

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник керівника
(проректор з науково-педагогічної роботи)

Микола АФАНАСЬЄВ

Креативні індустрії

робоча програма навчальної дисципліни

Галузь знань	<i>Vсі</i>
Спеціальність	<i>Vсі</i>
Освітній рівень	<i>Другий (магістерський)</i>
Освітня програма	<i>Vсі</i>

Статус дисципліни	<i>вибіркова</i>
Мова викладання, навчання та оцінювання	<i>українська / англійська</i>

Завідувач кафедри <i>менеджменту та бізнесу</i>	_____	<i>Тетяна ЛЕПЕЙКО</i>

Харків
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри *менеджменту та бізнесу*
Протокол №2 від 27.08.2020 р.

Розробник (и):
Мазоренко О. В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
Перерва І.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу.

**Лист оновлення та перезатвердження
робочої програми навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри
2020/2021		1	

Анотація навчальної дисципліни

Креативні індустрії представляють собою динамічно розвиваючийся напрям бізнесу в галузях медіа, дизайну, культурного виробництва і спадщини, індустрії розваг та ін. Логіка курсу побудована з урахуванням глобальних тенденцій розвитку креативних індустрій. Даний фокус програми робить її цікавою для вивчення студентами різних спеціалізацій і напрямів, так як дозволяє розробляти студентські проекти по окремим географічним регіонам і конкретним галузям в рамках креативних індустрій. Програма дає студентам уявлення про різні погляди на культуру, про зміну ролі, форм і змісту культурних і креативних індустрій в сучасному суспільстві. В курсі розглядаються як теоретичні основи розвитку креативних індустрій, так і широке використання кейсів, що дозволяє студентам простежувати виникнення, розвиток і перспективи творчих індустрій на глобальному, регіональному, національному та місцевому рівнях.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять, виконують завдання щодо практичного застосування одержаних знань. Вивчення теоретичних положень навчальної дисципліни "Креативні індустрії" потребує закріплення їх за допомогою практичних занять і це складає значну частину дисципліни.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних завдань, набуття знань і навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації та набуття вмінь обґрунтування створення власного креативного бізнесу.

Характеристика навчальної дисципліни

Курс	1М
Семестр	1
Кількість кредитів ECTS	5
Форма підсумкового контролю	залік

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Менеджмент	
Маркетинг	Креативне мислення
Право	

Компетентності та результати навчання за дисципліною

Компетентності	Результати навчання
ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).	ПР 1. Відшукувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистого розвитку.
СК3. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.	ПР2. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.
СК8. Здатність застосовувати креативні технології на практиці.	ПР4. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність і дотриманням вимог чинного законодавства.
СК9. Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.	ПР7. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.
СК11. Здатність розробляти ефективні	ПР9. Презентувати та обговорювати результати

системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проєктів, програм, акцій, івентів тощо).	наукових і прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проєктів державною та іноземною мовами.
СК13. Здатність логічно обґрунтовувати, планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження, презентувати їх і доводити власну наукову позицію	ПР11. Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади креативних індустрій

Тема 1. Креативні та творчі індустрії: основні поняття і підходи до визначення секторів.

Розглядаються концепції культурних і креативних індустрій з точки зору різних підходів, що існують до поняття "креативність". Розвиток творчих і креативних індустрій розглядається виходячи з запитів споживачів, інтересів виробників і державних інститутів. Розглядається роль креативних індустрій у розвитку регіональної і глобальної економік.

Тема 2. Види креативних індустрій

Види культурних індустрій. Моделі культурних індустрій. Креативні підприємці: ідеї, інструменти, моделі.

Змістовий модуль 2. Креативний бізнес та особливості його функціонування.

Тема 3. Креативний бізнес

Індивідуальні торговці та мікробізнес. Фінансування креативного бізнесу. Контракти та права. Бізнес-моделі. ПЕСТ: політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори. Державне фінансування. Підприємницькі підходи. Самофінансування.

Тема 4. Бізнес моделі в креативних індустріях.

Інновації бізнес-моделі: галузева модель, інновація моделі доходу, інновація моделі підприємства. Інноваційні мережі: від технологічного розвитку до реконфігурації бізнес-моделі. Бізнес-моделі в телевізійній та кіноіндустрії. Бізнес-моделі в ігровій та музичній індустрії. Бізнес-моделі у видавничій галузі.

Тема 5. Державна політика та законодавча база в сфері креативних індустрій.

Законодавство та бюджетна підтримка креативних індустрій. Державні стратегії розвитку креативної економіки. Державний захист прав інтелектуальної власності. Методи та інструменти впливу держави на розвиток креативних індустрій. Український культурний фонд.

Перелік практичних / семінарських занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наведено у таблиці «Рейтинг-план навчальної дисципліни».

Методи навчання та викладання

Досягненню очікуваних результатів навчання сприяє використання наступних методів навчання та викладання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота).

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають:

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що буде свідчати про позитивну оцінку, – 60 балів).

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання знань студента під час лабораторних занять та виконання індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на певне проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи.

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на лабораторних заняттях.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці "Шкала оцінювання: національна та ЄКТС".

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни".

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82 – 89	B	добре	
74 – 81	C		
64 – 73	D		
60 – 63	E	задовільно	не зараховано
35 – 59	FX	незадовільно	

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Те ма	Форми та види навчання	Форми оцінювання	Мах бал	
1	2	3	4	
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади креативних індустрій				
<i>Аудиторна робота</i>				
Тема 1. Креативні та творчі індустрії: основні поняття і підходи до визначення секторів.	Лекція	Лекція 1. Креативні та творчі індустрії: основні поняття і підходи до визначення секторів.	Робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття 1. Семінар. Обговорення кейсів, дискусії за темами: - Підходи до визначення культурних та креативних індустрій. - Відмінності між культурними і креативними індустріями. - У чому суть продукту культурних і креативних індустрій?	Активна участь у виконанні практичних завдань	1
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 1 Виконання практичних завдань щодо дослідження сутності, змісту, еволюції розвитку креативних і творчих індустрій. Підготовка есе.	Перевірка ДЗ	
	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція 2. Креативні та творчі індустрії: основні поняття і підходи до визначення секторів.	Робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття 2. Семінар. Обговорення кейсів, дискусії за темами: - Підходи до визначення культурних та креативних індустрій. - Відмінності між культурними і креативними індустріями. - У чому суть продукту культурних і креативних індустрій? Виконання домашнього завдання - есе.	Активна участь у виконанні практичних завдань Ессе	1 5
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 1 Підготовка до заняття.	Перевірка ДЗ	

1	2	3	4	5
Тема 2. Види креативних індустрій	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція 3. Види креативних індустрій	Робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття 3. Семінар. Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації групових проектів: - Культурна політика в Україні: перехід до нової парадигми розвитку і розуміння ролі творчих індустрій. - Досвід регіонів України в побудові креативної економіки. Успішні практики регіонів і міст і пошук стратегій.	Активна участь у виконанні практичних завдань	1
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 2	Перевірка ДЗ	
		Підготовка презентації	Перевірка ДЗ	
	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція 4. Види креативних індустрій	Робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття 4. Семінар. Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації групових проектів: - Культурна політика в Україні: перехід до нової парадигми розвитку і розуміння ролі творчих індустрій. - Досвід регіонів України в побудові креативної економіки. Успішні практики регіонів і міст і пошук стратегій.	Активна участь у виконанні практичних завдань Захист практичних завдань за темою (Презентація)	1 10
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 2	Перевірка ДЗ	
		Підготовка до контрольної роботи	Перевірка ДЗ	

1	2	3	4	5
Змістовий модуль 2. Креативний бізнес та особливості його функціонування.				
Тема 3. Креативний бізнес	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція 5. Креативний бізнес	Робота на лекції	1
		Виконання експрес тесту	Експрес тест	5
	Практичне заняття	Практичне заняття 5. Семінар. Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації групових проектів: - створення проектів в сфері креативних і культурних індустрій: опис ідеї і продукту; дослідження споживачів тактика продажів зниження ризиків	Активна участь у виконанні практичних завдань	1
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 3	Перевірка ДЗ	
		Підготовка презентації		
	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція 6. Креативний бізнес	Робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття 6. Семінар. Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації групових проектів: - створення проектів в сфері креативних і культурних індустрій: опис ідеї і продукту; дослідження споживачів тактика продажів зниження ризиків	Активна участь у виконанні практичних завдань Захист практичних завдань за темою (Презентація)	1 10
<i>Самостійна робота</i>				
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 3	Перевірка ДЗ		
	Підготовка проектів в сфері креативних і культурних індустрій Підготовка до контрольної роботи			

.Тема 4. Бізнес моделі в креативних індустріях.	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекції 7. Бізнес моделі в креативних індустріях. Виконання експрес тесту	Робота на лекції Експрес тест	1 5
	Практичне заняття	Практичне заняття 7. Тренінг «Карта емпатії: як знайти свого покупця»	Активна участь у виконанні практичних завдань	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 4 Підготовка презентації	Перевірка ДЗ	
	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекції 8. Бізнес моделі в креативних індустріях.	Робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття 8. Тренінг «Побудова бізнес моделі розвитку креативних ідей в галузі ігрової індустрії»	Активна участь у виконанні практичних завдань Захист практичних завдань за темою (Презентація)	1 10
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 4 Виконання практичних завдань Підготовка до контрольної роботи	Перевірка ДЗ	
Тема 5. Державна політика та законодавча база в сфері креативних індустрій.	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 9. Державна політика та законодавча база в сфері креативних індустрій. Виконання експрес тесту	Робота на лекції Експрес тест	0.5 5
	Практичне заняття	Практичне заняття 9. Семинар: Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації групових проектів: - роль спільнот і індивідуальних підприємців у розвитку творчих індустрій, організації громадських просторів і ініціатив. Форми організації підприємницької діяльності в сфері креативних і культурних індустрій.	Активна участь у виконанні практичних завдань	0.5
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 5 Підготовка для письмової контрольної роботи	Перевірка ДЗ	

Тема 5. Державна політика та законодавча база в сфері креативних індустрій.	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекції 10. Державна політика та законодавча база в сфері креативних індустрій.	Робота на лекції	1,5
	Практичне заняття	Практичні заняття 10. Вирішення практичних завдань на повторення питань за тематикою креативних індустрій	Активна участь у виконанні практичних завдань	1,5
		Виконання письмової контрольної роботи	Письмова контрольна робота	30
	Самостійна робота			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темою 5 Повторення матеріалів за навчальною дисципліною.	Перевірка ДЗ		

Рекомендована література

Основна

1. Назарова Г. В. Креативна економіка та менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, Ю. В. Сотникова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,50 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 159 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 150-156.

Додаткова

2. Творчі індустрії. Модель для збірки: [Сб. статей / Сост. Е. В. Зеленцовой] - М. : Інститут культурної політики, 2005. - 34 с. - (Культурні стратегії: експертний клуб. Вип. 4)
3. Bilton C. Management and creativity: From creative industries to creative management. – Blackwell Publishing, 2007.
4. Foord J. Strategies for creative industries: an international review //Creative Industries Journal. – 2009. – Т. 1. – №. 2. – С. 91-113.

Інформаційні ресурси

7. Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2966>
8. Сайт українського культурного фонду. URL: <https://ucf.in.ua/>
9. Сайт House of Europe (“Дім Європи”) URL: <https://houseofeurope.org.ua/contacts>