

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Вместо введения	11
Профессия – сценарист	18
Профессия – режиссер	38
Профессия – продюсер	52
Профессия – редактор	65
Профессия – оператор	80
Профессия – художник-постановщик	93
Профессия – звукорежиссер	102

СНИМИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ!

Профессия – композитор	114
Профессия – режиссер монтажа	128
Питчинг: все факты и полезные советы	141
Советы киноюриста по авторскому праву	153
Фестивальное продвижение: секреты и советы	163
Вместо заключения	174
Список полезных книг для начинающих кинематографистов	177
Чек-лист идей	184

ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея создать эту книгу родилась у издательства «Бомбора» совместно с руководителем Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрием Якуниным. Я работаю в команде Дмитрия уже несколько лет и с большой радостью наблюдаю, как за все это время реализуется огромное количество проектов, помогающих всем, кто делает свои первые шаги в кино.

Так, мы запустили сайт MOVIESTART.RU, на котором можно узнать все последние новости, актуальные именно для начинающих кинематографистов.

За семь лет существования проекта «Всероссийский питчинг дебютантов» в Москве и регионах было проведено более 60 питчингов, в которых приняли участие более 6000 проектов, а свыше 150 проектов – участников питчинга уже сняты или находятся в производстве. Сотни молодых сценаристов, режиссеров и продюсеров на питчинге познакомились с экспертами, представителями крупней-

СНИМИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ!

ших российских кинокомпаний, получили от них ценные советы и предложения о сотрудничестве.

Одним из последних наших проектов стал онлайн-лекторий о кинопрофессиях и индустрии «Твой первый фильм», созданный по инициативе Ольги Филоновой. В рамках 11 выпусков лектория ведущие специалисты и эксперты делятся секретами успеха и личными лайфхаками кинопроизводства. Получив множество радующих нас откликов на этот проект, мы поняли, как много интересного все же осталось за кадром, и невозможно этим не поделиться. К большому счастью, нас поддержало издательство «Бомбора», и мы приступили к работе.

Для меня книга сложилась в виде теплой и искренней беседы со всеми нашими спикерами, общаться с которыми было большим счастьем. Мы пригласили на разговор представителей разных кинопрофессий: кто-то в кино не так давно, а кто-то посвятил этому всю жизнь. Их объединяет высокий профессионализм, равнодушие, любовь к кино и желание поделиться историями создания своего первого фильма.

На страницах вы встретите рассказы российского режиссера и педагога Владимира Хотиненко о недавно ушедшем великом итальянском композиторе Эннио Морриконе, с которым они работали над картиной «72 метра»; откровения о своей профессии от сценариста одного из самых успешных фильмов года («Лед 2») Андрея Золотарева; оператор Владимир Климов поделится с вами, как в 24 года он победил советскую систему и стал снимать

ПРЕДИСЛОВИЕ

кино; от композитора почти сотни российских картин Юрия Потеенко узнаете о том, почему не нужно стремиться быть современным; а продюсер Елена Гликман расскажет, как ее продюсерский дебют «Питер FM» тут же стал культовым. Во время чтения вы ближе познакомитесь с профессией звукорежиссера благодаря Евгению Горяинову, для которого создание звука в кино сродни импрессионизму; из опыта Максима Алипченко поймете, насколько важна и опасна профессия художника-постановщика; наконец-то разберетесь, кто такой редактор и почему с ним надо дружить, особенно если он такой замечательный, как Анна Андрушевич; а Дарья Гладышева, без сомнения, убедит вас в том, что режиссер монтажа — самая крутая профессия в мире. Из разговора с режиссером и сценаристом Михаилом Фатаховым у нас получилось необычное введение, такой очень правильный настрой из полезных советов и мыслей.

Конечно, много профессий осталось за бортом нашего путешествия по кинематографическим волнам. Это не значит, что они не важны. Объем книги, как и объем фильма, ограничен, и в этом издании мы просто сделали акцент именно на данных профессиях. Надеемся, это только начало. Важно, что все наши герои подчеркивают: кино — командная работа, здесь ценен каждый, и вклад каждого члена съемочной группы создает общую картину.

Так как я сама лишь делаю первые шаги в кино, окончила Академию Никиты Сергеевича Михалкова и сейчас работаю над дебютом, я понимаю, насколько полезными будут

СНИМИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ!

материалы о подготовке к питчингу, раскрытие некоторых юридических нюансов кинопроизводства и, конечно же, секреты фестивального продвижения. Благодаря нашим друзьям эта информация тоже есть в книге. Главу о питчингах мы подготовили с Дмитрием Якуниным, руководителем Всероссийского питчинга дебютантов. Об авторском праве просто и понятно нам рассказал член Ассоциации юристов России и сооснователь юридической компании Shatters Вячеслав Рябков, а на фестивальное продвижение нас вдохновила исполнительный продюсер компании «Синепромо» Елена Коржаева, которая уже несколько лет успешно занимается продвижением фильмов и сотням авторов и картин помогла обрести признание.

Создавая эту книгу, мы думали прежде всего о дебютантах, но в своих беседах рассуждали и о кино в целом, поэтому, думаю, она будет интересна и профессионалам. Ведь каждая глава — это история человека со своим опытом, подходом и трепетным отношением к своему делу. А что как не истории собираем мы ежедневно, для того чтобы создать настоящее кино.

Мы надеемся, что прочтение этой книги вдохновит вас снять свой первый фильм, довести начатое до конца и просто почувствовать, насколько волшебен, сложен и прекрасен мир кино, как важно в нем быть смелым и деятельным, уметь ладить с людьми, уважать все, что было создано до тебя, и учиться. Уверены, что все обязательно сложится!

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

*Михаил Фатахов, режиссер,
сценарист, продюсер*

Иногда возникает такое ощущение: если вы купили камеру, то вы уже кинематографист. Но ведь ни у кого не возникает ощущения: если вы купили скрипку — вы уже скрипач; или, например, если вы купили баскетбольный мяч — вы уже баскетболист. От того, что вы смотрите каждый день баскетбол по телевизору или слушаете, как играет Давид Ойстрах на скрипке, вы же не станете ни баскетболистом, ни скрипачом. Вот и кино, как любому виду деятельности, нужно учиться.

Договаривайтесь

Делая первые шаги, важно помнить, что кино — синтетическое искусство, которое объединяет литературу, театр,

СНИМИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ!

фотографию, музыку и множество других направлений. В процессе создания фильма вы будете взаимодействовать с представителями разных профессий, которые объединились для того, чтобы кино получилось.

Кино – коллективный труд. В него вкладывает свои таланты большое количество людей. Подсчитано, что в производстве более-менее приличного, даже не очень сложного фильма задействовано около 400 представителей разных профессий. Иногда количество специалистов доходит и до полутора тысяч. И вы обо всем с ними должны договориться, чтобы съемки проходили без сучка и задоринки. Хотя как некоторые шутят: если у вас все идет гладко, значит, у вас что-то идет не так.

На самом деле в любом случае лучше хорошо спланировать, чем плохо. Лучше все хорошо посчитать, чем плохо. Лучше все сделать на грани возможностей, чем что-то недоделать. Есть такой шуточный рецепт: «Снимайте кино как последний раз в жизни. И тогда каждый ваш следующий фильм будет лучше, чем предыдущий».

Пишите

Первое, о чем необходимо задуматься, когда вы собрались делать фильм: «А что, собственно, снимать? Какую историю?» Возникает такое понятие – «сценарий». Как шутят кинематографисты, в основе успеха любой картины

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

лежат три составляющие. Первая — сценарий, вторая — сценарий, и третья, как вы уже догадались, тоже сценарий.

Этот самый первый этап работы над фильмом — создание сценария — может длиться бесконечно долго, а может уместиться в рекордно короткие сроки. Сценарий реально написать и за 10 дней, бывали такие случаи. В среднем сценарий полнометражного фильма пишется 4–6 месяцев, но можно работать над ним и 10 лет. Например, Эльдар Александрович Рязанов 10 лет собирал материал про Гоюля, но так и не собрал. Такое бывает. Период создания сценария может начаться, может продолжаться, а может ничем никогда не закончиться.

Готовьтесь

После того как вы поняли, что в руках у вас «тот самый» сценарий, вы принимаете решение снимать кино и приступаете ко второму этапу — подготовительному. В это время вы со всеми договариваетесь о том, что будете делать на площадке.

Когда я учился, нам говорили, что если по времени, скажем, один палец — это съемочный период, который длится примерно месяц, то два пальца — это подготовительный период в два месяца, и три пальца — это постпродакшн, или три месяца, в течение которых вы монтируете и озву-

СНИМИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ!

чиваете свою картину. Для того чтобы хорошо снять фильм, надо хорошо подготовиться.

Во время подготовительного этапа создается раскадровка, режиссерский сценарий, календарно-постановочный план, в котором прописано, что, где, когда и каким составом мы снимаем. Когда все эти документы готовы, все посчитано, художники-постановщики создали мир, художники-гримеры придумали грим, пошиты все костюмы, выбраны все актеры, сформирована вся съемочная группа — мы вступаем в съемочный период.

Доведите начатое до конца

Съемочный период — самый короткий. На съемочной площадке режиссер реализует все задуманное во время подготовительного периода. Важно понимать, что кино снимается достаточно долго, если сравнивать с какими-то другими видами деятельности. Многим кажется: «Что там снимать? Полтора часа». На самом деле мы снимаем всего лишь 2–2,5 полезной минуты в день. То есть ради двух минут кино на экране мы работаем целых 12 часов в день. Мы приезжаем на площадку, готовим ее к съемкам, ставим камеры, долго выставляем свет, репетируем с актерами для того, чтобы через пару-тройку часов сказать на 15 секунд «Начали!» и отснять несколько дублей. Далее — опять перестановка и еще два часа подготовки.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Если вы вошли в съемки, вы должны их закончить. Просто обязаны это сделать.

Не забудьте про титры

Заключительный период создания фильма — постпродакшн или монтажно-тонировочный период. В это время ваше кино собирается на монтаже из отснятого материала, идет работа над финальным изображением и звуком. Также на этом этапе может создаваться компьютерная графика, но важно помнить, что уже во время съемок необходимо понимать, будет ли у вас графика, в каких сценах и кадрах — и соответствующим образом их снимать.

И в конце концов мы создаем титры. Никогда не делайте кино без титров, по ряду причин. Начиная с того, что зрителю необходимо на титрах немножко выдохнуть, посидеть, обдумать увиденное, поплакать. Фильм должен заканчиваться медленно. Кроме этого титры — всегда дань уважения тем людям, которые участвовали в процессе. Потому что каждый из них хотел сделать хорошее кино. Также выразите благодарности в титрах всем, кто вам каким-либо образом помогал: что-то бесплатно предоставлял, оформлял какие-то документы, давал разрешения.

СНИМИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ!

Заявите о себе

Наша основная задача – снять тот фильм, который мы хотели, в те сроки, которые нам были отведены, и за те деньги, которые нам выделили. Начинающим кинематографистам я бы не советовал задумывать свой первый фильм очень масштабным. Отдавайте себе отчет в том, что продюсер – бизнесмен. И он никогда не доверит съемки дорогостоящей картины человеку, который ничего не снимал до этого. Даже если вы гениальны. Даже если у вас отличный сценарий, который вы написали. В любом случае продюсер спросит: «Что вы делали до этого?» Поэтому необходимо снимать короткометражки, те фильмы, на которые вы можете потратить не так много денег, а может быть, не потратить вообще. Но вы можете этим фильмом заявить о себе.

Рассказывайте свои истории

Задумывая первый фильм, для начала вы должны сделать простую вещь – провести ревизию собственных возможностей. Вот у вас есть квартира или, например, дача. Имеется машина, лодка-байдарка, гитара, фотоаппарат или камера. Также у вас есть друг, который монтирует, и друг-музыкант, который играет, немножко разбирается в звуке и может выполнить функцию звукорежиссера