

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2011/2012

BMP 2903 Ledelse av film, TV og scene-produksjon

Studium

Bachelor of Management

Kursansvarlig

Terje Gaustad

Institutt

Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester

Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng

30

Undervisningsspråk

Norsk

Innledning

De fleste kulturbransjene har i løpet av de siste årene gjennomgått en intensivt profesjonalisering, og dette har skapt et økt behov for produksjonsledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også kan se disse innenfor en økonomi og ledelsesfaglig ramme.

Selve produksjonsprosessen innen film, TV og scenekunst omfatter realiseringen av prosjektene, og dette er en ømfintlig prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for kvaliteten og verdien av sluttproduktet. Usikkerheten er spesielt stor siden produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og prestasjoner.

En god produksjonsleder bør ha økonomisk og administrativ tyngde til å styre produksjonsprosessen innenfor gitte kostnadsrammer, men samtidig forstå hva som ligger bak alle tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne hele tiden blir ivaretatt. Denne type lederstillinger er av de mest komplekse, varierte og ansvarsfulle jobbene man kan finne innenfor de kreative næringene og etterspørselen etter dyktige kandidater er derfor stor.

Dette programmet gir deltakerne et spesialtilpasset teoretisk fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon og ledelse samt kommunikasjon og forhandlingsteknikk. Teorien blir gjennomgått i en bransjespesifikk ramme av de spesielle forutsetningene for verdiskapning man finner innen film, TV og scenekunst, og programmet har en klar anvendt vinkling.

Den anvendte vinkling blir ivaretatt gjennom utstrakt bruk av case-undervisning. Gjennom hele programmet vil deltakerne arbeide med case fra film, TV og sceneproduksjon. I arbeidet med disse casene blir deltakerne stilt overfor simulering av sentrale problemstillinger en produksjonsleder vil møte. Casene har en viktig funksjon i å relatere teorien til praktiske problemstillinger, samt i å binde de forskjellige teoretiske tilnærmingene sammen på en helhetlig måte som tydeliggjør deres verdi og anvendbarhet i forhold til hele produksjonsprosessen. Deltakerne ser tydelig hvordan teorien kommer til praktisk nytte, og de får innsikt i og oversikt over produksjonsprosessene innen film, TV og scenekunst. Casearbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med produsenter og produksjonsledere fra bransjene som arbeidet på de reelle produksjonene casene representerer.

Deltakerne kan velge ytterligere anvendt spesialisering gjennom valg av prosjektoppgave.

Programmet gjennomføres i samarbeid med Nordisk Film & TV, Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Danse- og teatersentrum (DTS).

Læringsmål

Å utvikle deltakerens kunnskaper til:

- å være kjent med sentrale og relevante prinsipper for organisasjon og ledelse av prosjekter
- å være kjent med sentrale og relevante prinsipper for kostnadsplanlegging, økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse for prosjekter
- å forstå de spesielle forutsetningene for verdiskapning man finner i de kreative bransjene

- å være kjent med relevante prinsipper for forhandlinger og konflikthåndtering
- å være kjent med de vanligste bransjeavtalene brukt innen film, TV og sceneproduksjon

Å utvikle deltakerens ferdigheter slik at de kan lede gjennomføringen av film, TV og scene-produksjoner, som blant annet innebærer:

- å kunne organisere produksjonen på en måte som ivaretar både kreative og økonomiske verdier
- å kunne håndtere uforutsette hendelser på en måte som gjør at produksjonen blir minst mulig skadelidende
- å kunne kostnadsberegne og justere budsjetter for hele produksjonen samt å benytte dette som styringsverktøy
- å håndtere forhandlinger, avtaleinngåelse og konfliktløsning i forhold til kreative, administrative og tekniske prosjektansatte og leverandører

Videre skal deltakerne gjennom bruk av praktiske casestudier få trening i å se og vurdere etiske dilemma som oppstår i produksjonsprosessene.

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på Bachelor Programmet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i film, TV eller sceneproduksjon. Ved innpassing i et studium, må opptakskrav for studiet oppfylles.

Obligatorisk litteratur

Bøker:

Clevé, Bastian. 2006. Film production management. 3rd ed. Elsevier
 Dean, Peter. 2002. Production management : making shows happen. Crowood Press
 Isaacs, William. 1999. Dialogue and the art of thinking together : a pioneering approach to communicating in business and in life. Currency. Introduction: pp. 1-14, Chap. 1: pp. 17-48, Chaps. 8-9: pp. 185-238, Chap. 15: pp. 336-359
 Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. 2008. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 2. utg. Universitetsforlaget. kap. 1, 3-5, 7-8, 12-15
 Koster, Robert. 2004. The budget book for film and television. 2nd ed. Focal Press
 Mitchell, Leslie. 2009. Production management for television. Routledge

Artikkelsamling:

ed. T.Gaustad. 2011

Anbefalt litteratur

Bøker:

Baggeråns, Liv. 1993. Produksjonsplanlegging og produksjonsledelse i fjernsyn : håndbok for produksjonsledere. Vett & Viten
 Brown, Blain. 2008. Motion picture and video lighting. 2nd ed. Focal Press
 Copley, Soozie and Philippa Killner. 2001. Stage management. Crowood
 Elstad, Beate og Donatella De Paoli. 2008. Organisering og ledelse av kunst og kultur. Cappelen akademisk
 Pallin, Gail. 2006. Stage management : the essential handbook. Rev. ed. Nick Hern
 Rizzo, Michael. 2005. The art direction handbook for film. Focal Press
 Wheeler, Paul. 2005. Practical cinematography. 2nd ed. Focal Press
 Zettl, Herbert. 2011. Television production handbook. 11th ed. Wadsworth Cengage Learning

Emneoversikt

1. samling

Produksjonsleder-rollen innenfor film, TV og scenekunst

Produksjonsleder-rollen og de konkrete oppgavene lederen står overfor varierer fra segment til segment innen de kreative bransjene avhengig av medium og størrelse på produksjonen, men de underliggende nøkkelfunksjonene vil likevel være de samme. Spesielt er forståelsen for kreativ verdiskapning og de avveininger som må gjøres mellom kreative og økonomiske hensyn helt avgjørende for produksjonsledere innen alle segmenter av de kreative bransjene. Slike beslutninger må ofte gjøres under tidspress, og en god produksjonsleder må derfor selv kunne foreta, eller bistå produsenten i å foreta denne typen avveininger raskt og effektivt.

- Produksjonsleder-rollen i spillefilm, TV, reklamefilm, teater, opera, konsert, events
- Verdiskapning i kreative prosjekter
- Samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn

Case-arbeid: Introduksjon til casene, metode for arbeid med case, produksjonsleder-rollen i film, TV og teater casene.

2. samling

Organisering og ledelse av kreative produksjoner

De fleste film, tv og scenekunst produksjoner blir organisert som prosjekter. Målet for samlingen er å gi deltakerne en bevissthet om hva som er spesielt ved ledelsen av slike kreative prosjekter og

hvilke organisatoriske og ledelsesutfordringer produksjonslederen her står overfor. Følgende temaer tas opp:

Hva er spesielt ved å være produksjonsleder? Hva leder jeg og hvordan?

- Egenskaper ved film, TV og scenekunstprosjekter
- Prosjektenes kreative og økonomiske mening og mål
- Prinsipper og strategier for produksjonsledelse
- Kreativitet versus kontroll

Hvilke teknikker og metoder kan hjelpe meg som produksjonsleder?

- Ulike typer produksjonsorganisering i film, TV og scenekunst
- Ulike typer prosjektteam
- Identifikasjon og håndtering av usikkerhet
- Milepælplanlegging og produksjonsplaner
- Styrings- og kontrollmetoder

Case-arbeid: Organisering av film, TV og teater casene, valg av strategier og håndtering av uforutsette hendelser.

3. samling

Forhandlinger, kontrakter og konflikthåndtering

På grunn av prosjekt organiseringen vil de aller fleste film, tv og scenekunst produksjoner innebære at et betydelig antall avtaler må forhandles frem på kort tid (avtaler med stabsmedlemmer, utstyrs- og tjenesteleverandører, osv.), og svært mange av disse vil falle inn under produksjonslederens ansvarsområde. I et kommunikasjonsperspektiv vil disse forhandlingene kun representere en første fase i produksjonslederens arbeid. Etter kontrakts- eller avtaleinngåelse vil god og effektiv kommunikasjon være en forutsetning for en vellykket produksjonsgjennomføring. Når konflikter oppstår kan en effektiv dialog og evnen til å forstå partenes forskjellige referanserammer – både kreative og økonomiske – bidra til hurtige og varige løsninger. Produksjonslederen må derfor se dette i et helhetlig perspektiv for å unngå at for eksempel måten avtaleforhandlingene blir gjennomført på sår spirer til senere konflikter. For å gjennomføre selve kontrakteringene uten unødvendige juridiske kostnader må produksjonslederen videre være kjent med bransjenes spesielle rammeavtaler samt de vanlige kontraktsformene som benyttes i forskjellige typer produksjoner.

- Effektiv organisasjonskommunikasjon
- Forhandlingsteknikker
- Bransjeavtaler og kontraktsformer

Case-arbeid: Forhandlinger, kontrakter og konflikthåndtering i film, TV og teater casene.

4. samling

Økonomi og ressursstyring

Kostnadsplanlegging og økonomistyring representerer sentrale ledelsesverktøy for en produksjonsleder. Deltakerne får derfor en grundig innføring i regnskapets begrepsapparat slik det anvendes innenfor film, tv og scenekunst. Relevant begrepsapparat er en forutsetning for å kunne utarbeide kalkyler og budsjetter, for å kunne forstå regnskapstall for film, TV og scenekunst produksjoner, for å kunne kommunisere i de spesielle termer bransjene benytter og for å kunne forstå hvordan og hvorfor produksjonskostnadene utvikler seg som de gjør. Ressursstyring handler om å ha forståelse for sammenhengen mellom de ulike innsatsfaktorene i en produksjon. I økonomiske termer innebærer dette innsikt i hva som påvirker kostnadene knyttet til eksempelvis en enkelt scene i en film. Forståelse for hva som driver ressursene er en forutsetning både for å kunne kalkulere og budsjettere med en rimelig grad av treffsikkerhet, og i tillegg er det avgjørende for å kunne raskt tolke økonomiske kostnadsavvik som måtte oppstå under produksjonen på en korrekt måte. Kostnadsplanlegging (nedbrekk og kalkulering av manuskript, programkonsepter, osv.) er et viktig bidrag til budsjettarbeidet.

- Produksjonsregnskapets begrepsapparat i film, TV og scenekunst
- Ressursstyring
- Nedbrekk og kalkulering / kostnadsplanlegging

Case-arbeid: Kostnadsplanlegging av nøkkelementer i film, TV og teater casene

5. samling

Budsjettering og budsjettanvendelse

Produksjonsbudsjettet kan oppfattes som en økonomisk beskrivelse av planlagt utvikling for film, TV eller scene-produksjonen og er således av produksjonslederens viktigste ledelsesverktøy. Et budsjett viser i økonomiske termer den strategi som er valgt for å innfri gitte mål, og både strategien og målene vil typisk være splittet i understrategier og delmål. Delmålene er ikke bare knyttet til mer detaljerte kostnadsposter, men også opp mot en tidsplan. Tidsplanlegging, som blant annet utarbeidelse av innspillingsplanen for en film, er av den grunn en helt avgjørende del av budsjettarbeidet. Gjennom produksjonsperioden vil kostnadsrapportering og påfølgende omdisponeringer og justeringer innen budsjett og tidsplan være viktige verktøy i produksjonslederens arbeid med å holde produksjonen innenfor sine økonomiske rammer også når uforutsette hendelser inntreffer.

- Budsjettering og innføring i relevant dataverktøy (EP Budgeting)
- Budsjettanvendelse og rapportering

Case-arbeid: Budsjettering av hele film, TV og teater casene, justeringer for uforutsette hendelser som ivaretar både de kreative og økonomiske hensyn.

Se forøvrig nærmere beskrivelse av samlingene under.

Dataverktøy

Movie Magic Budgeting and Scheduling Software

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 150 undervisningstimer over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester hete BMP 2904 og i 2. semester BMP 2905.

Eksamen

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av total karakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av total karakteren i kurset. Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.

Eksamenskode(r)

BMP 29031 - skriftlig eksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i BMP 2903, 30 studiepoeng.

BMP29032 - prosjektoppgave som teller 60% for å oppnå godkjent karakter i BMP 2903, 30 studiepoeng.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.

Hjelpemidler til eksamen

Enkel kalkulator er tillatt til den skriftlige eksamen.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator.
<http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler>

Kontinuasjon

Ved neste ordinære eksamen.

Tilleggsinformasjon