



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт гуманитарных наук

Кафедра философии

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

(подпись) М.Ю. Тимофеев

«31» августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	46.03.01 История
Направленность (профиль) образовательной программы:	Культурно-историческое проектирование



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

1. Цели освоения дисциплины

Получение студентами базовых знаний в области современной теории и практики креативных индустрий, которые позволят им эффективно осуществлять профессиональную деятельность соответствии с профилем подготовки – «Культурно-историческое проектирование», развивая соответствующий сектор региональной экономики.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам.

Дисциплина изучается 8 семестре и, во многом, является итоговой, позволяющей опираться на знания, умения и навыки, полученные при освоении практико-ориентированных дисциплин профиля, таких как: «Основы социокультурного проектирования», «Проектные технологии в музейной деятельности», «Культурные проекты в сфере туризма», «Брендинг и стратегии развития региона», где студенты рассматривают стратегии и формы существования культурных индустрий в различных областях культуры. Также студент может опираться на базовые социологические и культурологические знания, полученные в процессе освоения дисциплин «Философия культуры», «Социология культуры», а параллельное изучение дисциплин «Культурная политика и менеджмент в сфере культуры», «Цифровая культура и медийное производство», «История и семиотика современной массовой культуры» – позволит обучающимся развивать свои идеи в междисциплинарной плоскости.

Для успешного освоения дисциплины студент должен:

знать основные отрасли производства культурных продуктов, закономерности исторического развития в целом и культуры, в частности, иметь представление о технологии создания социокультурных проектов и продуктов, а также иметь опыт самостоятельной разработки социокультурного проекта, так или иначе соотносимого со сферой культурных индустрий.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина

При освоении дисциплины формируются следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

ПК-4 – способен продвигать информационный продукт с учетом специфики целевой аудитории;

ПК-6 – отбирать контент для осуществления профессиональной деятельности;

ПК-9 – способен принимать организационно-управленческие решения в сфере профессиональной деятельности;

ПК-10 – способен к организации процесса производства и продвижения продукта в сфере профессиональной деятельности.

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с формируемыми компетенциями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: современные теории общественного развития, основанные на признании творческого ресурса как основного двигателя постиндустриальной экономики; основные формы и модели творческих индустрий, их структуру, сущность, функции; специфику менеджмента в отраслях творческих индустрий, их место в структуре рыночной экономики; особенности развития и управления творческими кластерами и агентствами по развитию творческих индустрий;

уметь: анализировать конкретную практику творческих индустрий, ситуацию в городе или регионе с точки зрения перспектив развития творческих индустрий; получать, обрабатывать и



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

сохранять источники информации; самостоятельно применять на практике основные способы реализации творческих индустрий в условиях региона;

владеть: навыками, необходимыми для реализации творческих индустрий, актуальных для региона; научно-практическими методиками работы с сектором творческих индустрий (картирование, включение творческих индустрий в программы городского и территориального развития); основами формирования программ развития творческих индустрий в городе/регионе; навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнеспроцессами и оценки их эффективности.

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа).

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудоемкостью занятий лекционного и семинарского типа

Объем иной контактной работы и самостоятельной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объем (в ак. часах, по очной форме обучения)		Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения) Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
1.	Креативные, творческие, культурные индустрии. Определение. История формирования и становления. Культурные индустрии как объект изучения.	8	4	2	Проверка конспектов, групповая дискуссия.
2.	Структура креативных индустрий, основные виды, принятые классификации.	8	4	2	Обсуждение и оценка сообщений.
3.	Модели креативных индустрий в современном многополярном мире.	8	2	4	Обсуждение и оценка сообщений и презентаций. Групповая дискуссия.
4.	Зарубежный опыт развития креативных индустрий.	8х	2	2	Обсуждение и оценка презентаций.
5.	Креативные индустрии как стратегический фактор развития территории.	8	2	2	Групповая дискуссия на материале современных исследований. Проверка конспектов.
6.	Интернационализация и глобализация в культурных индустриях.	8	2	2	Групповая дискуссия на материале современных исследований. Коллоквиум.
7.	Локальная идентичность в культурных индустриях.	8	2	2	Групповая дискуссия на материале современных проектов в сфере культурных индустрий.
8.	Новые медиа и процесс дигитализации в культурных индустриях.	8	2	4	Оценка и обсуждение докладов и презентаций. Групповая дискуссия.
9.	Российский опыт развития	8	2	2	Групповая дискуссия.



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

	креативных индустрий.				
10.	Культурные индустрии в российских регионах: опыт, проблемы и перспективы развития.	8	4	4	Оценка и обсуждение докладов и презентаций на материале региональных проектов, в том числе Ивановской области. Групповая дискуссия.
Итого за семестр:			26	26	Экзамен
Итого по дисциплине:			26	26	



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

1.	Креативные, творческие, культурные индустрии. Определение. История формирования и становления. Культурные индустрии как объект изучения.	<p>Понятия «креативная экономика», «творческие индустрии», «креативные индустрии», «культурные индустрии», «творческий кластер» в современной научной литературе, зарубежная и российская интерпретации (Д. Хэзмондалш, А. Фриман, М. Гнедовский).</p> <p>Этапы развития креативных индустрий:</p> <p>1) доиндустриальное распространение продуктов культуры: переписывание рукописей, копирование художественных образов, ремесленное воспроизведение предметов прикладного искусства и т.д.; первая «культурная индустрия»/«индустрия культуры» — «книгопечатание»;</p> <p>2) вторая половина XIX века— 1960-е годы — интенсивное вторжение новых технических средств в культуру, появление новых искусств, индустриализация и массовизация культурного потребления, вызывавшая появление негативного понятия «культурная индустрия» (М. Хоркхаймер и Т. Адорно);</p> <p>3) 1970-е — середина 1990-х годов — тесное взаимопроникновение экономики и культуры на основе демократизация и «омоложения» культуры; перелом в позиции элиты (означенный студенческой революцией 1968 года, фестивалем в Вудстоке 1969 года и др.); практическое и теоретическое оформление «культурных индустрий»; 4) вторая половина 1990-х — 2000-е годы — широкое распространение и внедрение идеи креативности как основного «двигателя» общественного развития, сопровождающееся бурным развитием креативных индустрий.</p>
2.	Структура креативных индустрий, основные виды, принятые классификации.	<p>Современное понимание сектора «креативной экономики» в зарубежной и отечественной литературе. Государственные документы, принятые за основу развития креативных индустрий в России. Анализ состояния сектора в российской культуре и экономике.</p> <p>Вариативность классификаций креативных индустрий. Типология и основные виды КИ.</p> <p>1) Издательская деятельность и литература;</p> <p>2) исполнительские виды искусства;</p> <p>3) музыка;</p> <p>4) фильмы, видео, и фотография;</p> <p>5) телевидение и радио;</p> <p>6) изобразительные искусства и ремесла;</p> <p>7) реклама;</p> <p>8) дизайн, включая моду;</p> <p>9) музеи, галереи, и библиотеки;</p> <p>10) интерактивные СМИ (сетевые ресурсы, компьютерные игры, мобильный контент и т.д.).</p> <p>Экономические свойства «креативных индустрий» в современной теории (Ричард Э. Кейвс) Границы между «креативными индустриями» и «индустриями культуры». Роль «креативного класса в создании культурных индустрий».</p>
3.	Модели креативных индустрий в современном многополярном мире.	<p>Многообразие моделей креативных индустрий в современном мире: влияние исторических, политических, экономических, культурных ментальных и иных особенностей на формирование региональных моделей «креативных индустрий».</p>



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

		<p>Европейская, американская, скандинавская, азиатская модели развития креативных индустрий. Вопрос об оригинальности российской модели развития креативных индустрий.</p> <p>Секторы творческих индустрий в современном мире:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Культурные индустрии, которые предполагают большую включенность технологий, высокую технологическую интенсивность и уровень капитализации.2. Продукты, в основе которых лежит ремесленная или художественная база — вклад человека, творческого работника.
4.	Зарубежный опыт развития креативных индустрий.	<p>Креативные индустрии как поле взаимодействия идей, бизнеса, технологий и как движущая сила экономики зарубежных стран. Показатели роста креативных индустрий в мире в течение десятилетия. Устойчивость сектора к циклическим колебаниям экономики и локальным кризисам (ситуация коронавируса). Зон активного роста креативного сектора в западном мире: Лондон, Берлин, Барселона. Специфика поддержки креативных индустрий в Великобритании – внимание к этапам создания, разработок, исследований. Выделение государственных средств для стимулирования увеличения объемов частных инвестиций в креативные отрасли. Берлин как пример развития креативных индустрий. Международные мероприятия – Берлинале, German Film Awards, Media Convention, Gamesweek, Deutscher Computerspielpreis. Project-spaces – оборудованные помещения, где можно реализовать определенный проект, протестировать бизнес-модели, а также поэкспериментировать с идеями. Креативные кампании, базирующиеся в Берлине. Барселона как пример активного роста креативных индустрий, основанных, в том числе, и на традиционной культуре.</p> <p>Программы и формы поддержки и развития креативных индустрий в зарубежных странах. Обеспечивающая структура: профессиональные сети и ассоциации; организационный потенциал, специальное образование; инкубаторы и акселераторы; творческие кластеры.</p>
5.	Креативные индустрии как стратегический фактор развития территории.	<p>Задачи развития креативных индустрий в локальном пространстве (город, сельское поселение, агломерация, мегаполисы): предотвращение безработицы, создание рабочих мест для молодых специалистов, содействие реструктуризации производства, стимулирование роста выпуска традиционных видов продукции, трансляция ценностей традиционной культуры, поддержка современной культуры и инноваций, развитие информационной экономики – «экономики знаний», создание инфраструктуры для культурного туризма, возрождение пришедших в упадок городских районов, акцентирование внимания на утративших актуальность исторических памятников и заброшенных промышленных объектах, обеспечение эффективной социальной реабилитации маргинальных групп населения. Примеры эффектов креативных индустрий в зарубежных и российских регионах.</p>
6.	Интернационализация и глобализация в культурных индустриях.	<p>Понятие «культурной глобализации» – распространение общих идей, смыслов и ценностей по всему миру как способ укрепления социальных взаимосвязей. Интернет, СМИ, международные путешествия как фактор и инструменты</p>



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

		культурной глобализации. Культурная глобализация и колонизация – эффекты и противоречия. Формирование общих норм и знаний, с которыми люди связывают свою индивидуальную и коллективную культурную идентичность. Влияние культурной глобализации на формирование креативных индустрий в современном мире. Интернационализация как основной вектор развития креативных индустрий. Факторы, определяющие культурное господство США. Локальные альтернативы диснейлендизации культуры и глобализация. Телевидение и геокультурные рынки. Мировая киноиндустрия: Голливуд, Болливуд и Нолливуд. Поп-музыка как культурный тренд и ее альтернативы
7.	Локальная идентичность в культурных индустриях.	<p>Понятие «локальная идентичность», границы и наполнение понятий – «территориальная идентичность», «региональная идентичность», «национальная идентичность», «местное самосознание» и т.д. Важность осмысления феномена для развития «креативных индустрий», в первую очередь, в России. Формы объективного выражения локальной идентичности (язык, архитектура, природный ландшафт, традиции, ремёсла и др.) как ресурс для развития культурных индустрий. «Локальная идентичность и «культурный код» сообщества, позволяющий оценить культурные ресурсы территории.</p> <p>«Локальная идентичность» как современный тренд и основа проектов, способствующих развитию креативных индустрий. Достижимые эффекты: заинтересованность сообщества в развитии проектов; повышение статуса территории в глазах гостей (туристов и др.); сохранение культурного наследия региона; продвижение региональных брендов; развитие инфраструктуры региона.</p>
8.	Новые медиа и процесс дигитализации в культурных индустриях.	<p>Цифровизация современного общества как социально-культурный феномен, растущие цифровые потребности общества. Дигитализация как драйвер экономического развития. Влияние дигитализации на сектор креативной экономики. Определение новых медиа. Интернет. Цифровое телевидение. Развитие индустрии креативного туризма с использованием цифровых технологий. Цифровые продукты отечественных и зарубежных музеев. Дигитализация всех сфер культуры и связанные в этом процессом новые продукты креативных индустрий. Современный рынок видеоигр как наиболее значимый сегмент креативной экономики.</p>
9.	Российский опыт развития креативных индустрий.	<p>Особенности государственной концепции развития креативных индустрий. Современные исследователи креативных индустрий в России: Е. Зеленцова, М. Гнедовский, Е. Мельвиль, исследовательские разработки ВШЭ. Поддержка креативных индустрий в РФ, образование в сфере креативных индустрий. Экспорт и импорт креативных индустрий. Значение креативных индустрий в экономике мегаполисов (столиц и др.). Основные сферы и вид креативных индустрий в России (столичный опыт). Опыт изучения креативного потенциала российских городов – «креативный индекс» (2017г.). Проблемы и перспектив развития креативных индустрий в России.</p>
10.	Культурные индустрии в российских регионах: опыт, проблемы и перспективы развития.	<p>Рейтинг «креативных регионов России» в исследованиях ВШЭ (научный дайджест). Роль творческих кластеров в развитии творческих индустрий в российских регионах. Наиболее яркие культурные проекты, способствующие развитию креативных</p>



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

		индустрий. Новые фестивальные практики России как примеры креативных индустрий: опыт, проблемы и возможности развития. Фестивали современного искусства. Проект «Креативный город». Пермский культурный проект. Уральские индустриальные биеннале). Место Ивановского региона в общей картине развития креативных индустрий в России.
--	--	---

5. Образовательные технологии

Используется сочетание различных методов обучения, которые ориентированы на активное и интерактивное обучение. Выбор методов увязан с формами аудиторных занятий (лекции, семинары) и необходимостью организации и контроля самостоятельной работы студентов.

В ходе обучения используется технология смешанного обучения, позволяющая сочетать активное общение преподавателя со студентами в аудитории и самостоятельную работу студентов в ходе подготовки к практическим занятиям. Студенты не только знакомятся с необходимой научно-исследовательской литературой, но и выполняют значительное количество индивидуальных творческих заданий с последующей презентацией обсуждением в студенческой группе.

Также среди интерактивных методов, используемых при освоении данной дисциплины, можно указать такие как: интерактивные лекции, мини-исследование, обучающие игры, внеаудиторное обучение с использованием общественных ресурсов (посещение и вставок, встречи с экспертами), групповые конференции.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов обеспечивается учебно-методическим комплексом по дисциплине «Риторика» и наличием планов практических занятий. Используется Электронная информационно-образовательная система (ЭИОС).

Методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 к РП.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Система контроля включает в себя: входной контроль, текущий контроль, промежуточный контроль в форме зачета.

Входной контроль осуществляется на вводном занятии в форме беседы, позволяющей выявить:

- степень погруженности студента в современные культурные процессы, участие в процессах создания и потребления продуктов креативных индустрий;

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий.

Цель текущего контроля:

- поддерживать высокую концентрацию студента на учебной деятельности,
- оценивать промежуточные знания студента и степень усвоения и осмысления им учебного материала,

- развивать критическое мышление студентов.

Текущий контроль осуществляется в формах:

- оценки дискуссии студентов на семинарских занятиях;
- коллоквиумов по научной литературе;
- проверки индивидуальных домашних заданий.



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

Промежуточный контроль.

Формой промежуточного контроля является экзамен, который проводится в письменной форме и последующего собеседования со студентом.

Оценка «отлично» ставится, если студент в течение семестра принимал активное участие в групповых дискуссиях, в установленные сроки выполнял индивидуальные домашние задания, углубленно познакомился с рекомендованной научной литературой, а на экзамене продемонстрировал свободное владение учебным материалом, умение логично выстраивать ответы на экзаменационные вопросы (как письменно, так и устно), умение аргументировать собственную точку зрения, творческое мышление.

Оценка «хорошо» ставится, если студент в течение семестра стабильно принимал участие в групповых дискуссиях, в установленные сроки выполнял индивидуальные домашние задания, выборочно познакомился с рекомендованной научной литературой, а на экзамене продемонстрировал достаточное владение учебным материалом, умение, в основном, логично выстраивать ответы на экзаменационные вопросы, способность отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в течение семестра не часто принимал участия в групповых дискуссиях, не соблюдал сроки выполнения домашних заданий, не показал знакомства с рекомендованной научной литературой, а только учебной, и на экзамене продемонстрировал затруднения при интерпретации учебного материала, недостаточное умение логично выстраивать ответы на экзаменационные вопросы, испытывал сложности при ответах на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнял задания, позволяющие провести мероприятия текущего контроля успеваемости, а на экзамене не продемонстрировал знаний и владения учебным материалом, достаточных для получения положительной оценки.



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Дэвид Хезмондалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. — 453, [1] с.; 24. — (Серия Исследования культуры) (НЭБ).
2. Зеленцова Е.В., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. Москва : Классика-XXI, 2010 237с. (НЭБ)
3. Рудич Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства: учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2013. 209 с. Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227897>

Дополнительная литература:

1. Творческие (креативные) индустрии. Справочник. Редактор Е.В. Зеленцова. М., 2022.
2. Тросби Д. Экономика и культура. М.: ВШЭ, 2018.
3. Дерезевец Уильям Экономика творчества в XXI веке. М., Livebook, 2021 г.
4. Аликперов И.М. Фандрайзинг в креативных индустриях. Екатеринбург 2021.
5. Бычков А.И. Индустрия гостеприимства в России. М., Инфотропик, 2017 г.
6. Качкаева А., Новикова А., Юркина Р.(ред.) Как это делается: продюсирование в креативных индустриях. М.: Издательские решения, 2016.
7. Мальшина Н. А. Потенциал развития индустрий культуры – интегрированные сервисные комплексы (на примере Саратовской области): монография. Саратов: Саратов. гос. консерват. им. Л. В. Собинова, 2016. 264 с. Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483835>
8. Старикова Ю. А. Индустрия моды: учебное пособие. М.: А-Приор, 2009. 126 с. Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56287>
9. Теория и практика креативной деятельности / О. А. Карлова, Е. А. Ноздренко, И. А. Пантелеева, И. А. Карлов. Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 2012. 372 с. Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364091>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Система электронной поддержки образовательного процесса «Мой университет»
<https://uni.ivanovo.ac.ru>

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru

Электронная библиотека ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru>

Электронный каталог НБ ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek>

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории:

- для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учебной



Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории;

- для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения;

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Авторы рабочей программы дисциплины: профессор кафедр философии, д.ф.н. М.Ю. Тимофеев, доцент кафедры философии, к.филол.н. М.А. Миловзорова

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии «29» августа 2024 г., протокол № 1.