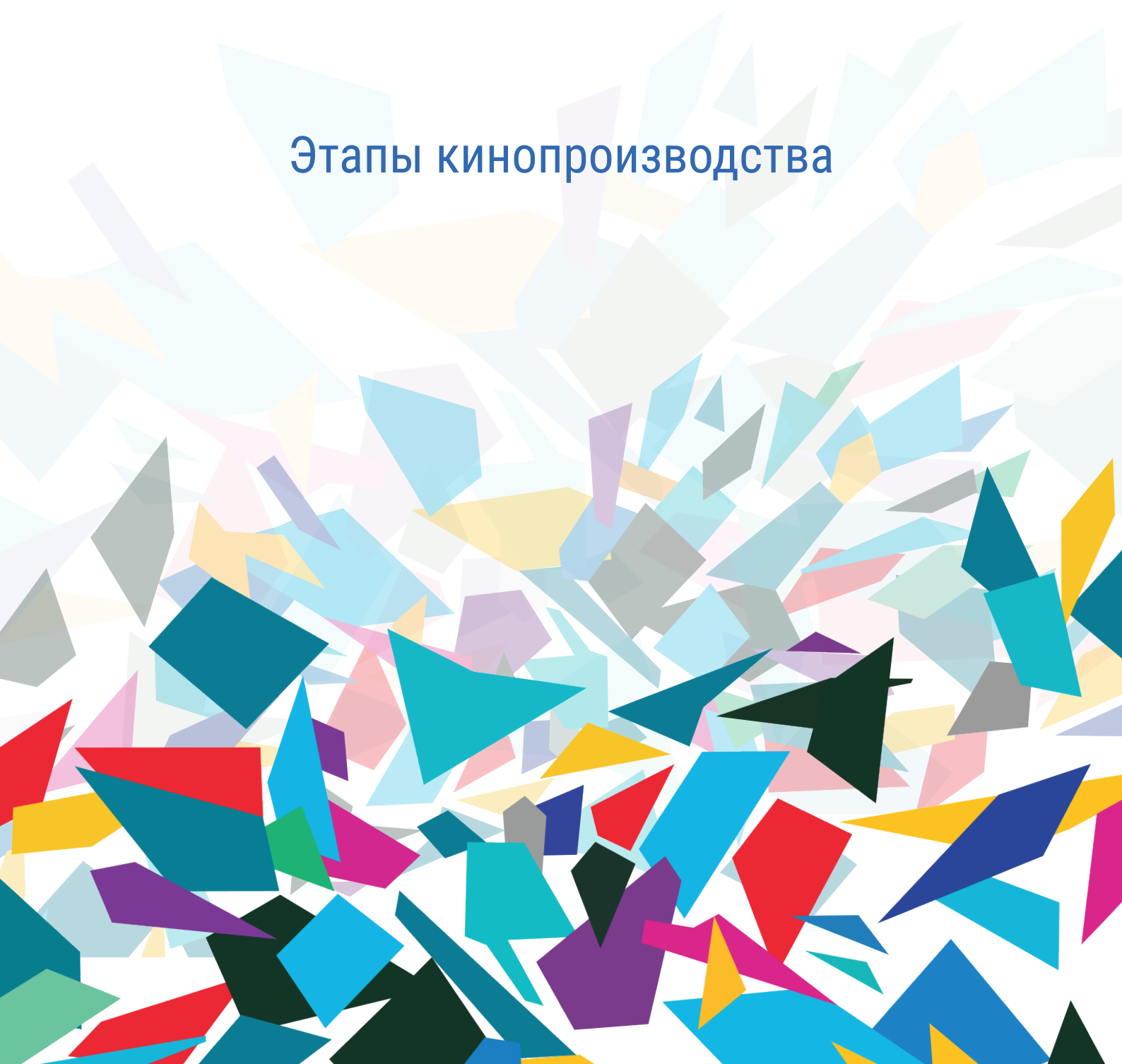

ВВЕДЕНИЕ В КИНОИСКУССТВО

Этапы кинопроизводства

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Этапы кинопроизводства

Автор лекции: Гульнара Абикеева

Фильмы:

- «Американская ночь» Ф. Трюффо
- «Роман с камнем» Р. Земекиса
- «Восемь с половиной» Ф. Феллини
- «Мухаммад. Посланник Бога» М. Маджиди

Основные идеи:

1. Создание фильма можно рассматривать как длительный процесс принятия решений не только режиссером, но и всеми специалистами, работающими в съемочной группе.
2. Фильм обычно проходит через три процесса: производство, дистрибуцию и кинопоказ.
3. Четыре этапа кинопроизводства: первый – сценарий и поиск финансирования, второй – подготовительный, или препродакшн, третий – съемочный, или продакшн, и четвертый – постпродакшн.
4. Большинство картин, выходящих в кинопрокат, являются результатом усилий сотни специалистов, работающих в кино. Это мелкозернистое разделение труда оказалось надежным способом подготовки, съемки и сборки высокобюджетных фильмов.
5. На первом этапе кинопроизводства две фигуры являются ключевыми – сценарист и продюсер.
6. Сценарий обычно пишется в несколько этапов: синопсис, тритмент, затем один или несколько сценариев полной длины, окончательный литературный вариант, режиссерский сценарий.
7. Продюсер должен подготовить бюджет с указанием расходов (above-the-line) «выше черты»: затраты на литературную собственность, работу сценариста, режиссера и актеров главных ролей, а также расходов (below-the-line) «ниже черты» – расходы, выделенные на съемочную группу, актеров второго плана, съемку и этапы постпродакшн, страхование и рекламу.
8. Роль режиссера и состав его департамента. Разделение обязанностей в подготовительный и съемочный периоды.
9. Препродакшн: продюсер и режиссер нанимают съемочную группу, проводят кастинг на роли, и вместе с оператором и художником разыскивают места для будущих съемок фильма.
10. Художник-постановщик и его департамент отвечают за визуальное решение фильма.
11. Оператор-постановщик и его департамент отвечают за качество изображения во время съемочного периода.

Сегодняшняя лекция посвящена процессу кинопроизводства. Мы особо обратим внимание на терминологию, используемую в кино у американцев и у нас— хотя бы для того, чтобы какие-то специфические слова не отпугивали и не казались чем-то непонятным.

Интересно, что процесс съемки фильмов запечатлен в картинах известных режиссеров. Так, в фильме «Американская ночь» (1973) французский режиссер Франсуа Трюффо играет роль режиссера, который снимает фильм «Встречайте Памеллу». Члены съемочной группы приносят ему декорации, парики, машины и винтовки, и мы слышим, как его голос говорит нам: «Кто такой режиссер? Режиссер – это тот, кому задают вопросы обо всем». Создание фильма можно рассматривать как длительный процесс принятия решений не только режиссером, но и всеми специалистами, работающими в съемочной группе. Сценаристы, продюсеры, режиссеры, исполнители и техники постоянно решают проблемы и делают выбор. Многие из этих решений влияют на то, что мы видим и слышим на экране.

Есть и бизнес-выборы относительно бюджета, маркетинга, распределения и платежей. С этим выбором связаны художественные решения. Какое освещение усилит атмосферу любовной сцены? Учитывая, какая история рассказывается, будет лучше, чтобы аудитория знала, о чем думает главный герой, или чтобы она оставалась в неведении? Когда эпизод начинается, каким будет самый экономичный способ позволить аудитории определить время и место действия? Мы можем видеть, как все эти решения формируют процесс кинопроизводства.

Как снимать кино

Фильм обычно проходит через три этапа: производство, дистрибуцию и кинопоказ. Группа или кинокомпания делают фильм. Дистрибьюторская компания сдает копии кинотеатрам, а кинотеатры

демонстрируют фильм. Позже, DVD и Blu-Ray версии распространяются в сетевых магазинах или пунктах проката; и фильм затем демонстрируется на телевидении, экранах компьютеров или портативных дисплеях. Интернет служит как средством распространения, так и рекламной площадкой.

Начнем с рассмотрения процесса кинопроизводства. Большинство фильмов проходит четыре этапа:

1. Сценарий и финансирование. Идея фильма разработана, сценарий написан. Создатели фильма также получают финансовую поддержку для проекта.
2. Подготовительный период. Как только сценарий будет более или менее завершен, и по крайней мере, определенное финансирование будет обеспечено, создатели фильма планируют начинать кинопроизводство.
3. Съёмочный период. Съёмочная группа создает фильм.
4. Постпродакшн. Изображения и звуки фильма собираются в окончательном виде. Это включает в себя монтаж изображения и звука, изготовление спецэффектов, написание музыки или дополнительных диалогов, а также изготовление титров. Фазы могут накладываться друг на друга. Кроме того, каждый этап изменяет то, что было до этого. Идея фильма может радикально меняться: сценарий может быть радикально изменен при съемках; и материал, который снимается, приобретает новое значение в процессе монтажа.

Как говорит французский режиссер Роберт Брессон: «У меня в голове рождается фильм, и я убиваю его на бумаге. Актеры возвращают его к жизни, а затем его убивает камера. Затем он воскрешается в третьей и последней жизни в монтажной комнате, где расчлененные части собираются в законченную форму». Эти четыре этапа включают в себя множество конкретных операций. Большинство картин, выходящих в кинопрокат, являются результатом усилий сотни специалистов, работающих в кино. Это мелкозернистое разделение труда оказалось надежным способом подготовки, съемки и сборки высокобюджетных фильмов. На небольших производствах люди выполняют несколько ролей. Режиссер также может монтировать фильм или главный звукорежиссер на съёмочной площадке может также следить за микшированием звука.

Первый этап кинопроизводства: написание сценария и поиск финансирования.

Две фигуры на этом этапе являются ключевыми: продюсер и сценарист. Задачи продюсера в основном финансовые и организационные. Этот человек может быть «независимым» продюсером, ведущим кинопроект и пытающимся убедить продюсерские компании или дистрибьюторов финансировать фильм. Или продюсер может работать в дистрибьюторской компании и генерировать идеи для фильмов. Студия также может нанять продюсера, чтобы собрать конкретный пакет. Продюсер ведет проект на стадии написания сценария, получает финансовую поддержку и организует наем персонала, который будет работать над фильмом. Во время съемок и стадии постпродакшн продюсер обычно выступает в роли связующего звена между сценаристом или режиссером и компанией, которая финансирует фильм. После завершения фильма продюсер организует распространение, продвижение и маркетинг фильма. Производитель обычно также несет ответственность за возврат денег, вложенных в производство. Исполнительным продюсером часто является человек, который организует финансирование проекта или получает литературные права. После начала производства линейный продюсер контролирует работу режиссера, актеров и съёмочной группы.

Основная задача сценариста — написание сценария. Иногда писатель создает оригинальный сценарий и отправляет агенту, который передает его в производственную компанию. Или опытный сценарист встречается с продюсером на питчинговой сессии, где предлагает свои идеи для сценариев.

Сценарий обычно пишется в несколько этапов. К ним относятся синопсис (краткое изложение истории) — от половинки странички до одной или двух страниц, тритмент (сценарий, где описано все действие, но без диалогов) — обычно это 12 - 15 страниц, затем один или несколько сценариев полной длины — от 60 до 90 страниц; окончательный литературный вариант, режиссерский сценарий, максимально удобный для съемок.

Переписывание сценария является распространенным явлением, и писатели зачастую переделывают свою работу несколько раз. Если продюсер или режиссер находит сценарий одного автора неудовлетворительным, для его переработки могут быть наняты другие авторы. Большинство голливудских сценаристов зарабатывают на жизнь, переписывая сценарии других авторов. Как вы можете себе представить, это часто приводит к конфликтам. В американской киноиндустрии эти споры рассматриваются Гильдией сценаристов. Сценарии во время съемок тоже постоянно меняются. Некоторые

режиссеры разрешают актерам изменять диалоги, а проблемы, возникающие на съемочной площадке, могут потребовать изменения сцены. На этапе монтажа сцены сценария, которые были сняты, часто уплотняются, переставляются или удаляются целиком.

Пока пишется сценарий, продюсер работает над финансированием фильма. Этот человек ищет режиссера и звезд, чтобы его «пакет» выглядел многообещающим для финансового вложения. Продюсер должен подготовить бюджет с указанием расходов (above-the-line) «выше черты» — затраты на литературную собственность (авторские права на произведение, если это экранизация), сценариста, режиссера и актеров главных ролей и расходов (below-the-line) «ниже черты» - расходы, выделенные на съемочную группу, актеров второго плана, съемку и этапы постпродакшн, страхование и рекламу. Сумма «выше – ниже-черты» называется отрицательными затратами (то есть совокупными затратами на изготовление основного негатива фильма).

Этап подготовки, или препродакшн

Когда финансирование более или менее обеспечено и сценарий написан, чтобы начать съемку, создатели фильма могут подготовиться к кинопроизводству. Этот этап деятельности называется предпроизводством, или препродакшн. Режиссер, который, возможно, присоединился к проекту на более раннем этапе, играет центральную роль на этом и последующих этапах. Режиссер координирует работу съемочной группы во время создания фильма. Хотя авторитет режиссера не является абсолютным, обычно его считают ответственным за окончательный вид и звучание фильма. На этом этапе продюсер и режиссер нанимают съемочную группу, проводят кастинг на роли и разыскивают места для съемок. Поскольку транспортировка оборудования и персонала в определенное место требует больших затрат, производители обычно предпочитают снимать все сцены, происходящие в одном месте, одновременно. Продюсер также планирует съемку актеров, которые не могут быть на съемочной площадке каждый день.

Художник-постановщик и его департамент отвечают за визуальное решение фильма. Этот департамент создает чертежи и планы декораций, определяет цветовые схемы фильма и т.д. Художник по костюмам отвечает за производство или закуп гардероба для актеров. В сотрудничестве с художником-постановщиком художнику-графику может быть поручено создать раскадровку, серию эскизов, как в комиксе, включая записи о костюмах, освещении и операторской работе. Большинство режиссеров не требуют раскадровки для каждой сцены, но нуждаются в последовательности кадров с использованием специальных эффектов или сложной операторской работы. Раскадровка дает операторскому блоку и специалистам по спецэффектам предварительное представление о том, как должны выглядеть готовые кадры. Изображения раскадровки могут быть сняты, смонтированы вместе и воспроизведены со звуком, чтобы помочь визуализировать сцену. Это одна из форм аниматики.

Фрагмент из фильма «8 с половиной» Федерико Феллини также посвящен творческому процессу съемки фильма, а именно его подготовительному периоду. Главный герой Гвидо Ансельми, если говорить сухим языком, проводит кастинг актрис, выбирает локации и одновременно в своей фантазии пишет сценарий.

В ходе подготовительного периода осуществляется подготовка всего необходимого для съемок:

1. Творческая подготовка от написания сценария до дизайна специального реквизита.
  2. Финансовая подготовка, включая составление сметы производства фильма и изыскание средств на его производство.
  3. Административная подготовка, включая организацию оплаты сотрудников, заказ пленки и получение разрешений на натурные съемки.
  4. Фактическая подготовка, включая строительство декораций, пошив костюмов и подбор реквизита.
- По завершении подготовительного периода начинается собственно стадия съемок картины.

Съемочный период, или продакшн

Хотя термин «продакшн» относится ко всему процессу создания фильма, кинематографисты также используют его для обозначения фазы съемки.

Подразделения и персонал съемочного периода:

Режиссер контролирует так называемую съемочную группу, состоящую из следующего персонала:

1. **Скрипт-супервайзер** (Scriptsupervisor), у нас эту функцию обычно выполняет помощник режиссера.

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Этапы кинопроизводства

Автор лекции: Гульнара Абикеева

В классическую эру эта позиция называлась *scriptgirl*, хотя сегодня в Голливуде одна пятая часть скрипт-супервайзеров — мужчины. Главная задача скрипт-супервайзера невероятно важна: он должен следить за последовательностью в деталях отснятых кадров, а также за тем, возможно ли их будет склеить на монтаже. Профессиональный скрипт-супервайзер ответственен за правильное повествование, от него зависит вся работа команды над проектом и расписание съемок. Скрипт-супервайзер отвечает за все детали съемки. Он проверяет детали внешнего вида исполнителей (было ли в последней сцене застегнуто или расстегнуто пальто персонажа), реквизита, освещения, движения, положения камеры и времени выполнения каждого снимка.

2. Первый помощник режиссера (AD – Assistant Director), «мастер на все руки», вместе с режиссером планирует ежедневный график съемок. AD планирует каждый съемочный день для одобрения режиссером, отслеживает всех участников съемочного процесса, а также условия безопасности при съемках.

3. Второй помощник режиссера (Second Assistant) является связующим звеном между первым помощником AD, операторской группой и командой электриков.

4. Третий помощник режиссера выступает связующим звеном между режиссером и офисом студии. У нас его обычно называют ассистент помощника режиссера.

5. Тренер по диалогу репетирует с актерами их диалоги, а также произносит строки закадровых персонажей во время съемок за других исполнителей.

Понятно, что чем проще и малобюджетнее фильм, тем меньше задействовано специалистов.

Актерский состав может включать звезд — известных актеров, назначенных на главные роли и способных привлечь аудиторию. В актерский состав также входят исполнители эпизодических и второстепенных ролей; массовка, которая проходит мимо на улице или занимает дальние места в больших офисных съемках. Одна из главных задач режиссера — добиться от актеров великолепной игры. Первый помощник режиссера обычно работает со второстепенными актерами и отвечает за организацию массовых сцен.

В некоторых постановках есть еще более специализированные роли. Артисты, исполняющие трюки, контролируются координатором трюков; профессиональные танцоры работают с хореографом. Если в фильме задействованы животные, с ними работает дрессировщик.

Другой важный департамент во время съемочного периода — операторский. Главным является оператор-постановщик, также известный как DP — Director of Photography (дословно – режиссер фотографии, но мы, конечно, так его не называем). Кинооператор является экспертом в области фотографических процессов, освещения и операторской техники.

Мы знаем, насколько важен оператор для достижения высокого художественного уровня картины.

К примеру, любимый оператор Бернардо Бертолуччи — Витторио Стораро. Так случилось, что мне довелось с ним встретиться на кинофестивале в Иране, когда он снимал там фильм «Мухаммад. Посланник Бога».

Оператор-постановщик согласовывает с режиссером, как каждая сцена будет освещена и снята. Под руководством оператора работают следующие специалисты:

1. Оператор камеры, (у нас — первый помощник оператора). Он обслуживает и поддерживает в рабочем состоянии кинокамеру. Также может быть второй помощник или ассистент оператора, который при необходимости заряжает камеру.

2. Дольщик. Он управляет подвижным средством, нежно именуемым «Долли» — небольшой четырехколесной тележкой для перемещения камеры, оператора, а иногда нескольких членов операторской группы и даже режиссера-постановщика по заранее выбранной траектории. Когда съемка ведется на натуре, дольщики при необходимости прокладывают рельсы, направляющие тележку «Долли» на рельсовом ходу вдоль выбранной траектории съемки. В момент реальной съемки плана дольщики в соответствующий, заранее определённый момент толкают тележку, передвигая её с места на место.

3. «Фокусник», или помощник оператора по наводке на фокус, изменяет фокусировку объектива, когда актер или сюжетно важный объект приближается или отдаляется от камеры либо когда камера перемещается относительно него, например, при съемке с тележки «Долли». Главная задача «фокусника» состоит в том, чтобы нужный объект или действие на изображении были всегда резкими. Если планируется съемка в движении, «фокусник» еще до начала съемки отмечает при помощи специальной клейкой ленты на полу положение актеров и измеряет расстояние между объективом и ключевыми точками по всей траектории движения камеры таким образом, чтобы обеспечить плавную регулировку фокуса на всём протяжении

съёмки длинного плана. «Фокусник» также отвечает за установку значения диафрагмы по требованию оператора-постановщика.

Кроме того, в сферу ответственности «фокусника» входит обслуживание самой кинокамеры. Сюда входит ее сборка и приведение в рабочее состояние утром, а также разборка и упаковка по окончании съёмки. «Фокусник» обязан содержать объективы в абсолютной чистоте, а также осуществлять в период съёмки своевременное техническое обслуживание камеры и аксессуаров.

В отличие от помощника оператора, который имеет возможность отлучиться от камеры для обсуждения с режиссером и оператором-постановщиком предстоящих планов съёмки, «фокусник» практически никогда с камерой не расстается. При подготовке камеры к съёмке следующего плана второй ассистент (хлопушка) помогает «фокуснику» собрать нужный комплект аксессуаров для кинокамеры. Можно считать, что в течение всего съёмочного дня камера полностью принадлежит «фокуснику».

4. Главный «грип» (Key Grip). У нас эта позиция называется «старший рабочий-механик». Он подчиняется оператору-постановщику и руководит работой со всеми аксессуарами, связанными с кинокамерой на съёмочной площадке. Он руководит рабочими постановочного цеха (grips), которых может быть от пяти до пятнадцати человек.

На съёмочной площадке грип готовит к съёмке всевозможные аксессуары, связанные с использованием кинокамер и условиями съёмки в целом. Эти аксессуары включают в себя разного рода приспособления для камер (штативы, краны, тележки, рельсы и т.д.), позволяющие производить съёмку с разных точек обзора или в движении по желанию оператора-постановщика. К примеру, может потребоваться безопасный и удобный монтаж кинокамеры на движущемся автомобиле, вертолёт и т.д. Грип (grip) работает в тесном контакте с электриками и группой осветителей, занимающимися установкой осветительного оборудования.

5. Гафер (Gaffer) – у нас называется «бригадир светотехников» — возглавляет группу, отвечающую во время съёмок за освещение и другие вопросы, связанные с электроприборами. Гафер напрямую подчиняется оператору-постановщику и следит за точным исполнением его указаний, касающихся освещения сцены.

6. Бест-бой (Best Boy) — помощник гафера является ассистентом гафера. Он занимается заказом необходимого осветительного оборудования и дает указания группам рабочих-осветителей.

7. Группа осветителей (также «осветители» или «электрики») устанавливает, обеспечивает функционирование и обслуживает осветительную аппаратуру. По указанию гафера они выбирают конкретное оборудование, монтируют его, поднимают, опускают и ждут от гафера указаний на включение или выключение. В случае необходимости они ставят перед источником света диффузор или корректируют ширину светового луча открытием или закрытием шторок — черных металлических пластин на осветительном приборе.

Дополнительные ресурсы по теме лекции:

1. Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера. – М.: Локид-пресс, 2007.
2. Иванов Г., Огурчиков П., Сидоренко В. «Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера». – М.: Юнити, 2003 – 719 с.
3. Введение в кинопроизводство. Сайт «Сними фильм». Персонал. <http://snimifilm.com/almanakh/vvedenie-v-kinoproizvodstvo/personal>
4. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и России. – М.: Аспект-пресс, 2009.
5. Роднянский А. Выходит продюсер. – М.: МИИФ, 2016, - 420 с.