

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Концепция магистерской программы

Кинопроизводство в мультиплатформенной среде

Направление 42.03.05 Медиакоммуникации

Степень (квалификация): магистр

Москва 2018

КОНЦЕПЦИЯ
магистерской программы
Кинопроизводство в мультиплатформенной среде

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

«Кинопроизводство в мультиплатформенной среде»– магистерская программа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования, а также образовательным стандартом НИУ ВШЭ по подготовке магистров по направлению 42.03.05 Медиакоммуникации.

Партнёры магистерской программы:

- Высшая школа кино "Арка"
- Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова
- Кинокомпания "Космос студио" Александра Акопова
- Группакompаний Yellow, Black and White
- Кинокомпания "Марс Медиа Энтертейнмент"
- Кинокомпания "ВайТ Медиа";
- Киностудия АМЕДИА;
- ELENA KIPER Publishing & Production
- Yoola - одна из крупнейших мультимедийных медиа-сетей в мире, которая помогает блогерам в профессиональном и творческом развитии, а также продюсирует и распространяет контент на различных платформах.
- DigitalReporter, первый в России медийный ресурс, посвященный веб-сериалам, и другие.

Форма обучения– очная. Продолжительность обучения – 2 года.

Языки преподавания: русский.

Обучение осуществляется на бюджетной (20 мест) и платной основе. Преподаватели – сотрудники НИУ ВШЭ, а также приглашённые преподаватели-практики из индустрии кино и сериального производства, а также производства скриптед-контента, платформой распространения которого является интернет (влоги, клипы, веб-сериалы).

Академический руководитель образовательной программы Д.А.Котов, кандидат социологических наук, руководитель Высшей школы кино "Арка", сценарист и продюсер.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Сегодня медиа, или вся совокупность средств массовых коммуникации, — это не только печатная пресса, фотография, кино, радио, телевидение, но и приложения для мобильных устройств, компьютерные игры, электронные книги, технологии виртуальной и дополненной реальности и многое другое.

При этом базовые принципы кинопроизводства активно распространяются на любые форматы проектов на основе написанных сценариев (здесь и далее – скриптед-контента) и адаптируются под различные платформы доставки этого контента, а также выстраиваются разные коммуникативные цепочки взаимодействия с потребителем. Таким образом, сфера применения знаний в области кинопроизводства простирается далеко за пределы собственно кино в мультимедийную полифоничную среду, что является дополнительным основанием привлекательности предлагаемой программы. К тому же одним из факторов повышения конкурентоспособности специалистов в современной медиаиндустрии все чаще становится универсализация (сочетание базовой подготовки по основам кинопроизводства и освоение различных специализированных профилей). Растет спрос на синтетических специалистов, которые способны выйти за рамки только лишь непосредственного кинопроизводства (в отношении которого все чаще используется термин "филммейкинг"), но и провести свой продукт через полный цикл, включающий в себя и прогнозирование ожиданий

аудитории, анализ конкурентной среды, оценку возможных источников финансирования, урегулирование вопросов с авторскими правами, учет специфики фестивалей и интересов прокатчиков, разработка стратегий продвижения готового фильма и т.д. Все эти тенденции являются базовыми предпосылками для открытия новой магистерской программы.

В настоящее время в России подобные универсальные программы отсутствуют. Во всех киношколах и киновузах действует система узких специализаций (отдельно продюсирование, сценарный или режиссерский курс, или еще более узкие специализации, такие как монтаж, звукорежиссура, художник по костюмам, художник по гриму и так далее). Данная новая программа, благодаря выбору элективных дисциплин, позволяет студентам получить синтетические знания, но самостоятельно строить индивидуальную образовательную траекторию.

При этом для специалистов в современном кинопроизводстве важным качественным показателем является глубина освоения фундаментальных дисциплин по истории и теории как кинематографа (зарубежного и, особенно, отечественного), так и смежных дисциплин - истории театра, изобразительного искусства, истории архитектуры, дизайна, теории музыки и истории костюма и моды. Этих дисциплин в силу ограниченности объемов программ не хватает в большинстве современных киношкол, занимающихся дополнительным профессиональным образованием, а в классических кино-вузах эти дисциплины зачастую вырваны из современного контекста, который бы позволил актуализировать эти знания. Между тем, знание и понимание фундаментальных основ культуры могло бы дать серьезный качественный скачок современным креативным разработкам в индустрии визуального контента. Очевидно, что на двухлетней магистерской программе невозможно обеспечить столь широкое разнообразие общеобразовательных и фундаментальных, а также сопредельных дисциплин. Однако за счет двухступенчатой системы образования (бакалавриат+магистратура) предполагается решать этот вопрос через привлечение талантливых выпускников бакалавриата. Это в корне отличается от того, как устроен набор студентов на программы конкурирующих школ. В ВУЗах кинематографического профиля еще на уровне бакалавриата начинаются дисциплины по специальности, и часов на общую подготовку не хватает. А на коммерческих

курсах вступительные испытания связаны исключительно с творческими экзаменами (а не опорой на портфолио и предыдущий набор знаний абитуриента).

Вместе с тем студенты программы получают фундаментальное представление о системе медиа в целом и месте кино и аудиовизуальных форматов в ней, что, разумеется, с учетом вышеобозначенного расширения сферы кино также востребовано в отрасли.

Также особый акцент в программе будет сделан на сотрудничество с индустриальными партнерами, учебные работы по реальным брифам компаний будут способствовать практическому закреплению теории и успешному освоению прикладных ремесленных навыков. Фактически вся программа будет построена на реализации прикладных проектов.

Магистратура ориентирована на выпускников бакалавриата широкого спектра специальностей, в первую очередь гуманитарных (история, филология, лингвистика, философия, культурология) желающих получить динамичную профессию в области современного кинопроизводства и креатива востребованных форматов скриптед-контента, а также на молодых специалистов, уже работающих в индустрии кино или смежных сферах, и стремящихся систематизировать имеющиеся знания, расширить сферу деятельности и получить практические навыки.

«Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» является практико-ориентированной программой: приобретение базовых знаний в области кинематографической культуры направлено на их актуализацию в рабочем процессе непосредственного производства визуального контента. В связи с этим магистерская программа состоит из трех блоков, каждый из которых формирует востребованные профессиональные компетенции:

Первый блок. Кинематограф в контексте современных медиа и креативных индустрий. Компетенции в области владения профессиональным медийным дискурсом, анализа медиаплатформ и кино как одной из таких платформ, способности рефлексировать по поводу медиаконтента на профессионально-производственном (не абстрактно-теоретическом) уровне. Именно через освоение таких компетенций возможно будет в будущем формировать управленческие

компетенции, ориентированные на принятие решений в области творческого процесса. Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ совместно с привлеченными специалистами.

Второй блок. **Творческое руководство аудиовизуальными проектами различных форматов на основе сценариев.** Креативные и производственные компетенции. Особый акцент на управлении творческими командами, отдельными проектами, коллективами на каждой из стадий (пре-продакшн, продакшн, пост-продакшн). Высшая школа кино "Арка" и другие индустриальные партнеры программы.

Третий блок. **Операционный менеджмент в сфере кинопроизводства.** Организаторские компетенции и навыки продюсирования, управление пакетами проектов и маркетинг кинокомпаний. Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ и Высшая школа кино "Арка".

Программа «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» представляет собой инновационный образовательный продукт. Это определяется следующими факторами:

а) комплексное владение экспертными, креативными и организаторскими компетенциями формирует универсального профессионала, способного синтезировать весь объем полученных знаний для оптимального практического решения современных задач;

б) программа использует партнерские ресурсы НИУ ВШЭ и реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве с постоянно расширяющимся кругом индустриальных партнеров - компаний, лидирующих в кино- и телевизионном производстве. Сотрудничество с Высшей школой кино "Арка" сможет обеспечить магистрантам постоянную навигацию в индустриальной среде, а также профессиональный тьюторинг работы над реальными брифами для закрепления и отработки необходимых навыков, востребованных в настоящий момент в реальной индустрии. А также поможет началу формирования круга профессионального общения (нетворкинг для дальнейшего карьерного продвижения).

в) Программа является проектной, то есть в рамках обучения на данной программе студенты работают над реальными проектами через вовлечение индустриальных партнеров и их кейсов непосредственно в образовательный процесс.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель программы - подготовка конкурентоспособных и востребованных специалистов, адаптированных для производства аудиовизуального контента на основе сценариев (скриптед-контента) в медиасреде в условиях изменения способов его потребления, понимающих новые технологии кинопроизводства (включая его роботизацию и автоматизацию), форматы и платформы распространения современного аудиовизуального контента. Ключевыми качествами таких специалистов новой формации должны стать умение системно анализировать меняющиеся запросы и возможности рынка и потребительского (зрительского) поведения, а также быстро принимать творческие решения в условиях неопределенности и многокритериальности на двух различных уровнях управления (управления творческими коллективами проектов и управления компаниями, чья операционная деятельность построена на реализации проектов).

Выпускники программы смогут реализовать себя в следующих направлениях:

- креативное продюсирование и сценарная разработка различных форматов скриптед-контента (проектов на основе написанных сценариев)
- организация кинопроизводства от стадии планирования вторым режиссером (в российском кинопроизводстве это функции аналогичные 1st AssistantDirector в западном) до полного контроля, осуществляемого исполнительным продюсером
- владение базовыми аналитическими навыками в области медиадистрибуции и медиапотребления для грамотного принятия решений.
- производство аудиовизуального контента для различных медиаплатформ: интернета, мобильных приложений, виртуальных туров и т.п. как в интересах открытого рынка, так и в целях продвижения отдельных организаций, компаний и т.п.

- менеджмент в кино- и телеиндустрии, ведение переговоров и организация питчингов проектов

Среди важнейших **задач программы** можно выделить три основных направления:

1. Изучение кино в контекст современных медиа

- изучение истории аудиовизуальных произведений в контексте истории медиа в целом и истории искусств – музыки, изобразительного искусства, дизайна, костюма;
- изучение теории драматургии, сторителлинга в различных медиапроектах, его театральная основы.
- получение навыков предварительного исследования: сбора фактологического материала и набора необходимой фактуры для создания проекта;
- получение навыков анализа кассовых сборов в киноиндустрии и рейтинговых показателей в телевизионном показе, анализ востребованных жанров и форматов, понимание законов маркетинга и дистрибуции контента, социологии целевых аудиторий;
- изучение современных форматов контента в интернет среде;

2. Приобретение производственных компетенций в сфере творческого управления аудиовизуальными проектами

- изучение базовой драматургии и мастерства сценариста;
- получение навыков практической работы над брифами кино- и телевизионных проектов, веб-сериалов;
- изучение технологий кинопроизводства: основ операторского мастерства, звукового дизайна и звукорежиссуры, основ монтажа и других элементов пост-продакшена;
- изучение основ режиссерской профессии и работы над художественными составляющими проекта: теории и практики проведения кастинга и работы с

актерами; изучение основ работы художника-постановщика над визуальным стилем и образами кинопроизведения; разработка режиссерской экспликации проекта;

- изучение системы планирования и организации кинопроизводства;
- изучение навыков проектной работы, менеджмента и основ управления творческим коллективом;
- подготовка собственных проектов, основы публичных выступлений и эффективного питчинга;

3. Приобретение компетенций в сфере операционного менеджмента в кинопроизводстве

- изучение принципов маркетинга аудиовизуальных проектов, основы фестивального и интернет-продвижения;
- изучение коммуникативных технологий: брендинг, PRи GR коммуникации;
- бюджетирование и финансовые принципы кинопроизводства
- изучение юридического обеспечения кино- и сериального производства.
- изучение принципов управления портфелем проектов

Приоритетное значение при реализации программы приобретает также самостоятельная работа студентов, в первую очередь – развитие индивидуальных навыков профессиональной коммуникации и практическая реализация собственных проектов. Организуется регулярная работа студентов магистратуры с индустриальными партнерами, компаниями - лидерами индустрии через систему регулярных питчингов и совместную работу над отобранными проектами в рамках проектного семинара, который представляет собой центральный элемент программы.

Для проведения мастер-классов активно приглашаются актуальные и известные российские деятели современного кинематографа и телевизионного производства.

4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

По данной программе смогут обучаться лица, имеющие разный уровень и профиль подготовки, а также различный профессиональный опыт. Планируемые вступительные испытания – конкурс портфолио, который требует от абитуриента продемонстрировать мотивацию к поступлению именно на эту программу, опыт работы в индустрии, индивидуальные достижения в профильной сфере. Частью портфолио с существенным весом является заявка на творческий проект (художественный или документальный фильм, телевизионный фильм, цикл телевизионных программ, телевизионный сериал, веб-сериал, мультфильм, мультимедийный проект, трансмедийный проект и пр.).

Программа ориентирована на несколько целевых групп.

Первую группу составляют выпускники бакалавриата гуманитарных факультетов, стремящиеся получить базовые знания и навыки в области кинопроизводства с учетом современных практик и технологий.

Вторую группу составляют специалисты, имеющие высшее образование по другому профилю и демонстрирующие интерес и практическое портфолио в выбранной сфере. Обучение по предлагаемой программе позволит им расширить сферу деятельности, приобрести практические навыки современной работы в динамично развивающейся сфере, найти творческие контакты, освоить востребованные технологии.

Часть студентов могут составить специалисты из стран СНГ, для которых подобная программа – уникальная возможность вхождения в реальную кино- и телевизионную индустрию России, которая является лидером по кинопроизводству на постсоветском пространстве.

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» имеет некоторые отдаленные аналоги в других киновузах и киношколах.

Наиболее близкими по содержанию являются магистерские программы профильных киновузов (ВГИК и т.п.). Однако, кинематографический профиль подобных программ не позволяет рассматривать кино как часть медиаиндустрии и встраивать специфику управления кино в более широкий набор феноменов, таких как

иммерсивные медиа, многоплатформенность и т.д., что как следствие приводит к оторванности контента подобных программ от реалий современной индустрии аудиовизуального контента, которая значительно шире индустрии кино в целом.

Некоторую внешнюю похожесть демонстрируют различные 2-х-летние образовательные программы ДПО в Московской школе кино, однако они не обладают бюджетными местами и в значительной степени рассчитаны не на выпускников бакалавриата, расширяющих и достраивающих свой профиль, а на взрослых специалистов, полностью меняющих свою профессиональную траекторию. Такой подход уже частично был протестирован на программах ДПО факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ совместно с Высшей школой кино "Арка", таких как "Креативное и генеральное продюсирование", "Сценарное мастерство и редакция", "Филммейкинг и производство контента для интернета".

Магистерская программа "Кинопроизводство в мультиплатформенной среде" синтезирует все лучшие наработки этих программ и дает возможность их углубления за счет расширения спектра фундаментальных дисциплин и, при этом, их осмысления и практического применения полученных знаний в актуальном современном производстве.

Также эта программа готовит унифицированных специалистов, способных найти применение не в какой-то одной, а в нескольких кино- и телевизионных профессиях, что повышает конкурентоспособность на рынке труда и соответствует современным тенденциям.

Планируемое количество учащихся магистратуры (20 бюджетных и 10-15 платных мест) позволит выпустить достаточное количество востребованных профессионалов и привлечь к обучению в НИУ ВШЭ широкий круг выпускников бакалавриата, мотивированных для работы в кино- и телеиндустрии.

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

После окончания магистратуры выпускники смогут получить востребованную работу в кино- и телевизионной индустрии, в видео-продакшенах и креативных

агентствах, специализирующихся на производстве интернет-контента. Их потенциальные работодатели - это, прежде всего, компании - партнеры магистерской программы ("Базелевс" Тимура Бекмамбетова, "Космос студио" Александра Акопова, групп компаний Yellow, Black and White, кинокомпания "Марс Медиа Энтертейнмент" и "ВайТ Медиа"), для которых она является площадкой для подготовки и практического тестирования творческих кадров. Также с учетом распространенного в индустрии проектного принципа деятельности у выпускников программы есть возможность трудоустройства и в других компаниях, работающих на рынке.

Выпускники магистратуры также смогут продолжить образование в аспирантуре НИУ ВШЭ.

SUMMARY

«Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» – магистерская программа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ по направлению 42.03.05 "Медиакоммуникации".

В настоящий момент базовые принципы кинопроизводства активно распространяются на любые форматы скриптед-контента (проектов на основе написанных сценариев) и адаптируются под различные платформы доставки этого контента, существенно расширяя сферы профессионального применения. К тому же одним из факторов повышения конкурентоспособности специалистов в современной индустрии все чаще становится универсализация (сочетание базовой подготовки по основам кинопроизводства и освоение различных специализированных профилей). Эти постулаты являются отличительными особенностями этого уникального курса.

Также одной из отличительных особенностей программы является ее тесная связь с реальной индустрией по всем современным направлениям:

Партнёры магистерской программы:

- Высшая школа кино "Арка"
- Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова
- Кинокомпания "Космос студио" Александра Акопова

- Группаконпаний Yellow, Black and White
- Кинокомпания "Марс Медиа Энтертейнмент"
- Кинокомпания "ВайТ Медиа";
- Киностудия АМЕДИА;
- ELENA KIPER Publishing & Production
- Yoola -партнерская медиасеть, одна из крупнейших

мультиканальных сетей в мире, которая помогает блогерам в профессиональном и творческом развитии, а также продюсирует и распространяет контент на различных платформах.

- DigitalReporter, первый в России медийный ресурс, посвященный веб-сериалам.
- и этот список постоянно пополняется актуальными участниками рынка.

Форма обучения– очная. Продолжительность обучения – 2 года.

Языки преподавания: русский.

Обучение осуществляется на бюджетной (20 мест) и платной основе. Преподаватели – сотрудники НИУ ВШЭ, а также приглашённые преподаватели-практики из индустрии кино и сериального производства, а также производства скриптед-контента, платформой распространения которого является интернет (влоги, клипы, веб-сериалы).

В настоящее время в России подобные универсальные программы отсутствуют, во всех киношколах и киновузах действует система узких специализаций (отдельно продюсирование, сценарный или режиссерский курс, или еще более узкие специализации, такие как монтаж, звукорежиссура, художник по костюмам, художник по гриму и так далее). Данная новая программа, благодаря выбору элективных дисциплин, позволяет студентам получить синтетические знания, но самостоятельно строить индивидуальную образовательную траекторию.

Также особый акцент на сотрудничество с индустриальными партнерами, учебные работы по реальным брифам компаний будут способствовать практическому закреплению теории и успешному освоению прикладных ремесленных навыков.

Цель программы - подготовка продюсеров, организаторов кинопроизводства, конкурентоспособных и востребованных специалистов, которые смогут показать себя потенциальным работодателям уже в ходе обучения, а также сумеют гибко реагировать на изменения способов потребления скриптед-контента зрителями за счет понимания новых технологий, форматов и платформ распространения аудиовизуального контента в целом в медиаиндустрии (а не только киноиндустрии). Ключевыми качествами таких специалистов новой формации должны стать умение логически мыслить, системно анализировать, досконально понимать весь процесс как творческого производства контента, так и управления портфелем проектов.

«Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» является практико-ориентированной программой: приобретение базовых знаний в сфере кинопроизводства в медиа направлено на их актуализацию в широком диапазоне конечных современных медиа-продуктов.

Программа опирается на уже сложившийся в НИУ ВШЭ опыт и лучшие методики в следующих направлениях образовательной деятельности:

- совместные программы с NewYorkFilmAcademy и Высшей школой кино "Арка"
- система преподавания базовых кинодисциплин наиболее популярных отечественных киношкол-конкурентов
- опыт онлайн-образования в "Фильмошколе" (с недавнего времени вошедшей в структуру Высшей школы кино "Арка")
- система коротких интенсивов и учебных модулей по узким, в том числе экспериментальным профилям (влоги, клипы, веб-сериалы).

Программа готовит продюсеров кино, телевидения и в современных цифровых индустриях, организаторов киносъёмочного процесса (исполнительных продюсеров и вторых режиссеров), режиссеров и сценаристов широкого профиля с возможностью углубленного изучения отдельных жанровых и форматных профилей за пределами классической киноиндустрии в том числе (в интернете, для мультимедийных и мобильных платформ, для корпоративного видео и т.п.).

Академический руководитель образовательной программы Д.А.Котов,
кандидат социологических наук, руководитель Высшей школы кино "Арка".