Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Институт гуманитарный

Кафедра философии, культурологии и социологии

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ИГУМ
_____ Ю.В. Данейкин
«25» декабря 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профиль) Культурологическое образование и организация социально-культурной деятельности

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела обеспечения деятельности ИГУМ

_____ Т.В. Евлаш
(подпись)
«18» декабря 2020 г.

РАЗРАБОТАЛ
Доцент кафедры ФКС
_____ В.А. Смирнов
(подпись)
«11» декабря 2020 г.

Принято на заседании кафедры ФКС
Протокол №4 от «16» декабря 2020 г.
Заведующий кафедрой ФКС
_____ С.А. Маленко
«16» декабря 2020 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 191f2f8270ee38345d14b041fb53eb98
Владелец: Крапчунов Даниил Евгеньевич
Действителен: с 16.02.2023 до 11.05.2024
НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины: формирование компетентностного ресурса студентов использования психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, опираясь на содержания курса.

Задачи:

а) сформировать знания технологий психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, опираясь на содержания курса.

б) сформировать умения вести психолого-педагогическую деятельность с опорой на инструменты, накопленные в индустрии впечатлений;

в) сформировать навыки применения инструментов, накопленных в индустрии впечатлений для ведения психолого-педагогической деятельности;

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (далее – ОПОП). В качестве входных требований выступают сформированные ранее компетенции обучающихся, приобретенные ими в рамках следующих дисциплин (модулей, практик): «Цифровые платформы в креативных индустриях», «Шоубизнес в социально-культурной деятельности», «Прикладная культурология», «Медиапроизводство в креативных индустриях». Освоение учебной дисциплины является компетентностным ресурсом для дальнейшего изучения следующих дисциплин (модулей, практик): «Анимационные технологии в социокультурной деятельности», «Индустрия впечатлений», «Современная культурная индустрия и экономика культуры», «Технологии социокультурной деятельности», «Этнокультурные технологии организации досуга», при написании ВКР.

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения учебной дисциплины :

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области

Результаты освоения учебной дисциплины:

Код и наименование компетенции	*Результаты освоения учебной дисциплины (индикаторы достижения компетенций)*		
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1 Знать особенности принятия совместных решений в команде; условия эффективного социального взаимодействия;	УК-3.2 Уметь осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом в рамках социального взаимодействия;	УК-3.3 Владеть навыками командной работы; навыками установки контакта и определения собственной роли в команде
ПК-1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области	ПК-1.1 Знать проблемную тематику учебного проекта.	ПК-1.2 Уметь определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности.	ПК-1.3 Владеть навыками планирования и осуществления руководства действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности

4 Структура и содержание учебной дисциплины

4.1 Трудоемкость учебной дисциплины

4.1.1 Трудоемкость учебной дисциплины для очной формы обучения:

Части учебной дисциплины	*Всего*	*Распределение по семестрам*
		7 семестр
1. Трудоемкость учебной дисциплины в зачетных единицах (ЗЕТ)	3 ЗЕТ	3 ЗЕТ
2. Контактная аудиторная работа в академических часах (АЧ)	42	42
3. Курсовая работа/курсовой проект (АЧ) *(при наличии)*	-	-
4. Внеаудиторная СРС в академических часах (АЧ)	66	66
5. Промежуточная аттестация *зачет (АЧ)*	-	-

4.1.2 Трудоемкость учебной дисциплины для заочной / очно-заочной формы обучения: заочной / очно-заочной формы обучения по направлению нет:

4.2 Содержание учебной дисциплины

Тема 1 Специфика креативных индустрий

Практика творческих индустрий – агентства по развитию, предприятия, творческие кластеры, сетевые организации, ключевые профессиональные события и ресурсы по теме. Инструменты создания и управления субъектами творческих индустрий, особенности их функционирования и развития. Стадии культурного производства. Культурный труд и его преимущества. Креативные посредники и креативные менеджеры. Организация рынка творческих индустрий: роль крупных компаний, среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Социальное предпринимательство. Креативные предприниматели: идеи, инструменты, модели. Креативные кластеры и сетевые формы кооперации в сфере творческих индустрий. Роль сообществ и индивидуальных предпринимателей в развитии творческих индустрий, организации общественных пространств и инициатив. Креативные индустрии в городском (территориальном) аспекте. Креативные ресурсы города и территорий. Опыт в использовании культурных ресурсов города и территорий. Культура как инструмент развития территорий (имидж территории, регенерация проблемных территорий, туризм). Технологий формирования городской и региональной среды. Творческие индустрии и городское развитие в XXI век. Роль творческих кластеров в преобразовании городского пространства. Парки индустриальной культуры. Кварталы культурных индустрий. Креативные практики и креативные индустрии как фактор динамики современной провинции. Технологи картирования территории (исследование потенциала города, территории с точки зрения творческих и культурных ресурсов).

Тема 2 Зрелищные креативные индустрии

Творчество актеров и режиссеров, воплощающее на сцене, эстраде, цирковой арене, радио, кино, телевидении. Произведения писателей, драматургов; чтецов, переводящее в живую речь литературные тексты; музыкантов–певцов, инструменталистов, дирижеров, озвучивающих сочинения композиторов. Творчество танцоров, воплощающих замыслы хореографов, композиторов, либреттистов. Интерактивные театры, театры-квесты. Специфика исполнительского искусства. Аудио и визуальные креативные индустрии. Музыкальная индустрия: звукозапись (не только собственно музыкальная). Распространение записей со всеми формами контроля и соблюдения прав, различные виды «Live Performance». Музыкальная критика в современной культуре. Современное музыкальное производство. Индустрия производства кинофильмов, с учётом видео (DVD). Производство телевизионных фильмов и сериалов. Анимация. Зрительское восприятие, формирование фотографического зрения (В. Беньямин, Р. Барт, современные cinema studies). 3D+ реальность в кино. Кино и фото индустрия. Телевизионная и радиоиндустрия, кабельное и спутниковое TV. Научнопопулярные и образовательные теле- и радиопередачи. Телевидение как неотъемлемая часть «фабрики звезд» (star-making machinery). Аттракционы в аудиовизуальных зрелищах (токшоу, реалити-шоу, игровые шоу, гибридные шоу). Функционирование телевизионных и радио индустрий.

Тема 3 Производство предметных культурных продуктов

Издательский бизнес (производство книг, компакт-дисков, информационных баз, а также (в определённой части) журналов и газет) и сопутствующие ему услуги. Критическая журналистика в сфере культурных индустрий. Фэнзины и их роль в конструировании субкультур. Медиа тренды. Издательская деятельность и литература . Изобразительные искусства и художественные ремесла. Архитектура. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Реклама. Театрально-декорационное искусство. Изобразительные искусства и художественные ремесла. Музеи и галереи в сфере культурных индустрий. Инфраструктура сопутствующих услуг музея. Музей как культурный торговоразвлекательный центр. Стилеобразующие и коммерческие галереи. Библиотеки в системе культурных индустрий. Музеи и галереи Европы и США в современных культурных условиях. Фэшн-индустрии. Кобрендинг. Модные показы и недели мод. Дизайнерская продукция. Экотехнологии и мода. Ключевые игроки фэшн-индустрии (модные дома, массовые производители, ритейлеры, модные стартапы). Перспективы модной индустрии.

Тема 4 Интерактивные культурные индустрии.

Интернет как новый способ дистрибуции. Интерактивные СМИ (сетевые ресурсы, сетевые компьютерные игры, мобильный контент и пр.). Влияние Интернета на креативные ные индустрии. Интернет-индустрия, включая все формы «Net Art» и «Net Culture». Производство сайтов, порталов и иных форматов коллективной и групповой коммуникации. Образовательные и игровые индустрии («Educainment»). Основные направления в современной индустрии видеоигр. Виртуальная, дополнительная и смешанная реальность. Конвергенция технологий виртуальной реальности с рядом зарождающихся отраслей и рынков. Технологии будущего в сфере индустрии развлечений.

Тема 5 Современный арт-рынок

Субъект и объект рынка предметов искусства. Цели, которые преследует арт-рынок. Типология арт-рынка. Специфика вторичного рынка искусств. Инфраструктура арт-рынка. Сегменты и субсегменты арт-рынка. Современный рынок и глобализация. Динамика развития мирового рынка в XXI в. Аукционы в системе арт-рынка. Деятельность аукционных домов и ярмарок Европы и США. Приобретение и продажа произведения искусства. Основные игроки на арт-рынке. Профессия арт-дилера. История становления. Культурные индустрии как объект инвестиций. Основы инвестиций в произведение искусства. Инвестиции в современное искусство как вид альтернативных инвестиций. Инвестиции и социальный имидж инвестора. Стабильные топовые позиции, влияющие на стоимость предмета искусства: качество, раритетность, история и условия приобретения. Арт-банкинг.

4.3 Трудоемкость разделов учебной дисциплины и контактной работы

№	*Наименование разделов (тем) учебной дисциплины , УЭМ, наличие КП/КР*	*Контактная работа (в АЧ)*				*Внеауд. СРС (в АЧ)*	*Формы текущего контроля*
		Аудиторная			*В т.ч. СРС*		
		ЛЕК	*ПЗ*	*ЛР*			
1.	Тема 1 Специфика креативных индустрий	3	5		1	13	Домашнее задание

2.	Тема 2 Зрелищные креативные индустрии	3	6		1	13	Домашнее задание
3.	Тема 3 Производство предметных культурных продуктов	3	6		2	14	Домашнее задание
4.	Тема 4 Интерактивные культурные индустрии	3	6		1	13	Домашнее задание
5.	Тема 5 Современный арт-рынок	2	5		1	13	Домашнее задание
	Промежуточная аттестация зачет						
	ИТОГО	14	28		6	66	

4.4 Лабораторные работы и курсовые работы/курсовые проекты

4.4.1 Перечень тем лабораторных работ: не предусмотрены
4.4.2 Примерные темы курсовых работ/курсовых проектов: не предусмотрены

5 Методические рекомендации по организации освоения учебной дисциплины

№	*Темы лекционных занятий (форма проведения)*	*Трудоемкость в АЧ*
1.	Тема 1 Специфика креативных индустрий *(информационная лекция);*	3
2.	Тема 2. Зрелищные креативные индустрии *(лекция-презентация);*	3
3.	Тема 3. Производство предметных культурных продуктов *(проблемная лекция);*	3
4.	Тема 4. Интерактивные культурные индустрии *(лекция-презентация);*	3
5.	Тема 5. Современный арт-рынок *(проблемная лекция);*	2
	ИТОГО	14

№	*Темы практических занятий (форма проведения)*	*Трудоемкость в АЧ*
1.	Тема 1. Стадии культурного производства. *(подготовка и обсуждение сообщения)*	5
2.	Тема 2. Аттракционы в аудиовизуальных зрелищах (ток-шоу, реалити-шоу, игровые шоу, гибридные шоу). *(работа в группе);*	6
3.	Тема 3. Ключевые игроки фэшн-индустрии (модные дома, массовые производители, ритейлеры, модные стартапы). *(подготовка и обсуждение сообщения);*	6
4.	Тема 4. Конвергенция технологий виртуальной реальности с рядом зарождающихся отраслей и рынков. *(работа в группе);*	6
5.	Тема 5. Инфраструктура арт-рынка. *(работа в группе);*	5
	ИТОГО	28

6 Фонд оценочных средств учебной дисциплины

Фонд оценочных средств представлен в Приложении А.

7 Условия освоения учебной дисциплины

7.1 Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методического обеспечение учебной дисциплины представлено в Приложении Б.

7.2 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины соответствует ФГОС ВО направления

№	Требование к материальнотехническому обеспечению согласно ФГОС ВО	Наличие материально-технического оборудования
1.	Учебные аудитории для проведения учебных занятий	аудитория для проведения лекционных и/или практических занятий: учебная мебель (столы, стулья, доска)
		компьютерный класс с выходом в Интернет, в том числе для проведения практических занятий
		помещение для самостоятельной работы (наличие компьютера , выход в Интернет)
2.	Мультимедийное оборудование	проектор, компьютер, экран
3.	Программное обеспечение	

Наименование программного продукта	**Обоснование для использования (лицензия, договор, счёт, акт или иное)**	**Дата выдачи**
Zbrush Academic Volume License	Договор №209/ЕП(У)20-ВБ	30.11.2020
Academic VMware Workstation 16 Pro for Linux and Windows, ESD	Договор №211/ЕП(У)20-ВБ, 25140763	03.11.2020
Acronis Защита Данных для рабочей станции, Acronis Защита Данных. Расширенная для физического сервера	Договор №210/ЕП (У)20-ВБ, Ах000369127	03.11.2020
Антиплагиат. Вуз.*	Договор №3341/12/ЕП(У)21-ВБ	29.01.2021
Подписка Microsoft Office 365	свободно распространяемое для вузов	-
Adobe Acrobat	свободно распространяемое	-
Teams	свободно распространяемое	-
Skype	свободно распространяемое	-
Zoom	свободно распространяемое	-

Приложение А

(обязательное)

Фонд оценочных средств
учебной дисциплины «Креативные индустрии в социально-культурной деятельности»

1 Структура фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств состоит их двух частей:

а) открытая часть - общая информация об оценочных средствах (название оценочных средств, проверяемые компетенции, баллы, количество вариантов заданий, методические рекомендации для применения оценочных средств и пр.), которая представлена в данном документе, а также те вопросы и задания, которые могут быть доступны для обучающегося;

б) закрытая часть - фонд вопросов и заданий, которая не может быть заранее доступна для обучающихся (экзаменационные билеты, вопросы к контрольной работе и пр.) и которая хранится на кафедре.

2 Перечень оценочных средств текущего контроля и форм промежуточной аттестации

№	*Оценочные средства для текущего контроля*	*Разделы (темы) учебной дисциплины*	*Баллы*	*Проверяемые компетенции*
1	домашнее задание	Тема 1 Специфика креативных индустрий	30	УК-3 ПК-1
2	домашнее задание	Тема 2. Зрелищные креативные индустрии	30	
3	домашнее задание	Тема 3. Производство предметных культурных продуктов	30	
4	домашнее задание	Тема 4. Интерактивные культурные индустрии	30	
5	домашнее задание	Тема 5. Современный арт-рынок	30	
Промежуточная аттестация				
	Зачет		-	
	ИТОГО		**150**	

3 Рекомендации к использованию оценочных средств

1) Домашнее задание

Критерии оценки	*Количество вариантов заданий*
способность обобщать, систематизировать, анализировать, сравнивать разные точки зрения на исследуемую проблему	по количеству студентов
корректное изложение материала, четкость, конкретность, логичность и последовательность в изложении материала, убедительность аргументации и наглядность представления результатов исследования	

объем исследованной литературы, способность самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами, научной литературой и другими источниками информации	
умение делать доказательные выводы и давать обоснованные рекомендации на основе проведенного анализа	

Примерные задания:

1. Инструменты создания и управления субъектами творческих индустрий, особенности их функционирования и развития.

Создать опорный конспект темы по схеме:

Инструменты создания креативного продукта	Инструменты управления субъектами креативных индустрий	Особенности функционирования и развития .

2. Аттракционы в аудиовизуальных зрелищах

Проанализировать вещательную сетку канала и дать анализ программ по схеме:

вид аттракциона в аудиовизуальных зрелищах	название	основные характеристики
ток-шоу		
реалити-шоу		
игровые шоу		
гибридные шоу		
(, , ,).		

3. Ключевые игроки фэшн-индустрии

Ключевые игроки фэшн-индустрии	конкретный пример	основные характеристики
модные дома		
массовые производители		
ритейлеры		
модные стартапы		
(, , ,).		

4. Интерактивные СМИ

Интерактивные СМИ	название	основные характеристики
сетевые ресурсы		
сетевые компьютерные игры		
мобильный контент		
(, , ,).		

5. Инфраструктура арт-рынка.

Инфраструктура арт-рынка	определение	основные характеристики
Субъект рынка предметов искусства		
Объект рынка предметов искусства		
Цели, которые преследует арт-рынок		
Типология арт-рынка		
Сегменты и субсегменты арт-рынка		
…….		

Все материалы для проведения промежуточного контроля хранятся на кафедре.

Приложение Б
(обязательное)
Карта учебно-методического обеспечения
Учебной дисциплины «Креативные индустрии в социально-культурной деятельности»

1. Основная литература

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Печатные источники		
1 Микроэкономика и основы экономических учений : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Г. И. Грекова, А. В. Веткина, А. Н. Макаревич ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2016.	5	
2 Маркетинговые коммуникации : учебник : для вузов / А. А. Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. - М. : Вузовский учеб. : Инфра-М, 2016.	9	
3 Тультаев Т. А. Маркетинг услуг : учеб. для вузов / Т. А. Тультаев. - М. : Инфра-М, 2013.	8	
4 Кара А. Н. Экономика сферы обслуживания : учеб. пособие для вузов / А. Н. Кара, Е. Е. Спиридонова, Н. А. Воронина ; под ред. Л. И. Ерохиной. - М. : Академия, 2010.	5	

2. Дополнительная литература

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Печатные источники		
1 Маховикова Г. А. Микроэкономика : учеб. и практикум для прикл. бакалавриата : для вузов / Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016.	8	
2 Егоров Ю. Н. Основы маркетинга : учебник : для вузов / Ю. Н. Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2015.	7	
3 Зайцева Н. А. Практикум по менеджменту туризма. Ситуации и тесты : учеб. пособие для вузов / Н. А. Зайцева. - М. : Форум : Инфра-М, 2010.	5	

3. Информационное обеспечение учебной дисциплины

Наименование ресурса	Договор	Срок договора
Профессиональные базы данных		
База данных электронной библиотечной системы вуза «Электронный читальный зал-БиблиоТех» https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/	Договор № БТ-46/11 от 17.12.2014	бессрочный
Электронный каталог научной библиотеки http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/	База собственной генерации	бессрочный
База данных «Аналитика» (картотека статей)	База собственной	бессрочный

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Научная библиотека

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/	генерации	
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru Коллекция: Легендарные книги	Договор №63/юс от 20.03.2018	бессрочный
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/	Договор № 101/НЭБ/2338 от 01.09.2017	31.08.2022
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/	в открытом доступе	-
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/	в открытом доступе	-
База данных электронно-библиотечной системы «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф	в открытом доступе	-
Информационные справочные системы		
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru	в открытом доступе	-
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru	в открытом доступе	

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Научная библиотека
Отдел учета

Действительно для учебного года 2021/2022

Зав. кафедрой ФКС С.А. Маленко

Приложение В
(обязательное)

Лист актуализации рабочей программы учебной дисциплины «Креативные индустрии в социально-культурной деятельности»

Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ учебный год.
Протокол № ___ заседания кафедры от «____»_____ 20___ г.
Разработчик: _____
Зав. кафедрой_____

Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ учебный год.
Протокол № ___ заседания кафедры от «____»_____ 20___ г.
Разработчик: _____
Зав. кафедрой_____

Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ учебный год.
Протокол № ___ заседания кафедры от «____»_____ 20___ г.
Разработчик: _____
Зав. кафедрой_____

Перечень изменений, внесенных в рабочую программу:

Номер изменения	№ и дата протокола заседания кафедры	Содержание изменений	Зав.кафедрой	Подпись