

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра связей с общественностью, рекламы и культурологии

Н.В. Гончарова

КУЛЬТУРНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

учебно-методические указания

Ульяновск
2022

УДК 339.13
ББК 65.291.3

Рекомендовано к использованию ученым советом
факультета культуры и искусства
Ульяновского государственного университета
Протокол № 12/243 от «20» мая 2022 г

Гончарова Н.В.

Г 65 Культурные и креативные индустрии: учебно-методические указания
/ Н.В. Гончарова. – Ульяновск: УлГУ, 2022, 15 с.

Учебно-методические указания содержат материалы для подготовки и проведения практических занятий, а также самостоятельной работы студентов всех направлений, изучающих дисциплину «Культурные и креативные индустрии».

© Гончарова Н.В., 2022

© Ульяновский государственный университет, 2022

Содержание

	СТР.
ВВЕДЕНИЕ.....	4
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ/ СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ.....	6
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	7
ПОДГОТОВК К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ ПО ДИС- ЦИПЛИНЕ.....	12
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ...	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о современных креативных индустриях и творческом бизнесе, развитие у обучающихся компетенций в области тьюторского сопровождения личности в сфере креативных индустрий и эффективного использования креативного потенциала личности.

Задачи освоения дисциплины:

- Сформировать систему знаний о современных креативных индустриях, креативности, творческом бизнесе
- Познакомить с основными подходами и инструментами менеджмента креативной индустрии;
- овладение анализа состояния, проблем и тенденций развития творческой индустрии;

Формы лекционных занятий, семинарских и практических занятий, а также интерактивных занятий разработаны опираясь на «Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем при осуществлении образовательного процесса по образовательным программам высшего образования». Виды самостоятельной работы, формы и виды контроля самостоятельной работы разработаны опираясь на «Положение об организации самостоятельной работы обучающихся» Ульяновского государственного университета.

Система университетского образования базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов.

- Лекции

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. Он дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

- Семинарские занятия

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все его основные разделы. Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; участие в дискуссиях; выполнение практических заданий.

- Самостоятельная работа студента

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу, цель

которой заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ/СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии в рамках практических/семинарских занятий:

- проведение практических занятий, связанных с отработкой навыков по предмету;
- проведение дискуссий в семинарских группах по итоговым занятиям разделов курса.

Основные формы текущего контроля на практических/семинарских занятиях:

- **Опрос.** Это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса. Опрос показывает степень усвоения студентом изучаемого материала, готовность к последующим зачету.

- **Доклад** – это устное или письменное выступление на заданную тему. Время доклада, как правило, составляет 5-15 минут. Цели доклада: научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме, донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную связь. Важно при подготовке доклада учитывать его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. В первой фазе доклада рекомендуется использовать: риторические вопросы; актуальные примеры, события; истории, цитаты, возбуждение воображения. Главная цель – привлечь внимание слушателей к докладчику. Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. В главной части необходимо раскрыть саму тему. Это означает, что надо не только осветить ее проблемы и возможные (или уже имеющиеся) их решения, но сопоставить их, дать свою интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить свое решение.

- **Практическое задание.** Практическое задание по данному курсу связано с отработкой навыков использования маркетинговых инструментов в сфере креативных индустрий. Цель работы - содействовать изучению и практическому применению теоретических навыков, выработка необходимых профессиональных умений.

- **Дискуссия** – групповое обсуждение проблемы. Участие в дискуссии обязательно для каждого студента. Оценивается степень активности, аргументированная позиция относительно поставленных в дискуссии вопросов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основные компонента университетского образования:

- познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;

- развивающий, то есть выработка навыков аналитического и логического мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение;

- воспитательный - формирование профессионального правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем развития личности.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: лекций, учебниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета;

- подготовка докладов;

- выполнение практических домашних заданий;

- подготовка к зачету и пр.

Подготовка к семинару

Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов и прочих видов аудиторной работы.

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:

- есть возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти;

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку;

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам удастся найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы;

- на семинаре учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать;

- имея возможность на занятии говорить, учатся оперировать необходимой в работе терминологией.

При подготовке к семинару важно найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо:

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
- проработать дополнительную литературу и источники;
- выполнить практические домашние задания.

Выполнение домашнего практического задания

Домашнее практическое задание оценивается по следующим критериям:

- степень и уровень выполнения задания (правильность и полнота, обоснованность выполнения задания, глубина и качество выполненной работы);
- аккуратность в оформлении работы;
- использование специальной литературы;
- сдача домашнего задания в срок.

Практическое задание по данному курсу связано с отработкой навыков использования маркетинговых инструментов в сфере креативных индустрий. Цель работы - содействовать изучению и практическому применению теоретических навыков, выработка необходимых профессиональных умений.

Подготовка доклада

Доклад (устное или письменное сообщение) - развернутое изложение какой-нибудь темы или же итоговое выступление с информацией. Он характеризует уровень познавательной деятельности, самостоятельности, активности студентов в учебной, методической или научной работе. Доклад способствует развитию, закреплению и углублению теоретических знаний студентов, приобретению навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а также детальному изучению определенного вопроса по дисциплине.

По содержанию доклады должны представлять собой информативный материал, эмпирическую базу по заданному вопросу, способствовать формированию навыков исследовательской работы, расширять рамки познания предмета, учить критически мыслить и иметь высокий творческий потенциал.

Доклад - особый жанр устной речи и поэтому требует не только понимания текста, но и умения ясно и связно высказываться по определенной схеме и в определенных временных рамках. Развернутый доклад может содержать такие части:

- изложение темы и задач текста, а также основных понятий, тезисов и аргументов автора,
- вопросы к преподавателю и аудитории о том, что осталось неясным,
- критический анализ текста и выдвижение тем для дискуссии.

Студенты готовят доклад самостоятельно, в нем должна быть изложена позиция автора и включен обзор научной литературы, публикаций, законодательных актов и профессиональных высказываний по рассматриваемому вопросу. Доклад выполняется в машинописном виде с обязательной нумерацией страниц и брошюруется.

Объем должен составлять 3-7 страниц печатного текста формата А4 (шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14, полуторный интервал). Устное выступление с докладом рассчитывают на 5-15 мин. (время оговаривается преподавателем заранее, в зависимости от формата занятия).

Структура доклада должна быть последовательна и логична, все разделы согласованы между собой. Особое внимание должно быть уделено переходам от одного вопроса к другому. Презентация выполняется в программе Microsoft Office PowerPoint (не менее 5 слайдов)

Подготовка к тесту

Самостоятельная работа студента включает подготовку к письменному тесту. Для подготовки к тесту, необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий изучаемой темы, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Некоторые общие рекомендации при ответах на тестовые вопросы:

- Внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько).
- Если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
- Обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной задачи.

Подготовка проекта. Выполнение практической работы является заключительным этапом изучения курса. Цель работы - содействовать практическому применению теоретических навыков, усвоенных в ходе лекционных и семинарских занятий, выработать необходимые навыки и профессиональные умения.

Задания для подготовки разбора проектных идей и инициатив в области творческих индустрий. Работа выполняется студентами в составе группы.

Содержание работы представляет собой обоснование/описание основных элементов проекта, а так же саму практическую разработку (печатная, видео-продукция и пр.).

В ходе защиты проекта студент должен коротко изложить основные положения и выводы своей работы.

Работа с источниками информации

В процессе подготовки к занятиям студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и специальной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Для выполнения самостоятельной работы рекомендуется использовать электронно-библиотечную систему университета.

Учебники излагают материал, в них отсутствуют задания, без выполнения которых мы не сможем начать новую тему. Чтобы было легче ориентироваться в массе учебной литературы, на кафедре утверждены базовые учебники. С учетом их содержания создаются рабочие программы, разрабатываются задания и экзаменационные билеты.

Но даже самый объемный учебник является лишь сжатым, концентрированным выражением всего материала, который существует по данной дисциплине. В учебнике, во-первых, приводятся и объясняются основные понятия и факты, причем их интерпретация соответствует общепризнанной или доминирующей точке зрения в науке; во-вторых, обращается внимание на дискуссионные вопросы, что позволит вам изучить проблему по другим источникам и сформировать собственную точку зрения. Нередко в учебниках приводятся мнения и аргументация других ученых по какой-либо проблеме, что призвано содействовать углублению ваших знаний.

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, а его материал - распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и семинарских занятий. Неплохой эффект дает чтение учебника не после лекции, а наоборот, перед ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает основные положения лекции намного легче.

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном чтении лучше акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. Можно составить их краткий конспект, что позволит изученный материал быстро освежить в памяти перед экзаменом. Не забудьте отметить сложные и не понятные вам места, чтобы на занятии задать вопрос преподавателю.

При работе с конспектом лекции можно дать несколько общих советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями.

- Конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы максимально использовать «зрительную» память), поэтому он должен быть

аккуратным. Помогают выделенные заголовки, отделение одного вопроса от другого, абзацы, подчеркивание терминов.

- При прослушивании лекции следует обращать внимание на интонацию лектора и вводные слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует наиболее важные моменты. Это необходимо отмечать при конспектировании.

- Не нужно записывать каждое слово лектора, иначе потеряется основная нить изложения, а запись будет не осмысленной, а автоматической. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения.

- Рекомендуется создавать собственную удобную систему сокращений, аббревиатур и символов.

- Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Ну, и конечно, лекцию необходимо прочитать перед семинарским занятием по соответствующей теме.

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговый контроль знаний по данному курсу осуществляется путем проведения зачета по утвержденной программе и зачета по контрольной работе.

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать несколько правил.

- Подготовка должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

- Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до зачета: распределите контрольные вопросы таким образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии.

- Данные вам 3-4 дня перед зачетом используйте для повторения следующим образом: распределите вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Используйте его для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает для полного повторения курса).

- Неплохой эффект дает «репетиция». Сделайте «билеты», и попытайтесь смоделировать ситуацию. Вытянув билет, в течение 30 минут (времени, которое на экзамене обычно дается на подготовку) попытайтесь письменно ответить на вопросы. Откажитесь от соблазна сразу заглянуть в книгу, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, и лишь по истечении 30 минут сверьте свой ответ с учебником или конспектом. В такой ситуации вы запомните все недочеты своего ответа, и на экзамене ответите правильно (не случайно содержание своих ответов на экзамене студенты помнят годами).

Итоговый контроль знаний по данному курсу осуществляется путем проведения тестирования по утвержденной программе.

Тест направлен в первую очередь на проверку владения студентом терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области изучаемой дисциплины. Тест состоит из небольшого количества вопросов, чаще всего предоставляет возможность выбора из перечня ответов. При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две группы тестов: а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариантами выбора); б) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностного самовыражения).

Подготовка к тесту

Самостоятельная работа студента включает подготовку к письменному тесту. Для подготовки к тесту, необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий изучаемой темы, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Некоторые общие рекомендации при ответах на тестовые вопросы:

- Внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько).
- Если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
- Обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной задачи.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Ульяновский, А. В. Креативные индустрии: смена поколений и актуальных героев : учебное пособие / А. В. Ульяновский. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 350 с. — ISBN 978-5-4497-0072-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/101352.html>
- Глушкова, Ю. О. Креативные индустрии: экономико-управленческая стратегия развития регионов России : монография / Ю. О. Глушкова; Ю. О. Глушкова. - Креативные индустрии: экономико-управленческая стратегия развития регионов России ; 2030-08-31. - Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2019. - 164 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Лицензия до 31.08.2030. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/99264.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-7433-3347-9. <http://www.iprbookshop.ru/99264.html>
- Креативные индустрии в обществе: исторические аспекты культурного производства : коллективная монография / И. В. Хриптулов, Ю. В. Гнездова, И. Б. Мануйлова [и др.]; И. В. Хриптулов, Ю. В. Гнездова, И. Б. Мануйлова, Ю. В. Иванова; под редакцией И. В. Хриптулова. - Креативные индустрии в обществе: исторические аспекты культурного производства ; 2026-03-15. - Москва : Научный консультант, 2018. - 126 с. - Текст. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 15.03.2026 (автопродлонгация). - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/104960.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-907084-66-7. <http://www.iprbookshop.ru/104960.html>
- Мальшина, Н. А. Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития : монография / Н. А. Мальшина; Н. А. Мальшина. - Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития ; Весь срок охраны авторского права. - Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. - 150 с. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/87071.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-94841-303-7. <http://www.iprbookshop.ru/87071.html>
- Жуковская, Л. Н. Арт-менеджмент : учеб. пособие / Жуковская Л. Н. , Костылев С. В. , Лузан В. С. - Красноярск : СФУ, 2016. - 188 с. - ISBN 978-5-7638-3491-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834918.html>
- Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства : Учебник и практикум для вузов / Коленько Сергей Геннадьевич; Коленько С. Г. -

Москва : Юрайт, 2022. - 370 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/489533> (дата обращения: 24.01.2022). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей.
- Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-01521-8 : 1139.00. — URL: <https://urait.ru/bcode/489533>