

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Культурные и творческие индустрии

по направлению подготовки

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Направленность (профиль) подготовки:
Социокультурное проектирование в музейной практике

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
О.С. Хрулева
Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен проводить научные исследования в сфере культурного наследия.

ПК-3 Способен реализовывать инновационные проекты в сфере культурного наследия и оценивать их результаты.

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-1.2 Владеет методиками поиска, выявления и обработки источников информации по конкретной исследовательской теме

ИПК-3.3 Анализирует результаты воплощения инновационных проектов

ИУК-5.1 Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для разработки стратегии взаимодействия с их носителями.

2. Задачи освоения дисциплины

– Ознакомиться с концепциями культурных и творческих индустрий и изучить опыт культурных и творческих индустрий России и мира.

– Освоить принципы организации, планирования и управления проектами в сфере культурных и творческих индустрий.

– Научиться применять понятийный аппарат сферы культурных и творческих индустрий для проведения анализа и поиска решений практических задач профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 1, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23.е., 72 часов, из которых:

– лекции: 4 ч.;

– семинарские занятия: 8 ч.

– практические занятия: 8 ч.;

– лабораторные работы: 0 ч.

в том числе практическая подготовка: 8 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Раздел 1. Введение в проблематику культурных и творческих индустрий

Тема 1.1 Культурные и творческие индустрии: современные концепции

Краткое содержание темы. Постиндустриальный мир и креативная экономика. Возникновение концепций культурных и творческих индустрий. Европейский и австралийский опыт. Административная риторика и научные исследования в сфере культурных и творческих индустрий.

Тема 1.2 Рынок креативных индустрий

Краткое содержание темы. Становление и динамика развития рынков креативных индустрий в разных странах. Европейский, азиатский, американский, российский опыт. Экономические показатели и социокультурное влияние.

Тема 1.3 Ключевые акторы в сфере культурных и творческих индустрий

Краткое содержание темы. Ключевые заинтересованные лица в развитии культурных и творческих индустрий. Активные деятели и творческие предприниматели в сфере культурных и творческих индустрий. Проект «100 креативных лидеров России»

Раздел 2. Культурные и творческие индустрии в современных городах

Тема 2.1 Фактор культурных и творческих индустрий в современных урбанистических теориях

Краткое содержание темы. Развитие культурных и творческих индустрий в регионах. Влияние культурных и творческих индустрий на развитие города. Концепция креативного города. Появление творческих кластеров и их влияние на развитие городской среды.

Тема 2.2 Разбор кейсов: европейские и российские города

Краткое содержание темы. Изучение опыта развития культурных и креативных индустрий в городах. Анализ проблем культурных и творческих индустрий в различных городах и странах. Изучение стратегий развития культурных и творческих индустрий. Подготовка докладов.

Раздел 3. Творческое предпринимательство

Тема 3.1 Административно-правовое регулирование в сфере творческого предпринимательства

Краткое содержание темы. Законодательство, регулирующее сферу культуры. Законодательство, регулирующее сферу индивидуального предпринимательства. Партнерство культурных и творческих индустрий и государства.

Тема 3.2 Экономические модели в творческом предпринимательстве

Краткое содержание темы. Развитие креативной экономики. Бизнес-модели в творческом предпринимательстве.

Тема 3.3 Принципы фандрайзинга в творческом предпринимательстве

Краткое содержание темы. Основные инструменты фандрайзинга, которые используются в культурных и творческих индустриях. Онлайн платформы для фандрайзинга и краудфандинга.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения практических заданий, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в первом семестре проводится в письменной форме. Письменная работа представляется в форме описания проекта или в форме аналитического эссе.

Студенту на выбор предлагается выбрать задачу:

1. Разработать собственный проект в сфере культурных или творческих индустрий
2. Провести анализ и оценку проекта в сфере культурных или творческих индустрий.
3. Проанализировать сектор культурных и творческих индустрий региона.

Результаты оцениваются «зачтено» или «не зачтено» на основании письменной работы.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=8637>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских и практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Тросби Д. Экономика и культура / Дэвид Тросби ; пер. с англ. Инны Кушнаревой. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 254, [2] с. - (Серия "Исследования культуры") . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000487206/000487206.pdf>

– Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Дэвид Хезмондалш ; пер. с англ. Инны Кушнаревой. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 453, [1] с.: табл. - (Серия Исследования культуры) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2018/000508654/000508654.pdf>

– Экономика культуры : учебное пособие /Е. А. Игнатьева. – Москва : ГИТИС, 2013.

– Пирогов С. В. Культура как ресурс развития города / С. В. Пирогов // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов [Электронный ресурс] : сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса. М., 2020. С. 4764-4779. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000897779>

– Большаков В. Культурные практики и индустрии: история и современность : учебное пособие / Большаков В.П.. - Москва : РГ-Пресс, 2021. - 320 с.. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998812101.html>

б) дополнительная литература:

– Бокова А. В. Культурные, креативные, творческие индустрии как явление современной культуры: опыт концептуализации : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук : 24.00.01 / Бокова Анна Викторовна ; науч. рук. Буденкова В. Е. ; Том. гос. ун-т. - Томск : [б. и.], 2016. - 174 л..URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000553527>

– Каменских М. А. Воспроизводство этнокультурных ценностей в условиях тотальной коммерциализации гуманитарно-мировоззренческой сферы в экономике Индонезии / М. А. Каменских // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. № 1. С. 269-277. URL:

<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000532774>

– Харитонов В. В. Особенности трансформации издательской индустрии / В. В. Харитонов // Текст. Книга. Книгоиздание. 2021. № 26. С. 117-128. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000722542>

- Казакова Г. М. Культурный капитал, культурные индустрии и индустрии культуры: понятийные поиски / Г. М. Казакова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2020. № 37. С. 14-20. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000709114>
- China Cultural and Creative Industries Reports 2013 electronic resource /edited by Hardy Yong Xiang, Patricia Ann Walker.–Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg : : Imprint: Springer, 2014.
- Воспроизводство этнокультурных ценностей в условиях тотальной коммерциализации гуманитарно-мировоззренческой сферы в экономике Индонезии /М. А. Каменских, Мария Анатольевна. - Вестник Томского государственного университета. Экономика, 2016. – №1. – С.269-277.
- Креативные индустрии как совокупность сложных сетевых структур /А. В. Бокова. –Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение 2016 № 1. С. 5-12.
- Креативные индустрии: административный и научный подходы к определению понятия /А. В. Бокова. – Вестник Томского государственного университета 2014 № 389. С. 98-101.
- Возрождение городов через культуру / Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини Ф. - СПб.: Нотабене. - 2000. 85 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- открытые онлайн-курсы
- сайт Министерства культуры РФ mkrf.ru

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
- публично доступные облачные технологии (GoogleDocs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБСIPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Бокова Анна Викторовна, к.филос.н, кафедра культурологии и музеологии, доцент.