

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Вышая школа экономики"

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента
Департамент менеджмента

Рабочая программа дисциплины
Культурные и креативные индустрии

для майнора «Креативные индустрии»
уровень бакалавриат

Разработчик программы

Матецкая М. В., к.э.н., доцент, mmatetskaya@hse.ru
Трабская Ю.Г., к.э.н., доцент, jtrabskaya@hse.ru

Утверждена академическим руководителем майнора
Матецкая М. В. _____
«__» _____ 201_ г.

Санкт-Петербург, 2017

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами
без разрешения кафедры-разработчика программы.*

1. Course name, ECTS, quarter/semester, contact hours

Creative and Cultural Industries

Academic year: 2017/2018

Status: Minor

The course is held by: St.Petersburg School of Economics and Management, Department of Management;

Venue: Department of Management (St. Petersburg campus)

Hours: 60 class hours (lectures – 20 hours, seminars – 40 hours)

Language: English

Duration: 2 Modules

Program: 38.03.02 Management

2. Author of the course

Marina Matetskaya, Associated professor, PhD in Economics

3. Outline

The program gives students an idea of the different views on culture, on current changes of cultural and creative industries in modern society. The course examines both theoretical basis for the development of creative industries and an extensive amount of case studies that allows students to trace the origin, evolution and prospects of creative industries at global, regional, national and local levels. Course topics include issues related to the process of cultural production, cultural policy, provides students with opportunities to explore and analyze the interaction of culture, business and politics.

Course objectives

The course is aimed at providing students with comprehensive knowledge of both academic research in festival studies and its practical application. Students will be introduced to the existing theories in festival management, learn best practices of Russian and international festivals, receive expertise from industry practitioners.

The specific learning objectives of this course are as follows. At the end of the semester, students who have successfully participated in this course should be able to:

1. explain and interrogate the concepts of culture, creativity and entrepreneurship and the relationships between them;
2. place culture, creativity and enterprise within a range of cultural, social and economic contexts;
3. interrogate the professional, organisational and institutional implications of the roles of creativity and entrepreneurship;
4. explain, interrogate and apply business models, concepts and theories to arts, cultural industries and creative industries;
5. develop a critically informed approach to understanding professional development issues in relationship to creative entrepreneurship in the cultural field.

Students are supposed to acquire the following competencies:

- to evaluate critically and creatively current issues and research in Cultural and Creative Industries;
- to demonstrate a comprehensive understanding of research techniques, applicable to their own research interests, within the field of culture, creativity and entrepreneurship;
- to demonstrate a comprehensive understanding of business models concerning cultural projects, creative entrepreneurship;
- to apply these techniques to a range of theoretical and practical concerns in the arts, cultural and creative industries;
- to be able to understand the business models of existing organizations and companies, existing in the field of creative and cultural industries; and to be able to create own ideas on start-ups in creative fields
- to works in mini groups discussing the projects of creative startups and cases; to work in joint teams independently .

Course pre-requisites

English – advanced level

4. Course structure

The course “Creative and Cultural Industries” is organized using the following educational technologies: role playing, research games, group discussions with cognitive mapping, debates, presentations etc. During the course students will discuss several videos with presentations of the best research practices.

Course is composed with lectures, seminars, case studies, group work and individual projects. It also requires from students to prepare a great deal of work at home.

№	Topics of the course	Total (hours)	Class hours (hour)		Homework
			including		
			Lectures	Seminars	
1	Creative and Cultural Industries: Basic Concepts and Approaches to the Sector Definition	24	4	4	10
2	Business Model Canvas, a tool for describing, analyzing, designing business models in creative and cultural industries	30	4	6	20
3	From idea to product. The concept, value proposition Start-up metrics and finance. Models of monetization.	34	4	10	20
4	Skills and Career for the Development of Creative Industries	24	4	10	10
5	Cultural Policy: from Cultural Institutions to the Development of the Creative Economy	24	4	10	10
	Total	190	20	40	130

Course content

Section 1. Creative and Cultural Industries.

Lecture 1. The concept of cultural and creative industries are determined with different approaches to the concept of "creativity". Development of creative and cultural industries is estimated on the basis of consumer needs and interests of producers and state institutions. The role of creative industries in the development of regional and global economy is identified.

Seminars 1-2. Identification and study of approaches to the definition of creative industries.

Section 2. Business Model Canvas, a tool for describing, analyzing, designing business models in creative and cultural industries

Lecture 2. The concept of business model. Business model classification. Business model design. Value propositions. Target customer segments. Distribution channels. Customer relationships. Value configurations. Commercial network. Partner network. Cost structure. Revenue model.

Seminars 3-4. Business model development. Application of business models to creative projects and organisations.

Section 3. From idea to product. The concept, value proposition. Start-up metrics and finance. Models of monetization.

Lecture 3.

Idea generation and selection. Idea development. The concept of new venture. How to make you concept “doable”.

Seminars 5-6. Presentation of the ideas in groups. Case studies. Discussion.

Section 4. Skills and Career for the Development of Creative Industries

Lecture 4. Consider the knowledge, abilities and skills required for creative entrepreneurships and projects. Assess trends in the development of CI market. Features of labor in the field of CI (self-employment, freelance, project management).

Seminars 7-8. Team building. Group work. Case studies. Discussions and presentation.

Section 5. Cultural Policy: from Cultural Institutions to the Development of the Creative Economy

Lecture 5. Models of cultural policy. The role of the state in the production and accessibility of cultural goods. Forms of cultural policy, the role of government agencies and non-profit foundations. The transition from a cultural policy (the support of cultural organizations) in the development of creative economy. Experience of the UK, the USA, Australia, Canada, Europe, China, Russia. Creative entrepreneurship and programs to support creative projects.

Seminars 9-10. Business plans for the start-ups. Group work. Case studies. Discussions and presentation.

Homework

Homework is writing an essay on the theme "Creative Industries" using not less than five sources, with 3 of them should not be listed in basic course literature. Student performs written work individually, 7-10 thousands marks in English and uploads it into the LMS regarding deadline.

In essay, the student has to demonstrate knowledge of the main concepts of the course, to formulate their own original point of view on the issue of research making arguments with knowledge of cases, theory and research results.

Topics for the essay could be formulated but not limited with following topics:

- Cultural and Creative Industries form theory to practice
- Creative Class – the concept and debates
- CCI: a snapshot of trends and technologies
- How to grow the creative economy?
- Rethinking CCI – new business models (museums, digital arts, public spaces....)
- CCI in Russian regions

Exam

Final exam consists of the group project presentation. Groups involve approximately 10-15 students.

Project: Develop and introduce the concept of startup to be successful in the creative industry at all levels represented in the course

1. It has to be scaled up to the national and/or global economy. (Strategy, business investment component)
2. Project should be embedded in the structure of an existing or prospective development of government policy of cultural industries (Social responsibility and GR)
3. It has to have a clear plan for development in urban space - a detailed description of the specific basis for the start (tactics, risks, death valley, flexibility)
4. Describe the internal structure of new business, as well as the phases of its development (operational level, teamwork, evaluation of the individual work of each student in the group)

5. Assessment

1. Demonstrating the ability to apply breadth and/or depth of knowledge to a complex specialist area;
2. Drawing on a range of perspectives on an area of study;
3. Evaluating received opinion;
4. Making sound judgements whilst understanding the limitations on judgements made in the absence of complete data. \
5. Team work
6. Analyzing data, making decision

The sum of homework grade and class work is Controlling Grade.

Final Grade is calculated using the formula:

Final Grade = 0,4*Class Grade + 0,3*Essay + 0,3*Exam

Grading Criteria

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Рабочая программа дисциплины для направления

38.03.02 подготовки бакалавра

Evaluation of all forms of monitoring is set on a 10-point scale. The minimum amount of the printed version of the report is at least 5 pages. In assessing the tutor is guided by the following criteria:

- that the content of the work is in accord with the selected topic;
- compliance with the requirements of the design, including title page, as well as spelling, punctuation and style errors;
- clarity and consistency of presentation;
- depth analysis of the situation;
- deadline;
- conclusions and reasoning of decisions;
- introduction and conclusion, which reflect changes in the system of "before the proposed solutions" in "after the proposed solutions".

Given the above basic criteria for evaluation of homework and home assignment the teacher evaluates it on a 10-point scale.

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Креативные и культурные индустрии», учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину.

2 Цели освоения дисциплины

«Культурные и креативные индустрии» является междисциплинарным курсом, в котором рассматриваются основы функционирования и взаимодействия между различными организациями внутри т.н. сектора культурных и креативных индустрий, а также развитие данных секторов в глобальной экономике. Культурные и креативные индустрии (в трактовке ЮНКТАД, 2010) представляют собой динамично развивающиеся направления бизнеса в отраслях медиа, дизайна, культурного производства и наследия, индустрии развлечений и пр.

Логика курса построена с учетом глобальных тенденций развития креативных индустрий, и в то же время имеет сравнительную перспективу (оценить развитие культурных и креативных индустрии в России и в других странах). Данный фокус программы делает ее интересной для изучения студентами различных специализаций и направлений, так как позволяет разрабатывать студенческие проекты по отдельным географическим регионам и конкретным отраслям в рамках креативных индустрий.

Программа дает студентам представление о различных взглядах на культуру, об изменении роли, форм и содержания культурных и креативных индустрий в современном обществе. В курсе рассматриваются как теоретические основы развития креативных индустрий, так и широкое использование кейсов, что позволяет студентам проследить возникновение, развитие и перспективы творческих индустрий на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. Темы курса охватывают вопросы, связанные с процессами культурного производства, культурной политики, предоставляет студентам возможности для изучения и анализа взаимодействия культуры, бизнеса и политики.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- Концепции и подходы к определению культурных и креативных индустрий;
- Значение и роль креативных организаций в современном обществе (в теории и на практике), их влияние на развитие личности и различных сообществ;
- Формы ведения осуществления деятельности в сфере креативных индустрий в России в мире (предпринимательство, некоммерческое и социальное предпринимательство, государственный сектор);
- Особенности процессов производства и потребления в сфере креативных индустрий;
- Принципы построения и реализации культурной политики в современных условиях.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по НИУ	Уровень освоения компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен работать в команде	УК-2	РБ/СД	Организует групповую работу при выполнении общего проекта (в рамках дисциплины) и исполняет разные роли в команде; осуществляет коммуникацию (в том числе дистанционно) между участниками команды; участвует в выполнении индивидуальных и совместных заданий в рамках	<i>Семинарские занятия, разбор кейсов, самостоятельная и проектная работа студентов</i>

Компетенция	Код по НИУ	Уровень освоения компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
			группового проекта	
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни /	УК - 1	РБ/СД	Умеет планировать свою индивидуальную деятельность в рамках самостоятельной работы по заданиям курсов; соблюдает установленные сроки выполнения и сдачи работ по курсам майнора.	<i>Семинары, самостоятельная и проектная работа</i>
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных исследовательских и проектных задач	ПК-А	РБ/СД	Владеет методами сбора и систематизации информации; умеет применять их для решения конкретных задач; Владеет методами определения рынка, потребностей целевой аудитории	<i>Семинары, самостоятельная работа, проектная работа</i>
Способен разрабатывать бизнес-планы создания стартапов и проектов в креативных индустриях	ПК-Б	РБ/СД	Готов на основе концепций, теоретических положений и примеров из практики креативных индустрий, рассматриваемых в курсе, выявлять ниши успешного взаимодействия культуры, креативности и предпринимательства. Понимает возможности обоснования проекта с точки зрения анализа имеющегося или перспективного развития государственной политики, городского развития, развития отраслей креативных индустрий, изменения тенденций на рынке туризма	<i>Лекции, матер-классы, семинарские занятия и самостоятельная работа</i>

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору (майнор «Креативные и культурные индустрии»)

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах и владении следующими знаниями и компетенциями:

- English (advanced intermediate or advanced level)
- Прохождение курсов по Введению в социологию, Региональное развитие, Проектный менеджмент рекомендованы, но не обязательны

5 Тематический план учебной дисциплины

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Культурные и креативные индустрии: основные понятия и подходы к определению секторов.	56	6	10	40
2	Культурная политика: от организаций культуры к развитию креативной экономики	34	4	10	20
3	Культурные и креативные индустрии в городском (территориальном) аспекте	56	6	10	40
4	Навыки и профессии для развития креативных индустрий	44	4	10	30
Итого:		190	20	40	130

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 модуль		Параметры
		1	2	
	Домашняя работа	4		Эссе на тему «Креативные индустрии», письменная работа, выполненная на основе академических источников (3 из них не указаны в списке литературы к программе), объем 7-10 тыс.знаков, на английском языке
	Работа на семинарских занятиях	*	*	Работа на семинарских занятиях складывается из двух больших блоков: разработка предложений по созданию стартапа в составе проектной группы и разбор кейсов по темам курса. Поэтому отрабатываются навыки командной работы и взаимодействия, выступление с презентациями. При разборе кейсов важным является активность в дискуссии, аргументированность позиции автора.
	Самостоятельная работа	*	*	Связана с поиском и изучением источников по темам курса (как актуальная информация относительно развития креативных индустрий и компаний, так и теоретические и концептуальные работы по темам курса). Изучение материалов и их интерпретация. Подготовка письменных работ. Большой блок самостоятельной работы студентов связан с разработкой собственной идеи стартапа. Работа выполняется по этапам, каждый из которых обсуждается на семинарском занятии (презентации групп, обсуждение, форматы работы PechaKucha и пр)
Итоговый	Экзамен		*	Защита групповых проектов по темам курса

7 Критерии оценки знаний, навыков

Преподаватель оценивает работу студентов **на семинарских занятиях** по следующим параметрам:

- активность студентов в дискуссиях;
- умение излагать содержание и предлагать собственную критическую оценку материалов, заданных для чтения и подготовки к семинару;
- участия в групповых формах работы на семинаре (работа в командах с кейсами, деловые игры и др.)
- точность формулировки исследовательских вопросов, задач, методов
- использование материалов научных исследований и реальных данных при выполнении заданий
- умение излагать письменно и устно свои мысли на английском языке

Все письменные работы по курсу должны быть сданы строго до установленного преподавателем срока (день и час) по электронной почте. Работа, сданная после установленного срока, не оценивается и не засчитана как выполненная.

Студенты, отсутствующие на занятиях, могут представить задания семинарских занятий письменно по электронной почте, по отдельному запросу и договоренности с преподавателем строго в рамках установленных сроков сдачи работ.

Критерий оценки работы на семинарских занятиях ($O_{\text{гуд}}$)

Оценивается работа студентов во время лекционных и семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы, выполнение проверочных тестов и заданий по темам курса).

Оценка	Критерии выставления оценки
«Отлично» (8-10)	Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо» (6-7)	Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.
«Удовлетворительно» (4-5)	Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.
«Неудовлетворительно» (0-2)	Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного материала.

Критерий оценок самостоятельной работы ($O_{\text{сам. работа}}$)

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы. При выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку.

Оценка	Критерии выставления оценки
«Отлично» (8-10)	Задание выполнено в полном объеме, студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно оперирует основными терминами и понятиями курса.
«Хорошо» (6-7)	Задание выполнено с несущественными ошибками, студент обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно оперирует основными терминами и понятиями курса.
«Удовлетворительно» (4-5)	Задание выполнено с существенными ошибками, студент обнаруживает поверхностное знание учебно-программного материала, основных терминов и понятий курса.
«Неудовлетворительно» (0-2)	Задание не выполнено.

Критерий оценки домашнего задания (О_{ДЗ})

В качестве домашнего задания студент пишет эссе на тему «Креативные индустрии», используя не менее пяти источников, при этом 3 из них не должны быть указаны в списке литературы в этой программе. Студент выполняет письменную работу объемом 7-10 тыс.знаков, на английском языке, согласно требованиям, изложенным ниже (см. раздел 9).

Кроме того, при написании эссе, студент должен продемонстрировать знание основных понятий по теме исследования (гlossарий терминов и понятий).

Оценка	Критерии выставления оценки
«Отлично» (8-10)	Тема полностью раскрыта, даны основные положения статьи и четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы. В работе нет ошибок (лексических, грамматических) в английском языке
«Хорошо» (6-7)	Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. В работе небольшое кол-во ошибок (лексических, грамматических) в английском языке
«Удовлетворительно» (4-5)	аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. В работе небольшое кол-во ошибок (лексических, грамматических) в английском языке
«Неудовлетворительно» (0-2)	оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. Содержание работы заимствовано из какого-либо источника. В работе большое кол-во ошибок (лексических, грамматических) в английском языке

Критерии оценки экзамена (О_{экз.})

Экзамен представляет собой презентацию итоговых проектных работ по курсу, которая включает выполнение заданий по всем 4-м блокам тем. Задание выполняет группа (не менее 3, но не более 12 человек) и защищает презентацию проекта в ходе экзамена.

Проект: разработать и представить концепцию проекта или стартапа, который будет успешен в креативной индустрии на всех представленных в ходе майнора уровнях:

1. Быть потенциально хорошо масштабируемым до национального и/или глобального уровня экономики. (Стратегия, инвестиционная бизнес компонента - Тема 1)

2. Встраиваться в структуру имеющегося или перспективного развития государственной политики культурных индустрий (Социальная ответственность и GR - Тема 2)

3. Иметь четкий план развития с городского аспекта - конкретное детальное описание базиса запуска (Тактика, снижение рисков, death valley, гибкость и реалистичность запуска - Тема 3).

4. Описать внутреннюю структуру и работы, а также поэтапность их развития (Операционный уровень, командная работа, оценка индивидуальной работы каждого студента в группе - Тема 4)

Оценка	Критерии выставления оценки
«Отлично» (8-10)	Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса. Презентация выполнена и представлена на итогом занятии. Группа презентовала проект и участники ответили на все дополнительные вопросы.
«Хорошо» (6-7)	Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса

	(допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итогом занятии. Группа презентовала проект и участники ответили на все дополнительные вопросы.
«Удовлетворительно» (4-5)	Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итогом занятии. Группа презентовала проект и участники ответили на все дополнительные вопросы.
«Неудовлетворительно» (0-2)	Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не представлена на итоговом занятии.

8 Содержание дисциплины

Course content

Section 1. Creative and Cultural Industries.

Lecture 1. The concept of cultural and creative industries are determined with different approaches to the concept of "creativity". Development of creative and cultural industries is estimated on the basis of consumer needs and interests of producers and state institutions. The role of creative industries in the development of regional and global economy is identified.

Seminars 1-2. Identification and study of approaches to the definition of creative industries.

Section 2. Business Model Canvas, a tool for describing, analyzing, designing business models in creative and cultural industries

Lecture 2. The concept of business model. Business model classification. Business model design. Value propositions. Target customer segments. Distribution channels. Customer relationships. Value configurations. Commercial network. Partner network. Cost structure. Revenue model.

Seminars 3-4. Business model development. Application of business models to creative projects and organisations.

Section 3. From idea to product. The concept, value proposition. Start-up metrics and finance. Models of monetization.

Lecture 3.

Idea generation and selection. Idea development. The concept of new venture. How to make you concept "doable".

Seminars 5-6. Presentation of the ideas in groups. Case studies. Discussion.

Section 4. Skills and Career for the Development of Creative Industries

Lecture 4. Consider the knowledge, abilities and skills required for creative entrepreneurs and projects. Assess trends in the development of CI market. Features of labor in the field of CI (self-employment, freelance, project management).

Seminars 7-8. Team building. Group work. Case studies. Discussions and presentation.

Section 5. Cultural Policy: from Cultural Institutions to the Development of the Creative Economy

Lecture 5. Models of cultural policy. The role of the state in the production and accessibility of cultural goods. Forms of cultural policy, the role of government agencies and non-profit foundations. The transition from a cultural policy (the support of cultural organizations) in the development of creative economy. Experience of the UK, the USA, Australia, Canada, Europe, China, Russia. Creative entrepreneurship and programs to support creative projects.

Seminars 9-10. Business plans for the start-ups. Group work. Case studies. Discussions and presentation.

9 Образовательные технологии

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерактивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению материала. Предусмотрен анализ кейсов, научных статей, подготовка и презентация самостоятельных проектов в рамках курса.

Учебный курс включает аудиторные занятия (лекционные и семинарские) и самостоятельную работу по тематике курса. Студентам предоставляется комплекс презентации, лекции, дополнительные статьи по тематике курса и другие необходимые материалы. Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образовательные технологии:

- анализ кейсов по тематике курса;
- обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и подготовки презентаций
- проведение коллективных дискуссий; присутствие экспертов (представителей бизнес проектов) на обсуждении проектных идей команд
- выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выполнения самостоятельной индивидуальной и групповой работы;
- выступление с презентацией итогового проекта в рамках итогового контроля.

9.1. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины.

Все материалы курса загружены в LMS, по каждому разделу в LMS имеются обязательные к изучению материалы (презентации и тексты), и рекомендательные (видео и тексты). Каждое задание описано подробно относительно целей выполнения, дедлайна, технологии и критериев оценки.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Тематика заданий текущего контроля

Пример задания к семинару

Задание – изучить сайт проекта Airbnb, <https://www.airbnb.ru/> (посмотреть все его разделы, попробовать найти и забронировать жилье, изучите основные и дополнительные сервисы сайта, отзывы пользователей и пр.). Самостоятельно найти дополнительную информацию о проекте для обсуждения вопросов ниже.

Вопросы для обсуждения: - это семинарские занятия или домашняя работа? Нужно и то, и другое

- идея проекта
- в каких условиях проект стартовал, какова история создания проекта
- насколько проект устойчив в текущих условиях и каковы его перспективы в будущем
- что такое “устойчивость” проекта и каковы могут быть ее составляющие (финансовая устойчивость, гибкость проекта, устойчивость спроса и пр.)

10.2 Домашнее задание

В качестве домашнего задания студент пишет эссе на тему «Креативные индустрии», используя не менее пяти источников, при этом 3 из них не должны быть указаны в списке литературы в этой программе. Студент индивидуально выполняет письменную работу объемом 7-10 тыс.знаков, на английском языке и загружает ее в LMS в установленный срок.

Кроме того, при написании эссе, студент должен продемонстрировать знание основных понятий по теме исследования (концепции), сформулировать собственную оригинальную точку зрения по проблематике исследования, дать аргументацию позиции на основе исследований и практического опыта компаний.

10.3 Экзамен

Итоговое задание:

Задание выполняет группа (не менее 3 и не более 12 человек) и защищает презентацию проекта в ходе экзамена.

Проект: разработать и представить концепцию проекта или стартапа, который будет успешен в креативной индустрии на всех представленных в ходе майнора уровнях:

1. Быть потенциально хорошо масштабируемым до национального и/или глобального уровня экономики. (Стратегия, инвестиционная бизнес компонента)
2. Встраиваться в структуру имеющегося или перспективного развития государственной политики культурных индустрий (Социальная ответственность и GR)
3. Иметь четкий план развития с городского аспекта - конкретное детальное описание базиса запуска (Тактика, снижение рисков, death valley, гибкость и реалистичность запуска).
4. Описать внутреннюю структуру и работы, а также поэтапность их развития (Операционный уровень, командная работа, оценка индивидуальной работы каждого студента в группе)

11 Порядок формирования оценок по дисциплине

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – $O_{аудиторная}$.

Самостоятельная работа студентов: оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество презентаций и докладов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – $O_{сам. работа}$.

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента по текущему контролю (и формируется следующим образом:

$$O_{накопленная} = 0,3 * O_{дз} + 0,4 * O_{ауд} + 0,3 * O_{сам. работа}, \text{ где}$$

$O_{дз}$ – оценка за домашнюю работу,

$O_{ауд}$ – оценка за работу на семинарских занятиях,

$O_{сам. работа}$ – оценка за самостоятельную работу.

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

$$O_{результ.} = 0,7 * O_{накоп.} + 0,3 * O_{экс.}$$

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Основная литература

1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
2. Kaufman S. B., Gregoire C. How to Cultivate Creativity //Scientific American Mind. – 2016. – Т. 27. – №. 1. – С. 62-67.

3. Potts J. et al. Social network markets: a new definition of the creative industries //Journal of cultural economics. – 2008. – Т. 32. – №. 3. – С. 167-185.
4. Potts J., Cunningham S. Four models of the creative industries //International journal of cultural policy. – 2008. – Т. 14. – №. 3. – С. 233-247.
5. Flew T., Cunningham S. Creative industries after the first decade of debate //The information society. – 2010. – Т. 26. – №. 2. – С. 113-123.
6. Power D., Nielsen T. Priority sector report: Creative and cultural industries. – European Cluster Observatory and European Commission DG Enterprise and Industry, 2010.
7. Foord J. Strategies for creative industries: an international review //Creative Industries Journal. – 2009. – Т. 1. – №. 2. – С. 91-113.
8. Эрик Рис, Бизнес с нуля // М.: Альпина Паблицер, 2015 г.
9. Стив Бланк, Стартап: настольная книга основателя// М.: Альпина Паблицер, 2015

Дополнительная литература:

1. Креативные индустрии в городе: вызовы, проекты и решения. Сборник научных статей студентов и преподавателей НИУ ВШЭ / Отв. ред.: Ю. О. Папушина, М. В. Матецкая. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2012.
2. Креативные индустрии: учеб. Пособие / Е.В. Зеленцова, Е.Х. Мельвиль, М. В. Румянцев и др. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. – 252 с.
3. Абанкина Т. В. и др. Государственная поддержка культуры в России //Аудит. – 2016. – №. 2. – С. 408-415.
4. Абанкина Т. В. Пространство для будущего //Journal of European Social Policy. – 2016. – Т. 26. – №. 3. – С. 1-20.
5. Лейси С. Мечтай, создавай, изменяй //Как молодые предприниматели меняют мир и зарабатывают состояния (Brilliant, Crazy, Cocky: How the Top 1% of Entrepreneurs Profit from Global Chaos...: Манн, Иванов и Фербер, 2012.–256 с. – 2012.
6. Гай К. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины= The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything //М.:«Манн, Иванов и Фербер. – 2012. – С. 272.
7. Матецкая М. В. Креативность: понятие; формы реализации; тенденции // В кн.: КРЕАТИВНОСТЬ В ГАСТРОНОМИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2015. Гл. 1. С. 7-13.
8. Креативные индустрии в городе: вызовы, проекты и решения. Сборник научных статей студентов и преподавателей НИУ ВШЭ / Отв. ред.: Ю. О. Папушина, М. В. Матецкая. СПб. : Левша-Санкт-Петербург, 2012.
9. Adorno, Theodor W. (1975) 'Culture Industry Reconsidered' New German Critique 6: 12-19
10. Bustamante, Enrique (2004) 'Cultural Industries in the Digital Age: Some Provisional Conclusions' Media, Culture & Society 26 (6): 803-820
11. Pratt, Andy C. (2004) 'The Cultural Economy: a Call for Spatialized 'Production of Culture' Perspectives.' International Journal of Cultural Studies 7 (1): 117-128
12. Guillebeau C. The \$100 startup: Reinvent the way you make a living, do what you love, and create a new future. – Crown Business, 2012.
13. Абанкина Т. В. и др. Государственная поддержка культуры в России //Аудит. – 2016. – №. 2. – С. 408-415
14. Абанкина Т. В. Пространство для будущего //Journal of European Social Policy. – 2016. – Т. 26. – №. 3. – С. 1-20.
15. Caves, Richard E. (2003) 'Contracts Between Art and Commerce.' The Journal of Economic Perspectives 17 (2): 73-84

12.2 Справочники, словари, энциклопедии

Инновационный фонд NESTA, раздел «Креативные индустрии»
<http://www.nesta.org.uk/our-projects/topic/2#filter-block>

Агентство «Творческие индустрии»
<http://creativeindustries.ru/rus/>

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Рабочая программа дисциплины для направления

38.03.02 подготовки бакалавра

Материалы по созданию и работе стар-апов бизнес инкубатора ВШЭ

<http://inc.hse.ru>

Материалы Ассоциации менеджеров культуры

<http://www.amcult.ru/index.php/ru/knowledge/articles.html>

12.3 Источники в Интернете:

Он-лайн курсы:

- Art & Activity: Interactive Strategies for Engaging with Art by MoMA <https://www.coursera.org/learn/art-activity>

- Arts and Culture Strategy by University of Pennsylvania, National Arts Strategies

<https://www.coursera.org/learn/arts-culture-strategy>

- Leading Innovation in Arts and Culture by Vanderbilt University, National Arts Strategies

<https://www.coursera.org/learn/arts-culture-innovation>

- Innovation and Design for Global Grand Challenges by Duke University <https://www.coursera.org/learn/grand-challenges>

challenges

- Creativity & Entrepreneurship by Berkley Institute for Creative Entrepreneurship

<https://www.edx.org/course/creativity-entrepreneurship-berkleex-oentr-391x-2>

Прохождение он-лайн курсов на платформе Coursera (наличие сертификата или отчет о работе в рамках курса через аккаунт на Coursera) является основание для допуска к экзамену, заменяет аудиторную работу для студентов, находящихся на стажировках в других университетах. При этом участие в проектной работе остается обязательным.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом занятии компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное программное обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не требуется.