

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
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»**

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
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Список нормативных правовых документов*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
11. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины
 - 12.1. *Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям*
 - 12.2. *Методические рекомендации по выполнению курсовой работы*
 - 12.3. *Методические указания по подготовке к экзамену*

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Организация производства аудиовизуальной продукции» – формирование знаний о роли продюсера в организации производства аудиовизуальной продукции на протяжении всего технологического цикла – от сценарной заявки до сдачи готового фильма

Задачи дисциплины состоят в выработке умений и навыков решать профессиональные задачи в организационно-производственной деятельности:

- организовывать и 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 художественно-постановочных и технических возможностей экранных технологий.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части модуля «Дисциплины», её изучение осуществляется на 2 курсе в 3 и 4-м семестрах, строится на основе пройденных обучающимися или одновременно изучаемых дисциплин: «Мастерство продюсера», «Организационно-экономический механизм функционирования организаций аудиовизуальной сферы», «Правовое обеспечение производства аудиовизуальной продукции».

Для изучения дисциплины 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 общепрофессиональной компетенции ПКО-2 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
ПКО-2. Способен управлять процессом создания и реализации проектов в аудиовизуальной сфере	<i>Знать:</i> ПКО-2.1. знает основные явления и процессы в сфере экранных искусств, причинно-следственные связи и их взаимодействия. <i>Уметь:</i> 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. <i>Владеть:</i> ПКО-2.5. владеет знаниями о продвижении проектов в области аудиовизуальных искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации производства аудиовизуальной продукции;
- особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
- комплексы выполняемых работ на всех этапах производства фильма (АВП);
- технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;
- организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы;
- функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;
- организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма (АВП) на высоком художественном и профессиональном уровне;

уметь:

- анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта и его сметную стоимость;
- обеспечивать творческий и производственный процессы ритмичным финансированием и необходимым техническим оборудованием в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периодах создания фильма;
- разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую стратегию и тактику его реализации;
- организовывать, формировать, управлять и руководить творческо-производственными коллективами и технологическими процессами кино-видеопроизводства.
- организовывать условия для работы съёмочной группы;
- осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
- осуществлять контроль рационального использования финансовых и материальных ресурсов и выполнения производственного плана;

владеть:

- методами планирования и управления творческо-производственным процессом;
- навыками подбора творческого и производственно-технического персонала

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. По дисциплине предусмотрена курсовая работа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам		
		3	4	
Работа с преподавателем (контактные часы):	65	34	31	
Теоретический блок:				
Лекции	30	16	14	
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия	34	18	16	
Индивидуальные занятия	1	–	1	
Самостоятельная работа	43	38	5	
Курсовая работа	*	–	*	
Форма промежуточной аттестации – экзамен	36	–	36	
ИТОГО:	Акад. час.	144	72	72
	З. е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов			
	Всего	лек.	практ.	СРС
II курс, 3-й семестр				
РАЗДЕЛ I. Введение	20	4	4	12
Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Цели и задачи				
Тема 2. Российская и международная профессиональная классификация продюсерских специализаций	4	1	1	2
Тема 3. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия	4	1	1	2
Тема 4. Производственно-технические комплексы. ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»				
Тема 5. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров	6	1	1	4
Тема 6. Основные этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП	6	1	1	4
РАЗДЕЛ II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта	24	6	6	12
Тема 7. Продюсерский проект. Структура продюсерского проекта	6	1	1	4
Тема 8. Киносценарий – художественная и производственная основа АВП	4	1	1	2
Тема 9. Технология планирования производства АВП	8	2	2	4

Наименование тем	Количество часов			
	Всего	лек.	практ.	СРС
Тема 10. Организация финансирования производства АВП	6	2	2	2
РАЗДЕЛ III. Производственный этап	28	6	8	14
Тема 11. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки	6	2	2	2
Тема 12. Съёмочная группа. Особенности формирования	12	2	4	6
Тема 13. Постановочный проект фильма				
Тема 14. Выбор и утверждение актеров				
Тема 15. Выбор и утверждение съёмочных объектов	10	2	2	6
Тема 16. Организация и подготовка киноэкспедиций				
Итого за 3-й семестр:	72	16	18	38
II курс, 4 семестр				
Тема 17. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. Исполнители	2	1	1	
Тема 18. Подготовка операторского и светотехнического оборудования	2	1	1	
Тема 19. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов	4	2	2	
Тема 20. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП)	7	2	2	3
Тема 21. Генеральная смета	5	2	2	1
Тема 22. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Функции продюсеров в съёмочном периоде	6	2	4	
Тема 23. Съёмочная площадка				
Тема 24. Съёмочная смена	2	1	1	
Тема 25. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. Функции продюсеров в монтажно-тонировочном периоде	4	2	2	
РАЗДЕЛ IV. Пост-производственный этап	3	1	1	1
Тема 26. Сдача фильма и исходных материалов. Прокатное удостоверение. Прокат и показ фильма	3	1	1	1
Индивидуальное занятие	1			
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
Итого за 4-й семестр:	72	14	16	5
ИТОГО за II курс	144	30	34	43

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок

РАЗДЕЛ I. Введение

Тема 1. Значение дисциплины

в профессиональном образовательном процессе. Цели и задачи

Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, кино-видео произведения.

Тема 2. Российская и международная профессиональная классификация продюсерских специализаций

Профессия продюсер. Функции продюсера в организации производства АВП. Продюсерские специализации.

Продюсирование – вид предпринимательской деятельности, сочетающий в себе организацию, управление и руководство творческо-производственными коллективами и технологическими процессами кино-видеопроизводства.

Тема 3. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия

Государственные и независимые производители – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов.

Модель современного продюсерского центра, компании. Структура управления. Штат. Цели и задачи. Формирование сценарного портфеля. Подготовка проектов к производству. Разработка продюсерского проекта.

Финансирование или организация финансирования производства. Реализация готового АВП.

Организация различных форм сотрудничества и партнерского взаимодействия с инвесторами, дистрибьюторами, ТВ-каналами и другими видами СМИ.

Участие в отраслевых профессиональных мероприятиях – кинофестивалях, кинорынках.

Модель современной производящей кинокомпанияи.

Структура управления. Штатные работники. Цели и задачи. Роль исполнительного продюсера и линейного продюсера в организации производственного процесса АВП. Заключение договоров с организациями, предоставляющими различные услуги кинопроизводства. Организация условий для работы творческо-производственного коллектива. Формирование съемочной группы по профессиональному и технологическому принципу. Учет и контроль финансовых средств и отчетность перед продюсерским центром и инвестором

Тема 4. Производственно-технические комплексы.

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»

Пример современной кинематографической производственно-технической базы, предоставляющей полный комплекс технических и технологических услуг, необходимых при создании художественных фильмов и других видов аудиовизуальной продукции – от литературного сценария до печати и проката

готового фильма. Организационная структура и задачи. Функции центрального производственного управления. Услуги цехов.

Тема 5. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров

Виды фильмов: игровые, неигровые, анимационные.

Виды и жанры в игровом кино: короткометражные, полнометражные, многосерийные телефильмы драмы, мелодрамы, комедии, музыкальные комедии, мюзиклы, боевики, фантастика, сказки, фэнтези, триллеры, катастрофы, детектив, хорор и др.

Виды и жанры в неигровом кино: научно-популярные фильмы, хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Оперативность съемок, специфика документальных съемок, связи с телевидением.

Виды и жанры в анимационном кино: рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация.

Тема 6. Основные этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП. Цели, задачи, сроки

Предпроизводственный этап – подготовка проекта и организация финансирования производства.

Производственный этап – подготовительный период, съёмочный период, монтажно-тонировочный период.

Пост-производственный этап – сдача исходных материалов, получение прокатного удостоверения. Прокат и показ АВП.

РАЗДЕЛ II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта

Тема 7. Продюсерский проект. Структура продюсерского проекта

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации финансирования кинопроекта. Структура продюсерского проекта. Продюсерское исследование: киносценарий; оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; варианты реализации готового фильма – гарантии дистрибьюторов.

Выбор и утверждение кандидатур режиссера-постановщика, оператора-постановщика, художника-постановщика, композитора, исполнителей главных ролей.

Бизнес-планирование. Результат бизнес-планирования – БИЗНЕС-ПЛАН. Цель бизнес-плана – привлечение инвестиций. Структура бизнес-плана

Тема 8. Киносценарий – художественная и производственная основа АВП

Создание киносценария. Цели, задачи.

Сценарные формы: логлайн, синопсис, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий (разработка).

Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов.

Производственный анализ киносценария. Постановочная сложность сценария, проекта.

Компьютерные программы, применяемые при создании киносценария.

Исполнители: писатель, драматург, кинодраматург, коллектив сценаристов, продюсер, креативный продюсер, редактор, производственный редактор, режиссер, второй режиссер, скрипт-супервайзер.

Методы обработки киносценария: художественное редактирование, производственное редактирование форматирование; оптимизация сценарного материала.

Производственный анализ киносценария – процесс систематизации производственных параметров киносценария и определение постановочной сложности проекта.

Производственный анализ киносценария: список персонажей, список объектов, список сцен.

Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственной и финансовой стратегии проекта: календарного плана производства; календарного плана съемочного периода; календарного плана работ в подготовительном периоде; лимита затрат – финансовый план предполагаемых расходов.

Постановочная сложность киносценария.

Определение постановочной сложности сценария Факторы, характеризующие постановочную сложность: типы постановочной сложности сценариев и фильмов их характеристика.

Тема 9. Технология планирования производства АВП

Планирование – главная составная часть управленческой деятельности, заключающаяся в разработке стратегических, оперативных планов и определении путей, способов и средств их реализации; включает принятие плановых решений планирующими органами или специалистами (продюсер, исполнительный продюсер, второй режиссер, директор).

Стратегическое планирование. Оперативное планирование. Производственное и финансовое планирование.

Стадии планирования: производственный анализ киносценария – систематизация производственных параметров; определение постановочной сложности; определение формата сценария; определение производственной стратегии – начала и окончания технологических этапов производства и прогноз общей продолжительности реализации всего проекта; постановка целей и задач; определение способов их достижения; выявление необходимых ресурсов и их источников; формулирование системы показателей, определяющих ход работ; составление плана; доведение планов до исполнителей; согласование варианта плана с режиссером – постановщиком и другими руководителями департаментов съёмочной группы; корректировка планов – процесс планирования, заключающийся в оперативном изменении планов в соответствии с изменяющимися условиями их реализации; утверждение согласованного и откорректированного плана – продюсером, исполнительным продюсером; выбор методов оперативного контроля: доклады, акты, отчёты.

Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

Руководители и исполнители: продюсер, исполнительный продюсер, линейный продюсер, второй режиссёр, директор при участии режиссёра-постановщика и руководителей департаментов съёмочной группы.

Информационная основа стратегического планирования: продюсерский проект; продюсерские и художественно-постановочные режиссёрские решения; утвержденный киносценарий; производственный анализ; постановочный проект; установленный формат киносценария/фильма, выраженный полезным метражом; утвержденный или расчетный норматив выработки полезного метража в съёмочную смену.

Виды стратегических планов: календарный план производственного периода; календарный план съёмочного периода; календарно-постановочный план; лимит затрат; генеральная смета. Форма и содержание.

Оперативное планирование – вид оперативной управленческой деятельности, заключающийся в разработке ежедневных и недельных планов производства для обеспечения ритмичной работы в подготовительном, съёмочном и монтажно-тонировочном периодах и своевременном доведении планов до исполнителей.

Исполнители: второй режиссер, директор, руководители департаментов съёмочной группы.

Виды оперативных планов: внутренние для департаментов и отдельных исполнителей планы работ; вызывной лист – ежедневный план съёмочной смены – в съёмочном периоде; календарный план работ в монтажно-тонировочном периоде. Форма и содержание.

Тема 10. Организация финансирования производства АВП

Финансирование – выделение средств или ресурсов для достижения намеченных целей. Источники финансирования кинопроизводства.

Формы финансирования: самофинансирование государственное, банковские инвестирование, смешанное; дополнительное финансирование.

Источники дополнительного финансирования: спонсоры, **Product Placement**. Структура спонсорского пакета.

РАЗДЕЛ III. Производственный этап

Тема 11. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки

Цель – подготовка к съёмкам.

Главные задачи подготовительного периода: формирование основного состава съёмочной группы, разработка постановочного проекта, осуществление плановой подготовки – подбор актеров (главные роли, роли, эпизоды, типажи, групповка, массовка); проведение фото - видео проб актеров; выбор и утверждение съёмочных объектов (интерьер, экстерьер-натура, павильон, строительство декораций); получение разрешительных документов; подготовка киноэкспедиций (организация и подготовка к съёмкам в других городах, населенных пунктах, странах); приобретение сценическо-постановочных средств (костюмы, грим, реквизит, игровой транспорт, элементы декора); спецэффектов, оружия, пиротехники; спецоборудования для съёмок сложно-постановочных трюковых сцен; техническое обеспечение (операторская техника, светотехническое оборудование, грип, специальный и обслуживающий транспорт); разработка окончательной версии КПП и генеральной сметы.

Продолжительность подготовительного периода зависит от постановочной сложности фильма и составляет в среднем 8-12 недель, при 8-10 часовом рабочем дне и 5-6 дневной рабочей неделе.

Функции продюсеров в подготовительном периоде.

Тема 12. Съёмочная группа. Особенности формирования

Руководящий состав съёмочной группы – исполнительный продюсер, режиссер – постановщик, линейный продюсер, второй режиссер, директор. Полномочия и взаимодействие.

Продолжительность рабочего дня, рабочей недели в подготовительном периоде – ненормированная и регламентируется распорядком съёмочной группы и её подразделений с учетом трудоемкости, специфики решаемых творческих и производственных задач. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам.

Организирующая и контролирующая функция исполнительного и линейного продюсеров в подготовительном периоде.

Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода: организация офиса съёмочной группы, вспомогательные помещения, взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги съёмочным группам.

Управление группой. Производственные совещания – необходимые управленческие мероприятия для выработки решений и их согласования с руководителями подразделений и с отдельными исполнителями и координации взаимодействия между ними.

Готовность группы к съёмкам. Защита постановочного проекта. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса.

Зависимость результативности подготовительного периода от: компетентности руководителей, ритмичности финансирования, профессионализма и ответственности исполнителей, организации условий для исполнения профессиональной деятельности и координации взаимодействия между подразделениями.

Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стиль и этика руководителей.

Психологические и творческие принципы формирования съёмочной группы.

Формирование основного и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Юридически грамотно оформленные договора – основа взаимоотношений в съёмочной группе. Виды договоров.

Режиссёрская группа.

Режиссёр-постановщик. Режиссер в творческом и производственном процессах создания фильма. Режиссерский сценарий – основа организации производственного планирования – управления. Права, обязанности, формирование команды. Кинорежиссёр (второй режиссёр). Ассистент режиссёра (на площадке). Ассистент режиссёра (скрипт-супервайзер). Ассистент режиссёра по актерам. Ассистент режиссёра по реквизиту. Помощник режиссёра. Режиссёр по монтажу. Монтажёр. Редактор фильма. Музыкальный редактор.

Операторская группа.

Оператор-постановщик. Оператор в творческом и производственном процессах создания фильма. Реализация изобразительной трактовки. Права, обязанности, формирование команды. Камермен. Оператор (второй оператор). Ассистент оператора (Фокус-пулер). Механик камеры (видеоинженер). Художник по свету (гафер – бригадир осветителей). Видеоконтроль (плейбек).

Художественно-постановочная группа.

Художник-постановщик. Художник в творческом и производственном процессах создания фильма. Разработка и реализация изобразительно-декорационного решения и оформления фильма. Права, обязанности, формирование команды. Художник-декоратор (ассистент), декоратор, постановщик, мастер-реквизитор, художник по костюмам, ассистент художника по костюмам, мастер-костюмер, художник-гример, гример, художник-фотограф.

Звукорежиссерская группа.

Звукорежиссер. Звуковая экспликация фильма. Звукооператор.

Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие. Исполнительный продюсер. Линейный продюсер. Директор картины. Заместитель директора, /координатор/. Заместитель директора по подготовке объектов. Заместитель директора на площадке. Администраторы, /транспорт, быт, встречи-проводы/. Бухгалтер. Кассир.

Тема 13. Постановочный проект фильма

Структура постановочного проекта.

Руководители, исполнители. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора.

Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений.

Сроки исполнения зависят от постановочной сложности сценария или проекта, регламентируются календарным планом работ подготовительного периода и ежедневным оперативным планированием.

Информационная и директивная основа работы над постановочным проектом.

Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом: формирование коллектива специалистов; организация условий для работы коллектива; координация деятельности и взаимодействия исполнителей; организация консультативных услуг – приглашение необходимых консультантов; договора с консультантами; контроль исполнения поставленных задач.

Разработка элементов постановочного проекта. Исполнители.

Структура постановочного проекта:

- режиссёрская разработка: режиссёрский сценарий (режиссёр-постановщик, оператор-постановщик, редактор, драматург, второй режиссер);
- графическая раскадровка сценария (художник-раскадровщик под руководством режиссера и оператора);
- производственно-техническая разработка сцен и объектов (руководители групп под руководством второго режиссера);
- музыкальная экспликация (композитор);

– кастинг – подбор и утверждение актеров, фотоальбом утвержденных актёров, смета, график внешней занятости утвержденных актеров (ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор – под руководством режиссера-постановщика и при участии второго режиссера);

– эскизы декораций, фотоальбом утвержденных съёмочных объектов, смета (художник- постановщик, художник-декоратор, зам. директора по подготовке (Location Manager);

– разработка и утверждение реквизита и игрового транспорта, смета (личного, игрового, обстановочного, исходящего) (ассистент режиссера по реквизиту);

– эскизы костюмов, смета (художник по костюмам);

– эскизы грима, смета (художник-гример);

– выбор и утверждение объектов, разрешительные документы и договора, смета (художник-постановщик, зам. директора по подготовке (Location Manager), директор);

– разработка трюковых сцен, смета (постановщик трюков);

– список операторского и светотехнического оборудования, смета (оператор-постановщик, второй оператор);

– календарно-постановочный план (второй режиссер);

– генеральная смета (исполнительный продюсер, линейный продюсер, директор, координатор);

– журнал инструктажа по технике безопасности (специалист по охране труда и технике безопасности в кинопроизводстве).

Значение постановочного проекта фильма – качественный и своевременно подготовленный постановочный проект – основа для успешного проведения подготовительных работ и обеспечения непрерывности производственного процесса в съёмочном периоде.

Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите.

Защита постановочного проекта фильм. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Тема 14. Выбор и утверждение актеров

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора.

Информационная и директивная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли: утвержденный киносценарий; производственный анализ – список персонажей, список сцен; продюсерское решение; решение режиссера-постановщика; предложение ассистента; календарный план съёмочного периода; лимит затрат; актерский график «внутренней» занятости – предполагаемое кол-во съёмочных смен; календарный план работ в подготовительном периоде; календарно – постановочный план; генеральная смета.

Контролирующая функция исполнительного продюсера при утверждении актеров на роль.

Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров: корректировка списка персонажей и уточнение их характеристик режиссером-постановщиком и ассистентом режиссера по актёрам; определение типажей и

подбор кандидатов; определение численности групповых и массовых исполнителей; переговоры с актёрами; взаимодействие с актёрскими агентствами, театрами и агентствами по подбору массовки; организация встреч актёров с режиссером-постановщиком; график встреч; организация фотопроб и кинопроб кандидатов на исполнение ролей; выбор сцен для проб; взаимодействие с художником по костюмам, с художником – гримером; фотоальбом или электронная версия утвержденных актёров – элемент постановочного проекта; утверждение продюсером и режиссером исполнителей ролей; предоставление всей оперативной и утвержденной информации второму режиссеру для планирования, корректировки календарно - постановочного плана и оптимизации расходов по актёрской смете; подготовка и подписание контрактов с утвержденными актёрами; составление актёрского графика «внешней» занятости; составление актёрской сметы; составление графика приезда / отъезда актёров в киноэкспедицию; организация и проведение репетиций с актёрами; рассылка актёрам утвержденной версии сценария или блока сцен.

Тема 15. Выбор и утверждение съёмочных объектов

Съёмочный объект – место действия, описанное в сценарии. Виды съёмочных объектов – натура (экстерьеры) и интерьеры. По степени художественно-производственного оформления – натура с декорировкой, натура с достройкой, декорация на натуре, декорация на натурной площадке и павильонах студии; «реальные интерьеры», интерьеры с декорировкой, декорация в интерьере

Объектные комплексы – способ оптимизации производства с целью снижения потерь производственного времени съёмочной смены и повышения производительности труда – выработки в смену.

Исполнители – линейный продюсер, директор, 2-ой режиссер, зам. директора по подготовке (Location Manager), художник. Информационное взаимодействие с режиссером-постановщиком, 2-ым режиссером, оператором, художником и директором.

Роль исполнительного и линейного продюсеров.

Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов: выбор и назначение необходимого числа исполнителей (Location Manager) по подбору и подготовке съёмочных объектов; взаимодействие с владельцами информационных баз съёмочных объектов и риэлторами; организация осмотра и утверждение объектов режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником; оперативные совещания и обсуждение результатов подбора объектов; дневник с точной информацией о владельцах объекта (ФИО, должность, телефон, эл. адрес, почтовый адрес), об инфраструктуре объекта; деловая переписка и получение разрешительных документов на проведение съемок; составление договоров и сметы аренды утвержденных объектов; точный адрес, схемы проездов; фотоальбом или электронная версия утвержденных объектов, эскизы декораций с подробным описанием работ – элемент постановочного проекта.

Своевременное предоставление всей оперативной и утвержденной информации второму режиссеру для планирования, корректировки календарно-постановочного плана и оптимизации расходов по смете аренды объектов.

Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественно-государственных учреждениях.

Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. За готовность объекта к съёмкам отвечаю: линейный продюсер, директор группы, художник – постановщик, зам. директора по подготовке (Location Manager)

Контроль исполнения должностных обязанностей зам. директора по подготовке (Location Manager) осуществляет директор фильма и линейный продюсер.

Тема 16. Организация и подготовка киноэкспедиций

Информационная основа для организации работ по подготовке киноэкспедиций.

Организующая и контролирующая функция исполнительного продюсера при подготовке киноэкспедиций.

Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций: разработка и утверждение обоснования творческой, технологической и финансовой целесообразности проведения съёмок в киноэкспедиции; организация командировок для выбора натуры; взаимодействие с местными органами власти и необходимыми организациями; разрешение на проведение съёмок; выбор и утверждение мест натуральных съёмок; составление календарно-постановочного плана съёмок в экспедиции; составление графиков заезда-отъезда работников съёмочной группы и актёров; маркетинг, смета; оптимизация экспедиционных расходов; подготовка и перевоз сценическо-постановочных средств, технического оборудования; организация переезда, проживания группы, питания, аренды базы и интерьеров, строительство декораций и декорировка объектов, хранение оружия и пиротехники, транспортного обслуживания, банка, участия массовки, охраны; обеспечение техники безопасности – подробный инструктаж работников съёмочной группы о специфических географических и климатических особенностях территории пребывания и съёмочных объектов; строжайшее соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм.

Организационные способы снижения экспедиционных расходов.

Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Сроки принятия решений.

Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке зарубежных киноэкспедиций:

Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций.

Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций: разработка и утверждение обоснования творческой, технологической и финансовой целесообразности проведения съёмок в зарубежной киноэкспедиции; выбор зарубежных партнеров, предоставляющих услуги по организации и проведению съёмок; маркетинг; организация командировок для выбора натуры; выбор и утверждение мест натуральных съёмок; составление календарно – постановочного плана съёмок в экспедиции; составление графиков заезда – отъезда работников съёмочной группы и актёров; смета; оптимизация экспедиционных расходов; подготовка, согласование и подписание договора; организация форм оплаты и финансирования; формирование необходимого состава съёмочной группы;

распределение производственных функций в объединенной группе; подготовка и перевоз сценическо-постановочных средств, технического

оборудования и сотрудников съёмочной группы – проверка загранпаспортов (особенно у актеров) визовая поддержка, медицинская страховка; оформление таможенных документов и процедур; страховка имущества; подробный инструктаж работников съёмочной группы о правовых, культурно-этнических, географических и климатических особенностях страны пребывания.

Строжайшее соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм.

Организация принимающей стороной: проживания группы, питания, аренды базы и интерьеров, строительство декораций и декорировки объектов, оружия и пиротехники, транспортного обслуживания, участия массовки, охраны, сценическо-постановочных средств, операторского оборудования и игрового транспорта, прояски и перегона снятого материала; получение разрешений на проведение съёмок на утвержденных объектах.

РАЗДЕЛ III. Производственный этап

Тема 17. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).

Виды. Исполнители

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве представляют собой совокупность предметов материального оформления сцен, объектов, костюмов и различных персонажных аксессуаров, используемых при создании художественных и других видов АВП и существующих в неизменной натуральной форме в течение длительного времени или только на период съёмочного процесса.

Разрабатывает и организует подготовку СПС художественно- постановочная группа под руководством художника-постановщика, художника-декоратора, ассистента режиссера по реквизиту

Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий.

Игровой транспорт: гужевой, вело-мото, автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный; муляжи. Животные. Разрабатывает и организует подготовку ассистент режиссёра по реквизиту.

Костюмы, (белье, обувь, головные уборы): мужские, женские, детские; гражданские и военные. Разрабатывает и организует подготовку художник по костюмам и ассистент художника.

Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим – разрабатывает и организует подготовку художник-гример.

Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление.

Выбор формы приобретения зависит от наличия и стоимости. Осуществляется назначенными ответственными организаторами и исполнителями за наличный или безналичный расчеты на основании утвержденной сметы с обязательным учетом, контролем и устройством мест для хранения.

Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств: производственный анализ – список персонажей, список объектов, список сцен; режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; продюсерское решение; календарный план съёмочного периода; лимит затрат; утвержденные сметы департаментов; календарный план работ в подготовительном периоде; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС: организация вспомогательных помещений для хранения СПС – костюмерной,

реквизиторской и др.; выбор и утверждение форм приобретения; взаимодействие со студиями и агентствами по предоставлению в аренду различных видов реквизита, игрового транспорта и животных; своевременное выделение финансовых средств для приобретения СПС; учет и контроль приобретенных СПС; предоставление всей оперативной и утвержденной информации второму режиссеру для планирования, корректировки календарно-постановочного плана и оптимизации расходов по сметам подготовки СПС; подготовка и подписание контрактов аренды или изготовления СПС.

Тема 18. Подготовка операторского

Операторская экспликация. Маркетинг. Операторская смета.

Информационная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования.

Тема 19. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен.

Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен.

Тема 20. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП)

Календарно-постановочный план – главный организационно-управленческий директивный документ, содержащий в себе производственную стратегию и тактику съёмочного периода с указанием сроков и способов реализации. Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы.

Исполнители: второй режиссер при участии руководителей съёмочной группы и департаментов.

Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта.

КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта.

Информационная и нормативная основа планирования.

Тема 21. Генеральная смета

Генеральная смета – планируемые расходы на производство АВП. Структура. Исполнители.

Информационная и нормативная основа генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат.

Тема 22. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки.

Функции продюсеров в съёмочном периоде

Съёмочный период – важнейший технологический этап производственного периода – процесс съёмки сценарного материала, осуществляемый на основе постановочного проекта, управляемый календарно-постановочным планом, оперативным ежедневным планом – вызывным листом и генеральной сметой расходов.

Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде.

Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде: производственно-техническая разработка сцен и объектов; утвержденный постановочный проект; актерский график «внешней и внутренней» занятости. календарно-постановочный план; генеральная смета; оперативный план – вызывной лист;

Организирующая и контролирующая функция исполнительного и линейных продюсеров в съёмочном периоде.

Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода:

организация съёмочной площадки; организация условий работы на съёмочной площадке; обеспечение охраны труда и соблюдение норм техники безопасности; оперативное планирование работы съёмочной группы; перспективное планирование; оптимизация календарно-постановочного плана; финансирование; учет и контроль расхода материальных средств; ежедневный учет и контроль выполнения плана и качества снятого материала; организация рекламных и PR акций.

Работы, выполняемые в съёмочном периоде: съёмочная смена; подготовка; освоение; переезды в кино-экспедицию; параллельная подготовка объектов; проявка и перегон снятого материала; черновой монтаж материала; просмотры материала; параллельные работы, обеспечение непрерывности съемок; функции параллельной группы – secondunit; состав съёмочной группы.

Тема 23. Съёмочная площадка

Съёмочная площадка – специально организованная территория, для осуществления съёмочного процесса.

Состоит из съёмочного объекта и необходимой технологической инфраструктуры. Виды съёмочных площадок: студия (павильон, натурная площадка); вне студии – реальные (интерьеры, натура).

Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам. Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах.

Тема 24. Съёмочная смена

Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом. Производительность труда. Продолжительность смены. Технология съёмочной смены: подготовка, репетиция, техническая репетиция, съёмка кадра (сцены).

Производительность труда в кинопроизводстве.

Производительность труда – показатель эффективности производства, измеряемый количеством полезного сценарного метража, снятого за съёмочную смену.

Производительность, трудоемкость и качество труда.

Трудоемкость и постановочная сложность кадра, сцены, объекта и других факторов.

Выработка – основной показатель производительности труда в съёмочном периоде. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену):

- управленческая и технологическая компетентность творческих и производственных руководителей и профессионализм исполнителей;
- своевременное и ритмичное финансирование;

- качество и своевременное создание информационных основ, необходимых для организации и управления производственным процессом и коллективом (киносценарий, постановочный проект, календарно-постановочный план, вызывной лист);
- организация условий для исполнения профессиональной деятельности съёмочного коллектива и мотивации эффективности труда;
- формирование съёмочной группы строго по профессиональному принципу с учетом творческой и психологической совместимости её членов;
- организация творческого и производственного взаимодействия между департаментами и конкретными исполнителями;
- эффективность подготовки к съёмочному периоду (готовность объектов к съемкам, готовность к съёмкам всех департаментов и отдельных творческих и производственных исполнителей);
- время, затрачиваемое на подготовку к съёмкам («разворачивание» съёмочной группы, репетиция, техническая репетиция);
- постановочная сложность сцены / кадра;
- количество снимаемых кадров в сцене, количество снимаемых дублей кадра;
- участие в съёмках детей и неопытных исполнителей;
- сложность сценическо-постановочных средств (костюм, пластический грим, причёски, пастиж и пр., игровой реквизит, декор)
- применение сложного технического съёмочного оборудования и спецэффектов, оружия и пиротехники;
- использование специфического игрового транспорта (ж/д, авиация, водный транспорт, военная техника, уникальные транспортные конструкции);
- участие животных;
- географическое местонахождение объекта, климатические и метеоусловия на снимаемом объекте, инфраструктура объекта.

Тема 25. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.

Функции продюсеров в монтажно-тонировочном периоде

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: финансовые отчеты по съёмочному периоду; черновой монтаж; чистовой монтаж; продюсерское редактирование; внесение поправок.

Озвучание: речевое, шумовое и музыкальное; перезапись; изготовление титров.

Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности. Расформирование группы.

РАЗДЕЛ IV. Пост-производственный этап

Тема 26. Сдача фильма и исходных материалов.

Прокатное удостоверение. Прокат и показ фильма

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России.

Комплект исходных материалов фильма, снятого на пленку.

Комплект исходных материалов фильма, снятого на цифровой носитель.

Комплект исходных материалов документального видеofilmа, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи на хранение в Госфильмофонд России

Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Занятия с применением инновационных форм

Таблица 4

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, кол-во часов		Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	прак. зан.	
II курс, 3 семестр			
РАЗДЕЛ I. Введение			
Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Цели и задачи Тема 2. Российская и международная профессиональная классификация продюсерских специализаций			
Лекция 1. Вводная лекция Ознакомление студентов с программой и методикой изучения дисциплины Лекция 2. Понятия продюсер и продюсерские специализации, утвержденные в РФ, их роль в организации производства АВП	1		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 1. Определение круга источников профессиональной информации Семинар 2. Продюсер – профессия или вид деятельности - основная суть профессии. Роль линейного продюсера, исполнительного продюсера в кинопроцессе		1	круглый стол (диспут)
Тема 3. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия Тема 4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм»			
Лекция 3. Современная структура Российской киноотрасли. Организации кинематографии, специализирующиеся на выпуске различных видов фильмов. Структура киностудий и продюсерских компаний.	1		проблемная лекция

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, кол-во часов		Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	прак. зан.	
Лекция 4. Пример современной кинематографической производственно-технической базы, предоставляющей полный комплекс технических и технологических услуг.			
Семинар 3. Характеристика основных участников кинопроизводства в РФ за последние 5 лет. Семинар 4. Отличия государственных производственно-технических комплексов от частных кинопроизводящих организаций в РФ		1	круглый стол (дебаты), консультирование
Тема 5. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров			,
Лекция 5. Виды аудиовизуальной продукции и особенности организации их производства	1		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 5. Особенности организации производства игровых, неигровых и анимационных фильмов		1	интервью, круглый стол (полемика)
Тема 6. Основные технологические этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП			
Лекция 6. Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства АВП	1		лекция – дискуссия
Семинар 6. Ответственность продюсеров разных специализаций в соблюдении технологических регламентов		1	круглый стол (диспут)
РАЗДЕЛ II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка продюсерского проекта.			
Тема 7. Продюсерский проект. Структура продюсерского проекта			
Лекция 7. Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации финансирования кинопроекта	1		лекция-визуализация консультирование

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, кол-во часов		Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	прак. зан.	
Семинар 7. Бизнес-планирование – бизнес план кинопроекта – структура		1	интервью
Тема 8. Киносценарий – художественная и производственная основа АВП			
Лекция 8. Создание киносценария. Цели, задачи. Литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.	1		лекция-визуализация,
Семинар 8. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки киносценария.		1	круглый стол (полемика)
Тема 9. Технология планирования производства АВП			
Лекция 9. Технология планирования – главная составная часть управленческой деятельности	2		проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 9. Информационная основа стратегического и оперативного планирования. Стадии планирования. Методы планирования		2	круглый стол (диспут)
Тема 10. Организация финансирования производства АВП			
Лекция 10. Организация и формы финансирования производства АВП.	2		проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 10. Источники финансирования кинопроизводства в РФ		2	круглый стол (диспут)
РАЗДЕЛ III. Производственный этап			
Тема 11. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. периоде			
Лекция 11. Задачи подготовительного периода и определение сроков	2		проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 11. Факторы, влияющие на продолжительность подготовительного периода. Результативность подготовительного периода.		2	круглый стол (полемика)
Тема 12. Съёмочная группа. Особенности формирования			
Лекция 12. Структура, состав и функциональные обязанности основного состава съёмочной группы. Способы и методы комплектации.	2		проблемная лекция

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, кол-во часов		Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	прак. зан.	
Семинар 12. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость и их влияние на формирование единого коллектива.		2	круглый стол (диспут)
Тема 13. Постановочный проект фильма			
Лекция 13. Структура постановочного проекта фильма	1		лекция-визуализация
Семинар 13. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом		1	круглый стол (полемика)
Тема 14. Выбор и утверждение актеров			
Лекция 14. Основные принципы и методы подбора актеров на кинопроект.	1		проблемная лекция
Семинар 14. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли		1	круглый стол (диспут)
Тема 15. Выбор и утверждение съёмочных объектов			
Лекция 15. Выбор и утверждение съёмочных объектов	1		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 15. Информационная основа для организации работ по выбору объектов		1	Интервью, ролевые и деловые игры
Тема 16. Организация и подготовка киноэкспедиций			
Лекция 16. Основные формы и методы организации подготовки кино-экспедиции.	1		лекция с разбором конкретных ситуаций,
Семинар 16. Организующая и контролирующая функция исполнительного и линейного продюсеров при подготовке кино-экспедиций.		1	круглый стол (диспут) ролевые и деловые игры
II курс, 4 семестр			
Тема 17. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. Исполнители			
Лекция 17. Систематизация и характеристика всех видов СПС и форм их приобретения.	1		лекция с разбором конкретных ситуаций

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, кол-во часов		Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	прак. зан.	
Семинар 17. Информационная основа для организации работ по подготовке СПС.		1	интервью
Тема 18. Подготовка операторского и светотехнического оборудования			
Лекция 18. Систематизация и характеристика всех видов операторского и светотехнического оборудования.	1		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 18. Информационная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования		1	интервью
Тема 19. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов			
Лекция 19. Характеристика основных видов трюков и спецэффектов и особенности подготовки к съёмкам.	2		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 19. Обеспечение безопасности при подготовке и съёмках трюковых и сложно-постановочных сцен. Ответственность продюсера.		2	круглый стол (полемика)
Тема 20. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП)			
Лекция 20. Календарно-постановочный план – организационно-управленческий документ производства АВП	2		проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 20. Форма и методы создания КПП.		2	интервью
Тема 21. Генеральная смета			
Лекция 21. Генеральная смета – калькуляция планируемых расходов. Структура	2		лекция-визуализация,
Семинар 21. Информационная основа для создания генеральной сметы		2	интервью
Тема 22. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки			
Лекция 22. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Функции продюсеров в съёмочном периоде	2		проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 22. Информационная основа для управления съёмочным процессом.		2	интервью

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, кол-во часов		Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	прак. зан.	
Тема 23. Съёмочная площадка			
Лекция 23. Характеристика основных видов съёмочных площадок	2		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 23. Особенности подготовки к съёмкам различных съёмочных площадок.		2	интервью консультирование
Тема 24. Съёмочная смена			
Лекция 24. Организация и управление съёмочным процессом. Вызывной лист	1		проблемная лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 24. Производительность труда и технология съёмочного процесса		1	круглый стол (диспут) ролевые и деловые игры
Тема 25. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки			
Лекция 25. Общая характеристика монтажно-тонировочного периода	2		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 25. Продолжительность монтажно-тонировочного периода		2	круглый стол (диспут)
РАЗДЕЛ IV. Пост-производственный этап			
Тема 26. Сдача фильма и исходных материалов. Прокатное удостоверение. Прокат и показ фильма			
Лекция 26. Подготовка и сдача исходных материалов готового фильма	1		лекция с разбором конкретных ситуаций
Семинар 26. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.		1	интервью
ИТОГО	30	34	

Удельный вес лекционных занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Организация производства аудиовизуальной продукции» составляет 100%.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических и интерактивных занятиях, проведения коллоквиума.

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- повторение лекционного материала и материала учебников;
- самостоятельное изучение тем дисциплины;
- самостоятельное изучение необходимых материалов в периодической печати и сети Интернет;
- подготовку к практическим заданиям;
- написание курсовой работы;
- подготовку к экзамену.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5

Наименование тем	Задание для самостоятельной работы
Тема 1. Введение	Изучить вопросы, касающиеся информационного обеспечения для освоения дисциплины
Тема 2. Российская и международная профессиональная классификация продюсерских специализаций	Изучить вопросы, касающиеся функций и полномочий продюсеров различных специализаций.
Тема 3. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия	Изучить структуру российской киноотрасли и сделать анализ современного состояния.
Тема 4. Производственно-технические комплексы. ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»	Изучить вопросы, касающиеся услуг цехов.
Тема 5. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров	Изучить вопросы, касающиеся организации производства документальных фильмов с игровыми элементами
Тема 6. Основные этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП	Изучить цели и задачи предподготовительного периода.
Тема 7. Продюсерский проект. Структура продюсерского проекта	Изучить структуру продюсерского проекта.
Тема 8. Киносценарий – художественная и производственная основа АВП	Изучить вопросы, касающиеся подготовки киносценария для организации производственных процессов.
Тема 9. Технология планирования производства АВП	Изучить зависимость и последовательность производственного и финансового планирование.
Тема 10. Организация финансирования производства АВП. Источники финансирования кинопроизводства	Изучить вопросы, касающиеся источников дополнительного финансирования - спонсоры, Product Placement.
Тема 11. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. Функции	Изучить вопросы, касающиеся функции продюсеров в подготовительном периоде.

Наименование тем	Задание для самостоятельной работы
продюсеров в подготовительном периоде	
Тема 12. Съёмочная группа. Особенности формирования	Изучить вопросы, касающиеся роли режиссера в формировании съёмочной группы.
Тема 13. Постановочный проект фильма	Изучить структуру постановочного проекта.
Тема 14. Выбор и утверждение актеров	Изучить информационную основу для организации кастинга.
Тема 15. Выбор и утверждение съёмочных объектов	Изучить вопросы, касающиеся получения разрешительных документов для организации и проведения съёмочного процесса.
Тема 16. Организация и подготовка киноэкспедиций	Изучить вопросы, касающиеся возможностей оптимизации экспедиционных расходов.
Тема 20. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП)	Изучить форму и способы технического исполнения КПП.
Тема 21. Генеральная смета	Изучить структуру Генеральной сметы.
Тема 26. Сдача фильма. Рекламный ролик. Монтажные листы. Негатив, позитив и видеоматериалы. Прокатное удостоверение	Изучить требования и процедуру получения прокатного удостоверения.

7. 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. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / Под ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.

10. Сколько стоит фильм. Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов. /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.

Дополнительная литература

1. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учебное пособие – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
2. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
3. 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.
4. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
5. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере: Учебное пособие /Под. ред. д. э. н., проф. Г.П. Иванова, к. э. н. П.К. Огурчикова, к. э. н. В.И. Сидоренко. – М., 2003.

Список нормативных правовых документов

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.
3. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
4. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991.
5. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
6. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
7. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.
8. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №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 Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
13. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический)/ Под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
14. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» – М., 1996.

15. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
16. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
17. Сборник документов по переводу учреждений культуры и искусства на новые условия хозяйствования. М., 1989 г.

8. 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

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

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые 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) слайд-презентации при проведении практических занятий;

- 5) самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- 6) использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online);
- 7) стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS office.

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

11. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, 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 сурдо переводчиков/тифло сурдо переводчиков;
- 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).

12. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

12.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу 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) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
- 2) проработать вопросы практического занятия;
- 3) выполнить домашнее задание.

12.2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

В соответствии с учебным планом, обучающиеся выполняют курсовую работу, которая является обязательной частью учебного процесса. При выполнении курсовой работы обучающимся необходимо изучить соответствующую тему дисциплины, рекомендуемую учебную основную и дополнительную литературу, нормативные правовые документы, использовать современные источники. Главные требования, предъявляемые к выполнению курсовой работы, – творческий подход, умение высказать собственное мнение, найти оригинальное решение. Курсовая работа, в которой дословно излагаются материалы учебников или копируются письменные работы других обучающихся, оценивается неудовлетворительно. Объем курсовой работы – 25-30 страниц печатного текста.

Курсовая работа должна содержать план, введение с обоснованием выбора темы и структурой работы, основную часть, заключение, содержащее основные выводы. В работе должен быть приведен список литературы, современные источники, использованные при написании работы.

Работа в обязательном порядке должна пройти проверку на антиплагиат.

Требования к оформлению курсовой работы:

- на титульном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество, курс, номер зачетной книжки;
- текст написан разборчиво либо напечатан;
- страницы пронумерованы, оставлены поля для замечаний рецензента;
- цитаты, формулы и цифровые данные сопровождаются сносками в конце страницы с указанием источника.

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. 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 раскрытия темы;
- конкретные рекомендации по устранению замечаний;
- предварительная оценка в форме вывода:

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. Преподаватель принимает соответствующее решение: «Работа допускается к защите» или «Работа не допускается к защите».

Обучающийся защищает курсовую работу до экзамена перед преподавателем и представителем деканата. Без защиты курсовой работы обучающийся не допускается к экзамену.

12.3. Методические указания по подготовке к экзамену

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

Рекомендуем воспользоваться общими советами.

1. Используйте вопросы к экзамену. 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 дисциплины, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу идеи и концепции.

2. Используйте материалы дисциплины, чтобы успешно сдать экзамен. Изучите рекомендованную литературу по дисциплине. Сделайте свежие записи. Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи дисциплины, когда у Вас появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждой теме – они обычно содержат основные результаты и составят основу для вопросов зачета.

3. Прибегните к помощи преподавателя и других обучающихся группы.

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

5. И, наконец, используйте здравый смысл.

Преподаватель хочет проверить, насколько хорошо Вы понимаете содержание дисциплины и можете ли Вы применить его в своей будущей практической деятельности или в соответствующей ситуации. Посмотрите на вопросы в билете. Какую часть дисциплины они включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок на идеи 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.