

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО ПРОДЮСЕРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

**Специальность : 55.05.04 Продюсерство
Специализация: Продюсер кино и телевидения
Квалификация (степень) выпускника: Продюсер кино и телевидения
Форма обучения: очная, заочная**

Цель курса

Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и внешними факторами управления кинопроцессом, особенностями творческого труда, подготовка их к руководству процессом создания и реализации аудиовизуального произведения, обучение методам экспертной оценки художественных достоинств и зрительского потенциала кино- и телепроекта.

Основными формами обучения являются лекции, семинарские и практические занятия, мастер-классы, просмотры фильмов, анализ продюсерских идей. Студенты подготавливают курсовую работу, а по завершении – сдают экзамен.

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- выполнение курсового проекта;
- написание рефератов: продюсерских концепций по предложенным педагогом проектам; заключений и расчетов по коммерческому потенциалу проектов и готовых фильмов;
- домашние контрольные работы (работа с литературными сценариями, продюсерские заключения по снятым фильмам и др.);
- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- подготовка к практическим заданиям.

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Курсовая работа представляет собой законченную разработку проектной документации создания полнометражного художественного игрового кинофильма по литературному сценарию, предложенному педагогом индивидуально для каждого студента.

Курсовая работа состоит из следующих разделов:

1. Заключение по литературному сценарию, составленное по следующему плану: жанр будущего фильма, краткое содержание сценария, социальная значимость проекта, оценка будущей зрительской аудитории фильма, оценка того, насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе, характеристика сюжетной линии сценария (насколько она оригинальна, как развивается: динамично и внятно или запутанно и вяло, как она проработана), насколько оригинален сюжет, следует ли он признанным драматургическим образцам, каковы характеры персонажей, характеристика основным действующим лицам, оценка диалогов (живые, современные или скучные, однообразные, натужные, косноязычные и т.д.), имеются ли афористические реплики, используется ли ненормативная лексика и насколько она уместна, насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению, возрасту, эпохе или персонажи говорят невыразительным «усредненным» языком. В заключении студентом дается также предложение по названию фильма.

2. Показатели, отражающие постановочную сложность фильма, и их краткая характеристика: вид фильма, жанр фильма, система записи звука, носитель, декорационно-техническое оформление, состав исполнителей ролей, материально-техническое обеспечение, сроки производства (по этапам), объем натурных (с учетом сезонности), интерьерных и павильонных съемок, количество, сроки и удаленность киноэкспедиций, объем специальных съемок (компьютерная графика, спецэффекты), объем и виды трюковых съемок, характер музыкального оформления фильма и др.
 3. Творческо-производственная разработка литературного сценария (посcenовая и пообъектная разбивка сценария).
 4. Календарный план производства, начиная с запуска фильма в период разработки киносценария и заканчивая сдачей исходных фильмовых материалов. Определение плановых сроков производства производится по каждому технологическому этапу производства, при этом должно быть приведено обоснование устанавливаемых календарных сроков. Сводные данные о количестве объектов, сцен и характере их съемок.
 6. Сводная предварительная себестоимость производства фильма (лимит затрат). Приводится по форме типовой группировки затрат на производство и реализацию фильмов, утвержденной приказом Госкино России от 14.01.2000 № 5 – 1- 19/4.
 7. Расчеты затрат по отдельным статьям и разделам предварительной плановой себестоимости производства фильма, включая коммерческие расходы.
- Курсовая работа сдается в напечатанном виде (размер шрифта 14) в срок, не позднее 3-х недель до установленной педагогом даты защиты курсовой работы. Вместе с курсовой работой сдается литературный сценарий, по которому была проведена разработка проектной документации.

Подготовка к коллоквиуму

Основной устной формой контроля за самостоятельной работой студентов является коллоквиум: 1) одна из разновидностей учебных занятий, проводимых в форме беседы с преподавателем со студентами для выяснения их знаний; 2) научное собрание с обсуждением докладов на определенную тему (коллоквиум – от лат. «собеседование»).

Исходя из данного определения коллоквиум является эффективной формой контроля за таким видом самостоятельной работы, как, например, изучение монографий. Преподаватель может заранее предложить вопросы, выносимые на обсуждение, по изучаемой работе. Другим видом коллоквиума является итоговое занятие по какому-либо разделу изучаемого курса.

На коллоквиумах такого рода могут быть заслушаны доклады на базе лучших, с точки зрения преподавателя, рефератов, по данному разделу изучаемого курса. Коллоквиум может быть также проведен в форме конкурса рефератов, где лучший реферат выбирается самими студентами в ходе обсуждения. Подобный ход занятия, помимо всего прочего, формирует у студента навыки защиты курсовых и дипломных работ, выступлений на научных конференциях и т.п. Необходимо отметить, что коллоквиум подобного типа не является формой проверки исключительно самостоятельной работы, а предполагает комплексный подход к контролю за усвоением учебного материала, как в ходе аудиторных занятий, так и самостоятельно. Для подготовки к коллоквиуму студенты заблаговременно получают у преподавателя, ведущего соответствующий предмет, задания, изучают рекомендованные и самостоятельно выявленные литературные источники и нормативные акты, а при возможности – и практический материал. Коллоквиум может быть проведен как в форме беседы с отдельными студентами и с группой в целом, так и в форме ответов на вопросы выбранного билета или обсуждения научных сообщений, сделанных студентами данной же группы. Конкретные формы проведения коллоквиума определяет преподаватель.

Конспектирование источников включает в себя предварительное прочтение и запись основных, принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора. **Аналитический обзор** новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной так и письменной форме. Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских и практических занятий по следующим критериям: посещаемость занятий, наличие конспектов лекций, учебного материала, выступления на семинарских и практических занятиях.

Задание для самостоятельной работы

Продюсерское заключение по снятым фильмам.

План заключения по просмотренному фильму.

1. Идея просмотренного фильма. В трех-четырех абзацах изложить краткое содержание фильма. Личное отношение студента к просмотренному фильму (аргументированное).
2. Каков жанр фильма. Какова социальная значимость фильма. Указать, соответствует ли позиция авторов фильма нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
3. 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.).
4. 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.
5. Насколько оригинален сюжет. Или он повторяется ранее просмотренные студентом фильмы.
6. Каковы характеры персонажей в фильме: жизненные и яркие или штампованные и шаблонные. Здесь же дать свою характеристику главным действующим лицам.
7. Оценка диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, натужные, косноязычные). Главное – насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она характерам, психологии героев, их социальному происхождению и положению, эпохе. Или герои говорят усредненным невыразительным языком.
8. Что представляет собой фильм с постановочной точки зрения. Много ли натурных съемок, спецэффектов, каковы сценическо-постановочные средства (костюмы, реквизиты, грим), имеются ли дорогостоящие декорации, имеются ли трюковые съемки. Дать всему этому свою личную оценку.
9. Дать оценку режиссерской работе. Насколько режиссура интересна, раскрывает ли она основную идею фильма.
10. Дать оценку операторской работе и изобразительному решению фильма.
11. Дать оценку музыкальному оформлению фильма. Насколько киномузыка в фильме помогает раскрыть основное содержание.
12. Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся.
13. Каков монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. Дать оценку монтажу.
14. Как, по мнению студента, следует рекламировать и прокатывать эту картину.

Перечень тем рефератов:

- 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;
- разработка бизнес-плана кинопроекта.

План письменного заключения по прочитанному литературному сценарию.

1. Краткое содержание сценария (аннотация).
2. Жанр будущего фильма. Основная идея сценария.
3. Социальная значимость проекта. Адресная аудитория фильма (адресная направленность). Оценка того, насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
4. Характеристика сюжетной линии сценария: насколько она оригинальна, как развиваться (динамично и внятно или запутанно и вяло и др.). Как проработана сюжетная линия сценария?
5. Насколько оригинален сюжет? Следует ли сюжет признанным драматургическим образцам?
6. Каковы характеры персонажей? Дать характеристику основным действующим лицам.
7. Привести оценку диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, косноязычные и т.п.). Имеются ли в сценарии афористические реплики, используется ли ненормативная лексика и насколько она уместна? Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению и возрасту героев, эпохе?
8. Удачно ли выбрано название фильма? Дать предложение по названию фильма (если предложенное автором название неудачное).
9. Предварительно оценить постановочную сложность проекта и его зрелищный потенциал, аргументировав свою позицию по этим вопросам.
10. Сформулировать собственные предложения по улучшению сценарной основы и повышению зрелищного потенциала будущего фильма.

Письменная работа сдается в напечатанном виде объемом 8-12 листов (размер шрифта 14).

Подготовка к семинарскому занятию

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: 1) теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;

2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, графики, консультации, справки, аннотации);

3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления перед аудиторией.

Список литературы и источников

Основная литература:

1. **Мастерство продюсера кино и телевидения** : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Продюсерство кино и телевидения"(071103) и др. спец. / под ред. П.

К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. - М. : Юнити, 2009. - 862, [1] с. : схем. - Прил.: с. 773-863. - ISBN 978-5-238-01329-9 : 440-.

2. **Жарков, А. Д.** Продюсирование и постановка шоу-программ : учеб. для студентов вузов культуры и искусств / А. Д. Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2009. - 470 с. : схем., табл. - Прил.: с. 438-466. - Библиогр.: с. 435-437. - ISBN 978-5-94778-221-9 : 59-50.

3. **Ирвинг, Дэвид К.** Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов : [учеб. пособие] / Ирвинг, Дэвид К., Ри, Питер В. ; [Гуманит. ин-т ТВ и радиовещания им. М. А. Литовчина; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. Бойцовой, М. С. Меньшиковой под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон]. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2009. - 413 с. - Прил.: с. 343-405. - Тит. л. и обл. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 406-415. - ISBN 978-5-94237-028-2 : 595-10.

4. **Кокарев, И. Е.** Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев ; Кокарев И. Е. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 346 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - ISBN 978-5-7567-0521-8.

Дополнительная литература:

1. КиноСтатистика 2007, 2008. Ежегодник о киноотрасли России. Movie Research Company. М. 2008, 2009.

2. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Роберт Макки; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008.

3. Гейтс Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов: Пер. с англ. Е. Г. Шматрикова по ред. Б. И. Криштула и В. С. Калинина.- М.: ГИТР, 2005.

4. Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и перспективах ее развития до 2015 г. (результаты конференции-форума). М. 2008.

5. Словарь медиатерминов / ООО «Медиа Ресурсы Менеджмент». – Харьков: Фолио, 2009.

6. Фрумкин Г. М. Введение в сценарное мастерство: Учебное пособие для студентов вузов. – М. Академический проект; Альмамастер, 2005.

Список нормативных правовых документов

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.

2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996

3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 № 609

4. Положение о национальном фильме. Утвержденно приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4

5. Сборник документов по переводу учреждений культуры и искусства на новые условия хозяйствования М., 1989

6. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993, №1904

7. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010

8. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 № 191-ФЗ

9. Постановление Совета Министров СССР «О перестройке творческой, организационной и экономической деятельности в советской кинематографии» от 1989 № 1003

10. Постановление Совета Министров СССР «об образовании киноконцерна Мосфильм и проведении творческо-экономического эксперимента», 1989
11. Федеральный Закон «О телевизионном радиовещании» 1995
12. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
13. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309
14. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390
15. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический)/ под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
16. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991
17. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1
18. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993. №4804
19. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1216 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий на поддержку кинематографии».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1215 «О Федеральном фонде социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии».
22. Жданова, Е. И.
Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб. пособие / Е. И. Жданова, С. В. Иванов, Н. В. Кротова. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 173, [2] с. - Библиогр.: с.172-174. - ISBN 5-279-02696-4 : 117-21-.
23. Чижиков, В. М.
Теория и практика социокультурного менеджмента : учебник / В. М. Чижиков, В. В. Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 607 с. : табл. - Библиогр.: с. 598-600. - ISBN 5-94778-029-1 : 149-.
24. Выпускная квалификационная работа : метод. указания, процедура защиты и критерии оценки соответствия подгот. требованиям ГОС ВПО по направлению 530900 "Киноискусство", специализация "Продюсерство кино и телевидения", квалификация "Бакалавр киноискусства (продюсер кино и телевидения)" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост.: Б. Б. Андреев, Н. С. Писаревская]. - М. : МГУКИ, 2008. - 12 с. - 4-.
25. Коноплев, Б. Н.
Основы фильмопроизводства [Текст] : [учеб. для киновузов] / Б. Н. Коноплев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Искусство, 1975. - 447, [1] с. : ил. - 1-05.
26. Синяева, Инга Михайловна.
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Инга Михайловна ; Синяева И.М., Романенкова О.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 552. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3170-9 : 1000.00.
27. Артемьева, Татьяна Владимировна.
Фандрейтинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Татьяна Владимировна, Григорий Львович ; Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский; Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ). - Москва : Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 987-5-8114-1086-6.

www.kinoproducer.ru
www.mkrf.ru

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей