

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО ПРОДЮСЕРА»**

Специальность 55.05.04 Продюсерство

Специализация программы специалитета: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 734 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.04 «Продюсерство», одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства, согласована с деканом продюсерского факультета Л.А. Ланиной, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
 - 5.2.1. Теоретический блок
 - 5.2.2. Практический блок
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Занятия с применением инновационных форм
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Список нормативных правовых документов*
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины
 - 13.1. *Методические рекомендации по организации обучающимся самостоятельной работы*
 - 13.3. *Методические рекомендации по выполнению курсовой работы*
 - 13.4. *Методические рекомендации по подготовке к экзамену*

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Мастерство продюсера» является умение решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

художественно-творческая деятельность:

- инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографии и телевидения;
- соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- осуществлять экспертную оценку художественных достоинств и зрительского потенциала кино - и телепроекта;
- давать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам кинодраматургов, режиссеров-постановщиков, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих работников и брать на себя ответственность и руководство за реализацию художественных проектов в аудиовизуальной сфере;
- демонстрировать интеллектуальное стремление к знаниям и потенциал к продолжению художественной и творческой деятельности;

организационно-производственная деятельность:

- организовывать и обеспечивать творческо-постановочный и технологический процессы подготовки, съемок, монтажа и звукового оформления аудиовизуального произведения, а также его продвижение в кино- и телеаудиторию;
- осуществлять руководство процессом создания и реализации творческих проектов в аудиовизуальной сфере;
- объединять и направлять творческо-производственную деятельность авторов аудиовизуального произведения и других его создателей;
- использовать в процессе создания аудиовизуального произведения весь спектр творческо-постановочных и технических возможностей экранных технологий;
- анализировать конкретные экономические ситуации для принятия стратегических решений в киноиндустрии, логически точно рассуждать о конфликте интересов и возможностях соглашений;
- применять математический аппарат для нахождения оптимального соотношения величин стоимости и сроков выполнения кинопроекта в целом, и на отдельных этапах в зависимости от конкретных целей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастерство продюсера» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули)», её изучение осуществляется на 1-5 курсах в 1-9 семестрах.

Дисциплина строится на основе пройденных обучающимися или одновременно изучаемых дисциплин: «Организационно-экономический механизм функционирования организаций аудиовизуальной сферы», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского и зарубежного изобразительного искусства», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Практические подходы продюсирования, организации и технологии проведения работ на этапе постпродакшен», «Экономика аудиовизуальной сферы», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»,

«Особенности бухгалтерского учета в аудиовизуальной сфере», «Тенденции современного кинопроцесса», блока дисциплин «Основы кинематографического мастерства», «Организация и управление в сфере реализации фильмов», «Техника и технология кино», «Медиапространство: содержание, модели, практические подходы функционирования» «Организация производства аудиовизуальной продукции», блока дисциплин «Правовое обеспечение производства аудиовизуальной продукции», а также учебной и производственной практик.

Теоретические дисциплины и практики, которые являются предшествующими для освоения дисциплины (модуля) «Мастерство продюсера», должны обеспечить те «входные» знания, умения и готовности, которые позволят обучающимися усвоить роль продюсера в формировании концепции создания и продвижения проекта, научиться выбирать эффективные модели производства и реализации аудиовизуального произведения, получить навыки разработки вместе с продюсерами дистрибуции и экспертов практики продвижения фильма, а также осуществления подбора и работы с творческим и производственно-техническим персоналом, научиться организовывать и обеспечивать творческими и производственно-административными кадрами процессы производства аудиовизуального произведения, приобрести навыки определения и поиска источников финансирования и путей оптимизации ресурсного обеспечения фильмопроизводства и реализации созданного контента.

Для изучения дисциплины начиная со 2-го курса группа может быть разделена на подгруппы численностью от 12 до 20 человек.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1-4).

Таблица 1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> УК-1.1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1.2. основные законы логики; УК-1.3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления;
		<i>Уметь:</i> УК-1.4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме; УК-1.5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения; УК-1.6. объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<i>Владеть:</i> УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации; УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач; УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности; УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации;
		<i>Уметь:</i> УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел); УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта;
		<i>Владеть:</i> УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности; УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами; УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения	<i>Знать:</i> УК-3.1. специфику профессиональной деятельности; УК-3.2. методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности; УК-3.3. принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта;
		<i>Уметь:</i> УК-3.4. работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	поставленной цели	УК-3.5. вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. предвидеть результаты своих действий; <i>Владеть:</i> УК-3.7. навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта; УК-3.8. навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели.

Таблица 2

**Общепрофессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	ОПК-3.1. знает теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. знает художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. знает принципы соотношения экранного и литературного текста; ОПК-3.4. умеет рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. умеет раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. умеет определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. ОПК-3.7. владеет методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. владеет нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств	ОПК-4.1. знает условия, необходимые для реализации творческого проекта <i>Уметь:</i> ОПК-4.2. умеет анализировать спрос на творческие проекты аналогичного жанра ОПК-4.3. умеет оценивать художественно производственный потенциал выдвигаемого проекта ОПК-4.4. владеет навыками разработки бизнес-плана творческого проекта
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств	ОПК-5.1. знает основные положения теории, истории и практики экранного искусства и других областей знаний ОПК-5.2. знает специфику различных областей экранной культуры и исполнительского искусства ОПК-5.3. умеет формировать стратегию и тактику воплощения проекта на основе знаний теории, истории и практики экранного искусства и других областей ОПК-5.4. умеет определять сметную стоимость творческого проекта ОПК-5.5. владеет навыками организации эффективного процесса работы над аудиовизуальным производением, привлекая квалифицированных специалистов.
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	ОПК-6. Способен руководить созданием и реализацией творческого проекта в рамках профессиональных компетенций, объединять работу субъектов творческо-производственного процесса для создания эстетически целостного художественного произведения	ОПК-6.1. знает систему формирования спроса и стимулирования сбыта аудиовизуального произведения ОПК-6.2. знает специфику функционирования первичные и вторичные рынки реализации аудиовизуальной продукции ОПК-6.3. умеет распознавать индивидуальные творческие характеристики авторов и создателей аудиовизуального произведения

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-6.4. умеет определять потенциал участников творческого коллектива ОПК-6.5. владеет навыками эффективного продвижения творческих проектов

Таблица 3

**Обязательные профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий	
ПКО-1. Способен инициировать и имплементировать творческие идеи создания проектов в области экранных искусств	ПКО-1.1. знает условия, необходимые для реализации проектов ПКО 1.2 знает особенности создания и реализации проектов в аудиовизуальной сфере ПКО -1.3. умеет инициировать творческие идеи создания проектов в области экранных искусств ПКО -1.4. умеет обеспечивать ресурсы и организовывать деятельность работников по созданию проектов в аудиовизуальной сфере ПКО-1.5. владеет знаниями о ресурсном, технологическом и ином обеспечении производственного процесса по созданию проектов в аудиовизуальной сфере
ПКО-2. Способен управлять процессом создания и реализации проектов в аудиовизуальной сфере	ПКО-2.1. знает основные явления и процессы в сфере экранных искусств, причинно-следственные связи и их взаимодействия. ПКО-2.2. знает особенности процесса формирования спроса и стимулирования сбыта со стороны потребителей контента в аудиовизуальной сфере; ПКО-2.3. умеет осуществлять руководство творческо-производственной группой по созданию проектов в области экранных искусств; ПКО-2.4. умеет совместно с творческо-производственной группой разрабатывать календарно-постановочные планы и сметную стоимость производства фильма ПКО-2.5. владеет знаниями о продвижении проектов в области аудиовизуальных искусств
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-производственный	
ПКО-3. Способен организовывать и обеспечивать технологические процессы создания проектов в аудиовизуальной сфере	ПКО-3.1. знает основы продюсирования, управления, организации и экономики в сфере аудиовизуальных искусств ПКО-3.2. умеет осуществлять организацию и контроль обеспечения съемочной группы материалами, техническими и постановочными

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	средствами ПКО-3.3. умеет осуществлять контроль изготовления исходных материалов для проектов в аудиовизуальной сфере; ПКО-3.4. умеет осуществлять контроль соблюдения персоналом требований охраны труда, технической, пожарной безопасности; ПКО-3.5. владеет знаниями о ресурсном обеспечении технологического процесса создания проектов в аудиовизуальной сфере
ПКО-4. Способен осуществлять организацию кинопроцесса	ПКО-4.1. знает систему управления персоналом и оплатой труда работников съемочной группы ПКО-4.2. знает процесс организации съемочного периода создания аудиовизуального произведения ПКО-4.3. умеет осуществлять контроль за соблюдением графика съемок, сметной стоимости, качеством отснятого материала; ПКО-4.4. умеет осуществлять оперативное руководство съемочной группой в съемочный и монтажно-тонировочный периоды ПКО-4.5. владеет знаниями о процессе формирования и функционирования творческого и производственного коллективов, авторской и съемочной групп;
ПКО-5. способен определять оценку сметной стоимости проектов в сфере аудиовизуальных искусств, оценивать степень возможного риска; определять источники финансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов;	ПКО-5.1. знает экономические категории и модели, действующие в сфере аудиовизуальных искусств, хозяйственный механизм деятельности организаций сферы аудиовизуальных искусств; ПКО-5.2. знает финансирование, материальное стимулирование, ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфику их функционирования в сфере аудиовизуальных искусств; ПКО-5.3. умеет определять источники финансирования бюджета проекта в сфере аудиовизуальных искусств на основе утвержденного лимита затрат ПКО-5.4. умеет осуществлять контроль разработки и заключения гражданско-правовых, авторских и трудовых договоров с участниками кинопроизводства; ПКО-5.5. владеет знаниями в оценке степени возможного риска реализации проектов в сфере аудиовизуальных искусств;

**Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий	
ПК-1. Способен соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в создании творческо-постановочной концепции кино-, видео-, телепроекта, включая оптимальную тактику его подготовки и реализации.	ПК-1.1. знает основы теории искусств, закономерности развития и специфики выразительных средств различных видов искусств. ПК-1.2. умеет формулировать профессиональные подходы к разработке концепции создания и реализации проекта. ПК-1.3. владеет знаниями о маркетинговых методах оценки зрительского потенциала проекта.
ПК-2. Способен осуществлять экспертную оценку художественных и коммерческих достоинств аудиовизуальных произведений.	ПК-2.1. знает требования к проведению экспертной оценки проектов. ПК-2.2. умеет формулировать собственную профессиональную оценку художественных и коммерческих достоинств кино-, видео-, телепроекта. ПК-2.3. умеет анализировать авторские проекты с точки зрения принятых критериев. ПК-2.4. владеет знаниями о сложившейся конъюнктуре на рынке аудиовизуальной продукции аналогичного вида и жанра и тенденциях развития этого рынка.
ПК-3. Способен давать квалифицированную оценку проектным инициативам авторов аудиовизуального произведения и составных его частей.	ПК-3.1. знает критерии оценки творческих и производственных инициатив персонала, участвующего в кинопроцессе. ПК-3.2. умеет дискутировать с авторами аудиовизуального произведения и составных его частей на профессиональные темы. ПК-3.3. владеет методами прогнозирования и оценки возможных последствий принятия тех или иных инициатив.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-производственный	
ПК-4. Способен формировать съемочную группу творческими и производственно-техническими кадрами в соответствии с художественными и постановочными задачами конкретного проекта и управлять ими.	ПК-4.1. знает систему управления персоналом и оплатой труда. ПК-4.2. знает нормативно-правовое обеспечение функционирования системы управления персоналом в аудиовизуальной сфере. ПК-4.3. умеет распознавать индивидуальные творческие характеристики авторов и создателей аудиовизуального произведения, а также анализировать потенциал участников съемочного коллектива. ПК-4.4. умеет собирать информацию о специалистах, владеющих навыками работы с экранными технологиями. ПК-4.5. владеет способностями четко и грамотно формулировать цели деятельности творческо-производственного коллектива.
ПК-5. Способен	ПК-5.1. знает технологии кино-, видео- и

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
использовать в процессе создания аудиовизуального произведения весь спектр возможностей экранных технологий, выбирая для конкретного проекта оптимальный вариант.	телепроизводства. ПК-5.2. умеет организовывать эффективный технологический процесс работы над аудиовизуальным производением, привлекая квалифицированных специалистов. ПК-5.3. владеет знаниями о всем спектре творческо-постановочных и технических возможностей используемой в кинопроцессе техники.
ПК-6. Способен исполнять обязанности руководителя кино-, видео- или телестудии, продюсерской компании или их структурных подразделений, связанных с продюсерской деятельностью.	ПК-6.1. знает основы управления, организации и экономики, предпринимательства и маркетинга в сфере производства аудиовизуальной продукции. ПК-6.2. умеет демонстрировать лидерские качества. ПК-6.3. умеет создавать в коллективе атмосферу и условия, в наибольшей степени развивающие творческие способности авторов и других участников кинопроцесса. ПК-6.4. владеет практическими умениями и навыками в области управления человеческими ресурсами организаций аудиовизуальной сферы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

теорию и практику продюсирования кино и телевидения; современное состояние аудиовизуальной сферы, ее жанровое и тематическое наполнение и художественные особенности составляющих ее областей; основные направления развития и функционирования кино и телевидения; основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; организацию производства, проката и показа аудиовизуальной продукции; технику, технологию и организацию создания и реализации кино-, теле- и видеопродукции; основные методы оптимизации сроков и ресурсов выполнения всего комплекса работ с учетом установленных объемов финансирования; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок; механизмы государственного регулирования и государственной поддержки кинематографии и телевидения; особенности организации производственного процесса создания и продвижения игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; зарубежный опыт продюсирования и дистрибьюции; организацию производства и реализации ко-продукции – фильмов, создаваемых совместно с зарубежными кино- и телестудиями;

уметь:

инициировать творческие идеи производства и продвижения художественных проектов в области кинематографии, телевидения и мультимедиа; разрабатывать самостоятельно или вместе с экспертами оптимальную тактику и стратегию производства и проката аудиовизуального произведения; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектам; анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса реализации киноконента; определять сроки и сметную стоимость производства, продвижения и рекламы фильма; оценивать степень возможных рисков; принимать решения по наиболее рациональному

использованию ресурсов; организовывать комплекс мероприятий по изучению и мониторингу кинорынка с целью создания аудиовизуальной продукции на основе имеющегося спроса и эффективного продвижения готового фильма потребителю;
владеть:

методами анализа произведений литературы и искусства; методиками разработки бизнес-плана; маркетинговой стратегией и тактикой; методами планирования и управления творческо-производственным процессом производства, рекламирования и продвижения аудиовизуального произведения; навыками подбора творческого и производственно-технического персонала, занятого в создании и реализации проектов; умением обеспечивать творческий и технологический процессы дистрибьюции фильмов, теле- и мультимедийных проектов; умением оценивать готовый аудиовизуальный продукт.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины 75 зачетных единиц, 2700 академических (2025 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамены в 1-9 семестрах.

Таблица 5

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Вид учебной работы		Количество часов									
		Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		1503	204	151	206	121	172	180	102	113	254
Теоретический блок:											
Лекции		632	102	54	58	64	84	90	34	28	118
Практический блок:											
Практические занятия		864	102	96	146	56	86	90	68	84	136
Индивидуальные занятия		7		1	2	1	2	–	–	1	–
Самостоятельная работа:		873	12	173	154	167	80	36	78	31	142
Контрольная работа					...	..	...	..	..	...	
Курсовая работа						.					
Форма промежуточной аттестации –экзамен		324	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ИТОГО:	акад. час.	2700	252	360	396	324	288	252	216	180	432
	з.е.	75	7	10	11	9	8	7	6	5	12

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 6

Темы	Количество часов					
	Всего	По видам занятий				СРС
		лек.	практ. зан.	просм.	инд.	
I курс, 1-й семестр						
Тема 1. Введение в специальность	6	2	4	—	—	—
Тема 2. История возникновения и становления профессии продюсера	10	4	2	—	—	4

Темы	Количество часов					
	Всего	По видам занятий				СРС
		лек.	практ. зан.	просм.	инд.	
Тема 3. Современный кинобизнес и телебизнес. Роль и место продюсера в кинопроцессе (кинобизнес)	100	48	48	–	–	4
Тема 4. Информационные технологии управления в кино- и телебизнесе	100	48	48	–	–	4
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 1-й семестр	252	102	102	–	–	12
I курс, 2-й семестр						
Тема 1. <i>(продолжение)</i> Введение в специальность	110	20	22	24	1	43
Тема 3. <i>(продолжение)</i> Современный кинобизнес и телебизнес. Роль и место продюсера в кинопроцессе <i>(телебизнес)</i>	55	6	6	–	–	43
Тема 4. <i>(продолжение)</i> Информационные технологии управления в кино- и телебизнесе	85	14	20	8	–	43
Тема 5. Анализ результатов проката отечественных и зарубежных фильмов на рынках РФ и ведущих стран мира.	74	14	16	–	–	44
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 2-й семестр	360	54	64	32	1	173
II курс, 3-й семестр						
Тема 6. Продюсер кино и телевидения. Функциональные права и обязанности. Правовые основы продюсерской деятельности. Требования к профессиональной подготовке.	47	4	14	2	–	27
Тема 7. Литературный материал как основа аудиовизуального произведения. Роль продюсера в подготовке литературной основы	58	4	28	5	1	20
Тема 8. Определение временных параметров работы над кино-, телепроектом на стадии подготовки лимита затрат	57	4	27	–	1	25
Тема 9. Продюсер новых медиа	92	18	34	4	–	36
Тема 10. Креативные аспекты продюсирования	106	28	28	4	–	46
Промежуточная аттестация – экзамен	36					

Темы	Количество часов					
	Всего	По видам занятий				СРС
		лек.	практ. зан.	просм.	инд.	
Итого за 3-й семестр	396	58	131	15	2	154
II курс, 4-й семестр						
Тема 9. (продолжение) Продюсер новых медиа	53	6	11	4	–	32
Тема 11. Оценка постановочной сложности кинопроекта. Система затратнообразующих факторов	38	2	4	–	–	32
Тема 12. Продюсерский и постановочный проекты. Режиссерский сценарий. Календарно-постановочный план. Содержание, методы и этапы разработки, значение для обеспечения организации кинопроцесса	53	14	6	1	–	32
Тема 13. Планирование затрат на производство аудиовизуальной продукции по статьям и разделам плановой калькуляции. Лимит затрат и генеральная смета. Этапы формирования ресурсного обеспечения фильмопроизводства и оптимизация затрат	71	14	14	4	–	39
Тема 14. Управление персоналом как составная часть продюсирования. Особенности организации и оплаты труда работников съемочной группы	73	28	12	–	1	32
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 4-й семестр	324	64	47	9	1	167
III курс, 5-й семестр						
Тема 15. Кино- и теледокументалистика: роль и место в аудиовизуальной сфере. Творческо-производственный процесс создания документальных фильмов. Продюсирование неигровых фильмов и формы их продвижения к зрителю	46	12	10	10	–	14
Тема 16. Работа продюсера на съемочной площадке и по обеспечению съемочного процесса (подготовка, разрешения, взаимодействия со сторонними организациями, питание, бытовые условия и др.)	60	20	14	6	–	20
Тема 17. Продюсирование анимационных фильмов и формы их продвижения к зрителю	62	20	14	8	–	20

Темы	Количество часов					
	Всего	По видам занятий				СРС
		лек.	практ. зан.	просм.	инд.	
Тема 18. Особенности продюсирования и менеджмента на телевидении и в телевизионном производстве	38	16	10	6	–	6
Тема 19. Особенности продюсирования, работы со сценарием, организации и финансового обеспечения производства телесериальной продукции.	44	16	4	4	–	20
Индивидуальные занятия по курсовой работе	2				2	
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 5-й семестр	288	84	52	34	2	80
III курс, 6-й семестр						
Тема 15. (продолжение) Кино- и теледокументалистика: роль и место в аудиовизуальной сфере. Творческо-производственный процесс создания документальных фильмов. Продюсирование неигровых фильмов и формы их продвижения к зрителю	36	16	10	6	–	4
Тема 20. Практические подходы продюсера при продвижении фильмов	36	16	12	4	–	4
Тема 21. Состав и взаимодействие членов съемочной группы. Критерии формирования творческого, производственного и вспомогательного составов киностудии	18	6	6	2	–	4
Тема 22. Творческие и производственно-экономические аспекты научно-технического прогресса в кинематографии	23	12	4	2	–	5
Тема 23. Производственное редактирование сценариев. Роль и место редакторов в кинопроцессе и взаимодействие редактора с продюсером, автором сценария и режиссером	42	12	10	8	–	12
Тема 24. Формирование и реализация кинопроекта в области совместного производства	61	28	14	12	–	7
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 6-й семестр	252	90	56	34	–	36

Темы	Количество часов					
	Всего	По видам занятий				СРС
		лек.	практ. зан.	просм.	инд.	
IV курс, 7-й семестр						
Тема 25. Техника речи	76	22	16	–	–	38
Тема 26. Цифровые медиатехнологии в кино	104	12	44	8	–	40
Экзамен	36					
Итого за 7-й семестр:	216	34	60	8	–	78
IV курс, 8-й семестр						
Тема 27. Современные инновационные маркетинговые технологии	32	6	8	6	–	10
Тема 28. Документальное обеспечение продюсерской деятельности	28	6	18	–	–	4
Тема 29. Оперативное планирование работы съемочной группы. Календарно-постановочный план, план проведения монтажно-тонировочных работ. Календарный план работ по подготовке и сдаче исходных материалов. Отчетность съемочной группы. Взаимоотношения продюсера с Госфильмофондом, Госкиноархивом, телеархивами. Комплекты исходных материалов по различным видам фильмов	21	4	11	–	1	6
Тема 30. Кинофестивали как способ реализации продюсерских творческих решений. Фестивальный менеджмент. Опыт работы отечественных и зарубежных фестивалей	31	6	16	4	–	5
Тема 31. Роль государства в развитии аудиовизуальной сферы. Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях (российская и зарубежная практики)	32	6	16	4	–	6
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 8-й семестр	180	28	74	10	1	31
V курс, 9-й семестр						
Тема 32. Творческие и организационно-производственные подходы при продюсировании (опыт создания аудиовизуальной продукции)	136	38	40	14	–	44

Темы	Количество часов					
	Всего	По видам занятий				СРС
		лек.	практ. зан.	просм.	инд.	
различных видов и постановочной сложности)						
Тема 33. Особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального контента различного вида, жанра и форм продвижения. Формирование комплекта документации, необходимой для решения вопросов выделения государственной поддержки	54	12	8	10	–	24
Тема 34. Кинобизнес: современное состояние и взгляд в будущее	88	22	16	12	–	38
Тема 35. Практические основы профессионального построения карьеры продюсера в современных условиях	70	14	10	10	–	36
Тема 36. Новейшее отечественное и зарубежное кино: тенденции и фестивали	36	24	2	10	–	–
Тема 37. Практические подходы по использованию информационных технологий управления в кино- и телебизнесе	12	8	4	0	–	–
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого за 9-й семестр	432	118	80	56	–	142
Промежуточная аттестация – экзамены в 1-9 семестрах	324					
ИТОГО за 1-9-й семестры	2700	632	626	238	7	873

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

5.2.1. Теоретический блок

Тема 1. Введение в специальность

Современная организация кинопроцесса. Структура киностудий, специализирующихся на выпуске различных видов аудиовизуальной продукции, и продюсерских компаний. Производственно-технологические службы (фирмы, предприятия и организации), обслуживающие кинопроцесс.

Краткая характеристика и этапы технологического процесса создания фильма: зарождение идеи, подготовка литературного сценария, режиссерская разработка, подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, период подготовки и сдачи исходных фильмовых материалов.

Основные особенности производства неигровых, мультипликационных и телевизионных фильмов.

Состав съемочной группы и функциональные обязанности основного творческо-производственного состава киностудии.

Формы и методы коммерческого и некоммерческого использования готовых фильмов. Реклама аудиовизуальной продукции. Кинотеатральный прокат и кинопоказ как важнейшие сегменты кинематографии. Кинофестивали, киноярмарки, кинонедели и их место в системе реализации кинопродукции.

Тема 2. История возникновения и становления профессии

Экономические предпосылки развития продюсерского кинематографа в мире. Рождение кинопрофессии. Образование Голливуда. Система студий. Конец XIX века – возникновение ярмарочного аттракциона. Роль Гарри Кона и Ирвина Талберга в становлении профессии кинопродюсера. Крупнейшие продюсеры современного зарубежного кинематографа.

История кинопродюсера в России. А. Ханжонков и А. Дранков. Революция 1917 г. и кинематограф. Государственная система функционирования кинематографии и телевидения (до начала 90-х годов XX века). Внедрение новой модели функционирования кинематографии в конце 80-х – начале 90-х годов XX века. Объективная необходимость появления профессии продюсера в процессе перестройки. Современные тенденции становления профессии. Продюсер как важнейший субъект кино-, телебизнеса.

Тема 3. Современный кинобизнес.

Роль и место продюсера в кинопроцессе

Современное состояние российской кинематографии. Основные экономические показатели, характеризующие национальный кинобизнес в России во всех областях аудиовизуальной сферы: производство, прокат, показ, участие государства. Проблемы отечественного кинобизнеса. Отечественный кинематограф в системе мировой киноиндустрии.

Продюсер, его роль и место в кинопроцессе, права и обязанности, взаимодействие с творческим, производственно-техническим и административным персоналом съемочной группы.

Юридические основы деятельности продюсера. Система подготовки кадров продюсеров кино и телевидения и предъявляемые к ней требования.

Практика работы ведущих продюсеров. Пути дальнейшего развития.

Тема 4. Информационные технологии управления

в кино- и телебизнесе

Понятие информационных технологий. Влияние информационных технологий на современный кино- и телебизнес.

Настольные, облачные, мобильные программные средства. Виды хранения и передачи информации.

Ознакомление с основными программными продуктами, используемыми для управления бизнесом (SAP, Oracle, 1C и др.).

Ознакомление с основными программными продуктами, разработанными для киноиндустрии (Movie Magic, Film Tools, The Takes и др.).

Использование информационных технологий в процессе коммуникации с деловыми партнерами и сотрудниками в рамках кинопроекта.

Цели и задачи управления кинопроектом. Способы управления кинопроектом. Управленческий учет.

Документация необходимая для управления кинопроектом. Создание документов с использованием информационных технологий управления. Интеграция документов в информационные технологии управления.

Ознакомление с программными средствами, используемыми для визуализаций и создания презентаций кинопроектов.

Взаимодействие с иностранными партнерами, дистрибьюторами, кинофестивалями.

Взаимодействие с партнерами и государственными органами с использованием информационных технологий. Цифровизация в системе государственной поддержки российского кинопроизводства.

Тема 5. Анализ результатов проката отечественных и зарубежных фильмов на рынках РФ, включая государства СНГ, и ведущих стран мира

Кинопроизводство – от первоначального замысла до реализации фильма в кинопрокате. Реклама, продвижение и маркетинг готовых релизов/фильмов к кинозрителю. Кинобилеты – формирование их цены. Кассовые сборы (посещаемость) – структура сборов и пути формирования в нашей стране и за рубежом.

Киносети частные и государственные в России и за рубежом. Дистрибьюторы (прокатчики) – их возникновение и деятельность в России. Чемпионы отечественного проката – причины успеха российских и зарубежных релизов. История отечественного кинопроката.

Вторичные рынки (платформы) показа в России и за рубежом. Основные прокатчики-мэйджоры в нашей стране и в США и их участие в совокупном кассовом сборе. Независимые прокатчики, в том числе и артхауса, в России и США. Дистрибьюторы российского контента с 1994 года по 2019 гг. Распределение прокатных отчислений (кассовых сборов) – справедливо ли оно для всех участников рынка?

Роспись (букинг) релизов в России. Участие прокатчиков в кинопроизводстве, наличие «конфликта интересов». Отношения между прокатчиками и показчиками (кинотеатрами) – на чём они строятся. Борьба с кино- и видеопиратами. Разведение по разным датам Министерством культуры РФ российских и голливудских крупных релизов – есть ли польза от этого и кто здесь выигрывает в первую очередь. Руководство и управление в прокатной компании.

Тема 6. Продюсер кино и телевидения. Функциональные права и обязанности. Правовые основы продюсерской деятельности. Требования к профессиональной подготовке. Современные модели построения кинобизнеса и механизмов продюсирования в мире

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере. Место и роль продюсера в процессе производства и проката фильмов и другой аудиовизуальной продукции. Две стороны продюсерской деятельности: художественно-творческая и организационно-производственная. Продюсер и художественная деятельность. Взаимодействие продюсера с различными структурами и участниками кинопроцесса. Правовая база продюсерской деятельности. Существующие модели построения кинобизнеса и продюсирования аудиовизуальной продукции. Роль государства в различных системах построения кинодела; государственное регулирование и государственная поддержка кинобизнеса.

Тема 7. Литературный материал как основа аудиовизуального произведения.

Роль продюсера в подготовке сценария

Выбор идеи фильма. Актуальность и оригинальность темы. Жанровые особенности сценария. Литературный сценарий, киносценарий, рабочий сценарий («брекдаун»), режиссерский сценарий.

Взаимоотношения продюсера с автором литературного сценария. Анализ сценария и его компонентов (история, сюжетопостроение, структура, персонажи, диалоги). Художественные и производственные требования, предъявляемые к сценарию. Продюсерская экспертиза проекта.

Тема 8. Определение временных параметров работы над кино-, телепроектом на стадии подготовки лимита затрат

Объем, вид аудиовизуального произведения, его постановочная сложность и их влияние на продолжительность работы над аудиовизуальным произведением. Количество объектов, сцен и характер их съемок. «Рамочные» условия реализации кинопроекта и определение оптимальных сроков постановки фильма. Количество, продолжительность и характер киноэкспедиций. Сроки запуска фильма в производство. Порядок и методы планирования отдельных технологических этапов работы над фильмом.

Тема 9. Продюсер новых медиа

Основы продюсирования новых медиа. Общая характеристика аудиовизуальной продукции новых медиа. Виды продюсерской деятельности. Продюсирование кино и сериалов для онлайн-платформ. Специфика производства ТВ-контента для онлайн-платформ. Продюсирование оригинального контента для новых медиа. Социальные медиа.

Тема 10. Креативные аспекты продюсирования

Содержание творческих (креативных) аспектов продюсирования:

- инициирование творческих идей художественных проектов в области кинематографии и телевидения;
- соучастие с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации;
- экспертная оценка художественных достоинств и зрительского потенциала кино- и телепроекта;
- квалифицированная оценка творческих проектных инициатив кинодраматургов, режиссеров-постановщиков, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих работников и взятие на себя ответственности и руководства за реализацию художественных проектов в аудиовизуальной сфере.

Тема 11. Оценка постановочной сложности кинопроекта.

Система затратообразующих факторов

Система показателей, характеризующих постановочную сложность кинопроекта и его ресурсное обеспечение. Киносценарий – основа определения производственных параметров создания аудиовизуальной продукции и оценки постановочной сложности проекта. Основные драматургические единицы киносценария: сцена, съемочный объект, кадр (план), эпизод, акт. Определение

объема будущего произведения (методы определения объема сцен). Методы оптимизации издержек производства при работе над киносценарием.

**Тема 12. Продюсерский и постановочный проекты.
Режиссерский сценарий. Календарно-постановочный план.**

**Содержание, методы и этапы разработки,
значение для обеспечения организации кинопроцесса**

Период режиссерской разработки как важнейший этап предсъёмочных работ при создании фильма. Длительность, содержание и участники выполнения работ в этом периоде. Требования, предъявляемые к режиссерскому сценарию как к объекту авторских прав режиссера-постановщика и основе съёмок и монтажа фильма. Формы режиссерского сценария, применяемые в отечественной и зарубежной практике. Продюсерский анализ режиссерского сценария. Содержание постановочного проекта и его значение в организации кинопроцесса. Процедуры рассмотрения постановочного проекта. Оптимизация сроков производства и сметной стоимости фильма.

**Тема 13. Планирование затрат на производство
аудиовизуальной продукции по статьям и разделам
плановой калькуляции. Лимит затрат и генеральная смета.
Этапы формирования ресурсного обеспечения фильмопроизводства
и оптимизация затрат**

Специфика фильмопроизводства и ее влияние на систему ресурсного обеспечения кинопроцесса и методы планирования производственно-экономических параметров реализации проекта. Принципы и методы планирования затрат на производство аудиовизуальной продукции.

Порядок и этапы определения затрат на производство аудиовизуальной продукции. Разработка лимита затрат (предварительной плановой калькуляции) – первый этап определения себестоимости аудиовизуальной продукции.

Сметы затрат на периоды разработки киносценария, режиссерской разработки, подготовительный период.

Генеральная смета (окончательная плановая себестоимость). Производственно-техническая документация и показатели, на основе которых ведется разработка генеральной сметы.

Специфические особенности применения общеотраслевых правил составления плановой калькуляции на производство и отнесения затрат на себестоимость продукции в аудиовизуальной сфере.

Структура сметной калькуляции аудиовизуальной продукции.

Методология определения затрат по основным разделам и статьям сметной калькуляции: «Авторские и смежные права», «Затраты на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды», «Материальные затраты», «Работы и услуги», «Экспедиции», «Прочие прямые расходы», «Страховые взносы», «Непредвиденные расходы», «Общехозяйственные расходы», «Коммерческие расходы».

Оптимизация затрат на производство фильма.

Тема 14. Управление персоналом как составная часть продюсирования.
Особенности организации и оплаты труда
работников съемочной группы

Роль продюсера в формировании съемочной группы как коллектива единомышленников, объединенных творческой концепцией создания кинопроизведения.

Правовая база трудовых отношений продюсера с участниками кинопроцесса.

Трудовой договор как основной документ трудовых отношений и его содержание. Особенности срочных трудовых договоров. Гражданско-правовые договоры, используемые в аудиовизуальной сфере. Оплата труда работников, задействованных в фильмопроизводстве. Тарифная система, ее содержание и построение. Квалификационные характеристики участников кинопроцесса. Модели, формы и системы оплаты труда работников. Оплата труда за работы, выполненные в условиях, отклоняющихся от нормальных. Проблемы регулирования оплаты труда работников аудиовизуальной сферы.

Тема 15. Кино- и теледокументалистика: роль и место в аудиовизуальной
сфере. Творческо-производственный процесс создания документальных
фильмов. Продюсирование неигровых фильмов
и формы их продвижения к зрителю

Документальное кино как особая область экранных искусств. Природа документального кино и его многообразие. Место документалистики в жизни общества и связанная с этим ответственность. Роль режиссера и продюсера, их взаимодействие. Сюжетные замыслы, анализ сценария, подготовительный период, производство, пост-продакшен. Новые технологии и достижения в области формы. Продюсирование документальных и других видов неигровых фильмов (научно-популярных, учебных). Особенности планирования производственно-экономических параметров создания неигровых фильмов (документальных, научно-популярных, учебных и др.). Продвижение документальных фильмов на экраны кинотеатров и телеэкраны. Фестивали как форма реализации творческих замыслов.

Тема 16. Работа продюсера на съемочной площадке по обеспечению
съемочного процесса (подготовка, разрешения, взаимодействия
со сторонними организациями, питание, бытовые условия и др.)

Комплекс работ по обеспечению благоприятных условий работы съемочной группы на площадке. Решение вопросов получения разрешений на съемки, взаимодействие с ведомствами и организациями-собственниками натуральных объектов. Бытовые вопросы: организация питания, соблюдение порядка на съемочной площадке. Особо-охраняемые объекты и решение вопросов съемок в них. Использование автотранспорта в процессе съемок. Требования, предъявляемые актерами в съемочном процессе. Обеспечение безопасности съемок.

Тема 17. Продюсирование анимационных фильмов
и формы их продвижения к зрителю

Особенности продюсирования анимационного кино. Литературный материал и роль продюсера в выборе тематики фильмов. Целевая адресная аудитория мультфильмов. Творческо-производственный и технологический процессы на студии анимационного кино. Постановочная сложность фильма и календарно-постановочный план производства. Структура себестоимости производства

анимационного фильма, этапы и методы ее разработки. Бизнес-план анимационного проекта. Коммерческое использование анимационного проекта.

Тема 18. Особенности продюсирования и менеджмента на телевидении и в телевизионном производстве

Структура и особенности телевизионных компаний, телевизионного производства и телевизионного менеджмента. Телевизионное программирование как основа принятия продюсерских и производственных решений. Менеджмент в производстве телевизионных программ. Организация телевизионного производства. Организация реализации (продвижения) телевизионного контента. Продюсерские решения при подготовке и запуске в производство телевизионного проекта.

Тема 19. Особенности продюсирования, работы со сценарием, организации и финансового обеспечения производства телесериальной продукции

Особенности продюсирования и организации производства телесериальной продукции. Работа продюсера с автором сценария. Формирование продюсерской и режиссерской концепции создания фильма и их реализация. Обеспечение продюсером подготовительных работ (режиссерский сценарий, съемочные объекты, пробы актеров, эскизы декораций, костюмов, грима, экспликация трюковых съемок, экспликация спецэффектов, эскизы музыки и др.), съемочных и монтажно-тонировочных работ. Современные технологии в творческом процессе создания телефильма (цифровые технологии, современная запись звука, 3D – технологии, хромакей, компьютерная графика и др.). Взаимодействие продюсера сериала с телеканалом.

Тема 20. Практические подходы продюсера при продвижении фильма

Маркетинговые исследования. Выбор дистрибьютера и взаимодействие с ним. Стратегия продвижения. Выбор каналов продвижения. Разработка постера и трейлера. B2b продвижение фильма. Кросс-промо, партнерские программы, пиар-кампания, рекламная кампания.

Последующие продажи: телепрокат на эфирных каналах, предоставление прав интернет-провайдерам, прокат на кабельных и спутниковых телеканалах и др. Поддержание промоактивности для возможностей дальнейшего проката.

Тема 21. Состав и взаимодействие членов съемочной группы. Критерии формирования творческого, производственного и вспомогательного составов киногруппы

Влияние вида, стилистики создаваемого фильма, творческо-постановочных параметров и производственных факторов на профессиональный и численный составы съемочной группы фильма. Критерии формирования состава киногруппы. Типовой состав съемочной группы. Художественно-производственный, художественно-исполнительский, инженерно-технический и вспомогательный составы съемочной группы. Должностные обязанности и права персонала съемочной группы, взаимодействие работников в кинопроцессе. Нормативные материалы, регулирующие функциональные обязанности работников, задействованных в фильмопроизводстве. Системы стимулирования труда работников съемочной группы, используемые в отечественной и зарубежной практике.

Тема 22. Творческие и производственно-экономические аспекты научно-технического прогресса в кинематографии

Природа и содержание научно-технического прогресса (НТП). История НТП в кинематографии. Решение проблемы конкурентной среды: кинорынок - рынки телевидения, домашнего видео, Интернета. Современный этап развития технологий кинопроизводства. Расширение творческих возможностей создателей контента и проблемы оценки эффективности внедрения инноваций. Компьютерные технологии и их роль в кинопроцессе. Проблемы использования пленочных и цифровых технологий на современном этапе. Экспериментальные и альтернативные пути развития кинотехнологий. Инновационная деятельность в российском кинематографе: современное состояние и перспективы.

Тема 23. Производственное редактирование сценариев. Роль и место редакторов в кинопроцессе и взаимодействие редактора с продюсером и автором сценария

Роль и место редактора и производственного редактора в процессе создания аудиовизуального произведения. Права автора литературного первоисточника, на основе которого создается сценарий. Законодательные акты, регулирующие взаимоотношения продюсера с авторами. Права и обязанности продюсера и автора литературного сценария.

Сюжетопостроение в сценарии. Сцена, объект, эпизод, акт как составные части структуры сценария. Сюжет и фабула. Персонаж.

Анализ сцены, эпизода, акта, сценария в целом. Выработка рекомендаций по улучшению сценария. Литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий. Фильм и сценарий.

Методы, приемы, способы продюсерского и редакторского анализа сценария, проекта, фильма. Выявление: как, какими путями и какими средствами достигается в настоящее время в кинодраматургии завоевание зрительского интереса.

Тема 24. Формирование и реализация кинопроекта в области совместного производства

Совместное производство аудиовизуальной продукции и его место во внешнеэкономических связях кино-, видео-, телеорганизаций. Факторы, определяющие целесообразность реализации проектов с зарубежными организациями. Развитие совместного производства в отечественном кинематографе. Договорная дисциплина при совместном производстве фильмов. Схемы финансовых взаимоотношений партнеров при совместном кино-, телепроизводстве. Особенности организации творческо-производственного процесса при совместной работе с зарубежными партнерами. Методы определения удельного веса финансовых вкладов при совместном производстве. Особенности организации работ и проведения финансовых расчетов при оказании производственно-творческих киноуслуг.

Тема 25. Техника речи

Навыки владения полным смешанным дыханием, состоящим из элементов грудного и брюшного типа. Ощущения резонирования при свободном положении артикуляционного аппарата. Координированная работа частей внутриглоточной и внешней артикуляции. Привычка к четкой артикуляции согласных и гласных звуков в соответствии с природой и орфоэпическими нормами русского языка.

Тема 26. Цифровые медиатехнологии в кино

Возможности и условия применения различных современных цифровых технологий, в частности, компьютерной графики, при производстве медиапродукции (полнометражных, короткометражных, многосерийных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов) на протяжении всего технологического цикла – от сценарной заявки до демонстрации произведения.

Перечень специалистов, привлекаемых для работы с цифровыми киноматериалами и компьютерной графикой, задачи и принципы взаимодействия данных специалистов с основным составом съемочной группы. Формирование технического задания.

Обзор этапов производства связанных с применением цифровых технологий и компьютерной графики.

Анализ сценария на предмет необходимости использования различных цифровых технологий, в том числе компьютерной графики, на всех производственных этапах и подбор соответствующих специалистов.

Обзор программного обеспечения для оформления сценариев, раскадровки, блокинга и превизуализации, рассмотрение базовых принципов работы с подобными программными продуктами в процессе работы над проектом.

Обзор принципов цифровой записи материалов и особенностей работы с ними, как в съемочном, так и в монтажно-тонировочном периодах.

Способы демонстрации цифровых медиапродуктов.

Дистрибуция и стандартизация цифровых фильмокопий.

Рациональный выбор технологий с учетом лимитов затрат и особенностей отдельных творческих групп.

Тема 27. Современные инновационные маркетинговые технологии

Сущность инновационных маркетинговых технологий как новой функции предприятия для связи с рынком. Классификация, особенности становления и развития маркетинговых технологий в аудиовизуальной сфере.

Анализ маркетинговых концепций, реализуемых в кино, на телевидении и в интернете в России и за рубежом.

Комплексный подход к маркетинговым технологиям в кинопроизводстве.

Типы организационных структур для реализации маркетинговых технологий. Финансовое обеспечение маркетинговой деятельности.

Управление комплексом маркетинговых коммуникаций в аудиовизуальной сфере. Управление распределением. Проблемы распределения кинопродукции.

Особенности структуры потребления в аудиовизуальной сфере.

Функции и роль рекламы аудиовизуальных продуктов. Организация рекламных кампаний. Принципы выбора рекламных средств. Составление бюджета и оценка эффективности рекламных кампаний.

Тема 28. Документальное обеспечение продюсерской деятельности

Нормативно-методическая база ДОУ. Новые требования к оформлению документов ГОСТ Р 7.0.97–2016

Правила составления документов

Организация работы с договорами и первичной бухгалтерской документацией

Автоматизация документооборота

Правила составления и оформления протоколов

Подготовка информационно-аналитических материалов.

Контроль исполнения документов/решений/задач.

Деловая письменная коммуникация. Оформление деловых писем. Основные виды деловых писем. Правила и принципы эффективной письменной коммуникации. Стилистика деловой переписки.

Электронная деловая переписка. Структура электронного письма. Оформление электронного письма как его обложка. Работа с текстом письма.

Основы цифрового этикета. Деловая коммуникация в мессенджерах и чатах.

Алгоритм работы со сложными письмами (жалобами, претензиями), недовольством.

Тема 29. Оперативное планирование работы съемочной группы.

Календарно-постановочный план, план проведения монтажно-тонировочных работ. Календарный план работ по подготовке и сдаче исходных материалов.

Отчетность съемочной группы. Взаимоотношения продюсера с Госфильмофондом, Госкиноархивом, телеархивами.

Комплекты исходных материалов по различным видам фильмов

Система планирования работы съемочной группы: ориентировочный календарный план (на этапе составления лимита затрат), планы работы на всех технологических этапах до начала съемок, календарно-постановочный план, оперативные планы, вызывные листы, график занятости актеров, план проведения монтажно-тонировочного периода, план подготовки и сдачи исходных фильмовых материалов. Содержание, показатели планов, цели и задачи планирования. Порядок разработки указанных планов, ответственные лица. Использование компьютерных технологий в процессе оперативного планирования работы киностудии. Отчетность о работе съемочной группы как составная часть выявления резервов производства и оптимизации кинопроцесса. Организация производства на всех этапах создания фильма как необходимое условие обеспечения высокоэффективного творческо-постановочного процесса и оптимизации затрат. Отечественная и зарубежная практика оптимального планирования кинопроцесса. Особенности организации производства телевизионных фильмов.

Тема 30. Кинофестивали как способ реализации продюсерских творческих решений. Фестивальный менеджмент.

Опыт работы отечественных и зарубежных фестивалей

История мирового кинофестивального движения. Градация кинофестивалей по категориям. Перечень фестивалей по жанровому признаку. Анализ современной государственной политики кинофестивального движения и знакомство с актуальными законодательными актами Министерства культуры и Правительство РФ.

Современные критерии кинофестивального менеджмента. Организация эффективной структуры проведения и популяризации киносмотров (как международного, так и всероссийского уровня). Источники финансирования мероприятия. Кинофестивали - как одно из ключевых звеньев построения современной цепочки продвижения кинопроекта.

Перечень существующих компаний, оказывающих услуги тотального продвижения проекта; их многоступенчатая система функционирования и обратная связь с создателями фильма.

Построение логистической цепочки показа фильма на разных площадках, учитывающая критерий премьерности проекта.

Тема 31. Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях (российская и зарубежная практики)

Сущность, цели и направления государственного регулирования кинематографии. Взаимодействие органов государственной власти и профессионального сообщества в процессе государственного регулирования кинематографии. Факторы, обусловившие кризис отечественной кинематографии, формы, цели и методы государственной поддержки кинематографии. Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Концепция развития кинематографии и механизмы государственной поддержки. Понятие национального фильма. Правовое положение продюсера. Современное состояние фильмопроизводства и проката. Государство и бизнес в сфере производства, проката и показа кино- и телепродукции. Фандрейзинг: понятие, природа и социальное значение. Формы и методы фандрейзинга.

Тема 32. Творческие и организационно-производственные подходы при продюсировании (опыт создания аудиовизуальной продукции различных видов и постановочной сложности)

Идея, замысел, продюсерская концепция создания фильма. Работа продюсера с автором аудиовизуального произведения. Формирование продюсерской и режиссерской концепций создания фильма и их реализация. Роль продюсера в обеспечении высокого художественного уровня всего комплекса подготовительных работ (режиссерский сценарий, съемочные объекты, пробы актеров, эскизы декораций, костюмов, грима, экспликация трюковых съемок, экспликация спецэффектов, эскизы музыки и др.), съемочного материала и этапов постпродакшен. Монтаж и озвучание фильма, роль продюсера на этом этапе проведения работ. Современные технологии в творческом процессе создания фильма (цифровые технологии, современная запись звука, 3D – технологии, хромакей, компьютерная графика и др.).

Тема 33. Особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального контента различного вида, жанра и форм продвижения.

Формирование комплекта документации, необходимой для решения вопросов выделения государственной поддержки

Особенности продюсирования фильмов определенных категорий: зрительское и авторское кино, дебютные фильмы, коммерческая и авторская анимация, документальные полнометражные фильмы и документальные сериалы, фильмы для онлайн-кинотеатров, проекты совместного производства.

Требования к кинопроекту, претендующему на получение невозвратного финансирования. Возможности государственного и негосударственного финансирования производства фильмов.

Тема 34. Кинобизнес: современное состояние и взгляд в будущее

Аналитические данные о современном состоянии кино- и телебизнеса. Тенденции. Лидеры проката. Форматы телеканалов. Развитие цифрового проката и показа на ТВ и в Интернете. Конкурентная среда и взаимодействие различных форматов кино- и телеконтента. Проблемы, поставленные временем перед продюсерами кино и телевидения.

Тема 35. Практические основы профессионального построения карьеры продюсера в современных условиях

Приоритетная зависимость карьеры продюсера от окружающей его бизнес-среды, а не от личных и профессиональных качеств. Ложность «американской мечты». Неэффективность методики опоры на так называемые «лучшие практики продюсирования» и «case by case метод» (мастер-классы). Система властных отношений как главный фактор, определяющий состояние внешней по отношению к продюсеру среды бизнеса. Необходимость и значение применения методики профессиональной адаптации и последующего карьерного роста начинающего продюсера, основанной на теории власти.

Различия между отношениями управления и властными отношениями в организациях. Подчинённость формальных структур и отношений управления в организациях системе властных отношений. Властная группа – организм, присваивающий, контролирующий и эксплуатирующий ресурсы организации. Ресурс как ключевое понятие властных отношений. Деятельность властных групп как механизм, координирующий отношения между различными организациями. Возможность успешного карьерного роста только в составе властной группы. Необходимость проникновения в систему властных отношений и продвижения в ней для карьерного роста.

Основные модели профессиональной адаптации и карьерного роста. Выбор модели, его зависимость от состояния и перспектив изменения «архитектуры» аудиовизуальной индустрии.

Общая характеристика модели карьерного роста, основанной на проникновении, постепенном захвате и последующем использовании ресурсов крупной продюсерской компании (организации кинотелеиндустрии) в своих целях. «Корпоративные богачи».

Закономерности и правила функционирования властных групп. Типы властных групп. Особенности применения правил в зависимости от типа властной группы, контролирующей организацию.

Выбор властной группы начинающим продюсером. Рейтинги властных групп. Оценка перспективного рейтинга властной группы.

Борьба за власть в организации как борьба за её ресурсы. Закономерности функционирования организаций в условиях подчинённости властным группам. Необходимость противодействия корпоративным интригам. Методы участия в корпоративных интригах. Личные качества, которые необходимы для успешной борьбы за власть. Система мер, которые необходимо предпринимать для завоевания властных позиций, повышения своего статуса и овладения ресурсами.

Преодоление сопротивления и неудач в борьбе за власть. Как не потерять завоёванные властные позиции?

Особенности борьбы за власть в небольшой организации. Общая характеристика и особенности модели карьерного роста, основанной на использовании ресурсов небольшой продюсерской компании.

Независимая продюсерская компания в борьбе за ресурсы в системе властных отношений. Общая характеристика модели, основанной на создании и функционировании собственного бизнеса.

Тема 36. Новейшее отечественное и зарубежное кино: тенденции и фестивали

Основные критерии зрительского интереса с точки зрения жанрового и стилистического наполнения мирового кинематографа. Социологический подход к оценке зрительских предпочтений.

Фестивальный менеджмент в система межкультурных коммуникаций. Концепции зрительского медиаобразования.

Тема 37. Практические подходы по использованию информационных технологий управления в кино- и телебизнесе

Влияние информационных технологий на современный кино- и телебизнес.

Ознакомление с основными программными продуктами, используемыми для управления бизнесом (SAP, Oracle, 1С и др.).

Ознакомление с основными программными продуктами, разработанными для киноиндустрии (Movie Magic, Film Tools, The Takes и др.).

Использование информационных технологий в процессе коммуникации с деловыми партнерами и сотрудниками в рамках кинопроекта.

Цели и задачи управления кинопроектом. Способы управления кинопроектом. Управленческий учет.

Взаимодействие с партнерами и государственными органами с использованием информационных технологий. Цифровизация в системе государственной поддержки российского кинопроизводства.

5.2.2. Практический блок

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, формирование продюсерских концепций создания и реализации кино-, видео-, мультимедиа- и телепроектов, продюсерский анализ синопсисов, литературных сценариев, киносценариев и режиссерских сценариев, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных кино-, видео- и телекомпаний, мастер-классы ведущих экспертов, продюсеров и организаторов фильмопроизводства, проката и киноvideопоказа и других специалистов.

Тема 1. Введение в специальность

Семинар. Основные этапы кинопроцесса. Комплект исходных фильмовых материалов.

Семинар. Роль и место директора съемочной группы, администратора, линейного продюсера, исполнительного продюсера и продюсера (генерального продюсера) в кинопроцессе.

Семинар. Структура аудиовизуальной сферы. Виды аудиовизуальной продукции, отличительные характеристики.

Семинар. Система дистрибуции и кинопоказа в России.

Практическое занятие. Знакомство с основными технологическими подразделениями киностудий с полным технологическим циклом.

Тема 3. Современный кинобизнес.

Роль и место продюсера в кинопроцессе

Семинар и контрольная работа. Современное состояние кинематографа в Российской Федерации, его место в мировом кинопроцессе. Практика работы ведущих продюсеров. Проблемы киноотрасли, роль продюсеров в их решении.

Тема 4. Информационные технологии управления в кино- и телебизнесе

1. Практическое занятие по работе в Film Tools.
2. Практическое занятие по работе в Excel (таких занятий будет несколько с полноценным разбором создания документов, необходимых в рамках управления процессом создания кинопроекта).
3. Практическое занятие по теме коммуникация в производственном процессе. Документооборот, деловая переписка. Поиск партнеров с использованием информационных технологий.
4. Практическое занятие по презентации кинопроекта на стадии девелопмента.
5. Практическое занятие по презентации кинопроекта на стадии подготовительного и съемочного периода.
6. Практическое занятие по презентации кинопроекта на стадии выпуска кинопроекта в кинотеатральный прокат, реализации кинопроекта – поиска дистрибьюторов, инвесторов.
7. Практическое занятие по использованию информационных технологий в рамках участия в кинофестивалях.
8. Практическое занятие по работе с электронным документооборотом. Взаимодействие с Министерством культуры.
9. Практическое занятие по созданию собственной системы управления проектом. (несколько занятий, итогом которых станет практическая реализация собственной системы управления кинопроектом).

Тема 5. Анализ результатов проката отечественных и зарубежных фильмов на рынках РФ, включая государства СНГ, и ведущих стран мира

Семинар. От замысла к показу фильма.

Эссе. Возникновение кинопроката и современное состояние.

Реферат. Дистрибьюторы российского контента.

Тема 6. Продюсер кино и телевидения. Функциональные права и обязанности. Правовые основы продюсерской деятельности. Требования к профессиональной подготовке. Современные модели построения кинобизнеса и механизмов продюсирования в мире

Практическое занятие. Объективная необходимость возникновения профессии продюсера в связи с внедрением новой модели функционирования кинематографии.

Коллоквиум (промежуточный контроль). Художественно-творческая и организационно-производственная деятельность продюсера. Правовая база деятельности продюсера.

Тема 7. Литературный материал как основа аудиовизуального произведения.

Роль продюсера в подготовке сценария

Семинар. Сценарий. Выбор идеи фильма, актуальность и оригинальность темы. Жанры. Анализ сценария. Киносценарий. Режиссерский сценарий. Продюсерская экспертиза проекта.

Контрольная работа 1. Рабочий сценарий («брекдаун»), посценовая разбивка, формирование объектов. Определение объема фильма. Производственные требования, предъявляемые к сценарию. По предложенному педагогом сценарию художественного кинофильма осветить следующие параметры литературной основы.

1. Тема, жанр, идея будущего аудиовизуального произведения;
2. Предлагаемый студентом вид аудиовизуального произведения, создаваемого по предложенному сценарию;
3. Краткий анализ сценария и мотивированное отношение студента к сценарию, его уровню, возможности и целесообразности экранизации;
4. Оценка зрелищного потенциала и целевой аудитории;
5. По тексту сценария произвести разбивку на сцены, а затем вычленить съемочные объекты. Предложить места съемок (натура, павильон, интерьер);
6. Определить объем будущего фильма в п.м. или мин-сек.;
7. Разработать ориентировочный календарный план производства в разрезе технологических этапов;
8. Предложите персональный авторский состав съемочной группы. Предложения должны быть мотивированы и подкреплены конкретными примерами («референсами»).

Контрольная работа 2. Провести сравнительный анализ двух сценариев и с творческой и производственной точек зрения и их зрительского потенциала. При анализе использовать примеры и сравнения из программы фильмов, просмотренных в текущем семестре по предмету.

Тема 8. Определение временных параметров работы над кино-, телепроектом на стадии подготовки лимита затрат

Практическое занятие. Рамочные условия реализации кинопроекта и определение оптимальных сроков постановки фильмов.

Контрольная работа 1. Рамочные условия реализации кинопроекта.

1. Каким образом определяется объем фильма по литературному сценарию (в минутах-секундах или полезных метрах)?
2. Какое значение имеет формат записи сценария?
3. Что собой представляет брекдаун (рабочий сценарий)?
4. Какими нормами пользуется продюсер при установлении объема фильма и определении сроков съемочного периода и монтажно-тонировочного периода?

Контрольная работа 2. Определение оптимальных сроков постановки фильмов. Определите срок съемочного периода художественного фильма, объем которого по литературному сценарию составляет 2100 п.м. (77 мин.), из которого съемки в интерьере составляют 1800 п.м. (66 мин.) и во всех сценах там участвуют дети (10-12 лет). Остальной метраж – съемки в павильоне (без участия несовершеннолетних исполнителей). Вступительные и финальные титры составляют 200 п.м. (7 мин.) и они накладываются на игровой фон.

Тема 9. Продюсер новых медиа

Семинар. На каких платформах может выходить аудиовизуальный контент; что представляют собой креативные индустрии; процессы, связанные с развитием информационного общества; компетенции современного продюсера.

Семинар. Этапы производства аудиовизуального проекта, их характеристики с учетом специфики новых медиа; виды организации производства и ее

характеристики; различие продюсерской деятельности в производстве кино- и телеконтента; мерчандайзинг в медиапроекте; успешность медиапроекта (с анализом на конкретных примерах).

Семинар. Характеристика компаний-лидеров для онлайн-платформ; характеристика современной коммерческой киноиндустрии, лоу-концепт и хай-концепт; российские компании-лидеры по производству сериального контента для онлайн-платформ; жанровая специфика сериального продукта для онлайн-платформ.

Семинар. Развитие новых медиа и влияние их на телевизионное потребление; что такое формат; элементы формата, охраняемые авторским правом.

Семинар. Мейджоры онлайн-рынка в мире и в России; современные тенденции развития онлайн-рынка; основные модели монетизации медиаконтента; причины многократного роста производства онлайн-контента.

Практическое задание: создать самостоятельно оригинальный формат, записать пилот и выложить в любой социальной сети.

Тема 10. Креативные аспекты продюсирования

Семинар. «Роль и место работ постпродакшен при продюсировании киноконтента»

Практическое занятие. Просмотр и обсуждение видео по материалам видеокурса "Hollywood Camera Work The Master Course" "Основные режиссерские приемы работы с камерой". Примеры использования приемов в фильмах.

Семинар. Обсуждение отрывков из фильмов с аудиовизуальными приемами, подготовленных обучающимися с целью получения навыков оценки режиссерской работы.

Семинар. Основные стилистические особенности аудиовизуальной продукции.

Практическое занятие. Формирование продюсерской концепции фильма на основе сценария. Описание и анализ повествовательного ряда, описание аудиовизуального ряда

Практическое занятие. Формирование постановочной экспликации в разрезе эпизодов на основе сценария и продюсерской концепции.

Практическое занятие. Определение режиссерского бита с помощью графика аудиовизуальной структуры сцены на основе предоставленного преподавателем сценария. Разработка режиссерского сценария на примере отдельно выбранной сцены вместе с преподавателем.

Семинар. Анализ удачных и неудачных ки-артов.

Тема 11. Оценка постановочной сложности кинопроекта.

Система затратообразующих факторов

Семинар. Продюсерский анализ сценариев различной постановочной сложности.

Тема 12. Продюсерский и постановочный проекты.

Режиссерский сценарий. Календарно-постановочный план.

Постановочный проект. Содержание, методы и этапы разработки, значение для обеспечения организации кинопроцесса

Практическое занятие. Постановочный проект как комплект творческо-производственной и экономической документации, необходимой для обеспечения

эффективной организации съемок. Функции продюсера по организации подготовительных работ, методы и этапы подготовки постановочного проекта.

Тема 13. Планирование затрат на производство аудиовизуальной продукции по статьям и разделам плановой калькуляции. Лимит затрат и генеральная смета. Этапы формирования

ресурсного обеспечения фильмопроизводства и оптимизация затрат

Семинар. Продюсерские подходы по определению ресурсного обеспечения производства фильма.

Практическое занятие. Методы определения затрат по основным разделам плановой калькуляции: Авторские и смежные права, Затраты на оплату труда, Отчисления на социальные нужды, Материальные затраты, Работы и услуги, Экспедиционные расходы, Прочие прямые расходы, Страховые взносы, Коммерческие расходы.

Курсовая работа. Содержание и требования к работе приведены в настоящей рабочей программе.

Тема 14. Управление персоналом как составная часть продюсирования.

Особенности организации и оплаты труда работников съемочной группы

Коллоквиум (промежуточная аттестация). Продюсерские подходы при использовании на практике форм и систем оплаты труда и иных систем материального поощрения работников, задействованных в кинопроцессе, а также формировании договорных отношений продюсера с работниками съемочной группы.

Контрольная работа (№1, №2 и №3). Решение практических задач, связанных с оплатой труда, и решением конфликтных ситуаций в процессе работы над фильмом.

Пример. Помощник кинорежиссера Петрова работает в съемочной группе фильма «Параметры» с 1 июня по 30 июля. Продюсер заключил с ней срочный трудовой договор, в соответствии с которым оплата труда Петровой производится по повременно-премиальной системе. Режим работы в соответствии с локальным нормативным актом – шестидневная рабочая неделя, продолжительность съемочной смены – 10 часов. Установлена тарифная ставка – 40 тыс. руб. в месяц. Премия выплачивается при соблюдении плановых сроков съемочного периода в размере 40% к фактически начисленной заработной плате.

В июне Петрова отсутствовала на работе два дня в связи с болезнью режиссера и связанным с этим простоем съемочной группы. В июле съемочная группа, в том числе Петрова, вынуждена была отработать дополнительно два дня (вместо выходных) для того, чтобы ликвидировать отставание в отснятом метраже, произошедшее в июне из-за указанного простоя. За эту работу в выходные дни продюсер выплатил Петровой двойную дневную тарифную ставку.

Как оценить с юридической точки зрения и производственной целесообразности действия работодателя (продюсера)? Каков общий заработок Петровой за два месяца?

**Тема 15. Кино- и теледокументалистика: роль и место
в аудиовизуальной сфере. Творческо-производственный процесс
создания документальных фильмов. Продюсирование
неигровых фильмов и формы их продвижения к зрителю**

Практическое занятие. Разработка продюсерско-режиссерского проекта создания документального фильма: определение темы, героя, проблематики, композиционного построения, авторского замысла.

Практическое занятие. Формирование съемочной группы. Техническая подготовка сцены. Участие специалистов в творческом процессе. Съемочный период. Подготовка режиссера и группы. КПП. Пути решения типичных проблем.

Практическое занятие. Монтаж сцен и фильма в целом. Отбор звукозрительной информации для реализации замысла фильма. Поддержание эмоционального интереса зрителя. Практика работы в монтажных программах.

Практическое занятие. Тонировочный период. Специфика работы с музыкой и композитором. Запись звука на площадке. Особенности работы с актером при озвучании. Перезапись. Создание единой фонограммы фильма.

**Тема 16. Работа продюсера на съемочной площадке по обеспечению
съемочного процесса (подготовка, разрешения, взаимодействия
со сторонними организациями, питание, бытовые условия и др.)**

Семинар. Разбор конкретных ситуаций по решению организационных вопросов, возникающих при съемках фильмов различной постановочной сложности. Неординарные ситуации и роль продюсера в их разрешении.

**Тема 17. Продюсирование анимационных фильмов
и формы их продвижения к зрителю**

Семинар. Место анимации в системе кинематографии. Предмет, отличительные свойства анимационного кинематографа.

Семинар. Технологии анимации (рисованная, кукольная, CGI, MoCap, флеш-анимация).

Семинар. Дистрибуция анимации. Структура рынка. Прокатная политика продюсера анимационного кино.

**Тема 18. Особенности продюсирования и менеджмента
на телевидении и в телевизионном производстве**

Практическое занятие. Организация телевизионного производства. Организация реализации (сбыта) телепродукции. Подготовка и запуск в производство телепроекта: критерии, продюсерские решения (на основе анализа конкретных видов телеконтента).

Контрольная работа (промежуточный контроль). Разработка замыслов создания телеконтента различного вида и жанров (на усмотрение студента), подготовка предложений по их реализации в условиях конкретного производства.

**Тема 19. Особенности продюсирования, работы со сценарием,
организации и финансового обеспечения производства
телесериальной продукции**

Семинар. Особенности организации производства телесериальной продукции в сравнении с процессом создания полнометражных кинофильмов.

Семинар. Методы и принципы принятия продюсерских решений на всех этапах производства телесериалов.

Практическое занятие. Художественно-творческие и производственные требования к сценарию (на конкретных примерах фильмов различной тематики, видов и стилевых особенностей). Производственные ограничения. Анализ практических ситуаций при принятии продюсерских решений.

Контрольная работа (промежуточный контроль). Роль и место продюсера в телесериальном производстве и особенности этого вида телебизнеса.

Тема 20. Практические подходы продюсера при продвижении фильмов

Практическое занятие. Маркетинговые исследования в продюсерской деятельности. Стратегия продвижения. Выбор каналов продвижения. Разработка постера и трейлера. В2В - продвижение фильма. Кросс-промо, партнерские программы, пиар-кампания, рекламная кампания. Рассмотрение нескольких продюсерских проектов с точки зрения создания эффективной маркетинговой стратегии.

Практическое занятие. Система последующих продаж: телепрокат, предоставление прав Интернет-провайдерам. Поддержание промоактивности для возможности дальнейшего проката.

Тема 21. Состав и взаимодействие членов съемочной группы.

Критерии формирования творческого, производственного и вспомогательного составов киногруппы

Практическое занятие. Художественно-производственный, художественно-исполнительский, инженерно-технический и вспомогательный составы киногруппы. Взаимодействие работников в кинопроцессе. Системы стимулирования труда. Анализ конкретных ситуаций, связанных с формированием творческого коллектива фильмов различных видов, постановочной сложности и адресной аудитории.

Тема 22. Творческие и производственно-экономические аспекты научно-технического прогресса в кинематографии

Семинар. Этапы НТП в кинематографии. Зарождение кино. Появление звука, цвета, стереопроекции, альтернативных технологий, цифрового кинематографа.

Семинар. Планирование и оптимизация кинопроизводства за счет внедрения инновационных технологий.

Тема 23. Производственное редактирование сценариев. Роль и место редакторов в кинопроцессе и взаимодействие редактора с продюсером и автором сценария

Практическое занятие. Пути изменения сюжета, характеров героев и совершенствование общей структуры сценария (на основе анализа не менее двух вариантов сценария). Опыт несостоявшегося проекта.

Практическое занятие. Подготовка продюсерского заключения на сценарий.

Практическое занятие. Просмотр и обсуждение кастинга по конкретным проектам, просмотр и обсуждение нескольких (не менее двух) монтажных версий первой серии проекта, просмотр и обсуждение музыкальной укладки серии, просмотр и обсуждение перезаписи.

Тема 24. Формирование и реализация кинопроекта в области совместного производства

Семинар. Виды финансирования в других странах. Виды кинофондов. Налоговые вычеты. Предпродажа прав на телевидение и диджитал-платформы.

Практическое занятие. Договоры о сопродюсировании. Договор о намерениях. Договоры с основными участниками процесса кинопроизводства за рубежом. Договоры с агентом по продажам. Договоры с дистрибьютерами.

Практическое занятие. Виды совместного производства. Договоры о намерениях. Подача в кинофонды других стран. Сервисный договор.

Тема 25. Техника речи

Практическое занятие. Тренинг. Разминка. Подготовка к звучанию: дыхательная гимнастика Стрельниковой, гигиенический озвученный массаж, артикуляционная разминка.

Практическое занятие. Тренинг. Подготовка к звучанию: озвученный вибрационный массаж, тренировка окологлоточных мышц, упражнения для активизации мышц брюшного пресса.

Практическое занятие. Тренинг. Дикция: артикуляционная гимнастика, классификация согласных звуков, артикуляция взрывных согласных Б-П, Д-Т, Г-К и щелевых согласных В-Ф, З-С в слоговых сочетаниях, сложных звуко сочетаниях, в словах и скороговорках.

Практическое занятие. Тренинг. Дыхание: упражнение на фиксированный выдох, длинный выдох, контролируемый межреберными мышцами. Голосоведение: упражнения на выведение звука вперед. Дикция: тренировка окологлоточных мышц, артикуляция гласных звуков И, Э, А, О, У, Ы

Практическое занятие. Тренинг. Дикция: артикуляция согласных Ж-Ш, Щ, Ц, Ч в слоговых сочетаниях, сложных звуко сочетаниях, словах, чистоговорках и скороговорках.

Практическое занятие. Тренинг. Голосоведение: координированная работа голосового аппарата, упражнения на ощущение звука в резонирующих полостях. Дикция: артикуляция сонорных согласных Р, М, Л, Н в слоговых сочетаниях, звуко сочетаниях со взрывными и щелевыми согласными, тренировочных текстах.

Практическое занятие. Тренинг. Дикция: цепочки скороговорок в движении со сменой темпа речи.

Практическое занятие. Тренинг. Тренировка мышц дыхательного аппарата, упражнения на освоение полного смешанно-диафрагматического дыхания. Упражнения для снятия мышечных зажимов (нижняя челюсть, язык, затылок).

Практическое занятие. Тренинг. Практическая орфоэпия: ассимиляция согласных звуков по звонкости/глухости; сочетания СШ, ЗШ, СЖ, ЗЖ на стыке слов, а также на стыке приставки и корня слова; сочетания ЗЖ, ЖЖ в корне слова; сочетания СЧ, ЗЧ, ЗДЧ, ТЩ, ТЧ, ДЧ. Орфоэпические билеты.

Контрольный урок по дыханию и голосоведению.

Контрольный урок по орфоэпии и дикции.

Тема 26. Цифровые медиатехнологии в кино

Семинар. Современное состояние отечественного фильмопроизводства в области цифровых технологий.

Практическое занятие. Анализ отдельных сцен художественного фильма, снятого с применением компьютерной графики, выявление и оценка использованных средств.

Практическое занятие. Составление блок-схем полного цикла производства кинокартины с использованием различных технологий компьютерной графики, визуальных эффектов, цифрового интермедиата (DI).

Тема 27. Современные инновационные маркетинговые технологии

Практическое занятие. Инновации и технологии, используемые в настоящее время. Коммуникационные технологии. Анализ и обсуждение возможных реализаций комплекса маркетинга в организациях аудиовизуальной сферы.

Семинар. Место маркетинговых технологий в инновационном процессе кинопроизводства. Этапы маркетингового контроля.

Современные тенденции развития каналов распределения. Экономическая роль посредников в аудиовизуальной сфере.

Тема 28. Документальное обеспечение продюсерской деятельности

Практическая работа. Составление шпаргалки по оформлению документов.

Практическая работа. Оформление и составление различных видов документов.

Практическая работа. Анализ ошибок в оформлении и составлении договоров (в малых группах).

Практическая работа. Оформление и составление протокола совещания на основе учебного видеофрагмента.

Практическая работа. Оформление и составление интеллект-карты, схемы бизнес-процесса.

Практическая работа. Работа в современных программах и таскерах для постановки задач команде и отслеживания сроков исполнения.

Практическая работа. Доклады студентов по видам мотивации, факторам, влияющим на исполнительскую дисциплину.

Практическая работа. Разбор ошибок оформления и составления деловых официальных писем на бланках.

Практическая работа. Составление официального письма на бланке по типичной ситуации из будущей профессиональной деятельности студентов.

Практическая работа-исследование. Проведение исследования, сбор и анализ реальных писем-ответов различных организаций на предмет следования принципам деловой коммуникации.

Практическая работа. Составление деловых электронных писем по методу «дерева» (структурирование информации).

Практическая работа. Разбор сложных писем и выработка рекомендаций по ответам на них.

Практическая работа. Составление письма-претензии по типичной рабочей ситуации из будущей профессиональной деятельности студентов

Тема 29. Оперативное планирование работы съемочной группы.

Календарно-постановочный план, план проведения монтажно-тонировочных работ. Календарный план работ по подготовке и сдаче исходных материалов.

Отчетность съемочной группы. Взаимоотношения продюсера с Госфильмофондом, Госкиноархивом, телеархивами.

Комплекты исходных материалов по различным видам фильмов

Семинар. Формы и методы оперативного планирования работы съемочной группы. Предварительный календарный план (на стадии разработки лимита), КПП, планы постпродакшен, подготовки и сдачи исходных фильмовых материалов. Рассмотрение планов по конкретным фильмам различной постановочной сложности и их оценка.

Семинар. Комплект исходных фильмовых материалов по различным видам фильмов. Сдача исходных материалов в государственные хранилища. Взаимоотношения продюсера с госархивами кино и телевидения и лабораториями обработки пленки.

Практическое занятие. Разработка оперативного плана производства по конкретному, предложенному педагогом кинопроекту, с использованием методов оптимизации затрат.

Тема 30. Кинофестивали как способ реализации продюсерских творческих решений. Фестивальный менеджмент.

Опыт работы отечественных и зарубежных фестивалей

Реферат. «Стратегия кинофестивального продвижения конкретно заданного проекта».

Тема 31. Роль государства в развитии аудиовизуальной сферы.

Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях (русская и зарубежная практики)

Практическое занятие. Анализ современного состояния отечественного кинопроизводства, проката и показа. Участие государства и бизнеса в сфере производства, проката и показа кино- и телепродукции. Фандрейзинг: понятие, природа и социальное значение. Формы и методы фандрейзинга (с рассмотрением конкретных примеров).

Тема 32. Творческие и организационно-производственные подходы при продюсировании (опыт создания аудиовизуальной продукции различных видов и постановочной сложности)

Семинар. Формирование продюсерской и режиссерской концепций создания фильма и их реализация на основе анализа конкретных проектов, уже реализованных или находящихся на стадии предпродакшен.

Практическое занятие. Современные экранные технологии, их возможности и эффективность (с использованием предварительно просмотренных кинокартин).

Контрольная работа. Содержание художественно-творческой деятельности продюсера. Взаимодействие продюсера с авторами аудиовизуального произведения и авторами составных его частей.

Тема 33. Особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального контента различного вида, жанра и форм продвижения.

Формирование комплекта документации, необходимой для решения вопросов выделения государственной поддержки

Практическое занятие. Подготовка комплекта документации, необходимой для решения вопроса о выделении государственной поддержки производства национального фильма от Минкультуры России и от Фонда кино.

Разработка алгоритма подготовки комплекта документации для присвоения статуса «фильма совместного производства» для фильма, производство которого осуществляется российской организацией кинематографии совместно с зарубежными продюсерами

Семинар. Трансформация творческо-производственной концепции создания фильма в зависимости от различных источников финансирования его производства. Российские аудиовизуальные сервисы как сопродюсеры.

Тема 34. Кинобизнес: современное состояние и взгляд в будущее

Семинар. Основные проблемы современной кинематографии и телевидения и роль продюсеров в их решении.

Тема 35. Практические основы профессионального построения карьеры продюсера в современных условиях

Семинар. Приоритетная зависимость карьеры продюсера от окружающей его бизнес-среды. Различия между отношениями управления и властными отношениями.

Практическое занятие. Карьерный рост в крупной продюсерской организации.

Практическое занятие. Особенности карьерного роста в небольшой организации.

Практическое занятие. Независимая продюсерская компания в борьбе за ресурсы.

Тема 36. Новейшее отечественное и зарубежное кино: тенденции и фестивали

Семинар. Модели реализации фильмов как способ обеспечения системной целостности кинопроцесса, формирования спроса и предложения на аудиовизуальный контент.

Тема 37. Практические подходы по использованию информационных технологий управления в кино- и телебизнесе

Практическое занятие по теме коммуникация в производственном процессе. Документооборот, деловая переписка. Поиск партнеров с использованием информационных технологий.

Практическое занятие по презентации кинопроекта на стадии девелопмента.

Практическое занятие по презентации кинопроекта на стадии подготовительного и съемочного периода.

Практическое занятие по презентации кинопроекта на стадии выпуска кинопроекта в кинотеатральный прокат, реализации кинопроекта – поиска дистрибьюторов, инвесторов.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- выполнение курсового проекта (сдача – 5 семестр);
- написание рефератов и контрольных работ: продюсерских концепций по предложенным педагогом проектам; заключений и расчетов по коммерческому потенциалу проектов и готовых фильмов, заключений по сценариям и снятым фильмам и др.;
- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- подготовку к практическим заданиям;
- просмотры рекомендуемых педагогами фильмов, чтение и анализ сценариев и фильмов;
- посещение съемочных групп и встречи с создателями фильмов.

Таблица 6

Наименование тем	Виды самостоятельной работы
Тема 1. Введение в специальность	Структура фильмопроизводства, кинопроката, киносети и организационно-правовые формы предприятий аудиовизуальной сферы. Виды аудиовизуальной продукции и особенности организации их производства.
Тема 2. История возникновения и становления профессии	Историческое развитие кинопродюсерства в России и за рубежом.
Тема 3. Современный кинобизнес. Роль и место продюсера в кинопроцессе	Изучение и анализ экономических показателей, характеризующих современное состояние кинобизнеса в России. Аналитические материалы Министерства культуры РФ, Гильдии продюсеров России, сайтов.
Тема 4. Информационные технологии управления в кино- и телебизнесе	Подготовка обучающимся проекта по сценарию (все документы по управлению проектом: режиссерский сценарий, кпп, презентация и т.д.) его защита по окончании семестра.
Тема 5. Анализ результатов проката отечественных и зарубежных фильмов на рынках РФ, включая государства СНГ, и ведущих стран мира	Обзоры и анализ материалов сайтов Proficinema, Kinodata, mkrf.ru, Бюллетень кинопрокатчика, Сеанс, Фонд кино, Нева-ресеч и др.
Тема 6. Продюсер кино и телевидения. Функциональные права и обязанности. Правовые основы продюсерской деятельности. Требования к профессиональной подготовке. Современные модели построения кинобизнеса и механизмов продюсирования в мире	Правовое и нормативное регулирование деятельности продюсера. Должностные характеристики работников кино и ТВ. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки профессиональных кадров продюсеров. Системы построения кинобизнеса в Америке, Европе, Азии и России.
Тема 7. Литературный материал как основа аудиовизуального произведения. Роль продюсера в подготовке сценария	Продюсерский анализ предложенных педагогом сценариев и выработка предложений по их улучшению.
Тема 8. Определение временных параметров работы над кино-, телепроектом на студии подготовки лимита затрат	Составление календарного плана производства фильма по заданным преподавателем параметрам.
Тема 9. Продюсер новых медиа	Создание оригинального формата, запись пилота и размещение в любой социальной сети.

Наименование тем	Виды самостоятельной работы
Тема 10. Креативные аспекты продюсирования	Продюсерское заключение по просмотренному фильму. Анализ основных аудиовизуальных приемов, применяемых в большинстве фильмов. Разработка презентации «Анализ стиля фильма».
Тема 11. Оценка постановочной сложности кинопроекта. Система затратнообразующих факторов	Аргументированная оценка предложенных педагогом готовых сценариев и фильмов с точки зрения их постановочной сложности и принятых продюсерских и режиссерских решений.
Тема 12. Продюсерский и постановочный проекты. Режиссерский сценарий. Календарно-постановочный план. Постановочный проект. Содержание, методы и этапы разработки, значение для обеспечения организации кинопроцесса.	Изучение по предложенным педагогом материалам (учебная литература по профессии, готовые режиссерские и рабочие сценарии) структуры, содержания и форм режиссерского сценария и постановочного проекта.
Тема 13. Планирование затрат на производство аудиовизуальной продукции по статьям и разделам плановой калькуляции. Лимит затрат и генеральная смета. Этапы формирования ресурсного обеспечения фильмопроизводства и оптимизация затрат	Подготовка (с последующей защитой у педагога) курсового проекта по предложенному преподавателем литературному сценарию полнометражного фильма.
Тема 14. Управление персоналом как составная часть продюсирования. Особенности организации и оплаты труда работников съемочной группы	Нормы Трудового кодекса РФ и части IV Гражданского кодекса РФ, регулирующие правоотношения в кинематографии и ТВ. <i>Пример.</i> Обучающиеся обязаны законспектировать и представить педагогу конспекты комментариев следующих статей Трудового кодекса (ТК РФ) и Гражданского кодекса РФ (часть четвертая ГК РФ): 1. Ст. 1263 ГК РФ «Аудиовизуальное произведение», ст. 1270 ГК РФ «Исключительное право на произведение», ст. 1304 ГК РФ «Объекты смежных прав»; ст. 8 ТК РФ «Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем», раздел 3 ТК РФ (глава 10, статьи 56-61), глава 16 (статьи 100-113). Текст конспектов не должен цитировать первоисточники, а

Наименование тем	Виды самостоятельной работы
	содержать осмысленное собственное переложение этих нормативных материалов.
Тема 15. Кино- и теледокументалистика: роль и место в аудиовизуальной сфере. Творческо-производственный процесс создания документальных фильмов. Продюсирование и продвижение неигровых фильмов	Разработка конкретного продюсерско-режиссерского проекта создания документального фильма: определение темы, героя, проблематики, композиционного построения, уникального авторского замысла. Содержание, порядок и этапы разработки режиссерского сценария документального фильма (с рассмотрением конкретных проектов).
Тема 16. Работа продюсера на съемочной площадке по обеспечению съемочного процесса (подготовка, разрешения, взаимодействия со сторонними организациями, питание, бытовые условия и др.).	Изучение предложенной педагогом комплекта документации по обеспечению нормальных условий работы на съемочной площадке.
Тема 17. Продюсирование анимационных фильмов и формы их продвижения к зрителю	Изучение жанров анимации, принципов планирования ресурсов; системы оплаты труда и стимулирования труда работников. Составление лимита затрат, КПП, генеральной сметы, финансового плана и бизнес-плана по предложенным педагогом проектам и параметрам.
Тема 18. Особенности продюсирования и менеджмента на телевидении и в телевизионном производстве	Обзор публикаций и аналитических материалов, освещающих особенности менеджмента телевизионного контента.
Тема 19. Особенности продюсирования, работы со сценарием, организации и финансового обеспечения производства телесериальной продукции	Подготовка к практическому занятию и выполнение контрольной работы на заданную педагогом тему.
Тема 20. Практические подходы продюсера при продвижении фильмов	Ознакомление с формами и методами разработки маркетинга кинопроекта. Изучение публикаций об отечественном и зарубежном опыте
Тема 21. Состав и взаимодействие членов съемочной группы. Критерии формирования творческого, производственного и	Изучение публикаций ведущих отечественных и зарубежных продюсеров по проблемам формирования съемочных коллективов. Критерии формирования состава

Наименование тем	Виды самостоятельной работы
вспомогательного составов киногруппы	киногруппы. Выстраивание эффективных взаимодействий.
Тема 22. Творческие и производственно-экономические аспекты научно-технического прогресса в кинематографии	Характеристика этапов НТП в кинематографии. Цифровой кинематограф: феномен, история становления и развития, преимущества и недостатки (на основе учебных пособий, публикаций и исследований по теме).
Тема 23. Производственное редактирование сценариев. Роль и место редакторов в кинопроцессе и взаимодействие редактора с продюсером и автором сценария	Ознакомление с несколькими (не менее двух) вариантами сценария, их сравнение и анализ. Изучение редакторской документации по проекту. Подготовка режиссерской экспликации проекта.
Тема 24. Формирование и реализация кинопроекта в области совместного производства	Анализ современных фильмов с точки зрения продюсирования и организации производства (по материалам аналитических материалов). Изучение на основе проведенных публикаций в СМИ и с использованием рекомендуемой литературы практики работы продюсеров по обеспечению эффективной организации кинопроцесса и формирования ресурсов.
Тема 25. Техника речи	Регулярная тренировка голосового аппарата с использованием упражнений, которые обучающиеся выполняют на групповых занятиях с педагогом, выполнение индивидуальных заданий по формированию дикционного тренинга и по практическому освоению орфоэпических норм русского языка.
Тема 26. Цифровые медиатехнологии в кино	Анализ необходимых условий съемки для получения материала пригодного для последующей цифровой обработки (изображение, звук, компьютерная графика). Контрольные работы. Блок-схема полного производственного цикла, существующего или планируемого к производству (при наличии сценария) фильма, в котором используются (или планируются к использованию), как минимум два вида, современных технологических решений, связанных с

Наименование тем	Виды самостоятельной работы
	визуальными эффектами и компьютерной графикой.
Тема 27. Современные инновационные маркетинговые технологии	Ознакомление с формами и методами разработки маркетинговых кампаний на примере фильмов различных видов и постановочной сложности. Изучение публикаций об отечественном и зарубежном опыте.
Тема 28. Документальное обеспечение продюсерской деятельности	Изучение стандартов и нормативных материалов, связанных с документальным обеспечением предпринимательской деятельности.
Тема 29. Оперативное планирование работы съемочной группы. Календарно-постановочный план, план проведения монтажно-тонировочных работ. Календарный план работ по подготовке и сдаче исходных материалов. Отчетность съемочной группы. Взаимоотношения продюсера с Госфильмофондом, Госкиноархивом, телеархивами. Комплекты исходных материалов по различным видам фильмов	Ознакомление с действующими на отечественных и зарубежных студиях систем оперативного планирования фильмопроизводства и отчетности съемочных групп.
Тема 30. Кинофестивали как способ реализации продюсерских творческих решений. Фестивальный менеджмент. Опыт работы отечественных и зарубежных фестивалей	Изучение обзоров прессы о результатах работы кинофестивалей класса А, международных фестивалей, проводимых в Российской Федерации, всероссийских фестивалей. Ознакомление с нормативно-правовой документацией, регулирующей фестивальную деятельность Реферат. «Стратегия кинофестивального продвижения конкретно заданного проекта».
Тема 31. Роль государства в развитии аудиовизуальной сферы. Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях (российская и зарубежная практики)	Анализ производственно-экономических показателей, характеризующих кинематографию РФ за последнее десятилетие. Действующие системы госрегулирования и господдержки. Система фандрейзинга как источник формирования ресурсов для создания и реализации кинопроекта. Практика использования фандрейзинга за рубежом и в России.

Наименование тем	Виды самостоятельной работы
Тема 32. Творческие и организационно-производственные подходы при продюсировании (опыт создания аудиовизуальной продукции различных видов и постановочной сложности)	Изучение публикаций в СМИ и на порталах Интернета, связанных с опытом ведущих отечественных и зарубежных продюсеров, в том числе в сфере продюсирования авторского и массового кино
Тема 33. Особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального контента различного вида, жанра и форм продвижения. Формирование комплекта документации, необходимой для решения вопросов выделения государственной поддержки	Сравнительный анализ условий финансирования производства фильмов из различных источников (субсидии, рибейты, бюджетное и некоммерческое финансирование, возвратное и невозвратное финансирование и др.)
Тема 34. Кинобизнес: современное состояние и взгляд в будущее	Анализ статистических данных о состоянии кинопроцесса. Ознакомление с публикациями на порталах Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, Гильдии продюсеров, Профисинема, Нева, Кинобизнес, Бюллетень кинопрокатчика, зарубежных СМИ, отражающих вопросы современного состояния кинематографа, ТВ и мультимедиа.
Тема 35. Практические основы профессионального построения карьеры продюсера в современных условиях	Изучение литературы, публикаций в СМИ и в сети Интернет, рекомендуемых преподавателем.

7. Занятия с применением инновационных форм

Таблица 7

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
Тема 1. Введение в специальность	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Лекция с использованием видеоматериалов и с посещением кино- и телестудий, рентал-сервисных служб, продюсерских компаний, основных технологических подразделений студий, с разбором нормативных материалов и конкретных ситуаций. Развернутая беседа с обсуждением сообщений обучающихся и разбором конкретных ситуаций

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
Тема 2. История возникновения и становления профессии.	Лекция с использованием видеоматериалов. Обзор действующей отечественной и зарубежной практики. Занятие в форме круглого стола. Обсуждение различных аспектов деятельности продюсера. Обсуждение результатов коллоквиума
Тема 3. Современный кинобизнес. Роль и место продюсера в кинопроцессе	Практическое занятие. Рассмотрение современных проблем кинобизнеса.
Тема 4. Информационные технологии управления в кино- и телебизнесе.	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов. Анализ современного состояния кинематографии РФ. Проверка и развернутая защита контрольных работ
Тема 5. Анализ результатов проката отечественных и зарубежных фильмов на рынках РФ и ведущих стран мира	Лекция с использованием видеоматериалов/презентаций. Практическое занятие с использованием специализированных программ
Тема 6. Продюсер кино и телевидения. Функциональные права и обязанности. Правовые основы продюсерской деятельности. Требования к профессиональной подготовке. Современные модели построения кинобизнеса и механизмов продюсирования в мире.	Лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая защита контрольных работ
Тема 7. Литературный материал как основа аудиовизуального произведения. Роль продюсера в подготовке сценария	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов и рассмотрением конкретных ситуаций. Развернутая беседа с обсуждением докладов обучающихся. Дискуссия.
Тема 8. Определение временных параметров работы над кино-, телепроектом на стадии подготовки лимита затрат	Проблемная лекция с использованием опыта работы над конкретными проектами. Решение ситуационных задач из практической деятельности продюсеров. Развернутая беседа с обсуждением результатов практического задания
Тема 9. Продюсер новых медиа	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов и приглашением специалистов в области производства контента для онлайн-видео.

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	Защита практической самостоятельной работы.
Тема 10. Креативные аспекты продюсирования	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение практики деятельности продюсеров
Тема 11. Оценка постановочной сложности кинопроекта. Система затратнообразующих факторов	Лекция с использованием наглядных материалов (различные формы режиссерского сценария). Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение практики деятельности продюсеров в период предсъёмочных этапов создания фильма (на примерах нескольких фильмов). Рассмотрение различных форм записи режиссерского сценария
Тема 12. Продюсерский и постановочный проекты. Режиссерский сценарий. Календарно-постановочный план. Содержание, методы и этапы разработки, значение для организации кинопроцесса	Проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций из практики фильмопроизводства. Проверка знаний студентов с последующим обсуждением результатов коллоквиума
Тема 13. Планирование затрат на производство аудиовизуальной продукции по статьям и разделам плановой калькуляции. Лимит затрат и генеральная смета. Этапы формирования ресурсного обеспечения фильмопроизводства и оптимизация затрат	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Проблемная лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов и примеров из практики. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов и фонограмм. Презентация и анализ съёмочно-монтажных упражнений. Просмотр и анализ примеров.
Тема 14. Управление персоналом как составная часть продюсирования. Особенности организации и оплаты труда работников съёмочной группы	Проблемная лекция с анализом конкретных ситуаций. Разбор определенных ситуаций в области аудиовизуального производства и поиск наилучшего принятия решений. Решение задач по оптимальной стратегии ЛПР
Тема 15. Кино- и теле-документалистика: роль и место в аудиовизуальной сфере. Творческо-производственный процесс создания документальных фильмов. Продюсирование	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Обширная лекция с посещением студии, использованием видеоматериалов. Развернутая лекция с использованием опыта работы ведущих компаний.

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
неигровых фильмов и формы их продвижения к зрителю	Разработка производственно-экономической и технологической документации создания документального проекта
Тема 16. Работа продюсера на съемочной площадке и по обеспечению съемочного процесса (подготовка, разрешения, взаимодействия со сторонними организациями, питание, бытовые условия и др.)	Вводная лекция с использованием видеоматериалов и практических материалов из опыта продюсирования кино- и телепроектов. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов. Примеры из практики. Решение практических ситуаций.
Тема 17. Продюсирование анимационных фильмов и формы их продвижения к зрителю	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов и примеров из практики. Развернутая беседа с сообщениями студентов и их обсуждением. Занятие в форме круглого стола. Широкое обсуждение различных аспектов деятельности продюсера при создании анимации. Развернутая защита контрольных работ
Тема 18. Особенности продюсирования и менеджмента на телевидении и в телевизионном производстве	Проблемная лекция с использованием опыта работы ряда компаний. Широкая дискуссия в форме круглого стола. Широкое обсуждение в рамках семинарского занятия
Тема 19. Особенности продюсирования, работы со сценарием, организации и финансового обеспечения производства телесериальной продукции	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов и анализом опыта работы. Анализ практических примеров использования инноваций для решения экономических и творческих задач
Тема 20. Практические подходы продюсера при продвижении фильмов	Развернутая лекция с использованием видео- и аудиоматериалов, конкретных разработок в области киномаркетинга. Посещение рекламных компаний. Занятие в форме круглого стола. Широкое рассмотрение вопросов эффективного проведения киномаркетинга и продвижения фильмов
Тема 21. Состав и взаимодействие членов съемочной группы. Критерии формирования творческого, производственного и	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов.

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
вспомогательного составов киногоруппы	Занятие в форме круглого стола с обсуждением различных вариантов продюсерских подходов
Тема 22. Творческие и производственно-экономические аспекты научно-технического прогресса в кинематографии	Лекция с использованием видеоматериалов и разбором конкретных ситуаций из практики продюсирования. Беседа-обсуждение проблем взаимодействия продюсера с основным и вспомогательным персоналом (на конкретных примерах из практики продюсирования)
Тема 23. Производственное редактирование сценариев. Роль и место редакторов в кинопроцессе и взаимодействие редактора с продюсером и автором сценария	Развернутая лекция с использованием примеров из практики продюсирования. Широкое обсуждение вопросов с использованием примеров из практической деятельности продюсеров. Обсуждение результатов коллоквиума
Тема 24. Формирование и реализация кинопроекта в области совместного производства	Развернутая лекция с использованием производственно-экономической документации по фильмам различной постановочной сложности. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов Обсуждение оперативных планов работы съемочной группы, системы отчетности и контроля.
Тема 25. Техника речи	Тренинг
Тема 26. Цифровые медиатехнологии в кино	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов и приглашением специалистов в области компьютерной графики, режиссеров и продюсеров. Защита продюсерского анализа фильмов из предложенного преподавателем списка. Обсуждение результатов защиты. Встреча с супервайзером и режиссером блокбастера (с большим объемом компьютерной графики). Обсуждение организации работ по созданию спецэффектов. Посещение тонстудий. Встреча со звукорежиссером. Деловая бизнес-игра «Поединок со спонсором»
Тема 27. Современные инновационные маркетинговые технологии	Развернутая лекция с использованием видео- и аудиоматериалов, конкретных разработок в области маркетинговых кампаний. Занятие в форме круглого стола.

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	Широкое рассмотрение вопросов эффективного проведения маркетинговых кампаний
Тема 28. Документальное обеспечение продюсерской деятельности	Развернутая лекция с использованием практических материалов. аналитических данных. Проблемная обширная лекция. Занятие в формате круглого стола по обсуждению различных аспектов государственного регулирования и государственной поддержки кинематографии
Тема 29. Оперативное планирование работы съемочной группы. Календарно-постановочный план, план проведения монтажно-тонировочных работ. Календарный план работ по подготовке и сдаче исходных материалов. Отчетность съемочной группы. Взаимоотношения продюсера с Госфильмофондом, Госкиноархивом, телеархивами. Комплекты исходных материалов по различным видам фильмов	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов. Встреча с профессиональными линейными и исполнительными продюсерами, технологами и вторыми режиссерами. Широкое коллективное обсуждение.
Тема 30. Кинофестивали как способ реализации продюсерских творческих решений. Фестивальный менеджмент. Опыт работы отечественных и зарубежных фестивалей	Широкое обсуждение в режиме круглых столов, семинаров, обсуждений, просмотры аудиовизуальных материалов, посещения производственно-технологических баз, практикумы и др. Встречи с организаторами кинофестивалей и смотров
Тема 31. Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях (российская и зарубежная практики)	Развернутая лекция с использованием производственно-экономической документации по фильмам различной постановочной сложности. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов
Тема 32. Творческие и организационно-производственные подходы при продюсировании (опыт создания аудиовизуальной продукции)	Развернутая лекция с использованием примеров из практики продюсирования. Широкое обсуждение вопросов с использованием примеров из практической деятельности продюсеров.

Наименование тем лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
различных видов и постановочной сложности)	Обсуждение результатов коллоквиума
Тема 33. Особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального контента различного вида, жанра и форм продвижения. Формирование комплекта документации, необходимой для решения вопросов выделения государственной поддержки	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая лекция с использованием видеоматериалов и анализом опыта работы. Анализ практических примеров использования инноваций для решения экономических и творческих задач
Тема 34. Кинобизнес: современное состояние и взгляд в будущее	Развернутая лекция с использованием примеров из практики продюсирования. Широкое обсуждение вопросов с использованием примеров из практической деятельности продюсеров. Обсуждение результатов коллоквиума
Тема 35. Практические основы профессионального построения карьеры продюсера в современных условиях.	Развёрнутая лекция с использованием примеров из практики построение карьеры в бизнесе. Обсуждение конкретных примеров из практики бизнеса и властных отношений. Полный охват студентов за счёт письменного обсуждения бизнес-кейсов по электронной почте
Тема 36. Новейшее отечественное и зарубежное кино: тенденции и фестивали	Лекция с использованием видеоматериалов и разбором конкретных примеров. Анализ современного состояния кинематографии
Тема 37. Практические подходы по использованию информационных технологий управления в кино- и телебизнесе	Лекция с использованием видеоматериалов/презентаций Практическое занятие с использованием специализированных программ

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Мастерство продюсера» составляет 96%.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Управление проектом: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволицкого, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Машковцев Б.М., Огурчиков П.К. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

4. Сидоренко В.И. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Сидоренко В.И., Звегинцева Е.А. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Парсаданова Т.Н. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Сидоренко В.И. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Парсаданова Т.Н. Продюсирование телевизионного контента. Актуальные проблемы: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
11. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / Под ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
12. Кинодистрибуция. Теория и практика: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, Л.А. Ланиной, Н.Б. Ромодановской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2021.
13. Сколько стоит фильм: Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов. /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2022.
14. Лайков А.Ю. На пути в аудиовизуальную индустрию будущего. Основы профессиональной адаптации и карьерного роста начинающих продюсеров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2022.

Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия: Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Лапшова О.А. и др. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
5. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
6. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

7. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
8. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
9. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
10. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
11. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
12. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
13. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
14. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
15. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ – М.: ГИТР, 2008.
16. Хазин М., Щеглов С. Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите. – М.: РИПОЛ классик, 2016.
17. Джеффри Пфеффер. Власть: почему у одних она есть, а у других нет. – М.: Карьера пресс. 2014.
18. Джеффри Пфеффер. Лидерство без вранья. Почему не стоит верить историям успеха. – М.: Интеллектуальная литература. 2020.
19. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. 10-е изд. – М.: Издательство ГИТИС, 2021.
20. Большой орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Касаткина Л.Л., Касаткиной Р.Ф., Каленчук М.Л. – М.: АСТ-Пресс, 2021.
21. Косенко В.С., Елисеева П.Е. Звукопроизношение в театральной школе: Учебное пособие. – М.: Издательство ГИТИС, 2022.

Список нормативных правовых документов

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (ред. 01.01.2021).
3. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
4. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993. №4804.
5. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 № 191-ФЗ.
6. Федеральный Закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации.

7. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.
8. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993, №1904.
9. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.
11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.
12. Постановление Совета Министров СССР «О перестройке творческой, организационной и экономической деятельности в советской кинематографии» от 1989 № 1003.
13. Постановление Совета Министров СССР «Об образовании киноконцерта Мосфильм и проведении творческо-экономического эксперимента», 1989.
14. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерте Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 1397 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии (с изменениями на 28 августа 2013 года).
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. №38 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии».
17. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 № 609.
18. Приказ Минкультуры РФ от 27.09.2004 N 60 (ред. от 31.03.2009) от «Об утверждении Положения о национальном фильме».
19. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации /под ред. А.Л.Маковского. Иссл. центр частн. права. – М.: Статут, 2008.
20. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / любое издание последних лет.
21. Обзор изменений Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
22. Сборник документов по переводу учреждений культуры и искусства на новые условия хозяйствования М., 1989.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

– www.fond-kino.ru

– www.kinoproducer.ru

- www.kinometro.ru
- www.mkrf.ru
- www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
- www.proficinema.ru
- www.prospekt.org (электронные версии книг)
- www.screenwriter.ru
- www.kinodata.ru
- Официальный сайт кинокомпании Профит
- Программа Кинопоиск
- Приложение ЕАИС
- Рейтинги Gallop
- www.kinobusiness.com
- visualeffectssociety.com Международный портал о спецэффектах в кино
- www.cinefex.ru Журнал о кино
- www.kinopoisk.ru.
- Cinemaplex.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций и проведении семинаров и практических занятий используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и обучающимися с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Мастерство продюсера» используются следующие информационные технологии:

- 1) сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- 2) проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты;
- 3) подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- 4) самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
- 5) использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Мастерство продюсера» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает:

Телевизионный учебный комплекс

Стул – 4 шт.
Киноэкран – 1
Проектор VIEWSONIC LS700HD – 1
Мобильная рабочая станция Dell Precision 7730 – 1
Активная система с цифровым процессором 2 усилит., 2 микро FENDER PASSPORTPD500 – 1
Акустическая система двухполосная FW-3215 – 2
Акустическая система пассивная RS18S – 2
Видеокамера Panasonic МД 9000 – 1
Генератор тумана 1500Вт Robe Fog1500 FT – 1
Громкоговоритель окружения SL-12V – 1 ELECTRO VOLCE – 6.
Двухполосная активная система JBS – 1
Заэкраный громкоговоритель Evro Sound – 3
Звуковой процессор (CP650XO DOLBBY) – 1
Звуковая плата M-Audio Fast Trask PRO – 1
Измерительный микрофон PROAUDIO PMC-2 – 1
Прибор полного вращения MSD 250/2W/2 Robe Colorspot 250AT – 1
Прибор полного вращения с лампой Robe Colorwash 250AT – 1
Процессор контроллер модуль система распределения обработки и управления громкоговорителями и акустическими системами (DriveRack 260) – 2
Пульт Микшерный Samson L1200 – 1
Радиосистема двухантенная "вокальная" SHURE PGX24/58 – 2
Световой прибор сканер с лампой MSD 250/2 – 2
Световой прибор сканер с лампой BA 250/2 – 4
Стробоскоп MLIGHT STROBO 1500 DMX 1500W – 1
Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA 100000:1 – 1
Пульт световой Chauvet Stage Desinger 50 – 1

12. Особенности организации образовательного процесса

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью

трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины рекомендован просмотр авторских и коммерческих фильмов мировых киношкол, включая советскую и современную российскую киношколу. Результатом изучения дисциплины является освоение основ продюсерской деятельности, творческих основ продюсирования, понимание сущности профессии «продюсер».

13.1. Методические рекомендации по организации обучающимся самостоятельной работы

Учебным планом предусматривается выделение времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения дисциплины

К видам самостоятельной работы относятся:

- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- просмотры фильмов;
- работа по анализу сценариев;
- работы с Интернет-ресурсами;
- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к семинарам;
- написание рефератов, курсовых и контрольных работ;
- подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода обучающегося на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников.

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический словарь, словарь кинолексики и др., в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все сказанное выше относится и к работе с монографической литературой, научной и кинопериодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, обучающийся должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для обучающихся заключается в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к *семинарскому* занятию требует чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом». Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем.

Важное место в процессе подготовки будущих продюсеров имеет анализ просмотренных фильмов, телепрограмм, мультимедийного контента, а также сценариев, являющихся литературной основой будущих аудиовизуальных произведений. Помимо просмотренного фильма или иного произведения, рекомендуемого студенту педагогом или самостоятельно им выбранного, крайне важно изучить отзывы и мнения об этом фильме, высказанные на страницах кинопериодики или в интернет-ресурсах как профессиональными критиками, так и зрителями. Изучив эти мнения о фильме, полезно повторно просмотреть произведение и сделать для себя собственные умозаключения, письменно оформив их в конспекте. Особое внимание следует уделить фильмам и телепрограммам, номинированным на международных фестивалях класса «А» и крупных отечественных фестивалях и смотрах, а также отобранных для награждения премиями национальных академий.

13.2. Методические рекомендации по организации обучающимся подготовки к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

- 1) проработать конспект лекций;
- 2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
- 3) проработать вопросы практического занятия;
- 4) выполнить домашнее задание.

Обучающиеся выполняют контрольную работу, которая является обязательной частью учебного процесса.

При выполнении контрольной работы обучающимся необходимо изучить соответствующую тему, рекомендуемую учебную основную и дополнительную литературу.

Задания, в которых дословно излагаются материалы учебников, или копируются письменные работы других обучающихся, оцениваются неудовлетворительно.

План письменного заключения по просмотренному фильму

1. Идея просмотренного фильма. Тема фильма. В двух-трех абзацах изложить краткое содержание фильма. Желательно сформулировать «лонглайн» фильма.
2. Жанр фильма. Социальная значимость фильма. Указать, соответствует ли позиция авторов фильма нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
3. Оценка зрительской аудитории фильма (возраст, социальное происхождение зрителя, пол). Указать зрительский потенциал фильма (высокозрелищное кино, фильм среднего потенциала, фильм для узкого круга зрителя и др.).
4. Какова сюжетная линия фильма и как она развивается: динамично, вяло и логично или вяло и запутанно. «Держит» ли сюжет фильма зрителя в напряжении или нет.
5. Насколько оригинален сюжет. Повторяет ли он ранее просмотренные студентом фильмы.
6. Каковы характеры персонажей в фильме: жизненные и яркие или штампованные и шаблонные и др. Дать характеристику главным действующим лицам.
7. Оценка диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, натужные, косноязычные). Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она характерам, психологии героев, их социальному происхождению и положению, эпохе или герои говорят усредненным невыразительным языком. Не перегружен ли фильм диалогами?
8. Что представляет собой фильм с постановочной точки зрения. Много ли натуральных съемок, спецэффектов, каковы сценическо-постановочные средства (костюмы, реквизиты, грим), имеются ли дорогостоящие декорации, имеются ли трюковые съемки. Дать всему этому свою личную оценку.
9. Оценка режиссерской работы. Насколько режиссура интересна и оригинальна, раскрывает ли она основную идею фильма.
10. Оценка операторской работы и изобразительного решения фильма.
11. Оценка музыкального оформления фильма. Насколько киномузыка в фильме помогает раскрыть основное содержание.
12. Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся.
13. Каков монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. Дать оценку монтажу.
14. Как, по мнению студента, следует рекламировать и прокатывать эту картину.
15. Следует в заключении сформулировать: видите ли Вы интересные подходы с точки зрения режиссуры и продюсирования в просмотренном фильме и что бы Вы сделали по-другому в случае Вашей работы над этой картиной.

Каждая позиция, отражаемая в контрольной работе, должна быть аргументирована. Обязательным условием является сопоставление выводов,

содержащихся в работе, с другими произведениями и/или отсылки к произведениям смежных видов искусства.

План письменного продюсерского заключения по литературному сценарию

1. Краткое содержание сценария (2-3 абзаца).
2. Идея, тема, жанр сценария. Лонглайн в редакции студента.
3. Социальная значимость.
4. Характеристика сюжетной линии: насколько она оригинальна, как развивается и как проработана. Следует ли сюжет признанным драматургическим образцам?
5. Оценка будущей зрительской аудитории фильма.
6. Насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
7. Каковы характеры персонажей. Дать описание главных героев.
8. Привести оценку диалогов. Имеются ли афористические реплики, используется ли ненормативная лексика. Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению, возрасту, эпохе. Не перегружен ли сценарий диалогами.
9. Оценка возможности и целесообразности экранизации данного сценария.
10. Предложение по названию фильма.
11. Рекомендации по творческо-постановочным аспектам создания будущего фильма на основе анализируемого сценария. Какие продюсерские подходы Вы посоветовали бы создателям фильма по рассмотренному вами сценарию.

Все умозаключения автора работы должны быть аргументированы и содержать сопоставления с произведениями смежных видов искусства и с произведениями литературы.

Письменные работы (заключение по сценарию и фильму) сдаются в напечатанном виде на бумаге формата А4 (размер шрифта 14). Объем каждой работы – не менее 8 и не более 12 стр. Работа в обязательном порядке должна содержать перечень использованной литературы, иметь титульный лист и оглавление.

Тематика контрольных работ по теме

«Современный кинобизнес. Роль и место продюсера в кинопроцессе»

1. **Общее состояние киноотрасли Российской Федерации.** Экономические показатели, характеризующие состояние российского кинобизнеса во всех областях аудиовизуальной сферы. Сопоставление указанных показателей с показателями предыдущих лет и с аналогичными показателями развитых кинематографических стран. Проблемы российского кинобизнеса и пути их решения.
2. **Современное состояние и проблемы развития кинопроизводства в Российской Федерации.** Экономические показатели, характеризующие российское кинопроизводство. Сопоставление этих показателей с прошлым периодом и с аналогичными показателями развитых кинематографических стран. Проблемы сферы российского кинопроизводства и пути их решения.
3. **Система кинотеатрального проката в России: оценка состояния, проблемы, перспективы развития.** Основные «игроки» в сфере кинопроката и их характеристика. Экономические показатели сферы проката. Проблемы сферы российского проката фильмов и пути их решения.

4. **Сеть кинотеатрального показа в России: оценка состояния, проблемы, перспектива развития.** Структура российского кинопоказа. Экономические показатели сферы показа. Основные «игроки» в сфере показа и их характеристика. Проблемы сферы российского кинопоказа и пути их решения.
5. **Реклама фильмов как важнейший сегмент киноиндустрии.** Состояние. Проблемы. Перспективы развития. Основные «игроки» в сфере отечественного рекламного бизнеса и их характеристика. Экономические показатели, характеризующие состояние рекламного бизнеса. Проблемы сферы российского рекламного бизнеса и пути их решения.
6. **Механизм государственной поддержки и государственного регулирования киноотрасли России: цели, задачи, формы.** Законодательная база и нормативные акты, регулирующие указанные процессы. Система господдержки отечественного кинематографа. Проблемы защиты отечественного продюсера, прокатчика и показчика фильмов.
7. **Продюсер как важнейший субъект кинопроцесса.** Функциональные права и обязанности продюсера кино и телевидения. Художественно-творческая, организационно-управленческая и финансово-экономическая стороны деятельности продюсера. Требования подготовки квалифицированных кадров продюсеров. Роль и место продюсера в решении проблем развития кинобизнеса в Российской Федерации.

Контрольные работы сдаются в напечатанном виде на бумаге формата А4 (размер шрифта 14). Объем контрольной работы – не менее 8 листов и не более 12 листов. Работа в обязательном порядке должна содержать перечень использованной литературы, титульный лист и оглавление.

По 3-ей теме программы обучающимся предоставляется право самостоятельного выбора любой темы из вышеперечисленных.

Методические рекомендации по изучению темы «Креативные аспекты продюсирования»

Задачей раздела «Креативные аспекты продюсирования» является освоение основных аспектов художественно-творческой деятельностью продюсера, формирование навыков решения профессиональных задач, касающихся креативной части создания аудиовизуальных произведений.

Содержание тем

1. Художественно-творческая (креативная) деятельность продюсера кино и телевидения.
 - Роль и место креативной деятельности в создании, реализации и продвижении фильма.
 - Характеристика художественно-творческой деятельности.
 - Отличие продюсера от предпринимателя / менеджера из иных сфер деятельности.
2. Ключевые факторы успеха фильма.
 - Качество фильма, качество стратегии реализации, качество стратегии маркетинга и продвижения.
3. Структура аудиовизуального произведения.
 - Повествовательный ряд, визуальный ряд, звуковой ряд, их элементы.
 - Виды аудиовизуальных произведений: кинофильм, сериал, документальный фильм, музыкальный видеоклип, рекламный ролик.

4. Сценарные материалы.
5. Аспекты кинодраматургии, влияющие на коммерческий успех фильма.
 - Коммерческая история.
 - Продюсерский анализ сценария.
6. Взаимодействие продюсера с режиссером и авторами составляющих аудиовизуального произведения.
 - Проведение анализа съемочных объектов на соответствие утвержденной продюсером режиссерской экспликации фильма и экспликации художника-постановщика.
 - Контроль за проведением актерских проб, включая режиссерскую работу с исполнителями ролей.
 - Монтаж. Классификация монтажа. Принципы и правила монтажа. Виды склеек. Приемы монтажа.
 - Звук. Руководство творческими аспектами монтажа и работой со звуком. Критерии оценки качества звука в готовом фильме.
 - Основные аудиовизуальные приемы, влияющие на зрелищность фильмов. Примеры использования приемов в фильмах.
 - Продюсерская концепция фильма.
 - Формирование продюсерской концепции фильма на основе сценария. Описание и анализ повествовательного ряда, описание аудиовизуального ряда с использованием графика аудиовизуальной структуры (визуального повествования).
8. Постановочная экспликация фильма.
 - Формирование постановочной экспликации.
9. Режиссерский сценарий.
 - Продюсерский контроль за разработкой режиссерского сценария и участие продюсера в этой работе.
10. Эффективный ки-арт (постер) фильма.
 - Структура постера фильма. Обязательная и дополнительная информация.
 - Критерии эффективного постера.
 - Типы постеров.
 - Название фильма. Основополагающие принципы названия фильма.

Проверка полученных знаний осуществляется посредством проведения самостоятельных работ, семинаров и практических занятий, а также выполнения письменной практической работы.

Темы самостоятельных работ

1. Продюсерское заключение по просмотренному фильму.

План продюсерского заключения:

- Краткое содержание сценария
- Идея (тема), жанр, логлайн будущего фильма
- Социальная значимость
- Характеристика сюжетной линии (насколько она оригинальна, как развивается и как проработана. Следует ли сюжет признанным драматургическим образцам?)
- Оценка зрительской аудитории будущего фильма (возраст, социальное происхождение зрителя, пол). Указать зрительский потенциал фильма (высокозрелищное кино, фильм среднего потенциала, фильм для узкого

круга зрителя и др.).

- Нравственные аспекты. Насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе
- Инструменты, используемые для вовлечения зрителя в мир будущего фильма (элементы сценария). Каковы характеры персонажей. Дать описание главных героев. Привести оценку диалогов. Имеются ли афористические реплики, используется ли ненормативная лексика. Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению, возрасту, эпохе. Не перегружен ли сценарий диалогами.
- Оценка возможности и целесообразности экранизации данного сценария
- Предложение по названию фильма
- Творческо-постановочные аспекты создания фильма на основе анализируемого сценария. Продюсерские подходы. Предполагаемое изобразительное решение фильма. Имеются ли кандидатуры режиссера-постановщика, оператора-постановщика и художника-постановщика. Предполагаемое музыкальное оформление фильма. Имеется ли кандидатура композитора. Кандидаты на исполнителей главных ролей. Каков должен быть монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный.

Формат работы: представить в виде презентации (со стандартной альбомной ориентацией). Тип файла – pdf / Power Point. Количество страниц презентации не ограничено. Желательно включить в презентации изображения (проиллюстрировать).

2. Анализ основных аудиовизуальных приемов, применяемых в большинстве фильмов:

- вход в освещённые зоны и тени;
- начало, постепенное открытие и завершение панорамированием, перемещением камеры или вертикальным движением;
- введение в кадр нового героя за счет движения другого панорамированием;
- трансфер панорамированием;
- использование параллакса при перемещении камеры;
- полураскрытое движение;
- перемещение от одной глубины сцены к другой;
- раннее и позднее прибытие камеры в ключевой кадр;
- смена объекта съёмки;
- расширение и сужение пространства движением камеры;
- низкое и высокое наведение;
- встречное боковое движение камеры;
- раскрытие в кадре и съёмка относительно фиксированного предмета перемещением или вертикальным движением камеры;
- круговая съёмка (съёмка по кругу);
- приближение сверху вниз и снизу вверх.

Найти каждому обучающемуся по несколько аудиовизуальных приемов из фильмов, загрузить на виртуальный диск отрывки с аудиовизуальными приемами из

этих фильмов.

3. Разработать презентацию «Анализ стиля фильма».

Выбрать любой кинофильм или сериал, который, на взгляд студента, отличается своим особым стилем среди прочих аудиовизуальных произведений. Описать основные параметры выбранного фильма. Указать, какие аспекты из нижеприведенных элементов аудиовизуального ряда выбранного фильма определяют его особый стиль:

- повествовательный ряд: особенности сюжета, диалогов, мира и т.д.;
- визуальная композиция: цветовое или светотональное решение, глубина пространства в кадре, наличие объектов, соответствующих определенным геометрическим формам, ритм расположения объектов в кадре;
- художественно-декорационное решение: съемочные объекты, декорации, костюмы, грим, реквизит, игровой транспорт, погодные или природные условия, спецэффекты (компьютерная графика и др.), титры;
- работа с актерами: подбор исполнителей ролей, игра актеров;
- мизансцены (особенно трюки);
- работа с камерой: ракурс, крупность плана, движение камеры, фокус, скорость (нормальная, быстрая, замедленная);
- монтаж: динамика монтажа (продолжительность кадров, темп, ритм и т.д.), типы склеек, различные приемы;
- звук: музыка, шумы;
- приемы: совокупность (совмещение) каких-либо из вышеприведенных инструментов.

К каждому из выделенных стилистических решений, которые относятся к какому-либо из вышеперечисленных элементов, приложить не менее 2-х изображений, взятых из данного фильма. Если какой-либо из элементов, будь то повествовательный ряд, визуальная композиция, художественно-декорационное решение, работа с актерами, мизансцены, работа с камерой, монтаж, звук не имеет ярко выраженных особенностей, то не нужно перечислять все стандартные решения (например, ракурсы, крупности планов и т.д.), которые увидели в фильме. В случае, если один из элементов ничем не выделяется, так и следует указать: «данный элемент не имеет ярко выраженных особенностей».

При выполнении задания руководствоваться примером, предоставленным преподавателем.

Работы сдаются в виде файлов с презентациями, подписанными следующим образом: "Фамилия. Группа (номер курса)". Староста собирает ссылки на работы от обучающихся и отправляет таблицу с ссылками преподавателю или загружает файлы с работами на Яндекс-диск / Гугл-диск и отправляет ссылку преподавателю.

Результатом изучения темы должно стать формирование навыков креативного мышления и креативной разработки аудиовизуального проекта.

Проверка полученных знаний осуществляется посредством письменной практической работы.

Цель практической работы:

Формирование творческо-постановочной концепции сериала. В завершении работы обучающиеся формируют творческо-постановочную концепцию по шаблону, предоставленному преподавателем.

Творческо-постановочная концепция фильма представляет собой:

- описание параметров будущего фильма;
- описание повествовательной части с подробным анализом сценария;
- аудиовизуальное решение будущего фильма (визуальная композиция, художественно-декорационное решение, состав исполнителей ролей, мизансцены, работа с камерой, монтаж, звук, аудиовизуальные приемы).
- стратегия реализации;
- краткое описание стратегии маркетинга и продвижения;
- краткие экономические показатели.

Работы сдаются в виде файлов, подписанных следующим образом: "Фамилия. Группа (номер курса)". Староста собирает ссылки на работы от обучающихся и отправляет таблицу с ссылками преподавателю или загружает файлы с работами на Яндекс-диск / Гугл-диск и отправляет ссылку преподавателю.

Итоговая оценка по пройденной теме формируется на основе баллов, полученных в результате выполненных работ.

Тематика контрольных работ по теме

«Управление персоналом как составная часть продюсирования.

Особенности организации и оплаты труда работников съемочной группы»

Контрольная работа № 1

1. **Сдельная форма оплаты труда.** Целесообразность и возможность применения при оплате труда работников, задействованных в кинопроизводстве, систем (разновидностей) сдельной формы оплаты труда. Перечень конкретных профессий, для которых целесообразно и возможно установить сдельную форму оплаты труда. Цели введения таких систем. Механизм начисления заработной платы. Привести форму трудового договора с указанными работниками.
2. **Повременная форма оплаты труда.** Целесообразность и возможность применения при оплате труда работников, задействованных в кинопроизводстве, систем (разновидностей) повременной формы оплаты труда. Перечень конкретных профессий, для которых целесообразно и возможно установить повременную форму оплаты труда. Цели введения таких систем. Механизм начисления заработной платы. Привести форму трудового договора с указанными работниками.
3. **Аккордная система оплаты труда.** Целесообразность и возможность применения при оплате труда работников, задействованных в кинопроизводстве, аккордной системы оплаты труда. Перечень конкретных профессий, для которых целесообразно и возможно установить аккордную систему. Цели введения такой системы. Механизм начисления заработной платы. Привести форму трудового договора с указанными работниками.
4. **Режимы труда и отдыха работников съемочных групп.** Нормы трудового законодательства, регулирующие вопросы режимов труда и отдыха работников съемочной группы. Особенности применения указанных норм в кинематографии и телевидении. Системы учета рабочего времени в кинопроизводстве. Круг лиц, имеющих право на доплаты и компенсации в связи с работой в условиях, отклоняющихся от нормальных.
5. **Гражданско-правовые договора с участниками кинопроцесса.** Особенности регулирования организации труда и его оплаты при применении в кинопроизводстве гражданско-правовых договоров с участниками кинопроцесса. Круг лиц, которые работают по гражданско-правовым договорам.

Особенности регулирования отношений продюсера с участниками кинопроцесса, имеющими статус индивидуальных предпринимателей.

Обучающимся предоставляется право самостоятельно выбирать по 16 разделу программы тему контрольной работы их числа вышеперечисленных.

Контрольная работа в обязательном порядке должна содержать 3-4 конкретных примера с исходными данными, приближенными к реальной практике.

Контрольные работы сдаются на кафедру продюсерского мастерства в напечатанном виде на бумаге формата А4, размер шрифта 14. Работа должна иметь титульный лист, содержание (оглавление). Страницы нумеруются. В конце работы приводится перечень использованной литературы. Цитаты и статистические материалы в обязательном порядке должны иметь ссылки на первоисточники. Объем работы: не менее 8 листов и не более 12 листов.

Контрольная работа № 2

В рамках дисциплины «Мастерство продюсера» обучающиеся должны самостоятельно подготовить реферат, представить его на кафедру и устно выступить с темой реферата в форме доклада. Объектом исследования являются работники основного и вспомогательного составов съемочной группы. Работа выполняется индивидуально, перечень работников съемочной группы содержится в списке, представляемом педагогом.

Реферат должен содержать ответы на следующие вопросы:

1. В чем состоят функциональные права и обязанности данного работника и каким нормативным актом они установлены или могут быть установлены.

2. Какими критериями должен руководствоваться работодатель (продюсер) при подборе кандидатур на эту должность? Подробнее (с возможными примерами) опишите, как целесообразно продюсер должен организовать процесс отбора кандидатур на эту должность.

3. Каким образом оформляется прием на работу этого специалиста? Какому документу должен соответствовать приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу?

4. Подготовить и представить текст трудового договора, который должен подписать работодатель с этим специалистом.

5. Описать: какие обстоятельства являются основаниями прекращения и расторжения трудового договора с этим работником. Описать: какими нормативными документами регулируются эти вопросы?

6. Объяснить, каким образом продюсер определит срок занятости данного работника в процессе производства.

7. Разработать наиболее эффективную систему и форму оплаты труда данного специалиста и обосновать свой выбор, указав как нормативную (законодательную) базу введения предлагаемой вами системы, так и возможные производственные ситуации. Привести пример предложенной системы оплаты, условия которого следует приблизить к реалиям современного кинопроцесса.

8. Разъяснить: какие меры обязан применить продюсер (как работодатель) к данному работнику при нарушении им: а) трудовой дисциплины; б) производственной дисциплины.

9. Разъяснить: возможно ли и целесообразно ли заключить с данным работником не трудовой договор, а гражданско-правовой договор. Обосновать свой выбор. Если такое возможно, в чем будут заключаться особенности этого договора (гражданско-правового) и его принципиальные отличия от трудового договора.

10. На какие дополнительные выплаты, надбавки, компенсации имеет право данный работник, если с ним заключен трудовой договор. Указать: на основании каких нормативных документов производятся эти выплаты.

В процессе подготовки реферата обучающиеся комментируют к Трудовому кодексу (последняя редакция), комментариями к Гражданскому кодексу, литературой в соответствии с настоящей Рабочей программой и другими источниками, литературой и нормативными документами.

Рефераты в письменном виде (формат А4, с титульным листом, оглавлением и перечнем использованной литературы, объемом не менее 12 листов) должны быть сданы на кафедру продюсерского мастерства. Сообщения обучающихся с докладами будут проведены по расписанию, утвержденному деканатом.

Выполнение указанной работы и положительная оценка за нее являются обязательным условием для допуска к сдаче экзаменационной сессии.

Контрольная работа № 3

Решение практических задач, связанных с применением норм Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, нормативных материалов министерств и ведомств, регулирующих вопросы организации и оплаты труда работников, задействованных в кинопроизводстве. Условия задач предлагаются преподавателем и отражают реальные ситуации, возникающие в практической деятельности кинопродюсера.

Примеры указанных задач приведены в учебном пособии "Продюсер и право" (авторы В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. Издательство ЮНИТИ-ДАНА. М., 2016).

Методические рекомендации по изучению темы «Кино- и теледокументалистика: роль и место в аудиовизуальной сфере. Творческо-производственный процесс создания документального фильма. Продюсирование неигровых фильмов»

Первая работа. Разработка каждым обучающимся индивидуально продюсерского проекта создания документального фильма на тему, предложенную обучающимся педагогу и им одобренную. Проект должен содержать: описание замысла, продюсерскую концепцию, анализ сценария или сценарного плана (при наличии), календарный план проведения предполагаемых подготовительных работ, лимит затрат с расшифровкой, концепцию и виды проката фильма, рекламную компанию по продвижению фильма, ожидаемую аудиторию. Объем работы – от 20 до 30 листов.

Вторая работа (тема). Контрольная работа на любую из ниже предлагаемых тем:

- Продюсерский анализ нескольких (двух-трех) документальных фильмов, просмотренных студентом в рамках изучения данного раздела предмета.
- Роль документалистики в жизни современного российского общества (на примере последних работ в кинематографе и на телевидении).
- Достижения в области формы и технологий создания документальных фильмов (на примере работ отечественных и зарубежных кино- и теледокументалистов).

Контрольные работы сдаются напечатанными на бумаге формата А4, объемом не менее 8 и не более 10 листов.

Работы в обязательном порядке должны содержать перечень использованной литературы, титульный лист и оглавление.

**Методические рекомендации по изучению темы
«Продюсирование анимационных фильмов
и формы их продвижения к зрителю»**

Задачи изучения темы «Продюсирование анимационных фильмов»:

1. Освоение базовых представлений о предмете анимации и ее месте в структуре мирового кинематографа. Понимание механизмов симбиоза авторской и продюсерской моделей анимационной отрасли.
2. Освоение типовых технологий производства классической рисованной, кукольный, 3D и Flash анимации. Формирование понятийного аппарата: терминология, сущность производственных процессов.
3. Освоение методов планирования производства и проката анимационных проектов.
4. Изучение истории развития отрасли анимации. Просмотр образцов анимации основных мировых школ.
5. Понимание современного этапа развития отечественной анимации, проблем и перспектив.
6. Умение составлять бизнес-план анимационного проекта.

Тема	Содержание
Предмет анимации	Определение анимации. Авторская и коммерческая анимация: • Короткометражка • Полный метр • Сериал Зачем нужна авторская анимация? Технологии анимации.
История развития анимации и представители	История развития технологии. Ширяев, Старевич. Дисней – двухмерная анимация. Пиксар – 3DCGI. Аардман – кукольная анимация. Союзмультфильм: • от Иванова-Вано до Татарского • поиск формата, поиск формы.
Бизнес-план. Выбор проекта	Маркетинг и обоснование проекта. Финансирование проекта. Девелопмент проекта.
Бизнес-план. Пайплайн	Технологического цепочка 2d-анимации. Технологическая цепочка 3d-анимации.
Бизнес-план. Команда и КПП	Функции: -Продюсер и команда; -Режиссер, режиссеры сцен; -Художник-постановщик и команда; -Этапы производства.
Бизнес-план. Смета и Кэш-флоу	Бюджет производства. Источники дохода.

Тема	Содержание
Повышение коммерческой состоятельности проекта	Прокат. Лицензирование, ценность Персонажей. Альтернативные рынки.

При изучении дисциплины рекомендован просмотр авторских и коммерческих фильмов французской, британской, канадской, американской, японской, отечественной школ анимации.

Результатом изучения дисциплины является умение сформировать бизнес-план анимационного проекта с учетом отраслевой производственной и эстетической специфики. Умение анализировать творческое и техническое качество анимационных проектов, коммерческие перспективы проекта.

Проверка полученных знаний осуществляется посредством письменной контрольной работы объемом не менее 6 и не более 8 листов (на бумаге формата А4). В работе необходимо произвести оценку любого короткометражного фильма с позиции продюсера:

- 1) провести разбор качественных характеристик фильма, его идейной, художественной нагрузки;
- 2) провести оценку перспектив коммерциализации данного фильма или построения на его основе нового коммерческого проекта. Также возможен вариант обоснования того, почему на основе данного материала нельзя сделать коммерчески успешный проект;
- 3) описать технологию производства нового проекта на основе просмотренного фильма;
- 4) описать стратегию коммерциализации проекта.

Работа в обязательном порядке должна содержать перечень использованной литературы, титульный лист, оглавление.

**Методические рекомендации по выполнению реферата по теме
«Продюсерский и постановочный проекты. Режиссерский сценарий.
Календарно-постановочный план. Содержание, методы
и этапы разработки, значение для обеспечения
организации кинопроцесса»**

Реферат выполняется на основе любого выбранного студентом режиссерского сценария полнометражного или короткометражного игрового фильма. Объем реферата не менее 8 и не более 12 печатных листов формата А4. Реферат должен содержать три раздела:

1. Характеристика будущего фильма с точки зрения его постановочной сложности и особенностей организации производственного процесса. Оценка сроков работы над проектом, обеспечения кинопроцесса материально-техническими ресурсами, бюджета картины.

2. Анализ режиссерского сценария и подготовка рекомендаций по его совершенствованию с точки зрения поиска наиболее экономичных вариантов реализации проекта без ущерба для художественного качества.

3. Предложения по организации процесса создания этого фильма с учетом специфики сценария. Рекомендуемые студентом приемы и методы оптимизации затрат и проведения работы над картиной на высоком организационном уровне.

Реферат должен иметь титульный лист, оглавление и перечень использованной литературы. Приветствуется наличие графического, изобразительного и аудиоматериала. Результаты работ обсуждаются на семинарском занятии.

***Методические рекомендации по изучению темы
«Продюсер новых медиа»***

Раздел «Основы продюсирования новых медиа»

Компетенции продюсера новых медиа вчера-сегодня-завтра
Продюсирование новых медиа как тип сложного производства
Современная медиаиндустрия: характеристики, особенности, направление развития

Продукция новых медиа в аспекте мировых трендов

Новые медиа в России: история, традиции, перспективы

Вопросы к семинару

1. На каких платформах может выходить аудиовизуальный проект?
2. Что представляют собой креативные индустрии и чем они отличаются от других отраслей промышленности?
3. Перечислите процессы, связанные с развитием информационного общества, которые влияют на производство медиапродуктов.
4. Какие системы знаний и сферы деятельности входят в компетенции современного продюсера новых медиа?

Раздел «Общая характеристика аудиовизуальной продукции новых медиа.

Виды продюсерской деятельности»

Этапы производства и роль продюсера на каждом этапе

Индустрия американского кино и сериалов для платформ. От торрентов до Netflix

Российская модель онлайн-ресурсов

Роль ТВ в производстве аудиовизуальной продукции новых медиа

Онлайн-видео в современной информационной среде

Общая характеристика этапов работ над аудиовизуальным проектом

Постановочный проект и продакшн-библия

Сценарий и режиссерский сценарий

Календарно-постановочный план и производственная смета

Продвижение аудиовизуального проекта

Вопросы к семинару

1. Назовите этапы производства аудиовизуального проекта и дайте характеристику каждому из этапов с учетом специфики производства новых медиа.
2. Назовите виды организации производства и дайте характеристики каждому виду.
3. Назовите различия продюсерской деятельности в производстве кино и ТВ продукции.
4. На примере произведения Дж. Мартина «Песнь льда и огня» дайте самостоятельную характеристику трансмедиа-проекта на современном этапе развития индустрии и перечислите функциональные обязанности каждого из видов продюсеров в производстве сериала «Игра престолов».

5. Что такое мерчандайзинг в медиапроекте?
6. Назовите расширения (дополнительные элементы бизнес-схемы) успешного медиапроекта на примере «Игры престолов».

Раздел «Продюсирование кино и сериалов для онлайн-платформ»

Американский, европейский и российский кинематограф. Характеристики, сходство и различие

Продюсерское и авторское кино. Блокбастер vs артхаус

От shorts до soaps. Зависимость роли продюсера от конъюнктуры рынка сериального продукта

Препродакшн, продакшн, постпродакшн, продвижение

Вопросы к семинару

1. Дайте характеристики компаниям-лидерам российского кинопроизводства для онлайн-платформ
2. Охарактеризуйте современную коммерческую кинопродукцию. Чем отличается лоу-концепт от хай-концепта?
3. Какие российские компании являются лидерами по производству сериального контента для онлайн-платформ?
4. Перечислите виды сериального продукта для онлайн-платформ и объясните их жанровую специфику

Раздел «Специфика производства ТВ-контента для онлайн-платформ»

Мировая телеиндустрия вчера и сегодня

ТВ универсальное и нишевое, бесплатное и платное

Телеформаты: scripted и non scripted, жанровая специфика для телесмотрения и онлайн-потребления

Препродакшн, продакшн, постпродакшн, продвижение

Вопросы к семинару

1. Как сказались развитие новых медиа на телевизионном потреблении? Сравните возможности обеих индустрий в части производства и просмотра.
2. Что такое формат? Какими бывают форматы?
3. Какие элементы формата являются охраняемыми объектами авторских прав?

Раздел «Продюсирование оригинального контента для новых медиа. Социальные медиа»

Роль новых медиа в мировой медиаиндустрии

Российский рынок легальных видеосервисов

Основная терминология в сегменте онлайн-видео

Препродакшн, продакшн, постпродакшн, продвижение

Блог и блогер

Ландшафт социальных медиа

Видеохостинги. YouTube (?) и RuTube

Публики. VK и Одноклассники

Вопросы к семинару

1. Назовите мейджоров онлайн-рынка в мире и России
2. Каковы основные тенденции развития онлайн-рынка на нынешнем этапе?
3. Перечислите основные модели монетизации медиаконтента
4. В чем причина многократного роста производства онлайн-контента?

5. С какой целью каналы YouTube (?) RuTube создаются телеканалами, радиостанциями и киностудиями?

Практическое задание по теме

Создайте самостоятельно оригинальный формат, запишите пилот и выложите в любой социальной сети.

**Методические рекомендации по изучению темы
«Творческие и производственно-экономические аспекты
научно-технического прогресса в кинематографии»
(далее – «НТП в кинематографии»)**

Задачи изучения темы «НТП в кинематографии»:

1. Освоение общей экономической теории инновационной деятельности. Формирование представлений о сущности инноваций, жизненном цикле и методах оценки ее эффективности.
2. Понимание зависимостей развития отрасли кинематографии как результата развития человеческой цивилизации. Понимание основных этапов НТП в кинематографе.
3. Умение анализировать инновационную стратегию кинопредприятий.
4. Понимание современного этапа модернизации отечественной киноиндустрии, ее проблем и перспектив.

Тема	Содержание
1. Определение и природа НТП и инновационной деятельности	Определение НТП. Киноотрасль как отражение мировых тенденций НТП. Циклы НТП, волны Кондратьева.
2. Задачи и эффект инновационной деятельности	Определение инноваций. Инновационная стратегия, как конкурентное преимущество. Парадоксы инновационной деятельности. Эффект инноваций: научный, экономический, социальный.
3. История НТП в кинематографии	Зарождение кино. Вклад российской науки в изобретение кино. Примеры конкурентного преимущества кинокомпаний. Кино как аттракцион и средство заработка (подход Эдисона). Техническая неповторимость, индивидуальное зрелище. Кино как массовое зрелище (подход Люмьеров). Техническая простота, Мельес, Гриффит, Эйзенштейн – изобретение монтажа (как следствия «немоты») и спецэффектов. Превращение кино в искусство. 32 года до первого шедевра («Октябрь» Эйзенштейна) по Гринуэю. Приход звука. Приход цвета. Приход цифровых технологий.

Тема	Содержание
4. Решение проблемы конкуренции с рынками телевидения, домашнего видео и т.д.	График спада доходов кинотеатров. Влияние вторичных рынков на развитие киноиндустрии. Нестандартные технологии: «Синемаскоп», IMAX, 4D к/театры.
5. Экспериментальные и альтернативные пути развития кинотехнологий.	Технологии, не имеющие конкуренции на вторичных рынках. Повышение эффекта присутствия. Экспериментальные технологии: IMAX стереокино, голография. Интерактивный кинематограф.
6. Современный этап развития технологий кинопроизводства и инновационные тенденции	Зрелищный кинематограф, как жанр кино. Компьютер – не способ автоматизации кинопроизводства, а новая эстетика. Тотальные технологии на службе жанра и технологии-звезды. Съемочная техника: -Motioncontrol: -MoCap – съемки без пленки SpaceCam, индивидуальные тех.решения (VirtualCinematography, FloMo, Massive, Spiderman). Появление цифровых носителей. Управление цифровым массивом информации.
7. Проблемы сосуществования пленочных и цифровых технологий на современном этапе развития	Проблема форматов. Типовые форматы: пленочные форматы ИЗО и цифровые (ТВ) форматы ИЗО. Цифровые камеры (история). Сравнительная характеристика пленочных и цифровых технологий. Проблема интеграции технологий и унификации стандартов.
8. Компьютерные технологии	Спецэффекты как жанр кино. Место компьютера в кинопроизводстве, специфика оптимизации пр-ва, замещение традиционных технологий. Менеджмент процесса производства спецэффектов. Компьютерные технологии: Превиз. Комбинированные съемки и компьютерная графика: дорисовка, хромокей, генерация объектов, морфинг, аниматроники, куклы, макеты. Чистка и реставрация кадра. Цифровой монтаж, цветокоррекция. Постпродакшн, смещение производственных фаз. Эффект использования.

Тема	Содержание
9. Инновационная деятельность в российском кинематографе	Состояние и объем рынка, статистика. Проблема конкуренции в постсоветскую эпоху. Появление и стратегия новых студий. Перестроение системы с пленки на цифру «от конца к началу». В каких случаях предпочесть цифру. Многовариативность – путь к стабильности.

Результатом изучения темы должно стать формирование навыков стратегического инновационного мышления.

Проверка полученных знаний осуществляется посредством письменной контрольной работы по одной из следующих тем:

1. Определение НТП. Характеристика постиндустриальной эпохи. Инновационная деятельность, ее задачи. Парадоксы инноваций.
2. Оценка эффекта инновационной деятельности.
3. Жизненный цикл инновации. Принцип волн Кондратьева.
4. Этапы НТП в кинематографе (на выбор одно любое направление):
 - развитие пленочных технологий;
 - развитие звуковых технологий;
 - развитие цифрового кинематографа;
 - развитие технологий кинопоказа;
 - развитие технологий спецэффектов;
 - альтернативные технологии кинематографа.
5. Особенности использования инновационных технологий на примере конкретной киностудии или кинопроекта (на выбор одно любое):
 - анализ инновационной стратегии развития кинопредприятия;
 - анализ инновационного производства кинопроекта.
6. Проблемы инновационного развития мировой кинематографии.
7. Проблемы инновационного развития отечественной кинематографии.

Контрольные работы сдаются в напечатанном виде на бумаге формата А-4 (размер шрифта 14). Объем работы не менее 8 и не более 10 листов.

Работа в обязательном порядке должна содержать перечень использованной литературы, титульный лист и оглавление.

Методические рекомендации по изучению темы

«Особенности продюсирования, работы со сценарием, организации и финансового обеспечения производства телесериальной продукции»

Задачей раздела «Особенности продюсирования, работы со сценарием, организации и финансового обеспечения производства телесериальной продукции» является освоение различий между организацией аудиовизуального производства в кинопроизводстве и при производстве телесериалов, а также формулирование принципов принятия продюсерских решений на всех этапах производства телесериальной продукции.

Темы

1. Виды аудиовизуального телевизионного контента:
 - scripted и non-scripted проекты;
 - многосерийный телевизионный фильм (one-hour drama) и многокамерная комедия (ситком): производственные особенности.

2. Организация создания сценария к телевизионному сериалу:
 - сценарная разработка многосерийного телевизионного фильма, отличие от сценарной разработки кинофильма;
 - принципы расчета времени на создание сценариев к циклу телепроектов;
 - управление сценарным производством в формате «writer's room».
3. Особенности формирования календарно-постановочного плана производства многосерийных телевизионных художественных фильмов:
 - основные этапы производства телепроектов и расчет из длительности;
 - специфика формирования календаря производства в режиме съемок несколькими режиссерами и/или «блоками».
4. Съёмочная группа телепроекта:
 - структура и состав съёмочной группы;
 - различия в функциях продюсера, режиссера и редактора телесериала в сравнении с кинофильмом;
 - особенности оплаты труда сотрудникам съёмочной группы при производстве телепроектов.
5. Специфика формирования бюджета телесериала:
 - особенности планирования расходов по специфическим разделам сметы;
 - разнообразие смет телепроекта: смета разработки проекта, эталонной серии; бюджет производства цикла сериала;
 - планирование графика движения денежных средств (cash flow) по этапам производства.
6. Организация процесса оптимизации сценария телепроекта под конкретный производственный бюджет:
 - расчет «нулевого» КПП и идеальной сметы проекта;
 - формирование требований к сценарию исходя из производственных ограничений;
 - особенности принятия продюсерских решений в работе по оптимизации.

Проверка полученных знаний осуществляется посредством проведения семинаров и практических занятий, а также выполнения письменной контрольной (практической) работы.

Обучающийся выполняет одну контрольную работу по теме: «Расчет продолжительности и стоимости производства многосерийного телевизионного художественного фильма на примере адаптации зарубежного телесериала».

Для выполнения работы обучающийся выбирает зарубежный телесериал, который станет объектом для расчетов. При осуществлении планирования производства исходим из того, что зарубежный сериал будет пересниматься для российского телевидения «точь-в-точь» с точки зрения производственных показателей (соотношение натура/интерьер, количество трюковых и экшн сцен, объем компьютерной графики и пр.)

План контрольной работы

1. Обоснование выбора телесериала для адаптации на российском телевидении с точки зрения производственных особенностей. Указывается ориентировочный канал, для которого создается проект, количество серий в цикле, хронометраж серии.
2. Календарно-постановочного плана производства телесериала от питчинга на канале до получения готовых мастеров. Расчет длительности

производственных периодов:

- период сценарной разработки и написание сценариев к циклу;
- подготовительный период;
- съемочный период (с учетом различной выработки в разных объектах);
- монтажно-тонировочный период.

3. Формирование съемочной группы проекта, составление графика работы каждого члена съемочной группы по периодам производства, расчет расходов на оплату труда.
4. Расчет сметы производства телесериала.
5. Рекомендации по оптимизации сценария для управления сметой проекта.

Методические рекомендации по изучению темы

«Практические подходы продюсера при продвижении фильмов»

Миссия: с помощью новейших технологий и маркетинговых инструментов оптимизировать расходы продюсера на выпуск картины и обеспечить максимальную прибыльность проекта на всех этапах его проката.

Цели: всесторонне изучить все методы и инструменты киномаркетинга и его составляющих.

Задачи: на практических примерах приобрести навыки и умения самостоятельно планировать и проводить рекламную кампанию своего кинопроекта.

Тема	Содержание
1. Содержание	Маркетинговые исследования. Выбор дистрибьютера и дальнейшее взаимодействие с ним. Стратегия продвижения. Выбор каналов продвижения. Разработка постера. Разработка трейлера. B2b продвижение фильма Кросс-промо, партнерские программы. Пиар кампания. Рекламная кампания. Последующие продажи: телепрокат, прокат в интернет, прокат на кабельных телеканалах и промоактивности для поддержки проката.
2. Исследования и аналитика	Определение целей и задач кампании. Оценка экономической целесообразности кампании. Маркетинговые социологические исследования: этапы проведения, анализ существующих технологий на рынке. Выявление проблем (слабых сторон) и пути их устранения. Определение целевой аудитории фильма и ее сегментирование. Оценка прокатного потенциала кинопроекта и ожидаемых результатов проката
3. Поиск дистрибьютера	Критерии выбора дистрибьютера. Распределение функций продюсера и дистрибьютера при выпуске проекта. Финансирование выпуска фильма в прокат и его рекламной кампании (P&A)
4. Разработка маркетинговой стратегии продвижения фильма	Определение жанра. Выбор даты проката. Оценка конкурентного окружения. Выбор географии продвижения. Выбор каналов продвижения. Поиск кросс-промо партнеров. Составление тайминга рекламной кампании

Тема	Содержание
5. Разработка визуального образа фильма	Выбор креативного директора/студии. Разработка и утверждение HighConcepts. Проведение фотосессии. Разработка тизерного постера. Разработка основного постера. Разработка характер-постеров. Сроки
6. Разработка трейлеров	Выбор студии-продакшен. Утверждение концепции. Разработка тизерного трейлера. Разработка основного трейлера. Создание ТВ спотов
7. B2b продвижение	Взаимоотношения с дистрибьютером. Участие в кинорынках. Презентации фильма для крупных сетей. Стимуляционные программы для директоров кинотеатров и буккеров. PR фильма в отраслевых СМИ. Продвижение фильма в отраслевых СМИ. Контроль размещения рекламной продукции фильма в кинотеатрах. Активности во время проката
8. Пиар кампания	Основные задачи пиар кампании. Этапы пиар кампании. Привлечение информационных партнеров. Медиа плейсмент. Организация работы с прессой во время съемочного периода. Работа со звездами (исполнителями главных ролей). Создание и реализация информационных поводов. Selfprодюсера. Предпремьерный пиар. Работа с прессой в регионах. Организация регионального промо тура. Региональные премьеры. Организация предпремьерных пресс-мероприятий. Премьера фильма
9. Кросс промо	Привлечение кросс-промо партнеров. ProductPlacement. MediaPlacenment. Информационный партнеры. Спонсоринг премьер
10. Рекламная кампания	Основные задачи рекламной кампании. Финансирование рекламной кампании. Выбор каналов рекламирования. Разработка плана рекламной кампании. Разработка тайминга. Интернет маркетинг. Прямая интернет реклама. Интернет рг. ТВ - реклама. Наружная реклама. POS. Радио-реклама. Нестандартные рекламные носители. Социальная поддержка. Контроль проведения рекламной кампании. Спонсоры и партнеры. Отчетность
11. Каналы реализации кинопроекта после кинотеатрального проката	Продажи картины на ТВ. Кабельные каналы. Интернет Принципы продаж. Технологии проката

Методика преподавания строится на сочетании теоретических (лекции) и самостоятельных занятий. В процессе обучения студенты выполняют индивидуальные задания.

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины обучающиеся делают проверочную работу – создание

полноценной презентации по рекламной кампании фильма, включающее в себя все этапы:

- определение целевой аудитории фильма;
- выбор прокатчика;
- составление тайминга рекламной кампании;
- планирование пиар кампании (информационные поводы, выбор сми);
- планирование рекламной кампании: выбор ключевых инструментов и работа с ними;
- презентация своей рекламной кампании.

Работа сдается в напечатанном виде на бумаге формата А4, должна иметь титульный лист, оглавление и перечень использованной литературы. Объем контрольной работы: не менее 10 и не более 12 страниц.

***Методические рекомендации по изучению темы
«Особенности продюсирования и менеджмента
на телевидении и в телевизионном производстве».***

Задачей раздела «Особенности продюсирования и менеджмента на телевидении и в телевизионном производстве» является освоение основных принципов функционирования телевизионных каналов на современном Российском рынке, принципов построения организационной структуры телеканала, основных этапов создания телевизионного проекта, от заявки до постановки в эфир и продажи адаптации идеи в другие страны, принципов функционирования рынка телерекламы.

Содержание тем

1. Структура телеканала.
 - Основные принципы функционирования телевизионных каналов на современном российском рынке.
 - Функции департаментов и их взаимодействие.
 - Службы эфирного выпуска: подготовка видеоматериалов к эфиру, способы хранения видеоматериалов, создание программы передач, верстака эфирной сетки, требования к видео носителям.
 - Роль продюсерского подразделения в жизни телеканала.
 - Основные направления взаимодействия с внутренними службами и внешними партнерами.
2. Сетка телевизионного вещания.
 - Основные принципы формирования сетки телевизионного вещания.
 - Основные принципы и пути наполнения контентом сетки телевизионного вещания.
 - Анализ сетки телевизионного вещания, с точки зрения продюсера, и поиск новых проектов для укрепления эфира.
 - Основные финансовые показатели, на которые опираются ответственные службы при составлении годовой сетки. Баланс между выручкой, долей и рейтингом телеканала. Плановые показатели рентабельности, целевых показателей доли и рейтинга.
 - Целевые доли и рейтинги для каждого телеканала в конкретной аудитории.
 - Амортизация сетки телевизионного вещания и телевизионного контента. Виды телевизионного контента. Принципы амортизации разных видов контента.

3. Как телеканалы продают рекламу.
 - Понятие рекламы, выход рекламы в эфир, какая бывает реклама.
 - Становление рекламного рынка в России.
 - Основные игроки на телевизионном рекламном рынке.
 - Понятия GRP и CPP.
 - Принципы функционирования рынка телерекламы: рекламное агентство, рекламодатель, медиа-холдинги, TNS Gallup Media, Видео Интернешнл.
4. Создание телепроекта.
 - Основные этапы создания телевизионного проекта, от заявки до постановки в эфир и продажи формата адаптации идеи.
 - Роль продюсера в становлении телепроекта на каждом этапе.
 - Идея, заявка, разработка, поиск авторов, поиск режиссера, кастинг, ансамблевые пробы, художественное решение фильма, пилот, решение о заказе циклового производства, эфир проект, дальнейшая судьба проекта.
5. Оценке потенциала проекта.
 - Оценка заявки нового проекта.
 - Основные критерии отбора идей для реализации ТВ проекта. Основные правила оформления заявки. Основы творческого и драматургического изложения идеи. Наполнения заявок разных жанров телевизионных проектов.
 - Эволюция разных телевизионных жанров.
6. Новые медиа.
 - Распространение телевизионного вещания в интернете.
 - Поиск и реализация новых способов реализации и монетизации телевизионного контента.
 - Изучение основных принципов создания и продвижения Digital проектов.
 - Освоение современными телеканалами Digital пространства и создание кросс-платформенных проектов.
 - Примеры успешных кросс-платформенных проектов в России и за рубежом. Second Screen, общеканальные приложения, телевизионные социальные сети.
7. Адаптации форматного проекта.
 - Адаптация форматного, зарубежного сериала.
 - Основные принципы и правила при адаптации зарубежного формата.
8. Основы договорной работы при производстве телевизионных проектов.
 - Основные юридические понятия в сфере авторского права при производстве телевизионных проектов.
 - Объекты авторских прав, объекты смежных прав. Основные принципы регулирования и защиты авторских прав, срок действия, способы защиты, ограничения, цитирование, пародия и другие способы использования объектов авторского права.
 - Основные виды договоров при заказе производства телевизионного контента. Отчуждение исключительного права. Исключительная лицензия без ограничения способов использования и с ограничениями способов использования. Не исключительная лицензия.
 - Производственные договоры отчуждения и лицензионные договоры. Основные характеристики и отличия.

Проверка полученных знаний осуществляется посредством проведения семинаров и практических занятий, а также выполнения письменной контрольной (практической) работы на темы:

- История компании TNS Gallup Media. Основные принципы функционирования компании TNS Gallup Media. Способы формирования ежедневных телевизионных данных. Сравнения успешности разных телеканалов в разных целевых аудиториях.

- История формирования современного рынка ТВ исследований в России: дневниковые исследования, исследования dayafterrecall, исследования с помощью Peoplemeter. Современные методы исследования телеаудитории. Основные технологии регулярных измерений. Понятие генеральной совокупности, производной совокупности и репрезентативной выборки.

- Целевая аудитория телеканала. Сравнение успешности разных телеканалов в разных целевых аудиториях. Почему разные телеканалы борются за разные целевые аудитории. Что такое баинговая аудитория? Понятие доли и рейтинга. От чего зависят эти показатели.

- Напишите оригинальную заявку ТВ проекта или адаптируйте зарубежный. При написании заявки составьте её по всем правилам. Дайте оценку предложенного проекта. Для какого канала, в какой тайм-слот, для какой целевой аудитории подходит ваш проект.

- Формирование юридической базы в области защиты авторского права в России. Основные виды авторских договоров при заказе сценарных разработок, пилотных серий и циклов телевизионного проекта. Какие права возникают у авторов при создании телевизионного проекта? Какие объекты авторского права, специально не созданные для данного АВП, могут быть включены в него? Как это юридически оформляется?

- Сетка телевизионного вещания. Анализ основных законодательных и юридических ограничений на размещение контента и рекламы в эфире бесплатного телевидения. Анализ основных принципов наполнения эфира телеканалов. Что такое Prime Time, Day Time, утренний Prime Time. Рентабельность ТВ эфира, как телеканалы балансируют между плановой долей и плановой выручкой. Как эти показатели зависят друг от друга.

- Опишите предпосылки возникновения Digital проектов в сфере телевидения. Как изменилось потребление телевизионного контента аудиторией при появлении мобильных платформ (планшетов, смартфонов и т.д.) Анализ любого транс-медийного (Digital) проекта, реализованного в России.

Работа сдается в напечатанном виде на бумаге формата А4. Объем контрольной работы: 10-12 страниц.

Методические рекомендации по изучению темы «Цифровые медиатехнологии в кино»

Темы контрольной работы

1. Состояние отечественного фильмопроизводства в области цифровых технологий на современном этапе;
2. Возможности применения цифровых технологий в кинокартинах различных видов и жанров;
3. Роль продюсера в производстве фильма с использованием компьютерной графики;

4. Взаимосвязь творческого и производственного коллективов при создании компьютерной графики;
5. Особенности организации работ в подготовительном периоде фильма с использованием компьютерной графики;
6. Особенности организации работ в съемочном периоде фильма с использованием компьютерной графики;
7. Особенности организации работ в монтажно-тонировочном периоде фильма с использованием компьютерной графики;
8. Функциональные обязанности сотрудников подразделения компьютерной графики, возможности их совмещения;
9. Дентальный разбор конкретной сцены художественного фильма с предложением различных видов решения творческих задач;
10. Описание схемы производства фильма DigitalIntermediate, так же схем полного цикла производства кинокартины при помощи только цифровых технологий;
11. Особенности цифрового кинопроката и кинопоказа.

Критерии оценки контрольной работы

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими критериями:

- соответствие содержания текста выбранной теме;
- наличие четкой и логичной структуры;
- качество аналитической работы, проделанной при написании контрольной работы;
- самостоятельность написания текста;
- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок;
- сдача контрольной работы в установленный срок.

Работа должна носить творческий характер, что означает отражение в ней способностей и стремления студента к максимально полному выражению своих интеллектуальных и профессиональных возможностей. О недостатке творческого подхода можно судить по следующим признакам: отсутствие ссылок на теоретические источники и нормативный материал.

Учитывая перечисленные выше критерии оценки контрольной работы, преподаватель оценивает данный вид работы, выставяя оценку «зачет» или «незачет».

Методические рекомендации по изучению темы

«Творческие и организационно-производственные подходы при продюсировании: опыт ведущих продюсеров по созданию фильмов различной постановочной сложности (на примерах конкретных фильмов)»

Задачи изучения темы

1. Более полное освоение основ продюсерской деятельности. Раскрытие творческих основ продюсирования. Понимание сущности профессии «продюсер».
2. Понимание взаимозависимости продюсерской профессии и деятельности творческого состава творческой группы.
3. Умение руководить творческим процессом. Умение подвергать творческому анализу кинопроект на всех стадиях кинопроизводства: от замысла до сдачи кинофильма и его продвижения.

4. Понимание триединства творческих, экономических и технологических составляющих кинопроизводства.

Тема	Содержание
1. Роль продюсера в творческом процессе.	Продюсер как инициатор идеи проекта. Ответственность продюсера за реализацию проекта.
2. История взаимоотношений продюсера с авторами фильма.	Отношения продюсера с автором сценария, режиссером, композитором.
3. Продюсер и творческий коллектив.	Взаимоотношения продюсера с художником-постановщиком, оператором, звукорежиссером монтажа и другими представителями творческих профессий.
4. Руководство и контроль продюсера за творческим процессом кинопроизводства.	Руководство и контроль на этапе режиссерской разработки, на этапе подготовительного периода, съемочного периода, монтажно-тонировочного периода. Режиссерский сценарий. Съемочные объекты, эскизы декораций, костюмов, грима, экспликация трюковых съемок, спецэффектов и т.д.
5. Работа продюсера по продвижению фильма.	Творческие аспекты при формировании идеи по продвижению фильма и методах ее реализации.
6. Триединство творческих, экономических и технологических аспектов продюсирования.	Современные технологии в творческом процессе создания фильма: хромакей, компьютерная графика и др.

13.3. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Курсовая работа состоит из следующих разделов:

1. Заключение по литературному сценарию, составленное по следующему плану: идея, жанр будущего фильма, краткое содержание сценария, социальная значимость проекта, оценка будущей зрительской аудитории фильма, оценка того, насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе, характеристика сюжетной линии сценария (насколько она оригинальна, как развивается: динамично и внятно или запутанно и вяло, как она проработана), насколько оригинален сюжет, следует ли он признанным драматургическим образцам, каковы характеры персонажей, характеристика основным действующим лицам, оценка диалогов (живые, современные или скупые, однообразные, натужные, косноязычные и т.д.), имеются ли афористические реплики, используется ли ненормативная лексика и насколько она уместна, насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению, возрасту, эпохе или персонажи говорят невыразительным «усредненным» языком. В заключении студентом дается также предложение по названию фильма.

2. Продюсерская концепция реализации в производстве предложенного проекта. Показатели, отражающие постановочную сложность фильма, и их краткая характеристика: вид фильма, жанр фильма, система записи звука, носитель, декорационно-техническое оформление, состав исполнителей ролей, материально-

техническое обеспечение, сроки производства (по этапам), объем натурных (с учетом сезонности), интерьерных и павильонных съемок, количество, сроки и удаленность киноэкспедиций, объем специальных съемок (компьютерная графика, спецэффекты), объем и виды трюковых съемок, характер музыкального оформления фильма и др.

3. Творческо-производственная разработка литературного сценария (посcenовая и пообъектная разбивка сценария).

4. Календарный план производства, начиная с запуска фильма в период разработки киносценария и заканчивая сдачей исходных фильмовых материалов. Определение плановых сроков производства производится по каждому технологическому этапу производства, при этом должно быть приведено обоснование устанавливаемых календарных сроков.

5. Сводные данные о количестве объектов, сцен и характере их съемок.

6. Сводная предварительная себестоимость производства фильма (лимит затрат). Приводится по форме типовой группировки затрат на производство и реализацию фильмов, утвержденной приказом Госкино России от 14.01.2000 № 5 – 1- 19/4.

7. Расчеты затрат по отдельным статьям и разделам предварительной плановой себестоимости производства фильма, включая коммерческие расходы.

Курсовая работа сдается в напечатанном виде (размер шрифта 14) в срок, не позднее 3-х недель до установленной педагогом даты защиты курсовой работы. Вместе с курсовой работой сдается литературный сценарий, по которому была проведена разработка проектной документации.

Готовую курсовую работу обучающиеся сдают в деканат в установленные сроки для рецензирования. Сроки сдачи работы устанавливаются с таким расчетом, чтобы ее автор в соответствии с рецензией мог осуществить переработку темы и подготовиться к защите. Обучающийся защищает курсовую работу до экзамена перед преподавателем. Без защиты курсовой работы обучающийся к экзамену не допускается.

В целях повышения эффективности защиты в рецензии на курсовую работу должны быть отражены следующие моменты:

- общая характеристика работы и ее положительные стороны;
- характеристика степени самостоятельности работы;
- анализ недостатков в отношении структуры, содержания, полноты и глубины разрабатываемого продюсерского проекта создания аудиовизуального произведения;
- конкретные рекомендации по устранению замечаний;
- предварительная оценка в форме вывода: «Работа допускается к защите» или «Работа не допускается к защите». Неудовлетворительно выполненные работы подлежат переработке в соответствии с замечаниями, содержащимися в рецензиях.

Подготовка к защите курсовой работы предполагает устранение недостатков, изучение новых источников, дополнительное осмысление содержания работы, способность объяснить любые сформулированные в работе положения. Переработанную курсовую работу сдают в деканат вместе с первым вариантом работы и рецензией на нее.

К сдаче экзамена по дисциплине «Мастерство продюсера». допускаются только обучающиеся, получившие положительные оценки на защите курсовых работ.

13.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Экзамен – важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен – форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления.

Рекомендуем воспользоваться общими советами.

1. Используйте перечни экзаменационных вопросов. Узнайте, какую часть курса они включают. Можете ли Вы кратко объяснить теорию или идею и применить их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок на темы дисциплины. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы понимаете, о чём Вас спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. Это даст Вам верное представление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведённое время, но при этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу идеи и концепции.

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для экзаменационных вопросов.

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других обучающихся Вашей группы.

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену.

5. И, наконец, используйте здравый смысл.

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете содержание курса и можете ли Вы применить его в своей будущей практической деятельности или в соответствующей ситуации.

Обязательная часть ответа на любой вопрос, связанный с практической деятельностью продюсера, – это иллюстрация того материала, который Вы изложили по существу означенной в билете или вопросе преподавателя проблемы, примерами из фильмов, телевизионного или мультимедийного контента, сценариев, практики продюсирования, с которой Вы ознакомились на лекции, в процессе посещения мастер-классов, на практике или из печатных и интернет-источников. Только в этом случае Вы вправе претендовать на отличную или хорошую оценку.