

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BMP 2903 Ledelse av film, TV og scene-produksjon

Studium

Bachelor of Management

Kursansvarlig

Terje Gaustad

Institutt

Institutt for kommunikasjon og kultur

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 vinklingen 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, Norske film, TV- og spillprodusenters forening, 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:

- Andersson, Nina Blystad. 2011. Filmens hjerte : produksjonskontore. Fagbokforlaget. side 9-32, 47-218
- 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. 2013. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget. kap. 1, 3-13
- Sending, Aage. 2013. Økonomistyring 1. 2. utg. Fagbokforlaget. kap. 1, 3, 6-8, 17 og 18.2

Artikkelsamling:

Ed. T.Gaustad. Artikkelsamling

Anbefalt litteratur

Bøker:

- Baggerånsås, Liv. 1993. Produksjonsplanlegging og produksjonsledelse i fjernsyn : håndbok for produksjonsledere. Vett & Viten
- Brown, Blain. 2008. Motion picture and video lighting. 2nd ed. Focal Press
- Clevé, Bastian. 2006. Film production management. 3rd ed. Elsevier
- Copley, Soozie and Philippa Killner. 2001. Stage management. Crowood
- Elstad, Beate og Donatella De Paoli. 2014. Organisering og ledelse av kunst og kultur. 2. utg.. Cappelen Damm akademisk
- Koster, Robert. 2004. The budget book for film and television. 2nd ed. Focal Press
- Mitchell, Leslie. 2009. Production management for television. Routledge
- Pallin, Gail. 2010. Stage management : the essential handbook. New ed. Nick Hern Books
- Rizzo, Michael. 2014. The art direction handbook for film & television. 2nd ed. Focal Press
- Wheeler, Paul. 2005. Practical cinematography. 2nd ed. Focal Press
- Zettl, Herbert. 2012. Television production handbook + workbook. 11th ed. Wadsworth Cengage Learning

Emneoversikt

Cirka halvparten av hver modul vil omhandle prosjektledelse og økonomistyring. Her vil deltakerne blant annet tilegne seg kunnskap om prosjektorganisering, nedbrekk, kostnadsforståelse, ressurs- og tidsplanlegging, budsjettering (med bruk av Excel og Movie Magic Scheduling & Budgeting), likviditetsplanlegging, kostnadskontroll og avviksanalyse. I tillegg vil hver modul ha fordypning i følgende tema:

Modul I. Produksjonsleder-rollen innenfor film, TV og scenekunst

- Din rolle som produksjonsleder i spillefilm, TV, reklamefilm, teater, konsert, events
- Verdiskapning i kreative prosjekter, samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn

Modul II. Ledelse av kreative produksjoner

- Ledelsesstrategier
- Teknikker for bygging av gode team
- Gruppeprosesser og nettverk

Modul III. Forhandlinger og konflikthåndtering

- Forhandlingsteori og teknikker
- Kommunikasjon for integrative forhandlinger
- Konflikthåndtering og vanskelig feedback

Modul IV. Risiko og kriseledelse

- Risikoanalyser
- Risikohåndtering
- Kriseledelse og krisehåndtering

Modul V. Avtaler, kontrakter og finansiering

- Overenskomster og avtaleverk
- Bruk av avtaler og kontrakter i produksjonene
- Prosjektfinansiering

Dataverktøy

Movie Magic Budgeting and Scheduling Software og itslearning

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres 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 på @bi finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen.

Legg særlig merke til bruk av kalkulator.

Kontinuasjon

Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Tilleggsinformasjon