

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

06-07-144S

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

SYLLABUS

КРЕАТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ	CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRY	
Шифр за ОП	BB 5.1	Code in Degree Programme
Освітній рівень: магістерський (другий)	Level of Education: Master's (second)	
Галузь знань Культура і мистецтво	02	Field of Knowledge: Culture and Art
Спеціальність Менеджмент соціокультурної діяльності	028	Field of Study: Management of Sociocultural Activity
Освітня програма Соціальний менеджмент та інформаційна культура	Degree Programme: Social Management and Information Culture	

РІВНЕ – 2024

06-07-144S Силабус навчальної дисципліни **«Креативні та культурні індустрії»** для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою **«Соціальний менеджмент та інформаційна культура» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»**. Рівне. НУВГП. 2024. 14 стор.

ОПП на сайті університету: <https://ep3.nuwm.edu.ua/26595/>

Розробник силабусу: *Коберська Т.А., к.філос.н., доцент кафедри філософії та культурології, доцент.*

Силабус схвалений на засіданні кафедри
Протокол № 10 від "15" березня 2024 року

Завідувач кафедри: *Шадюк Т.А., к.філос.н., доцент кафедри філософії та культурології, доцент.*

Керівник (гарант) ОП: *Шадюк Т.А., к.філос.н., доцент кафедри філософії та культурології, доцент.*

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ
Протокол № 11 від "27" березня 2024 року

Голова науково-методичної ради з якості ННІ: *Ковшун Н.Е., д.е.н., професор.*

©Коберська Т.А., 2024
©НУВГП, 2024

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРЕАТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ»	
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
Ступінь вищої освіти	<i>магістр</i>
Освітня програма	<i>Соціальний менеджмент та інформаційна культура</i>
Спеціальність	<i>028 Менеджмент соціокультурної діяльності</i>
Рік навчання, семестр	<i>1 рік, 2 семестр</i>
Кількість кредитів	<i>3</i>
Лекції:	<i>16 год. для денної форми 2 год. для заочної форми</i>
Семінарські заняття:	<i>14 год. для денної форми 8 год. для заочної форми</i>
Самостійна робота:	<i>60 год. для денної форми 80 год. для заочної форми</i>
Курсова робота:	<i>ні</i>
Форма навчання	<i>денна, заочна</i>
Форма підсумкового контролю	<i>залік</i>

Мова викладання	українська
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗРОБНИКА	
Лектор 	<i>Коберська Тетяна Ананіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології</i>
Вікіситет	Сторінка URL: http://surl.li/rveebx
ORCID	https://orcid.org/0000-0001-6920-2004
Як комунікувати	За допомогою електронного листування t.a.koberska@nuwm.edu.ua Поза заняттями студенти можуть комунікувати з викладачем за допомогою груп у Телеграмі, з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 19-00, проводяться консультації до чи після пар.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ	
Мета та завдання	

Метою курсу є формування у здобувачів системних знань про становлення, розвиток й особливості сучасного сектору культури й креативних індустрій, аналізу світових та українських трендів у цій галузі, їх ролі в економіці, культурі, суспільстві та практичним аспектам управління культурними та креативними проєктами.

Завдання курсу:

- Ознайомитись із теоретичними основами формування та розвитку креативних та культурних індустрій;
- Дослідити структуру та особливості різних секторів креативних індустрій;
- Оцінити роль державної політики в розвитку креативних індустрій;
- Вивчити сучасні тенденції розвитку креативної економіки;
- Опанувати навички розробки та реалізації креативних проєктів;
- Проаналізувати український ринок креативних індустрій та визначити його потенціал.
- Сприяти розвитку креативного потенціалу студентів, стимулювати їх до генерування нових ідей та розробки інноваційних проєктів.
- Підготувати студентів до практичної діяльності в сфері управління культурними проєктами.

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle

<https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=6623>

Передумови вивчення

Навчальна дисципліна «**Креативні та культурні індустрії**» є складовою частиною циклу вільного вибору здобувачів за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Даний ОК опирається на дисципліни: «Основи менеджменту та бізнес процесів», «Соціальна відповідальність», «Соціокультурна експертиза та консалтинг» й може передувати вивченню дисциплін: «Соціальний менеджмент та соціальний маркетинг», «Правове забезпечення соціокультурної сфери». Результати вивчення дисципліни стануть у нагоді при виконанні завдань виробничої і переддипломної практики та підготовці кваліфікаційної роботи магістра.

Компетентності

IK. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в сфері менеджменту соціокультурної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ЗК3.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК5.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК6.Здатність працювати в міжнародному контексті.

СК6.Здатність швидко адаптуватися до викликів часу, до специфічних умов і напрямів професійної діяльності.

СК8.Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

СК11.Здатність розробляти ефективні системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, івентів тощо).

Програмні результати навчання (ПРН)

ПР7.Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПР8.Використовувати «модель 4к» для розв'язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПР10.Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління соціокультурними інституціями і проектами.

ПР11.Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку сфери культурних та креативних індустрій

Визначення та еволюція поняття «культурних» та «креативних індустрій». Відмінності від традиційних індустрій. Теоретичні моделі та концепції креативних індустрій. Модель креативного класу Річарда Флориди. Концепція креативного міста. Роль креативності в сучасному суспільстві. Класифікація креативних індустрій за різними критеріями (продукт, процес, ринок). Креативні індустрії як рушій інновацій.

Тема 2. Сектори креативних і культурних індустрій

Класифікація секторів креативних індустрій. Аналіз кожного сектора (кіно, музика, дизайн, мода, видавнича справа тощо). Тенденції розвитку різних секторів. Специфіка діяльності ключових секторів сфери культурних та креативних індустрій: реклами, дизайну, архітектури, художнього і декоративного мистецтва, моди, кіновиробництва, музики і звукопису, виконавчого мистецтва, телебачення, радіо, Інтернет, кіновиробництва, видавничої справи, мультимедіа і комп'ютерних ігор та програмного забезпечення, музеїв та організацій культури. Роль інновацій та технологій у зміцненні взаємозв'язків.

Тема 3. Міжнародний досвід розвитку креативних та культурних індустрій

Міжнародне співробітництво в сфері креативних індустрій. Роль міжнародних організацій у підтримці креативних індустрій (ЮНЕСКО, Всесвітня організація інтелектуальної власності). Порівняльний аналіз країн-лідерів у сфері креативних індустрій. Вивчення успішних кейсів розвитку креативних кластерів та індустріальних парків. Розвиток інфраструктури для креативних індустрій. Експорт креативних продуктів.

Тема 4. Креативні та культурні індустрії в Україні

Історія розвитку креативних індустрій в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку. Бар'єри для розвитку. Стан культури та креативних індустрій під час війни. Аналіз ключових сегментів ринку. Державна підтримка креативних індустрій в Україні. Ключові фактори успіху. Державна політика: роль урядових програм, стимулів та регулювання. Інвестиції: приватні та державні інвестиції в креативні індустрії. Освіта та підготовка кадрів: важливість розвитку творчих навичок та підприємництва. Створення креативних просторів, кластерів та мереж. Розвиток сучасного національного мистецтва та фольклорні фестивалі й масові креативні проєкти України.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

СУЧАСНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ

Тема 5: Креативні індустрії та креативна економіка

Поняття креативної економіки. Взаємозв'язки між креативною економікою та іншими секторами економіки. Стимулювання креативності в суспільстві, покращення якості життя, розвиток культурного капіталу. Індикатори розвитку креативної економіки. Роль інновацій в креативній економіці. Впровадження нових технологій, комерціалізація інновацій, розвиток креативних підходів в економіці. Креативний бізнес та особливості його функціонування. Інтеграція з ІТ, наукою, бізнесом, освітою, створення міждисциплінарних проєктів.

Тема 6. Маркетинг креативних продуктів і послуг

Маркетинг послуг сфери культури. Особливості маркетингу в креативних індустріях. Специфіка розробки креативних послуг в закладах культури. Маркетингові комунікації. Традиційний та digital-маркетинг. Застосування «4P-12P» та SIVA у культурі. Створення бренду та позиціонування на ринку. Аналіз ефективності маркетингових кампаній. Маркетинг культурних подій (фестивалів, виставок). Культура як зброя: соціально орієнтовані проекти під час війни.

Тема 7. Проектна діяльність у сфері креативних та культурних індустрій

Проектний менеджмент для креативних індустрій: інструменти та підходи. Методи управління креативними проектами. Фінансування проектів у культурній та креативній сферах. Підтримка з боку уряду та міжнародних організацій. Гранти та державна підтримка для креативних ініціатив. Оцінка ефективності креативних проектів. Збережемо спадщину: культурні проекти в умовах війни.

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення сфери культурних та креативних індустрій

Роль креативних індустрій в економіці держави. Державна культурна політика та її вплив на креативні індустрії. Чому необхідне правове регулювання? Нормативно-правове регулювання діяльності в сфері креативних індустрій. Підтримка креативних індустрій на державному рівні. Аналіз існуючих програм та ініціатив. Правовий статус культурних об'єктів. Пропозиції щодо вдосконалення політики. Інтелектуальна власність: захист авторських та суміжних прав й промислової власності.

Розподіл годин за темами змістових модулів

Лекції	Год	Семінарські заняття	Год	Сам. робота (год.)	Всього (год.)
		ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні й практичні аспекти креативних та культурних індустрій			

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку сфери культурних та креативних індустрій	2	Тема 1. Культурні та креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики	2	8/10	12/10
Тема 2. Сектори креативних культурних індустрій	2	Тема 2. Сектори креативних культурних індустрій	2/2	8/10	12/12
Тема 3. Міжнародний досвід розвитку креативних та культурних індустрій	2	Тема 3. Глобальні тренди розвитку креативної економіки: міжнародні та вітчизняні практики	2	8/10	12/10
Тема 4. Креативні та культурні індустрії в Україні	2	Тема 4. Маркетинг у сфері креативних та культурних індустрій	2/2	9/10	13/12
		ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Сучасна культурна політика України і креативні індустрії			
Тема 5. Креативні індустрії та креативна економіка	2	Тема 5. Створення стартапів у креативних індустріях: від ідеї до реалізації	2/2	9/10	13/12
Тема 6. Маркетинг креативних продуктів і послуг	2/2	Тема 6. Практикум: створення ефективних цифрових кампаній для популяризації культурних та креативних продуктів	2/2	9/10	13/14
Тема 7. Проектна діяльність у сфері креативних та культурних індустрій	2	Тема 7. Правове врегулювання відносин у сфері креативних та культурних індустрій	2	9/10	13/10

Тема Нормативно- правове забезпечення сфери культурних креативних індустрій	8. та	2			/10	2/10
Разом		16/2		14/8	60/80	90/90

**кількість годин для заочної форми навчання позначено через /*

Відповідність програмних результатів навчальним матеріалам

Теми	ПР7	ПР8	ПР10	ПРН 11
Тема 1				
Тема 2				
Тема 3				
Тема 4				
Тема 5				
Тема 6				
Тема 7				
Тема 8				

Форми та методи навчання

Методи навчання: інтерактивний; творчий; пояснювально-ілюстративний; візуальний; проблемного викладу; метод практичної роботи; метод кейсів; пошуковий; проєктний; дослідницький; частково-дистанційний.

Форми навчання: інтерактивні лекції, практикуми; аналіз проблемних ситуацій; відповіді на запитання і опитування; ведення дискусії; робота в групах; мозковий штурм; професійне моделювання; опрацювання мультимедійних матеріалів з обговоренням.

Інструменти, обладнання, програмне забезпечення

Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, ноутбук; **програмне забезпечення:** MS Windows, доступ до Інтернет; Facebook, Instagram, Viber, Telegram, ChatGPT; система дистанційного навчання Moodle.

Порядок оцінювання ПРН

Успішному складанню заліку з дисципліни передуює опанування теоретичного матеріалу та виконання семінарських завдань аудиторної, дистанційної, індивідуальної, самостійної роботи.

Результати вчасно пройденого проміжного контрольного тестування (модуль 1, модуль 2) можуть бути зараховані як підсумковий контрольний тест (залік).

За бажанням студента покращити підсумкові результати курсу, оцінки за модулі можуть бути скасовані і студент має право скласти залік, де має змогу отримати максимальну кількість балів, яка дорівнює сумі балів за модулі.

Перелік критеріїв оцінювання:

- 60 балів – за вчасне та якісне виконання семінарських завдань та самостійну роботу;

- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів).

Усього 100 балів. Підсумковий контроль – залік.

Модульний контроль проходить у формі тестування на платформі системи Moodle через ННЦНО. У тесті передбачено 30 запитань різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 6 запитань по 1 балу (6 балів), рівень 3 – 4 запитання по 1 балу (4 бали). Усього – 20 балів.

Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в електронному журналі дисципліни і контролюється деканатом.

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид заняття	Бали
1. Поточна складова оцінювання	
Семінарське заняття 1. Культурні та креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики	6
Семінарське заняття 2. Сектори креативних і культурних індустрій	6
Семінарське заняття 3. Глобальні тренди розвитку креативної економіки: міжнародні та вітчизняні практики	6
Семінарське заняття 4. Маркетинг у сфері креативних та культурних індустрій	6
Семінарське заняття 5. Створення стартапів у креативних індустріях: від ідеї до реалізації	6
Семінарське заняття 6. Практикум: створення ефективних цифрових кампаній для популяризації культурних та креативних продуктів	6
Семінарське заняття 7. Правове врегулювання відносин у сфері креативних та культурних індустрій	6
Всього поточна складова оцінювання:	60
2. Модульна складова оцінювання	
2.1. Модульний контроль №1	20
2.2. Модульний контроль №2	20
Всього підсумкова складова оцінювання:	40
Разом:	100

Рекомендована література (основна, допоміжна)

Основна:

1. Бізнес у сфері креативних індустрій. Посібник Nesta. URL: <https://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise/toolkit>
2. Культурні індустрії та креативне підприємництво. URL: <http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-industries/-about>
3. Литовченко І., Томах В. Креативна економіка: можливості для відбудови України. Вісник ХДУ Серія Економічні науки. 2023. № 48. С. 10–18. DOI: <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2023-48-2>
4. Назарова Г. В. Креативна економіка та менеджмент [Електронний ресурс]: навч. посіб. Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 159 с.
5. Назарова Г. В., Сотнікова Ю. В. Креативна економіка та менеджмент: навчальний посібник. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 160 с. URL: <http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui>
6. Свінцицька О. М., Ткачук В. О. Креативна економіка та креативні індустрії: навчальний посібник. Житомир: ДУ «Житомирська політехніка», 2020. 218 с. URL: <https://www.academia.edu/49154872/>

Додаткова:

1. Батюк А. Стан та перспективи розвитку ринку праці креативного сектору України в умовах війни (2023). URL: <http://surl.li/zuappr>
2. Гріфіїтс К., Кості М. Посібник з креативного мислення. К.: Фабула, 2020. 288 с.
3. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. Львів. ФОП Омельченко В. Г., 2017. 528 с. URL: <https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf>
4. Давимука С. А., Федулова Л. І. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект: монографія. Львів: ФОП Омельченко В. Г., 2019. 526 с.
5. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь. К., ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 с.
6. Культурні та креативні індустрії: сутність й причини появи нових категорій (2023). URL: <http://surl.li/jxlnqg>
7. Проскуріна М. О. Організаційно-економічний механізм культурної індустрії України: монографія. К.: Національна академія управління, 2018. 222 с. URL: <https://nam.kiev.ua/files/publications/kniga-ostan.pdf>
8. Флорида Р. Home creativus. Як новий клас завойовує світ. /пер. з англ. Максим Яковлев. К.: Наш формат, 2018. 432с.
9. Hsieh, Y. Y., Chen, C. C., Chen, W. Y., & Cheng, T. Y. (2022). The future development trends of Taiwan cultural and creative products from the perspective of industrial design. Creative Industries Journal, 17(1), 60–74. DOI:<https://doi.org/10.1080/17510694.2022.2062930>

Інформаційні ресурси в Інтернет

1. Асоціація культурних індустрій. URL: <http://culture.in.ua>
2. Всеукраїнська Асоціація Креативних Культурних Індустрій URL: <https://vakki.org.ua/>
3. Мистецький арсенал. URL: <https://artarsenal.in.ua>
4. Українська асоціація маркетингу URL: <http://uam.in.ua>
5. Український портал менеджменту. URL: <http://management.com.ua>
6. Український центр культурних досліджень. URL: <http://uccs.org.ua>
7. Центр Довженка. URL: <https://dovzhenkocentre.org>

Поєднання навчання та досліджень

Студенти мають можливість брати участь у виконанні індивідуальних завдань науково-дослідницького характеру, виступати із результатами досліджень на студентських наукових конференціях, засіданнях круглого столу, а також можуть бути долучені до написання та опублікування есе, наукових статей із тематики курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати самостійно за погодженням із викладачем.

За усі види робіт студенти отримують додаткові бали. Крім того, додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни.

ПОЛІТИКИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Неформальна та інформальна освіта

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно [Положення](#) про неформальну освіту.

Правила академічної доброчесності

Виконані навчальні завдання можуть бути самостійно перевірені здобувачами на виявлення текстових запозичень через університетську платформу [MOODLE](#).

Здобувачам не дозволяється списувати чи копіювати чужі проекти – за порушення принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на доопрацювання, недопущення роботи до захисту та ін.

Вимоги до відвідування

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. При об'єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі [Moodle](#). Здобувачі без обмежень можуть використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки.

Оновлення

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується оновлювати щодва роки, враховуючи актуальні методичні розробки викладача, світовий досвід викладання та наукові дослідження, а також зміни у Освітньо-професійній програмі «Соціальний менеджмент та інформаційна культура».

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація

В НУВГП розроблені процедури для реалізації прав здобувачів на академічну мобільність:

- [Положення](#) про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету водного господарства та природокористування.
- [Порядок](#) перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в Національному університеті водного господарства та природокористування.
- [Положення](#) про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579.

Автор Тетяна Коберська, к. філос. н., доцент

Автор
Доцент

Тетяна КОБЕРСЬКА

Затверджено

Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи

Валерій СОРОКА

документ підписаний КЕП
Номер документа СИЛ №998
Підписувач Сорока Валерій Степанович
Підписувач (дані КЕП):
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000009B6C3700C8C2C100