

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Продюсирование

Автор: преподаватель Симонян К.А

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

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

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

1.3. Трудоемкость дисциплины в академических часах – 252; Кредиты – 7; Курс рассчитан на 1 семестр. форма контроля – экзамен.

1.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

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

1.5. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
--	---	--	---

		<i>планом)</i>	
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1.	Знать задачу, выделяя ее базовые составляющие
		УК-1.2.	Уметь находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1.	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения
УК-5	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения	УК-5.1.	Знать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
		УК-5.2.	Уметь недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
УК- 9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК- 9.1.	Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического

			развития, цели и формы участия государства в экономике, методы личного экономического и финансового планирования, основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-10.1.	Знать признаки экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и нормы антикоррупционного законодательства
ОПК-4	Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1.	Знать историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры
		ОПК-4.2.	Уметь воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры
ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного	ОПК-6.1.	Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения

	аудиовизуального произведения	ОПК-6.2.	Уметь объединять и направлять усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта, способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения творческого замысла
		ОПК-6.3.	Владеть навыками руководства творческим коллективом
ПК-4	Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения.	ПК-4.1.	Знать как осуществлять оперативное планирование съемочного процесса.
		ПК-4.2.	Уметь принимать в ходе съемок ответственные творческие и организационные решения, влияющие на художественные и экономические параметры будущего фильма.
ПК-5	Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы	ПК-5.1.	Знать организационно-управленческие навыки, необходимые для создания аудиовизуального

	вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности		произведения
		ПК-5.2.	Уметь объединять и направлять творческие усилия членов творческой группыв процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
ПК-6	Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам	ПК-6.1.	Знать определять на основе анализа творческого процесса наиболее адекватные методы сотрудничества с его участниками
		ПК-6.2.	Уметь осуществлять гибкую и индивидуализированную коммуникацию с каждым участником творческого процесса

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		<u>7</u> сем	— сем	— сем	— сем.	— сем	— сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	252	252					
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	34	34					
1.1.1. Практические занятия, в т. ч.	34	34					
1.1.1.1. Контрольные работы	36	36					

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	182	182					
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Экзамен	Экзамен					

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6
Тема 1. (Введение в кинопроизводство)	36		4		
Тема 2. (Роли и обязанности продюсера)	36		4		
Тема 3. (Процесс создания фильма.)	36		4		
Тема 4. (Финансирование проектов)	36		4		
Тема 5. (Управление командой)	36		5		
Тема 6. (Технологии в кинопроизводстве)	36		4		
Тема 7. (Маркетинг и продвижение)	36		5		
ИТОГО	252		34		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. (Введение в кинопроизводство)

Основные этапы и процессы появления и развития киноиндустрии. История и современные тенденции.

Тема 2. (Роли и обязанности продюсера)

Обзор работы продюсера в различных фазах кинопроизводства: от идеи до завершения проекта.

Тема 3. (Процесс создания фильма)

Все стадии кинопроизводства: сценарий, подготовка, съёмки, монтаж и пост-продакшн.

Тема 4. (Финансирование проектов)

Модели финансирования, бюджетирование, поиск инвесторов, финансовый менеджмент в киноиндустрии.

Тема 5. (Управление командой)

Роли и управление съёмочной группой, управление стрессом и разрешение конфликтов.

Тема 6. (Технологии в кинопроизводстве)

Использование новейших технологий и программного обеспечения в съёмках и пост-продакшн.

Тема 7. (Маркетинг и продвижение)

Стратегии продвижения фильмов на различных платформах, особенности дистрибуции.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студентов, деловые игры, кейсы. В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как классические формы и методы обучения (прежде всего лекции и практические занятия), так и активные методы обучения (деловые игры, различные виды кейсов и др.)

При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости - с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, доска, передвижная кафедра. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, компьютер с обеспеченным доступом к сети «Интернет».

- аудитории для занятий;
- учебники и учебные пособия;
- интернет-ресурсы;
- телевизор

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Вид учебной работы/контроля	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									
Реферат <i>(при наличии)</i>									
Эссе <i>(при наличии)</i>									
Проект <i>(при наличии)</i>									
<i>Другие формы (при наличии)</i>									
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке									

¹ Учебный Модуль

промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

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

2. Учебное(ые) пособие(я);

1. Арт-менеджмент: Учебное пособие / Жуковская Л.Н., Костылев С.В., Лузан В.С. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 188 с.: - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/966649>

2. Огурчиков П.К. Мастерство продюсера кино и телевидения: Учебник [Текст] / Огурчиков П.К. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 863 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie_w_red&book_id=114715

3.1.2. Курс лекций;

<https://youtu.be/G-K1laGh71g?si=cphCbNhzKztgP78u>

3.1.3. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.);

<https://flibusta.su/tag/4553-prodyusirovanie/>

3.1.4. Глоссарий/терминологический словарь;

<https://elibrary.ru/>,
<https://telefilm.ru/Dictionary.pdf>
<https://www.kinometro.ru/abc>

3.1.5. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

Онлайн-курсы с живыми вебинарами.

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

Порядок подготовки презентации.

Компьютерную презентацию, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

Основы кинопроизводства: Техника и технология / под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 286 с
Александр Роднянский. «Выходит продюсер»

4.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

- Освоение основ продюсерской деятельности. Раскрытие творческих основ продюсирования. Понимание сущности профессии «продюсер».
- Понимание взаимозависимости продюсерской профессии и деятельности творческого состава творческой группы.
- Умение руководить творческим процессом от замысла до сдачи проекта и его продвижения.
- Триединство творческих, экономических и технологических составляющих кино и телепроизводства.
- Продюсер как инициатор идеи проекта.
- Отношения продюсера с автором сценария, режиссером, композитором
- Ответственность продюсера за реализацию проекта. 8.Продюсер и творческий коллектив
- Руководство и контроль на этапе режиссерской разработки, на этапе подготовительного периода, съемочного периода, монтажно-тонировочного периода.
- Работа продюсера по продвижению фильма.
- Государственное регулирование и государственная поддержка кинематографии в современных условиях.

Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

- письменные продюсерские заключения по просмотренным фильмам и прочитанным сценариям;
- особенности продюсирования отдельных видов аудиовизуальной продукции; - оценка (ожидаемый прогноз) зрительского потенциала готового фильма и проекта (на подготовительной стадии).
- творческо-производственные особенности внедрения новых технологий в кинопроцесс;
- составление бизнес-плана производства и реализации кино - и телепроекта;
- Финансово-экономическая сторона продюсерской деятельности.
- Роль государства в современном отечественном кинематографе.
- Виды создаваемой аудиовизуальной продукции и их краткие характеристики.
- Виды и организационно-правовые формы современных киноорганизаций (студий, предприятий, компаний) и их краткие характеристики.
- Общественные организации в системе современного отечественного кинематографа.
- Взаимодействие телевизионных каналов с киноорганизациями.

4.3. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

План письменного заключения по просмотренному фильму.

- Идея просмотренного фильма. В трех-четырех абзацах изложить краткое содержание фильма. Личное отношение студента к просмотренному фильму (аргументированное).
- Каков жанр фильма. Какова социальная значимость фильма. Указать, соответствует ли позиция авторов фильма нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
- Какова зрительская аудитория фильма (возраст, социальное происхождение зрителя, пол). Примерно указать зрительский потенциал фильма (высокозрелищное кино, фильм среднего потенциала, фильм для узкого круга зрителя и др.).
- 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.
- Насколько оригинален сюжет. Или он повторяется ранее просмотренные студентом фильмы.
- Каковы характеры персонажей в фильме: жизненные и яркие или заштампованные и шаблонные. Здесь же дать свою характеристику главным действующим лицам.

- 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.
- Дать оценку режиссерской работе. Насколько режиссура интересна, раскрывает ли она основную идею фильма.
- Дать оценку операторской работе и изобразительному решению фильма.
- Дать оценку музыкальному оформлению фильма. Насколько киномузыка в фильме помогает раскрыть основное содержание.
- Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся.
- Каков монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. Дать оценку монтажу.
- Как, по мнению студента, следует рекламировать и прокатывать эту картину.

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

- Формирование съемочной группы в различные периоды производств аудиовизуальной продукции.
- Основные пути реализации готовой аудиовизуальной продукции.
- Основные принципы и методы планирования себестоимости производства аудиовизуальной продукции.
- Основные подходы продюсера при анализе литературной основы фильма. Жанры в киноискусстве.
- Планирование затрат, связанных с выплатой дополнительной заработной платы, компенсаций и поощрений.
- Комплекс работ, проводимых продюсером в предсъёмочные периоды и направленных на оптимизацию издержек производства фильма.

5. Методический блок

5.1.Методика преподавания

5.1.1 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.