

УДК 791.61
ББК 85.37
P18

PRODUCER TO PRODUCER
A Step-By-Step Guide to LOW-BUDGET INDEPENDENT FILM PRODUCING
MAUREEN A. RYAN

Originally Published by Michael Wiese Productions 12400 Ventura Blvd, #1111 Studio City,
CA 91604 www.mwp.com © 2017 Maureen A. Ryan

Райан, Морин А.
P18 Профессия продюсер : пошаговое руководство по производству независимого кино / Морин А. Райан ; [перевод с английского А. Рытвина]. — Москва : Эксмо, 2024. — 512 с. — (Мастерская кино. Секреты киноиндустрии).

Продюсер — одна из самых важных и одновременно одна из самых непонятных кинопрофессий. Сценарист пишет историю, актер играет роль, оператор снимает, режиссер монтажа монтирует отснятый материал. А чем же занимается продюсер? Он отвечает за бюджет. Но как? Он контролирует производство и отвечает за команду. Один? Эта книга развеивает миф о том, что продюсер — это просто важный толстосум с мобильником. На самом деле не будет продюсера — не будет фильма. Внутри вы найдете не просто описание профессии и ее функционала, но полезный список чек-листов, примеры оформления сметы и примеры из личного опыта продюсера оscarоносного фильма «Человек на проволоке» Морин Райан.

УДК 791.61
ББК 85.37

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

МАСТЕРСКАЯ КИНО. СЕКРЕТЫ КИНОИНДУСТРИИ

Райан Морин А.

ПРОФЕССИЯ ПРОДЮСЕР

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕЗАВИСИМОГО КИНО

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *М. Терешина*
Ответственный редактор *К. Щетинина*
Литературный редактор *Я. Михайлова*
Младший редактор *А. Серялова*
Художественный редактор *Е. Гузнякова*
Корректоры *С. Седелкина, М. Пищаева, О. Шупта*

В оформлении обложки использована фотография:
Evdokimov Maxim / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндүрүш: «Издательство «Эксмо» ЖШК
123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20 қабат, 2013-қаб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин: www.book24.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Дистрибутор және Қазақстан Республикасында өнімге шағымдар қабылдау жөніндегі өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>
Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында өндірілген
Сертификаттауға жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 02.11.2023.
Формат 70x90^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,33.
Тираж экз. Заказ

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книги

eksmo.ru
Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»

Хочешь стать
автором «Эксмо»?

ЧИТАЙ · ГОРОД

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bombora.ru [bomborabooks](https://www.instagram.com/bomborabooks) [bombora](https://www.facebook.com/bombora)

ISBN 978-5-04-174781-7

© А. Рытвин, перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	13
БЛАГОДАРНОСТИ.....	15
ВСТУПЛЕНИЕ.....	17
ЧТО ЭТО ЗА КНИГА И ДЛЯ КОГО ОНА НАПИСАНА.....	19
Глава 1. РАЗРАБОТКА.....	23
Поиск задумки или основы для сценария.....	24
Изучайте сценарии.....	25
Процесс разработки.....	26
Приобретение прав на литературную основу.....	27
Создание и доработка сценария.....	30
Получение обратной связи по сценарию.....	45
Скрипт-доктор.....	48
Логлайн — не выходите без него из дома.....	48
Создание логлайна.....	50
Создание предложения.....	53
Примеры предложений.....	59
Создание питча.....	82
Создание трейлера.....	85
План дистрибуции.....	87
Пресейл.....	89
Агенты по продажам.....	91
Деливераблс.....	92
Завершение разработки.....	92
Заключительный чек-лист перед решением о продюсировании.....	92

Глава 2. РАЗБОР СЦЕНАРИЯ..... 95

Как это выглядит на практике.....	96
Что включает в себя разбор.....	97
Разбор сценария «Красного флага».....	99
Заполнение таблицы разбивки.....	116
Анализ разбора «Красного флага».....	118
Создание предварительного графика.....	120
Сколько дней требуется на съемку?.....	121
Заключительный анализ «Красного флага».....	123
Использование разбора для внесения правок в сценарий.....	123

Глава 3. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ..... 127

Общие сведения о составлении сметы.....	127
Все, что только можно вообразить.....	129
Программное обеспечение для бюджетирования.....	130
Разбор сметы.....	153
Предварительная смета.....	157
Механика таблицы.....	157
География сметы.....	158
Краткое содержание сметы.....	159
Составление предварительной сметы.....	160
Построчный разбор сметы.....	161
Оплата труда... 184	
Ставки и режим наибольшего благоприятствования.....	186
Секции А и В (строки № 1–50, № 51–100).....	187
Секция С № 101–113. Расходы на препродакшен/скаутинг ...	190
Секция D № 114–139. Расходы на локации.....	192
Секция E № 140–148. Реквизит/костюмы/спецэффекты.....	196
Секция F № 151–167.	
Аренда студии и сопутствующие расходы.....	197
Секция G № 168–180.	
Оплата труда по строительству декораций.....	198
Секция H № 181–192.	
Строительные материалы для съемочной площадки.....	199

Секция I № 193–210. Аренда оборудования.....	200
Секция J № 211–217.	
Киноплёнка, видеоплёнка и цифровые носители.....	202
Секция K № 218–226. Прочие расходы.....	204
Секция L № 227–233. Гонорары творческого коллектива.....	204
Секция M № 234–270. Оплата труда актёров.....	205
Секция № 271–276. Расходы на актёров.....	205
Секция № 277–322. Постпродакшен.....	206
Движение денежных средств.....	210
Рабочая смета.....	210
Непредвиденные расходы.....	211
Актуализация сметы.....	212

Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ..... 214

Пресейлы.....	215
Агенты по продажам.....	216
Долевые инвестиции.....	217
Соглашения об отсроченной оплате.....	218
Другие варианты финансирования.....	219
Участие сообщества.....	221
Как просить о пожертвованиях и скидках.....	222
Гранты.....	225
Фандрайзинговые трейлеры.....	225
Найдите наставника или исполнительного продюсера.....	225
Избегайте использования кредитных карт для финансирования вашего фильма.....	226

Глава 5. КАСТИНГ..... 229

Наем кастинг-директора.....	230
Привлечение актёра или звезды к вашему фильму.....	232
Сделка «плати-или-играй».....	233
Привлечение актёров и кастинг без кастинг-директора.....	234
Процесс кастинга.....	236

Прослушивания/кастинги.....	236
Повторные прослушивания.....	238
Кастинг массовки.....	238
График кастингов.....	240

Глава 6. ПРЕПРОДАКШЕН..... 241

Производственный треугольник.....	242
Необходимость иметь деньги на счете.....	243
Обратный отсчет до начала съемок.....	244
Пояснения к обратному отсчету.....	248

Глава 7. ЛОКАЦИИ..... 305

Поиск локаций.....	305
Создайте списки локаций.....	306
Специфика поиска локаций.....	307
Картотека локаций.....	308
Альтернативы найму локейшен-скаута.....	309
Принятие окончательного решения о выборе локаций.....	310
Переговоры.....	312
Запасные локации.....	314
Документация.....	314
Разрешение на использование локации.....	314
Отделы полиции / пожарной охраны / шерифа.....	315
Протокол съемочного дня.....	315
«Пробежка» с владельцем.....	316
Оставьте ее в лучшем виде, чем она была.....	317
Проверка на идиота.....	317
На следующий день после съемок.....	318

Глава 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	320
Все дело в правах.....	321
Все дело в рисках.....	321
Из чего состоит юридический документ.....	323
Список соглашений на каждом этапе.....	324
Никогда ничего не подписываете без надлежащей юридической консультации.....	328
Ваш юрист — это ваша правая рука.....	328
Юрист в качестве финансового уполномоченного / представителя исполнительного продюсера / представителя продюсера.....	330
Глава 9. ГРАФИК.....	331
Обзор.....	331
Разбор сценария.....	332
Создание списка составляющих.....	333
Создание КПП.....	341
Принципы составления графика.....	342
Этапы планирования.....	346
Создание стрипборда.....	346
Расписание на каждый день.....	351
Кормите вашу съемочную группу каждые 6 часов и другие профсоюзные предписания, влияющие на график.....	359
Портрет второго режиссера.....	360
Утверждение графика.....	362
Глава 10. ПРОИЗВОДСТВО.....	363
Вечер перед первым днем основных съемок.....	364
Первый день основных съемок.....	366
Чек-лист для завершения смены.....	372
Актуализация сметы.....	375
Катастрофы второго дня.....	376
Враг на площадке.....	376
Сигары и шоколадки.....	378

Глава 11. ЗАВЕРШЕНИЕ..... 382

Завершение.....	383
Потеря/пропажа/повреждение.....	384
Залоговые чеки и авторизации кредитных карт.....	384
Актуализация сметы.....	385
Анализ сметы.....	411
Наличные на мелкие расходы.....	412
Завершающая документация.....	412
Вечеринка в честь завершения.....	413

Глава 12. ПОСТПРОДАКШЕН..... 416

Выбор формата.....	417
Видео в высоком и стандартном разрешениях.....	418
Проверка камеры.....	419
Telecine/цветокоррекция/трансфер.....	420
Виды цветокоррекции.....	422
Киноплёнка-на-видеоплёнку VS. Видеоплёнка-на-видеоплёнку VS. Промежуточный цифровой носитель.....	423
Кодек всему голова.....	424
Примеры рабочих процессов постпродакшена.....	425
Как собрать команду для постпродакшена.....	435
Нет ничего важнее предварительного планирования.....	437
Деливераблс.....	438
Как делать замечания о монтаже.....	441
Показы рабочей версии фильма.....	442

Глава 13. ЗВУК..... 447

Запись звука во время основных съёмок.....	447
Как добиться наилучшего звука на съёмочной площадке.....	448
Шум комнаты.....	450
Дикае звуки.....	451
Постпродакшен аудио.....	451
Создание звуковых дорожек / звуковое оформление.....	452
Добавление звуковых эффектов.....	452

Создание и запись фоли-шумов.....	453
Переозвучивание диалогов.....	453
Сведение музыкальных треков.....	454
Сведение звука.....	454
Dolby Digital™, DTS™ или THX™.....	456
Синхронизация.....	456
Глава 14. МУЗЫКА.....	458
Создание музыкального саундтрека.....	458
Какие права вам понадобятся?.....	459
Запрос на получение лицензии.....	462
Формат письма о запросе на получение музыкальных прав.....	463
Переговоры о правах на музыку.....	465
Музыка, не защищенная авторским правом или являющаяся общественным достоянием.....	466
Список использованной музыки.....	467
Нарушение авторских прав.....	467
Что произойдет, если вы не сможете найти владельца авторских прав?.....	468
Оригинальные музыкальные композиции для вашего проекта.....	469
Музыкальные библиотеки и музыка без роялти.....	470
Музыкальные супервайзеры.....	471
Глава 15. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	473
Глава 16. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА.....	477
Пресс-кит.....	478
Скринеры.....	485
Веб-сайт.....	486
Социальные сети.....	487
Блоги.....	488
Работа со СМИ.....	488
Как нанять пресс-агента.....	488

Глава 17. КИНОФЕСТИВАЛИ.....	491
Кинофестивальная стратегия.....	492
Кинофестивали vs кинорынки.....	495
В конкурсной программе и вне ее.....	495
Чего ожидать от кинофестиваля.....	496
Жюри и призы зрительских симпатий.....	497
Глава 18. ДИСТРИБУЦИЯ/ПРОДАЖИ.....	499
Международные продажи.....	500
Продажа прав на показ в кинотеатрах / по телевидению.....	500
Модели дистрибуции будущего.....	500
Глава 19. ЧТО ДАЛЬШЕ?.....	505
Об авторе.....	506

■ ПРЕДИСЛОВИЕ

Морин Райан продюсирует мои фильмы с момента нашей первой встречи весной 1997 года. Нашим первым совместным проектом был дерзкий и амбициозный исторический фильм, не предвещавший коммерческого успеха и имеющий крошечный бюджет, предоставленный Би-би-си.

Только сумасшедший захотел бы продюсировать эту картину. В ней были сцены, подробно воссоздававшие исторические события, которые необходимо было снимать в Висконсине в разные времена года. В ней были трюки с лошадьми и паровозами, повешения, перестрелки и пожары. По сценарию нужно было сжечь дотла особняк XIX века. Мы осуществили все это (и даже больше) в ходе двухлетнего съемочного периода. Наш бюджет лишь слегка превышал бюджеты дорогостоящих музыкальных клипов того времени. Оказалось, что Морин вовсе не была сумасшедшей. Она была методичной, находчивой и смелой. Оглядываясь назад, я все еще не понимаю, как нам это удалось. Или, скорее, как ей это удалось — хотя некоторые ответы на этот вопрос вы сможете найти в этой книге.

Премьера нашего фильма «Висконсин: Путешествие к смерти» состоялась на кинофестивалях в Теллурайте и Венеции, затем показ фильма стартовал в кинотеатрах США и Великобрита-

нии. Ему даже удалось окупиться и принести прибыль. С тех пор масштабы нашего сотрудничества только увеличивались, а бюджеты росли. Мы вместе работали над документальными и художественными фильмами и приобретали опыт в кинопроизводстве.

У нас никогда не было ресурсов в том объеме, в котором хотелось бы (как и у любых других кинематографистов). Но гениальность отличного продюсера заключается в том, что он не позволяет этому стать помехой.

Так что Морин знает, о чем говорит. С помощью этой книги любой, кто связан (или хочет быть связан) с кинопроизводством, сможет найти ответы на вопросы и увидеть подводные камни, поджидающие в процессе создания фильма. Она подходит к книге так же, как к съемкам, — с четкостью, вниманием к деталям, щедростью и вдохновением.

Режиссер Джеймс Марш, февраль 2010

■ БЛАГОДАРНОСТИ

Искреннюю благодарность хочется выразить всем талантливым студентам, с которыми мне повезло работать последние десять лет. Вы — мое перманентное напоминание о том, почему я люблю то, что делаю. Особенно я благодарна моим аспирантам из Школы искусств Колумбийского университета — я очень многому у вас научилась.

Спасибо Кэрол Дин за постоянную поддержку на протяжении всего периода написания этой книги. Твоя пронизательность, еженедельные замечания и интуиция были моим маяком, когда я переписывала один черновик за другим.

Спасибо всем, кто внес вклад в эту книгу своими интервью и экспертными комментариями. Айра Дойчман, Бен Одель, Кристин Садофски, Джордж Раш, Зак Сиверс, Пол Коттер, Дейв Анаксангорас, Рик Сигель — благодаря вам эта книга вышла на совершенно новый уровень. Особая благодарность Шейле Керран Деннин за предоставленные материалы, которые стали основой для разбираемого кейса.

Я благодарю режиссеров, с которыми имела удовольствие работать и у которых училась на протяжении последних двух десятилетий: Джону Нейтану, Майклу Макнамаре, Джеймсу Маршу, Альберту Мэйслесу, Шейле Керран Деннин и Полу Коттеру. Вы все живете с мантрой «все ради проекта», и я благодарна, что мне довелось продюсировать ваши работы.

Спасибо моим наставникам: Марку Саразину, Джону Фонтана, Льюису Коулу, Аннет Инсдорф, Дэну Кляйнману и Айре Дойчману. Это тяжелая работа, но ваш пример и наставления играли решающую роль в сложные моменты.

Спасибо моей дорогой подруге Шейле Керран Деннин — твои консультации по написанию сценариев очень помогли. Большое спасибо моему старому другу Адаму Секстону, эта книга не была бы такой, какая она есть, без вашего бесценного опыта и руководства. Выражаю благодарность моему литературному агенту Дженнифер Антер за всю ее помощь.

Спасибо редактору Артуру Д. Инсана — твои незримые усилия определенно сделали эту книгу лучше. Спасибо Майклу Виезе и Кену Ли из MWP — я ценю вашу поддержку и усердную работу. Спасибо ассистенту-исследователю Джеффу Куану, дизайнеру Биллу Морози и художнику обложки Джону Бреннеру. Я также хочу поблагодарить персонал Le Grainne Café и Café 202 в Нью-Йорке за то, что не дали мне умереть от жажды и голода, пока я писала множество черновиков.

Я хочу сказать спасибо всем съемочным группам, с которыми я имела честь работать. Я тронута вашей самоотверженностью и преданностью делу. Спасибо за то, что заставляете сердце замирать каждый раз, когда я выхожу на съемочную площадку.

Наконец, спасибо моему партнеру Рику. Твои доброе сердце, пронизательный взгляд на вещи и непоколебимая любовь служат для меня глубоким источником поддержки и вдохновения.

■ ВСТУПЛЕНИЕ

*Будь пылким. Будь серьезным.
Проснись.*

Сьюзан Зонтаг

На дворе горячий августовский полдень где-то в Эпплтоне, штат Висконсин. Корсет, который я ношу под этим крестьянским платьем Викторианской эпохи, впивается мне в ребра. Я вся в грязи, потому что лежу в выгребной яме в курятнике на какой-то богом забытой ферме. Я уже говорила, что нахожусь в сельском Висконсине? Я пытаюсь отвлечься от боли и грязи, но слышу, как режиссер фильма, с комфортом расположившийся за видеомонитором, кричит: «Мотор!». В этот момент бригадир техников и ассистенты режиссера начинают бросаться в меня картошкой. На самом деле они пытаются попасть в деревянную планку над моей головой, но частенько промахиваются и попадают по мне.

Стараясь не думать о свежих синяках на конечностях и спине, я концентрируюсь на очевидном вопросе, который мне следовало бы задать себе около часа назад: «Как, черт возьми, я вляпалась