

КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Лектор - Акопова Ольга Ивановна,
директор АНО "Фестивальная дирекция",
заместитель председателя кинокомиссии
Калининградской области

Лекция 1.
Основы кинопроизводства.
Основной состав
киносъёмочной группы.

Основы кинопроизводства

Кинопроизводство - это процесс создания фильмов от первоначального замысла до непосредственного показа готового произведения в кинотеатрах или на онлайн площадках (короткометражных или полнометражных, игровых или документальных).

Создание кино – захватывающий и творческий процесс, которое состоит из нескольких производственных этапов.

ЭТАПЫ КИНОПРОИЗВОДСТВА

1. Проектирование
2. Подготовительный этап
3. Съёмочный процесс
4. Пост-производство
5. Распространение

От момента создания сценария до выхода фильма на большие экраны проходит много времени, иногда больше 1–2 лет.

Длительность каждого из этапов и их масштабность зависят от типа кинопроекта. Например, короткометражки могут сниматься в сжатые сроки и небольшой группой людей, в то время как полнометражные фильмы обычно снимаются десятками и даже сотнями специалистов.

ЭТАП 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Первой необходимой стадией на пути реализации замысла художественного фильма является создание сценария — его литературной основы, в котором определяется тема, сюжет, проблематика, характеры основных героев.

Сценарий пишется в течение нескольких месяцев, возможно, переписывается несколько раз, чтобы улучшить драматизм, ясность, структуру, характеры персонажей, диалоги и общий стиль сюжета.

ЭТАП 2.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

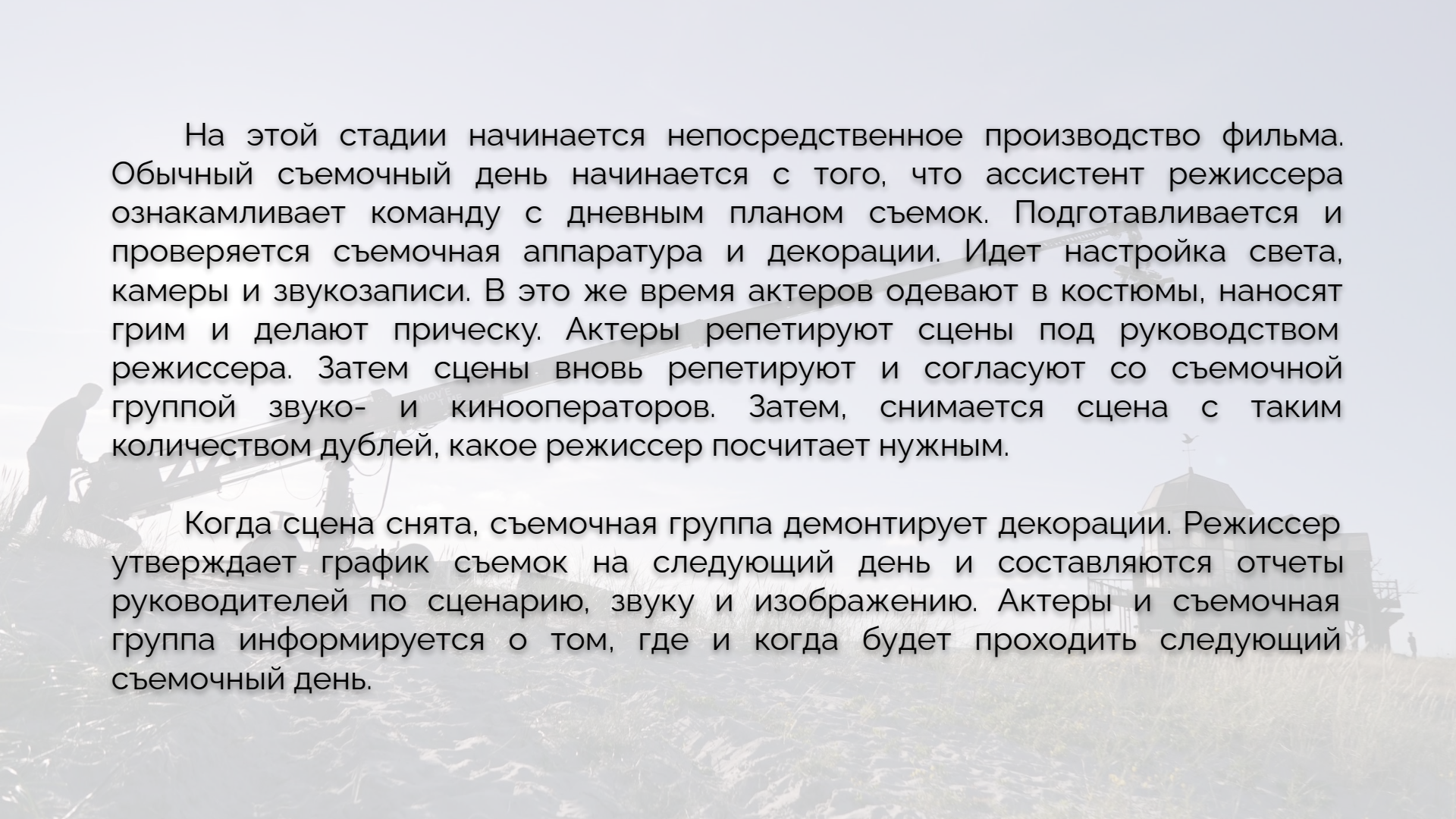
Самый длительный по времени и очень важный в кинопроизводстве — подготовительный период. Во время этого периода происходит поиск режиссера, оператора-постановщика, актеров и других членов киносъёмочной группы.

Что обязательно стоит сделать во время подготовительного периода:

1. разработать режиссерский сценарий
2. разработать эскизы декораций, костюмов, реквизита
3. разработать раскадровку будущего фильма
4. разработать календарно-постановочный план фильма
5. разработать смету на кинопроизводство
6. нанять членов киносъёмочной группы
7. выбрать места для съемок

**ЭТАП 3.
СЪЕМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС**

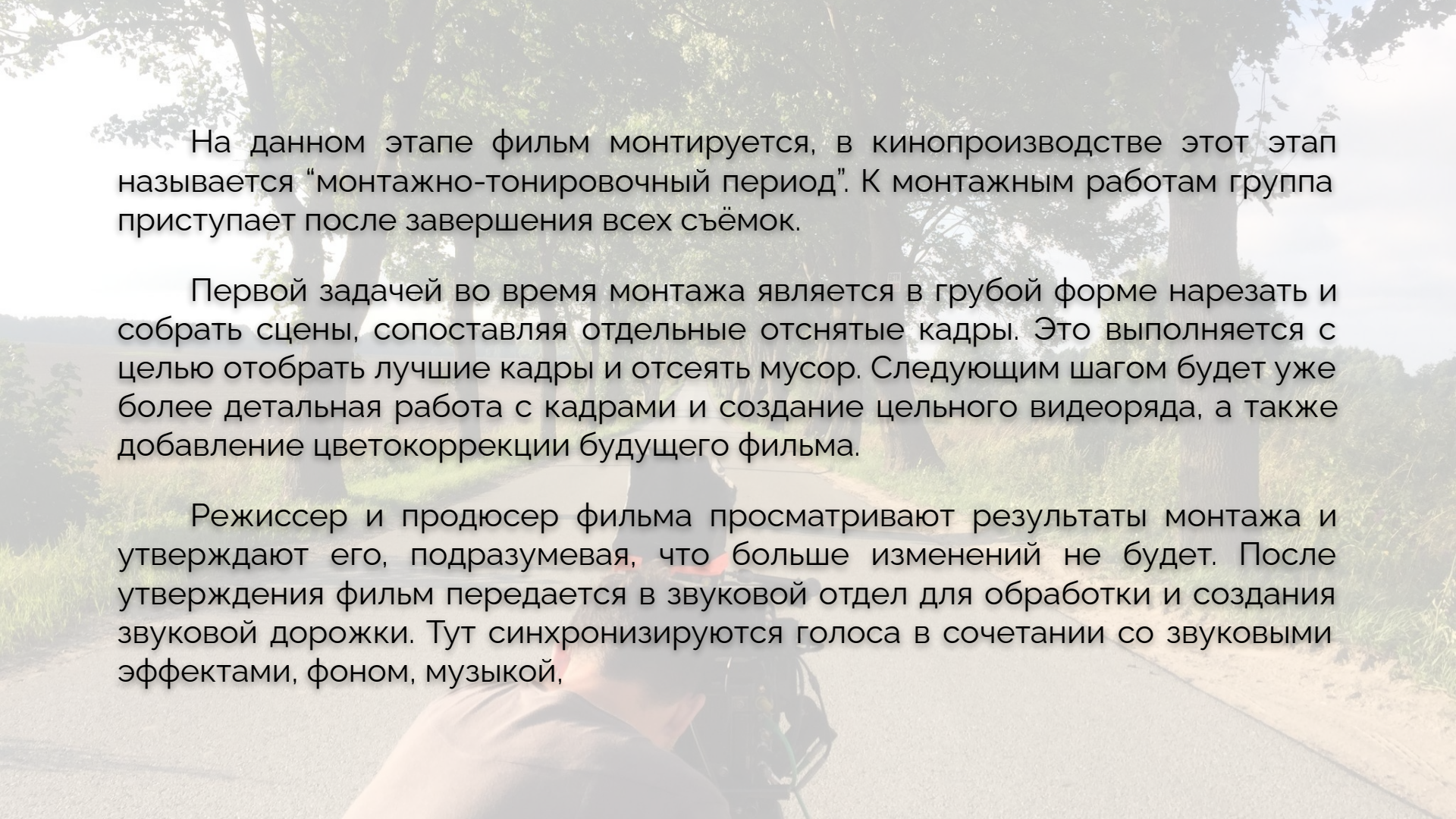

На этой стадии начинается непосредственное производство фильма. Обычный съемочный день начинается с того, что ассистент режиссера ознакамливает команду с дневным планом съемок. Подготавливается и проверяется съемочная аппаратура и декорации. Идет настройка света, камеры и звукозаписи. В это же время актеров одевают в костюмы, наносят грим и делают прическу. Актеры репетируют сцены под руководством режиссера. Затем сцены вновь репетируют и согласуют со съемочной группой звуко- и кинооператоров. Затем, снимается сцена с таким количеством дублей, какое режиссер посчитает нужным.

Когда сцена снята, съемочная группа демонтирует декорации. Режиссер утверждает график съемок на следующий день и составляются отчеты руководителей по сценарию, звуку и изображению. Актеры и съемочная группа информируется о том, где и когда будет проходить следующий съемочный день.

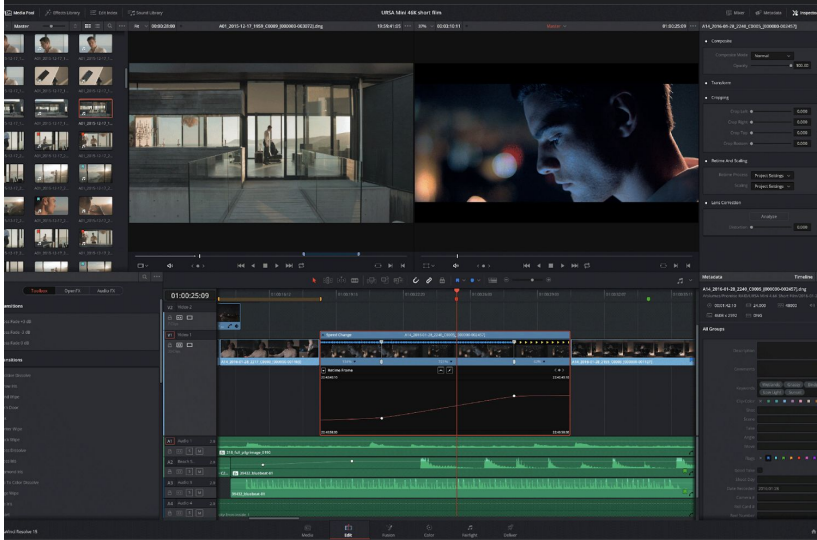
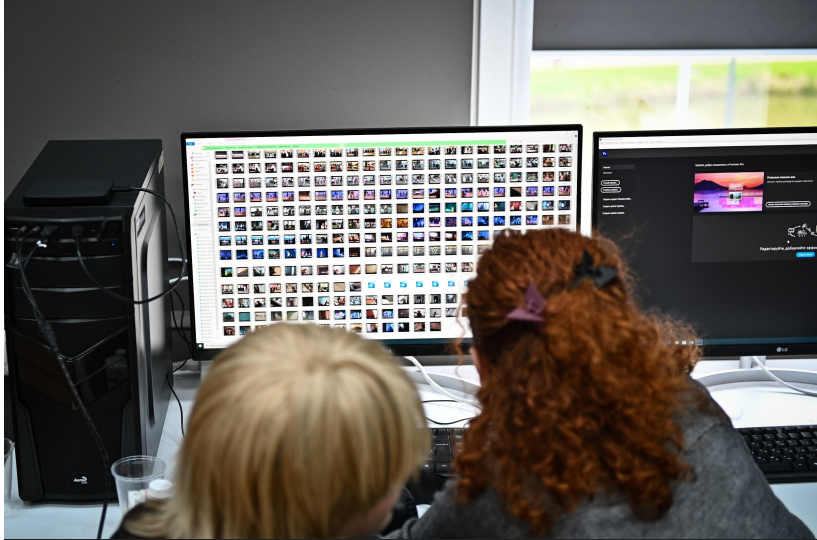
ЭТАП 4.
ПОСТ-ПРОИЗВОДСТВО

A person is riding a bicycle on a paved path that winds through a lush, green wooded area. The path is made of asphalt and is flanked by tall grass and dense trees. The scene is captured from a slightly elevated angle, showing the rider's back and the path ahead. The lighting is bright, suggesting a sunny day, and the overall atmosphere is peaceful and natural.

На данном этапе фильм монтируется, в кинопроизводстве этот этап называется “монтажно-тонировочный период”. К монтажным работам группа приступает после завершения всех съёмок.

Первой задачей во время монтажа является в грубой форме нарезать и собрать сцены, сопоставляя отдельные отснятые кадры. Это выполняется с целью отобрать лучшие кадры и отсеять мусор. Следующим шагом будет уже более детальная работа с кадрами и создание цельного видеоряда, а также добавление цветокоррекции будущего фильма.

Режиссер и продюсер фильма просматривают результаты монтажа и утверждают его, подразумевая, что больше изменений не будет. После утверждения фильм передается в звуковой отдел для обработки и создания звуковой дорожки. Тут синхронизируются голоса в сочетании со звуковыми эффектами, фоном, музыкой,

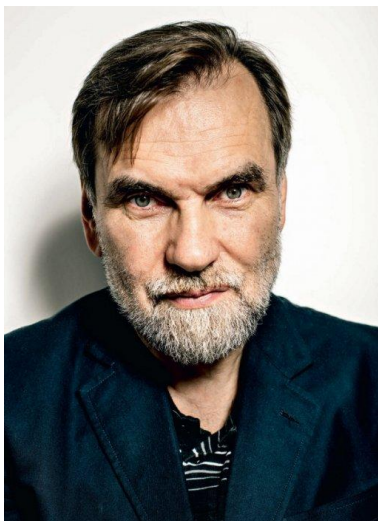
ЭТАП 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Это последний этап, когда фильм выходит в кинотеатрах (телевидении, онлайн-кинотеатрах, фестивалях и пр.). Но перед этим - идет реклама фильма, готовятся пресс-релизы, плакаты и другие рекламные материалы. Также, на данном этапе могут заключаться договора с производителями игр, игрушек и товаров, с издательствами и другими компаниями об использовании художественных элементов фильма для рекламы, развития брендов и т.д.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КИНОГРУППЫ

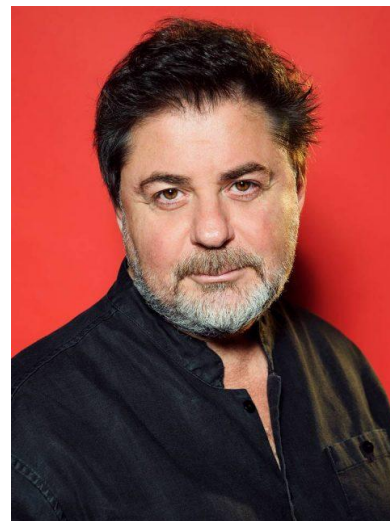
Руководящий состав — это целый перечень кинопрофессий, имеющих одну общую черту: слово «продюсер» в названии и самое высокое положение на съёмочной площадке. Продюсирование, по сути, включает в себя все этапы и аспекты кинопроизводства, будь то вопросы финансирования, художественной составляющей проекта, подбор персонала съёмочной группы или промоушн кинокартины. Команда продюсеров подбирают подходящий сценарий, а также полностью ведут и контролируют проект.

Сергей Сельянов

Тимур Бекмамбетов

Александр Цецало

Продюсеры в кино

Генеральный продюсер - по функционалу близок к предпринимателю-менеджеру. Он определяет бюджет, задает идею и нанимает верхнее звено команды для ее реализации, например исполнительного продюсера и режиссера.

Исполнительный продюсер - он руководит наймом всего персонала, планирует сроки производства, контролирует финансовые потоки и бюджет.

Линейный продюсер - привлекается на крупные проекты. Нужен для помощи исполнительному продюсеру. Линейный продюсер контролирует отдельные этапы создания фильма. Иногда его нанимают на подготовительный этап.

Креативный продюсер - следит за стилистикой, сценарием, подбором творческого персонала, как операторы, художники, актеры. В сериалах часто разные серии снимают разные режиссеры-постановщики, поэтому креативный продюсер отвечает за целостность проекта.

Продюсер постпродакшна - занимается организацией процесса, который следует после съемочного периода. При необходимости продюсер постпродакшна может заниматься досъемками.

РЕЖИССЕРСКАЯ ГРУППА

Режиссерская группа — задачи режиссёрской группы сводятся к творческому руководству над проектом. Режиссёр следит за реализацией киносъёмки: именно от него зависит, каким образом изначальная задумка будет отражена в картине, как актёрам необходимо сыграть ту или иную роль и в каком виде актёры будут располагаться в кадре. В конечном счёте, работа режиссёрской группы влияет на то, как будет подана и раскрыта главная идея фильма.

Федор Бондарчук

Николай Лебедев

Жора Крызовников

Режиссерская группа

```
graph TD; A[Режиссерская группа] --> B[Режиссер-постановщик]; A --> C[Второй режиссёр]; A --> D[Ассистент режиссера по актерам]; A --> E[Помощник режиссёра]; A --> F[Скрипт-супервайзер];
```

Режиссер-постановщик -

главное лицо на киноплощадке. Он осуществляет надзор за деятельностью актеров и иных участников съемочной группы. Режиссер занимается творчеством — сценарием, драматургией, эмоциональным и художественным наполнением фильма, работой с артистами.

Второй режиссёр -

занимается организацией и планированием съемочного процесса, решает текущие оперативные вопросы, например, вызов на съемочную площадку актёров или других членов группы, срочное решение хозяйственных вопросов и т. п.

Ассистент режиссера по актерам -

участвует в выборе актёров для кастинга. Знает все про актёров, обладает знанием про то, кто, с кем, как и когда может работать (на уровне подбора актёров). Он также предлагает актёров на роли. Решает вопросы взаимодействия режиссёра с актёрами.

Помощник режиссёра -

ведёт учёт отобранных дублей. Пишет рабочую версию того, что пишет камера, ведет постоянный график работы, а также поддерживает базы данных обо всех членах съемочной площадки (это необходимо для своевременных выплат). Перед началом работы он перечитывает сценарий и дает установку всем членам съемочной группы.

Скрипт-супервайзер -

следит за отсутствием киноляпов, эта профессия требует концентрации внимания и возможности подмечать самые мельчайшие детали.

ОПЕРАТОРСКАЯ ГРУППА

Операторская группа — к ней относят оператора-постановщика, ассистента оператора и бригаду осветителей: первые помогают оператору подобрать экспозицию, фокусное расстояние, следят за исправностью техники. Бригада осветителей во главе с гафером отстраивают свет: именно они способны создать атмосферу рассвета или глубокой ночи, подчеркнуть при помощи света значимые детали в кадре или, напротив, увести ненужное в тень.

Владислав Опельянец

Ксения Середа

Михаил Кричман

Операторская группа

```
graph TD; A[Операторская группа] --> B[Оператор-постановщик]; A --> C[Механик камеры или видеоинженер]; A --> D[Второй оператор]; A --> E[Ассистент оператора]; A --> F[Бригадир светотехников с бригадой];
```

Оператор-постановщик - обладает большими полномочиями на съемочной площадке, на его плечах лежит очень ответственная работа по разработке художественного и цветового решения фильма: он отвечает за изобразительное решение фильма (как художественно-качественное, так и технически-качественное).

Второй оператор - сидит непосредственно за камерой, управляет её движением в рамках установленной режиссёром и оператором-постановщиком композиции, следит за качественными параметрами.

Ассистент оператора - выполняет функции фокус-пуллера; он выполняет фокусировку объектива киносъёмочного аппарата на необходимых по замыслу объектах. Измеряет заранее дистанцию и переводит плоскость резкости объектива в процессе съёмки в случае движения камеры или смены главного объекта, который должен отобразиться резко.

Бригадир светотехников с бригадой - человек, отвечающий за свет (в случае необходимости вызывается машина «лихтваген» с осветительными приборами и генераторами для съёмки) и именно он следит на съёмочной площадке за тем, чтобы электричество не отключалось и свет не гас. Другими словами, бригадир светотехников это гафер.

Механик камеры или видеоинженер - обеспечивает техническое обслуживание камеры и её установку. Перезаряжает плёнку, кассеты, меняет оптику и т. д.

СЦЕНАРНАЯ ГРУППА

Сценарная группа — отвечает за создание сценария с нуля или адаптацию уже имеющегося сюжета. В отличие от остальных групп, здесь большую роль играют литературные и драматургические навыки. Сценаристы и редакторы — люди письма, поэтому иногда сначала они разрабатывают сценарий и уже потом предлагают его продюсерам и режиссёрам.

Роман Кантор

Наталья Мещанинова

Любовь Мультменко

Сценарная группа

The diagram consists of a central title 'Сценарная группа' at the top. Two arrows originate from the bottom of the title: an orange arrow on the left points down and to the left towards the 'Сценарист' role, and a red arrow on the right points down and to the right towards the 'Редактор' role.

Сценарист -

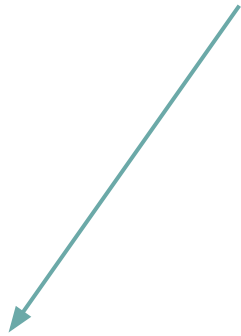
пишет сценарий к фильму или сериалу, обсуждает с режиссером и продюсером, вносит какие-либо правки.

Редактор -

проверяет грамматику, орфографию, пунктуацию и, на уровне литературы и на уровне текста, корректирует опечатки и ошибки.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА

Административная группа

Директор фильма -

решает организационные вопросы во время съемочного периода: локейшн-менеджмент (подготовка мест для съемок), договоры с владельцами государственных и частных учреждений и т. п.

Администратор по площадке -

обеспечение съёмки на съемочной площадке. «Тишина на площадке» и любые организационные вопросы. Руководит рабочими (переноска, установка, действие работы).

Локейшн-менеджер -

ищет и готовит для съёмки фильма конкретные места. После утверждения локаций он договаривается о месте и времени съемок с владельцем объекта, либо с городскими властями (чтобы не было проблем с законом и не срывать съемочный процесс в случае форс-мажора).

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ГРУППА

Художественно-гримерно-костюмерный цех — члены этой группы отвечают за изобразительное решение фильма и придают реалистичность времени и месту, где по задумке происходит действие. Художественный цех создаёт образы, декорации, продумывает необходимый реквизит и воссоздаёт копии различных мест. Наибольшее значение художественный цех играет при съёмках фантазийных, батальных или исторических картин.

Художественно-постановочная группа

Художник-постановщик -

отвечает за художественное решение фильма, строит декорации, художественное решение интерьера. Разрабатывает эскизы, делает макет декорационного комплекса, а также руководит постройкой декораций. Принимает участие в выборе мест для съёмок (локаций).

Художник-гример -

делает выписку кого, как и когда гримировать. Следит за соответствием этого процесса, решает все вопросы, связанные с цветом глаз, старением, типом кожи, ранениями и пр., изготавливает накладные парики, усы и т. п.

Художник по костюмам -

занимается подготовкой костюмов к съёмкам. Должен обладать знанием исторической достоверности костюма, моды, знаков различия и т. п. Отслеживает все, вплоть до положения пятен грязи на одежде. Имеет дубль костюма.

Реквизитор -

осуществляет работу с вещами персонажей характеризующими те или иные качества героя, с персональным реквизитом актёров. Реквизиторы обеспечивают фильм постановочным и исходящим реквизитом.

ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯ ГРУППА

Звукорежиссерская группа — обеспечивает звуковое сопровождение картины. Это не только запись «живого» звука с природы, но и подготовка технического оборудования, переозвучка и шумовые эффекты. Звукорежиссёр сводит звук картины, используя необходимые приёмы для усиления того или иного эффекта.

Звукорежиссерская группа

```
graph TD; A[Звукорежиссерская группа] --> B[Звукорежиссер -> C[Микрофонщик -> D[Звукооператор -];
```

Звукорежиссер -

курирует все этапы звукопроизводства. Формирует концепцию звука. Создает художественные звуковые образы. Руководит всем департаментом.

Микрофонщик -

заведует микрофонным парком. Наводит (направляет) микрофоны на сюжетно-важные объекты, управляет их перемещением в соответствии с поставленной задачей.

Звукооператор -

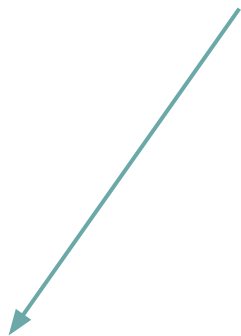
работает со звуком, с записями, отслеживает качественные параметры фонограммы, такие как например — уровни звуковых компонент, их частотную характеристику и соотношение сигнал/шум.

МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНАЯ ГРУППА

Монтажно-тонировочная группа — как правило, подключается уже в период постпродакшена, хотя для сокращения времени кинопроизводства монтаж может быть запущен прямо в течение съёмочного процесса. При наличии отснятого материала начинается технологически непростой процесс его сведения, включая цветокоррекцию, переходы, наложение титров и дополнительных эффектов, создавая в итоге из отснятых кусочков целостный фильм.

Монтажно-тонировочная группа

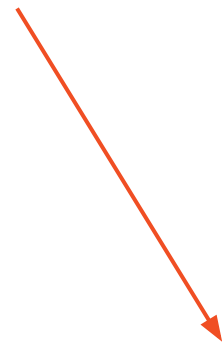
Режиссер монтажа -

специалист, который собирает готовое видео из отснятого материала. От него зависит, какой получится итоговая работа, будет ли она вызывать нужные эмоции у зрителя. Это востребованная профессия, так как монтаж нужен самым разным проектам: музыкальным клипам, рекламным роликам, YouTube-каналам, TikTok- и Instagram-блогам, сериалам и, конечно, кинофильмам.

Клинапер -

это человек, который убирает из кадра лишнее и добавляет в него недостающее (убирает тросы, «чистит» отражения съемочной группы в зеркальных поверхностях и пр.).

Художник по визуальным эффектам -

VFX-дизайнер создает спецэффекты, комбинирует реальные съемки с добавлением компьютерной графики. Иногда съемки слишком опасны или действия в кино должны проходить в вымышленном мире — для этого используют компьютерную графику (CGI).

АКТЕРСКАЯ ГРУППА

Актеры бывают **первого и второго плана**, а также существуют **участники эпизодических ролей**. Известны также **актеры массовки и групповки**, они не обязательно должны иметь профильное актерское образование. Достаточно многие известные актёры начинали как **статисты**, то есть актёры, выполняющие функцию наполнения картины (сидящие в кафе, стоящие в очереди, просто прохожие). **Дублеры и дублерши** в кино тоже очень важные фигуры, они подменяют актеров для выполнения разного рода сцен. **Каскадеры** же нередко играют в сценах с опасными трюками.

Подпишись на наши новости!

Мы Вконтакте:

[АНО "Фестивальная дирекция"](#)

[Отдел кинематографии АНО "Фестивальная дирекция"](#)

Мы в Телеграм:

[Фестивальная дирекция](#) (@festdir)
