книжным магазинам необходимо уметь **находить спонсоров и привлекать аудиторию**. Также есть потребность в **дизайнерах**, которые владеют современными технологиями дизайна обложек, верстки и пр.

Развитие **дизайна и моды** во многом тормозят технологические трудности. Применительно к сфере моды это выражается в отсутствии промышленных условий для производства материалов и продуктов нужного качества, поэтому модельерам приходится ввозить их из Европы. Это затратно и долго, поэтому российским дизайнерам сложно конкурировать с менее дорогими и более стабильными импортными поставщиками. Еще одной специфической проблемой модной индустрии в России является очень высокий порог входа на рынок для молодых дизайнеров: например, практически не существует площадок, где начинающему бизнесу предоставлялась бы льготная аренда. Большинство игроков на этом рынке — индивидуальные предприниматели с ограниченными ресурсами и небольшой клиентской базой. Для развития бизнеса необходимы навыки **привлечения инвесторов и развития аудитории**, а также владение современным программным обеспечением, которое сделало бы производство более эффективным.

Заключение

Модели образовательных программ

Темы. По результатам проведенного анализа пробелов в навыках и компетенциях можно выделить следующие темы курсов, которые будут наиболее интересными для профессионалов в сфере культуры:

- Управление проектами в сфере культуры
- Знакомство с передовыми международными практиками в управлении культурой
- Привлечение и развитие аудитории
- Привлечение спонсоров
- Продюсирование
- Стратегическое планирование
- Финансовый менеджмент проектов
- Правовые компетенции менеджеров в сфере культуры
- Английский язык в сфере культуры

В целом эти темы релевантны для всей сферы культуры, но, возможно, в разных секторах будут наиболее востребованными разные курсы. Например, в кино, театре, танце, музыке более востребованными могут быть курсы по привлечению и развитию аудитории и продюсированию; фандрайзинг будет более релевантным для специалистов из сферы книгоиздания, музеев, моды и дизайна. Курсы по стратегическому планированию, управлению проектами и знакомству с передовыми международными практиками будут более востребованными у менеджеров верхнего звена. У менеджеров среднего звена будут более востребованы курсы, направленные на развитие более узких практических навыков.

Целевая аудитория. Целевой аудиторией для образовательных программ Британского Совета могут стать профессионалы в сфере культуры, уже имеющие некоторый опыт работы: они хорошо представляют, для чего

им нужно дополнительное образование, и готовы инвестировать в него время и деньги только в том случае, если результат обещает быть применимым на практике. Студенты старших курсов профильных вузов могут быть заинтересованы в курсах английского языка в сфере культуры, в остальном же ориентироваться на них как на целевую аудиторию сложно, т.к. эта аудитория не платежеспособна и плохо представляет себе, чему именно они хотели бы учиться.

Партнеры. Партнерами при разработке образовательных программ могут быть не только (и не столько) образовательные учреждения, но и учреждения культуры, креативные агентства и консалтинговые компании. Их опыт позволит менеджерам в сфере культуры расширить свое видение управления культурой и будет полезен в разработке новых эффективных подходов и стратегий.

Ориентация на практику. Главной проблемой современной российской системы образования эксперты назвали отсутствие привязки учебного материала к практике. От программ

дополнительного образования ожидается, что они не повторят эту ошибку. Практикоориентированность не обязательно подразумевает развитие конкретных технических навыков (например, владение определенными программами или работа с документацией). Для менеджеров верхнего звена актуальнее будет информация, которая даст возможность расширить горизонты, концептуально по-новому посмотреть на свою работу. Эта информация должна подаваться таким образом, чтобы слушателям сразу была понятна ее практическая польза.

Применимость для России. Информация о лучших международных практиках с интересом воспринимаются слушателями с интересом лишь в том случае, если эти примеры не только показательны и успешны, но и соотносимы с российскими реалиями. Альтернативой рассказу о лучших практиках может стать предложение участникам курсов самостоятельно моделировать решение проблемных ситуаций по методу бизнес-кейсов.

Условия и возможности для реализации образовательных программ

Формирование образа Британского Совета. Образовательные программы Британского Совета в сфере культуры в России известны достаточно слабо. Поэтому при запуске новых образовательных курсов Британскому Совету необходимо информировать целевую аудиторию о своих образовательных программах, чтобы закрепить свой имидж как организации, предоставляющей образование в сфере культуры. Самым эффективным способом будет работа через личные контакты Британского Совета с профессионалами в сфере культуры в России. Возможно также привлечение к распространению информации выпускников образовательных программ Британского Совета.

Фокус на регионах. Образовательные организации, которые считаются самыми лучшими, находятся в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах возможности для получения дополнительного образования ограничены, поэтому именно для профессионалов в регионах образовательные программы Британского Совета будут наиболее ценными.

Дистанционные курсы. Дистанционные курсы позволят привлечь к участию (как в качестве лекторов, так и в качестве слушателей) профессионалов из всех регионов России, для которых проблематично оторваться от работы, чтобы приехать в Москву или Санкт-Петербург.

Известные преподаватели. Главный фактор успеха любых образовательных программ в сфере культуры — это преподаватели. Важно, чтобы преподаватели были не только компетентными профессионалами, но и воспринимались как таковые: слушатели с большей готовностью будут принимать участие в курсах, в разработке и проведении которых участвуют значимые деятели в сфере культуры или эксперты, связанные с ключевыми для той или иной отрасли культуры институциями. Это важно учитывать при приглашении зарубежных лекторов: они вряд ли будут привлекать слушателей сами по себе — необходимо, чтобы аудитория понимала, чем общение с зарубежным экспертом будет полезно им как профессионалам, работающим в российских реалиях.

Сообщество выпускников. Один из самых ценных результатов участия в образовательных программах – шанс завязать полезные социальные контакты. Сеть выпускников программ Британского Совета может стать для участников средой для общения и развития партнерских связей между регионами и секторами культуры.

Сертификаты. Специалисты, занятые в сфере культуры, и их работодатели часто не могут позволить себе оплачивать обучение. Государственные и муниципальные учреждения культуры с большей вероятностью выделяют деньги на повышение квалификации своих сотрудников, если курсы будут предоставлять выпускникам сертификаты государственного образца. Трудности с признанием сертификатов, связанные со статусом Британского Совета как зарубежной организации, можно решить созданием совместных программ с организациями, у которых есть лицензия на выдачу сертификатов государственного образца.

Барьеры. Барьерами для внедрения новых образовательных программ Британского Совета могут стать трудности с поиском российских преподавателей, а также привлечением инвесторов и государственной поддержки. Кроме того, необходимо будет убеждать

профессионалов, особенно в регионах, принимать участие в платных образовательных программах и/или оплачивать участие в них своих сотрудников. Возможности для преодоления этих барьеров эксперты видят в использовании сети личных контактов для поиска как преподавателей и партнеров, так и аудитории.

Потенциальные партнеры и соинвесторы. По мнению экспертов, получить поддержку государства или бизнеса в реализации образовательных программ маловероятно: малый и средний бизнес слабо инвестирует в культуру, а крупный чаще всего связан с государством и не захочет связываться с зарубежной институцией. Возможными соинвесторами могут быть другие коммерческие образовательные организации, а также сами учреждения культуры.

© British Council 2017

The British Council is the United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.

