

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ

ИОН
Институт
общественных
наук

НАУКА | ОБРАЗОВАНИЕ

Творческие (креативные) индустрии: основные направления реализации, проблемы и перспективы развития в российских регионах

Мария Захарова

к.э.н., заведующий кафедрой интегрированных коммуникаций
отделения медиакоммуникаций факультета дизайна
и медиакоммуникаций ИОН РАНХиГС.

Руководитель программы бакалавриата
«Управление социальными коммуникациями».

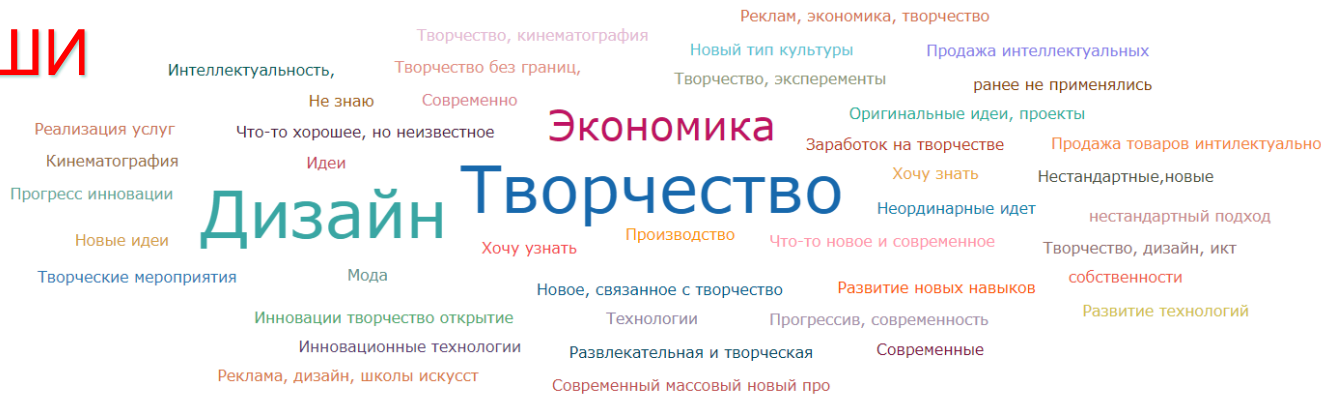
zakharova-mv@ranepa.ru

+7-909-909-74-04

РЕЗУЛЬТАТ онлайн-опроса

Что такое креативные индустрии?

ДШИ

Руководители отделов культуры муниципальных образований

КДУ

Креативные индустрии

фактор устойчивого развития

впервые в 2015 г.
международная повестка ООН

культура и КИ

способствуют:

- созданию условий для развития человеческого капитала,
- экономическому росту,
- обеспечение каждого человека достойной работой.

играют важную роль в
экономике многих
стран

создавая рабочие места,
генерируя доходы и
способствуя
культурному обмену

вносят значительный
вклад в развитие
туризма, образования
и развитие технологий

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

«Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2021 г. № 2613-р.

(далее – Концепция)

Концепция базируется на:

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации".

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

- тип экономики, основанный на капитализации интеллектуальной собственности во всех областях человеческой деятельности - научной, научно-технической, культурной и в целом творческой деятельности.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР

- взаимосвязанные организации и предприятия, размещенные на территории компактно расположенных объектов недвижимости.

...развиваются управляющей компанией под единым брендом и объединяют резидентов (арендаторов) из секторов творческих (креативных) индустрий, субъектов творческого (креативного) предпринимательства в целом, имеют необходимую инфраструктуру для творческой и (или) предпринимательской деятельности, являются центром для создателей и потребителей творческого продукта и позитивно воздействуют на территорию своего присутствия.

[Концепция]

ТВОРЧЕСКИЕ (КРЕАТИВНЫЕ) ИНДУСТРИИ

- **сферы деятельности**, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского общества.

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ТВОРЧЕСКИМ (КРЕАТИВНЫМ) ИНДУСТРИЯМ:

народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность

индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия

театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей и др.

индустрии, основанные на искусстве

кино-, видео-, аудио-, анимационное производство, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, средства массовой информации, реклама и пр.);

современные медиа и производство цифрового контента

прикладные творческие (креативные) индустрии

архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия и т.п.

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Локальные творческие (креативные) индустрии –

совокупность субъектов, деятельность которых направлена преимущественно на создание рабочих мест, обустройство и достижение привлекательности, в том числе туристской, конкретных территорий.

Инвестиционные творческие (креативные) индустрии –

совокупность субъектов, деятельность которых направлена на создание и (или) использование результатов творческой деятельности, преимущественно не связанных с конкретной местностью или способом производства

Творческий (креативный) инкубатор –

отдельный вид бизнес инкубатора, специализирующегося на поддержке и развитии творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства в целом.

Экосистема творческих (креативных) индустрий –

совокупность институциональных условий и механизмов взаимодействия субъектов, участвующих в формировании и развитии творческих (креативных) индустрий, включая производство, дистрибуцию и популяризацию творческих (креативных) товаров и услуг, а также подготовку кадров.

Творческое (креативное) предпринимательство –

экономическая деятельность, направленная на получение прибыли за счет создания и (или) использования результатов интеллектуальной деятельности и являющаяся необходимой платформой и ресурсом для формирования и развития творческих (креативных) индустрий

ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Ключевыми задачами исследования стали:

объективная оценка
развития
креативных
индустрий в
регионах России

выявление
формирующихся
региональных
моделей развития
креативных
индустрий

определение
ключевых
особенностей и
факторов успеха
регионов-лидеров

идентификация
наиболее
дефицитных
региональных
специализаций в
креативной сфере

Исследование проводилось научным центром мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», созданным в ноябре 2020 года в рамках Национального проекта «Наука» как консорциум четырех организаций лидеров в данной области научного знания НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО, МИД России и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Результаты данного исследования опубликованы в научном дайджесте «Рейтинг креативных регионов России», Спецвыпуск No 3, 2023.

(Далее Исследование НИУ ВШЭ)

РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ (РРИКИ)

Система показателей рейтинга состоит из индикаторов сгруппированных в 12 рубрик и распределенных по четырем тематическим разделам:

- «Социально-экономические условия» (рубрики «Благосостояние и экономика» «Образование» «Интеллектуальная собственность» и «Цифровизация»)

- «Культурная среда»

- «Экономика креативных индустрий» (рубрики «Активы креативных индустрий» «Кадры креативных индустрий» «Продукция креативных индустрий»)

- «Поддержка креативных индустрий»

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

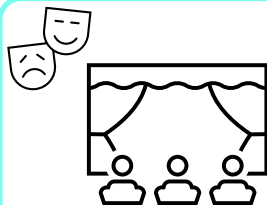
[Исследование НИУ ВШЭ]

ИНДИКАТОРЫ РАЗДЕЛА «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

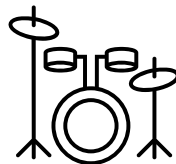
Охват населения музеями

2.1

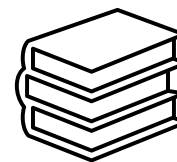
Охват населения театрами

2.2

Охват населения концертными организациями

2.3

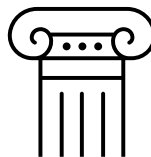
Охват населения библиотеками

2.4

Охват населения культурно-досуговыми организациями

2.5

Число объектов культурного наследия

2.6

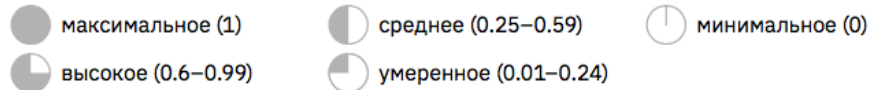
Учащиеся школ искусств

2.7

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В РЕЙТИНГЕ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ЗНАЧЕНИЮ РРИКИ

Значение показателя по рубрике:

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

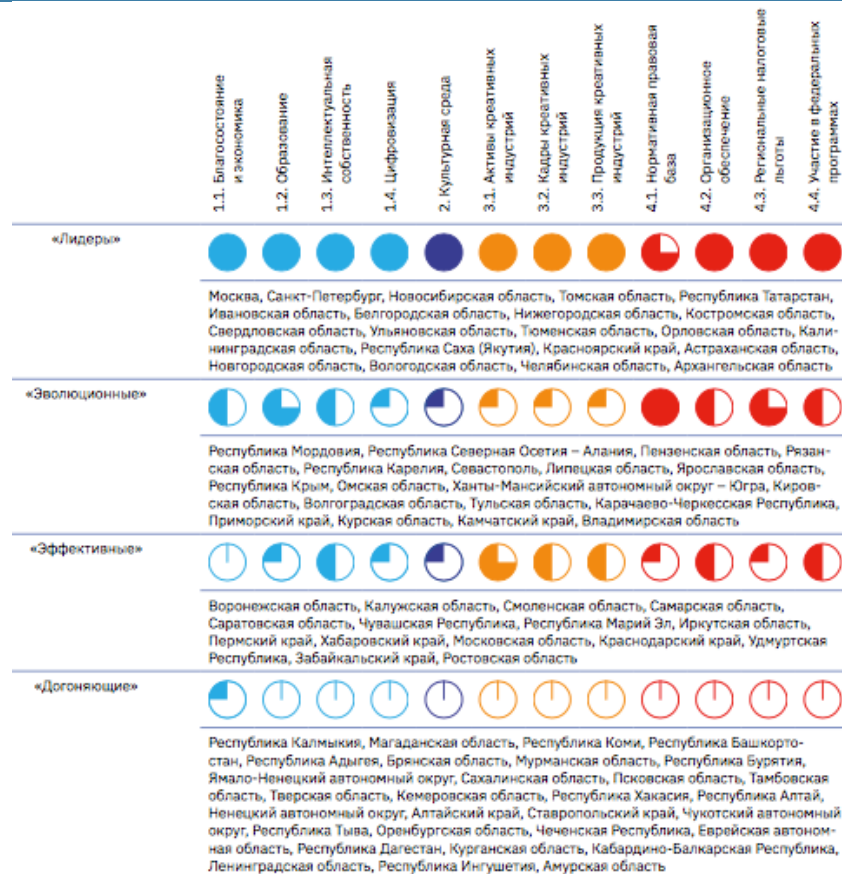
ПОКАЗАТЕЛЬ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

1 группа: «лидеры». В нее входят регион, занявший первое место в рейтинге, и еще 20 субъектов, у которых интегральный индекс отличается от результата победителя не более чем на 60%.

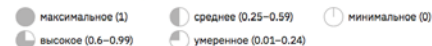
2 группа: 34 региона, РРИКИ отличается от результата «лидеров» рейтинга (60-69%)

«эволюционные» -19 регионов, при высоком потенциале результаты развития креативных индустрий пока ниже средних по России

«эффективные» -15 регионов, при умеренном потенциале результаты развития креативных индустрий превышают средние по стране

Значение показателя по рубрике:

Источник: ИРИЗ НИУ ВШЭ.

СПЕКТР КРЕАТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РЕГИОНОВ

72 – музейное, библиотечное и архивное дело

65 – исполнительское искусство

42 – издание книг и периодики

-
-
-

12 – ИТ и видеоигры

8 – рекламная деятельность

Таблица 3
Креативные специализации групп регионов по значению РРИКИ

Тип креативной индустрии	Креативная индустрия	«Лидеры»	«Эволюционные»	«Эффективные»	«Догоняющие»
Функциональные	Мода	■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Архитектура	■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Реклама и пиар	■ ■ □ □	□ □ □ □	■ □ □ □	□ □ □ □
	Дизайн	■ □ ✓ □	■ □ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □
Медиа	Издательская деятельность	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ ■ □ □
	ИТ и видеоигры	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □
	Кино и анимация	■ ■ □ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Звукозапись	■ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	■ □ □ □
	Телерадиовещание	■ □ □ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ ■ ■ □
Культурные	Исполнительские искусства и художественное творчество	■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■
	Библиотеки, музеи, архивы	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■

Доля регионов – участников группы, имеющих соответствующие отраслевые специализации:

■ ■ ■ ■ очень высокая (>75%)

■ ■ ■ □ высокая (50–75%)

■ ■ □ □ средняя (25–50%)

■ □ □ □ умеренная (10–25%)

□ □ □ □ минимальная (<10%)

Примечание. По каждой группе суммировалось число регионов, имеющих соответствующую отраслевую специализацию, после чего определялась доля регионов с определенной специализацией в общем числе участников группы.

Источник: ИСИЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

ПОДДЕРЖКА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В МОСКВЕ

КРЕАТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ В РЕГИОНАХ

Креативные кластеры появились в России в начале 2000-х гг..

Креативный кластер - территориальная концентрация творческих индустрий и тесно связанных с ними предпринимательской, общественной, образовательной деятельности, расположенных на площадке единого крупного имущественно-земельного комплекса, на территории которого определена и публично заявлена базовая специализация и созданы условия для междисциплинарного взаимодействия, создания творческих продуктов и капитализации человеческих ресурсов.

(Союз креативных кластеров России, 2019)

Отличием креативных кластеров от прочих в экономике в целом является состав резидентов таких кластеров - ими являются представители креативных индустрий -, а деятельность направлена на создание условий для появления креативных продуктов (товаров, работ, услуг) и выводу их на рынок.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ

Музейная,
галерейная
деятельность

Архитектура и
проектирование

Дизайн

Фотография

Издательская
деятельность

Культурно-
досуговые
направления

Исполнительское
искусство,
изобразительное
искусство

Создание аудио-
визуальных
произведений

Реклама

Мода

Народные
промыслы и
ремесла

Иные направления
творческой деятельности,
соответствующие
мировым стандартам
определения креативных
индустрий

ЧТО ДАЕТ КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР ГОРОДУ

стимулирует рост деловой активности, развивает социальную, экономическую и информационную системы;

аккумулирует активную и творчески мыслящую часть городского сообщества;

привлекает инвестиции в различные сегменты городской экономики (инновации, культура, туризм, народные художественные промыслы и ремесла, промышленность и пр.);

налаживает межотраслевое взаимодействие: соединяет на одной площадке представителей промышленного сектора, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений и пр.;

интегрирует творчество в смежные отрасли экономики;

создает условия для замедления отрицательной миграции, особенно среди молодежи;

создает рабочие места в сегменте креативной экономики;

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ

85

проектов получили статус креативного кластера по итогам проведенного сплошного исследования по регионам РФ

2255196,66 м2

составляет общая площадь недвижимости установленных креативных кластеров на 2022 г.

18954,34 млн руб.

суммарный объем установленной выручки полученный УК от управления креативными кластерами за 2021 г.

1635 чел.

общее установленное среднесписочное число занятых в управлении креативными кластерами на начало 2022 г.

202,58 Га

составляет общая площадь территорий, занимаемых установленными креативными кластерами на 2022 г.

ЧИСЛО КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРАХ В СУБЪЕКТАХ РФ

Субъект РФ

Число креативных кластеров

Москва

19

Санкт-Петербург

18

Московская область

4

Самарская область

3

Тульская область, Нижегородская область,
Ростовская область, Удмуртская Республика,
Иркутская область, Красноярский край

2

РЕЗУЛЬТАТ онлайн-опроса

Какие креативные кластеры Вы знаете?

ДШИ

Мель завод
Никаких
Ремесленный туризм
Центр дизайна
Творческий ресурс
Байкал
Архитектура с традициями местн
Не вижу возможностей
Нужны инвестиции!!!!
Заброшенные здания

КДУ

Школа креативных индустрий
Парк Галицкого
Молчановская б-ка
Не знаю от слово совсем
Дом культуры ГЭС -2
ГЭС 2
Молодёжные центры
Предприятия
Точка роста школа

Руководители отделов культуры
муниципальных образований

Арт- завод Доренберг
Музейный кластери в коломне
Кванториум Больше не знаю Доренберг
Креативная индустрия Не знаю Дом молодежи Туризм
ИИ Школа креативных индустрий, Патроны клуб
Точки роста в школах
Культура малых народов

МОСКВА: Центр дизайна Artplay

Крупнейший творческий кластер в России, объединяющий в себе дизайнеров, архитекторов, художников, мастеров ремесла, студии галерей.

МОСКВА: Центр дизайна Artplay

Управление

Формат управления:

группа управляющих компаний (ООО «УК «АРТПЛЭЙ», АО «ЯУЗА РИЭЛТИ») являются собственниками и операторами имущественного комплекса и реализуют проект центр дизайна «Artplay».

Услуги УК:

- сдача в аренду помещений резидентам,
- оказание услуг по сдаче в аренду помещений (уборка, охрана, ремонт),
- зрелищно-развлекательная деятельность (организация и проведение мероприятий),
- сдача в аренду шеренговой инфраструктуры,
- сдача в аренду оборудования,
- организация и проведение мероприятий по развитию резидентов.

Территориальные характеристики:

- общая площадь территории — 3,4828 Га,
- общая площадь комплекса зданий на момент обследования составляет 65 462,70 м²,
- форма собственности — частная.

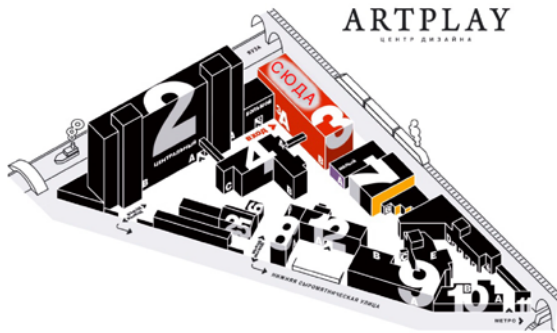
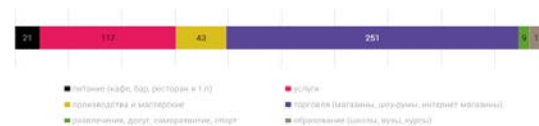

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности (ед.)

1886 г.

Основан Московский бронзолитейный, чугунолитейный и арматурный заводы и фабрика манометров подольским помещиком предпринимателем Ф. Ф. Гагеналем

Источник: <https://artplay.com/p/15293/>

1918 г.

Завод национализирован, присвоено название «1-й арматурный»

Источник: <https://artplay.com/p/43912>

1990-е г.

Завод был приватизирован, началась кампания по выводу московских заводов и фабрик за черту города. Одной из многочисленных жертв лужковских реформ стал завод «Манометр».

Источник: <https://artplay.com/p/686890>

2008 г.

Открытие Центра дизайна «Artplay».

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%_Artplay

МОСКВА: креативный кластер «ХЛЕБОЗАВОД»

«Хлебозавод» — общественное пространство, на территории которого расположены шоурумы российских брендов, кафе разных кухонь мира, образовательные проекты, офисы креативных компаний и площадки для мероприятий

МОСКВА: креативный кластер «ХЛЕБОЗАВОД»

Управление

Формат управления:

собственником и оператором территории является управляющая компания, ООО «ХЛЕБОЗАВОД №9».

Услуги УК:

- сдача в аренду помещений резидентам,
- оказание услуг по сдаче в аренду помещений (ремонт, содержание, охрана),
- рекламная деятельность,
- деятельность в области ресторанного дела и услуги по доставке продуктов питания,
- организация и проведение мероприятий,
- организация и проведение мероприятий по развитию резидентов.

Территориальные характеристики:

- общая площадь территории — 2,8189 Га,
- общая площадь арендуемого помещения на момент обследования составляет 18 028,7 м²,
- форма собственности — частная.

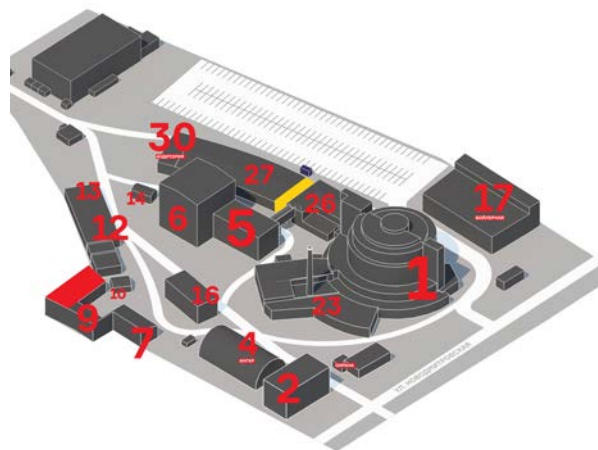
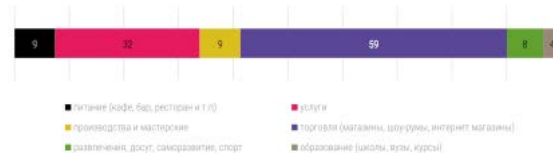

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности (ед.)

1934 г.

Построен Хлебозавод № 9 мощностью 190 тонн хлеба в сутки.

Источник: <https://pastvu.com/p/397990>

1980-е гг.

Проведена модернизация завода.

1993-1995 гг.

Реконструкция оборудования завода по программе Правительства Москвы.

Изменения в ходе реконструкции плана здания.
Источник: <https://lana-sator.livejournal.com/216114.html>

2006 г.

Предприятие, до этого зарегистрированное как ФГУП, акционировано в форму ОАО, 100% акций переданы Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

2016 г.

Предприятие остановлено, оборудование вывезено с территории.

Источник: <https://lana-sator.livejournal.com/216114.html>

2017 г.

Открытие Креативного кластера «ХЛЕБОЗАВОД».

Источник: <https://mir24.tv/articles/16257330/ot-hlebozavoda-dokalachei-voyye-modnye-mesta-moskvy>

2019 г.

Открытие центрального архитектурного сооружения на территории «Хлебозавода», где находился кольцевой конвейер — главный производственный центр завод.

Источник: <https://cityday.news/2020/04/28/technology/hlebozavody-marsa-ona-idea-kolcevoogo-konveyera/>

МОСКВА: центр современного искусства «Винзавод»

В зданиях завода находятся галереи современного искусства, мастерские художников, арт-пространства для выставок, музыкальные клубы, рестораны и кафе.

Центр современного искусства «Винзавод» — это крупный культурный комплекс в Москве, расположенный на территории бывшего завода «Винзавод».

МОСКВА: центр современного искусства «Винзавод»

Управление

Формат управления:

Управление объектом осуществляет группа аффилированных компаний: Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» и ООО «МВК Эстейт» (собственник).

Услуги УК:

- сдача в аренду помещений резидентам (в т.ч. на льготных условиях),
- оказание услуг по содержанию помещений резидентов (охрана, уборка, ремонт),
- организация конференций и выставок,
- помощь в организации мероприятий резидентов,
- организация и проведение мероприятий по развитию резидентов,
- предоставление в аренду оборудования и шеринговой инфраструктуры,
- оказание консультационной, информационной, образовательной и организационно-методической поддержки резидентам.

Территориальные характеристики:

- общая площадь территории — 1,7952 Га,
- общая площадь арендуемого помещения на момент обследования составляет 21 168 м²*,
- форма собственности — частная.

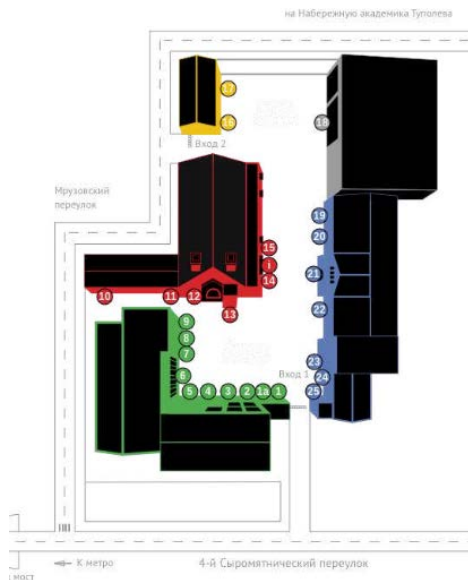

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности (ед.)

1821 г.

Фридрих Даниельсон строит на территории усадьбы пивоваренную фабрику.

1855 г.

Усадьба и фабрика переходят во владение известному «откупщицкому царю» Василию Александровичу Кокореву.

70–80-е г. XIX века

Завод принадлежит АО «Московская Бавария».

Источник: <https://pastvu.com/p/169670>

1889 г.

Основан Московский комбинат виноградных и десертных вин.

Источник: <https://pastvu.com/p/382011>

Конец XX века

Комбинат закрыл производство.

Источник: <https://pastvu.com/p/251127>

2001 г.

Мосвинкомбинат обанкротчен.

2007 г.

Открытие Центра современного искусства «Винзавод».

Источник: <https://www.afisha.ru/msk/other/6227/>

2012 г.

Образован Фонд поддержки современного искусства «Винзавод». ЦСИ «Винзавод» репозиционирован как арт-кластер.

МОСКВА: дизайн-завод (бывший дизайн-завод FLACON)

**Дизайн-завод —
городской квартал,
культурный центр и
креативное сообщество
на месте бывшего
хрустального завода.**

МОСКВА: дизайн-завод (бывший дизайн-завод FLACON)

Управление

Формат управления:

управление объектом и оказание услуг резидентам осуществляет собственник, ООО «Хрустальный». Услуги по проведению и сопровождению мероприятий на территории кластера осуществляет аффилированное ЮЛ с собственником, ООО «Дизайн-завод».

Услуги УК:

- сдача в аренду помещений резидентам,
- деятельность по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий,
- ресторанное обслуживание,
- проведение информационных кампаний,
- организация конференций и выставок,
- организация и проведение мероприятий по развитию резидентов.

Территориальные характеристики:

- общая площадь территории – 2,456874 Га
- общая площадь арендуемого помещения на момент обследования составляет 23 989,5 м²*
- форма собственности – частная.

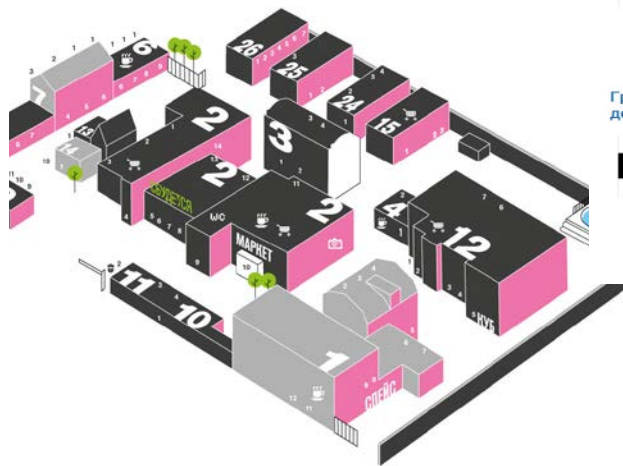

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

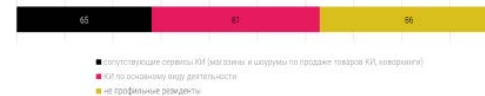

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности

1864 г.

Предприниматель Фредерик Дюфуа купил землю под постройку хрустально-стеклянного завода. Завод производил флаконы для духов Parfums, строительное стекло, аптекарские пузырьки, лампады и хрустальную посуду.

Источник: <https://expotrade.ru/articles/1098-kak-stekolnyy-zavod-sdelalaya-modnym-kreativnyy-klasterom/>

1917 г.

Завод семьи Дюфуа был национализирован, получил обозначение Хрустальный завод № 7, чуть позднее переименован в Московский хрустальный завод имени Калинина.

Источник: <https://pastu.ru/>

1991 г.

Завод оказался на грани банкротства и вместе с французской компанией Comptoir de Parfums вошел в состав предприятия «Флакон-Париж». Французы инвестировали в завод около \$5 млн, но выйти в прибыль не удалось.

Источник: <https://pastu.ru/>

2000-е г.

Завод закрылся.

2005 г.

Землю выкупил предприниматель Николай Матушевский. Сначала завод планировалось снести и построить бизнес-центр. Но из-за кризиса 2008 года решили сдавать помещения в аренду в том виде, как они были.

Источник: <https://expotrade.ru/articles/1098-kak-stekolnyy-zavod-sdelalaya-modnym-kreativnyy-klasterom/>

2009 г.

Открытие Дизайн-завода «FLACON».

Источник: <https://expotrade.ru/articles/1098-kak-stekolnyy-zavod-sdelalaya-modnym-kreativnyy-klasterom/>

2021 г.

Дизайн-завод «FLACON» сменил собственника и переименован в «Дизайн-завод».

ТУЛА: творческий индустриальный кластер «Октава»

Кластер «Октава» — совместный проект частного инвестора Михаила Шелкова и Государственной корпорации «Ростех», реализуется при активной поддержке руководства Тульской области.

<https://myslo.ru/news/tula/2022-12-05-gutenberg-otdyhaet-v-klustere-oktava-projdet-festival-bibliokul-tury>
https://dzen.ru/a/ZTJFbzQ2KESlqT_
https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/tvorcheskiy-klaster-oktava-v-tule/

ТУЛА: творческий индустриальный кластер «Октава»

Управление

Формат управления:

управляющая компания (ООО «Октава») является собственником и самостоятельно осуществляет управление креативным кластером.

Услуги УК:

- оказание услуг по сдаче в аренду помещений резидентам,
- содержание помещений (охрана, уборка, ремонт),
- организация и помощь в проведение мероприятий,
- сдача в аренду оборудования и шеринговой инфраструктуры,
- проведение рекламных кампаний и информационное сопровождение,
- деятельность зрелищно-развлекательная,
- проведение совместных мероприятий по развитию резидентов.

Территориальные характеристики:

- общая площадь территории – 0,6776 Га,
- общая площадь арендуемого помещения на момент обследования составляет 12 344,30 м²*
- форма собственности – частная.

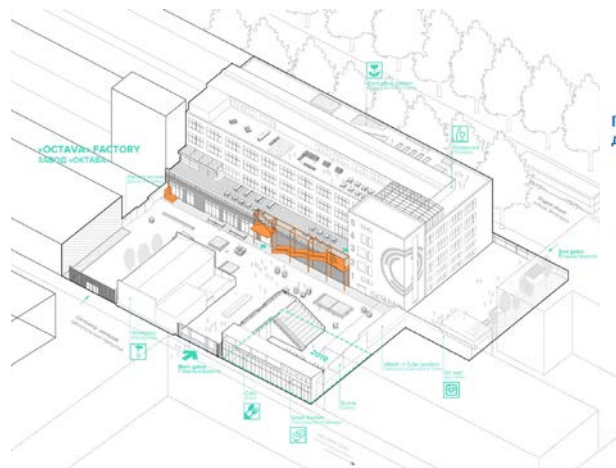
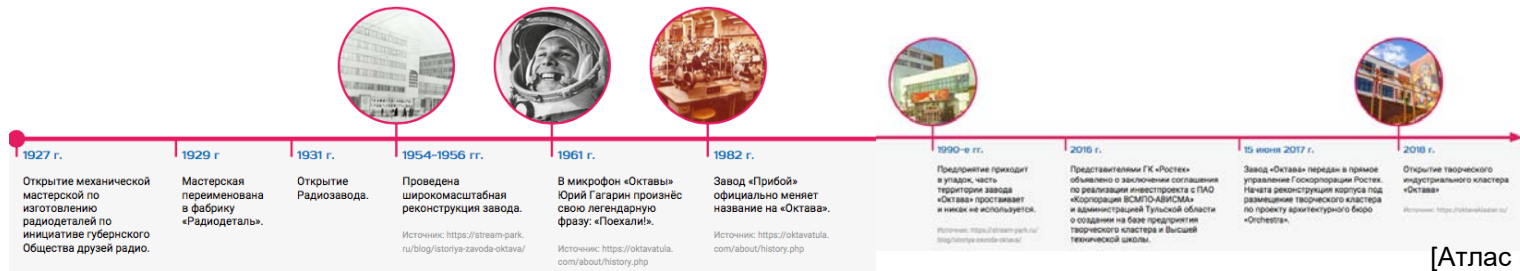

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности (ед.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: креативный кластер «Севкабель ПОРТ»

«Севкабель Порт» — это проект преобразования исторического «серого пояса» Гавани Петербурга в общественное культурно-деловое пространство.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: креативный кластер «Севкабель ПОРТ»

Управление

Формат управления:

Группа компаний (ООО «К-40», ООО УК «Севкабель ПОРТ»)²⁰⁸ осуществляют совместное управление имуществом комплексом под размещение проекта креативного кластера. Собственником у имущественного комплекса выступает ООО УК «Севкабель ПОРТ».

Услуги УК:

- сдача в субаренду помещений резидентам,
- оказание услуг по сдаче в аренду помещений,
- организация зрелищно-развлекательных мероприятий,
- комплексное обслуживание помещений,

Территориальные характеристики:

- общая площадь территории – 3,4009 Га,
- общая площадь арендуемого помещения на момент обследования составляет 32 081,7 м²*,
- форма собственности – частная.

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

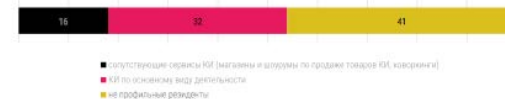
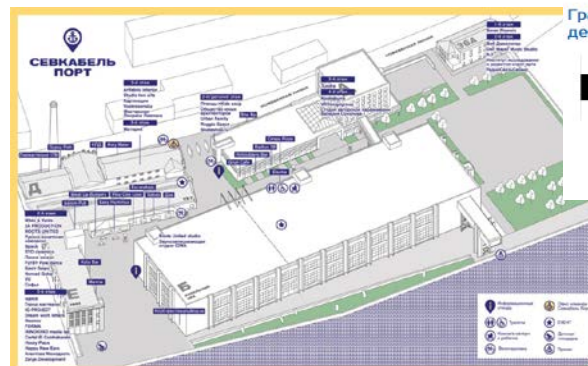

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности (ед.)

1880-е гг.

Строительство фабрики Сименс и Гальске.

1880–1882 г.г.
Источник: <https://pastvu.com/p/988757>

1902 г.

На заводе впервые в промышленных масштабах началась сборка радиотелеграфа.

Источник: <https://pastvu.com/p/130579>

1906 г.

Объединение кабельного завода в «Акционерное общество Соединенных кабельных заводов», которое сыграло важную роль в электротехническом развитии России.

1916 г.
Источник: <https://pastvu.com/p/1625163>

1920-е гг.

Восстановление завода.

1923 г.
Источник: <https://pastvu.com/p/1131903>

2017 г.

Руководство завода «Севкабель» принимает решение о модернизации и уплотнении своих мощностей на удаленной от моря части. Освободившиеся площадки у Финского залива, на Кожевенной 40 – исторической территории завода «Сименс и Гальске», с которого начался современный «Севкабель» – решено преобразовать в культурно-деловое пространство.

Источник: <https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/mesta/sevkaibel-порт/>

2018 г.

Открытие Севкабель Порт.

Источник: <https://sevkaibelport.ru/ru/reports>

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: творческий кластер «Артмуза»

**АРТМУЗА — музей
современного искусства и
крупнейший творческий
кластер Северной столицы.**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: творческий кластер «Артмуза»

Управление

Формат управления:

Управляющая компания (АО «Муза») является собственником креативно-го кластера, а также является оператором территории.

Услуги УК:

- оказание услуг по сдаче в аренду помещений,
- организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий,
- деятельность в области ресторанного дела и услуги по доставке продуктов питания.

Территориальные характеристики:

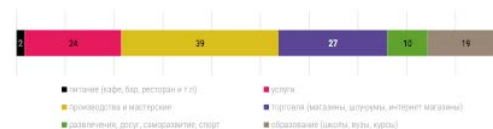
- общая площадь территории – 1,0312 Га,
- общая площадь арендуемого помещения на момент обследования составляет 13 977,6 м²*,
- форма собственности – частная.

График распределения резидентов по соответствию креативным индустриям (КИ) (ед.)

График распределения резидентов по укрупненным видам деятельности (ед.)

1938 г.

Основан Механический завод, первой его продукцией были несгораемые шкафы, кровати и счетчики.

Источник: <https://pastvu.com/p/136440>

кон. 1940-х — нач. 1950-х

Строительство четырёхэтажного производственного корпуса.

до 1991 г.

Предприятие производит спортивный инвентарь, подшпигники, игрушки и настольные игры.

с 1991 г.

Завод переименован в «Муздеталь» и перепрофилирован на производство акустических гитар, после предприятия преобразовано в бизнес-центр, помещения сдаются в аренду организациям и предприятиям.

после 2008 г.

Арендаторы стали покидать здание и на волне открытия творческих пространств руководство предприятия решает сменить вектор развития.

Источник: <https://alfa-delta.livejournal.com/132906.html>

2013 г.

Артмуза начинает работать как выставочный зал.

Источник: <https://www.citywalls.ru/house9534.html>

2014 г.

Открытие творческого кластера «Артмуза».

Источник: <https://kuda-spb.ru/place/tvorcheskiy-klaster-artmuza/>

СЕГОДНЯ

Спрос на продукты креативного рынка показывает стабильный рост последние несколько лет.

Меняются предпочтения потребителей, наблюдается снижение спроса на традиционные продукты и услуги.

КИ являются драйверами инновационного развития в прогрессивных странах, формируют новые бизнесы и направления деятельности на стыке творческой идеи, различного вида услуг, цифровых сервисов и высокотехнологической продукции.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Образование: внимание к подготовке специалистов в области креативных индустрий.

Экономика: поддержка малого и среднего бизнеса.

Инфраструктура: создание и развитие креативных кластеров, коворкингов, арт-резиденций и др.

Продвижение и маркетинг: развитие маркетинговых стратегий и инструментов для продвижения креативных продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынке.

В России существует большой потенциал для развития креативных индустрий.

Весной 2023 года отмечена положительная динамика роста вакансий в сегменте креативных индустрий:

март и апрель выросли по сравнению с показателями этих месяцев за 2022-й **на 5%** и даже **40%** соответственно.

Дефицит профессионалов креативной индустрии в России ощущается все острее.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ

ИОН
Институт
общественных
наук

НАУКА | ОБРАЗОВАНИЕ

Потенциал образовательных организаций в развитии творческой (креативной) среды региона

Татьяна Удалова

заместитель декана факультета дизайна и медиакоммуникаций,
старший преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций
отделения медиакоммуникаций факультета ИОН РАНХиГС,
магистр педагогики, МВА.

udalova-tv@ranepa.ru

+7-965-396-97-84

Научно-технический прогресс, внедрение цифровых технологий, рост значения интеллектуальной собственности

Креативная (творческая) индустрия - ключевая область экономического и общественного развития

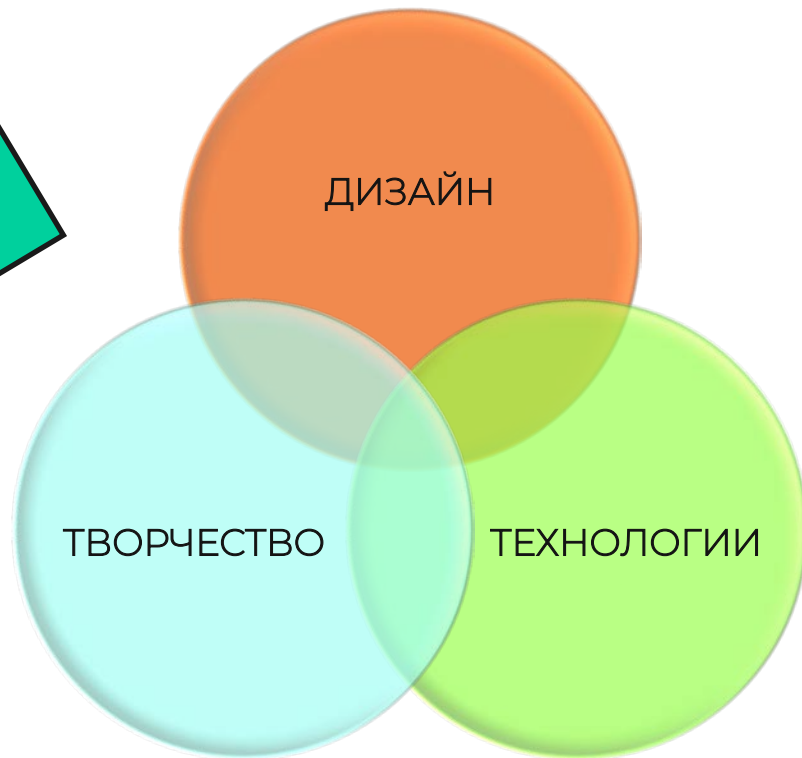
Создает новые формы социально-экономического взаимодействия и помогает укреплять государства, города, организации, сообщества

Развитие ИИ испытывает влияние образовательной политики страны

Изменения в сфере искусства, науки, образования, производства, бизнеса и других отраслях

реклама,
медиа,
дизайн,
теле- и радиовещание,
музыка,
кино,
анимация,
разработка видеоигр,
архитектура,
мода,
изобразительное и исполнительское
искусство
и др.

Образование становится креативной индустрией

Необходимость внедрения инноваций.

Творческий класс населения страны генерирует новые идеи и предложения.

Представители - все, кто способен создавать креативные продукты и успешно продвигать их на рынке.

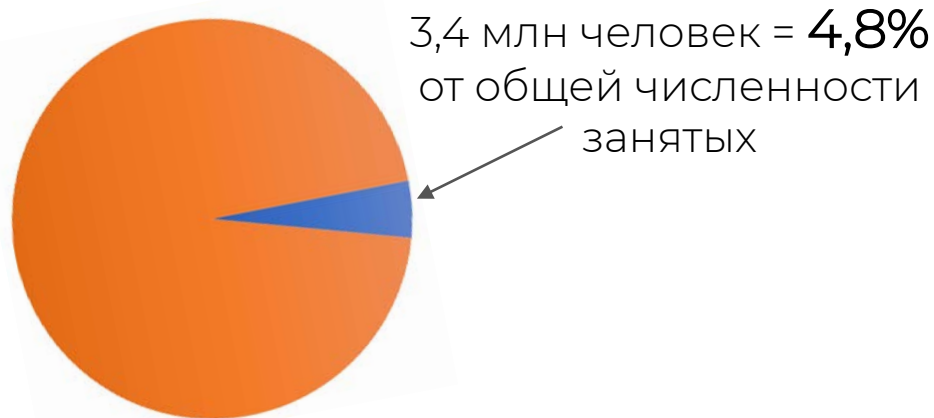

Креативный класс на общественной арене - индикатор, отражающий уровень развития человеческого капитала, качество условий жизни, устойчивость социально-экономической ситуации в регионах и странах мира.

Лидеры по доле креативного класса

Доля креативного класса в России в 2021 году

исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала (консорциум ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН)

Структура численности креативного класса в России: 2021, %

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

За пятилетний период количество таких категорий работников возросло в РФ приблизительно на 30%

Социально-демографический портрет типичного представителя креативного класса

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область и т.д

Молодой мужчина возрастом 25-34 лет, с высшим образованием.

Условия занятости показали в среднем 40 часов в рабочей неделе и полный день. к 2030 году число занятых в возрасте до 40 лет может уменьшиться на 25% вследствие демографического кризиса.

в России по специальности работает только $\approx 1/2$ занятых.

Универсальные навыки: многозадачность, умение принимать решения, навыки поиска новых идей и стрессоустойчивость.

Важно: навыки, относящиеся непосредственно к работе, +использование профессиональной документации и цифровые компетенции*.

*Sostav

Творчество все больше связано с маркетингом, продвижением и PR.

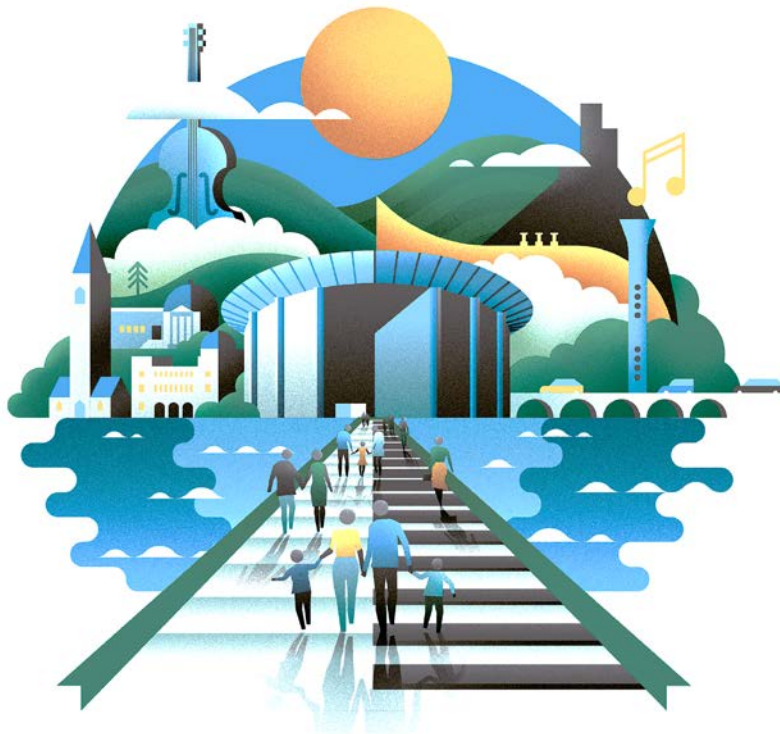
Маркетинг и продвижение – новый алфавит творчества.

2021 и 2022 годы оказали влияние и на творческую сферу бизнеса.

И одновременно создали условия для возникновения новых тенденций его развития в России и мире

ОБРАЗОВАНИЕ

КРЕАТИВНАЯ СРЕДА РЕГИОНА

ВЫВОД:

Диспропорции в структуре занятости населения в отраслях креативной индустрии, по-видимому, будут нарастать.

Этот связано не только с принятием тренда на развитие цифровой экономики и креативных индустрий, но и с действием распределительного механизма в системе образования (в виде контрольных цифр приема).

Востребованность профессий творческой (креативной) индустрии в форме анализа статистики поступивших на программы бакалавриата по данным Федеральной службы государственной статистики на основе отчета Минобрнауки РФ (ВПО1)

РФ
2023

187 направлений бакалавриата, очная форма обучения

1. Библиотечно-информационная деятельность
2. Вокальное искусство
3. Градостроительство
4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
5. Дизайн
6. Дизайн архитектурной среды
7. Дирижирование
8. Драматургия
9. Журналистика
10. Издательское дело
11. Изящные искусства
12. Искусства и гуманитарные науки
13. Искусство костюма и текстиля
14. Искусство народного пения
15. История искусств
16. Конструирование изделий легкой промышленности
17. Ландшафтная архитектура
18. Медиакоммуникации
19. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
20. Музыкальное искусство эстрады

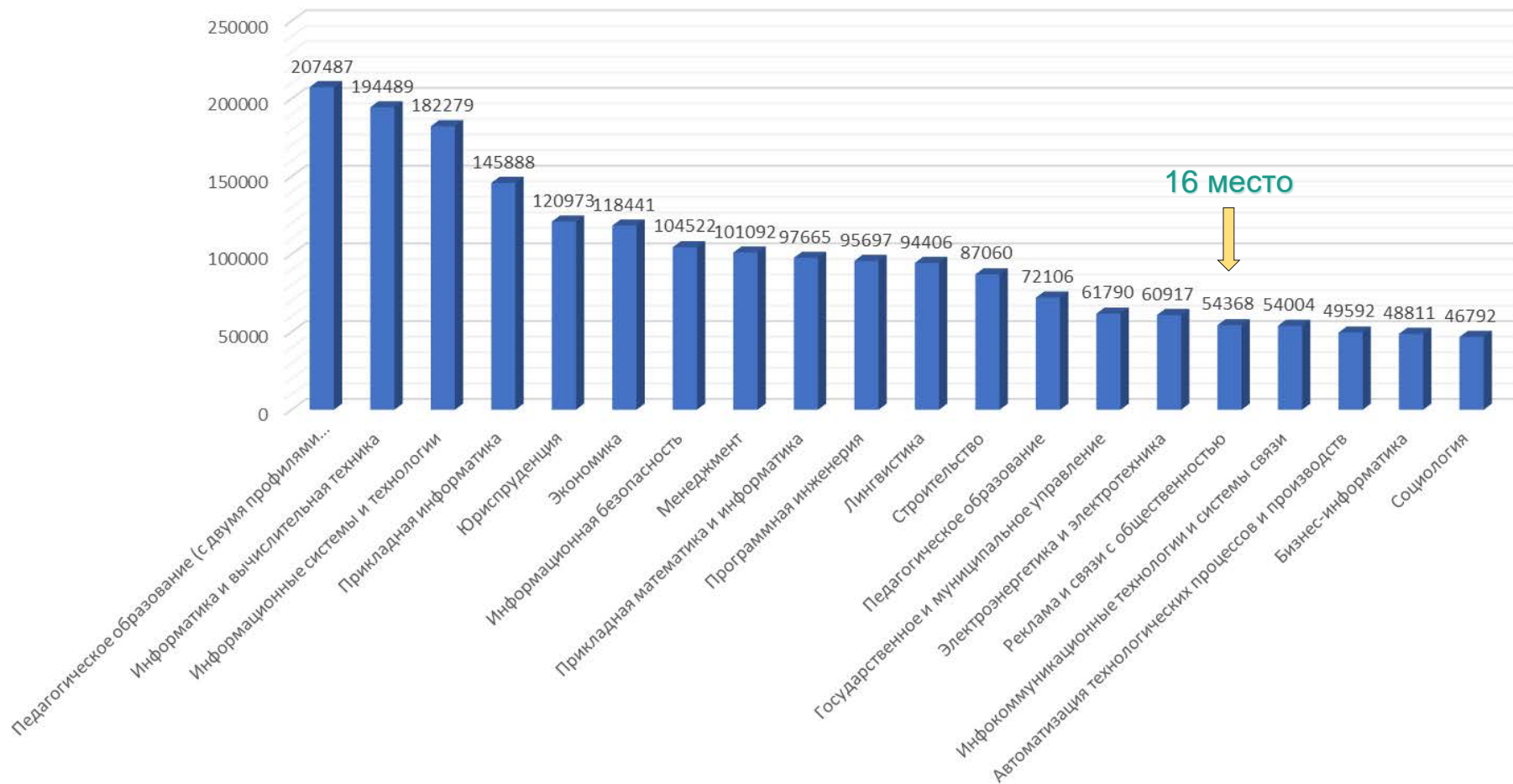
20. Музыкальное искусство эстрады
21. Музыкально-инструментальное искусство
22. Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
23. Народная художественная культура
24. Режиссура театрализованных представлений и праздников
25. Реклама и связи с общественностью
26. Реставрация
27. Сервис
28. Социально-культурная деятельность
29. Театроведение
30. Телевидение
31. Теория и история искусств
32. Технологии и проектирование текстильных изделий
33. Технология изделий легкой промышленности
34. Технология полиграфического и упаковочного производства
35. Технология художественного оформления спектакля
36. Технология художественной обработки материалов
37. Туризм
38. Хореографическое искусство
39. Хореографическое исполнительство
40. Цирковое искусство

90

направлений
бакалавриата,
очная форма обучения

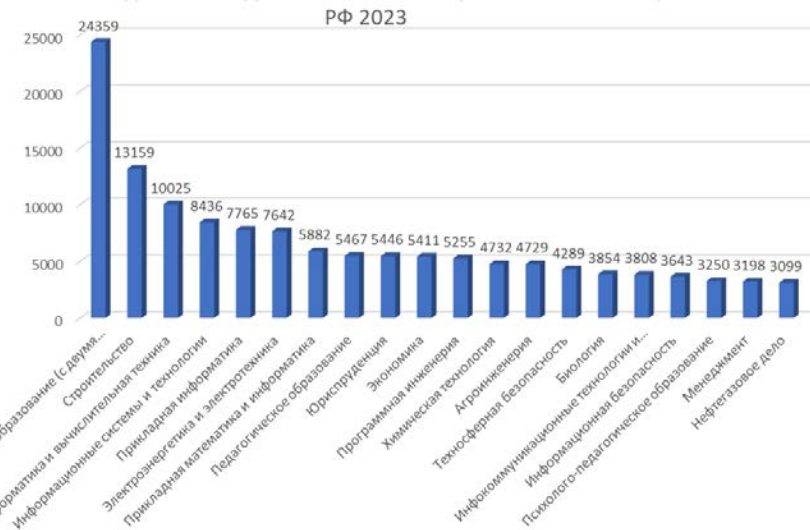
1. Архитектура
2. Гостиничное дело
3. Дизайн
4. Дизайн архитектурной среды
5. Драматургия
6. Журналистика
7. Изящные искусства
8. Ландшафтная архитектура
9. Реклама и связи с общественностью
10. Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
11. Сервис
12. Социально-культурная деятельность
13. Туризм

РФ 2023. Подано заявлений (бюджет)

РФ 2023

Рейтинг выделения бюджетных мест по направлениям бакалавриата.

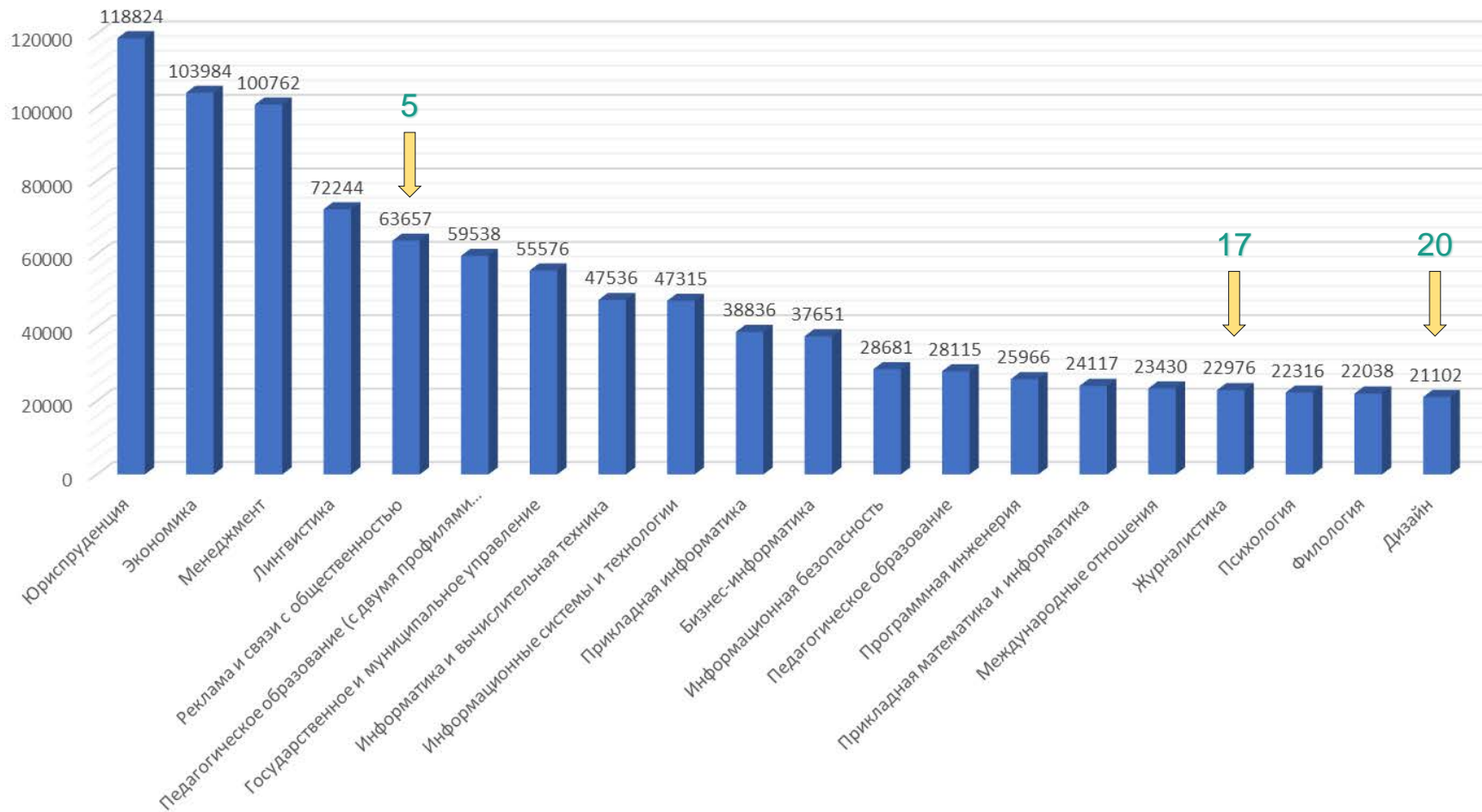

Направление бакалавриата

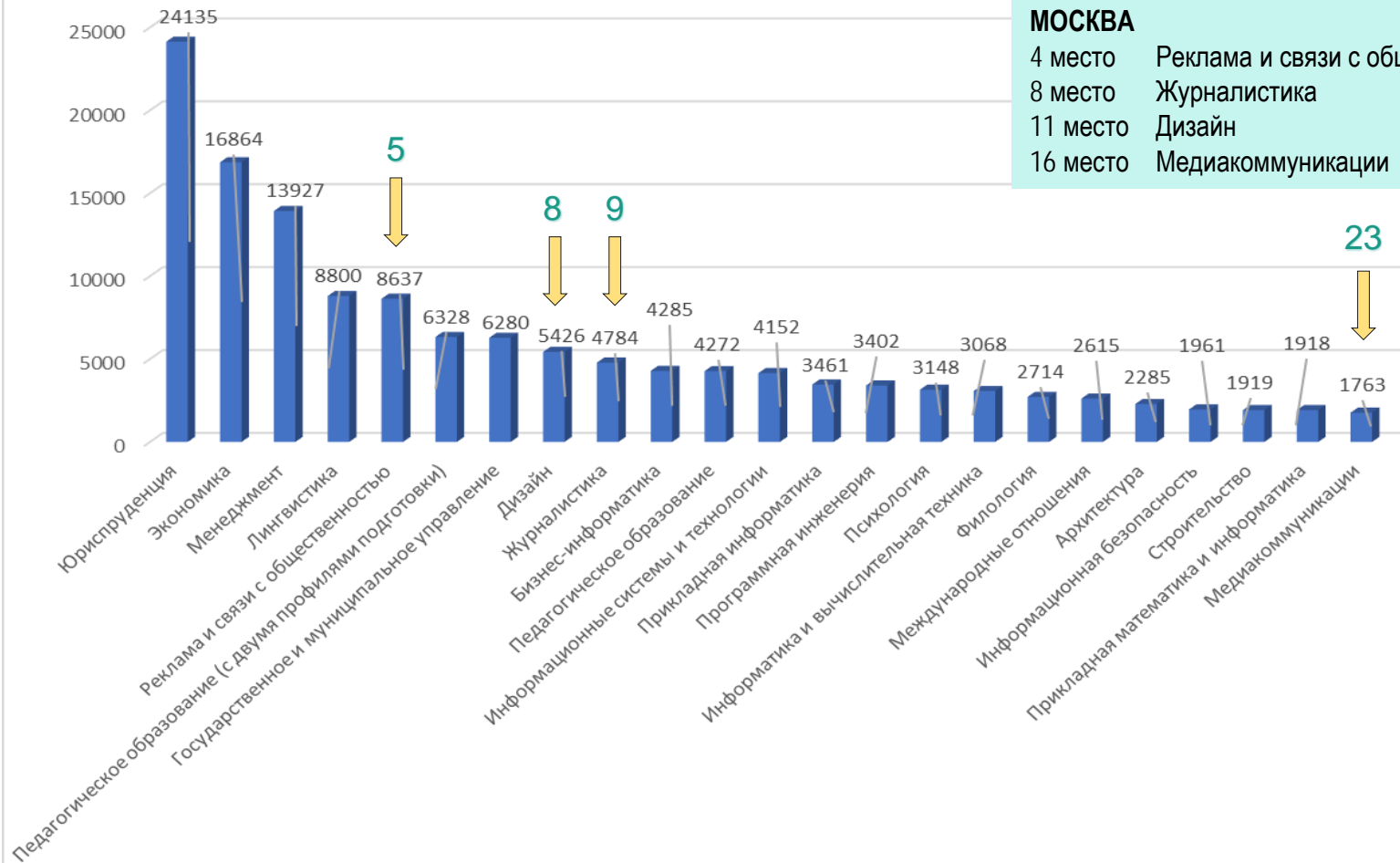
Рейтинг

- 57 Дизайн
- 69 Журналистика
- 78 Реклама и связи с общественностью
- 98 Музыкально-инструментальное искусство
- 107 Дизайн архитектурной среды
- 109 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
- 110 Народная художественная культура
- 112 Библиотечно-информационная деятельность
- 118 Конструирование изделий легкой промышленности
- 119 Искусство костюма и текстиля
- 124 Режиссура театрализованных представлений и праздников
- 125 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
- 135 Медиакоммуникации
- 145 Дирижирование
- 146 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
- 147 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
- 155 Музыкальное искусство эстрады
- 158 Искусство народного пения
- 160 Искусства и гуманитарные науки
- 162 Издательское дело
- 164 Реставрация
- 168 Вокальное искусство
- 173 Телевидение
- 176 Хореографическое исполнительство
- 183 Театроведение
- 185 Цирковое искусство
- 186 Изыщные искусства

РФ 2023. Подано заявлений (договор)

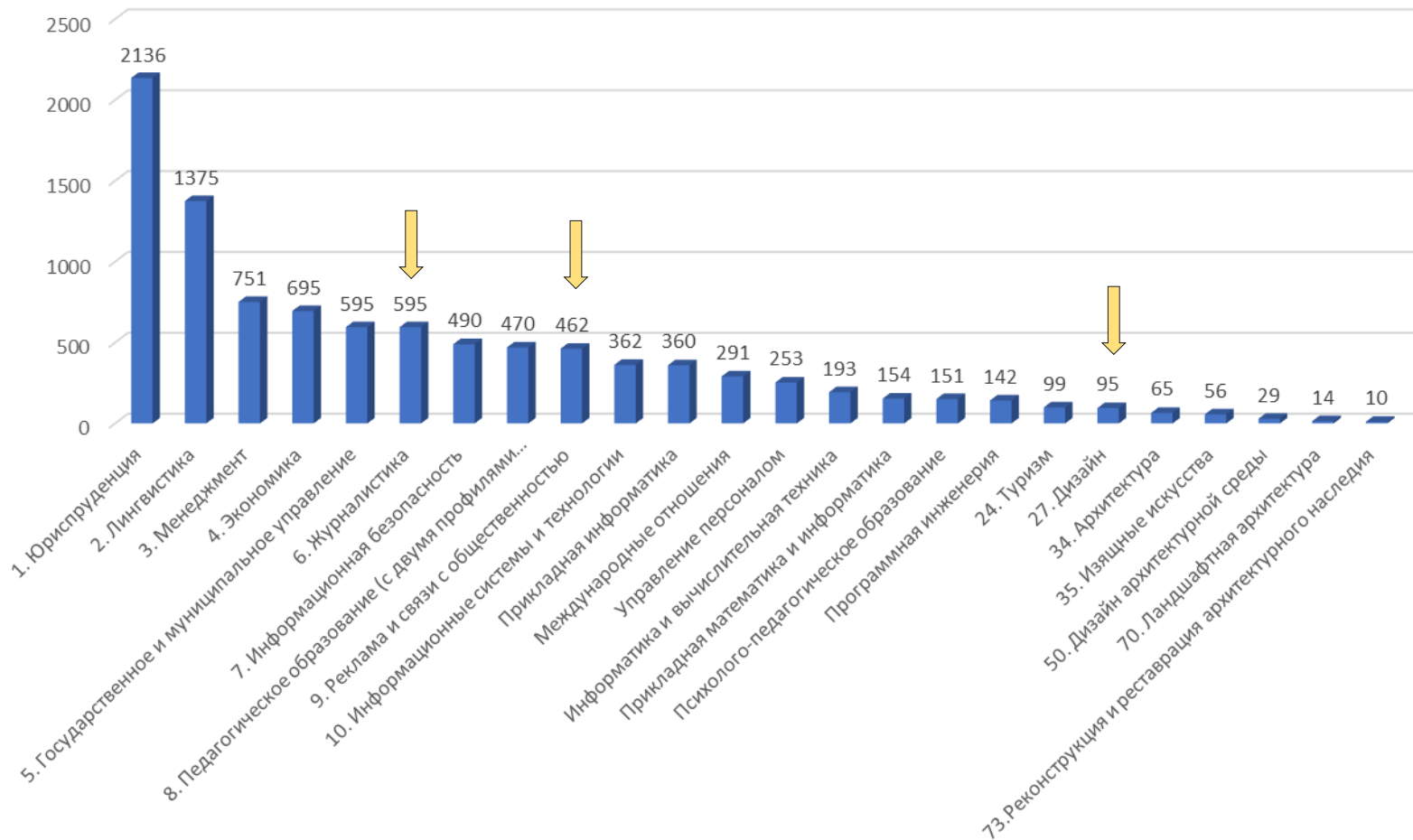
РФ 2023. Принято(договор)

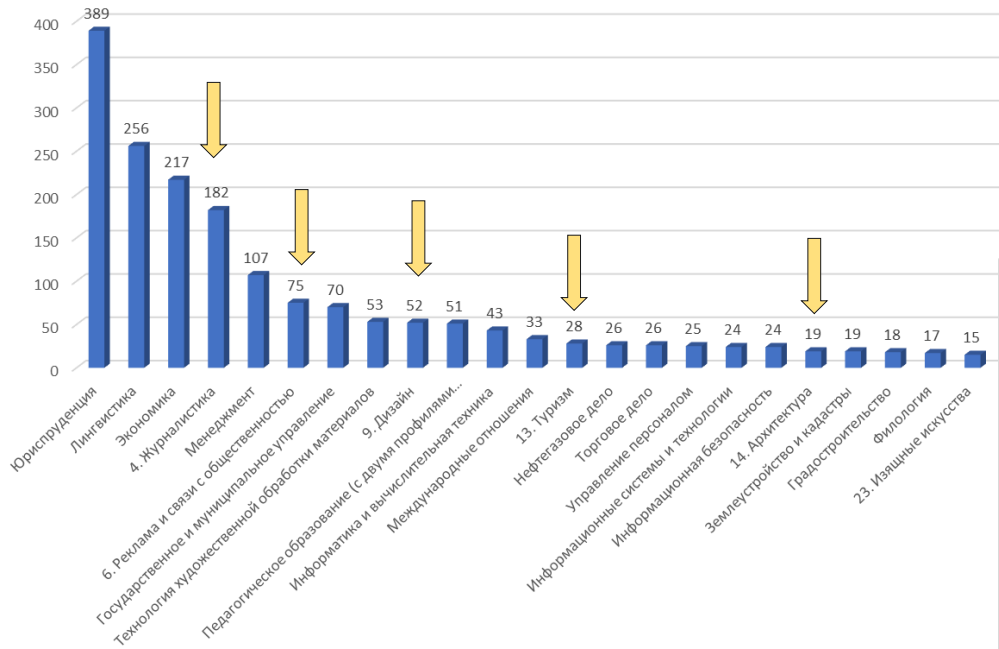
МОСКВА

- 4 место Реклама и связи с общественностью
- 8 место Журналистика
- 11 место Дизайн
- 16 место Медиакоммуникации

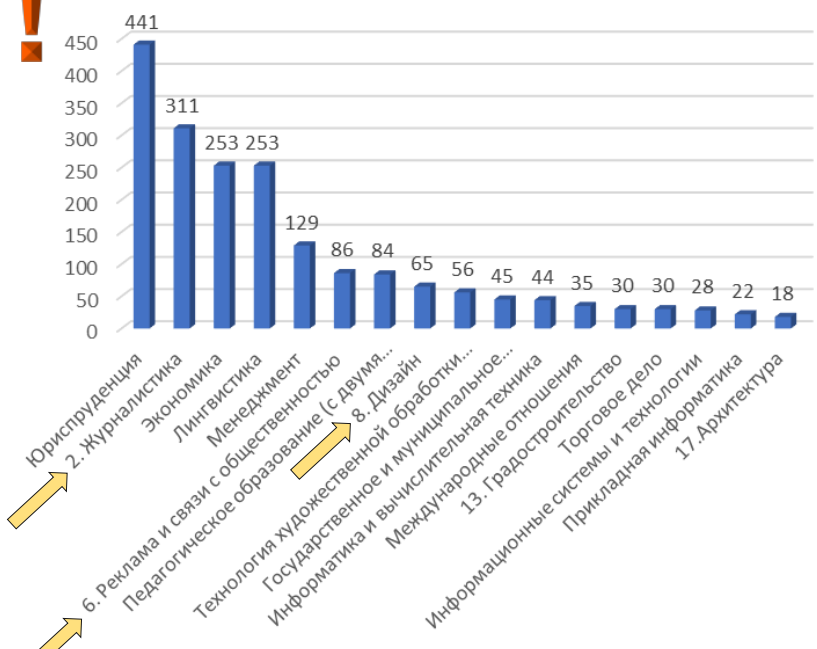
Иркутская область. 2023. Подано заявлений (договор) (чел)

Иркутская область.2023. Принято (договор) чел.

Иркутская область. 2022. Принято (договор)

Доля от общего количества поступивших

РФ

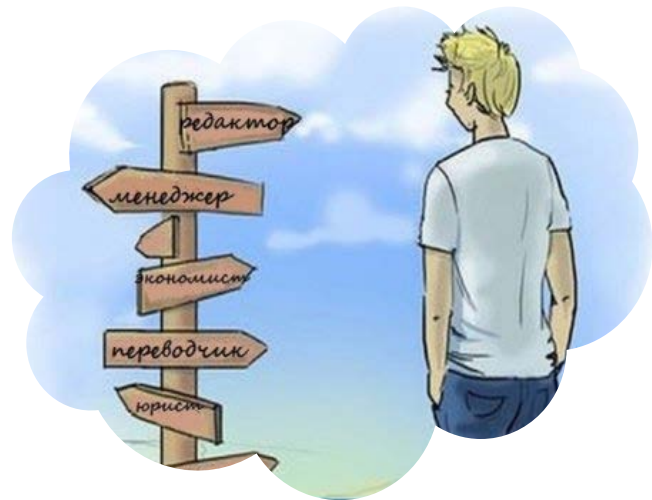
Реклама и связи с общественностью	2,05 %
Журналистика	1,26 %
Дизайн	1,24 %

Иркутск

Реклама и связи с общественностью	1,30 %
Журналистика	3,07 %
Дизайн	0,87 %

Москва

Реклама и связи с общественностью	3,82 %
Журналистика	2,04 %
Дизайн	1,77 %

Актуальность направлений (рейтинг мест)	Абитуриенты	Студенты
Туризм	27	27
Архитектура	32	19
Медиакоммуникации	37	23
Издательское дело	69	52
Ландшафтная архитектура	72	86
Дизайн архитектурной среды	77	65
Телевидение	79	43
Документоведение и архивоведение	90	102
Искусства и гуманитарные науки	92	72
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия	98	108
Народная художественная культура	99	51
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	102	122
Искусство костюма и текстиля	113	101
Изящные искусства	114	70
Технология художественной обработки материалов	120	85

Актуальность направлений (рейтинг мест)	Абитуриенты	Студенты
Режиссура театрализованных представлений и праздников	126	97
Хореографическое искусство	128	88
Музыкальное искусство эстрады	136	77
Библиотечно-информационная деятельность	137	146
Реставрация	142	116
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия	144	144
Вокальное искусство	147	99
Конструирование изделий легкой промышленности	153	98
Музыкально-инструментальное искусство	159	93
Технология полиграфического и упаковочного производства	163	165
Технологии и проектирование текстильных изделий	168	162
Музыказнание и музыкально-прикладное искусство	170	131
Технология художественного оформления спектакля	174	152
Технология изделий легкой промышленности	176	168

Актуальность направлений (рейтинг мест)	Абитуриенты (чел)	Студенты (чел)
Журналистика	6	4
Реклама и связи с общественностью	9	6
Туризм	24	13
Дизайн	27	9
Архитектура	34	14
Изящные искусства	36	23
Дизайн архитектурной среды	50	32
Ландшафтная архитектура	70	87
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия	73	40

Желающих больше,
чем предоставление возможности учиться на данных специальностях

Актуальность направлений образования РФ. Принято по договорам.

Реклама и связи с общественностью,

Журналистика,

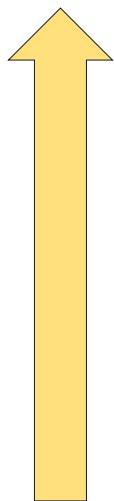
Дизайн

2023 г – 4, 6, 9 места

2018 г – 7, 9, 12 места

2013 г – 15, 30, 25 места

Популярность данных направлений растет

Благодаря двум факторам, популярность образования в области креативных технологий растет в геометрической прогрессии:

1. Запрос на индивидуализацию во всех сферах социальной жизни.
2. Снижение порога входа в профессию для начинающих креаторов.

91 %

представителей поколения Z планирует открыть собственный бизнес в области креативной индустрии

1. Лидер сфера “Медиа
2. “Функциональное творчество”.
3. “Искусство” и “Наследие”.

Главный тренд в образовании — само образование становится креативной индустрией, областью применения творческих подходов, расширения мышления через мультидисциплинарные практики и командную проектную работу.

20 %

занятых в креативной сфере - молодежь в возрасте 15- 29,

>30 %

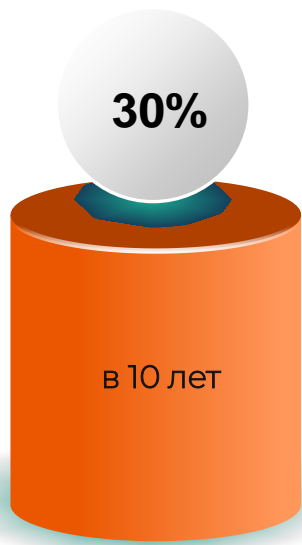
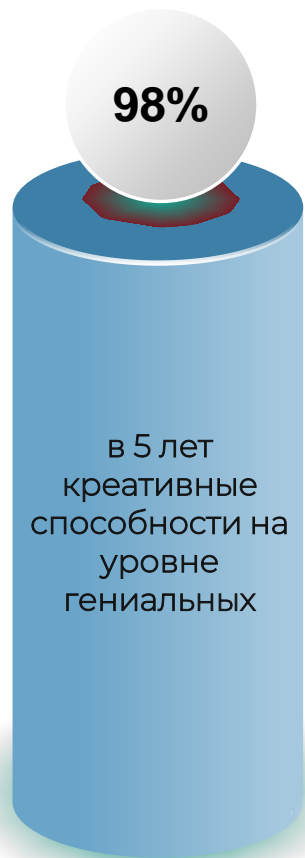
количество самозанятых превышает 30%.

Сфера креативной
индустрии
—
один из самых
быстрорастущих
секторов во всем мире
(ООН).

Система образования уже ни один год также находится в режиме трансформации. Она касается не только цифровизации, но и поисков, адаптации методов и инструментов обучения

Психологи доктор Джордж Лэнд и Бет Джарман
в 1968 г

Факультет дизайна и медиакоммуникаций

ОТДЕЛЕНИЕ ДИЗАЙНА

Кафедра дизайна

54.03.01 Дизайн,
Современный дизайн

38.04.02 Менеджмент,
Управление в арт-бизнесе

54.04.01 Дизайн,
Мультимедийный дизайн
(с 01.09.24-25 г)

Центр довузовской
подготовки

Кафедра территориального развития им. В. Л. Глазычева

38.03.02 Менеджмент,
Управление городским
территориальным
развитием

38.04.02 Менеджмент,
Управление проектами
территориального
развития

Центр креативных
индустрий

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ

Кафедра интегрированных коммуникаций

Кафедра теории и практики медиакоммуникаций

Кафедра дискурсивных практик

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью:
-Диджитал реклама и связи с
общественностью (очная и очно-заочная)
-Управление социальными
коммуникациями
-Рекламные коммуникации в индустрии
развлечений
- Цифровые коммуникации и
искусственный интеллект (с 01.09.24)

42.04.01 Реклама и связи с
общественностью, Управление
публичными коммуникациями

42.04.05 Медиакоммуникации,
Цифровые коммуникации и новые
медиа

42.03.02
Журналистика,
Медиажурналистика

		2023-24									
№ п/п	Направление образования	Образовательная программа	Количество студентов					Итого			
			1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	всего				
1	БАКАЛАВРИАТ	42.03.01 Реклама и связи с общественностью	Диджитал реклама и связи с общественностью (очная)	150	228	239	171	788	1500	2580	
2			Диджитал реклама и связи с общественностью (очно-заочная)	62				62			
3			Управление социальными коммуникациями	110	137	224	149	620			
4			Рекламные коммуникации в индустрии развлечений	0	10	13	7	30			
5		42.03.02 Журналистика	Медиажурналистика	117	123	185	121	546	546		
6		54.03.01 Дизайн	Современный дизайн	80	130	95	59	364	409		
7			Современный дизайн ("Скиллбокс")	13	13	19		45			
8		38.03.02 Менеджмент	Управление городским территориальным развитием	26	27	40	32	125	125		
Итого бакалавров			558	668	815	539					
			1 курс			2 курс					
1	МАГИСТРАТУРА	42.04.05 Медиакоммуникации	Цифровые коммуникации и новые медиа	22			17	39	114		
2		42.04.01 Реклама и связи с общественностью	Управление публичными коммуникациями	13			7	13			
3		38.04.02 Менеджмент	Управление в арт-бизнесе	14			13	27			
4		38.04.02 Менеджмент	Управление проектами территориального	17			18	35			
Итого магистров			66			55					
ВСЕГО			624	668	815	594		2694			

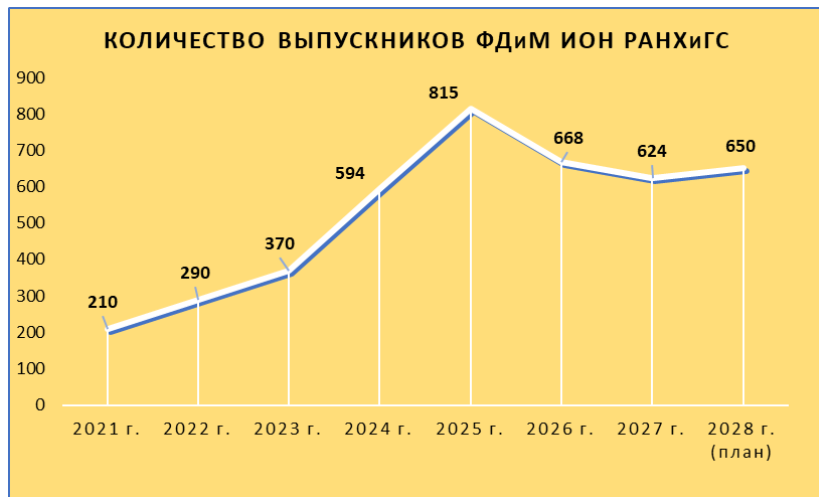
≈ 2700 студентов

45 %

от общего числа студентов ИОН

? ПРОБЛЕМЫ:

- обеспечение мест практик
- профессиональный рост,
- обеспечение конкурентоспособности
- трудоустройство

Для кого: растущий круг практиков — представителей органов власти, менеджеров, создателей и проектировщиков креативных кластеров и других творческих пространств.

О чём:

- ✓ ключевые теоретические вопросы: что такое творческие (креативные) индустрии;
- ✓ территориальная проблематика, которая также является ключевой: творческие индустрии - это прежде всего инструмент развития территорий;
- ✓ пошаговая инструкция в разделе «Инструментарий» — с чего начинать и к чему стремиться;
- ✓ привлечение инвестиций;
- ✓ нормативно-правовая база;
- ✓ субъекты современной творческой экономики - городские сообщества и образовательные институции;
- ✓ примеры успешных практик.

Авторы: ведущие российские теоретики и практики креативных индустрий. Составитель – Елена Зеленцова.

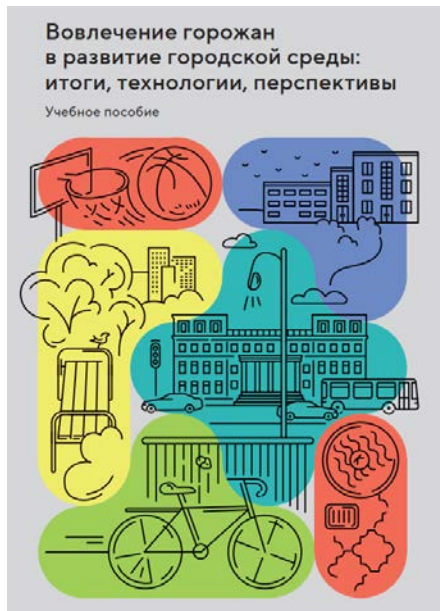
ДПО

Программа повышения квалификации
«Творческие (креативные) индустрии.
Сотрудничество коммерческих и
некоммерческих организаций», 16 ак.ч.

Программа профессиональной переподготовки
«Городские проекты для творческих
(креативных) индустрий», 256 ак.ч

В 2018 году программа повышения квалификации «Вовлечение горожан в программы развития городской среды», 16 ак.ч. посвященная изучению инструментов городского соучастия. С тех пор обучение прошли 15 групп, 300 слушателей со всей России

ДОМ.РФ и РАНХиГС выпустили монографию и пособие по развитию городов с участием жителей.

В основе образовательных материалов — опыт

- экспертов Союза архитекторов России
- профессиональных урбанистов
- дизайнеров и проектировщиков
- муниципальных управленцев

12 статей 15 авторов, среди них и студенты, и выпускники нашей кафедры.

Модели развития городов:
подходы, решения,
перспективы

Монография

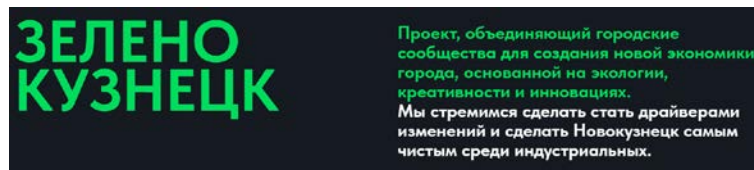
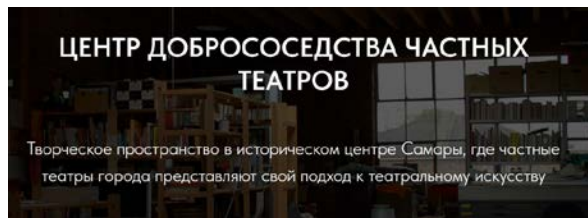

Центр креативных индустрий

ноябрь 2022 - март 2023, май - июль 2023

слушателями ДПО были подготовлены проекты в сфере креативных индустрий.

Согласно экспертной оценке, лучшими были признаны следующие:

Креативный экологический кластер "Зеленокузнецк"

«Изофабрика»: АРТ-ковинг, интегрированный в жилой квартал: обучение, коммуникация, производство, демонстрация, реализация.

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА ЧАСТНЫХ ТЕАТРОВ

Мария Скивко, PhD, доцент кафедры социальных систем и права Самарского университета

О ЦЕНТРЕ

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА ЧАСТНЫХ ТЕАТРОВ — это современное творческое пространство, где независимые театральные коллективы из профессиональных актеров и режиссеров демонстрируют свой подход к театральному искусству.

НАША МИССИЯ:

мы предоставляем частным театрам города благоприятные условия для здоровой конкуренции, а значит, условия для доброго соседства; мы содействуем созданию новых культурных продуктов (спектаклей, мастер-классов, лекций), а также возможностей для творческого взаимодействия и коллаборации, практик соучастия для горожан. Мы предлагаем:

- профессионально оборудованную театральную сцену
- многофункциональную площадку для репетиций
- комфортный зрительный зал.

Также у нас имеется самый настоящий **Театральный буфет** и **Театральный магазин** с тематическими товарами.

Для наших зрителей в Центре предлагаются **Курсы актерского мастерства** для взрослых и детей, а также **Мастер-классы** по сценическому мастерству, речи, искусству публичных выступлений и др. В планах Центра организация и проведение всероссийского Фестиваля частных театров, а также проведение театральных лабораторий, режиссерских и драматургических встреч и читок пьес.

Содействует реализации
молодежных творческих проектов

РЕЗИДЕНТЫ

Самарская Актерская Мастерская Доктор Чехов
Когда лето в отпуске, когда на сцене пустой зал, когда сокращены сроки и уменьшены слески. Не развешивать ярлыки, а заставить задуматься и походить становится чуть глубже.

[Узнать больше](#)

Театр "С вешалки"
Настоящие театральные эксперименты, эксперименты театральной формы. Это не перевернутый набор драматургии и новые театральные решения.

[Узнать больше](#)

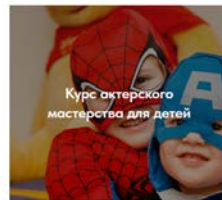

Театр "Качели"
Камерный театр для молодежи.

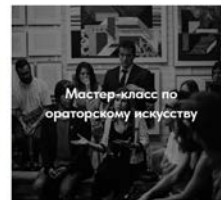
[Узнать больше](#)

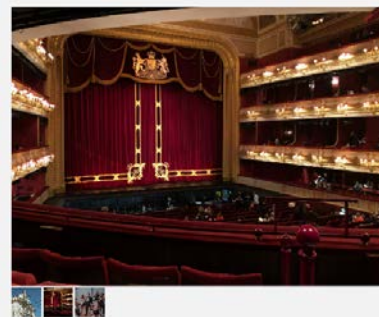
Курс актерского мастерства для взрослых

Курс актерского мастерства для детей

Мастер-класс по ораторскому искусству

НАШЕ ПРОСТРАНСТВО

Центр добрососедства расположен в исторической части города Самара и является новой точкой притяжения для горожан и гостей города. Зрительный зал на 60 мест. Репетиционное модульное и сценическое пространство (гримажер, занавес из черного бархата, профессиональный свет, звуковое оборудование). Театральный буфет с системой лояльности для постоянных зрителей. Театральный магазин с тематическими товарами. Зрительское фойе как место для дискуссий, встреч и networking.

Партнеры и спонсоры

Департамент культуры и молодежной политики г.о. Самара

Самарский государственный институт культуры

Развлекательный TV-канал efor80

Творческое пространство в историческом центре Самара, где частные театры города представляют свой подход к театральному искусству

КУРСКИЙ КЛАСТЕР КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ «ПОТОК»

Артем Касилов, руководитель
«Школы креативных индустрий» г. Курска

Дизайн
Электронная музыка
Интерактивные технологии
Звукорежиссура
Фото-видео производство
3D графика и анимация

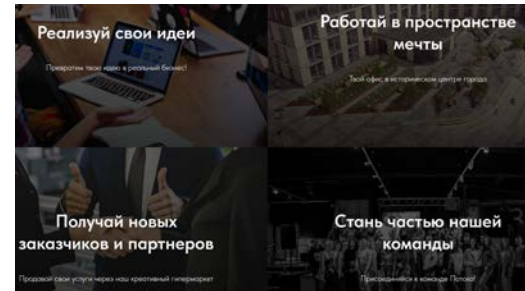
Создаем инфраструктуру развития креативных индустрий Курской области

Мы верим в то, что каждый человек по определению творческий.
Что только в созидании он может быть по-настоящему счастлив. А если любимое дело приносит человеку ресурсы, достаточные для полноценной жизни, то он счастлив вдвойне!
Именно поэтому мы создаем экосистему развития созидателей.

Нефть была основным топливом
экономики XX века,
Творчество – топливо XXI века.

Мы генерируем поток идей и
людей, способных их воплотить

Гипермаркет креативного
продукта

КРЕАТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР "ЗЕЛЕНОКУЗНЕЦК"

- ✓ Проект, объединяющий городские сообщества для создания новой экономики города, основанной на экологии, креативности и инновациях.
- ✓ Мы стремимся сделать стать драйверами изменений и сделать Новокузнецк самым чистым среди индустриальных.
- ✓ Наша задача – объединить проекты в систему и вовлечь жителей, власти и крупные предприятия создать условия для совместного действия.

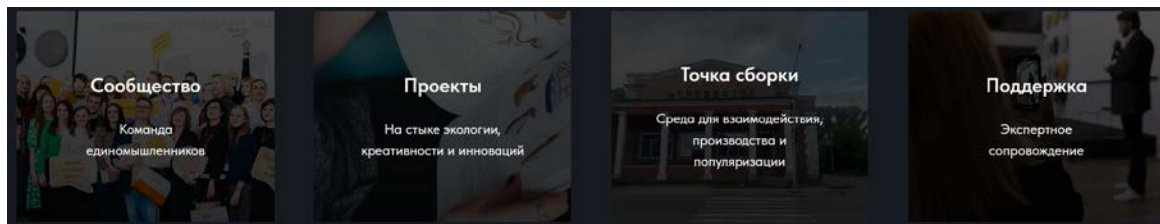
большая мечта

ЭКОЭКСПО кластер, представляющий передовые технологии крупных компаний и экоинициативы жителей города

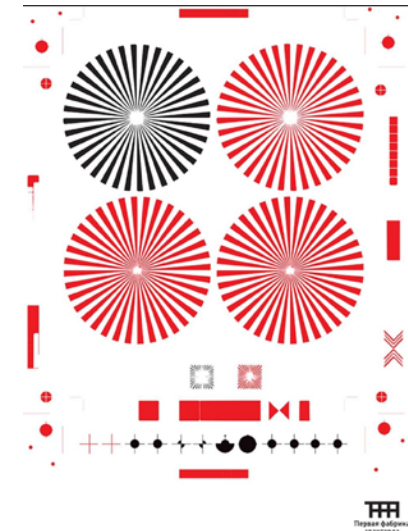
- ✓ интерактивный музей экологических инноваций предприятий
- ✓ лаборатория креативной трансформации мусора
- ✓ пункт приема вторсырья
- ✓ экомаркет
- ✓ зелёный офис компаний, природоохранных служб
- ✓ и коворкинг
- ✓ школа экологических компетенций и ивент-площадка
- ✓ центр экологического, промышленного туризма
- ✓ продюсерский центр ESG проектов
- ✓ экспертный центр экологических инноваций

сайт

презентация

Плакаты для фестиваля «Первая фабрика авангарда»
Студенты Школы дизайна ИОН прошли летнюю творческую практику в Иваново.
Задача практики – разработать серию плакатов для фестиваля «Первая фабрика авангарда», который проходит в Иваново уже пятый раз.

Каширский краеведческий музей вместе с нашими студентами программы «Управление социальными коммуникациями» подготовили совместный проект – иммерсивную выставку – «Новый год на Советской улице».

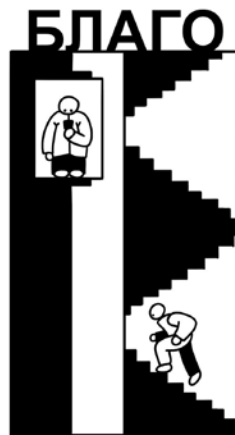
профильная внеучебка,
Это среда для развития творческих, профессиональных и организаторских навыков. Ноябрь 2023.

СРЕДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

при поддержке Торгового дома «КСМ»

Студентки 3 курса направления «Управление социальными коммуникациями» заняли 2 место в конференции в рамках Всероссийского студенческого форума по связям с общественностью в сфере кино и телевидения PRKIT 2023.

Выставка "Искусство и неравенство"

В Арт-пространстве библиотеки Президентской академии прошла выставка иллюстраций второкурсников Школы дизайна. В своих работах студенты размышляли на тему неравенства.

Проект "Велокросс"

Студенты осваивают верстку методического материала. Их задача – разместить текст про велокросс на странице книги/ буклета и сделать иллюстрации, которые будут ему соответствовать. 3 курс

Создали собственный зин — КИЧ-бук.

Только черный и белый цвета, только персонаж и типографика.

Весь зин — это одна длинная лента, существующая в виде разворота-гармошки, в которой одна история переходит в другую.

Сентябрь 2023 в московском Дворце культуры "Капотня" будет проходить выставка "Любимый город". Ее экспозиция состоит из работ студентов 3-го курса Школы дизайна ИОН РАНХиГС,

Выполняли копирование картин известных художников. 2 курс

Участие в ежегодном фестивале комиксов "КомМиссия" в Зарядье. Студенты во время практики создали виртуальный музей". 2-го курса Школы дизайна ИОН, профиля Дизайн среды.

Татьяна Алисова, заведующая Отделением дизайна и арт-директор ежегодного фестиваля комиксов "КомМиссия", наполнила получившийся музей экспонатами. По музею можно самостоятельно прогуляться, ознакомиться с его экспозицией и наполниться новыми впечатлениями

Цель: определение приоритетных методов в подготовке специалистов креативных индустрий и требований субъектов (личности, социума, работодателя) к подготовке конкурентноспособного выпускника.

Обучение и воспитание креативной (творческой) личности – специально организованный и управляемый процесс, который представляет собой систему педагогических условий, способствующий развитию креативных способностей обучающихся

Основной технологией обучения и развития специалистов сферы КИ является проектная деятельность

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КИ ФД_иМ ИОН

Студенты направления
«Реклама и связи с
общественностью»

Студенты направления
«Дизайн»

Smart heads

Практика креатива. 2023

ПРИМЕР

Структура взаимодействия и реализации проекта студентами

171 РиСО + 54 дизайнера

студенты РиСО “Диджитал реклама и связи с общественностью” 31 проект

5-6 чел
рекламщики

1-2 дизайнера

→ КОМАНДА
→ БРИФ
→ ПРОЕКТ

5-6 чел
рекламщики

1-2 дизайнера

→ КОМАНДА
→ БРИФ
→ ПРОЕКТ

5-6 чел
рекламщики

1-2 дизайнера

→ КОМАНДА
→ БРИФ
→ ПРОЕКТ

5-6 чел
рекламщики

1-2 дизайнера

→ КОМАНДА
→ БРИФ
→ ПРОЕКТ

Бриффы

 Прикладные профессии креативных индустрий в комиксах 025	 Фестиваль комиксов КомМиссия 004	 Коворкинг РАНХиГС 005	 Яндекс 021
 Студенческая галерея дизайна 024	 "Новая жизнь Торгового Центра" 019	 Центр Искусственного интеллекта и цифровых решений 002	 Сбер 020
 Фестиваль комиксов КомМиссия 004	 Магазин скалолазания/клаймб комьюнити 018	 Магазин скалолазания/клаймб комьюнити 018	 "Новая жизнь Торгового Центра" 019
 Агенство Правила общения 023	 Продвижение малых городов 017	 Продвижение малых городов 017	 Продвижение малых городов 017
 ВК 022	 Сервис доставки еды квадрокоптерами 015	 Агенство нестандартного турмизма 013	 Мероприятия Музея космонавтики в Калуге 011
 Виртуальное кафе (metaverse) 016	 Агенство нестандартного турмизма 013	 Мероприятия Музея космонавтики в Калуге 011	 Мероприятия музея-усадьбы Царицино 009
 Арт-маркет комиксов и иллюстрации 014	 Арт-кластер ОКТАВА (Тула) 010	 Арт-кластер ОКТАВА (Тула) 010	 Популяризация прикладных профессий в креативной индустрии 008

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ:
аналитика, маркетинг,
брендинг

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

ДИДЖИТАЛ
КОММУНИКАЦИИ

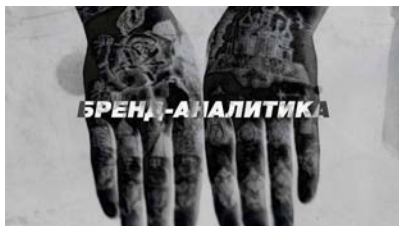
ВИЗУАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

**ПРЕПОДАВАТЕЛИ-
КУРАТОРЫ
(наставники)
с опытом работы в
проф.сфере**

- Разработка айдентики сервиса доставки еды квадрокоптерами.
- Разработка концепции нового функционала торгового центра на основе внедрения современных технологий (на примере ТЦ Атриум).
- Разработка концепции и продвижение Форума искусственного интеллекта и цифровых решений.
- Разработка концепции продвижения малых городов (на примере города Корсаков)
- Разработка концепции продвижения арт-кластера "ОКТАВА" в г. Тула.
- Разработка концепции продвижения малого города России (на примере города Ханты-Мансийск).
- Разработка айдентики агентства нестандартного туризма (тюрьма).
- Разработка пиар-кампании по популяризации прикладных профессий в креативной индустрии моды (на примере профессий: швея, конструктор-технолог, раскройщик).

ПРИМЕРЫ

РАЗРАБОТКА НЕСТАНДАРТНОГО ТУРИЗМА БРЕНДА

РЫНОК
Туристические услуги

ТРЕНДЫ
Эксперимент от бывших заключенных
Спокойствие и атмосфера парковой зоны
Повышение популярности в туризме

СЕКМЕНТ РЫНКА
Культурно-экологический туризм

ГЕОГРАФИЯ
Москва, Россия

ЦЕНОВОЙ УРОВЕНЬ
Средний

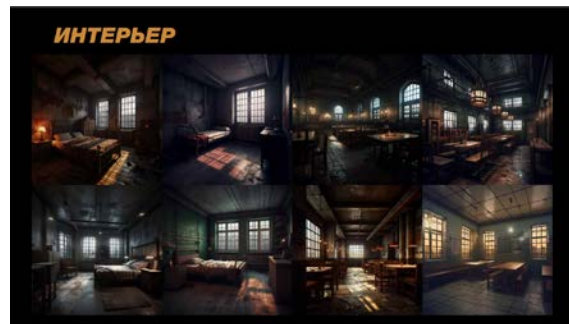
ПЛАТФОРМА БРЕНДА «ЗА РЕШЕТКОЙ»

ПОЧУВСТВУЙ ВСЮ ТЯГОСТЬ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

ЗА РЕШЕТКОЙ

НОВОСТИ

ЗА РЕШЕТКОЙ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГУЛАГА

Музей истории ГУЛАГа — центр знаний, осмысления и открытого обсуждения истории массовых репрессий в СССР.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
Музей — рассказывает о малых репрессиях и тем самым побуждает к размышлению о ценности человеческой жизни.

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ:
Средняя

Музей истории ГУЛАГа

ЯДРО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ Moodboard

АЙДЕНТИКА

ЛОГОТИП: ЗА РЕШЕТКОЙ

ЦВЕТОВОЙ КОД:

ШРИФТ: THIS IS AN EXAMPLE HEADLINE

ПАТТЕРН:

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ/ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

Страна: Англия
Адрес: Англия, Мост Понсе, Глазго
Ссылка: историческая тюрьма Англии

EASTERN STATE PENITENTIARY

America's Most Historic Prison

ВИЗУАЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ БРЕНДА

БРЕНДИНГ

ИМЯ БРЕНДА
За решеткой

ДЕСКРИПТОР
Турно-тематика

СЛОГАН
Почувствуй на себе всю тяжесть лишения свободы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНСЫ

ВИЗУАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ

ПРИМЕРЫ

БРЕНД АНАЛИТИКА

Рынок

Туристический рынок

Сегмент рынка

Эко-туризм и гастротуризм

География

Россия

Ценовой уровень

Средний ценовой уровень

МУДБОРД

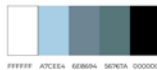

АЙДЕНТИКА

Montserrat
КОРСАКОВ 1853
Богатый улов эмоций

Корсаков
Корсаков

Тренды

Гастротуризм

Отдых на природе, вдали от города и технологий, эко-туризм

Велнес-туризм (нетрадиционные оздоровительные мероприятия)

Совмещение отдыха с деловыми поездками и культурно-историческими мероприятиями

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОБРЯНКА столица доброты

Добрянка

Плюсы:
В разработке принимало участие население
Есть концепция - "Добрянка - столица доброты"
Продвижение по инициативе гос-ва
Цветовые решения отсылают к гербу города

Минусы:
ЦА - только добрянцы
В разработке бренда нет отсылок на достопримечательности города

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Тула

Плюсы:
Продвигается с поддержкой гос-ва;
Город промышленного значения;
Существует "сладкий" бренд;
Коллаборации с Москвой

Минусы:
Ценовой сегмент выше среднего;
Большое количество туристов;
Недостаток отдыха природного значения

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Балаклава, Крым

Позиционирование:

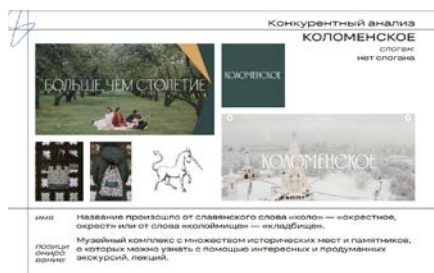
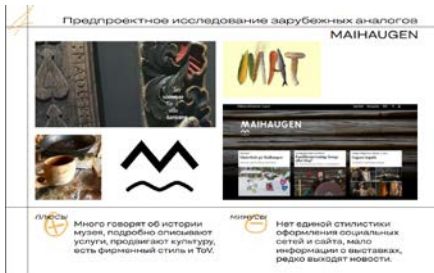
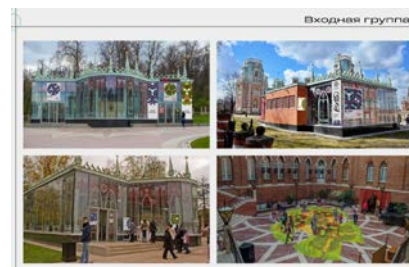
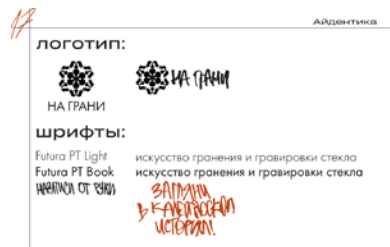
Секретный курорт с древней историей

Вывод:

Конкурент, на которого стоит равняться городу Корсаков. Балаклава - уютная бухта, где можно прогуляться по живописной набережной, отобедать в ресторане морепродуктами Черного моря и совершить тур на один из самых лучших заводов по производству шампанских вин.

ПРИМЕРЫ

ИТОГИ

Создание сообщества талантливых и успешных студентов и выпускников.

Продюсерский центр студенческих проектов

Выявлены талантливые и мотивированные на профессиональную деятельность студенты за счет включения обучающихся бакалавриата в профессиональную деятельность в процессе обучения

Образовательные коллаборации повышает конкурентоспособность будущих выпускников – качество проектов увеличилось на 30%

Повышение мотивации к учебе и проф. деятельности

Повышение разнообразия внеучебной деятельности, снижение формальности в логистике реализации проектов

Модернизация образовательной среды

Формирование базы выпускников для организации сотрудничества

Обновление и увеличение базы партнеров – работодателей

Обладает высоким потенциалом подготовки будущих специалистов сфер креативных индустрий

Количество профориентированных на развитие в профессии в процессе обучения составляет $\approx 60-80\%$, активных, мотивированных студентов с 3 курса составляет $50-60\%$

Готовит универсальных специалистов, готовых к проф.деятельности с 3 курса

Практика в Москве и городах России.

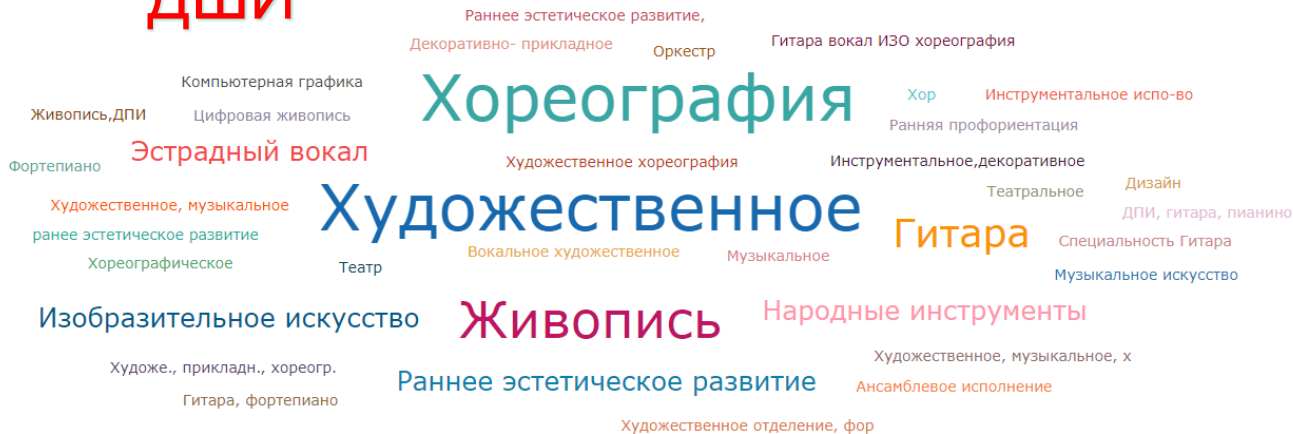
Задача: расширение базы мест практики и работодателей.

Поиск заказчиков на разработку концепций проектов.

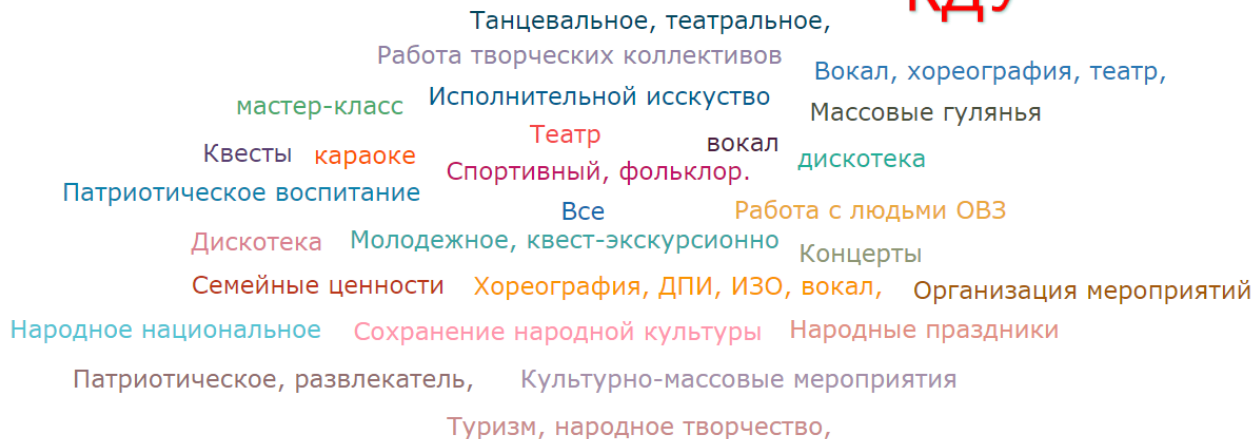
РЕЗУЛЬТАТ онлайн-опроса

Какие основные 5 направлений в вашей(ем) ДУ востребованы больше всего?

ДШИ

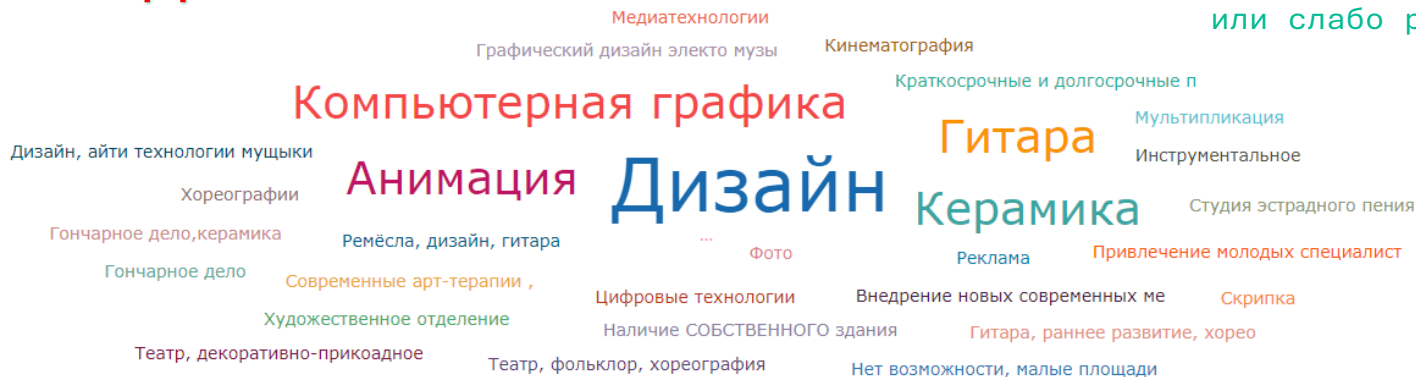

КДУ

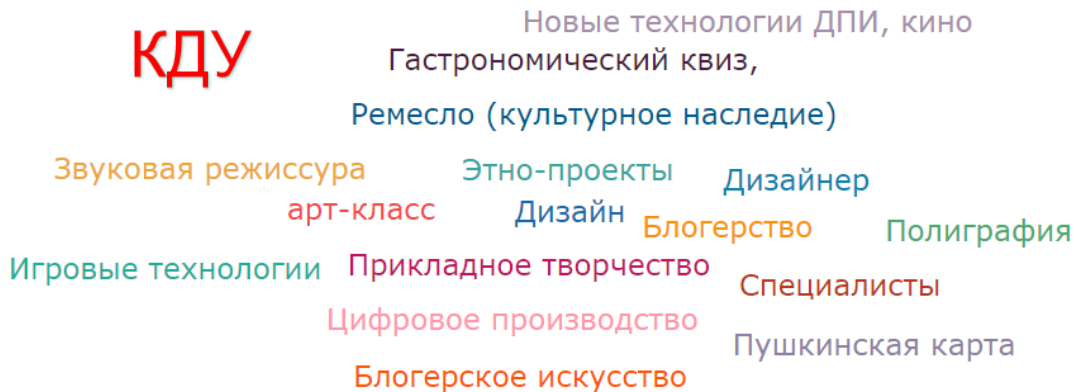
РЕЗУЛЬТАТ онлайн-опроса

ДШИ

Назовите ключевые направления креативных индустрий, которые могут быть развиты/внедрены в рамках вашей(ем) ДШУ/КДУ для привлечения большего числа детей и подростков? Те, которые отсутствуют или слабо развиты

КДУ

Принципы/аспекты обучения креативным индустриям в ОО

Индивидуальный подход:

обучение креативным индустриям должно быть гибким и учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося.

Практический опыт:

студенты должны получать практический опыт в различных областях креативных индустрий, таких как дизайн, мода, кино, анимация, музыка и т.д.

Развитие креативного мышления:

обучение должно быть направлено на развитие творческого мышления и способности к инновациям.

Сотрудничество и командная работа:

студенты должны учиться работать в команде и развивать навыки сотрудничества.

Исследования и инновации: школы искусства должны поощрять студентов к проведению исследований и созданию новых идей.

Междисциплинарность:

обучение должно включать изучение различных дисциплин, связанных с креативными индустриями.

Культурный обмен: школы искусства должны организовывать культурные мероприятия и обмены, чтобы помочь студентам расширить свой кругозор.

Поддержка и обратная связь: школы должны обеспечивать поддержку и обратную связь для студентов, чтобы они могли улучшить свои навыки и достижения.

Мотивация и поощрение:

школы должны создавать атмосферу, которая поощряет творчество и поддерживает мотивацию студентов.

Еще один тренд –
тьюторство.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КИ

- популяризация профессий творческих (креативных) индустрий;
- междисциплинарность в проектной деятельности;
- проведение ивентов, выставок;
- цифровые технологии как интеграция в традиционные виды искусства;
- обучение и повышение квалификации специалистов, переподготовка кадров⁴
- подготовка молодых кадров (целевое обучение);
- развитие сотрудничества, возможность для практики и трудоустройства после окончания ОО;

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КИ

- взаимодействие с бизнесом, привлечение партнеров из соответствующих индустрий для сотрудничества (наставничество, мастер-классы);
- разработка и внедрение **новых образовательных программ и курсов по креативным индустриям**, включая цифровое искусство, анимацию, графический дизайн, моушн-дизайн, музыку, театр, кино и др.;
- внедрение **новых технологий и методов обучения** (виртуальная реальность, дополненная реальность, онлайн-курсы и другие современные инструменты);
- привлечение **инвестиций и партнеров** для реализации проектов в области креативных индустрий (например, создание студий звукозаписи, киноплощадок, творческих мастерских и других инфраструктурных объектов);
- тьюторы.

Исследования:

Skillbox Media

по популярности среди
младшеклассников

танцы (20%),
рисование (14%)
музыка (11%)

за 2022 год

творческие - 41%

старшеклассники

танцы и рисование
по 12%

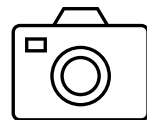
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОП.ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЙ КИ

Графический дизайн: обучение дизайну и иллюстрации, изучение основ графического дизайна и работы с программами, такими как Adobe Photoshop и Illustrator.

Веб-дизайн и разработка: изучение HTML, CSS и JavaScript, а также основ создания сайтов и веб-приложений.

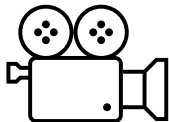
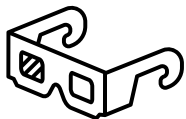
Фотография: обучение основам фотографии, композиции, обработке изображений и работе с фототехникой.

Кино и видеопроизводство, анимация: основы кинопроизводства, включая написание сценариев, режиссуру, операторскую работу, монтаж и работу со звуком.

Писательство и журналистика: учатся писать статьи, эссе, рассказы и другие литературные произведения, а также изучают основы журналистики.

Театр и актерское мастерство: актерское мастерство, сценическая речь, танцы и пение, а также участвуют в театральных постановках и концертах.

Музыка и звукозапись: изучение музыкальных инструментов, теории музыки, созданию музыкальных композиций и записи звука.

В культурно-досуговых центрах популярны следующие направления КИ

Графический
дизайн.

Дизайн одежды и
аксессуаров.

Разработка
мобильных
приложений и веб-
сайтов.

Музыкальное
продюсирование и
звукозапись.

Кино- и
видеопроизводство,
анимация

Фотография и
искусство
обработки
изображений.

Написание и
издание книг,
журналов и газет.

Актерское
мастерство и театр.

Танцевальные
студии и школы.

Обучение игре на
музыкальных
инструментах.

Опрос студентов направления «Дизайн» и «Реклама и связи с общественностью»

По вашему мнению какое дополнительное творческое образование полезно для профессии до поступления в вуз

База в виде композиции и понимания пространства

Изучение компьютерных программ по типу иллюстратора и т.д

Любое художественное

Маркетинг/РиСО/Бизнес

Навык скетчинга. Академический рисунок

Навыки рисунка и живописи, необязательно академические, можно скетчинг

Обучение в художественной школе

Попробовать себя в различных творческих сферах, возможно мастер-классы (лепка и занятия гончарный круг, создание украшений, изучение (курсы) программ, компьютерных технологий.

Развитие креативного мышления

Рисование в графике

Теория и история дизайна

Художественная школа

Художественная школа, но лучше кружок, где не такой строгий метод преподавания и не насаживаются строгие рамки, которые обычно мешают при обучении дизайну

По вашему мнению, какое направление креативных (творческих) индустрий сегодня в тренде и востребовано на рынке

IT, компьютерная графика, архитектура и урбанистика, дизайн, кино, образование

Веб-дизайн

Гейм-дизайн

Графический дизайн

Графический дизайн, коммуникативный дизайн, моушн-дизайн, web-дизайн, средовой дизайн, архитектура.

Дизайн, иллюстрация

Дизайнер интерфейсов сайтов и приложений

Дизайнер нейросетей

Контент-мейкер

Моделлинг, реклама,

Моушн-дизайн

Оформление сайтов, логотипов, реклама

Реклама и издательская деятельность

Реклама, дизайн (упаковки, фирменный стиль), кинематография

Функциональный креатив

Все актуально, главное делать качественно и попадать в тренды

РЕЗУЛЬТАТ онлайн-опроса

Какие проблемы и вызовы вы видите в развитии креативной индустрии на уровне муниципального образования?

Руководители отделов культуры муниципальных образований

Проектная задача: “Создание модели креативного кластера в муниципальном образовании”

- Распределение на команды (5 команд по 8 чел).
- Методика работы над проектом. (10 мин).
- Работа в командах над проектом (50 мин).
- Презентация проектов. Вопросы. (3-5 мин каждая команда).

Цель: предложить идею создания и развития (образ будущего) креативного кластера на территории муниципального образования, который поможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения.

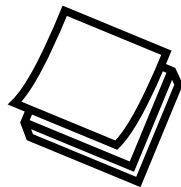
Задачи (этапы):

1. Сформулировать цель создания креативного кластера (по SMART). 10 мин
2. Определение основных направлений развития креативного кластера. 20 мин
3. Описать ограничения по достижению (экономические, законодательные, кадровые, информационные). 20 мин
4. Презентация проекта. 20-25 мин

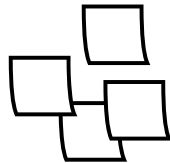

1. Выбрать лидера команды,
2. Лидер выбирает проблему/вызов,
3. Генерация идей.

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ

Каждый участник пишет по 1 идее на стикере (не менее 5)

Соединяете, выбираете общие.

Выбрать одну.

Далее выполнить задачи (этапы) проекта

ЦЕЛЬ

Методика SMART

Yva.ai

SPECIFIC
Конкретная

Что конкретно вы хотите достичь?

MEASURABLE
Измеримая

Как вы поймёте, что результат достигнут?

ACHIEVABLE
Достижимая

В чём вызов вашей цели? Её реально достичь?

RELEVANT
Важная

Не противоречит ли это основной стратегии?

TIME BOUND
Ограниченная по времени

Сколько времени нужно для достижения цели?

© Copyright Yva.ai, Inc. 2027

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАТРАТЫ

СРОКИ

- Укажите, что вы будете делать
- Используйте слова-действия

- Предоставьте способ оценки
- Используйте метрики или целевые данные

- В вашей сфере
- Её возможно достичь, можно дотянуться

- Имеет смысл в вашей работе
- Улучшает бизнес в определенном смысле

- Укажите, когда вы планируете сделать это
- Точно укажите дату и время

Пример:

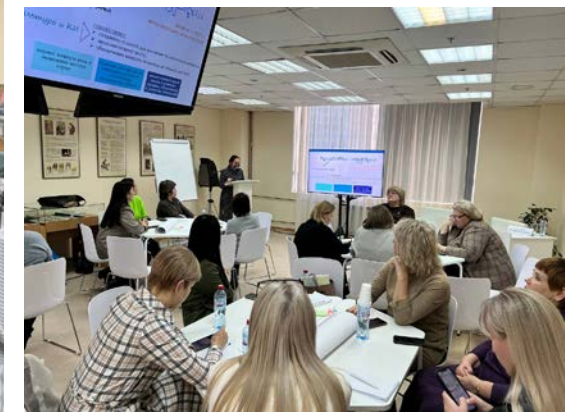
(Зачем) Сокращение общей площади мусорных полигонов в Калужской области на 70% к 2025 году

путем (что делаем)

создания экологического кластера переработки ТБО.

Результаты проектной деятельности

1 команда:
 Представила идею проекта
 Креативного кластера для
 Мастеров декоративно-прикладного
 творчества

4 1 команда

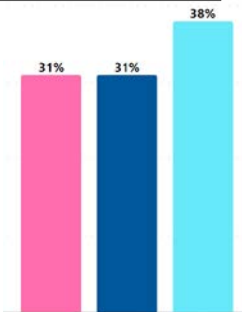
4 2 команда

5 3 команда

2 команда:
 Проект креативного кластера
 «Ремесленная слобода»

3 команда:
 Представила идею проекта
 Креативного кластера
 «Фабрика экологических идей»

С благодарностью за очень душевную атмосферу,
за знакомства с действительно профессионалами
своей деятельности!

Огромная благодарность организаторам,
Тюане Владимировне, Татьяне Анатольевне и всем-всем-всем!
Спасибо за прекрасные эмоции, которые вы подарили нам.
Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

Татьяна Удалова и Мария Захарова
19.12.2023