

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой продюсерского
мастерства
Ю.М. Белозёрова

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО ПРОДЮСЕРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

5 курс

Специальность 55.05.04 Продюсерство
специализация – Продюсер кино и телевидения

Форма обучения – очная

Автор А.С. Ордян

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина «Мастерство продюсера кино и телевидения» готовит специалиста к профессиональной деятельности в области продюсерства, знакомит с основными приемами и технологией производства кино-телепроектов, позволяет приобрести базовые навыки практической профессиональной работы.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, является главной профессиональной дисциплиной, является базой для всех видов практик и выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- современные методики осуществления продюсерской деятельности, основные элементы построения систем кинематографии
- комплексы выполняемых работ на всех этапах производства фильма
- организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы; функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала

Уметь

- осуществлять экспертную оценку художественных и креативных достоинств и экономических параметров проекта
- 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

- навыками предпринимательской деятельности в области кинематографа
- навыками принятия управленческого решения в области организации работы творческого коллектива в процессе создания продюсерских проектов в сфере кино и телевидения
- методами разработки бизнес-плана, планирования и управления творческо-производственным процессом

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает сущность и технологии осуществления этапа планирования творческого проекта в своей профессиональной сфере УК-2.3. Умеет организовать работу команды по реализации творческого проекта УК-2.5. Владеет навыком разработки концепции проекта в рамках обозначенной творческой задачи
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Умеет выработать стратегию сотрудничества при планировании и организации работы команды для достижения поставленной цели УК-3.2. Демонстрирует адекватную реакцию на позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной и профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и мнений людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий УК-3.4. Умеет дать характеристику последствиям (результатам) личных и коллективных (командных) действий УК-3.7. Уметь стимулировать сотрудников высказывать идеи и мнения при планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика работы УК-3.8. Владеет основными навыками работы в команде

<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>УК-6.1. Умеет анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития УК-6.2. Умеет самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности УК-6.3. Умеет анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов УК-6.4. Владеет способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственного опыта (позиции) и с учетом имеющихся ресурсов</p>
<p>ОПК-4. Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств</p>	<p>ОПК-4.1. Знает технику и технологию производства документального, игрового фильма, телевизионной программы; ОПК-4.4. Способен оценить степень экономического риска новых проектов в области экранных или исполнительских искусств; ОПК-4.5. Способен выявить постановочную сложность и параметры оптимизации творческого проекта; ОПК-4.6. Способен дать квалифицированную оценку творческим проектным инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других творческих работников; ОПК-4.7. Способен прогнозировать тенденции кинопроцесса; ОПК-4.8. Способен определять источники финансирования проекта; ОПК-4.9. Способен разработать лимит затрат на основании литературных источников, рассчитать календарно-постановочный план творческого проекта; ОПК-4.10. Способен разработать и оценить эффективность рекламной кампании по продвижению творческого проекта; ОПК-4.11. Владеет навыками оценки коммерческого потенциала творческого проекта.</p>

<p>ПК-1. Способен организовывать кинопроцесс</p>	<p>ПК-1.2. Способен осуществлять общее руководство коллективом; ПК-1.7. Знает правила формирования и умеет составлять календарно-производственный план; ПК-1.10. Умеет контролировать сроки производства кинопроекта; ПК-1.17 Владеет навыками контроля разработки режиссерских раскадровок; ПК-1.18 Способен контролировать проведение кастинга актеров; ПК-1.22. Способен организовывать выбор мест натурных съемок и интерьеров; ПК-1.23. Способен осуществлять приемку эскизов костюмов и визуальных образов персонажей кинофильма, декораций кинофильма; ПК-1.25. Знает технологию производства кинопродукта; ПК-1.26. Знает специфику и технологию съемочного, монтажно-тонировочного процесса, озвучивания и подготовки к выпуску кинопроекта; ПК-1.28. Способен организовывать выполнение работ по производству фильма в установленные сроки и в соответствии с лимитами сметно-финансовых ассигнований; ПК-1.29. Способен контролировать соблюдение стилистики производимого продукта; ПК-1.30. Способен разрабатывать и утверждать график съемок для съемочных групп; ПК-1.31. Способен контролировать качество отснятого материала; ПК-1.32. Способен разрабатывать график съемок и при необходимости осуществлять его корректировку; ПК-1.34. Владеет навыками осуществления контроля разработки графика монтажа и озвучивания для съемочных групп в соответствии с календарно-производственным планом; ПК-1.35. Способен осуществлять контроль соответствия производимого продукта художественному замыслу; ПК-1.38. Способен оценивать качество готовых кинофильмов.</p>
--	--

ПК-2. Способен формировать бюджет кинопроекта	ПК-2.11. Способен контролировать расходование денежных средств; ПК-2.12. Умеет определять ориентировочную стоимость работ или услуг, необходимых для производства кинопроекта; ПК-2.15. Знает правила формирования сметы.
---	---

<p>ПК-3 Способен управлять созданием и выпуском в эфир продуктов телерадиовещательных СМИ</p>	<p>ПК-3.1. Способен к организации, координации и контролю работы сотрудников структурного подразделения по выпуску телерадиопродуктов в эфир; ПК-3.2. Способен составлять расписание работы ведущих эфира и авторских программ; ПК-3.4. Готов осуществлять кастинг и выбор ведущих; ПК-3.5. Способен к организации и контролю подготовки и выхода в эфир ежедневных новостных и информационных сценариев, презентационных и рекламных роликов, взаимодействию со смежными подразделениями; ПК-3.7. Способен утверждать наполнение и изменение сетки вещания, контроль выхода элементов эфира и их длительности; ПК-3.8. Способен к осуществлению контроля информационной насыщенности, соблюдению формата, динамичности предоставления информации в эфире; ПК-3.22. Владеет навыками анализа результатов мониторинга рейтингов телерадиовещательных средств массовой информации; ПК-3.23. Способен к оценке эффективности и актуальности продукта/проекта; ПК-3.30. Способен обосновывать и принимать стратегические решения; ПК-3.35. Способен определять модели и форматы новых продуктов; ПК-3.36. Способен привлекать востребованных медиаперсон для авторских проектов; ПК-3.37. Владеет навыками контроля разработки и создания анонсов новых продуктов телерадиовещательных СМИ; ПК-3.42. Умеет моделировать структуру новых продуктов; ПК-3.45. Знает цели и задачи планируемого продукта телерадиовещательных СМИ; ПК-3.55. Умеет готовить презентационные материалы, информационно-аналитические материалы, справки о деятельности организации.</p>
---	---

4. Объем дисциплины

12 зачетных единиц (432 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
30	124	2	0,6	156,6	203,4	72

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Продюсирование исторического документального кино	1-5	147,7	12	48			60	87,7	
Изменение современной роли и функций генерального и исполнительного продюсера	6-10	103	8	34			42	61	
Производственные особенности работы генерального и исполнительного продюсера	11-17	82	10	30			40	42	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Коммерческий результат работы генерального и исполнительного продюсера	18-22	24,7		12			12	12,7	
Специфика продюсирования различных типов проектов	23-29								
Экзамен	30	37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		432	30	124	2	0,6	156,6	203,4	72

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Регулярно посещать занятия.
- Работать с учебниками и учебными пособиями.
- Работать в личном кабинете, смотреть лекции, выполнять в срок задания.
- Организовывать работу съёмочных групп, состоящих из студентов других факультетов.
- Составлять продюсерский проекты.
- Организовывать совместные защиты.
- Организовывать питчинги АВП.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы ориентирующих знаний и умений, необходимых для практической работы продюсера.

Занятия семинарского типа - практические занятия по изучению специальности.

Текущий контроль успеваемости - оценка практических заданий, опрос.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - практическая работа, проверка практических заданий, опрос.

Самостоятельная работа - выполнение практических заданий, подготовка к занятиям по вопросам.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Криштул Б.И. Кинопродюсер / Б.И. Криштул. – М.: Российский фонд культуры: SPSL: Русская панорама, 2000. - 14 экз.
2. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: учеб. пособие / И.Е. Кокарев. – М.: Аспект Пресс, 2009. - 13 экз.
3. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие/ Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2003. - 10 экз.
4. Основы медиабизнеса: учеб. пособие для вузов / под ред. Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2009. - 20 экз.
5. Сидоренко В.И. Продюсер и право: Юридические аспекты кинопроцесса: учеб. пособие для вузов / В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 10 экз.
6. Парсаданова Т.Н. Телепродюсерство. Современные аспекты: учеб. пособие / Т.Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 10 экз.

7. Роднянский А.Е. Выходит продюсер / А.Е. Роднянский. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 12 экз.
8. Мастерство продюсера кино и телевидения [Электронный ресурс]: учебник / под ред. П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко, В.В. Падейского. – М.: Юнити, 2015. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114715>
9. Профессия - продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник / под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова ; Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). – М.: ЮНИТИ, 2010. – 20 экз.
10. Продюсер и авторы визуального ряда фильма / под ред. В.И. Сидоренко. – М.: Юнити, 2018. – 20 экз.
11. Трудовые аспекты продюсирования: учеб. пособие / В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева, И.Л. Гусева; под ред. В.И. Сидоренко; ВГИК. – М.: ЮНИТИ, 2020. – 20 экз.
12. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов [Электронный ресурс] / М.Л. Немировская. – М.: Юнити, 2015. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446499>
13. Управление кинопроектом: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Продюсерство" / ВГИК; под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволицкого, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ, 2019. – 20 экз.

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Final Cut Pro X
11. OBS Studio
12. Zoom
13. Skype
14. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Гильдия продюсеров России - www.kinoproducer.ru
2. Министерство культуры РФ - <https://culture.gov.ru/>
3. Tvkinoradio - <https://tvkinoradio.ru/>
4. Электронный каталог библиотеки ГИТРa - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
6. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория.
2. Учебная студия.
3. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - сформированные и систематизированные знания предмета, сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

4 - в целом, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания предмета, умение применять методы и подходы изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач с минимальным количеством ошибок не принципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

3 - несистематизированные знания предмета, частично сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

2 - фрагментарное знание предмета, отсутствие умений и навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>