

ЭКОНОМИКА КИНОПРОИЗВОДСТВА В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Исторически развитие фильмопроизводства, расширение киносети, создание копировальной промышленности пришлось в нашей стране на 1920–1930-е годы. Становление отечественного кинематографа сформировало потребность в национальных кадрах — организаторах кинопроизводства. И хотя вопрос о подготовке специалистов в области кино в те трудные годы обсуждался, но реальное воплощение он смог получить в 1943 году.

В начале 1942 года Совет Народных Комиссаров (СНК) предпринял меры по обеспечению подготовки кадров для кинематографии, прежде всего — организаторов производства. Стали разрабатываться проекты учебного плана, штатного расписания экономического факультета ВГИК. В декабре 1942 года учебный план экономического факультета института получил одобрение Комитета по делам кинематографии и СНК, 23 апреля 1943 года в свет вышло правительственное постановление, где говорилось, что в структуре ВГИК предусмотрено создание экономического факультета. И 29 апреля 1943 года был издан приказ, определивший задание по подготовке кадров: режиссерский факультет — 15 мест, актерский — 30, сценарный — 15, операторский — 15, художественный — 15, экономический — 60.

В военные годы набор студентов проходил в Алма-Ате (Казахстан). Факультет не смог набрать тогда 60 студентов, всего 18-ть. Но в ноябре 1943-го ВГИК возвратился в Москву, где был проведен добор, и 60 студентов-экономистов приступили к обучению.

Первым руководителем экономического факультета ВГИК стал Ю.В. Богданкевич, а после образования деканата избран деканом Б.П. Орлов. Программа обучения будущих экономистов — организаторов кинопроцесса — совершенствовалась длительное время. К преподаванию были приглашены как специалисты-практики, так и известные ученые. В числе первых педагогов факультета необходимо назвать таких выдающихся специалистов, как Н.Д. Анощенко, Д.С. Бердакин, Б.П. Орлов, Г.П. Широков, М.Ф. Кусков, Б.Ц. Урланис, Ю.А. Каллистратов, П.П. Маслов, М.В. Тихонов... Именно их труды обеспечили развитие актуальных направлений подготовки организаторов кинопроизводства и проката, формирование пакета профильных дисциплин. В 1947 году состоялся первый выпуск экономистов: институт окончили 37 человек, получившие дипломы по специальностям «Экономист фильмопроизводства», «Экономист киноэксплуатации». Правда, в течение трех лет (1958–1960) набор на экономический факультет был приостановлен, но в 1960 году, в связи с острой потребностью в кинопроизводстве квалифицированных экономистов, обучение на факультете возобновилось в очной и заочной форме.

Шли годы, и факультет превратился в кузницу кадров организаторов кинопроизводства не только нашей страны, но и многих зарубежных государств. Со временем изменялись названия специальностей: *инженер-экономист, экономист кино и ТВ, менеджер*. В условиях рыночной экономики кинематограф перешел на освоение продюсерской модели, где важнейший субъект кинопроцесса — предприниматель-продюсер. Возникла и острая необходимость подготовки квалифицированных кадров по специальности «продюсер кино и телевидения». Именно ВГИК стал инициатором введения новой специальности высшего образования — «Продюсерство». Факультетом был подготовлен проект государственного образовательного стандарта по этой специальности. В декабре 2002 года стандарт утвердило Министерство образования РФ, и в 2003-м впервые в России ВГИК провел набор студентов по специальности «Продюсерство кино и телевидения».

Секреты профессии. Внедрение новой специальности поставило перед факультетом сложные задачи. Нужно было разработать учебный план, сформировать педагогический коллектив, подготовить учебники, учебно-методические пособия, правила и содержание приемных экзаменов и т. д. В кинематографической отрасли эта работа проводилась впервые и носила инновационный характер. Инновационность разработок объясняется прежде всего многочисленностью и разнообразием функциональных обязанностей продюсера. От педагогов факультета ВГИК, ведущих подготовку, требовалось создание специальной и современной образовательной программы, которая соответствует стратегическим целям высшего профессионального образования в области кинематографии и ТВ, а также потребностям рынка труда.

Продюсерство — это предпринимательская деятельность в сфере духовного производства, принципиально отличающаяся по своей сущности и содержанию от производства иных материальных благ. Стержнем духовного производства являются не техника или технологии, а индивидуальные качества тех, кто занят в производственном процессе, прежде всего, самих продюсеров. Поэтому основным содержанием процесса обучения стало не освоение репродуктивных функций, общих для всех видов предпринимательской деятельности, а культивирование качеств личности и профессиональных компетенций будущих специалистов кино, от багажа знаний которых зависит результативность предпринимательства, нацеленного на моделирование у потребителей интереса к выпускаемой кинопродукции.

Сфера реализации творческого потенциала и профессиональных навыков выпускников продюсерского факультета ВГИК обширна. Это съемочные группы, продюсерские компании, киностудии, а также структуры технологически обеспечивающие кинопроцесс и органы управления кинематографией и ТВ, телекомпании, прокатные фирмы, кинотеатры, учебные организации, научные подразделения. За годы своего существования факультет выпустил более 3000 специалистов. Со студенческой скамьи будущие организаторы производства и продюсеры совместно со студентами других факультетов

(режиссерский, операторский, художественный, актерский, сценарно-киноведческий, мультимедиа) постигают сложный мир экранных искусств и, что важно, осваивают навыки коллективного труда на этапе проведения съемки учебных работ. Трудно назвать кинематографическую структуру, телеканал или съемочную группу, которые не были бы, так или иначе, связаны с факультетом, его педагогами, выпускниками ВГИК.

О кинобизнесе. В настоящее время кинобизнес переживает новый этап реформирования. Проблемы внедрения цифровых технологий, повышение качества выпускаемой кинопродукции, расширение киносети и преодоление пиратства, а также корректировка механизмов государственной поддержки фильмопроизводства и внедрение экономически обоснованных, прозрачных для субъектов кинобизнеса моделей распределения доходов от кино — эти и другие вопросы напрямую касаются как содержательной части подготовки профессиональных кинематографических кадров, так и их адаптации к реформирующейся практической среде.

Научные изыскания. Важное место в решении этих задач, в обеспечении высокого качества образовательного процесса занимает научно-исследовательская работа, которую ведут студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав факультета. Тематика исследований связана с актуальными проблемами отрасли, к изучению и оценке которых привлекаются ведущие специалисты аудиовизуальной сферы. Основная роль здесь принадлежит аспирантуре, Диссертационному совету по присуждению ученой степени «кандидат экономических наук». В последние три десятилетия подготовлено и защищено немало научных исследований, чьи результаты широко применяются в практической сфере и связаны с управлением, организацией, продюсированием, экономикой производства кинематографии и ТВ. К числу таких работ относятся: *«Нормативное регулирование процессов обновления техники в кинематографии»*; *«Оценка конечных результатов кинопроизводства в условиях перехода к рынку (на примере Объединения «Мосфильм»)»*; *«Аренда в механизме приватизации предприятий»*; *«Оценка производственных и коммерческих рисков в управлении кинопроцессом»*; *«Организация внутрихозяйственного расчета на стадии перехода к рынку»*; *«Нормативное управление ресурсным обеспечением процессов разработки киноаппаратуры»*; *«Организационный и экономический механизм телевидения в условиях перехода к рынку»*; *«Хозяйственный механизм киновидеостудий нового типа»*; *«Формирование механизма предпринимательских гарантий в процессе становления продюсерского кинематографа»*; *«Организационно-экономическая система функционирования телевидения в современных условиях»*; *«Планирование факторов производства аудиовизуальной продукции в условиях рынка»*; *«Организационно-экономические основы формирования видеорынка в России»*; *«Социально-экономическая оценка телевизионных проектов»*; *«Организационно-экономический механизм государственного регулирования в сфере культуры»*; *«Формирование инвестиционного механизма кинематографии России»*; *«Пути совершенствования*

организационно-творческого процесса в кинопроизводстве в условиях научно-технического прогресса»; «Телевизионное продюсирование и тенденции его развития в современных условиях»; «Социально-экономический механизм развития организаций молодежного творчества» и другие.

В научно-творческой деятельности участвуют и студенты, но формы этой работы различаются. Будущие специалисты участвуют во всероссийских конкурсах лидеров и руководителей детских и молодежных организаций («Лидер XXI века», «Студенческий актив» и т. д.), в национальном проекте «Государственная поддержка талантливой молодежи», в организации Национальной премии «Икар», во Всероссийском семинаре-школе по предпринимательству «Успешный старт», в первом Всероссийском студенческом конкурсе научных и творческих работ «Государственная культурная политика — современное состояние и перспективы развития».

Нормативно-методическая база. Учебный процесс по подготовке профессиональных кадров в экономике кинопроизводства основан на нормативной и методической базе, включающей федеральные образовательные стандарты и программы, учебные планы, рабочие программы по всем дисциплинам, учебные пособия, методические материалы. Цель этих разработок — практическая реализация образовательного стандарта, его содержания, структуры и наполнения учебного процесса, так как система отбора абитуриентов должна отражать функциональные обязанности продюсера аудиовизуальной продукции в новых рыночных условиях, его роль и место в кинопроцессе. Продюсер как соучастник творческо-производственного процесса и как лицо, несущее ответственность за результаты деятельности киногруппы, должен обладать глубокими знаниями из разных дисциплин гуманитарного, социального, профессионального и экономического циклов, а также разных кинематографических профессий — кинодраматургии, режиссуры, операторского мастерства, монтажа, звукового оформления фильма, организации и экономики аудиовизуальной сферы, предпринимательства, кинотелетехники, правоведения.

Книги и учебники. Существуют и разные формы работы со студентами по освоению актуального материала. Неотъемлемая часть обучения — подготовка учебников, учебно-практических пособий¹. К учебным пособиям относятся: «Основы продюсера. Аудиовизуальная сфера», «Мастерство продюсера кино и телевидения», «Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы», «Основы кинопроизводства», «Управление кинопроектом», «От идеи к бюджету фильма», «Продюсер и право», «Продюсирование анимационных фильмов», «Телепродюсирование. Современные аспекты», «Продюсер и авторы визуального ряда фильма». К этой литературе обращаются не только студенты, к ней прибегают и организации, киностудии, немало предприятий аудиовизуальной сферы деятельности.

¹ Педагогами продюсерского факультета ВГИК при содействии издательства «ЮНИТИ-ДАНА» выпущено 12 учебников. — *Прим. авт.*

Цифровые технологии. Особое место в обучении занимает подготовка и выпуск учебно-практической литературы, раскрывающей внедрение в кинопроцесс, кино- и телепоказ новых технических средств, инновационных технологий, в частности, компьютерных. Внедрение новых форматов 4D, 4K, коллаборация кинотеатральной и телевизионной сфер, выход на большие киноэкраны премьерных телешоу и представлений, постепенный «уход» драматического кино в интернет, на ТВ, включая необходимость создания принципиально новой системы дистрибьюции — все это находит отражение в рабочих программах, методических пособиях по преподаваемым дисциплинам. Как самостоятельные дисциплины в учебной программе выделены такие предметы, как *«Цифровые технологии в кинематографии»*, *«Спецэффекты и компьютерная графика в фильмопроизводстве»*, *«Техника и технология кино и телевидения»*.

В таком системном подходе и реализуется важнейшая составляющая подготовки профессиональных кинематографических кадров — обучение навыкам работы в условиях рынка. Путеводителем служат знания, компетенции и навыки, которые отражают готовность выпускников к профессиональной деятельности, поощряют инициативу и развивают креативность вне зависимости от того, будут ли они работать «на себя» или предпочтут стать наемными работниками. Предметы *«Финансовое обеспечение продюсерской деятельности»*, *«Экономика аудиовизуальной сферы»*, блок дисциплин по формированию и использованию ресурсов кинобизнеса, включая *«Юридическое сопровождение продюсерской деятельности»* и разрабатываемую нормативно-методическую базу, — все эти направления лежат в основе такой подготовки.

В проводимой факультетом работе есть и проблемы, затрудняющие решение поставленных задач. Это, во-первых, отсутствие необходимых финансовых ресурсов, направленных на выполнение исследований, которые в значительном объеме проводятся сегодня на общественных началах. Во-вторых, проблема обеспечения учебного процесса педагогическими кадрами. К сожалению, подготовка аспирантов на продюсерском факультете прекращена по решению Минобрнауки России, что не позволяет создавать резерв профессорско-преподавательского состава. Затруднено и привлечение специалистов-практиков высокого уровня для проведения спецкурсов, мастер-классов, что объясняется их немалой загруженностью на основной работе и низким уровнем оплаты педагогов, не имеющих научных званий и степеней. В случае решения этих проблем качество подготовки будущих организаторов кинопроизводства и продюсеров многократно возрастет.

*П.К. Огурчиков, доктор культурологии, кандидат экономических наук,
профессор, декан Продюсерского факультета ВГИК*

*В.И. Сидоренко, кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
продюсерского мастерства Продюсерского факультета ВГИК*