

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Світлана КОНДРАТЮК

28 серпня 2024 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ**

галузь знань 02 Культура і мистецтво (шифр і назва галузі знань)

спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(шифр і назва спеціальності)

освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності

другого (магістерського) рівня вищої освіти
(назва)

мова навчання українська

Погоджено науково-методичною
комісією ННПП

28 серпня 2024 р.

Голова _____

Юлія БОНДАРЕНКО, доктор
педагогічних наук, професор

СУМИ 2024

Розробники:

МАКСИМОВСЬКА Наталія Олександрівна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Протокол № 1 від 28 серпня 2024 року.

Завідувач кафедри
канд. пед. наук, доцент

Анжела ПОЛЯНИЧКО

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ»

Найменування показників	Освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4	магістр	Обов'язкова	
		Рік підготовки	
		I-й	I-й
Семестр			
I-й			
Лекції			
20 год.			
Практичні, семінарські			
18 год.			
Самостійна робота			
80 год.			
Консультації:			
2 год.			
Загальна кількість годин – 120	Вид контролю: залік		

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Розкриття змісту понять «культурні індустрії» та «креативні індустрії», визначення основних функції і механізмів менеджменту культурних та креативних індустрій, аналіз ключових секторів даної індустрії, вивчення технології та механізми фінансування креативних та культурних індустрій, з'ясування особливості креативних і культурних індустрій як в Україні, так і закордоном.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Майбутні менеджери соціокультурної діяльності зможуть розвинути професійні надбання, напрацьовані в результаті виконання робочої програми навчальної дисципліни «Культурні індустрії: сучасний стан та тенденції розвитку» завдяки вивченню наступного блоку дисциплін професійно-орієнтованої підготовки: «Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України», «Методологія наукових досліджень в соціальній сфері», «Філософія та культура статі», «Гендерні практики в сучасній соціальній роботі».

3. Результати навчання за дисципліною

Знання	ПРЗ 2 ПРЗ 4	Збирати та впорядковувати інформацію Здійснювати професійну діяльність відповідно до чинного законодавства
Уміння	ПРУ 6. ПРУ 7.	Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини. Здійснювати проектувальну роботу.
Комунікація:	ПРК 11	Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність, та задоволення індивідуальних та колективних культурних інтересів.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість балів	Критерії оцінювання навчальних досягнень студента
90 – 100	студент/-ка демонструє повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; знання основної та додаткової літератури; виявляє креативність у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
82 – 89	студент/-ка демонструє достатні знання матеріалу в заданому обсязі, з певною систематичністю виконує практичні завдання, передбачені навчальною програмою; виявляє переважно конструктивний і репродуктивний характер використання набутих знань та умінь.
74 – 81	студент/-ка виявляє повні, систематичні знання із дисципліни, успішно виконує практичні завдання, засвоїв/-ла основну та додаткову літературу, виявляє здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента/-ки наявні незначні помилки.
64 – 73	студент/-ка виявляє знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент/-ка спроможний/-на усунути їх із допомогою викладача/-ки.
60 – 63	виставляється студентів/-ці, відповідь якого/-ї під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.
35 – 59	студент/-ка не спроможний/-на до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ЗВО без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. студент/-ка не опанував/-ла матеріал навчальної дисципліни
1 – 34	студент/-ка не опанував/-ла матеріал навчальної дисципліни на достатньому рівні, але рівень залишкових знань та умінь дозволяє повторне складання підсумкового контролю за результатами самостійної підготовки.

Розподіл балів, які отримують студенти

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ										ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	ВСЬОГО
РОЗДІЛ 1		РОЗДІЛ 2									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	100	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	відмінно
82 - 89	B	добре
74 - 81	C	
64 - 73	D	
60 - 63	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
1 - 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами оцінки результатів навчання є: модульні контрольні роботи; реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань; творчі проекти; презентації та виступи на наукових заходах; інші види індивідуальних та групових завдань.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі **методи контролю**:

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда;
- методи письмового контролю: тестові завдання, розв'язання задач і вирішення проблемних ситуацій репродуктивного, конструктивного і творчого рівнів;
- методи практичного контролю: виконання самостійних завдань;
- методи самоконтролю: самоаналіз, самооцінка.

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні та концептуальні засади сфери культурних та креативних індустрій

Тема 1. Дисципліна «Культурні індустрії: сучасний стан та тенденції розвитку» у професійній підготовці менеджерів соціокультурної діяльності

«Культурні індустрії: сучасний стан та тенденції розвитку» як навчальна дисципліна. Мета та завдання курсу. Структура предмета та його зміст. Значення курсу для підготовки фахівців-менеджерів соціокультурної діяльності. Проблема визначення сфери культурних і креативних індустрій.

Тема 2. Історичні передумови формування галузі культурних та креативних індустрій

Історичні аспекти становлення галузі культурних і креативних індустрій. Еволюція понять «культурна індустрія» та «креативна індустрія». Удосконалення форм культурних і креативних індустрій. Зв'язок понять з іншими професійними термінами.

Тема 3. Теоретико-методологічні засади формування культурних і креативних індустрій

Теоретичні основи розвитку культурних і креативних індустрій. Понятійно-термінологічний апарат. Форми культурних і креативних індустрій. Зарубіжні та українські концепції культурних і креативних індустрій.

Тема 4. Організаційні аспекти і мотивація діяльності у культурній та креативній індустріях

Загальне поняття організаторської діяльності. Організаційні структури управління в творчій індустрії. Організаційні відносини, документування, культура творчих індустрій. Особливості організації діяльності творчої проектної групи. Поняття мотивації, її зміст та види. Особливості мотивації праці у креативній індустрії. Мотивація і проблема успіху.

Тема 5. Сектори креативних і культурних індустрій

Ознайомлення із ключовими секторами сфери культурних і креативних індустрій: рекламою, дизайном, архітектурою, декоративним мистецтвом і ремеслами, модою, кіновиробництвом, музика і звукозапис, виконавчим мистецтвом, телебаченням, радіо, інтернет, художнім мистецтвом, літературою і видавничою справою, мультимедіа і комп'ютерними іграми, музеями та організаціями культури. Визначення проблем і перспектив їх розвитку в умовах постіндустріального суспільства.

Змістовий модуль 2. Правове регулювання, механізми фінансування в галузі культурних і креативних індустрій

Тема 6. Культурна політика держави

Культурна політика в контексті реалізації культурних прав громадян. Пріоритетні напрями політики держави у сфері культури та мистецтв. Повноваження державних органів у сфері культури. Міністерство культури України. Роль і місце органів місцевого самоврядування в реалізації напрямів культурної політики держави.

Тема 7. Нормативно-правове забезпечення сфери культурних та креативних індустрій

Система, структура й елементи законодавства в Україні. Характеристика нормативно-правових актів (законів, указів, постанов, декретів та інших правових актів). Види нормативно-правових актів за галузями законодавства. Конституція України як основний гарант культурних прав громадян.

Тема 8. Механізми фінансування в галузі культурних і креативних індустрій

Проблема залучення та акумулювання коштів з різних джерел на здійснення соціокультурної діяльності. Поняття фандрейзингу. Його види. Планування фандрейзингової кампанії. Спонсорські градації.

Тема 9. Культурне виробництво і креативні проекти

Підходи до створення творчих продуктів. Поняття технології в галузі культурної і креативної індустрії, її специфіка. Диверсифікація продуктів виробництва у творчій індустрії. Проектна діяльність як основа виробничої діяльності у сфері творчих індустрій. Управління творчими проектами. Технологія проектування. Основні етапи розробки проекту.

Тема 10. Креативні проекти у міському середовищі

Сприйняття культури як важелю економічного розвитку малих міст України та окреслення шляхів стимулювання їхнього потенціалу через культурні цінності та спадщину. Історико-культурний туристичний ресурс міст як чинника економічного розвитку у рамках нової культурної політики. Приклади успішних проектів з популяризації культурного надбання міст і містечок.

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви модулів і тем	Очна (денна) форма					
	Кількість годин					
	усього	у тому числі				
лекції		практичні (семінарські) заняття	лабораторні заняття (інші види занять)	самостійна робота	модуль на контрольна робота	
1 - й семестр						
Змістовий модуль 1. Теоретичні та концептуальні засади сфери культурних та креативних індустрій						
Тема 1. Дисципліна «Культурні індустрії: сучасний стан та тенденції розвитку» у професійній підготовці менеджерів соціокультурної діяльності	12	2	2		8	
Тема 2. Історичні передумови формування галузі культурних та креативних індустрій	12	2	2		8	
Змістовий модуль 2. Правове регулювання, механізми фінансування в галузі культурних і креативних індустрій						
Тема 3. Теоретико-методологічні засади формування культурних і креативних індустрій	12	2	2		8	
Тема 4. Організаційні аспекти і мотивація діяльності у культурній та креативній індустріях	12	2	2		8	
Тема 5. Сектори креативних і культурних індустрій	12	2	2		8	
Тема 6. Культурна політика держави	12	2	2		8	
Тема 7. Нормативно-правове забезпечення сфери культурних та креативних індустрій	12	2	2		8	
Тема 8. Механізми	12	2	2		8	

фінансування в галузі культурних і креативних індустрій						
Тема 9. Культурне виробництво і креативні проекти	12	2	2		8	
Тема 10. Креативні проекти у міському середовищі	12	2			8	2
Разом	120	20	18		80	2

Теми практичних (семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Стан культурних індустрій в Україні	2	2
2	Класифікація культурних індустрій	2	2
3	Культурні індустрії за кордоном	2	2
4	Культурна політика України	2	2
5	Соціокультурне проектування в культурних індустріях	2	2
6	Фінансування культурних індустрій	2	2
7	Інновації в культурних індустріях	2	2
8	Тенденції розвитку культурних індустрій	2	2
9	Сучасні моделі культурних креативних практик	2	2
Разом		18	18

7. Рекомендовані джерела інформації

Основні:

1. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія. Київ : Юстініан, 2013. 608 с.
2. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник. Львів, 2016. 493 с.
3. Біла книга з міжкультурного діалогу. Жити разом у рівності й гідності. Київ : Оранта, 2010. 60 с.
4. Виставкова федерація України : веб-сайт. URL : <http://www.expo.org.ua/ua/> (дата звернення : 21.11.2018).
5. Вовчак О. Д., Рушишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник.

- Укоопспілка. Львів, 2016. 463 с.
6. Економічна привабливість української культури : аналітична доповідь. Київ : ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf
 7. Зеленська Л. М., Романова А. О. Івент-менеджмент: словник довідник організатора заходів. Київ : НАКККіМ, 2015. 84 с.
 8. Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань : монографія. Харків ; Суми : Діса плюс, 2016. 190 с.
 9. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2013. 184 с.
 10. Калініна Г. М. Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників. URL : <http://lib.iitta.gov.ua/166119/1/27.pdf> (дата звернення : 21.11.18).
 11. Копієвська О. Р. До питання законодавчого регулювання культури в Україні. Вісник Львівського університету. 2008. Вип. 47. С. 83–89. (Серія юридична)
 12. Кравченко О. В. Державна культурна політика в Україні: дискурс влади. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : у 2 т. / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне : РДГУ, 2009. Вип. 15, т. 2. С. 79–84.
 13. 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.
 14. Пархоменко І. І. Поняття «культурні» та «креативні індустрії» в західноєвропейському науковому дискурсі та урядово-інституційних практиках Великобританії та Європейського Союзу. Українські культурологічні студії. №1. 2017. С. 74-78.
 15. Реалізація державної політики у галузі культури : пріоритети, здобутки, перспективи. Охорона культурної спадщини : аналітичний звіт МКТУ за 2012 р. / М-во культури і туризму України. Київ : МКТУ, 2013. 81 с. (На правах рукопису).
 16. Свінцицька О.М., Ткачук В.О. Креативна економіка та креативні індустрії : навч. посібн. [Електронне видання]. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 218 с. URL:

<https://www.litmir.me/bd/?b=689728&p=1>

17. Свидрук І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 224 с.
18. Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. Програми ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність». 2017. 59 с.

Додаткові:

1. Копієвська О. Р. Роль і значення культурної функції держави на сучасному етапі цивілізаційного розвитку. Правова держава. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. Вип. 17. С. 67–73.
2. Копієвська О. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. Київ. :НАКККіМ, 2010. 271 с.
3. Кравченко О. В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики. Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Х. : ХДАК, 2010. Вип. 29. С. 47–57.
4. Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, Наукове видання (24 квітня 2017 р.). Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 2017. 160 с.
5. Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : колективна монографія / О. І. Безгін, Г. Є. Бернадська, Л. О. Кочарян. Київ, 2010. 192 с.
6. Матеріали аналітичного медіа-ресурсу Українського культурного фонду URL: <https://uaculture.org/texts/>
7. Мерзляк А. В., Огнар'юв Є. С. Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 1(17) URL: [http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01\(17\)/index.html](http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/index.html)

Теоретичні питання до підсумкового контролю з навчальної дисципліни

1. Історичні передумови формування галузі культурних та креативних індустрій
2. Еволюція понять «культурна індустрія» та «креативна індустрія». Удосконалення форм культурних і креативних індустрій.
3. Теоретико-методологічні засади формування культурних і креативних індустрій
4. Понятійно-термінологічний апарат.
5. Форми культурних і креативних індустрій.

6. Зарубіжні та українські концепції культурних і креативних індустрій.
7. Організаційні аспекти і мотивація діяльності у культурній та креативній індустріях
8. Загальне поняття організаторської діяльності.
9. Організаційні структури управління в творчій індустрії.
10. Організаційні відносини, документування, культура творчих індустрій. Особливості організації діяльності творчої проектною групи.
11. Поняття мотивації, її зміст та види.
12. Особливості мотивації праці у креативній індустрії. Мотивація і проблема успіху.
13. Сектори креативних і культурних індустрій
14. Визначення проблем і перспектив розвитку культурних індустрій в умовах постіндустріального суспільства.
15. Правове регулювання, механізми фінансування в галузі культурних і креативних індустрій
16. Культурна політика держави
17. Пріоритетні напрями політики держави у сфері культури та мистецтв. Повноваження державних органів у сфері культури.
18. Роль і місце органів місцевого самоврядування в реалізації напрямів культурної політики держави.
19. Нормативно-правове забезпечення сфери культурних та креативних індустрій
20. Механізми фінансування в галузі культурних і креативних індустрій
21. Поняття фандрейзингу. Його види. Планування фандрейзингової кампанії. Спонсорські градації.
22. Культурне виробництво і креативні проекти
23. Поняття технології в галузі культурної і креативної індустрії, її специфіка.
24. Проектна діяльність як основа виробничої діяльності у сфері творчих індустрій.
25. Управління творчими проектами.
26. Технологія проектування. Основні етапи розробки проекту.
27. Креативні проекти у міському середовищі

Інформація про науково-педагогічного працівника.

Загальна інформація	Максимовська Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор.
Контактна інформація	
E-mail	Maksimovskayas8@gmail.com
Наукові інтереси*	Соціальна робота Соціальна педагогіка Менеджмент соціокультурної діяльності
Професійні здібності*	Професійні знання, досягнення результатів у сфері наукових інтересів, досвід викладацької діяльності, володіння інтерактивними та дистанційними методиками викладання, креативність

<p>Наукова діяльність за освітнім компонентом</p>	<p>Nataliia Maksymovska Culture-creating mission of the management of socio-cultural activities in the context of applied cultural studies. Culture and art in modern scientific discourse. Monograph. 2023, 39-68. (1,5 др.арк.)</p> <p>Максимовська Н.О. Теорія і технології соціокультурної анімації [Електронний ресурс]: навч.-метод. Посібник. Харків : ХДАК, 2022. – 200 с. http://195.20.96.242:5028/khkdkdaxmlui/handle/123456789/1809</p> <p>Максимовська Н. О. Перспективи розвитку соціальної роботи засобами соціокультурних технологій / Н. О. Максимовська // Соціальна робота в умовах сучасних викликів: досвід і перспективи розвитку : колективна монографія / Палагнюк Ю. В., Файчук О. Л., Максимовська Н. О. та ін. / Чорномор. нац. ун-т імені Петра Могили. — Миколаїв : Вид-во: Ємельянова Т. В., 2021. — С. 19—46.</p> <p>Maksymovska N. Development of Social Creativity of Future Culture Managers // Journal of Educational and Social Research / Sapienza University of Rome. — London, 2022. — № 6. — p. 63-80. Періодичне видання включено до наукометричної бази Scopus</p> <p>Максимовська Н. О. Менеджмент культури як чинник подолання соціальної ексклюзії та відчуження: анімаційний підхід Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. Шейка. — Харків : ХДАК, 2022. — Вип. 78. — С.65-72 .</p> <p>Максимовська Н. О. Менеджмент культури в контексті сучасної культурної політики. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 45 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Г. П. Чміль, В. Г. Виткалов, П. Е. Герчанівська та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2023. С. 149-155. (0,5 др.арк.)</p> <p>Максимовська Н.О., Жолудь О.С. Особливості менеджменту спеціальних подій в сучасному культуротворчому процесі. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 47 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Г. П. Чміль, В. Г. Виткалов, П. Е. Герчанівська та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2023. С. 144-151. (0,5 др.арк.)</p>
---	---