ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Программа дисциплины

«Медиапроекты для творческих индустрий»

 (дисциплина по выбору для магистратуры)

Авторы программы: д.культ. Новикова А.А..

Рекомендовано секцией УМС Одобрено на заседании департамента

 Председатель *«Медиа»*

____________________________ Зав. департаментом _________ Шомова С.А.

«_____» ____________ 2014 г. «______» _____________ 2014 г.

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчиков программы.

Москва 2014

Требования к результатам освоения дисциплины:

Настоящий курс направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

Код компетенции по порядку	Код компетенции по ЕК	Формулировка компетенции
СК-2	СК-М2	Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной деятельности
СК-4	СК-М4	Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры
СК-7	СК-М7	Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею
ПК-1	СЛК –М1Ж	Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной деятельности, в том числе посредством участия в общеотраслевых союзах журналистов, деятелей культуры, руководителей СМИ и т.д.
ПК-2	СЛК –М2Ж	Способен использовать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной деятельности, с учетом норм толерантности и непредвзятости в освещении событий и руководствуясь общественным интересом
ПК-3	СЛК –М3	Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности
ПК-4	СЛК –М4Ж	Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в процессе профессионального общения с коллегами, партнерами и ньюсмейкерами (героями публикаций и журналистских материалов).
ПК-5	СЛК –М5	Способен транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим примером
ПК-6	СЛК –М6	Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы
ПК-7	СЛК –М7Ж	Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности и общественного интереса, а также общественно-ориентированной миссией профессий, связанных с массовой коммуникацией
ПК-8	СЛК –М8	Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, инициативностью
ПК-10	ИК-М 1.2ПпД	Способен организовать собственную профессиональную деятельность на основе правовых норм и профессиональных обязанностей
ПК-11	ИК-М 2.1 Ж	Способен воспринимать тексты средств массовой коммуникации с точки зрения их перформативности, семантики и смысла и идентификации возможных манипуляций в различных их формах (устной и письменной, с использованием аудиовизуальных средств).
ПК-12	ИК-М 2.2.1_ 2.2.2_ 2.4.1_ 2.5.2 Ж	Создавать тексты для их публичного распространения на различных медианосителях и при помощи разных каналов на государственном языке
ПК-15	ИК-М3.1_2.5.2Ж	Способен использовать профессионально методы, формы и жанры для создания и обработки текстов для их публичного распространения на различных медианосителях и при помощи разных каналов
ПК-18	ИК-М3.2	Способен использовать методы, методики и приемы для презентации результатов проектно-аналитических, научно-исследовательских, аналитических, экспертно-консультационных задач.
ПК-23	ИК-М 4.2Ж	Способен создавать компьютерные презентации с использованием иллюстративных средств и визуализации для представления результатов научной, проектно-аналитической, аналитической, экспертно-консультационной деятельности, а также для визуализации преподавательской деятельности.
ПК-24	ИК-М 5.3_5.6	Способен описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных и социальных наук для решения проблем на стыке наук, в том числе для студенческой аудитории для целей преподавания
ПК-25	ИК-М 5.4	Способен описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя язык и аппарат экономической науки для решения менеджериальных задач в области медиабизнеса
ПК-39	ИК-М1.2ОУД_Ж	Способен осуществлять мотивацию сотрудников творческих подразделений медиакомпаний с учетом специфики творческого характера труда
ПК-40	ИК-М 7.10Ж	Способен оценивать творческую продукцию, ее потенциальную привлекательность для рынка
ПК-41	ИК-М 1.1ПД_7.11Ж	Способен разрабатывать новые виды жанров и форматов продукции средств массовой коммуникации, производить творческие пилотные проекты

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать

• иметь представление о различных отраслях креативных индустрий, как то: изобразительные искусства, театр, классическая музыка, эстрада, цирк – и их взаимодействии с медиа: телевидением, радио, кинематографом, новыми медиа.

• иметь представлениеформатах аудиовизуального произведения, находить отличительные признаки разных форматов и иметь представление о возможностях и ограничениях, накладываемых различными форматами в различных креативных индустриях и отраслях медиа;

• иметь представление о современных технологиях производства контента ваудиовизуальных медиа;

• иметь представление культурных производствах, инструментах экономики культуры, ценообразовании в различных отраслях арт-бизнеса;

* иметь представление о проблемах и перспективах дальнейшей индустриализации культуры и их роли в формировании куративных центров и креативного класса.

уметь

• уметь определять и формулировать тематику конкретного контента;

* уметь анализировать продукцию различных креатривных индустрий и оценивать возможности ее презентации с помощью медиа;

• уметь создавать драматургическую основу аудиовизуальных форматов, базирующуюся на принципах воздействия на зрительскую аудиторию;

• уметь оценить экономические перспективы проекта креативных индустрий и пути его монетизации с помощью медиа.

владеть

• владеть формами сценарной записи и иных вариантов вербализации аудиовизуального контента;

* владеть навыками презентаций своих проектов

Формы организации учебного процесса:

- проведение лекционных занятий;

- проведение семинарских занятий, в основе которых - обсуждение творческих проблем и разбор кейсов из продюсерской практики в различных креативных индустрия;

- домашние задания - написание синопсисов и сценариев проектов, подготовка презентаций проектов, материалов для сопровождения продюсируемого медипродукта;

- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала.

Структура итоговой оценки:

Итоговая оценка складывается:

* посещений занятий -20%
* зачета- 50 %
* дом. задания -30%

Итоговая оценка по дисциплине
Оитг.оц.= **О**пос.лек.+ **О** зачет + **О** д.з.
Оитг.оц..= 20%+50%+30%

Тематический план учебной дисциплины

№	**Наименование темы**	**Всего часов**	**Аудиторные часы**	**Самосто-ятельная работа**
Лекции	**Семинары**
1	Творческие индустрии: определение понятия. Производство аудиовизуальной продукции и проектная деятельность как творческая индустрия.	4	4	0	12
2	Культурные производства и инструменты экономики культуры: формирование цен на произведение искусства, бренд как объект желания, нерациональные компоненты экономического поведения.	4	2	2	12
3	Арт-журналы как инструмент продвижения товаров творческих индустрий: от бумаги к Интернету, от арт-критики к арт-бизнесу.	4	2	2	12
4	Традиционные и виртуальные музеи: от хранилища артефактов к площадке для развлечений.	4	2	2	12
5	Креативные города и творческие кластеры. Формирование «креативного класса».	4	2	2	12
6	Индустриализация классической музыки.	4	2	2	12
7	Эстрадные искусства и специфика отечественного шоу-бизнеса.	4	2	2	12
8.	Драматический театр в современной медиасреде.	4	2	2	12
9	Перспективы и вызовы дальнейшей индустриализации культуры.	4	2	2	12
	Итого	**36**	**20**	**16**	**108**

Базовая литература по курсу:

1. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.
2. Жидков В.С., Соколов К.Б., Дмитриевский В.Н. и др. Социология искусства: Учебное пособие. СПб., 2005.
3. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. М., 2007.
4. Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита М., 2013.

Содержание курса

Тема 1. Творческие индустрии: определение понятия.

Культурные индустрии, творческие индустрии, креативные индустрии. Производство аудиовизуальной продукции и проектная деятельность как Творческая индустрия. Специфика становления творческих индустрий в России (на примере кино, радио и телевидения). Создание коммуникативной ценности – главная задача творческой индустрии. Глобальное и локальное в современной культуре и аудиовизуальном производстве .

Литература по теме:

1. Дриккер А. Эволюция культуры: информационный отбор. СПб., 2000.
2. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. М., 2007.
3. Новикова А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. СПб, 2008.

Тема 2. Культурные производства и инструменты экономики культуры.

Культурные производства в Европе и США. Экономика культуры как специфическая сфера экономики. Принципы формирование цен на различные произведения искусства. Бренд как объект желания. Нерациональные компоненты экономического поведения продавцов и покупателей. Специфика экономики медиа. Профессия продюсера. Телевидение как бизнес: мировой опыт и российская специфика.

Литература по теме:

1. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.
2. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.
3. Падейский В. Проектирование телевпрограмм. М., 2004.

Тема 3. Арт-журналы как инструмент продвижения товаров творческих индустрий: от бумаги к Интернету, от арт-критики к арт-бизнесу.

Идеологическая роль художественной критики в советском обществе. Художественная критика как способ формирования общественного вкуса. Художественная критика как инструмент арт-бизнеса. Арт-журналы в США. Профессиональные критики и самодеятельные критики в Интернете. Изменения в современном арт-бизнесе и влияние медиа на этого процесс.

Литература по теме:

1. Как продавать искусство. Новосибирск, 2001.
2. Дьяконов В. Лекция: Искусство как событие: Арт– журналистика в потоке информации //[Art Aktivist](http://artaktivist.org/).org [Электронный ресурс] : Портал о современном белорусском искусстве. – Электрон. дан. –cop. 2011– 2012. – Режим доступа: [http://artaktivist.org/sovremennoe– iskusstvo– i– art– kritika– v– belarusi/](http://artaktivist.org/sovremennoe-iskusstvo-i-art-kritika-v-belarusi/), свободный
3. [Rubinstein](http://www.goodreads.com/author/show/323961.Raphael_Rubinstein) R. Critical Mess: Art Critics on the State of their Practice. –Hard Press Editions Dist A/C, 2006.
4. Berger M. The Crisis of Criticism. –New Press, 2004

Тема 4. Традиционные и виртуальные музеи: от хранилища артефактов к площадке для развлечений.

Музеи в современном мире, их роль в современной культуре. Виртуальные музеи – специфика коммуникации с артефактом. Музеи как площадки для развлечений и развития сопутствующих креативных индустрий. Аттракционы как средство найти место для артефактов прошлого в современной медиакультуре.

Литература по теме:

Бенъямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.— М., 1996. С. 28.

1. Дебре Р. Введение в медиологию. М.: Практис, 2009.
2. Калугина Т. Художественный музей как феномен культуры. СПб.: Петрополис, 2001. Режим доступа: <http://krotov.info/libr_min/11_k/al/ugina_0.htm>. Дата обращения: 21.02.2012..
3. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга : становление человека печатающего. М.: Академический проект, 2005.

Тема 5. Креативные города и творческие кластеры. Формирование «креативного класса».

Города как творческие кластеры. Однородные и многопрофильные кластеры. Развитие творческих индустрий как осознанный приоритет политики городских властей: система поддержки, включающая льготную аренду, система малых кредитов, венчурные инвестиционные фонды. Медиа в современной городской среде. Центры аудиовизуального производства (киностудии, телестудии и т.д.) в городском пространстве. Стадии создания аудиовизуального проекта.

Литература по теме:

1. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. М., 2007.
2. Как продавать искусство. Новосибирск, 2001.
3. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.

Тема 6. Индустриализация классической музыки

Что принято относить к классической музыке и понимать под этим понятием. Экономические аспекты функционирования классической музыки: патронаж или рынок. Особенности современной экономики классической музыки: скудный ресурс наращивания производительности (закон Баумоля), особенности продажи «нескладируемого» товара, переориентация с произведений и композиторов на имена исполнителей (система звезд и шлягеров), несовпадение медийной известности и профессиональной репутации, завышенные гонорары и разброс в проф.сообществе, неприятие новых сочинений.

Социокультурные особенности функционирования классики: мифологемы классической музыки (статусность, избранность, «высокое» искусство и т.д.), взаимоотношения с массовой (популярной) культурой.

Индустрия звукозаписи и рейтинга: музыкальный спорт – конкурсы. Особенности современного потребления музыки классической музыки в фон повседневности.

Литература по теме

1. Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 2003.

2. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.

3. Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. М., 2004.

4. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. М., 2007.

5. Лебрехт Н. Маэстро, шедевры и безумие: тайная жизнь и позорная смерть индустрии звукозаписи классической музыки. М., 2009.

6. Auslander P. Liveness. Performance in a mediatized culture. London: Routledge, 1999

7. Chanan M. Repeated Takes: A Short History of Recording and its Effects on Music. London, 1995

8. Kramer L. Why Classical Music Still Matters. University of California Press Ltd, London, 2007,

Тема 7. Эстрадные искусства и специфика отечественного шоу-бизнеса.

Изменения в современной эстраде. Связь эстрады и шоу-бизнеса. Взаимодействие шоу-бизнеса и медиа. Форматы взаимодействия. Система звезд шоу-бизнеса и медиа. Эстрадные артисты и производители медиапродукции: алгоритмы взаимодействия.

Литература по теме:

1. Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 2003.

2. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.

 3. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004

Тема 8. Драматический театр в современной медиасреде.

Cовременный театр: центры, платформы, читки, фестивали, альманахи. Как открыть свой театр? От идеи к спектаклю: режиссура и продюсирование. Взаимодействие медиа и театр (опыт написания пьесы по архивным материалам, опыт работы журналиста с актерами и др.). Театральная критика: профессиональная и любительская. Промоушн театральных спектаклей с помощью социальных сетей. Арт-центры и драматический театр.

Литература по теме:

1. Дмитриевский В. Основы социологии театра. История, теория, практика. М., 2004.
2. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.
3. Арт-менеджмент. Электронное учебное пособие. Режим доступа: http://www.tsiac.ru/cdo/index. php? id=14&emc_id=23.
4. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004

Тема 9. Перспективы и вызовы дальнейшей индустриализации культуры.

Креативные кластеры как инструменты децентрализации в сфере экономики и культуры. Продюсирование креативных индустрий как объект интереса политики и социологии. Роль медиа в дальнейшем процессе индустриализации культуры: перспективы Интернета.

Литература по теме:

1. Дриккер А. Эволюция культуры: информационный отбор. – СПб.: Академический проект, 2000.
2. Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2007.

3. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004.