

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

Утверждено
Директор Института

«25» июня 2025, протокол № 25

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Разработка и презентация кино и телепроектов

Автор: преподаватель Маркосян М.Г.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

Наименование образовательной программы: Специалитет

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

В дисциплине «Разработка и презентация кино и телепроектов» предусмотрено обучение студентов навыкам создания убедительных питчей и презентаций, необходимых для успешного продвижения кинопроектов в профессиональной среде.

1.2. Трудоемкость дисциплины в академических часах

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 108; Кредиты – 3; Курс рассчитан на 1 семестр. Форма контроля - экзамен

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности

Данная дисциплина может быть тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как “Сценарное мастерство”, “Продюсирование”.

Навыки преподавателя

Профессиональные знания и умения

Преподавателю необходимо анализировать произведения литературы и искусства, выявлять их особенности в экранной интерпретации, Использовать традиции страны, в которой осуществляется производство фильма и интегрировать их с опытом мировой кинокультуры.; использовать принципы режиссёрского анализа для реализации творческих проектов.

Организация и взаимодействие

Преподаватель должен уметь организовывать и направлять работу команды, распределять ресурсы, разрешать конфликты, объединять усилия творческой группы и обеспечивать эффективное взаимодействие всех участников.

Творчество и лидерство

Преподавателю необходимо развивать собственные творческие замыслы, воплощать их в аудиовизуальных проектах и критически оценивать художественные идеи. Он должен формировать цели команды, направлять работу творческой группы, принимать решения в сложных ситуациях и добиваться полноценного воплощения художественного замысла.

1.4. 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 планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1.	Знать эффективные способы взаимодействия с другими членами команды

		УК-3.2.	Уметь участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
		УК-3.3.	Владеть способами разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1.	Знать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно-приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
		УК-4.2.	Уметь выбирать стили делового общения.

		УК-4.3.	Владеть навыками представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат
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-9.2.	Уметь анализировать информацию для принятия обоснованных экономических решений, применять экономические знания при выполнении практических задач.

ОПК-3	Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3.1.	Знать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии.
		ОПК-3.2.	Уметь применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта
		ОПК-3.3.	Владеть навыками формулирования особенностей авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации
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-4.3.	Владеть стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств различных жанров.
ОПК-5	Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры,	ОПК-5.1.	Знать основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий

	искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5.2.	Уметь определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства.
		ОПК-5.3.	Владеть навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию

ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1.	Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения
		ОПК-6.2.	Уметь объединить и направить 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
ОПК-7	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-7.1.	Знать основы информатики и принципы работы современных информационных технологий

		ОПК-7.2.	Уметь применять для решения своих профессиональных задач принципы работы современных информационных технологий
		ОПК-7.3.	Владеть принципами работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ПК-2	Способен владеть художественными и техническими средствами, способность их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.	ПК-2.1.	Знать основные составляющие современного процесса кинопроизводства

		ПК-2.2.	Уметь использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам
		ПК-2.3.	Владеет профессиональной терминологией; знаниями оборудования и технологических процессов; навыками написания
ПК-3	Способен владеть технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПК-3.1.	Знать возглавлять съемочный процесс, руководствуясь концепцией будущего фильма.

		ПК-3.2.	Уметь принимать творческие решения, принятые при подготовке съемок, режиссерским сценарием и календарно-постановочным планом.
		ПК-3.3.	Владеть технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования
ПК-4	Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к	ПК-4.1.	Знать как осуществлять оперативное планирование съемочного процесса.

	<p>пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения.</p>	<p>ПК-4.2.</p>	<p>Уметь принимать в ходе съемок ответственные творческие и организационные решения, влияющие на художественные и экономические параметры будущего фильма.</p>
		<p>ПК-4.3.</p>	<p>Владеет способностью формулировать собственное мнение в отношении современных поисков в кинематографе, в области телевидения и в других видах искусства.</p>
<p>ПК-5</p>	<p>Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности.</p>	<p>ПК-5.1.</p>	<p>Знать организационно-управленческие навыки, необходимые для создания аудиовизуального произведения</p>

		ПК-5.2.	Уметь объединять и направлять творческие усилия членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
		ПК-5.3.	Владеет методами эффективной организации группы, способами рационального распределения, как личных, так и рабочих временных ресурсов (тайм-менеджмент)
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 индивидуализированную коммуникацию с каждым участником творческого процесса

		ПК-6.3.	Владеть способностью на основании выработанного творческого решения ставить конкретные задачи всем подразделениям съемочной группы
--	--	---------	--

1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины.

Программа курса Разработка и презентация кино и телепроектов

Задачи курса:

1. Развитие навыков создания кинопроектов, начиная с концепции и заканчивая финальной презентацией.
2. Формирование понимания процессов кинопроизводства, включая сценарное мастерство, режиссуру, продюсирование и маркетинг.
3. Развитие навыков работы в команде и эффективного взаимодействия с различными участниками кинопроизводства.
4. Овладение техниками презентации и защиты кинопроектов перед потенциальными инвесторами, продюсерами и дистрибьюторами.

Содержание курса:

- Основные этапы кинопроизводства: препродакшн, продакшн, постпродакшн.

- Роли и функции участников кинопроцесса, подбор команды и кастинг актёров.
- Создание концепции фильма, сценария, сценарного плана и визуальной концепции (раскадровка, дизайн персонажей, выбор локаций).
- Финансовое планирование, составление бюджета и логистика съёмок.
- Управление производственным процессом и решение возникающих проблем.
- Разработка презентации проекта (питч-бук, трейлер), техники эффективной презентации и практика публичного выступления.
- Разработка маркетинговой стратегии, подготовка к фестивалям и основы дистрибуции.

По окончании курса студент способен усвоить

- Основные этапы и процессы кинопроизводства.
- Методы и инструменты разработки и презентации кинопроектов.
- Принципы работы в команде и организации кинопроцесса.
- Разрабатывание и структурирование кинопроектов, начиная с идеи и заканчивая готовым фильмом.
- Применение знаний о маркетинге и продвижении фильмов для успешной дистрибуции.
- Сценарное и режиссёрское мастерство.
- Организация и управление съёмочным процессом.

Методы обучения:

- Лекции и семинары.
- Практические занятия и мастер-классы.
- Групповые проекты и индивидуальные презентации.
- Обратная связь и консультации.

Оценка и аттестация:

Курс завершается финальной презентацией кинопроекта, оценка за которую будет составлять основную часть итоговой оценки. Также будут учитываться активное участие в практических занятиях и выполнение промежуточных заданий.

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>5</u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем.	<u> </u> сем	<u> </u> сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	108	108					
1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	32	32					
1. Лекции	16	16					
1. Практические занятия, в т. ч.	16	16					
1. Контрольные работы	36	36					
1. Самостоятельная работа, в т. ч.:	40	40					
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 курс, цели и структура	12	2	2		
Тема .2 Создание концепции фильма и сценария	12	1	2		
Тема 3. Сценарное мастерство	12	1	2		
Тема 4. Раскадровка и визуальная концепция	12	2	2		
Тема 5. Разработка визуальной концепции	12	2	2		
Тема 6. Кастинг и работа с актерами	12	2	2		
Тема 7. Финансовое планирование и бюджет	12	2	1		

Тема 8. Управление производственным процессом	12	2	1		
Тема 9. Презентация проекта: питч-бук	12	2	2		
ИТОГО	108	16	16		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Конспекты лекций

Основы разработки кинопроекта

Тема 1: Концепция и идея фильма

Определение концепции и целевой аудитории. Разработка идеи, создание синопсиса и логлайна. Введение в жанры кино, выбор темы и ее актуальность. Анализ успешных примеров.

Тема 2: Сценарное мастерство

Структура сценария: трехактная структура, завязка, развитие, кульминация и развязка. Создание персонажей и диалогов. Техники написания сценария: фокус на конфликт и напряжение. Работа с адаптацией литературных произведений. Примеры успешных сценариев.

Тема 3: Разработка персонажей

Психологический портрет персонажа. Создание биографии и мотиваций. Архетипы и характеры в кино. Развитие персонажей в контексте сюжета. Влияние персонажей на сюжетное развитие.

Подготовка к съемкам

Тема 4: Раскадровка и визуальная концепция

Создание раскадровок для ключевых сцен. Разработка визуального стиля: цветовая палитра, композиция, стиль кадра. Работа с художником-постановщиком, дизайнером костюмов и оператором. Выбор локаций и их значение.

Тема 5: Продюсирование и бюджетирование

Основы планирования бюджета. Источники финансирования и привлечение инвесторов. Юридические аспекты: контракты, права и лицензии. Создание производственного плана и таймлайна съемок.

Тема 6: Кастинг и работа с актерами

Процесс кастинга: прослушивания, выбор актеров, работа с агентами. Подготовка актеров к роли: репетиции, создание образа, взаимодействие с режиссером. Особенности работы с актерами на съемочной площадке.

Презентация и продвижение фильма

Тема 7: Презентация кинопроекта

Создание и структура питч-бука. Элементы успешной презентации: визуальные материалы, ключевые аргументы, стиль подачи. Практика презентации перед инвесторами и дистрибьюторами. Обратная связь и корректировка проекта.

Тема 8: Маркетинг и PR в киноиндустрии

Определение целевой аудитории. Стратегии маркетинга и PR: создание трейлеров, постеров, промо-кампаний. Работа с социальными сетями и медиа. Участие в кинофестивалях и других платформах для продвижения фильма.

Тема 9: Участие в кинофестивалях и дистрибуция

Подготовка к подаче заявок на кинофестивали. Выбор фестивалей и конкурсов, критерии

отбора. Стратегии дистрибуции: прямые продажи, платформы VOD, кинотеатральные показы. Работа с дистрибьюторами и агентами.

Методика преподавания

Основные принципы методики преподавания

1. Интерактивное обучение:

Студенты активно вовлекаются в процесс обучения через интерактивные лекции, семинарские занятия и практические упражнения. Обсуждения, мозговые штурмы и разбор кейсов позволяют студентам обмениваться мнениями и анализировать материалы курса.

2. Практическая ориентация:

Курс акцентирует внимание на практических навыках, необходимых для создания и презентации кинопроектов. Студенты выполняют реальные задания, такие как написание сценариев, создание раскадровок, и подготовка презентаций. Практические задания составляют значительную часть учебной программы и оцениваются по качеству выполненных проектов.

3. Интеграция теории и практики:

Теоретические аспекты курса тесно связаны с практическими заданиями. Лекции включают обсуждение ключевых теорий и концепций, которые затем применяются в практических заданиях. Студенты учатся связывать теоретические знания с реальными ситуациями в кинопроизводстве.

4. Индивидуальный подход:

Преподаватели учитывают индивидуальные потребности и уровни подготовки студентов, предоставляя поддержку и консультации по мере необходимости. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала каждого студента.

5. Работа в команде:

Курс предусматривает выполнение многих заданий в группах, что способствует

развитию навыков командной работы и коммуникации. Студенты учатся взаимодействовать в рамках съемочной группы, распределять обязанности и решать конфликты.

Структура занятий

1. Лекции:

Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств (презентации, видеоматериалы), включают обсуждение теоретических аспектов и примеров из практики. Лекции сопровождаются демонстрацией фрагментов фильмов, раскадровок, сценариев и других материалов.

2. Семинары и дискуссии:

Семинары включают обсуждение теоретических вопросов, разбор фильмов и сцен, презентацию и защиту студенческих проектов. Дискуссии позволяют студентам обмениваться идеями и критически оценивать материалы курса.

3. Практические занятия:

Практические занятия включают выполнение реальных заданий, таких как создание сценариев, раскадровок, и подготовка презентаций.

4. Проектная работа:

Курс завершается выполнением итогового проекта, который может включать создание презентации короткометражного фильма или другого кинопроекта. Студенты представляют свои работы перед преподавателями и одногруппниками, получают обратную связь и рекомендации.

5. Самостоятельная работа:

Включает чтение учебных материалов, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий и участие в онлайн-обсуждениях (в случае необходимости)

Оценка и обратная связь

1. Оценка успеваемости:

Оценка успеваемости студентов основывается на их участии в занятиях, выполнении практических заданий, промежуточных контрольных работах и итоговом проекте. Используются различные методы оценки, включая тесты, (по мере необходимости) эссе, проекты и устные выступления.

2. Обратная связь:

Преподаватели предоставляют регулярную обратную связь по каждому выполненному заданию, обсуждают сильные и слабые стороны работы студентов, дают рекомендации по улучшению. Студенты также имеют возможность обсудить свои работы и задать вопросы на индивидуальных консультациях.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Форма проведения: Семинарские и практические занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых обсуждений, практических упражнений, и презентаций.

1. Семинарские занятия:

- **Анализ киноработ:** Просмотр и обсуждение избранных фильмов и сцен, анализ сценарных и режиссерских решений.
- **Обсуждение концепций:** Групповые обсуждения и критический анализ концепций и идей студентов для их кинопроектов.
- **Рецензирование и обратная связь:** Коллективное рецензирование сценариев, раскадровок и презентаций, обсуждение сильных и слабых сторон.

2. Практические занятия:

- **Сценарное мастерство:** Написание и редактирование сцен и диалогов, создание короткометражных сценариев.
- **Разработка персонажей:** Практические упражнения по созданию и развитию персонажей, написание биографий и мотиваций.
- **Кастинг:** Проведение кастинга среди студентов, обсуждение и анализ процесса выбора актеров.
- **Раскадровка и визуальная концепция:** Создание раскадровок для отдельных сцен, работа с визуальными стилями и дизайном.

3. Презентации и защита проектов:

- **Подготовка и проведение презентаций:** Студенты представляют свои кинопроекты (сценарии, раскадровки, маркетинговые стратегии) перед преподавателями и одногруппниками, получают обратную связь.
- **Итоговая презентация:** Защита финального проекта, обсуждение достигнутых результатов и возможных улучшений.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийная аудитория, состоящая из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы.

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$							

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

- 3.1.1. Курс лекций;
- 3.1.2. Краткие конспекты лекций;
- 3.1.3. Электронные материалы (курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);
- 3.1.4. Глоссарий/терминологический словарь;
- 3.1.5. Разбор различных фильмов и отрывков из них.
- 3.1.6. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).

- 4.1. Планы практических и семинарских занятий
- 4.2. Планы практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

- 4.3.1. Учебно-методические материалы;
- 4.3.2. Задачники (практикумы);
- 4.3.3. Наглядно-иллюстративные материалы;
- 4.3.4. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

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

4.7. Образцы экзаменационных практических заданий

4.8. Тестовые задания для самоконтроля

4.9. Методики решения и ответы к на тестовые задания.

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

1. Изучение теоретического материала:

- Ознакомьтесь с теоретическими материалами по теме предстоящего семинара. Прочитайте рекомендуемую литературу, учебники и статьи. Конспектируйте ключевые моменты и понятия.
- Посмотрите фильмы или сцены, предложенные для анализа на семинаре. Обратите внимание на визуальный стиль, работу с актерами, монтаж и другие аспекты, которые будут обсуждаться.

2. Вопросы и дискуссии:

- Подготовьте вопросы по теме семинара, которые вас интересуют или вызывают затруднения. Это поможет вам активнее участвовать в обсуждении.

- Продумайте свои аргументы и мнение по теме, чтобы активно участвовать в дискуссии. Будьте готовы к обмену мнениями с однокурсниками и преподавателем.

3. **Подготовка презентаций и докладов:**

- Если вам поручено подготовить доклад или презентацию, начните с исследования темы. Используйте разнообразные источники, включая книги, статьи и видеоматериалы.
- Структурируйте презентацию логически: введение, основные аргументы, заключение. Используйте визуальные материалы (слайды, видеоклипы), чтобы проиллюстрировать свои мысли.