

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова

ГЕНИЙ МЕСТА

КРЕАТИВНЫЕ КНИГИ

Методические рекомендации

в помощь комплектованию фондов и организации работы

ТОЧЕК КОНЦЕНТРАЦИИ ТАЛАНТОВ

Ставрополь, 2023

От составителей

Мы все рождены со способностью творить; некоторые люди уже обучены этому, у других наоборот – творческое начало нужно разбудить. Это требует практики, терпения и грамотной помощи.

Современная библиотека сегодня предоставляет своим пользователям блестящую возможность творческого развития, самосовершенствования и успешного жизненного продвижения. Оригинальные идеи и проекты, которые реализуются в точках концентрации талантов «Гений места», опираются на солидную ресурсную базу, основой которой является библиотечный фонд. Важность грамотного и ответственного отношения к решению вопросов формирования фонда становится одной из основных задач успеха библиотечных проектов по развитию креативных навыков пользователей.

Данное рекомендательное пособие составлено на основе изучения и анализа фондов библиотек Ставропольского края по основным направлениям развития креативных индустрий. В тематические разделы включены новые издания, книги, рекомендованные экспертами и специалистами различных творческих областей, издания, являющиеся «ключевыми» для той или иной индустрии и получившие большое количество позитивных отзывов читателей. Первый раздел пособия включает аннотированный список изданий по общим вопросам развития креативной экономики. Остальные разделы представляют собой списки изданий по всем направлениям КИ. Некоторые разделы снабжены ссылками и QR-кодами на Интернет-ресурсы, отражающие экспертные мнения и оценки. В приложении представлен список адресов издательств и книготорговых организаций для оперативного формирования фонда.

Пособие предназначено не только для специалистов библиотек, но и всех, кто увлечен творчеством, совершенствует свои профессиональные и креативные навыки, активно участвует в развитии креативной экономики российских регионов.

Неважно, кто вы – начинающий дизайнер, профессионал своего дела или просто любите новые и яркие издания — вы получите удовольствие от этих книг... Вы почерпнете актуальные знания и найдете множество полезных советов, сможете вдохновиться текстами авторитетных авторов и творческих специалистов, фрилансеров и знатоков своего дела.

ОТ КРЕАТИВНЫХ КНИГ – К КРЕАТИВНЫМ ГЕНИЯМ

методические рекомендации

Современная библиотека, место объединения разных культур, технологий и традиций, издателей и читателей, именно она обеспечивает универсальность подходов к содержательной стороне собственных фондов и учитывает интересы пользователей всех категорий.

В последние годы важным трендом общественного развития стало обсуждение экономики будущего, перспективы развития креативных индустрий (КИ) и реализации экономического потенциала творческого сообщества. Однако, строя прогнозы и моделируя будущее, в России до сих пор не решили базовые задачи. Несмотря на принятую Правительством РФ Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года и утверждённый План мероприятий по её реализации в 2022–2024 гг. системные, в том числе законодательные и экономические, условия для развития российского креативного предпринимательства находятся в стадии обсуждения, нет чёткого понимания критериев отнесения субъектов к КИ, немало проблем в области профобразования.

Для решения этих проблем и более активного воплощения идей развития креативной экономики в стране в 2021 году дан старт специальному проекту, получившему название «Гений места». Благодаря этому проекту многие государственные и коммерческие культурные учреждения активно включены в развитие креативной экономики и являются для нее двигателями прогресса. В школах творческих индустрий, центрах прототипирования, бизнес-акселераторах, поддерживающих стартапы, и в библиотеках люди получают не только востребованные знания, но и практические навыки. Посетители работают над идеями собственных интеллектуальных продуктов, и им, как начинающим творцам оказывают разностороннюю помощь.

Библиотеки играют в этой экосистеме особую роль. Все библиотеки, на площадках которых открыты Точки концентрации талантов «Гений места» стали местами притяжения для лидеров, экспертов творческих индустрий и локальных креативных сообществ. Одним из главных отличий библиотек от других площадок реализации проекта – это фонды. Книги – эффективный источник изучения локальной идентичности территорий, на основе которой появляется все больше продуктов интеллектуальной работы. Печатное издание остается фундаментом, на котором стоит любая библиотека и формируется творческое сообщество вокруг нее, находящееся в поиске методических материалов, мотивирующего опыта и вдохновляющих идей.

Библиотечный фонд – это незыблемый источник знаний, богатство и достижение современной публичной библиотеки. К нему обращались и обращаются читатели, которые в поиске новых знаний и смыслов приходят в читальные залы за необходимой авторитетной и качественной литературой. Последние исследования ВЦИОМ в области читательских предпочтений свидетельствуют о том, что 58% россиян читают печатные книги. Остальные предпочитают электронные форматы, используя компьютер, смартфон, специальные гаджеты. Одним из главных показателей востребованности библиотек в условиях современной информационной среды, является насыщенность фондов новинками художественной, научно-популярной литературы и публицистики, ресурсами, призванными содействовать самообразованию и саморазвитию пользователей.

Процессы развития креативной экономики свидетельствуют о том, что книги — самая большая креативная индустрия, после сферы информационных технологий. Современная книжная индустрия ежегодно производит порядка 10 тыс. новых конкурентоспособных продуктов. Вопросы продвижения литературы по креативным индустриям активно обсуждаются в профессиональной библиотечной среде, чтобы дать наиболее глубокие рекомендации относительно пополнения фондов. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда охарактеризовал региональные библиотеки как «точки входа» в креативный бизнес людей, меняющих вид занятости в новых экономических условиях. В этом плане, вполне ответственно будет утверждать, что данная миссия выполняется библиотекой в том числе за счет книжных ресурсов.

Библиотеки, ставшие площадками реализации проекта «Гений места», начали раскрывать свой фонд, возвращать читателя к печатной книге, продумывать новые форматы взаимодействия с ней. Основная точка роста таких площадок заключается в повышении востребованности изданий и увеличении числа читателей, а для этого важно использовать эффективные инструменты продвижения книг, в том числе через грамотную работу библиотекарей и кураторов точек концентрации талантов. Среди важных форм работы следует отметить:

- Рекомендательные библиографические списки литературы и публикаций по креативной экономике и отдельным ее направлениям;
- Тематические экспозиции литературы
- Организация профориентационных и просветительских мероприятий.

Библиотека, будучи общепризнанным социокультурным центром, открытым и доступным, обладает целым рядом широких возможностей. Эффективность работы точек концентрации талантов зависит от креативного подхода к решению задач. Процессы творческого роста «гениев места» зависят от планомерной работы специалистов библиотек по продвижению необходимой для них информации. Рекомендуем следующий последовательный ряд действий:

1. Анализ собственного фонда по всем разделам креативных индустрий.
2. Выделение тематического сегмента из основного фонда библиотеки (по тому направлению работы, которое выбрала библиотека).
3. Докомплектование фонда библиотеки книгами и периодическими изданиями, актуальными для выбранного направления работы.
4. Оформление книжной коллекции, посвященной креативным индустриям, с использованием брендбука проекта «Гений места» (заголовки, разделители, указатели).
5. Информирование участников точки концентрации талантов и широкой аудитории пользователей об имеющихся информационных ресурсах (рекомендательные аннотированные списки, выставки, обзоры, рубрика в соцсетях).
6. Организация встреч (в том числе онлайн) с признанным экспертами в отдельных областях развития креативных индустрий, знакомство с их мнением о новинках литературы и иных информационных ресурсах.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

Питер Бёрк. Полимат. История универсальных людей от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг

Обычно под полиматами понимают универсальных людей, одаренных в разных областях. Как ни странно, эти удивительные личности, наделенные почти сверхъестественными способностями, почти не изучены как явление. Книга известного историка Питера Бёрка — удачная попытка восполнить этот пробел. Согласно его определению, полиматы — не просто эрудиты с широкими интересами, а ученые, обладающие энциклопедическими знаниями о предмете или его существенном сегменте. В чем состоит их уникальность и можно ли их классифицировать? Какие черты — врожденные или приобретенные — способствуют полиматии? Насколько важны для этих людей социокультурные и экономические условия, в которых они живут и работают? Как на них влияют технический прогресс и информационный взрыв? Питер Бёрк ищет ответы на эти и другие вопросы, исследуя историю и «среду обитания» полиматов — от Пифагора до Джареда Даймонда, от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг.

Основная мысль: Происхождение гениальных людей – вопрос, волнующий человечество на протяжении многих веков. Их вклад в развитие цивилизации, порой, превышает масштабы деятельности многих поколений. Выживут ли полиматы как «вид» в условиях углубляющейся специализации? Нам всем пора задуматься над тем, какой вклад вносит конкретный человек в глобальные процессы эволюции разума.

Бёрк, Питер. Полимат: История универсальных людей от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг / Питер Бёрк. – Москва : Альпина Пабlishер, 2023. – 390 с.

Джон Хокинс. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги

Подробный гид по превращению творческой энергии в капитал от эксперта в глобальном понимании креативности. Автор, Джон Хокинс, раскрывает природу творчества в цифровую эпоху, анализирует 15 креативных индустрий, рассказывает про интеллектуальную собственность и принципы управления креативной компанией. «Креативная экономика» была впервые опубликована в 2001 году, потом дважды переиздавалась и до сих пор считается отправной точкой для тех, кто хочет соединить креативность с предпринимательством.

Основная мысль: нехитрая и, как следует из заголовка, креативная экономика – это ключевая форма экономики в XXI веке, а основной массив книги подкрепляет этот тезис.

Хокинс, Джон. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги / Джон Хокинс. – Москва : Классика. XXI, 2011. – 256 с.

Креативная экономика

Раскрыты сущность и базовые понятия креативной экономики как одной из моделей постиндустриального общества. Особое внимание уделяется описанию концептуальных основ проявления и развития креативной экономики в мире и России. Показана взаимосвязь и взаимозависимость между такими моделями, как сервисная, инновационная, информационная, виртуальная экономики, экономика знаний и креативная экономика, обоснованы преимущества последней.

Чем полезно. Для более детального освоения теоретического материала в каждой главе содержатся вопросы для дискуссий, практические задания, тематика эссе, направленные на формирование и развитие профессиональных компетенций и навыков.

Креативная экономика : учебное пособие / Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова, О. Е. Рязанова, В. П. Золотарева. – Москва : Кнорус, 2022. – 134 с.

Ричард Флорида. Креативный класс: люди, которые создают будущее

Книга, которая была издана в начале 2000-х, к сегодняшнему дню успела стать классикой. Автор считает креативность основным источником развития экономики и выносит творческие профессии (от ученых и инженеров до дизайнеров, художников и музыкантов) в отдельный класс, наряду, например, с рабочими. Автор утверждает: только когда мы признаем феномен роста креативного класса и его ценности, мы сможем понять природу изменений в обществе и научимся планировать будущее.

Основная мысль: экономическое развитие зависит не от ресурсов и даже не от технологий, а от талантливых людей.

Флорида, Ричард. Креативный класс: люди, которые создают будущее / Ричард Флорида. – Москва : МИФ, 2016. – 384 с.

Тим О'Рейли. WTF? Гид по бизнес-моделям будущего

WTF здесь означает «What's The Future?» – каким будет будущее и почему это решать нам с вами. О'Рейли, которого еще называют «Оракулом Кремниевой долины», предсказал коммерциализацию интернета, бесплатный софт, возрастающую роль больших данных. Теперь он использует эти приемы, чтобы предсказать следующие инновации, понять, как новые технологии изменят бизнес, образование, финансовые институты, и как управлять ими прежде, чем они начнут управлять нами.

Основная мысль: Роботы лишат людей работы, только если мы сами их об этом попросим. Технология – это решение человеческих проблем. Роботы не оставят нас без работы до тех пор, пока у нас не закончатся проблемы.

О'Рейли, Тим. WTF? Гид по бизнес-моделям будущего / Тим О'Рейли. – Москва : Бомбора, 2019. – 512 с.

Эд Кэтмелл. «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей»

В 1986 году Эдвин Кэтмелл основал студию Pixar вместе со Стивом Джобсом и Джоном Лассетером. Через пять лет вышла «История игрушек» и навсегда изменила анимацию. Рецепт успеха? Уникальная среда, которую Кэтмелл и его коллеги создали в Pixar. Книга «Корпорация гениев» – это взгляд изнутри на работу легендарной анимационной студии, – от первых планерок до разбора полетов. Автор объясняет, какие идеалы и техники сделали студию Pixar столь обожаемой и финансово успешной, а главное – как построить культуру креативности в компании. Это must-read для «управленцев» в любой отрасли.

Основная мысль: креативность – это не колодец, полный идей. Это химия между людьми.

Кэтмелл, Эд. Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей / Эд Кэтмелл. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 344 с.

Майкл Микалко. Рисовый шторм и еще 21 идея мыслить нестандартно

В обновленном издании своей книги ведущий эксперт по креативному мышлению Майкл Микалко делится инструментами и методами, которые помогут мыслить нестандартно и находить оригинальные решения проблем. С помощью сотен интересных упражнений, головоломок и загадок вы научитесь создавать оригинальные идеи, которые помогут вам в бизнесе и жизни. Вы сможете видеть больше других, обладая такой же информацией.

Чем полезно. Это книга для всех, кто хочет мыслить нестандартно и создавать оригинальные продукты и идеи.

Микалко, Майкл. Рисовый шторм и еще 21 идея мыслить нестандартно / Майкл Микалко. – Москва : МИФ, 2022. – 416 с.

Скотт Белски. Воплощение идей. Как преодолеть разрыв между видением и реальностью.

Эта книга для людей творческих профессий и всех тех, кто хочет воплотить собственные идеи в жизнь и заработать на этом. Прочитав ее, вы узнаете, как расставлять приоритеты, противостоять сомнениям, освоить навык воплощения идей. Автор предлагает прагматичный и действенный набор правил и приемов, которые позволят материализовать мечту, избежать бесполезных действий и бессмысленной траты времени.

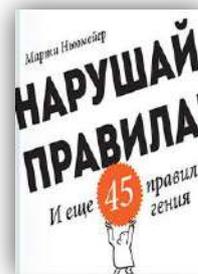

Чем полезно. Это отличное практическое пособие, подробно объясняющее, как подчинить себе вдохновение и добиться воплощения своих замыслов в жизнь.

Белски, Скотт. Воплощение идей. Как преодолеть разрыв между видением и реальностью / Скотт Белски. – Москва: МИФ, 2013. – 208 с.

Марти Ньюмейер. Нарушай правила! И еще 45 правил для гениев

Эта книга – практическое руководство для новаторов и творческих личностей. Она поможет вам стать — если даже не гением — то, как минимум, более креативно мыслящим человеком. Правила, в ней предложенные, не новы, но могут подтолкнуть к созданию нового, ведь гений — это человек, превращающий мысль в инновацию и при этом меняющий наше видение мира, тот, кто доводит креативность до уровня оригинальности.

Основная мысль. Чтобы стать гением, достаточно IQ, равного 125. Но помимо интеллекта вам потребуется богатое воображение и умение его применять, умноженные на страстное желание добиться поставленной цели.

Ньюмейер, Марти. Нарушай правила! И еще 45 правил для гениев / Марти Ньюмейер. – Москва : МИФ, 2015. – 144 с.

Михай Чиксентмихайи. Креативность. Поток и психология открытий и изобретений

Авторитетный автор выводит креативность на научную основу. Почему креативность нужно культивировать, почему она столь необходима для каждого человека и общества в целом. И как сделать жизнь отдельного человека богаче – благодаря творчеству. Как уловить поток в обыденной жизни и стать более счастливым. Как рождаются новые идеи и образы. И что такое креативность как образ жизни. Какие факторы действительно влияют на творчество и как их усилить.

Чем полезно. Эта книга о тех захватывающих моментах, которые делают нашу жизнь насыщенной, интересной. Когда мы чувствуем себя творцами. Свободными и сильными.

Чиксентмихайи, Михай. Креативность. Поток и психология открытий и изобретений / Михай Чиксентмихайи. – Москва : Карьера Пресс, 2019. – 528 с.

*Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное в необыкновенном*

Дени Дидро

ИСКУССТВО

1. Аксенова, А. С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / Алина Аксенова. – Москва : Бомбора, 2019. – 208 с.
2. Боровский, А. Д. От символизма до реализмов. Русское искусство / Александр Боровский. – Санкт-Петербург : Пальмира, 2023. – 387 с.
3. Буткевич, Л. М. История орнамента / Любовь Буткевич. – Москва : Владос, 2021. – 267 с.
4. Гомперц, У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси / Уилл Гомперц. – Москва : Синдбад, 2018. – 464 с.
5. Добряков, Н. Искусство для интровертов / Никита Добряков. – Москва : АСТ, 2023. – 320 с.
6. Казинник, М. С. Парадоксы гениев / Михаил Казинник. – Москва : АСТ, 2023. – 368 с.
7. Кононов, Н. М. Критика цвета / Николай Кононов. – Санкт-Петербург : Пальмира, 2021. – 319 с.
8. Орлова, А, Пенина, Е. Мифы и стереотипы об искусстве / Александра Орлова, Екатерина Пенина. – Москва : АСТ, 2022. – 240 с.
9. Ходж, С. Главное в истории искусства. Ключевые работы, темы, направления, техники / Сьюзи Ходж. – Москва : МИФ, 2021. – 224 с.
10. Хортова, Е. А. Леонардо да Винчи за 1 час / Екатерина Хортова. – Москва : Эксмо, 2017. – 96 с.

Леонардо да Винчи – это гений-универсал, ученый, инженер, архитектор, талантливый художник. Как он смог преуспеть во всем сразу? В этой книге – не только история этого неординарного человека и его эпохи, но и секреты успеха. Как знать – может, и в вас дремлет гений, которого нужно лишь вдохновить.

11. Шурипа, С. В. Действие и смысл в искусстве второй половины XX века / Станислав Шурипа. – Санкт-Петербург : Пальмира, 2021. – 319 с.

Эксперт-мнение:

20 важных книг об искусстве: Сонтаг, Беньямин и Делез в библиотеке Bookmate
URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/7866-art-books-must-read>

Рисование — отличный способ отвлечься от современного мира, полного забот и тревог. Возможность дать мозгу расслабиться, снять напряжение трудовых будней. По сути, рисование — это антистресс

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1. Бурбом, П. Движение: изображение объектов в динамике / Петер Бурбом, Тим Прётель. – Москва : Колибри, 2019. – 192 с.

Пусть нарисованные линии не меняются, а картины пребывают в одном и том же состоянии – мы все равно видим в них движение, изменение, живое течение времени.

2. Вулф, Р. Тон, оттенки, контраст / Робб Вулф. – Москва : Попурри, 2016. – 144 с. – (Гениальные штрихи).
3. Голдман, К. Полный гид по рисованию. Голова и фигура человека. Выразительные позы / Кен Голдман. – Москва : АСТ, 2022. – 240 с.
4. Горельшев, Д. Простое рисование. Упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики / Дмитрий Горельшев. – Москва : МИФ, 2023. – 192 с.
5. Колдуэлл, Р. Реалистичные рисунки животных / Роберт Колдуэлл. – Москва : Попурри, 2015. – 128 с.
6. Лоури, А. Школа художника. Техника живописи акрилом для начинающих / Арнольд Лоури. – Москва : Контэнт, 2017. – 96 с.

Рисование помогает смотреть на мир иными, новыми глазами, начинаешь еще сильнее любить природу, людей и животных. Начинаешь еще сильнее все ценить! Человек духовно обогащается и растет над собой, развивается и раскрывает свои скрытые способности. Рисовать надо, чтобы быть счастливым и дарить миру добро и красоту.

Вреж Киракосян

7. Мирталипова, Д. Воображая лес. Как свободно рисовать, вдохновляясь волшебством народного искусства / Динара Мирталипова. – Москва : Livebook, 2023. – 144 с.
8. Основы. Полный гид по рисованию. – Москва : АСТ, 2023. – 240 с.
9. Эмерсон, Д. Экспериментальная пастель. Более 60 идей в смешанных техниках / Доун Эмерсон. – Москва : МИФ, 2018. – 160 с.

Эксперт-подсказка:

Шакко: об искусстве [Искусствовед и журналист Софья Багдасарова (shakko) рассказывает о новостях искусства, выставках, аукционах, а также о том, как сделаны шедевры и в чем загадка вдохновения]. URL: <https://dzen.ru/shakko>

СОВРЕМЕННОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

● ФОТОГРАФИЯ

Фотография сегодня — универсальный язык коммуникации, она чрезвычайно распространена, мы не мыслим общения без фотографий

1. Аверьянова, О. Фотография/Живопись – век XIX. От сюжета – к содержанию / Ольга Аверьянова. – Москва : Бомбора, 2022. – 400 с.
2. Беленко, Д. Карманный генератор идей для фотографов: 52 вдохновляющих задания / Дина Беленко. – Москва : Эксмо, 2022. – 128 с.
3. Билс, Ф. Сторителлинг для фотографов: мастер-класс из пяти шагов по созданию незабываемых кадров / Финн Билс. – Москва : Эксмо, 2022. – 176 с.

Сторителлинг – это дар, позволяющий сплести воедино персонажей, события, места и сюжеты в произведение, красота которого превосходит сумму красоты его частей. Научитесь пользоваться методами сторителлинга в своих съемках, и ваши работы никогда не затеряются на фоне других фотографий.

4. Водолазкин, Е. Краткая история цивилизации в фотографиях Саши Гусова и текстах Евгения Водолазкина : фотоальбом. – Москва : Paulsen, 2022. – 340 с.
5. Косенко, П. Живая Цифра. Книга о цвете, или Как заставить дышать цифровую фотографию / Павел Косенко. – Москва : Тримедиа Контент, 2020. – 283 с.
6. Кэрролл, Г. Смотри. Думай. Снимай! Советы великих фотографов / Генри Кэрролл. – Москва : Эксмо, 2018 – 128 с.
7. Лэнг, Дж. Лови момент. Идеи для создания незабываемых фото / Джордж Лэнг. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 240 с.
8. Россия – самая красивая страна. Официальное коллекционное издание [фотоальбом лучших работ конкурса]. – Москва : Эксмо, 2022. – 200 с.
9. Смит, Й.Х. Главное в истории фотографии. Жанры, произведения, темы, техники / Йен Хейдн Смит. – Москва : МИФ, 2021. – 224 с.
10. Фисун, П. Фотография. От простого – к сложному / Петр Фисун. – Москва : АСТ, 2018. – 208 с.

○ Эксперт-подсказка:

Остановись, мгновенье! Мир в объективе.

URL: <https://make-photo.com/35-luchshih-knig-po-fotografii-dlya-sovershenstvovaniya-vashih-navykov>

• АНИМАЦИЯ И КОМИКСЫ

*Смотреть мультфильмы любят все. Ведь это похоже на волшебство:
нарисованный персонаж вдруг начинает двигаться, говорить, улыбаться...
В чём секрет этого искусства, как оно возникло и развивалось,
в каких техниках снимают мультфильмы сейчас
и как сделать свой собственный мультик в домашних условиях...*

1. Айснер, У. Комикс и последовательное искусство / Уилл Айснер. – Москва : МИФ, 2022. – 192 с.
2. Альтендорфер, А. Анимация кадр за кадром / Александр Альтендорфер. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 164 с.
3. Иванова, Ю. Мультфильмы. Секреты анимации / Юлия Иванова. – Москва : Фома, 2022. – 24 с.
4. Ли, С. Как создавать комиксы / Стэн Ли. – Москва : Эксмо, 2017. – 232 с.
5. Лидер, М. Гиблиотека. Иллюстрированный гид по работам величайшей анимационной студии [Ghibli. Режиссеры Миядзаки, Такахата, Судзуки] / Майкл Лидер, Джек Каннингем. – Москва : Бомбора, 2022. – 192 с.
6. Сафонов, А. Компьютерная анимация. Создание 3D-персон в Maya / Алексей Сафонов. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 208 с.
7. Серова, М. Учебник-самоучитель по трехмерной графике в Blender 3D. Моделирование, дизайн, анимация, спецэффекты / Мария Серова. – Москва : Солон-пресс, 2021. – 272 с.
8. Словарь-справочник современных анимационных терминов. – Москва : Ленанд, 2015. – 256 с.
9. Феоктистов, Д. Как рисовать комиксы / Дмитрий Феоктистов. – Москва : АСТ, 2019. – 128 с.
10. Холт, Н. Королевы анимации Disney. Кто и как придумывал всем известных принцесс: от Белоснежки до Мулан / Наталия Холт. – Москва : Бомбора, 2021. – 496 с.

○ Эксперт-подсказка:

Всё, что вы не знали о комиксах и боялись спросить

<https://eksmo.ru/articles/vse-chto-vy-ne-znali-o-komiksakh-i-boyalis-sprosit-ID12110707>

● КИНО

Кино мне интересно тем, что оно способно быть немного всем на свете.

Это живопись, которая может быть услышана как музыка

Жан-Люк Годар

1. Ахметов, К. Кино как универсальный язык. Лекции о кинематографе / Камилл Ахметов. – Москва : АСТ, 2019. – 304 с.
2. Макки, Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Роберт Макки. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. – 456 с.

...выбрать героя, среди многих событий найти самое важное, нарушающее порядок вещей, перейти к преодолению препятствий, довести дело до кризиса, показать, как герой решается на, может быть, единственно верный шаг и начинает действовать, а затем либо победа, либо... окончательное поражение – каждый волен выбирать свой финал.

3. Коппола, Ф. Ф. Живое кино. Секреты, техники, приемы / Фрэнсис Форд Коппола. – Москва : Альпина Паблицер, 2018. – 250 с.
4. Митта, А. Н. Кино между раем и адом. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку / Александр Наумович Митта. – Москва : АСТ, 2021. – 496 с.
5. Пилар, А. Сценарий за чашечкой кофе. Напиши сценарий за 10 минут в день / Алессандра Пилар. – Москва : Бомбора, 2023. – 336 с.
6. Ромм, М. И. Беседы о кино и кинорежиссуре / Михаил Ромм. – Москва : Академический проект, 2022. – 475 с.
7. Сегер, Л. Скрытый смысл. Создание подтекста в кино / Линда Сегер. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. – 224 с.
8. Смит, Й. Х. Главное в истории кино. Фильмы, жанры, приемы, направления / Йен Хейдн Смит. – Москва : МИФ, 2021. – 224 с.
9. Снайдер, Б. Спасите котика! Все, что нужно знать о сценарии / Блейк Снайдер ; перевод с английского Александра Леонидовича Черногорова. – Москва : Бомбора, 2022. – 224 с.
10. Талал, А. Миф и жизнь в кино. Смыслы и инструменты драматургического языка / Александр Талал. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. – 400 с.
11. Филд, С. Киносценарий: основы написания. Пошаговая инструкция от замысла до готового сценария / Сид Филд. – Москва : Эксмо-Пресс, 2022. – 384 с.
12. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : учебное пособие / Александр Фридрихсон, Марина Касаточкина. – Москва : Флинта, 2023. – 280 с.
13. Чаббак, И. Мастерство актера. 12 шагов к Голливуду / Иванна Чаббак. – Москва : Эксмо-Пресс, 2021. – 416 с.

○ **Эксперт-подсказка:**

Смотреть, снимать, читать. Секреты кинопроизводства

URL: <https://www.labyrinth.ru/now/smotret-snimat-chitat>

Даже если сравнить с землей все театральные здания мира, театр все равно выживет из-за врожденной жажды каждого из нас играть и следовать за игрой.

Ведь мы режиссируем, играем и смотрим спектакли каждую ночь — пока человечеству снятся сны, театр будет жить

Деклан Доннеллан

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1. Александрова, М. Мастерство литературно-сценической импровизации. Сторителлинг : учебное пособие / Мария Александрова. – Москва : Планета музыки, 2022. – 132 с.
2. Бруссер, А. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы) / Анна Бруссер, Мария Оссовская. – Москва : Планета музыки, 2021. – 136 с.
3. Грачева, Л. Психотехника актера : учебное пособие / Лариса Грачева. – Москва : Планета музыки, 2022. – 384 с.
4. Дубских, Т. Народно-сценический танец : учебное пособие / Татьяна Дубских. – Москва : Планета музыки, 2019. – 112 с.
5. Евреинов, Н., История русского театра / Николай Евреинов, Леонид Лешков, Аким Вольнский. – Москва : Эксмо, 2022. – 480 с.
6. Захарьин, А. Искусство импровизации. Пособие для будущих артистов и тех, кто боится выступить перед аудиторией / Антон Захарьин. – Москва : АСТ, 2022. – 224 с.

Импровизация – один из самых востребованных в жизни навыков:

В быту импровизация разнообразит жизнь и не даёт разгореться конфликту;

При приеме на работу позволит раскрепоститься и выделиться среди конкурентов, показав свои лучшие стороны;

В любой непредвиденной ситуации искусство импровизации подскажет нужные слова и поможет совладать с бушующими эмоциями.

7. Кипнис, М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс / Михаил Кипнис. – Москва : Планета музыки, 2023. – 320 с.
8. Колыхалова, Е. Я – зритель! Зачем люди ходят в театр / Елена Колыхалова. – Москва : Навона, 2021. – 208 с.
9. Литвинова, М. Музыкально-поэтическое представление / Маргарита Литвинова, Ирина Голиусова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 166 с.
10. Максимов, В. Театр. Рококо. Символизм. Модерн. Постмодернизм : учебно-методическое пособие / Вадим Максимов. – Москва : Планета музыки, 2022. – 496 с.
11. Митрофанова, Д. А. Из истории оперного либретто : сборник статей / Дарья Митрофанова. – Москва : Планета музыки, 2023. – 124 с.

12. Опарина, Н. Педагогика детского театрализованного досуга : учебное пособие / Нина Опарина. – Москва : Планета музыки, 2021. – 208 с.

Актерская игра — это искусство, тонкий процесс и бесконечная работа. Это нечто, отражающее уникальность вещей. Рассуждать об актерской игре довольно непросто, но порой совершенно необходимо.

13. Понсов, А. Конструкции и технологии изготовления театральных декораций : учебное пособие / Алексей Понсов. – Москва : Планета музыки, 2022. – 296 с.
14. Сарабьян, Э. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов / Эльвира Сарабьян. – Москва : АСТ, 2023. – 800 с.
15. Фабр, Я. От акта к актерству. Руководство Яна Фабра для перформера XXI века / Ян Фабр, Люк ван дер Дрис. – Москва : Т8, 2022. – 512 с.
16. Хартнолл, Ф. Краткая история театра / Филлис Хартнолл. – Москва : Ад Маргинем, 2022. – 336 с.
17. Шрайман, В. Профессия – актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра : учебное пособие / Виктор Шрайман. – Москва : Планета музыки, 2022. – 148 с.
18. Энциклопедия сценического самообразования: репринт журнала «Театр и искусство» 1900-х гг. – Москва : Изд-во В. Секачев, 2019. – (Кн. 1-6 : Технические приемы драмы: руководство для начинающих драматургов; Грим; Костюм; Ритм; Искусство мимики; Искусство декламации)

○ **Эксперт-подсказка:**

Театральное искусство сегодня

URL: <https://mybook.ru/tags/teatralnoe-iskusstvo>

Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках

МУЗЫКА И САУНД-ДИЗАЙН

1. Бедерова, Ю. Книга о музыке / Юлия Бедерова, Лев Ганкин, Анна Сокольская. – Москва : Corpus, 2022. – 768 с.
2. Ганкин, Л. А. Хождение по звукам 2.0. 33 истории о популярной музыке. От The Beatles до Билли Айлиш / Лев Ганкин. – Москва : АСТ, 2021. – 280 с.
3. Гассер, Н. Почему вам это нравится? Наука и культура музыкального вкуса / Нолан Гассер. – Москва : КоЛибри, 2022. – 768 с.
4. Денисова, М. Хочешь петь? Пой! Простые практические советы на пути к большой мечте / Мария Денисова. – Москва : Бомбора, 2022. – 224 с.

Сегодня любой человек может создавать собственную музыку, используя только компьютер и наушники. Если вам есть что сказать миру, вы тоже можете стать музыкантом. Многие ваши любимые артисты уже прошли этот путь, и если вам близка музыка, вы тоже можете его пройти.

5. Евдокимов, С. ДНК классической музыки. Как понять и полюбить творчество великих композиторов / Сергей Евдокимов. – Москва : Бомбора, 2023. – 688 с.
6. Зисман, В. Занимательная музыкология для взрослых / Владимир Зисман. – Москва : АСТ, 2022. – 443 с.
7. Зисман, В. Путеводитель по оркестру и его задворкам / Владимир Зисман. – Москва : АСТ, 2021. – 411 с.
8. Казанцева, Ю. 12 вечеров с классической музыкой. Как понять и полюбить великие произведения / Юлия Казанцева. – Москва : Бомбора, 2022. – 224 с.
9. Кокс, Т. Книга звука. Научная одиссея в страну акустических чудес / Тревор Кокс. – Москва : КоЛибри, 2018. – 352 с.

Слух играет очень важную роль в нашем восприятии мира. Я надеюсь показать, как можно по-другому фильтровать информацию из окружающего мира, избавиться от чрезмерного доверия к зрению, а также продемонстрировать, как такое смещение фокуса внимания способно углубить понимание пространств, в которых мы обитаем, и получить от них удовольствие.

Тревор Кокс

10. Костелянец, Р. Разговоры с Кейджем / Ричард Костелянец. – Москва : Ад Маргинем, 2015. – 400 с.
11. Маскелиаде, А. Твой первый трек. Второе издание / Антон Маскелиаде, Максим Ильяхов. – Москва : АСТ, 2022. – 276 с.
12. Матох, М. Музыкант на сцене. Как перестать волноваться и сделать выступление незабываемым / Мария Матох. – Москва : Бомбора, 2022. – 128 с.
13. Рондарев, А. Грандиозная история музыки XX века / Артем Рондарев. – Москва : Рипол-Классик, 2021. – 864 с.

Симфоническая музыка никуда не делась, а лишь изменила место своего пребывания и превратилась в саундтреки.

Стивен Фрай

14. Фрай, С. Неполная и окончательная история классической музыки / Стивен Фрай. – Москва : Фантом-Пресс, 2017. – 512 с.

○ **Эксперт-подсказка:**

Что читать о классической музыке

URL: <https://arzamas.academy/materials/808>

○ Что читать о новой музыке

URL: <https://www.remusik.org/magazine/articles-20201010>

Мода меняется вместе с людьми. Происходит постепенный отказ от штампов, одежда становится все более универсальной и адаптивной. Женская мода обретает комфорт, а мужская — разнообразие. В современной экономике индустрия моды – одна из самых перспективных и прибыльных сфер, в которой каждый талантливый человек может достигнуть мировой популярности

МОДА

1. Лев Бакст. Античные костюмы. – Москва : Белый город, 2022. – 64 с.
2. Лев Бакст. Восточные костюмы. – Москва : Белый город, 2022. – 64 с.
3. Лев Бакст. Европейские и русские костюмы. – Москва : Белый город, 2022. – 64 с.
4. Баштовая, А. Мода и кино. Как фильмы формируют тренды / Анна Баштовая. – Москва : АСТ, 2022. – 240 с.
5. Вайнцирл, А. Имидж делового мужчины / Андреас Вайнцирл, Наталья Каплун. – Москва : ЭКСМО, 2014. -208 с.
6. Васильева, Е. В. Теория моды. Миф, потребление и система ценностей / Екатерина Васильева. – Санкт-Петербург : Пальмира, 2023. – 387 с.
7. Дейвис, Э. Осторожно, леопард! Гайд по стилю без правил и стереотипов / Эрика Дейвис. – Москва : Одри, 2022. – 240 с.

Топ самых вульгарных принтов", "5 вещей, которые стройнят", "Что носить, чтобы выглядеть моложе" – и другие изжившие себя правила, которыми пестрят заголовки модных журналов. Все они давно не работают! Главное, что нужно помнить при выборе одежды сегодня, это то, что в ней вы должны светиться от счастья и самоощущения.

Эрика Дейвис

8. Диор, К. Я – кутюрье / Кристиан Диор. – Москва : Этерна, 2018. – 424 с.
9. Комиссаржевский, Ф. История одежды и моды от древних времен до XIX века / Федор Комиссаржевский. – Москва : Вече, 2022. – 276 с.
10. Костюк, Е. Музыка и мода XX века. От субкультуры к массовости / Екатерина Костюк, Юлия Музалевская, Тимур Ястремский. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2021. – 192 с.
11. Коул, Д. История моды. С 1850-х годов до наших дней / Дэниел Коул, Нэнси Дейл. – Москва : Бомбора, 2021. – 480 с.
12. Ксенчак, Н. 100 стилей. Как не заблудиться в моде / Наталя Ксенчак. – Москва : АСТ, 2019. – 224 с.

13. Лаверти, К. Мода в кино. От Givenchy для "Завтрак у Тиффани" до Prada в Отель "Гранд Будапешт" / Кристофер Лаверти. – Москва : Бомбора, 2022. – 232 с.
14. Маландрино, К. Француженка. Секреты неотразимого стиля / Катрин Маландрино. – Москва : КоЛибри, 2018. – 288 с.
15. Маркова, К. Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения / Ксения Маркова. – Москва : АСТ, 2023. – 288 с.
16. Найденская, Н. Библия стиля. Дресс-код успешной женщины / Наталия Найденская, Инесса Трубецкова. – Москва : ЭКСМО, 2018. – 256 с.
17. Найденская, Н. графический гид по мужскому стилю. 100 ошибок и решений / Наталия Найденская. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 224 с.

«Одежда - это способ преподнести себя миру. Внешний вид человека – это язык, и на нем можно и нужно говорить и понимать других. Это не может быть модно или, наоборот, неактуально, это – вечно».

18. О'Бирн, Р. Безупречно одетый джентльмен. Как идеально выглядеть в любой ситуации / Роберт О'Бирн. – Москва : ЭКСМО, 2013. – 128 с.
19. Риз, А. Умный гардероб. Как подчеркнуть индивидуальность, наведя порядок в шкафу / Анушка Риз. – Москва : КоЛибри, 2022. – 272 с.
20. Романовская, М. Б. История костюма и гендерные сюжеты моды / Марина Романовская. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. – 442 с.
21. Салливан, М. Как поступила бы Джейн. Этикет для истинных леди в эпоху инстаграма / Маргарет Салливан. – Москва : Одри, 2022. – 288 с.
22. Селестин, Е. Дух времени. О чем может рассказать флакон любимого парфюма / Елена Селестин. – Москва : Эксмо, 2023. – 192 с.
23. Семакова, Ю. Коды женской красоты. От сказки до наших дней / Юлия Семакова. – Москва : 1000 бестселлеров, 2023.
24. Скотт, Дж. Уроки мадам Шик. 20 секретов стиля / Дженнифер Скотт. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с.

Черняк, Е. С картины на подиум. Как модельеры современности вдохновляются шедеврами мирового искусства / Елена Черняк. – Москва : БуксМАрт, 2022. – 256 с.

Эксперт-подсказка:

Книги о моде и стиле

<https://www.shoppingschool.ru/articles/knigi-o-mode-i-stile.html>

...у современного дизайна есть безусловное преимущество:
Он мультикультурен и универсален

ДИЗАЙН

1. Адамс, Ш. Дизайн и цвет. Практикум. Реальное руководство по использованию цвета в графическом дизайне / Шон Адамс, Терри Ли Стоун. – Москва : КоЛибри, 2022. – 240 с.
2. Британский дизайн: контекст, школы, студии, среда : монография. – Москва : Gray Matter, 2014. – 495 с.
3. Брэдли, Х. Дизайнъ. Современный креатифф / Хизер Брэдли. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 200 с.
4. Горский, К. Маркетинг для дизайнеров интерьера. 57 способов привлечь клиентов / Кирилл Горский, Наталия Митина. – Москва : Альпина Паблицер, 2022. – 168 с.
5. Кимберли, Э. Геометрия дизайна. Пропорции и композиции / Элам Кимберли. – Москва : КоЛибри, 2021. – 144 с.
6. Курушин, В. Дизайн и реклама. От теории к практике / Владимир Курушин. – Москва : ДМК Пресс, 2017. – 308 с.
7. Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна. 125 способов улучшить юзабилити продукта и повлиять на его восприятие / Уильям Лидвелл, Джилл Батлер, Кристина Холдер. – Москва : КоЛибри, 2022. – 272 с.
8. Норман, Д. Дизайн привычных вещей / Дон Норман. – Москва : МИФ, 2021. – 324 с.
9. Рамстедт, Ф. Будьте как дома. Полное руководство по дизайну интерьера / Фрида Рамстедт. – Москва : КоЛибри, 2021. – 240 с.
10. Стармер, А. Цвет. Умные решения для организации жизненного пространства / Анна Стармер. – Москва : КоЛибри, 2021. – 256 с.
11. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание / Сьюзан Уэйншенк. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 256 с.
12. Филл, Ш. История дизайна / Шарлотта и Питер Филл. – Москва : КоЛибри, 2022. – 512 с.

История дизайна – от доисторических каменных орудий до новейших цифровых гаджетов – это история человеческого новаторства и изобретательности, улучшающих качество нашей повседневной жизни.

13. Ходж, С. Дизайн. Почему это шедевр. 80 историй уникальных предметов / Сьюзи Ходж. – Москва : Синдбад, 2019. – 224 с.

Эксперт-подсказка:

Советы начинающему дизайнеру

URL: https://skillbox.ru/media/design/16_knig_dizayneru

Архитектура становится нужна в тот момент, когда, давая нам крышу над головой, ещё и будит в нас радость, грусть, благоговение или недоумение. Она нужна, когда навевает покой, или вызывает восторг, и, приходится признать, не менее нужна, когда будит тревогу, ожесточение или страх.

АРХИТЕКТУРА и УРБАНИСТИКА

1. Виоле де Люк, Э.-Э. Архитектура / Эжен-Эммануэль Виоле де Люк. – Москва : АСТ, 2018. – 256 с.
2. Гельфонд, А. Л. Архитектура общественных пространств / Анна Гельфонд. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 460 с.
3. Голдбергер, П. Зачем нужна архитектура / Пол Голдбергер. – Санкт-Петербург : Strelka Press, 2017. – 234 с.
4. Денисон, Э. Архитектура за 30 секунд. 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре / Эдвард Денисон. – Москва : Рипол-Классик, 2017. – 160 с.
5. Кавтардзе, С. Ю. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле / Сергей Кавтардзе. – Москва : Изд. дом ВШЭ, 2022. – 472 с.
6. Коул, Э. Архитектура в деталях / Эмили Коул. – Москва : Бомбора, 2021. – 352 с.
7. Ожегова, Е. С. Ландшафтная архитектура. История стилей / Екатерина Ожегова. – Москва : Мир и образование, 2022. – 560 с.
8. Потаев, Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн : учебник / Георгий Потаев. – Москва : Форум, 2019. – 400 с.
9. Современная архитектура мира: сборник. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2016. – 224 с.
10. Ходж, С. Главное в истории архитектуры / Сьюзен Ходж. – Москва : МИФ, 2022. – 224 с.

Как и в компьютере, помимо «железа» — физической инфраструктуры города, есть еще и «софт» — атмосфера, динамика взаимоотношений людей

Чарльз Лэндри

11. Блоканд, Т. Сообщество как городская практика / Талья Блоканд. – Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 232 с.
12. Зукин, Ш. Культуры городов / Шарон Зукин. – Москва : Новое литературное обозрение, 2018. – 424 с.
13. Иванов, О. Конфликты большого города / Олег Иванов. – Москва : Родина, 2023. – 224 с.

14. Лапина-Кратасюк, Е. Сети города. Люди. Технологии. Власти / Екатерина Лапина-Кратасюк, Оксана Запорожец, Андрей Возьянов. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021. – 576 с.

Горожане сегодня активно включаются в переопределение цифровых инструментов, что они не только осваивают преимущества сетей, но и обнаруживают их уязвимости, начинают все более сложным и непредсказуемым образом влиять на технологии и управление городами.

15. Лев, М. Собственная логика городов. Новые подходы в урбанистике / Марина Лев, Рольф Линднер, Хельмут Беркнет. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019. – 424 с.
16. Лэндри, Ч. Креативный город / Чарльз Лэндри. – Москва : Классика XXI, 2006. – 399 с.
17. Марс, Р. Город в деталях. Как по-настоящему устроен мегаполис / Роман Марс, Курт Кольстедт. – Москва : Бомбора, 2022. – 416 с.
18. Маттанца, А. Стрит-арт: от Бэнкси до Вилса / Алессандра Маттанца. – Москва : АСТ, 2021. – 256 с.
19. Омельченко, Е. Молодежь в городе: культуры, сцены и солидарности / Елена Омельченко, Эльвира Ариф, Юлия Андреева. – Москва : ИД ВШЭ, 2020. – 504 с.
20. Ревзин, Г. Как устроен город будущего / Григорий Ревзин. – Санкт-Петербург : Strelka-Press, 2022. – 216 с.
21. Суджич, Д. Язык городов / Деян Суджич. – Санкт-Петербург : Strelka-Press, 2020. – 218 с.
22. Флорида, Р. Новый кризис городов: джентрификация, дорогая недвижимость, растущее неравенство и что нам с этим делать / Ричард Флорида. – Москва : Медленные книги, 2018. – 286 с.
23. Шевелев, Е. Микроурбанизм. Город в деталях / Егор Шевелев, Полина Могилина, Александра Иванова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2018. – 352 с.

○ **Эксперт-подсказка:**

Слушай город: подкасты об урбанистике и архитектуре

URL: <https://dzen.ru/a/Y-vHIS8INzHMq8f9>

Городские исследования и практики

URL: <https://usp.hse.ru>

Программирование — это искусство. Но чтобы его познать, нужно много читать. Оно постигается лишь тогда, когда вы выходите из зоны комфорта и начинаете экспериментировать

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
- РОБОТОТЕХНИКА

1. Бегишев, И. Искусственный интеллект и робототехника: глоссарий понятий / Ильдар Бегишев. – Москва : Проспект, 2020. – 64 с.
2. Бейктал, Дж. Конструируем роботов. Дроны / Джон Бейктал. – Москва : Лаборатория знаний, 2019. – 223 с.
3. Винницкий, Ю. Игровая робототехника для юных программистов и конструкторов: mBot и mBlock / Юрий Винницкий, Александр Григорьев. – Санкт-Петербург : Изд-во БХВ, 2019. – 240 с.
4. Григорьев, А. Робототехника в школе и дома. Книга проектов / Александр Григорьев. – Санкт-Петербург : Изд-во БХВ, 2022. – 240 с.
5. Зингаро, Д. Алгоритмы на практике. Решение реальных задач [основы программирования] / Даниэль Зингаро. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 286 с.
6. Клаусен, К. Пять строк кода. Роберт Мартин рекомендует / Кристиан Клаусен. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 368 с.
7. Кабиров, Р. Я учусь кодить. Основы программирования для детей / Роман Кабиров, Екатерина Кабирова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. – 84 с.
8. Лентин, Дж. Изучение робототехники с помощью Python / Джозеф Лентин. – Москва : ДМК-Пресс, 2019. – 250 с.

Очень много вещей можно делать как рутинно, так и творчески – будь то рисование картин или программирование. В конечном итоге сам человек выбирает, будет работа творческой или рутинной, когда ставит задачу. И картину, и код можно создавать по-разному.

9. Мельников, С. BEAM-Робототехника. От азов до создания практических устройств / Сергей Мельников. – Санкт-Петербург : Наука и техника, 2022. – 576 с.
10. Осборн, Т. Веб-дизайн для недизайнеров / Трэйси Осборн. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 286 с.
11. Поляков, Е. Векторная графика для начинающих. Теория и практика технического дизайна / Егор Поляков. – Москва : Бомбора, 2023. – 488 с.
12. Ревич, Ю. Занимательная электроника / Юрий Ревич. – Санкт-Петербург : Изд-во БХВ, 2021. – 688 с.

13. Роботы. Большая энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2021. – 144 с.
14. Русин, Г. Привет, робот! Моя первая книга по робототехнике / Г. Русин, Е. Дубовик, Ю. Иркова. – Санкт-Петербург : Наука и техника, 2018. – 304 с.
15. Рэдвуд, Б. 3D-печать. Практическое руководство / Бен Рэдвуд, Брайан Гаррэт, Филемон Шофер. – Москва : ДМК-Пресс, 2020. – 220 с.
16. Семионенков, М. Программируем робота. Путешествие в Робокодию / Михаил Семионенков. – Москва : Солон-пресс, 2021. – 184 с.

Создание приложений с нуля, разработка высоконагруженной архитектуры, интерфейса, настройка и подгонка компонентов – это творчество в самом чистом виде.

17. Solraka. Красим персонажей в Photoshop. Пошаговые мастер-классы от художницы вебтунов / Solraka. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 224 с.
18. Филиппов, С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление / Сергей Филиппов. – Москва : Лаборатория знаний, 2017. – 176 с.
19. Шэннон, Т. Unreal Engine 4 для дизайна и визуализации / Том Шэннон. – Москва : Бомбора, 2021. – 368 с.

• РАЗРАБОТКА ИГР

Видеоигры – это в первую очередь инструмент, с помощью которого люди учатся социализироваться, общаться друг с другом, объединяться для создания чего-то нового.

Джейн Макгонигал

1. Андрианова, Н. А. Как создавать истории. Основы игровой сценаристики и нарративного дизайна за 12 шагов / Наталья Андрианова, Светлана Яковлева. – Москва : Эксмо, 2021. – 256 с.
2. Антонников, Е. Игра и мир: история игровой культуры / Евгений Антонников, Михаил Пименов. – Москва : ИД Синергия, 2022. – 300 с.
3. Василенко, И. Индустрия видеоигр: эволюция миров и технологий / Иван Василенко. – Москва : АСТ, 2023. – 288 с.

Мечта любого геймера – эксклюзивная информация из мира разработчиков видеоигр, которую автор превратил в захватывающую и остросюжетную историю о силе духа и превратностях судьбы с хэппи-эндом в виде первых мест в игровых чартах.

4. Веселко, Н. Программирование в Unreal Engine 5 для начинающего игродела. Основы визуального языка Blueprint / Никита Веселко, Ольга Максименкова. – Москва : Эксмо, 2023. – 320 с.

5. Ветушинский, А. Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре / Александр Ветушинский. – Москва : Бомбора, 2021. – 272 с.
6. Грис, С. Сделай видеоигру один и не свихнись / Слава Грис. – Москва : АСТ, 2022. – 288 с.
7. Зубек, Р. Элементы гейм-дизайна. Как создавать игры, от которых невозможно оторваться / Роберт Зубек. – Москва : Бомбора, 2022. – 272 с.

Гейм-дизайн не зря порой сравнивают с работой режиссера: точно так же гейм-дизайнеру важно понимать каждый этап создания нового шедевра или блокбастера – от видения портрета довольной аудитории до мельчайшего винтика в отдельной механике игры.

8. Нистрем, Р. Паттерны программирования игр / Роберт Нистрем. – Москва : Бомбора, 2022. – 432 с.
9. Уточкин, В. Хочу в геймдев! : Основы игровой разработки для начинающих / Вячеслав Уточкин, Константин Сахнов. – Москва : Бомбора, 2022. – 224 с.
10. Холмс, М. Т. Дизайн существ и персонажей. Как создать портфолио концепт-художника / Марк Торо Холмс. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 192 с.
11. Уильямс, Р. Аниматор. Набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр / Ричард Уильямс. – Москва : Бомбора, 2019. – 392 с.

○ **Эксперт-подсказка:**

Первые уроки робототехники

URL: <https://edurobots.org/books>

Гейм-дизайн: уровень 100

URL: <https://dtf.ru/gamedev/1560798-150-knig-dlya-teh-kto-delaet-igry>

Реклама — самый сложный вид литературы!

Олдос Хаксли

МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА

1. Асланов, Т. PR-тексты. Как зацепить читателя / Тимур Асланов. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 192 с.
2. Барченков, И. Библия интернет-маркетолога / Иван Барченков. – Москва : Эксмо, 2023. – 384 с.
3. Беквит, Г. Продавая незримое / Гарри Беквит. – Москва : Альпина Паблшер, 2015. – 220 с.
4. Бонецкая, А. Фриланс. Рискнуть и остаться / Анна Бонецкая. – Москва : ЭКСМО, 2021. – 384 с.
5. Бхаргава, Р. Не очевидно. Как выявлять тренды раньше других / Рохит Бхаргава. – Москва : МИФ, 2016.
6. Витале, Дж. Гипнотические рекламные тексты. Как искушать и убеждать клиентов с помощью копирайтинга / Джо Витале. – Москва : Бомбора, 2022. – 304 с.
7. Годин, С. Это маркетинг. О чем стоит задуматься каждому маркетологу, который хочет стать № 1 / Сет Годин. – Москва : ЭКСМО, 2022. – 272 с.
8. Денисова, А. Яндекс. Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным / Анна Денисова. – Москва : Бомбора, 2021. – 272 с.
9. Искусство рекламировать [репринтное издание]. – Москва : RUGRAM, 2021. – 58 с. – (Дореволюционные наставления).
10. Калбах, Дж. Путь клиента. Создаем ценность продуктов и услуг через карты путей, блупринты и другие инструменты / Джим Калбах. – Москва : МИФ, 2022. – 468 с.
11. Калмыков, С. Б. Социальная реклама: конструирование эффективного взаимодействия с целевой аудиторией / С. Б. Калмыков, Н. П. Пашин. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 229 с.

*Многие мелочи стали важными вещами благодаря
правильной рекламе*

Марк Твен

12. Ким, Ч. Стратегия голубого океана / Чан Ким, Рене Моборн. – Москва : МИФ, 2022. – 336 с.
13. Кот, Д. PRO копирайтинг. Как продать кота / Дмитрий Кот. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 272 с.
14. Котлер, Ф. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете / Филип Котлер. – Москва : Бомбора, 2022. – 224 с.
15. Лалу, Ф. Открывая организации будущего / Фредерик Лалу. – Москва : МИФ, 2022. – 432 с.

16. Ленсиони, П. Сердце компании / Патрик Ленсиони. – Москва : МИФ, 2021. – 208 с.
17. Масленников, Р. Как взорвать медиапространство. Искусство PR / Роман Масленников. – Москва : АСТ, 2021. – 208 с.
18. Мультановская, Д. Маркетплейсы: как научиться продавать. Wildberries, Ozon и другие / Дарья Мультановская. – Москва : АСТ, 2022. – 240 с.
19. Назайкин, А. Современный копирайтинг. Как создавать тексты для литературы, кино, рекламы, СМИ, деловых коммуникаций / Александр Назайкин. – Москва : Солон-пресс, 2021. – 640 с.
20. Огилви, Д. О Рекламе / Дэвид Огилви. – Москва : МИФ, 2020. – 304 с.

Изучите продукт, который вы собираетесь рекламировать. Чем больше вы о нем знаете, тем больше вероятность того, что вам в голову придет великолепная идея, как его получше продать.

Дэвид Огилви

21. Саленбахер, Ю. Создайте личный бренд. Как находить возможности, выделяться и развиваться / Юрген Саленбахер. – Москва : МИФ, 2021. – 240 с.
22. Сендеров, Д. Великая рекламная революция / Дмитрий Сендеров. – Москва : ИД Университета Синергия, 2021. – 208 с.
23. Толкачев, А. 1001 креативная идея. Придумать, продвинуть, продать / Андрей Толкачев. – Москва : Весь, 2018. – 400 с.
24. Толмачев, А. Реклама в интернете. Курс молодого бойца / Андрей Толмачев. – Санкт-Петербург : БХВ, 2020. – 240 с.
25. Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила / Михаил Умаров. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 224 с.
26. Холидей, Р. Хит продаж. Как создавать и продвигать творческие проекты / Райан Холидей. – Москва : Поппури, 2018. – 256 с.
27. Шуст, А. Текст, который продает товар, услугу или бренд / Анна Шуст. – Москва : АСТ, 2018. – 352 с.

○ **Эксперт-подсказка:**

Секреты успешного бизнеса

URL: https://marketolog.mts.ru/blog/top_10_knig_po_marketingu

История новых медиа пишется каждый день у нас на глазах, причем с непосредственным участием большинства из нас, генерирующих контент на различных цифровых платформах и реагирующих на новости, сообщения, информацию в цифровом медиапространстве

НОВЫЕ МЕДИА. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

1. Канеман, Д. Думай медленно... решай быстро / Даниэль Канеман. – Москва : АСТ, 2021. – 656 с.
2. Кононов, Н. В. Я – редактор : настольная книга для всех, кто работает в медиа / Николай Кононов – Москва : МИФ, 2021. – 224 с.
3. Маклюэн, Г. М. Понимание медиа / Герберт Маршалл Маклюэн. – Москва : Кучково поле, 2019. – 464 с.

Развитие человечества – это эволюция медиа, в которой присутствуют и нарциссическая любовь к технике, и немезис креативности, и маршруты движения бумаг, и социальные гормоны, и война икон. Физика передачи сообщения – от камня и папируса до химической реакции и электросигнала – кардинально меняет и способ восприятия, и поведение человека, и отношения в обществе. Поразмышлять обо всём этом на досуге очень полезно для понимания сути медиа в нашей жизни.

Маршалл Маклюэн

4. Новикова, А. История и теория медиа : учебник / Анна Новикова, Илья Кирия. – Москва : ИД ВШЭ, 2020. – 424 с.
5. Арапова, С. П. Допечатная подготовка. Основы создания книги : учебное пособие / Светлана Арапова, Сергей Арапов, Ирина Плотникова. – Москва : Флинта, 2022. – 232 с.
6. Лисапова, Н. Будь издателем. Творческая книга для тех, кто любит книги / Надежда Лисапова. – Москва : Весь, 2018. – 112 с.

Если вы из тех, кто ценит бумажные книги, которые пахнут типографской краской, и любите шелест страниц, то "Будь издателем" вам точно придется по душе. Вы узнаете о секретах издания древних книг, познакомитесь с великими печатниками, научитесь выбирать шрифты и оформлять разные виды текста, поймете, что такое пагинация, буквица, фронтиспис и освоите другие издательские термины, а также сможете самостоятельно оформить титул и обложку. В общем, станете настоящим знатоком книжного дела. И даже более того – вы сможете создать собственную книгу.

Надежда Лисапова

7. Уотсон, Т. Свет и камень. Очерки о писательстве и реалиях издательского дела / Т. Уотсон. – Москва : Весь, 2021. – 272 с.
8. Чельцова, Л. Справочник издателя и автора / Людмила Чельцова, Аркадий Мильчин. – Москва : Студия Артемия Лебедева, 2021. – 1010 с.
9. Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд. – Москва : Студия Артемия Лебедева, 2021. – 248 с.
10. Юркин, В. Книга и время. Судьба и проблемы книги глазами издателя / Валентин Юркин. – Москва : Молодая гвардия, 2021. – 432 с.

Телевидение – это особая магия. Являясь одним из самых “молодых” жанров индустрии развлечений, оно быстро привязало аудиторию к себе и не сдает позиции даже с появлением интернета.

11. Богатов, В. Новости на телевидении : практическое пособие / Валерий Богатов. – Москва : Грифон, 2017. – 96 с.
12. Борецкий, Р. Начало. К истории ТВ: выпавшее звено, или Мое забытое телевидение / Рудольф Борецкий. – Москва : ВК, 2010. – 311 с.
13. Кузин, С. Человек медийный: технологии безупречного выступления в прессе, на радио и телевидении / Сергей Кузин, Олег Ильин. – Москва : Альпина Паблишер, 2011. – 258 с.
14. Магронт, М. История создания телевидения. Как рождались культовые программы / Мария Магронт. – Москва: Бомбора, 2019. – 128 с.
15. Молчанов, А. Букварь сценариста. Как написать интересное кино и сериал / Александр Молчанов. – Москва : Бомбора, 2020. – 336 с.
16. Парфёнов, Л. Г. Намедни. Наша эра (1961-1970) / Леонид Парфёнов. – Москва : АСТ, 2022. – 320 с.
17. Полтни, Л. Симпсоны все предсказали! : секреты успеха популярного теле-шоу / Лидия Полтни, Джеймс Хикс. – Москва : АСТ, 2022. – 192 с.
18. Третьяков, В. Как стать знаменитым на телевидении. Теория телевидения для всех, кто хочет на нем работать / Виталий Третьяков. – Москва : Ладомир, 2016. – 536 с.

Эксперт-подсказка:

Медиа будущего: какие изменения ждут индустрию

URL: <https://trends.rbc.ru/trends/social/614865d19a794783701909e5>

Традиционная журналистика должна еще больше быть точной, качественной, достоверной, то есть в ответ на эти вызовы современных технологий журналистика должна отвечать качеством

Михаил Гусман

ЖУРНАЛИСТИКА

1. Азбука журналиста. – Москва : RUGRAM, 2022. – 600 с.
2. Амзин, А. Интернет-журналистика. Как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом / Александр Амзин. – Москва : АСТ, 2020. – 400 с.
3. Арасланова, С. А. Редактирование медиатекста / С. А. Арасланова, Н. Я. Макарова, О. М. Афанасьева. – Москва : Флинта, 2020. – 152 с.
4. Афанасьева, Е. Как создать свой проект для ТВ и Digital / Елена Афанасьева. – Москва : Захаров, 2020. – 256 с.

Понятия «писатель», «журналист» все чаще заменяются словом «автор». Изменился запрос. Люди читают не меньше, но хотят, чтобы было короче. Не книги и не статьи, а тексты, в которых есть позиция, цепляющие суждения и яркая эмоциональная окраска.

Елена Котова

5. Беленький, А. Фотожурналистика в современных медиа : учебное пособие / Александр Беленький. – Москва : Кнорус, 2022. – 164 с.
6. Бруссер, А. М. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы) : учебное пособие / Анна Бруссер, Мария Оссовская. – Москва : Планета музыки, 2021. – 136 с.
7. Высоцкая, И.В. Создавая текст : учебное пособие / Ирина Высоцкая. Анастасия Кузнецова. – Москва : Флинта, 2023. – 132 с.
8. Гуськова, С. Заголовочный комплекс в СМИ / Светлана Гуськова. – Москва : Флинта, 2017. – 112 с.
9. Дускаева, Л. Р. Грамматика речевых действий в медиалингвистике / Лилия Дускаева, Владимир Коньков, Тамара Редькина. – Москва : Флинта, 2019. – 152 с.
10. Дягилев, В. Социология массовых коммуникаций. Практикум / Василий Дягилев, Татьяна Замиралова, Павел Разов. – Москва : Прометей, 2022. – 186 с.
11. Енин, Е. Интервью. Как это делается / Евгений Енин. – Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2021. – 120 с.
12. Ильченко, С. Фейк-контроль, или Новости, которым не надо верить / Сергей Ильченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. – 188 с.
13. Ильченко, С. Фейковая журналистика. Спецкурс : учебник / Сергей Ильченко. – Москва : Кнорус, 2022. – 266 с.
14. Каминская, Т. Медиапространство и информационный рынок : учебник / Татьяна Каминская, Виталий Кафтан, Елена Корнеева. – Москва : Кнорус, 2023. – 186 с.

15. Кларк, Р. 50 приемов письма от Роя Питера Кларка / Рой Питер Кларк. – Москва : МИФ, 2022. – 320 с.
16. Королев, Е. А. 33 урока для будущих журналистов : учебное пособие / Егор Королев, Наталья Павлушкина. – Москва : Флинта, 2021. – 256 с.

Нельзя научить человека быть журналистом, потому что это образ жизни, это определённое внутреннее состояние. Человек должен понимать, почему, собственного говоря, он этим занимается.

Владимир Познер

17. Кутейников, С. Охотники за новостями. Первые шаги в журналистике : учебное пособие / Сергей Кутейников. – Москва : Флинта, 2022. – 108 с.
18. Малышева, Е. Информационное телевидение : учебное пособие / Елена Малышева, Ольга Роголева. – Москва : Флинта, 2022. – 88 с.
19. Матвеева, Т. Экстремальная журналистика. Учебное пособие и практикум по курсу «Правовые основы журналистики» / Татьяна Матвеева, Андрей Козлов. – Москва : Проспект, 2022. – 96 с.
20. Москвина, М. Учись слушать. Серфинг на радиоволне [дневник писателя-радиожурналиста с практичными советами для тех, кто осваивает это ремесло] / Марина Москвина. – Москва : МИФ, 2016. – 368 с.
21. Мухаметов, Р. С. Этническая журналистика. Практикум / Руслан Мухаметов, Александр Керимов, Рафаиль Исхаков. – Москва : Флинта, 2022. – 124 с.
22. Першеева, А. Видеоарт. Монтаж зрителя / Александра Першеева. – Москва : Т8, 2022. – 419 с.
23. Петтигри, Э. Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе / Эндрю Петтигри. – Москва : АСТ, 2021. – 496 с.
24. Снегирев, В. Миссия невыполнима? Антиучебник журналистики / Владимир Снегирев. – Москва : ИД «Комсомольская правда», 2019. – 128 с.
25. Третьяков, В. Как стать знаменитым журналистом. 2.0. Курс лекций по теории и практике современной журналистики / Виталий Третьяков. – Москва : Ладомир, 2016. – 672 с.
26. Чапник, Г. Правда не нуждается в союзниках. Фотожурналистика изнутри / Говард Чапник. – Санкт-Петербург : Клаудберри, 2016. – 456 с.

Эксперт-подсказка:

О журналистах для журналистов

URL: <https://arzamas.academy/materials/808>

Советует ВШЭ

URL: <https://www.remusik.org/magazine/articles-20201010>

*Ребенок – это самостоятельный человек. Не наше продолжение. Не довесок к нам.
Не инопланетянин, с которым надо строить неясные для земной жизни отношения.
Но – человек, с которым надо общаться ровно так,
как мы общаемся с другими людьми*

Андрей Максимов

ОБРАЗОВАНИЕ

- **САМООБРАЗОВАНИЕ**
- **ПОПУЛЯРНАЯ ПЕДАГОГИКА**

1. Адаптация и интеграция детей из семей мигрантов в российской системе образования / Под ред. : Е. А. Омельченко, А. А. Шевцовой – Москва : Этносфера, 2022. – 169 с.
2. Альтшуллер, Г. Найти идею. Внедрение в ТРИЗ-теорию решения изобретательских задач / Г. Альтшуллер. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 402 с.
3. Амонашвили, Ш. Оценки. Строительство школы будущего / Шалва Амонашвили. – Москва : Амрита-Русь, 2021. – 268 с.
4. Березина, А. Дорожная карта. Профориентационная работа с детьми и подростками в библиотеке / Александра Березина, Светлана Кукушкина, Наталья Малахова. – Москва : Библиомир, 2021. – 136 с.
5. Деннисон, «Гимнастика мозга». Книга для учителей и родителей / Гейл и Пол Деннисон. – Москва : Весь, 2020. – 320 с.
6. Дирксен, Дж. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным / Джули Дирксен. – Москва : МИФ, 2017. – 312 с.

Хорошие учителя, например, признают, что грамотно поставленные вопросы порождают знания и высекают искры, разжигающие любознательность. А нет более ценного свойства, заслуживающего, чтобы его развивали и культивировали в детях, чем любознательность.

7. Кавашима, Р. Как заставить работать мозг в любом возрасте. Японская система развития интеллекта и памяти / Рюта Кавашима. – Москва : Эксмо, 2017. – 160 с.
8. Карпов, Н. Чертовы подростки! Как найти общий язык с повзрослевшим ребенком / Никита Карпов. – Москва : Бомбора, 2023. – 256 с.
9. Кларин, М. Инновационные модели обучения. Исследование мирового опыта / Михаил Кларин. – Москва : ИД «Литературная учеба», 2016. – 640 с.
10. Коротаяева, Е. В. Педагогические технологии : психолого-педагогические основы образовательных технологий : учебное пособие / Евгения Коротаяева. – Москва : Профит Стайл, 2021. – 280 с.

11. Кутнякова, Н. П. Воспитываем гениев : творческие методики развития личности / Нина Кутнякова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 346 с.
12. Лемов, Д. От знаний к навыкам. Универсальные правила эффективной тренировки любых умений / Дуг Лемов, Кейти Ецци, Эрике Вульвей. – Москва : МИФ, 2016. – 304 с.
13. Обучение через развлечение. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 352 с.
14. Максимов, А. М. Как не стать врагом своему ребенку / Андрей Максимов. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 224 с.
15. Пробин, П. С. Актуальные проблемы использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе на уровне высшей школы (на примере дистанционных платформ обучения) / П. С. Пробин. – Москва : Экономика, 2017. – 78 с.
16. Райан, Дж. Погодите, что вы сказали? / Джеймс Райан. – Москва : МИФ, 2018. – 160 с.
17. Резник, М. Спираль обучения. 4 принципа развития детей и взрослых / Митчел Резник. – Москва : МИФ, 2018. – 192 с.
18. Робинсон, К. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка / Кен Робинсон, Лу Ароника. – Москва : МИФ, 2016. – 368 с.
19. Селевко, Г. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х томах / Герман Селевко. – Москва : НИИ Школьные технологии, 2019.

Процесс изобретательства требует правильной организации мышления, преодоления психологической инерции, стремления к идеальному решению, разрешения противоречия, скрытого в любой нестандартной задаче.

20. Суркова, Л. Книга номер 1: #про развитие детей. Советы и рекомендации на каждый день. – Москва : АСТ, 2017. – 320 с.
21. Улс, Я. Т. Добавьте в друзья своих детей. Путеводитель по воспитанию в цифровую эпоху / Ялда Т. Улс. – Москва : Эксмо, 2019. – 240 с.
22. Утемов, В. В. Креативная педагогика / В. В. Утемов, М. М. Зиновкина, П. М. Горев. – Москва : Юрайт, 2019. – 256 с.
23. Фабер, А. Как говорить с детьми, чтобы они учились / Адель Фабер, Элейн Мазлиш. – Москва : Эксмо, 2022. – 288 с.

● САМОРАЗВИТИЕ И ГИБКИЕ НАВЫКИ

1. Амвел, С. Высокая самооценка. Книга-тренажер по уверенности в себе / Селия Амвел, Барбара Марквей. – Москва : Эксмо, 2022. – 224 с.
2. Бабкова, Е. А. Правильно говорим, думаем, запоминаем. 30 занятий / Елена Бабкова, Наталья Катэрлин. – Москва : Рипол-Классик, 2019. – 208 с.
3. Баландин, Ф. Online-коммуникация. Как эффективно вести совещания, переговоры, вебинары и прямые эфиры / Федор Баландин, Яна Малинцева, Дмитрий Скворцов. – Москва : Бомбора, 2023. – 288 с.

Мы живём в интересное время. Возможно, не все это ощущают в должной мере, но прямо здесь и сейчас на наших глазах кардинальным образом меняются взгляды на знания и способы их получения. Знание о себе, мире и своём месте в нём всегда расширяется. И чем дальше – тем с более высокой скоростью

4. Богдан, Е. Концепция формирования навыков soft skills выпускников вузов / Елена Богдан, Оксана Чуланова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 147 с.
5. Грейзер, Б. Любопытный – значит успешный. Книга о том, как владение информацией позволяет владеть миром / Б. Грейзер, Ч. Фишман. – Москва : Эксмо, 2016. – 240 с.
6. Кавашима, Р. Развиваем мышление. Простые примеры для поддержания здоровья мозга / Рюта Кавашима. – Москва : Эксмо, 2022. – 192 с.
7. Каулина, И. Эффективное скорочтение. 60-дневный практический курс / Инна Каулина. – Москва : Бомбора, 2023. – 224 с.
8. Критическое мышление: анализируй, сомневайся, формируй свое мнение. – Москва : Альпина Паблицер, 2019. – 328 с.

Критическое мышление — одна из ключевых компетенций человека будущего. Умение подвергать сомнению и анализу любую информацию – это отличный способ защитить себя от обмана и манипуляций.

9. Орлов, А. Джедайские техники конструктивного общения / Александр Орлов. – Москва : МИФ, 2020. – 192 с.
10. Семенова, Т. Технология формирования навыка активного чтения / Т. Семенова. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 103 с. – (Практическая педагогика).
11. Титова, Н. Черный пояс делового общения. 22 правила, которые сделают вас непобедимым / Наталья Титова. – Москва : Бомбора, 2022. – 224 с.
12. Фаер, С. Траблшутинг. Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на проблему с другой стороны / Сергей Фаер. – Москва : Альпина Паблицер, 2018. – 224 с.
13. Фрай, Р. Как писать? Все про доклады, рефераты, курсовые и сочинения / Рон Фрай. – Москва : Эксмо, 2017. – 160 с.

Эксперт-подсказка:

Меняйся и обучайся

URL: <https://skillbox.ru/media/education/5-knig-o-sovremennykh-pedagogicheskikh-podkhodakh-i-metodakh-obucheniya>

Быть на волне: стратегия успеха

URL: <https://vc.ru/books/109734-70-knig-dlya-razvitiya-soft-skills>

*Настоящий писатель – это то же, что древний пророк:
он видит яснее, чем обычные люди*

Антон Павлович Чехов

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Бейти, К. Литературный марафон: как написать книгу за 30 дней / Крис Бейти. – Москва : МИФ, 2019. – 208 с.
2. Визнер, К. Живой текст: как создавать глубокую и правдоподобную прозу / Карен Визнер. – Москва : МИФ, 2018. – 304 с.
3. Вольф, Ю. Литературный мастер-класс: учитеесь у Толстого, Чехова, Диккенса, Хэмингуэя и многих других современных и классических авторов / Юрген Вольф. – Москва : МИФ, 2020. – 368 с.
4. Зверева, Н. Легкий текст: как писать тексты, которые легко читать и приятно слушать / Нина Зверева, Светлана Иконникова. – Москва : Альпина Пабlishер, 2022. – 292 с.
5. Ильяхов, М. Пиши, сокращай / Максим Ильяхов. – Москва : Альпина Пабlishер, 2018. – 440 с.
6. Ле Гуин, У. Парус для писателя от Урсулы Ле Гуин. – Москва : МИФ, 2021. – 192 с.

Писательство может быть средством самовыражения, методом терапии или разновидностью духовного поиска. Писательство может применяться с этими целями, но прежде всего – и, в конечном счете – это искусство, ремесло, действие. В этом радость писательской профессии.

Урсула Ле Гуин

7. Соломатина, О. Писать легко: как писать тексты, не дожидаясь вдохновения / Ольга Соломатина. – Москва : МИФ, 2014. – 144 с.
8. Соммерс, Дж. Нам понравилась ваша рукопись!: как писать романы, которые покорят читателей и издателей / Джефф Соммерс. – Москва : МИФ, 2023. – 320 с.
9. Уэйланд, К. М. Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: единство структуры, сюжета и героя / Кэти Мари Уэйланд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2023. – 266 с.

Никто не может заставить писателя чувствовать и видеть жизнь так, а не иначе. После того как он научится читать и писать, единственное, чему он может поучиться у других, – это как не следует писать. Подлинный наставник писателя - сама жизнь.

Джон Голсуорси

Эксперт-подсказка:

Постичь писательское ремесло

URL: <https://cameralabs.org/10465-10-knig-kotorye-pomogut-vam-postich-pisatelskoe-masterstvo>

*Мир – это книга, и те, кто не путешествуют,
успевают прочесть лишь первую страницу*

Св. Августин

ТУРИЗМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Андросова, Г. Организация туристической индустрии. Экономика туризма / Галина Андросова, Ирина Енченко. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 84 с.
2. Бычков, А. И. Индустрия гостеприимства в России / Александр Бычков. – Москва : Инфотропик, 2017. – 420 с.
3. Дэгравэ, В. Отели и их секреты / Вим Дэгравэ. – Москва : Эксмо, 2019. – 224 с.
4. Зайцева, Н. Безбарьерный туризм : учебное пособие / Наталья Зайцева, Дарья Шуравина. – Москва : Кнорус, 2022. – 176 с.
5. Иванов, А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) : учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 320 с.
6. Ивлиева, О. В. Теория и практика экологического туризма : учебное пособие / О. В. Ивлиева ; Южный федеральный университет. — Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 86 с.
7. Лукьянова, Н. География туризма. Туристские регионы мира и России. Практикум : учебное пособие / Наталья Лукьянова. – Москва : Кнорус, 2019. – 178 с.
8. Манылов, П. Путешествия как искусство / Павел Манылов. – Москва : Бомбора, 2019. – 224 с.
9. Михайлова, Н. К. История гостеприимства / Надежда Михайлова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 92 с.
10. Мясникова, Н. Экскурсовод с нуля. Секреты мастерства экскурсоводов для всех / Наталья Мясникова. – Москва : Издательские решения, 2018. – 34 с. – URL: <https://www.litres.ru/nataliya-anatolevna/ekskursovod-s-nulya-sekrety-masterstva-ekskursovodov>
11. Практика активного туризма : учебно-методическое пособие / составитель : С. Ю. Махов. – Орел : МАБИВ, 2020. – 149 с.
12. Птуха, Н. Этногеография и этнотуризм : учебное пособие / Николай Птуха, Сергей Гильденскиольд, Татьяна Крылова. – Москва : Грифон, 2022. – 176 с.
13. Северный Кавказ (Кавказские Минеральные Воды). Маршруты для путешествий. – Москва : АСТ, 2023. – 128 с.
14. Туризм : словарь / под ред. д-ра экон. наук, проф. М. А. Морозова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 300 с.

Социально-культурный проект – это:

- *Идея – желание что-либо изменить в окружающем мире*
- *Цель – создание чего-либо нового и полезного для большинства социальной системы*
- *Стратегия – выход за пределы своей организации, партнерство*
- *Результат – решение проблем местного сообщества*

15. Антонова, Н. Организация добровольческой деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО / Надежда Антонова, Екатерина Базарова, Ирина Буртонова. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 184 с.
16. Вельская, Г. Реклама социальных проектов : методическое пособие / Г. Вельская. – Москва : Дашков и К, 2020. – 94 с.
17. Есть ли у вас план? / Составитель Д. Дмитриева. – Москва : Четверг-фонд, 2021. – 140 с.
18. Загладина, Х. Т. Волонтерство: шаг за шагом. Дополнительная общеразвивающая программа для профессиональных образовательных организаций / Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина. – Москва : Русское слово, 2020. – 40 с.
19. Запуск культурного проекта. С чего начать? / Составитель Д. Дмитриева. – Москва : Четверг-фонд, 2021. – 174 с.
20. Неслучайная встреча. Как вовлечь волонтеров в культурный проект? / Авторы-составители : В. Земскова, А. Лоза. – Москва : Четверг-фонд, 2020. – 154 с.
21. Словарь культурного проекта / Д. Дмитриева, А. Железова, В. Земскова и др. – Москва : Четверг-фонд, 2022.
22. Симонова, И. Ф. Социально-культурное проектирование: современные технологии и подходы : учебное пособие / И. Ф. Симонова. – Санкт-Петербург : Научные технологии, 2020. – 250 с. – [электронный документ]. – URL: <https://publishing.intelgr.com/archive/sotsialno-kulturnoe-proektirovanie-sovremennyye-podhody-i-tehnologii.pdf>
23. Таньчук, Р. Искусство коллекционирования. Коллекционирование как форма культуральной активности / Рената Таньчук. – Киев : Гуманитарный центр, 2016. – 372 с.
24. Хамидулин, В. Основы проектной деятельности : учебное пособие для СПО / Владислав Хамидулин. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 144 с.
25. Хейл, Й. Поддай идею. Как влюбить других в то, что ты придумал / Йерун ван Хейл. – Москва : МИФ, 2019. – 160 с.

Список издательств и книготорговых организаций

1.	Москва : Ад Маргинем	https://admarginem.ru/
2.	Москва : Академический проект	http://academ-pro.ru/index.php?
3.	Москва : Альпина нон-фикшн	https://nonfiction.ru/about
4.	Москва : Альпина Паблишер	https://alpinabook.ru/alpinaholding/
5.	Москва : АСТ	https://ast.ru/
6.	Москва : Белый город	http://belygorod.ru/
7.	Москва : Библиомир	http://www.bibliomir.com/
8.	Москва : Бомбора	https://bombora.ru/
9.	Москва : БуксМАрт	https://booksmart-moscow.ru/
10.	Москва : Весь	https://vesbook.ru/
11.	Москва : Вече	https://www.veche.ru/
12.	Москва : ВК	https://vkn-press.ru/
13.	Москва : Владос	http://vlados.ru/
14.	Москва : Грифон	https://grifon-m.ru/
15.	Москва : Дашков и К	https://dashkov.ru/
16.	Москва : ДМК Пресс	https://dmkpress.com/
17.	Москва : Захаров	https://www.zakharov.ru/
18.	Москва : Издательские решения	https://fantlab.ru/publisher6175
19.	Москва : ИД ВШЭ	https://id.hse.ru/
20.	Санкт-Петербург : Изд-во БХВ	https://bhv.ru/
21.	Москва : ИД «Литературная учеба»	https://www.labyrinth.ru/pubhouse/2109/
22.	Москва : ИД Университета Синергия	https://synergykniga.ru/

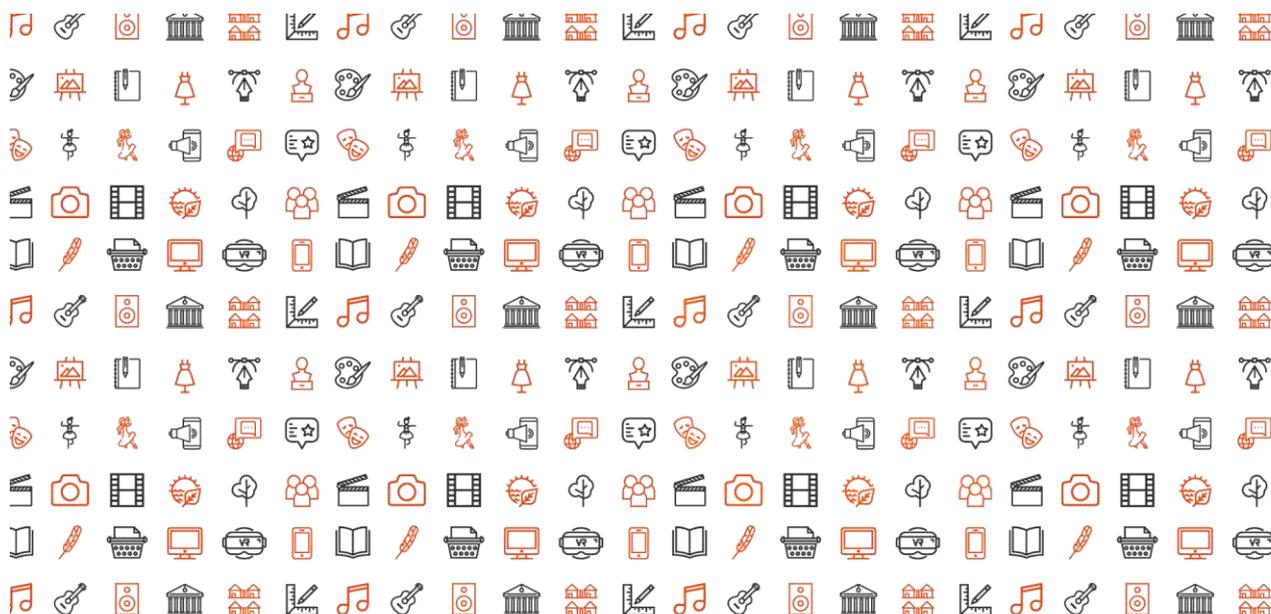
23.	Москва : Изд-во В. Секачев	https://www.labirint.ru/pubhouse/2580/
24.	Москва : Инфотропик	https://infotropic.ru/
25.	Москва : Инфра-Инженерия	https://infra-e.ru/
26.	Москва : ИНФРА-М	https://infra-m.ru
27.	Екатеринбург : Кабинетный ученый	https://armchair-scientist.ru/
28.	Москва : Карьера Пресс	https://careerpress.ru/
29.	Москва : Классика XXI	https://www.classica21.ru/
30.	Санкт-Петербург : Клаудберри	https://klaudberri.ru/
31.	Москва : Кнорус	https://www.knorus.ru/
32.	Москва : КоЛибри	https://www.labirint.ru/pubhouse/948/
33.	Москва : КомпасГид	https://kompasgid.ru/
34.	Москва : Контэнт	https://content-publish.ru/
35.	Москва : Кучково поле	https://kpole.ru/
36.	Москва : Лаборатория знаний	https://www.pilotz.ru/
37.	Москва : Ладомир	https://ladomirbook.ru/
38.	Москва : Лань	https://lanbook.com/
39.	Москва : Ленанд	https://istina.msu.ru/publishers/129721246/
40.	Москва : Медленные книги	https://slowbooks.ru/
41.	Москва : Мир и образование	https://mio-books.ru/
42.	Москва : МИФ	https://www.mann-ivanov-ferber.ru/
43.	Москва : Молодая гвардия	https://gvardiya.ru/
44.	Москва : Навона	https://navona.ru/
45.	Санкт-Петербург : Наука и техника	http://nit.com.ru/
46.	Санкт-Петербург : Научные технологии	https://publishing.intelgr.com/

47.	Санкт-Петербург : Нестор-История	https://nestorbook.ru/
48.	Москва : НИИ Школьные технологии	https://www.labyrinth.ru/pubhouse/3131/
49.	Москва : Новое литературное обозрение	https://www.nlobooks.ru/
50.	Москва : Одри	https://eksmo.ru/odri/
51.	Санкт-Петербург : Пальмира	https://bmm.ru/publisher/56772-palmira
52.	Санкт-Петербург : Питер	https://www.piter.com/
53.	Москва : Планета музыки	https://www.m-planet.ru/
54.	Москва : Попурри	http://www.popuri.ru/
55.	Москва : Проспект	https://www.prospekt.org/
56.	Москва : Рипол-Классик	https://ripol.ru/
57.	Москва : Родина	https://rodina-kniga.ru/
58.	Москва : Синдбад	https://sindbadbooks.ru/
59.	Москва : Солон-пресс	https://www.solon-press.ru/
60.	Москва : Студия Артемия Лебедева	https://www.artlebedev.ru/izdal/
61.	Москва : Т8	https://new.t8print.com/
62.	Москва : Тримедиа Контент	http://www.treemedia.ru/ru/
63.	Москва : 1000 бестселлеров	https://www.labyrinth.ru/pubhouse/4756/
64.	Москва : Фантом-Пресс	http://www.phantom-press.ru/
65.	Ростов-на-Дону : Феникс	https://fenixbooks.ru/catalog/all/?REQUEST_URI=topics/
66.	Москва : Фланта	http://www.flinta.ru/
67.	Москва : Фома	https://foma.ru/
68.	Москва : Форум	https://www.labyrinth.ru/pubhouse/945
69.	Москва : Четверг-фонд	http://chetverg-fond.ru/
70.	Москва : Эксмо	https://eksmo.ru/

71.	Москва : Эксмо-Пресс	https://eksmo.ru/
72.	Москва : GrayMatter	https://gmatter.ru/
73.	Москва : Corpus	https://www.corpus.ru/
74.	Москва : Livebook	https://www.livebooks.ru/
75.	Москва : Paulsen	http://www.paulsen.ru/
76.	Москва : RUGRAM	http://rugram.me/
77.	Санкт-Петербург : Strelka-Press	https://store.strelka.com/books
78.	Библиоглобус	https://www.bgshop.ru/
79.	Буквоед	https://www.bookvoed.ru/books?genre=2
80.	Лабиринт	https://www.labirint.ru/pubhouse/72/
81.	Читай-город	https://www.chitai-gorod.ru/publisher/ast-118732

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	2	
ОТ КРЕАТИВНЫХ КНИГ – К КРЕАТИВНЫМ ГЕНИЯМ: методические рекомендации	3	
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА	5	
ИСКУССТВО	9	
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	10	
	● ФОТОГРАФИЯ	11
СОВРЕМЕННОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО	● АНИМАЦИЯ и КОМИКСЫ	12
	● КИНО	13
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО	14	
МУЗЫКА и САУНД-ДИЗАЙН	16	
МОДА	18	
ДИЗАЙН	20	
АРХИТЕКТУРА и УРБАНИСТИКА	21	
	● ПРОГРАММИРОВАНИЕ	23
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	● ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН	23
	● РОБОТОТЕХНИКА	23
	● РАЗРАБОТКА ИГР	24
МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА	26	
НОВЫЕ МЕДИА. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО	28	
ЖУРНАЛИСТИКА	30	
	● САМООБРАЗОВАНИЕ	32
ОБРАЗОВАНИЕ	● ПОПУЛЯРНАЯ ПЕДАГОГИКА ...	32
	● РАЗВИТИЕ И ГИБКИЕ НАВЫКИ	33
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО	35	
ТУРИЗМ и СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	36	
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список издательств и книготорговых организаций ...	38	

ГЕНИЙ МЕСТА

КРЕАТИВНЫЕ КНИГИ

«Гений места. Креативные книги» : рекомендательный список литературы в помощь комплектованию фондов и организации работы Точек концентрации талантов / составитель М. В. Колгина ; дизайн Ю. А. Малинина; ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». – Ставрополь, 2023. – 43 с.