БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
САХАЛИНСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КУРС «ВВЕДЕНИЕ В ПРОДЮСИРОВАНИЕ»

Преподаватель:
Ким Су Ен, преподаватель
кафедры «Графический дизайн»,
отделения «Анимация и графика компьютерных игр» СПБГУПТД

Форма обучения
Очная

Южно-Сахалинск

2020

Введение в продюсирование/ Программа обучения предпринимателей. Составители: Ким Су Ен, (Художник-аниматор, режиссер, сценарист студий анимационного кино «Мельница», «Петербург» и других студий Санкт-Петербурга и Москвы; преподаватель кафедры «Графический дизайн», отделения «Анимация и графика компьютерных игр» СПБГУПТД). Бизнес-инкубатор Сахалинского фонда развития предпринимательства. 2020 г. – 11 с.

Лист согласования

Составитель: Ким Су Ен, преподаватель кафедры «Графический дизайн», отделения «Анимация и графика компьютерных игр» СПБГУПТД

Программа обучения согласована

« __» сентября 2020 г.

Директор Сахалинского
Фонда развития предпринимательства А.С. Шередекин

Содержание

1	Цели и задачи обучения	4
2	Перечень планируемых результатов обучения	4
3	Объем курса обучения и виды учебной работы	5
4	Содержание тем курса обучения	6
5	Формы текущего контроля	8
6	Образовательные технологии	8
7	Учебно – методическое обеспечение обучения	8
8	Контрольные задания, необходимые для оценки освоения курса	9

1. Цель и задачи обучения

Целью обучения по курсу «Введение в продюсирование» является изучение специфики продюсирования в кино, формирование представлений об организации производства анимационного кино, освоение творческих и технологических основ создания проектов анимационного кино, разработка стратегий продаж аудиовизуального контента и возмещения затрат. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить практику продюсерской деятельности на основе опыта отечественного и зарубежного продюсирования в анимационном кино
2. Освоить специфику работы продюсера в области производства в структуре студии анимационного кино
3. Освоить технологию продюсирования анимационного кино: разработку идеи, проработка персонажей в рамках идеи проекта, маркетинговый анализ востребованности продукта и поиск инвесторов, продвижение и дистрибуцию продукта для рынка.

2. Перечень планируемых результатов обучения:

Процесс проведения курса направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурные компетенции:

1) Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
2) Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Профессиональные компетенции:

1) Формирование творческого и производственного коллективов, авторской и съемочной групп, работа с режиссерами, творческим и производственным коллективами
2) Планирование деятельности на отдельных этапах создания и продвижения аудиовизуального произведения

3) Инициирование творческих идей художественных проектов в области анимационного кино.

По итогам изучения курса слушатель должен
Знать:

- Технологию производства продукта анимационного кино
- Основы режиссуры, монтажа и звукового оформления анимационного фильма
- Специфику создания образов, синопсисов, монтажно-тонировочного процесса, озвучивания и подготовки к выпуску проекта анимационного кино
- Основы управления кинопроектами
- Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в области кинематографии

Уметь:

- Оценивать соответствие исходных материалов художественному замыслу проекта анимационного кино
- Ставить задачи и цели творческому коллективу при производстве анимационного кино
- Оценивать качество готовых анимационных фильмов
- Определять ориентировочную стоимость работ или услуг, необходимых для производства кинопроекта
- Оценивать литературный материал
- Оценивать творческий потенциал авторов проекта анимационного кино
- Прогнозировать творческую и экономическую успешность кинопроекта
- Основные направления и тенденции творческого, экономического и технического развития отечественного и зарубежного кинематографа
- Функционирование рынка реализации аудиовизуальной продукции

3. Объем курса и виды учебной работы

Вид учебной работы	Период обучения слушателей, часы
Общая трудоемкость модуля	76

Аудиторные занятия:	46
Семинар	22
Практикум	24
Самостоятельная работа	30
Формы аттестации	Аттестационный проект

4. Содержание тем модуля

№ п/п	Тема модуля	Всего, часы	Семинар, часы	Практикум, часы	Самостоятельная работа, часы
1	Тема 1. Продюсер: роль и задачи в производстве анимационного кино. Влияние глобализации на анимационную и кино - индустрию	4	2	0	2
2	Тема 2. История цензуры 1930-2020гг. Анимация как инструмент влияния на потребительское сознание. Формирование идеи авторского проекта	5	2	1	2
3	Тема 3. Начальные этапы подготовки презентации авторского или художественного кино для питчинга	5	1	2	2
4	Тема 4. Проработка персонажей и создание микро и макро – вселенных в рамках идеи проекта	8	4	2	2
5	Тема 5. Подготовка аутлайта. Версия 1. Сюжет и история. Формирование индивидуального банка инструментов для создания сценария	10	4	2	4
6	Тема 6. Подготовка аутлайта. Версия 2.	8	0	4	4
7	Тема 7. Подготовка концепт-арта – 1. Дизайн персонажа. Дизайн среды.	10	2	4	4
8	Тема 8. Подготовка концепт-арта 2. Подготовка раскадровки. Подготовка эпизода готовящегося авторского проекта.	12	2	6	4
9	Тема 9. Питчинг. Подготовка финального проекта анимационного или художественного кино.	8	2	2	4

	Порядок защиты проекта на питчинге				
10	Тема 10. Питчинг. Финальная версия презентации проекта для питчинга.	6	2	2	2
	ИТОГО	76	22	24	30

Содержание тем:

Тема 1. Продюсер: роль и задачи в производстве анимационного кино. Влияние глобализации на анимационную и кино – индустрию

Введение в этапы анимационного производства. Описание основных функций в работе исполнительного продюсера в анимационном производстве. Базовый анализ мировой анимационной индустрии в периоды 1989-2020-ые годы.

Тема 2. История цензуры 1930-2020гг. Анимация как инструмент влияния на потребительское сознание. Формирование идеи авторского проекта

Запреты и одобрения в истории развития мультипликации на примере анимационного производства в СССР, РФ, США и КНДР. Современное анимационное кино и возникающие потребительские запросы. Формирование идеи авторского анимационного или художественного фильма.

Тема 3. Начальные этапы подготовки презентации авторского или художественного кино для питчинга

Авторское кино. Художественный фильм и его замысел. Утверждение идеи авторского анимационного или художественного фильма. Краткое представление авторской идеи.

Тема 4. Проработка персонажей и создание микро и макро – вселенных в рамках идеи проекта

Что такое сильный центральный персонаж? Что такое вспомогательные персонажи. Разработка сильного центрального персонажа, вспомогательных персонажей авторского анимационного или художественного фильма. Краткое представление авторской идеи.

Тема 5. Подготовка аутлайта. Версия 1. Сюжет и история. Формирование индивидуального банка инструментов для создания сценария

Что такое аутлайн? Цель разработки аутлайна. Разработка аутлайна авторского анимационного или художественного фильма. Формирование банка инструментов. История и сюжет. Кинетика и повествование через движение.

Тема 6. Подготовка аутлайна. Версия 2

Для нужна финальная версия аутлайна авторского анимационного или художественного фильма. Разработка финальной версии аутлайна авторской анимационного или художественного фильма.

Тема 7. Подготовка концепт – арта – 1. Дизайн персонажа. Дизайн среды.

Что такое концепт – арт и для чего нужно его разрабатывать в двух версиях? Что такое дизайн персонажа? Что такое дизайн среды и для чего нужен дизайн среды? Введение в разработку персонажа и интерьерной / экстерьерной среды авторского анимационного или художественного фильма.

Тема 8. Подготовка концепт – арта – 2. Подготовка раскадровки. Второй этап визуализации идеи анимационного кино или художественного кино. Что такое раскадровка? Подготовка эпизода готовящегося авторского анимационного или художественного фильма.

5. Формы текущего контроля: зачет по итогам тематических заданий

6. Образовательные технологии: семинары, практикумы, аттестация контрольных заданий.

7. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Литература:

1. Cartooning: Animation 1 with Preston Blair (How to Draw and Paint/Art Instruction Program, Band 1) (Englisch) Taschenbuch – 1.

2. Остин К. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения/ Клеон Остин. – М: Манн, Иванов и Фербер. 2019. 176с.
3. Ахипова А. Эпоха сериалов. Как шедевры малого экрана изменили наш мир /А. Архипова, Е. Неклюдова – М.: РИПОЛ классик. Серия «Кино_Театр». 2020. 474с.
4. Пол Р. Советы и хитрости при создании Концепт-Арта в Игровой Индустрии //Р. Пол. Адрес доступа: https://render.ru/images/uploads/Image/Articles/Paul_Richards_concept
5. Профстандарт: 04.001. Продюсер в области кинематографии. Адрес доступа: https://classinform.ru/profstandarty/04.001-prodiuser-v-oblasti-kinematografii.html
6. Марков А. Красота. Концепт. Катарсис. 4 лекции по теории искусства. / А.Марков. – М.: Рипол Классик. 2018. 180с.
7. Фокина, Н.Н. Сценарно-режиссерские основы: методическое пособие / Н.Н. Фокина. – Пермь, 2016. – 32 с.
8. Майбридж Э.The Male and Female Figure in Motion / Muybridge E. - Dover Publications Inc.,1955. – 390 с.

8.Контрольные задания, необходимые для оценки освоения 2 модуля курса

Задание 1: Придумайте следующее:

Место: где происходит действие фильма во времени и пространстве? Вы представляете себе космическую эпопею или средневековье? Маленький современный город?

Протагонист: кто будет главным персонажем? Не спешите придумывать личные качества, так как общих набросков пока будет достаточно. Это пилот космолета? Паренек-конюх? Стоматолог?

Конфликт: к чему стремится главный персонаж? Хочет стать героем? Влюбиться? Ненавидит свою работу или начальника?

Задание 2: Раскадровка

1. Установите временную шкалу. Это нужно для установления параметров (когда и где история происходит, и хронологического порядка происхождения событий в этой истории).
2. Составьте список основных событий рассказа в том порядке, в котором они будут рассказаны. Именно так они появятся на экране.
3. Выявите ключевые сцены в вашем рассказе. Полностью обдумайте ваш рассказ и изучите список ключевых моментов, которые вы хотите проиллюстрировать в раскадровке. Выберите сцены, в которых показано, как развивается сюжет от начала до конца.
4. Можете изобразить смену обстановки. Если история начинается в одном городе и потом перемещается в другой, убедитесь, что это будет отображено в ваших иллюстрациях.
5. Решите, что будете использовать в качестве шаблона. Можно создать стандартный шаблон раскадровки вручную, просто разделив условный ватман на пустые рамки одинакового размера. Шаблон должен быть похож на комиксы — ряды квадратных ячеек, которые показывают, как та или иная сцена будет выглядеть на экране. Для создания шаблона раскадровки в вертикальном или горизонтальном формате можно использовать Adobe Illustrator, storyboardthat.com, Microsoft PowerPoint, Amazon Storyteller, или inDesign.
6. Размеры шаблонов должны быть составлены в той же пропорции, как и готовое видео — 4:3 для телевизионного экрана или 16:9 для экрана полнометражного художественного фильма.
7. Сделайте эскиз ваших миниатюр для воплощения в жизнь ваших сцен, рисуя эскизы, намеченные в шаблоне. Рисуя эскизы к каждой сцене, уделите внимание следующим элементам:

- композиция (освещение переднего плана/фона, цветовая палитра и прочее)
- тип кадра (широкие кадры, близкие, кадры через плечо, кадры слежения и так далее)
- реквизит (объекты в кадре)
- актеры (люди, животные, анимационные герои, и прочее: все, что может играть)
- специальные эффекты.

8. Рядом с каждой панелью или под ней добавьте описание того, что происходит в сцене. Включите диалог. Добавьте информацию о времени съемки.