

**РАБОТА ПРОДЮСЕРА
СО СЦЕНАРИЕМ**

ВЫБОРГ, 13 АВГУСТА 2015 Г.

АНДРЕЙ ДЕРЯБИН, ACE PRODUCER

Первый игровой фильм в качестве продюсера с режиссером Олегом Коваловым сделал в 1994 году (КОНЦЕРТ ДЛЯ КРЫСЫ) и с тех пор работаю в поле совместного кино и медиа-производства. В 2002 году продюсировал фильм РУССКИЙ КОВЧЕГ (реж. А.Сокуров), в котором было более 50 финансовых партнеров (включая YLE). Это был первый полнометражный фильм с массовыми актерскими сценами, снятый одним кадром в некомпрессированном виде, который до сих пор присутствует в коммерческом прокате на международном рынке и проносит дивиденды.

С 2007 года компания ведет деятельность под названием HBS/Co-production Bureau, поскольку мы начали заниматься развитием проектов для международного рынка и услугами по развитию/анализу сценариев.

Такого рода участие было, например, в проекте THE LAST STATION 2007 года (ДВЕ актерские номинации на Приз Американской КИНОАКАДЕМИИ - Хелен Миррен и Кристофер Пламмер).

КИНО КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА

Для наших целей можно признать, что кино как искусство - это такой же способ познания действительности, как математика, физика или астрономия.

Цель существования этого искусства - катарсис, то есть присвоение и передача зрителю чужого опыта. Кино - непродуктивный вид разума, главным в котором является механизм шифровки и дешифровки основного сообщения.

Парадокс сознания современной публики состоит в том, что если нарушен процесс storytelling /правильного рассказывания истории, то **сознанием зрителя смысловые лакуны досчитываются и заполняются произвольно**, меняя основное сообщение авторов или весь код восприятия.

ПРИМЕР НЕСОВПАДЕНИЙ

Киносказка «Морозко» вышла в СССР в 1964 году. Режиссер Александр Роу, сценарий Николай Эрдман, Михаил Вольпин.

В конце 90-х продюсеры выпустили фильм в США на видеокассетах под названием «Jack Frost» («Джек Мороз»). Неожиданно он вызвал бурю эмоций и сразу вошел в список 100 худших фильмов всех времен и народов.

Фрагмент американского плаката к фильму (по-английски название звучит как «Отец-мороз»).

АНЕКДОТ НЕДЕЛИ

«Морозко»

ТВ-6, 11.50

Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля,
Инна Чурикова

НЕВИННЫЙ фильм-сказка вышел в СССР в 1964 году. В конце 90-х он был выпущен в США на видеокассетах. Неожиданно вызвал у американцев бурю эмоций и сразу вошел в список 100 худших фильмов всех времен на крупнейшем киносайте Интернета – www.us.imdb.com

Из отзывов пользователей сайта, посмотревших фильм:

«Самый странный фильм в истории кино! Вероятно, группа русских сценаристов наелась наркотиков...»

«Какая-то придурковатая фантазия/сказка про хвастливого парня, превратившегося в медведя, одиннадцатилетнюю аутистку, которую он хочет соблазнить, idiotский дом с ногами, неблагоприятную семью уродливых русофинов, длиннорылого уродливого парня, который замораживает деревья и убивает птиц, санки, похожие на свинью, грибообразного гнома...»

«Да, этот фильм кажется ужасным. Но заметьте, в нем присутствует нездешний сюрреализм...»

«Кислотные телепузики!»

«Хуже всего, что этот фильм называют детским. ...Это шизофреническая, ужасающая, психопатская мешанина. Если бы я посмотрел этот фильм в детстве, я бы сошел с ума.»

«Мне еще было интересно узнать пикантные подробности жизни в сельской России. Я и понятия не имел, что перед знакомством с потенциальным мужем русские девушки делают клоунский макияж и надевают корону, как в закусочной Burger King!»

Итак, где примерно 90% продюсеров совершают непоправимую ошибку?

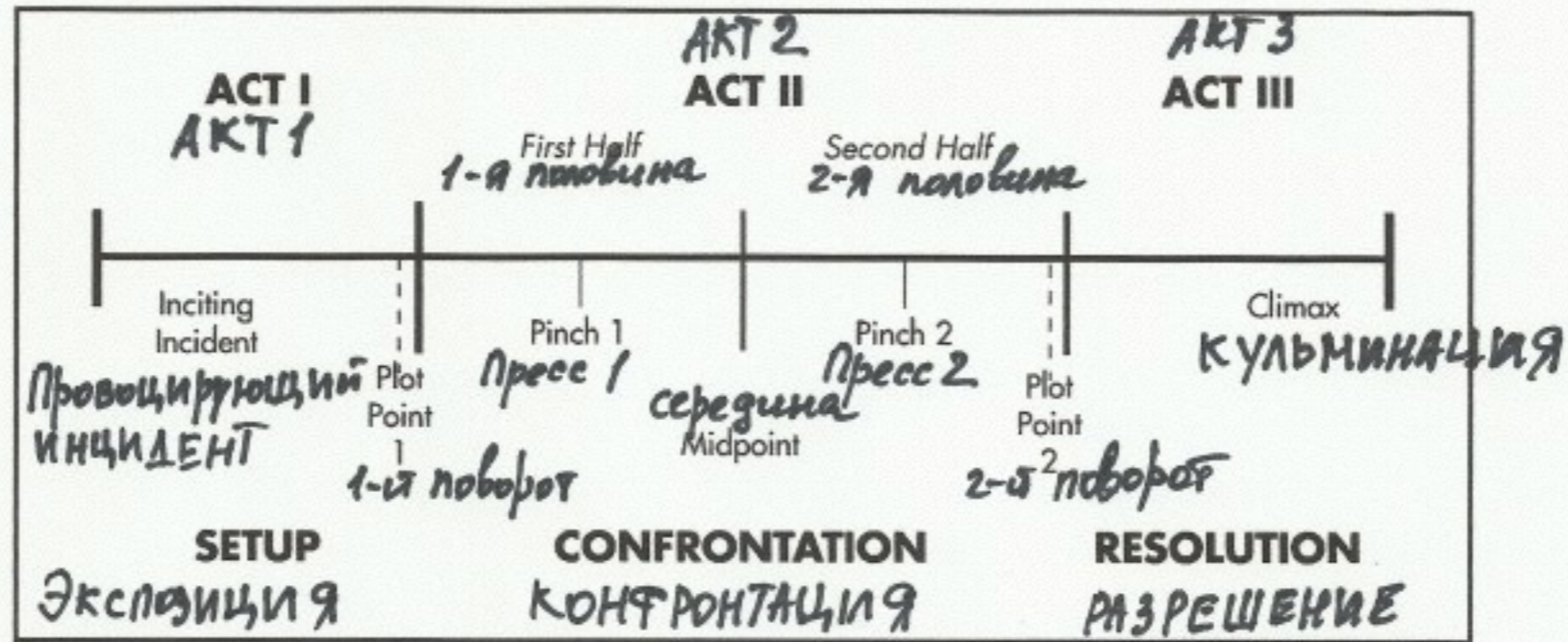
Они ошибаются уже в самом начале этого пути – в момент приобретения прав на сценарий и на этапе РАЗВИТИЯ сценария.

Спросите любого отечественного продюсера о том, как он выбирает сценарий, и он расскажет вам о том, что у него «хороший нюх на материал». Если же попытаетесь расспросить их точнее об этом тонком моменте, то в лучшем случае услышите что-то вроде «это получило отклик в глубинах моей души».

Между тем, в основе ВСЕХ успешных сценариев лежит великолепная ИСТОРИЯ, правильно рассказанная.

The Syd Field "Paradigm"

Предлагаю обратить внимание на один из методов работы со сценарием, а именно метод работы по структуре сценария.

Сам метод **восьми секвенций** часто упрекают в излишней схематичности и прямолинейности.

РАБОТА В КОМАНДЕ С АВТОРОМ И СОПРОДЮСЕРОМ

Малое число продюсеров имеют представление о том, как именно правильно следует работать с авторами для того, чтобы правильно развить историю (права на которую они уже приобрели!) до необходимого уровня – до сценария, рассчитанного на европейский или международный рынок.

То, что в действительности совсем **не хотят слышать авторы – это комментарии, в которых невозможно вычленить полезную информацию** (например, «Ваши персонажи развиваются в одном направлении»). Или – комментарии, которые взаимно исключают друг друга. Или – комментарии, которые вообще ничего не значат («Измените кличку собаки»).

Даже позитивно настроенный автор воспринимает комментарии ровно столько, сколько из него удастся извлечь хоть какую-то полезную информацию.

И только один комментарий всегда абсолютно уместен и полезен – комментарий, который может касаться структуры сценария.

Реально лучшие продюсеры являются мастерами в анализе структуры истории и жанра, и финальный вариант их сценария всегда именно по этой причине является самым продвинутым.

МЫСЛИТЬ, КАК КРУПНЫЙ ПРОДЮСЕР

Перечислим в конце те основные позиции, в которых каждый профессионал должен разбираться, чтобы мыслить как крупный продюсер.

Формат сценария. Сценарии представляются и рассматриваются только в стандартном формате, в котором одна страница представляет собой от 60 до 70 секунд действия на экране. Этот формальный момент снимает многие вопросы – по формату понятно, сколько времени занимает диалог и насколько активно действие. Под эти жесткие формальные требования прорабатывается и стандартный софт продюсера – от редактора сценариев (Final Draft) – до программ раскадровки (storyboards), бюджета и программ расписания (EP Budgeting/ EP Sceduling), позволяющих оптимизировать расходы по производству проекта и добиться высокого качества планирования.

Стандартный сценарий представляет собой от 90 до 120 страниц стандартного формата. **ВСЕ СЦЕНАРИИ, ПОДАННЫЕ В ИНОМ ФОРМАТЕ, ПРОСТО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.**

Когда продюсер участвует в устном представлении проекта («питчинге» – от англ to pitch), то вне зависимости от того, презентует ли он историю или является пассивным слушателем чужого проекта, он **должен сосредоточиться на структурных проблемах истории, встроенной в обсуждаемый сценарий**. Любая история появляется на свет с подобными проблемами и важно их правильно распознать и оценить вероятность нахождения правильного решения - можно их решить или нет. Вне зависимости от того, насколько привлекательной идея выглядит с первого взгляда, следует определить, какие элементы в ней имеют предсказуемый и общий характер.

Вынуждены вас разочаровать – как показывает опыт, большинство идей фильмов, особенно концептуальных историй, связанных с историческими фильмами, в реальности имеют одну приблизительную драматическую идею и две-три большие сцены. И вы должны знать и понимать, как помочь автору развить и распространить замысел на полновесный сценарий полнометражного фильма. Этот взгляд предполагает в первую очередь сфокусироваться на протагонистах и центральной моральной проблеме выбора, встроенной в идею истории.

Чаще всего **второй вариант сценария является гораздо более нудным и неинтересным, чем первый.** Это связано с тем, что авторы и продюсеры часто не представляют себе все особенности этого уникального набора инструментов, который дает RE-WRITING/переписка сценария. Важно понимать, что этому искусству управляться с процессом переписывания также следует учиться, как следует учиться развитию системы персонажей, сюжета и диалога. И наиболее важная часть этого волшебного набора по развитию сценария – знание правильной последовательности шагов на всем периоде развития.

Никогда не давайте автору расплывчатые комментарии о персонажах типа «невнятный» или «не вызывающий симпатию», «одномерный». Эти комментарии не дают автору никакого понимания о том, как выглядит предложенный характер структурно или почему персонаж не работает в сценарии, не выполняет ту или иную функцию.

Присмотритесь к тому, как функционирует персонаж на границах секвенций – он должен пройти все необходимые ступени развития и полностью реализовать все те идеи и постулаты, ради чего он создан волей автора и продюсера.

Так например, считается, что до 99 % всех историй, произведенных для кино и телевидения на территории Соединенного Королевства и США, являются комбинациями двух или трех (из 11) наиболее приемлемых для рынка форм истории (thriller, love, action, fantasy).

Очевидно, что каждый жанр имеет особенности в работе своей структуры, включения тех мелких необходимых элементов, которые должны быть узнаны аудиторией, или публика будет весьма недовольна. Важно знать также, что обычный автор работает только в двух или трех жанровых форматах, в которых ему комфортно. Но Ваша работа как продюсера гораздо важнее и ответственнее: Вы должны располагать знаниями о структурных особенностях важнейших жанров, поскольку хорошая идея для сценария может появиться в любой форме и жанровой окраске.

Если вы замышляете амбициозный проект, который планируете на распространение на интернациональных рынках, вам следует заранее **сконцентрироваться на понимании основных процессов функционирования жанров, субжанров и комбинаций основных жанров, которые располагают преимуществом для пересечения национальных и культурных барьеров.** Так, кинокомедии, основанные на диалогах (шутках) не имеют потенциала пересечь границы страны, в которой произведены. При этом комедии, основанные на пересечении культурных систем («Крокодил Данди») могут иметь основания стать международными лидерами продаж.

Пжлст, следите за современными моделями работы авторов. Это не означает, что вам следует стать сценаристом - это другая работа. Но если сможете вместе с автором принимать участие в развитии истории, это заметно выделит вас среди конкурентов.

CASE STUDY RAJA 1918

BY
LAURI TÖRHÖNEN

ОПЫТ КОПРОДУКЦИИ
ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
ЛАУРИ ТОРХОНЕНА
«ГРАНИЦА 1918»

«ГРАНИЦА 1918»

RAJA 1918

ПРЕМЬЕРА: 30 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ХЕЛЬСИНКИ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА: 2008 ГОД
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ФИНЛЯНДИЯ И РОССИЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, БЮДЖЕТ 2 100 000 ЕВРО

«JUONIFILMI» (ФИНЛЯНДИЯ), «СТУДИЯ 217»,
«СТУДИЯ ЭРМИТАЖНЫЙ МОСТ» (РОССИЯ)
ПРИ УЧАСТИИ «SVENSK FILMINDUSTRI» (ШВЕЦИЯ),
THE FINNISH FILM FOUNDATION (ФИНЛЯНДИЯ) И
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ РФ

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
ХРОНОМЕТРАЖ – 120 МИН.
ФОРМАТ 1:1,85

АВТОР СЦЕНАРИЯ: АЛЕКСИ БАРДИ (ФИНЛЯНДИЯ)
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

ЛАУРИ ТОРХОНЕН (ФИНЛЯНДИЯ)

КОМПОЗИТОР: СЕРГЕЙ ЕВТУШЕНКО (РОССИЯ)

ХУДОЖНИКИ ПОСТАНОВЩИКИ: ПЕНТИ ВАЛКЕАСУО
(ФИНЛЯНДИЯ), СЕРГЕЙ КОКОВКИН (РОССИЯ)

ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР: ЭСА ВУОРИНЕН (ФИНЛЯНДИЯ)

«ГРАНИЦА 1918»

РАЈА 1918

Продюсеры: Йорн Доннер, Йаркко Хентула (Финляндия)
Андрей Дерябин, Михаил Зильберман, Владимир Репников (Россия)

В главных ролях: Мартин Бане, Минна Хаапкюля, Томми Корпела,
Ханну-Пекка Бьоркман, Лаури Нюрксе (Финляндия)
Леонид Мозговой (Россия)

Прокат на международном рынке: **SF International Sales**
Прокат в Финляндии: **FS Film OY**
Прокат в России и СНГ: «Парадиз»

«Граница 1918» рассказывает об истории любви на беспокойной границе двух новых государств – Финляндии и Советской России», – говорит режиссер фильма, классик финского кинематографа Лаури Тёрхёнен.

Действие фильма происходит в первые месяцы независимости Финляндии и рассказывает о становлении государственности на северо-западных рубежах России. Историческая любовная драма о капитане фон Мунке, который сразу после гражданской войны 1918 года был направлен в маленькую деревню для установления границы между Финляндией и Советской Россией. Когда к границе начинают прибывать сотни беженцев, в приграничном населенном пункте возникает хаос. Фон Мунк борется между чувствами любви и долга, а в течение лета его представление о справедливости серьезно меняется.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших с отцом продюсера фильма Йорна Доннера (обладателя «Оскара» за фильм «Фани и Александр» Бергмана) в районе реки Сестра в 1918 году.

JUSSI AWARDS

IMDb Find Movies, TV shows, Celebrities and more... All **IMDbPro** | Help
Movies, TV & Showtimes | Celebs, Events & Photos | News & Community | Watchlist (1) | **Andrey G. Deryabin**

Граница 1918 (2007)

Awards

Showing all 2 wins and 4 nominations

Anjalankoski Film Sunday 2008

Won Anjalankoski Film Prize	Best Film Lauri Töhrönen
---------------------------------------	---

Jussi Awards 2008

Won Jussi	Best Sound Design (Paras äänisuunnittelu) Kyösti Vääntänen
Nominated Jussi	Best Actor (Paras miespääosa) Martin Bahne
	Best Supporting Actor (Paras miessivuosa) Hannu-Pekka Björkman
	Best Supporting Actor (Paras miessivuosa) Leonid Mozgovoy
	Best Music (Paras musiikki) Sergei Yevtushenko

See also

[FAQ](#) | [User Reviews](#) | [User Ratings](#) | [External Reviews](#) | [Metacritic Reviews](#) | [Message Board](#)

Contribute to This Page

[Getting Started](#) | [Contributor Zone](#) »

[Edit page](#)

Граница 1918

Opinion

[Awards](#)

[FAQ](#)

[User Reviews](#)

[User Ratings](#)

[External Reviews](#)

[Metacritic Reviews](#)

[Message Board](#)

[Explore More](#)

Share this page:

 Нравится Вам и 19 другим это нравится.

User Lists

[Create a list](#) »

Related lists from IMDb users

 History II
a list of 95 titles
created 26 Dec 2010

 Finnish movies
a list of 22 titles
created 05 Jun 2011

 LintuPete's watchlist 2011
a list of 30 titles
created 15 Nov 2011

 My Finnish Watchlist
a list of 141 titles
created 08 May 2013

 All Finnish War Movies
a list of 32 titles
created 7 months ago

О событиях становления российско-финской границы в 1918 году рассказывает фильм «Граница 1918» / RAJA 1918. Это первая совместная работа русских и финских кинематографистов за последние 25 лет (студия «Эрмитажный мост», СТУДИЯ 217 и Jarkko Hentula (Juonifilm)). Автор сценария Aleksi Bardy. Она была представлена на Международном кинофестивале в Каннах, Бордо, Гетеборге, а также на кинофестивале Соданкюля (Финляндия). Фильм получил престижную кинематографическую награду Финляндии (своего рода финский вариант американского «Оскара») «Юсси» (Jussi Awards). Режиссер Лаури Тёрхёнен, продюсер Андрей Дерябин.

Впервые фильм «Граница 1918» был показан на XIX фестивале кино Финляндии в Санкт-Петербурге в 2008 году. На нынешнем фестивале петербуржцы смогли увидеть выдвинутый на премию «Оскар» фильм «Письма отцу Якобу» (режиссер Клаус Хяре), «Дом ветвящейся любви» (режиссер Мика Каурисмяки), детский фильм «Рождественская история» (режиссер Юха Вуолийоки). Фестиваль прошел в киноцентре «Родина» при поддержке Генерального консульства Финляндии в СПб, Министерства культуры РФ, радио «Европа плюс».

февраль

Февральская революция 1917 г. в России вызвала подъем сепаратистского движения в Финляндии. С отречением от престола Николая II личная уния Финляндии и России была де-факто ликвидирована.

март

Сейм Финляндии и Сенат сотрудничали с Временным правительством, однако его отказ незамедлительно расширить самостоятельность Великого княжества до созыва Учредительного собрания в России привёл к конфликту между финскими социал-демократами и российским правительством.

июль

18 июля 1917 г. по инициативе социал-демократов сейм принял закон о восстановлении автономных прав Финляндии, резко ограничивавший полномочия российского правительства в отношении соседней Финляндии (за исключением вопросов обороны и международных отношений). Закон был отменен Временным правительством, финский парламент был распущен, а его здание занято русскими войсками. На новых выборах победили более консервативные силы, которые пошли на уступки Временному правительству.

июнь...

В Финляндии начались столкновения между социал-демократами и правыми, политические убийства, быстро формировались отряды «белой» и «красной» гвардий.

1917

В марте 1917 г. была восстановлена финская конституция.