Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Силабус навчальної дисципліни

Назва дисципліни: Креативні індустрії
Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Назва освітньо-професійної програми: Інструментально-оркестрове мистецтво
Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=813
Рік навчання: III Семестр: V
Викладач: Орлова О. В. (лекції, практичні, підсумковий контроль)

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Креативні індустрії», є вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для студента ця дисципліна стає обов'язковою і спрямована на формування у студентів розуміння сутності функціонування індустрії з точки зору історії їх розвитку та сучасних культурних практик.

Мета: надати майбутнім бакалаврам ґрунтовні знання з сучасних наукових концепцій, понять, методів дослідження креативних індустрій та сформувати у студентів розуміння сутності функціонування креативної індустрії з точки зору історії її розвитку та сучасних культурних практик.

Завдання курсу:

- одержання теоретичних знань з історії розвитку, організації та функціонування сучасних креативних індустрій;
- формування компетенцій таких як: здатність до дослідницької роботи, здатність до роботи в команді, набуття вмінь співвідносити теоретичні положення із сучасними культурними практиками;
- розвиток навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою та електронними ресурсами.

Предметом вивчення структурних характеристик, класифікаційних моделей, стратегій розвитку та принципів функціонування креативних індустрій.

Обсяг навчальної дисципліни

Кількість кредитів	Загальна кількість годин	Аудиторних годин	Самостійної роботи студента	Вид підсумкового контролю
3	90	40	50	залік

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи	К-сть годин	Вид навчальної діяльності	Форми і методи навчання	Оцінка бали
Тема 1.1. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку. Предмет креативних індустрій. Основні поняття. Місце і значення курсу в системі підготовки культурологів. Перехід від індустріального до постіндустріального типу економіки у розвинутих країнах світу. починаючи з другої половини XX ст. Однією із ознак подібної трансформації стало переміщення більшості індустріальних підприємств із країн Західної Європи до країн з більш дешевою робочою силою, оптимальними кліматичними та економічними умовами. Питання співвідношення креативних, культурних та творчих індустрій. Поняття індустрії культури. Культурні та креативні галузі як попередники нових динамічних форм економічної діяльності. Креативна економіка стратегічний інструмент сучасного суспільства.	6	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	100
	10	самостійна	Самостійна робота: з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	100
Тема 1.2. Креативні індустрії: підходи до вивчення. Формування нової парадигми глобального розвитку за сприяння процесів креативізіції технічної, економічної, соціальної та культурної сфер діяльності. Визначення креативних індустрій: теоретичне обгрунтовання поняття. Адміністративний підхід до визначення поняття. Методологічні підходи до класифікації їх моделей. Питання	6	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	100
	4	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи , ситуаційні завдання	100
	10	самостійна	Самостійна робота: з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення	100

формування, класифікації та розвитку креативних індустрій у наукових працях зарубіжних вчених (Річард Флоріда, Джон Хокінс, Девід Хезмондалш, Чарльз Лендрі, Джастин О'Коннор, Джон Хартлі, Пітер Кук, П'єр Луїджі Сакко, Девід Тросбі, Т. Адорно, М. Хогхаймер, С. Рудхауз, Алан Фріман) та вітчизняні вчені: О.В. Зеленцова, М.В. Гладких, О.Х. Менвіль, С.В. Андреєва, О.С. Дорошенко, Л.І. Антошкіна, І.М. Вахович, О.М. Чуль, А. Долгін, М.В. Матецька, А.Я.Флиер та ін. та експерти та аналітики впливових міжнародних організацій (ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВОІВ та ін.). Поняття «творчий кластер». Підходи до класифікації креативних індустрій.			завдань	
Тема 1.3. Креативні індустрії як сектор культури. Нові підходи до розвитку творчих галузей культури. Сучасні технології розвитку креативного кластеру та креативних індустрій. Створення бренда регіону. Маппинг територій. Визначення специфіки креативного продукту як товару культурної індустрії. Процес створення культурного продукту. Питання культурної модернізації на сучасному етапі розвитку суспільства. Взаємозв'язок мистецтва та бізнесу.	6	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	100
	4	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи , ситуаційні завдання	100
	10	самостійна	Самостійна робота: з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	100
Тема 1.4. Креативні індустрії: моделі розвитку. Підходи до визначення концептів «креативні індустрії» та «культурні індустрії». Питання політики креативних індустрій. Основні тенденції розвитку культурної політика за Д. Хезмондалшем. Імплементація політики креативних індустрій. Британська зразкова модель КІ. Американська модель. Скандинавський шлях. Східно-азіатські моделі. Російський досвід щодо розвитку та функціонування	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	100
	4	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи , ситуаційні завдання	100
	10	самостійна	Самостійна робота: з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	100

креативних індустрій.				
Тема 1.5. Сучасний стан та перспективи розвитку креативних індустрій. Сутність креативних індустрій як нового феномену у світовій економіці. Питання про найбільш популярну модель класифікації креативних індустрій згідно ЮНКТАД. Визначення суті програми «Європа 2020» та Європейського альянсу креативних індустрій у розвитку креативного та культурного сектору господарства ЄС. Аналіз впливу креативно-культурної діяльності на сучасний стан економіки країн Європи. Найбільші перспективні ринки креативних індустрій в європейських економіках. Стан та перспективи щодо розвитку креативних індустрій в Україні. Актуальність технологій VR/AR, їх застосування в в сучасній культурі. Проблеми та перспективи щодо їх розвитку в креативних індустріях.	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	100
	2	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи , ситуаційні завдання	100
	10	самостійна	Самостійна робота: з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	100
	90		Всього:100*0,25	25
Вид підсумкового контролю:	Залік	Форма контролю	Тести	50
			Практичне завдання	25
			Загальний підсумок	100

Технічне і програмне забезпечення

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль).

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Garnham N. From cultural to creative industries. An analysis of the implications of the «creative industries» approach to arts and media policy making in the United Kingdom / N Garnham // International Journal of Cultural Policy. – 2005. Vol. 11. № 1. – P.15-29.
2. Miиge B. The Logic at Work in the New Cultural Industries / B. Miuge // Media, Culture and Society. – 1987. – Vol. 9. – P. 273-289.
3. Грант Р. Современный стратегический анализ / Р. Грант. – 5-е издание. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.
4. Давимука С. А. Креативний сектор економіки : досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів, 2017. – 528 с.
5. Долгин А. Б. Экономика символического обмена / Александр Долгин. – Москва : Инфра-М, 2006. – 632 с.
6. Зеленцова Е. Творческие индустрии: теории и практики / Е. Зеленцова, Н. Гладких. – Москва : Классика – XXI, 2010. – 240 с.
культуры : монография / В. Е. Новаторов. – Омск : ОмГУ, 2001. – 151 с.
7. Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. В. Гнедовский, М. Хрусталева. – Москва : Классика - XXI, 2006. – 399 с.
8. Новаторов В. Е. Маркетинговые персонал – технологии в учреждениях
9. Нордстрем К. А. Бизнес в стиле фанк: Капитал пляшет под дудку таланта / К. А. Нордстрем, И. Риддерстрале. – СПб., 2005. – 296 с.
10. Свінцицька О. М. Креативна економіка та креативні індустрії : навч посібник / О. М. Свінцицька, В. О. Ткачук. – Житомир, 2020. –218 с.
11. Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – 213 с.
12. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 528 с.
13. Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства / пер. с англ. Е.Лобковой. – Москва : Strelka Press, 2014. – 368 с.
14. Флорида Ричард. Креативный класс: люди, которые меняют будущее : монография / Ричард Флорида. – Москва : Классика-XXI, 2007. – 421 с.
15. Хезмондалш Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. Кушнаревой. – Москва, 2014. – 456 с.
16. Хелд Дэвид. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура / перевод с анг. В. В. Сапова. – Москва : Праксис, 2004. – 576 с.
17. Хокинс Д. Креативная экономика / Д. Хокинс. – Москва : Классика-XXI, 2011. – 256 с.

18. Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно. – СПб.: Медиум, Ювента, 1997. – 312 с.
19. Шишкина Л. И. Креативность и творчество: соотношение понятий / Л. И. Шишкина // Управленческое консультирование. – 2015. – № 4. – С. 176-182.
20. Эпштейн Э. Экономика Голливуда: на чем на самом деле зарабатывает киноиндустрия / Э. Эпштейн. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 212 с.

Допоміжна

1. Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры / Жан Бодрийяр. – Москва : Культурная революция, 2006. – 269 с.
2. Качкаева А. Как это делается: продюсирование в креативных индустриях / А. Качкаева, А. Новикова, Р. Юркина. – Москва : Издательские решения, 2016. – 380 с.
3. Лэндри Ч. Возрождение городов через культуру / Чарльз Лэндри, Л. Грин, – СПб. : Нотабене, 1999. – 85 с.
4. Мокир Дж. Рычаг богатства : технологическая креативность и экономический прогресс / пер. с англ. Н. Эдельмана. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2014. – 504 с.
5. Олійник О. С. Індустріалізація культури : теоретична розвідка / О. С. Олійник. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 174 с.
6. Пайн Дж. Экономика впечатлений : работа – это театр, а каждый бизнес – сцена / Джозеф Пайн, Джеймс Гилмор ; [Пер. с англ.] – Москва : Вильяме, 2005. – 304 с.
7. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье / М. Пахтер, Чарльз Лэндри – Москва : Классика-XXI, 2003. – 96 с.
8. Тросби Д. Экономика и культура / пер. с англ. И. Кушнаревой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 256 с.
9. Хокинс Д. Креативная экономика : как превратить идеи в деньги/ [пер. с англ. И. Щербаковой]. – Москва : Классика-XXI, 2011. 255 с.
10. Чижиков В. М. Введение в социокультурный менеджмент. / В. М. Чижиков, В. В. Чижиков. – Москва : МГУКИ, 2011. – 384 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови [Електронний ресурс] : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Режим доступу : https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf. – Назва з екрана.
2. Матецкая М. В. Культурные индустрии как инновации в культуре, менеджменте, технологиях [Электронный ресурс] / М. В. Матецкая. –

Режим доступа :https://www.hse.ru/data/2012/01/31/1269679204/Matetskaya_men_2011.pdf. – Название с экрана
3. Проскуріна М. О. Креативні індустрії як середовище економічної діяльності [Електронний ресурс] / М. О. Проскуріна. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/8-2015/50.pdf. – Назва з екрана.
4. Свінцицька О. М. Креативна економіка та креативні індустрії [Електронний ресурс] : навч посібник / О. М. Свінцицька, В. О. Ткачук // Литмир. – Режим доступу : https://www.litmir.me/bpr/?b=689728. – Назва з екрана.
5. Флорида Ричард. Креативный класс: люди, которые меняют будущее [Электронный ресурс] : монография / Ричард Флорида. –Режим доступа : https://www.twirpx.com/file/745279/. – Назва с экрана.

Політика вивчення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Креативні індустрії» передбачає роботу в колективі.

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.

Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача.

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки.

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%.

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання.

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

Система оцінювання та вимоги

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	ВИД КОНТРОЛЮ	БАЛИ
	присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)	Викладач враховує присутність на заняттях та додає оцінку у відповідну поточну оцінку за тиждень.
	активність студента під час аудиторних занять (ведення конспекту, участь у експрес-опитуванні, доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни, усне опитування, тестування, рішення практичних задач, участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання, участь у діловій грі та ін.	за активність студента під час аудиторних занять максимальна оцінка складає 100 балів за тиждень.
РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ	Контрольна робота 1 (Складається раз у півріччя) Проводиться у формі тестування. Студенту надається на вибір три варіанти по 25 тестів. Кожна правильна відповідь оцінюється в 4 бали.	Максимальна оцінка становить 100 балів. Викладач виставляє її у загальну поточну відомість накопичених балів за відповідний тиждень.
	Всього: у кінці навчального півріччя сума накопичених балів помножується на коефіцієнт 0,25 (100*0,25)	25 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік Проводиться у формі тестування. 3 варіанти по 50 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,25 балів.	75 балів
	Загальна оцінка:	100 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

<table>
<tr><th rowspan="2">Сума балів за всі види навчальної діяльності</th><th rowspan="2">Оцінка ECTS</th><th colspan="2">Оцінка за національною шкалою</th></tr>
<tr><th>для іспиту, курсового проекту (роботи), практики</th><th>для заліку</th></tr>
<tr><td>90–100</td><td>A</td><td>відмінно</td><td rowspan="5">зараховано</td></tr>
<tr><td>84–89</td><td>B</td><td rowspan="2">добре</td></tr>
<tr><td>74–83</td><td>C</td></tr>
<tr><td>66–73</td><td>D</td><td rowspan="2">задовільно</td></tr>
<tr><td>61–65</td><td>E</td></tr>
<tr><td>21–60</td><td>FX</td><td>незадовільно з можливістю повторного складання</td><td>незадовільно з можливістю повторного складання</td></tr>
<tr><td>0–20</td><td>F</td><td>незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни</td><td>незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни</td></tr>
</table>

Розробник силабусу
навчальної дисципліни Орлова О. В.

Завідувач кафедри Мозговий В. Л.

Силабус затверджено
на засіданні кафедри культурології
від 26 травня 2020 р.,
протокол № 11