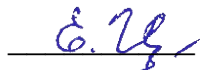

Подгузова Е.Е.
Б1.0.Д.8 Креативные техники проектирования

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. проректора по
учебной работе

Е.В.Горбылева
«19» июня 2025г.

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой
Протокол № 10
от «29» мая 2025г.

/ Ю.В. Иванова

Подгузова Е.Е.
Креативные техники проектирования

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки

51.04.03 «Социально-культурная деятельность»

направленность (профиль): **Управление креативными индустриями**

форма обучения: **заочная**

квалификация: **магистр**

Смоленск
2025

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины является изучение и анализ методов и технологий проектной деятельности в сфере культурных индустрий, а также связанных с ними способов социокультурного взаимодействия; сформировать у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих участвовать в управлении программами и проектами в сфере культуры и искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 учебного плана.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: технологию проектной деятельности и основные подходы к ее организации;

уметь: на основе поставленной проблемы использовать различные способы ее решения по средствам проектной деятельности;

владеть: навыками формулирования проектной задачи и способов ее решения средствами проектного управления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 академических часа: из них 30 часов аудиторной и 114 самостоятельной работы

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма
			Лекции	Семинары	Практические	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Введение в проектную деятельность	3-4	16	22		26	Зачет
2	Раздел 2. Креативные техники генерации идей	4	14	22		26	Экзамен
			14	8	8	114	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Креативные техники проектирования» предусмотрены 30 часов аудиторных занятий. Из них лекции 14 часов, семинарские занятия 8 часов и практические занятия – 8 часов.

При организации учебной деятельности используются как традиционные педагогические технологии, так и интерактивные образовательные технологии, активизирующие деятельностный подход обучающихся к профессиональному образованию.

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема			Количество часов по очной форме обучения			
	Семестр	Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. Введение в проектную деятельность						
Тема 1. Основы проектной деятельности	3	18	4	2	-	12
Тема 2. Технологии разработки проектов в сфере культуры и искусства	3	14	2		-	12
Тема 3. Портфель проектов и проектное управление	3	16	2	2		12
Раздел 2. Креативные техники генерации идей						
Тема 1. Креативные методы и приемы для решения творческих задач	3	22	2		2	18
Тема 2. Методология сервис-дизайна	4	22	2	2		18
Тема 3. Гибкие методы разработки и управления креативными проектами.	4	24	2	2	2	18
Тема 4. Проектный практикум.	4	28	-		4	24
ИТОГО		144	14	8	8	114

Раздел 1. Введение в проектную деятельность

Тема 1. Основы проектной деятельности

Понятие проекта и проектной деятельности. Проектная деятельность как научно-практическая инновационная деятельность. Проект в сфере культуры и искусства: сущность, специфика, классификация. Организационные аспекты проектной деятельности, характеристика ее этапов.

Тема 2. Технологии разработки проектов в сфере культуры и искусства

Основные технологические подходы к разработке проектов. Понятия технология, методы, средства проектирования. Принципы проектирование. Целеполагание в проектной деятельности.

Предпроектное исследование: сущность и подходы.

Структура проекта. Содержание проекта.

Ресурсное и информационное сопровождение проекта,

Общая характеристика креативных техник проектирования.

Тема 3. Портфель проектов и проектное управление

Организационно-управленческая составляющая управления проектами в сфере культуры. Жизненный цикл и фазы проекта. Проекты, выполняемые коммерческими и государственными предприятиями в рамках контрактов.

Окружение проекта. Ближнее окружение проекта. Дальнее окружение проекта. Комплексное воздействие факторов внешней среды на проект. Методы влияния внешней среды проекта и его интерпретация. Внутреннее окружение проекта. Влияние окружения на разные типы проектов.

Система стейкхолдеров проекта. Функции стейкхолдеров проекта. Управление

отношениями со стейкхолдерами проекта.

Понятие портфеля проектов. Особенности управления портфелем проектов в социокультурной сфере.

Раздел 2. Креативные техники генерации идей

Тема 1. Креативные методы и приемы для решения творческих задач

Общая характеристика методов и приемов решения творческих задач. Их классификация.

Квадрат Декарта как техника принятия решения. Ментальные карты – майндмэппинг.

ТРИЗ – технология изобретения и решения творческих задач.

Синектика и метод фокальных объектов, ассоциации и метафоры.

Морфологический анализ.

Метод Киплинга – 5W1H. Шесть шляп Эдварда де Боно.

Техника креативного мышления Брайана Трейси.

Тема 2. Методология сервис-дизайна

Дизайнерский подход в поиске потребностей пользователей. Понятие дизайн-мышление, история зарождения понятия «дизайн-мышление» и истории успеха. Сущность процесса. Роль эмпатии на пути поиска потребностей. Карта эмпатии, выявление потребности, формулировка точки зрения.

Стейкхолдеры, пользователи, респонденты. Базовые инструменты процесса дизайн-мышления. Карта стейкхолдеров, проект БАМЗ, респонденты, экстремальные пользователи, экспресс-интервью.

Как применить дизайн-мышление на практике: эмпатия, анализ и синтез, генерация идей, прототипирование, тестирование.

Тема 3. Гибкие методы разработки и управления креативными проектами.

CRISP-DM – технология и SEMMA сущность, возможности и этапы их использования.

Agile – набор методик и подходов для создания проектов.

Цикл HADI как набор инструментов для проверки и доработки проектных гипотез.

Тема 4. Проектный практикум.

Креативные техники создания новых продуктов и бизнесов

Креативные идеи для проектов в разных областях: организаторы мероприятий, маркетологи, дизайнеры, кинематографисты и т.п.

Прототипирование. Тестирование.

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие 1.

Тема 1. Креативные методы и приемы для решения творческих задач

Практическое занятие 2.

Тема 3. Гибкие методы разработки и управления креативными проектами.

Практические занятия 3-4.

Тема 4. Проектный практикум.

5.2. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинарское занятие 1.

Тема 1. Основы проектной деятельности

Семинарское занятие 2.

Тема 3. Портфель проектов и проектное управление

Семинарское занятие 3.

Тема 2. Методология сервис-дизайна

Семинарское занятия 4.

Тема 3. Гибкие методы разработки и управления креативными проектами.

5.3.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел 1. Введение в проектную деятельность					
1	Тема 1. Основы проектной деятельности	Конспект лекции, подготовка к семинарскому занятию	По итогам изучения темы	3	12
2	Тема 2. Технологии разработки проектов в сфере культуры и искусства	Конспект лекции, подготовка к семинарскому занятию	По итогам изучения темы	3	12
3	Тема 3. Портфель проектов и проектное управление	Конспект лекции, подготовка к семинарскому занятию	По итогам изучения темы	3	12
Раздел 2. Креативные техники генерации идей					
4	Тема 1. Креативные методы и приемы для решения творческих задач	Конспект лекции, подготовка к практическому занятию	По итогам изучения темы	3	18
5	Тема 2. Методология сервис-дизайна	Конспект лекции, подготовка к семинарскому занятию	По итогам изучения темы	4	18
6	Тема 3. Гибкие методы разработки и управления креативными проектами.	Конспект лекции, подготовка к семинару, подготовка к практическому занятию	По итогам изучения темы	4	18
7	Тема 4. Проектный практикум.	Выполнение индивидуальных заданий в рамках проектного практикума	По итогам изучения темы	4	24
Итого по дисциплине					114

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Примерный перечень вопросов для зачета (3 семестр)

Понятие проекта и проектной деятельности

Проектная деятельность как научно-практическая инновационная деятельность

Общая характеристика проектов в сфере культуры и искусства

Организационные аспекты проектной деятельности, характеристика ее этапов.
Основные технологические подходы к разработке проектов
Понятия технология, методы, средства проектирования
Принципы проектирование
Целеполагание в проектной деятельности.
Сущность предпроектного исследования
Ресурсное сопровождение проекта
Информационное сопровождение проекта,
Организационно-управленческая составляющая управления проектами в сфере культуры.
Жизненный цикл и фазы проекта
Особенности управление проектами в социокультурной сфере
Окружение проекта, его влияние на разные типы проектов.
Система стейкхолдеров проекта
Понятие портфеля проектов

Примерный перечень вопросов для экзамена (4 семестр)

Понятие проекта и проектной деятельности
Проектная деятельность как научно-практическая инновационная деятельность
Общая характеристика проектов в сфере культуры и искусства
Организационные аспекты проектной деятельности, характеристика ее этапов.
Основные технологические подходы к разработке проектов
Принципы проектирование
Целеполагание в проектной деятельности.
Сущность предпроектного исследования
Ресурсное сопровождение проекта
Информационное сопровождение проекта,
Жизненный цикл и фазы проекта
Особенности управление проектами в социокультурной сфере
Окружение проекта, его влияние на разные типы проектов.
Система стейкхолдеров проекта
Понятие портфеля проектов
Общая характеристика методов и приемов решения творческих задач
Квадрат Декарта как техника принятия решения.
Ментальные карты – майндмэппинг.
ТРИЗ – технология изобретения и решения творческих задач.
Синектика и метод фокальных объектов, ассоциации и метафоры.
Морфологический анализ.
Метод Киплинга – 5W1H. Шесть шляп Эдварда де Боно.
Техника креативного мышления Брайана Трейси.
Дизайнерский подход в поиске потребностей пользователей.
Понятие дизайн-мышление и сущность технологии
Роль эмпатии на пути поиска потребностей
Гибкие методы разработки и управления креативными проектами
CRISP-DM – технология и SEMMA сущность, возможности и этапы их использования.
Agile – набор методик и подходов для создания проектов.
Цикл HADI как набор инструментов для проверки и доработки проектных гипотез.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебное
Гетианенко А.О. Социокультурное проектирование: сборник кейсов: учебное
пособие. – Москва: Издательство Проспект, 2025. – 80 с.

Зенгин С.С. Проекты и проектная деятельность в социокультурной сфере [Текст]:
учеб. пособие / С.С. Зенгин. – Краснодар: КГИК, 2016. – 171 с.

Меерович М.И. Технология творческого мышления: практич. пособие/М.И.
Меерович, Л.И. Шрагина.- Минск, 2000.- 430 с.

Мурашковский Ю. С. Секреты талантливого мышления.Изд-во: 2020

Нельке Матиас Техники креативности. Изд-во: Омега-Л, 2014

Первушин, В.А. Неделя начинается с субботы: Сказка для менеджеров младшего
возраста[Текст] / В.А. Первушин. – [б. м.]: Издательские решения, 2017 – 394 с.

Подгузова Е.Е. Проектные технологии: практикум /Е.Е. Подгузова; учебное пособие.
– Смоленск: СГИИ, 2024. – 81 с

Симонова И. Ф. Социально-культурное проектирование: современные подходы и
технологии: учебное пособие. –СПб.: Научное издание, 2020. – 250 с.

Социальное проектирование: учебное пособие для студентов вузов М. : Московский
гуманитарный университет : Флинта, 2006.

Технологии проектирования социальной среды: учебно-методический комплекс:
экспериментальное учебное пособие для научно-педагогических работников и студентов
вузов, обучающихся по направлениям педагогического образования СПб.:Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2008

Творчество: теория, диагностика, технология: Словарь-справочник для специалистов
в области образования, инноваций и гуманитарных технологий в социальной сфере / Под
ред. Т. А. Барышевой. СПб., 2008.

Чернышев Д.А. КАК люди думают. Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2020

Чиксент М. Креативность. Поток и психология открытий и изобретений. Изд-во:
Карьера Пресс, 2019

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. М., 1979

Дорфман Л. Я. Дивергентное мышление и дивергентная личность: ресурс
креативности: Личность, креативность, искусство. Пермь, 2002. С. 89–120.

Эдвард де Бono Гениально! Инструменты решения креативных задач»..

Майкл Микалко. Рисовый штурмАльтшуллер Г. Найти идею. Введение в ТРИЗ –
теорию решения изобретательских задач.

Леви М. Гениальность на заказ.

Клеон О. Кради как художник.

Первушин, В.А. Практика управления инновационным проектом: учеб. пособие
[Текст] /В.А. Первушин. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2013 – 208 с. (Сер.
«Образовательные инновации»).

Просницкий, А. Microsoft Project 2016 Методология и практика. [Текст] / А
Просницкий. –М.: ОЧУ ДПО УКИЦ «Проектная ПРАКТИКА», 2016 – 176 с.

Репин, В.В., Елиферов, В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование
бизнес-процессов. [Текст] / В.В. Репин, В.Г. Елиферов, – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013,
– 544 с.

Интернет-ресурсы

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm - сайт Информкультуры:

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские и практические

занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин. Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским и практическим занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций, а также выполнение индивидуальных домашних заданий. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии обработки данных с помощью прикладных программных продуктов MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftAccess; программные пакеты SPSS, STATA. Осуществляется поиск информации в WWW-пространстве; работа с Web-страницами и социальными ресурсами сети Интернет.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

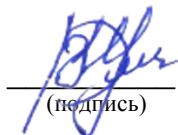
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины **«Креативные техники проектирования»** разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки **51.04.03 Социально-культурная деятельность**, направленности (профилю) Управление креативными индустриями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2017г. №1185 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность *изменениями от 26.11.2020г., 08.02.2021г.* учебным планом института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом 17.04.2025г., Протокол №6 с учетом основной профессиональной образовательной программы (утверждена 19.06.2025г.).

Автор программы – **Подгузова Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент**

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры **гуманитарных и социально-экономических наук** (рецензент – Гнездова Ю.В., профессор, протокол № 10 от «29» мая 2025г.)

Заведующий кафедрой

(подпись)

Ю.В. Иванова
(И.О.Фамилия)

29.05.2025
(дата)

Согласовано:
Начальник УМУ

(подпись)

В.В. Азарова
(И.О.Фамилия)

19.06.2025г.
(дата)