

1. Паспорт дисциплины:

Индекс дисциплины: Б1.О.27

Наименование и код специальности подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Год обучения: 5

Форма обучения: очная

Семестр: 7

Общее кол-во часов на дисциплину 252

Аудиторное кол-во часов на дисциплину 34, из них лекции – 0 часов,
семинары – 34 часов.

2. Аннотация

Предметом изучения дисциплины «Продюсирование» являются основные положения теории и практики современной продюсерской деятельности в сфере производства культуротворческого продукта. Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений в области продюсирования социально-культурных проектов и программ и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых руководителю и специалисту организации культуры. Курс посвящен изучению теоретических аспектов продюсирования, особенностей его развития, практики создания и реализации социальнокультурных проектов в условиях рыночных отношений и возможных направлений ее совершенствования

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами “Режиссура игрового и неигрового кино”, “История мировой литературы”, “История мирового кино”, “История режиссуры русского и зарубежного театра”, “Кинотехника и кинотехнологии”, а также учебной и производственной практик.

3. Содержание

Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных результатов: Студент должен: знать: - содержание понятий ‘продюсер’, ‘продюсерство’, ‘продюсерское мастерство’; - основное содержание и функции продюсерской деятельности; - основные формы, методы и тенденции развития продюсерской деятельности; - особенности продюсирования; уметь: - осуществлять профессиональные функции и обязанности продюсера; - применять полученные знания и навыки в работе: - производство кино и телепродукции; - привлечение финансовых источников на их производство и реализацию - использование технологий продвижения и реализации.

Учебная дисциплина “Продюсирование” читается в 7 семестре.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)

Формируемые компетенции: в результате изучения дисциплины «Продюсирование» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: профессиональные ПК- 9 – готов к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере кино и ТВ; владеет основами менеджмента и арт-менеджмента; ПК- 10 – способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность; ПК- 12 – готов к организации творческо-производственной деятельности в сфере кино и ТВ; ПК – 13 - готов к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования кино и телепроектов .

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) Трудоемкость дисциплины в академических часах – 252; Кредиты – 7; Форма контроля – экзамен

4. Содержание разделов и тем дисциплины:

Раздел 1. Продюсирование как самостоятельная сфера деятельности (4ч.)

Учебная дисциплина “Продюсирование” в системе подготовки Режиссура кино и телевидения. Понятия «продюсерство». Продюсерство как форма соединения кино и телепродукта и потребителя. Продюсерство как основа экономически грамотного подхода в создании и продвижении проектов. Основные задачи и содержание продюсерской деятельности. Специфика современной продюсерской деятельности. Особенности продюсирования в сфере кино и телевидения.

Раздел 2. Управление производственными процессами в кино и ТВ. (4ч.)

Профессия продюсер: мастерство современного продюсера. Основные виды, типы и методы продюсирования. Роль продюсера в управлении проектом, его основные задачи. Функции продюсера: творческорежиссерская, финансово-экономическая, организационно-предпринимательская. Значение и содержание деятельности продюсера на предварительном этапе проекта. Постановка целей. Управление эффективностью деятельности. Требования, предъявляемые современному продюсеру. Взаимосвязь личностных качеств и деятельности продюсера. Лидерство в деятельности продюсера. Креативные технологии в деятельности продюсера.

Раздел 3. Профессиональные функции и обязанности продюсера (4ч.)

Роль и место продюсерской деятельности в современном обществе. Объекты продвижения. Продвижение в сфере кино и телевидения и его значение. Продвижение как составляющая продюсерской деятельности. Технология продвижения продюсерских проектов и ее основные составляющие: реклама, связи с общественностью, стимулирование продаж. Инструментарий технологии продвижения продюсерских проектов. Стратегия продвижения кино и телепроектов проектов и ее основные составляющие. Организационные аспекты продвижения в продюсерской деятельности. Маркетинговые структуры, их роль в продвижении продюсерских проектов, взаимодействие с ними. Современные технологии продвижения.

Раздел 4. Нормативно-правовая база продюсерской деятельности (4ч.)

Понятие авторского и смежного права. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Роль авторских и смежных прав в деятельности по производству и реализации творческих проектов. Допустимое свободное использование авторского произведения в продюсерском проекте. Договор о предоставлении права использования произведения. Защита авторских и смежных прав как составляющая деятельности продюсера социально-культурного проекта. Способы защиты авторских прав. Продюсерский договор с автором-участником проекта и его основные положения.

Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях.

Раздел 5. Имиджирование и брендинг как составляющие продюсерской деятельности (4ч.)

Понятия «имидж», «бренд» и «брендинг». Роль имиджирования и брендинга в продвижении кино и телепроекта. Имидж проекта и его участников: основные составляющие. Технология создания имиджа. Разработка концепции бренда. Разработка характеристик и атрибутов бренда. Создание имени бренда. Разработка концепции позиционирования бренда. Взаимосвязь имиджа и бренда, бренд как система имиджей. Имидж и репутация в брендинге. Динамичность, как свойство имиджа и бренда. Изменение имиджа и ребрендинг.

Раздел 6. Организация продвижения продюсерских проектов (4ч.)

Роль и место продвижения в современном обществе. Объекты продвижения. Продвижение в сфере кино и телевидения и его значение. Продвижение как составляющая продюсерской деятельности. Технология продвижения продюсерских проектов и ее основные составляющие: реклама, связи с общественностью, стимулирование продаж. Инструментарий технологии продвижения продюсерских проектов. Стратегия продвижения проектов и ее основные составляющие. Организационные аспекты продвижения в продюсерской деятельности. Маркетинговые структуры, их роль в продвижении продюсерских проектов, взаимодействие с ними. Современные технологии продвижения.

Раздел 7. Продюсер и творческий процесс (4ч.)

Работа продюсера с автором аудиовизуального произведения. Формирование продюсерской и режиссерской концепции создания фильма и их реализация. Контроль со стороны продюсера за качеством проведения 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 постпродакшн. Современные технологии в творческом процессе создания фильма (хромакей, компьютерная графика и др.).

Раздел 8. Управление рисками (4ч.)

Значение деятельности по управлению рисками в продюсерской деятельности. Поддержание запланированного уровня издержек как основа управления рисками в продюсерском проекте. Риски как объект теории и практики управления. Чистые и спекулятивные риски. Оценка степени влияния чистых рисков. Виды издержек и их анализ. Особенности управления рисками в продюсерской деятельности. Основные категории подверженности рискам в продюсерской деятельности. Инструментарий управления рисками. Основные этапы разработки и реализации программы управления рисками

Раздел 9 . Финансирование продюсерских проектов (4ч.)

Привлечение финансовых средств как основная составляющая деятельности продюсера. Источники финансирования кино и телепроектов: бюджетное и внебюджетное финансирование. Предпринимательская деятельность как форма финансирования продюсерских проектов. Альтернативные формы финансирования продюсерских проектов. Схемы финансирования продюсерских проектов. Особенности и проблемы финансирования продюсерских проектов в кино и на телевидении.

5. Теоретический блок

а) Базовые учебники

1. Тульчинский Г. Л., Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб., 2009.
2. Тульчинский Г. Л., Герасимов СВ., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры. М., 2010.
- 3 . Смелянский Д.Я. Направления продюсерской деятельности: история вопроса. М., ГИТИС, 2014

б) Основная литература

4. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник. М., 2003.
5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусств: Уч. пос. М.,2010.
6. Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: Уч. пос. Владивосток, 2007.

в) Дополнительная литература

7. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства. М., 2008.
8. Жданова Е.И. Управление и экономика шоу-бизнеса. М., 2003.
9. Корнеева С. М. Музыкальный менеджмент: Уч. пос. М., 2006.

6. Материалы по оценке и контролю знаний

Перечень основных вопросов

1. 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 от замысла до сдачи проекта и его продвижения.
4. Триединство творческих, экономических и технологических составляющих кино и телепроизводства.
5. Продюсер как инициатор идеи проекта.
6. Отношения продюсера с автором сценария, режиссером, композитором
7. Ответственность продюсера за реализацию проекта.
8. Продюсер и творческий коллектив
9. Руководство и контроль на этапе режиссерской разработки, на этапе подготовительного периода, съемочного периода, монтажно-тонировочного периода.
10. Режиссерский сценарий. Съемочные объекты, эскизы декораций, костюмов, грима, экспликация трюковых съемок, спецэффектов и т.д.
11. Работа продюсера по продвижению фильма.
12. Творческие аспекты в формировании идеи по продвижению фильма и методах их реализации.
13. Триединство творческих, экономических и технологических аспектов продюсирования.
14. Современные технологии в творческом процессе создания фильма: хромакей компьютерная графика и др.
15. Нормативно-правовая база продюсерской деятельности
16. Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях.
17. Имиджирование и брендирование как составляющие продюсерской деятельности

18. Управление рисками
19. Финансирование продюсерских проектов
20. Организационно-производственные стратегии, направленные на оптимизацию (минимизацию) затрат на производство фильма

7. Методический блок

Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

Преподавание учебной дисциплины “Продюсирование” строится на сочетании лекций, семинарских, а также самостоятельной работы студентов.

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами.

Методические рекомендации для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 191 часов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- изучение и усвоение материала,
- подготовку к практическим работам и заданиям,
- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- работу с Интернет-ресурсами,
- подготовку к экзамену.

Преподаваемый материал необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников.. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

