

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Введение в направление»

Наименование ОПОП: Кинопроизводство
Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Форма обучения: очная
Факультет: медиатехнологий
Кафедра: проектной деятельности в медиаиндустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 астроном. час. / 8 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 101,7 час.
самостоятельная работа: 114,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	1,2
подготовка и защита доклада	2
подготовка и контрольной работы	1
посещение лекционного занятия	1,2
посещение практического занятия	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

Рабочая программа дисциплины «Введение в направление» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинопроизводство» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

Волынова Т.С., доцент кафедры проектной деятельности в медиаиндустрии, к.э.н.

Рецензент(ы):

Скобелев В.Л., доцент, к.э.н.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры проектной деятельности в медиаиндустрии

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Освоение вариативных аспектов профессиональной деятельности в сфере кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции проектов в области искусства.

Задачи дисциплины:

1. Формирование современного представления об ассортименте профессиональных областей в сфере кинематографии, арт-менеджмента и проектной деятельности в искусстве.
2. Ознакомление с особенностями статистики в сфере искусства и кинобизнеса.
3. Изучение типологии проектов, услуг и продуктов сферы искусства.
4. Ознакомление с особенностями продюсирования в креативных индустриях.
5. Исследование рынка труда креативных индустрий и актуальных профессий.
6. Изучение типологии финансирования организаций сферы искусства и основ государственного регулирования.
7. Рассмотрение особенностей организационно-управленческой структуры учреждения культуры.
8. Рассмотрение основ управления персоналом в проектном менеджменте.
9. Изучение основ маркетинга в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции.
10. Формирование представления о вариантах будущей профессии с помощью знакомства с особенностями работы в отрасли, инструментов целеполагания и элементов профориентации.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Основы менеджмента

Психология и педагогика

Организационно-управленческая практика

Стратегический менеджмент

Управление проектами в кинематографии и телевидении

Маркетинг

Продюсирование

Производственный менеджмент в кинематографии

Фестивальный менеджмент

Проектная практика

Реклама и коммуникации в творческих индустриях

SMM-маркетинг в киноиндустрии

Бизнес-планирование и финансирование аудиовизуальных проектов

Тренинг публичных выступлений

Трудовое право

Бухгалтерский учет и налогообложение в кино- и телепроизводстве

Логистика в киноиндустрии

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика
Управление персоналом
Основы кинопроизводства: техника и технология
Работа с субсидиями и грантами

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

УК-2 — Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-2.1 — Определяет взаимосвязь и последовательность решения задач в рамках поставленной цели.

Знает: определения и понятия, принятые в сфере кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции проектов в области творческих индустрий

Умеет: генерировать творческие идеи, формулировать концепции и разрабатывать индивидуальные творческие проекты по продюсированию

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-1 — Способен планировать, бюджетировать и управлять кинопроизводственными процессами.

ПК-1.1 — Планирует кинопроизводственные процессы.

Знает: отличия типов финансирования организаций и проектов в сфере искусства

Умеет: находить, верифицировать и анализировать статистические данные по отрасли

Владеет: навыками анализа актуальной информации по отрасли

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-1 — Способен планировать, бюджетировать и управлять кинопроизводственными процессами.

ПК-1.2 — Организует кинопроизводственные процессы.

Знает: маркетинговые особенности в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции

Владеет: навыками выступления с защитой творческого проекта перед аудиторией

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 астроном. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 101,7 час.

самостоятельная работа: 114,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	24	24	48
Практические	24	24	48
Консультации	3	2	5
Самостоятельная работа	53	50	103
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	7,6	11,3
Итого	107,7	107,6	215,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Современное представление о кинематографии, арт-менеджменте и проектной деятельности в искусстве

Сфера искусства: функции, особенности функционирования. Креативные индустрии. Экономика впечатлений. Преимущества работы в отрасли. Многообразие отраслевых сегментов: общее и специфика менеджмента. Состояние и тенденции развития кинематографа. Арт-менеджмент как механизм креативной экономики впечатлений. Специфика проектной деятельности в искусстве.

Тема 2. Особенности статистики и аналитики в сфере искусства

Введение в статистику. Статистика в сфере искусства. Источники статистических данных и их верификация. Аналитические методы. Формирование и использование аналитических выводов.

Тема 3. Проекты, услуги и продукты сферы искусства

Управление проектами в сфере искусства. Услуги и продукты сферы искусства. Введение в управление проектами. Спрос и предложение в сфере искусства. Арт-рынок как система распространения продуктов сферы искусства. Конкуренция в сфере искусства. Сравнительный анализ примеров проектов.

Тема 4. Введение в продюсирование

Миссия продюсера. История и предпосылки профессионального менеджмента в культуре. Цели и задачи кинопродюсера. «Продюсерское» и «авторское» кино. Продюсер в культурных и креативных индустриях. Профессия «Продюсер»: функционал, примеры сфер работы, организаций и успешных профессионалов. Коммуникации в продюсерской деятельности.

Тема 5. Состояние рынка труда креативных индустрий. Актуальные профессии

Становление и современное состояние рынка труда креативных индустрий. Многообразие профессий в креативных индустриях. Продюсер контента: канала, онлайн-курсов, экспертов, выставки, фэшн-съемки и других продуктов, услуг и мероприятий. Куратор. Дистрибьютор. Координатор. Менеджер проектов, менеджер по продвижению. Требования к кандидатам, функционал. Резюме. Примеры организаций и кейсы успешных профессионалов.

Тема 6. Типы финансирования организаций сферы искусства. Основы государственного регулирования

Типы финансирования организаций сферы искусства. Особенности функционирования государственных бюджетных учреждений культуры. Предпринимательство в сфере искусства. Бизнес-подход к реализации проектов. Основы государственного регулирования в сфере культуры. Государственная поддержка отрасли.

Тема 7. Организационно-управленческая структура учреждения культуры

Классификация учреждений культуры. Типовая организационная структура учреждения культуры. Среда организации: внутренняя и внешняя. Связь учреждений культуры с исполнительными органами власти. Нормативно-правовое обеспечение деятельности

организации.

Тема 8. Основы продюсирования и проектной деятельности в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибуции

Особенности продюсирования и проектной деятельности в кинематографии. Продюсирование кинопроекта от идеи до реализации. Понятие авторского права. Продюсирование дистрибуции проекта. Особенности продюсирования в арт-менеджменте. Коллаборации в арт-менеджменте. Продюсирование выставочной деятельности. Продюсирование фестивалей. Продюсирование деловых мероприятий. Ивент-менеджмент. Основные этапы реализации творческого проекта.

Тема 9. Введение в управление персоналом в проектном менеджменте

Основы управления персоналом в проектном менеджменте. Руководитель проекта. Команда проекта. Понятие и особенности мотивации персонала.

Тема 10. Введение в маркетинг в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибуции

Понятие, инструменты и возможности маркетинга. Маркетинг в киноиндустрии. Основные рынки дистрибуции в киноиндустрии. Специфика маркетинга в арт-менеджменте. Основные рынки дистрибуции в арт-менеджменте. Подготовка к продвижению проекта. Эффективная презентация проекта.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Современное представление о кинематографии, арт-менеджменте и проектной деятельности в искусстве	4,5	0	0	4,5	0	0	9
2	Особенности статистики и аналитики в сфере искусства	4,5	0	0	4,5	0	0	9
3	Проекты, услуги и продукты сферы искусства	4,5	0	0	4,5	0	0	9
4	Введение в продюсирование	4,5	0	0	4,5	0	0	9
5	Состояние рынка труда креативных индустрий. Актуальные профессии	6	0	0	6	0	0	12
6	Типы финансирования организаций сферы искусства. Основы государственного регулирования	6	0	0	6	0	0	12
7	Организационно-управленческая структура учреждения культуры	4,5	0	0	4,5	0	0	9
8	Основы продюсирования и проектной деятельности в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции	4,5	0	0	4,5	0	0	9
9	Введение в управление персоналом в проектном менеджменте	4,5	0	0	4,5	0	0	9
10	Введение в маркетинг в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции	4,5	0	0	4,5	0	0	9
	ВСЕГО	48	0	0	48	0	0	96

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Введение в направление» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Современное представление о кинематографии, арт-менеджменте и проектной деятельности в искусстве	1,5

2	Особенности статистики и аналитики в сфере искусства	1,5
3	Проекты, услуги и продукты сферы искусства	1,5
4	Введение в продюсирование	1,5
5	Состояние рынка труда креативных индустрий. Актуальные профессии: продюсер (канала, онлайн-курсов, экспертов, выставки, fashion-съемки и т.д.), куратор, дистрибьютор, координатор, менеджер проектов, менеджер по продвижению и др.	3
6	Типы финансирования организаций сферы искусства. Основы государственного регулирования	3
7	Организационно-управленческая структура учреждения культуры	3
8	Основы продюсирования и проектной деятельности в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции	3
9	Введение в управление персоналом в проектном менеджменте	3
10	Введение в маркетинг в кинематографии, арт-менеджменте и дистрибьюции	3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Введение в направление».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	1,2
подготовка и защита доклада	2
подготовка и контроль работы	1
посещение лекционного занятия	1,2
посещение практического занятия	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2
зачет	1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень примерных тем докладов:

1. Кинотеатральная дистрибьюция: механизм, участники и условия.
2. Анализ экономической эффективности российских кинофильмов: успешные кейсы и примеры фильмов, которые не окупались в прокате.
3. Эффективность кинофестивальной дистрибьюции и интересы создателей фильма.
4. Арт-менеджмент: искусство и бизнес.
5. История кураторства в сфере культуры.
6. История продюсирования выставочной деятельности.

7. Кейсы по успешным коллаборациям в сфере искусства.
8. Видео-арт: история появления и современные тенденции
9. Истории успеха известных российских продюсеров.
10. Современные тенденции в продюсировании видеоконтента для социальных сетей: технологии и экономическая эффективность.

Контрольная работа в форме реферата на тему: «Моя будущая профессия в сфере искусства», посвященная целеполаганию студента в его профессиональном становлении, раскрытию его видения перспектив трудоустройства, личных предпочтений и планов карьерного продвижения.

Творческое задание

1. Творческие работы, кейсы с элементами профорientации и сопоставления индивидуальных личных качеств с требованиями к ряду профессий.
2. Работа в группах или в формате парных дебатов на тему: «Продюсирование креативных проектов: искусство или бизнес?»
3. Творческие работы «Статистика учреждений культуры», «Статистика кинобизнеса: окупаемость фильмов в прокате», «Статистика кинобизнеса: портрет зрителя (по жанрам, каналам сбыта)».
4. Разработка индивидуального творческого проекта: «Продюсирование создания кинофильма».
5. Разработка индивидуального творческого проекта: «Продюсирование дистрибьюции кинофильма».
6. Разработка индивидуального творческого проекта: «Продюсирование видеоконтента».
7. Разработка индивидуального творческого проекта: «Продюсирование экспертов».
8. Разработка индивидуального творческого проекта: «Продюсирование выставки».
9. Разработка индивидуального творческого проекта: «Продюсирование fashion-съемки».
10. Питчинг индивидуальных творческих проектов.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету/зачету с оценкой:

1. Особенности функционирования сферы искусства.
2. Функции искусства.
3. Современное представление о кинематографии.
4. Современное представление об арт-менеджменте.
5. Современное представление о проектной деятельности в искусстве.
6. Основы статистики в сфере искусства: источники данных и аналитические выводы.
7. Проекты в сфере искусства: сравнительный анализ примеров.
8. Конкуренция в сфере искусства.
9. Услуги и продукты сферы искусства.
10. Рынок труда креативных индустрий: становление и современное состояние.
11. Актуальные профессии в области кинопроизводства.
12. Актуальные профессии в области дистрибьюции.
13. Актуальные профессии в области арт-менеджмента.
14. Профессия «Куратор»: функционал, примеры сфер работы, организаций и успешных профессионалов.
15. Профессия «Продюсер»: функционал, примеры сфер работы, организаций и успешных профессионалов.
16. Профессия «Дистрибьютор»: функционал, примеры сфер работы, организаций и успешных профессионалов.
17. Профессия «Арт-директор»: функционал, примеры сфер работы, организаций и успешных профессионалов.
18. Профессия «Менеджер проектов в сфере искусства»: функционал, примеры сфер работы, организаций и успешных профессионалов.

19. Типы финансирования организаций сферы искусства.
20. Бизнес-подход к реализации проектов.
21. Особенности функционирования государственных бюджетных учреждений культуры.
22. Основы государственного регулирования в сфере культуры.
23. Организационно-управленческая структура учреждения культуры.
24. Кинопродюсер: миссия, цели, задачи.
25. Основы продюсирования и проектной деятельности в кинематографии.
26. Основы продюсирования и проектной деятельности в арт-менеджменте.
27. Основы продюсирования и проектной деятельности в дистрибуции.
28. Основы управления персоналом в проектном менеджменте.
29. Формирование команды проекта.
30. Основы маркетинга в кинематографии.
31. Специфика маркетинга в арт-менеджменте.
32. Основные рынки дистрибуции в арт-менеджменте.
33. Основные рынки дистрибуции в киноиндустрии.
34. Эффективная презентация проекта.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение практического занятия	1	16	16
Посещение лекционного занятия	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	4	7	28
Подготовка и контрольная работа	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение практического занятия	1	16	16
Посещение лекционного занятия	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	4	7	28
Подготовка и защита доклада	5	2	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Экспертная оценка произведений экранного искусства : учебное пособие / С. И. Мельникова, М. В. Гаврилова, Е. Д. Еременко [и др.] ; под общ. ред. С. И. Мельниковой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 183 с.
http://books.gikit.ru/pdf/2022/Uchebnaja_literatura/Jekspertnaja_ocenka_proizvedenij_jekranno_go_iskusstva_UP_2022.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Введение в направление» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Введение в направление» необходимо для формирования навыков управления поведением людей в организации, представляет собой органический сплав науки и искусства. Курс посвящен особенностям индивидуального, группового и общеорганизационного поведения. В рамках данной дисциплины рассматриваются базовые теоретические модели и практические следствия эффектов организационного поведения для деятельности организации.

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных пособиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении.

Важной составляющей самостоятельной работы является подготовка к практическим занятиям, в том числе в виде:

- творческое задание;
- подготовка доклада.

Самостоятельная работа направлена на формирования навыков работы с управленческой информацией и требует глубокого изучения первоисточников, умения связывать их теоретические положения с современностью, проводить анализ, делать практические выводы, что необходимо для подготовки к дискуссии.