

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

Управление проектами в творческих индустриях

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В.Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу.

ПК-1 Способен руководить деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 4.1 Разрабатывает концепцию творческого мероприятия с учетом авторских и смежных прав других субъектов

ИОПК 4.2 Готовит заявки на участие в конкурсах, выставках, фестивалях с учетом специфики организации творческих мероприятий

ИОПК 4.3 Способен проектировать пространства культурных событий с учетом свойств и возможностей материалов, техник и технологий

ИПК 1.1 Распределяет и координирует работы по созданию дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации среди членов творческого коллектива

ИПК 1.2 Организует работу с заказчиком, сторонними исполнителями, привлекаемыми к разработке дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации

ИПК 1.3 Организует выставочные дизайн-проекты с оформлением требуемой для этого документации

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить теоретический аппарат проектного менеджмента и творческих индустрий.

– Научиться применять понятийный аппарат проектного менеджмента в сфере творческих индустрий для решения практических задач профессиональной деятельности: организация творческих мероприятий, проектирование событий в сфере креативных индустрий и др.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

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

Третий семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Практический синтез искусств, Методология проектирования, Информационные технологии в творческой и проектной деятельности, История и теория актуального искусства.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-практические занятия: 40 ч.

в том числе практическая подготовка: 40 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Менеджмент как наука и практика.

Введение. Разбор понятийного аппарата. Разница между идеей и проектом.

Тема 2. Цикл и функции управления.

Инициация. Планирование. Исполнение. Контроль.

Тема 3. Команда и роли в команде.

Тема 4. Функции управления и структура в творческих индустриях.

Разбор кейсов. Концепция креативных городов.

Тема 5. Оценка влияния проекта.

Культурная среда и внешняя среда. Теория изменений.

Тема 6. Проекты в творческих индустриях. Роль целевой аудитории.

Разбор кейсов. Анализ ЦА.

Тема 7. Разработка и реализация проектов в творческих индустриях.

Практическая работа.

Тема 8. Привлечение ресурсов для реализации проекта. Фандрайзинговые стратегии и бюджетирование.

Практическая работа.

Тема 9. Продвижение проекта и медиапланирование проекта.

Практическая работа.

Итоговый контроль. Оценка проектов.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения семинаров, тестов по лекционному материалу, анализ кейсов, выполнения домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в третьем семестре проводится в формате презентаций реализованных проектов. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Что такое творческие индустрии?
2. Жизненный цикл проекта.
3. Роль команды в реализации проекта.
4. В чем заключается специфика менеджмента в культурной сфере?
5. Исследование целевой аудитории. Подходы и методы.
6. Стратегии привлечения партнеров и финансирования.
7. Инструменты медиапланирования и медиа-позиционирования проекта в области творческих индустрий.

Примеры практических заданий

1. Разбиться на команды. Подготовить проектную заявку в формате презентации. Ориентироваться на структуру проекта, представленного в онлайн-курсе «Как организовать фестиваль» на образовательной платформе Vector: <https://vector.education/course/10>
2. Доработка проектной заявки с учетом рекомендаций преподавателя и коллег по курсу. Уточнений функций и роли команды в реализации проекта.
3. Итоговый контроль. Презентация проекта в формате «печи-кучи» (если проект был реализован, необходимо предоставить фото и видео-документацию).

Примеры заданий к экзамену по дисциплине

1. Разработка документации проекта в области творческих индустрий в команде (не более 3-х человек).
2. Разработка и реализация проекта в области творческих индустрий в команде (не более 3-х человек).

Результаты экзамена определяются оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно. Критерии оценки ответов – демонстрация навыков по компетенциям: ИОПК 4.1; ИОПК 4.2; ИОПК 4.3; ИПК 1.1; ИПК 1.2; ИПК 1.3.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

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

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

Список основной литературы:

1. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: Изд-во "Лань"; Изд-во "Планета музыки", 2009. - 528 с.
2. Джон Сибрук «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры». – Москва: Ad Marginem, 2013. – 240.
3. Чарльз Лэндри «Креативный город». – Москва: Классика-XXI, 2006. – 399.
4. «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России / отв. ред. А.Ю. Прудникова, науч. ред. Л.Е. Петрова. – Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый; Екатеринбург: Екатеринбургская академия

современного искусства, 2018. – 400.

Список дополнительной литературы:

1. Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. — СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. — 384 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).
2. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: Практикум: Учебное пособие / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов. - СПб.: Лань, Планета Музыки, 2012. - 160 с.

МООК. Массовый онлайн-курс «Как открыть креативный кластер» на образовательной платформе “Мастера Сибири”: <https://mastera.academy/courses/kak-otkryt-kreativnyj-klaster/>

Электронные ресурсы:

1. Сайт фонда «Четверг». Записи онлайн-воркшопов: «Запуск культурного проекта: от идеи к действию», «Медиа-образ культурного проекта», «Как составить смету культурного проекта»: <http://chetverg-fond.ru/cultural-management/>
2. Записи открытых лекций проекта «Культурная инициатива/лидерство в креативных проектах»: https://cultureleaders.ru/db/open_lectures
3. Артгид — новости, события культурной жизни и теоретические статьи
4. The art newspaper Russia
5. Диалог искусств — бесплатный печатный журнал МОМА, некоторые выпуски можно скачать в PDF на сайте
6. Moscow Art Magazine — журнал о современном искусстве при поддержке музея «Гараж»
7. Art forum — журнал на английском. Современное искусство и художественная критика

Фильмы про креативность и командную работу:

1. «Почему мы креативны?» / Why Are We Creative? (2018)
2. «Искусство и копия» / Art & Copy (2009)
3. «Креативный мозг» / The Creative Brain (2019)
4. «Свалка» / Waste Land (2010)
5. «Независимая игра: кино» / Indie Game: the Movie (2012)

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 (Google Docs, 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/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных *(при наличии)*:

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.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.

Лаборатории, оборудованные экраном, проектором, компьютером.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешанном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Галкин Дмитрий Владимирович, доктор филос.наук, доцент, Институт искусств и культуры, профессор кафедры культурологии и музеологии.