

К премьере
лучшей кинокомедии
года

ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ

ПРОДЮСЕР

МОСКВА
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С60

Дизайн переплета: *Владимир Подворный*

Фото на переплете: *Лара Бардина*

Соловьев, Василий Анатольевич.

С60 Продюсер / Василий Соловьев. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — (Хороший мальчик. К премьере лучшей кинокомедии года).

ISBN 978-5-699-93858-2

Сценарий для лучшей российской комедии, ставшей безоговорочным лауреатом «Кинотавра», был написан еще пять лет назад. Подготовка к съемкам заняла почти два года. Сами съемки — чуть больше месяца. Продюсер «Хорошего мальчика» Василий Соловьев спрессовал эти годы, месяцы, дни и часы в 40 драйвовых историй о том, что это такое — быть продюсером

Как без громкого имени и запаса прочности в пару блокбастеров заполучить в свой фильм главную звезду отечественного кинематографа? Причем совсем не на ту роль, что в итоге сыграл Константин Хабенский... Как подписать голливудских мейджоров к сотрудничеству и прокату? Каково это — менять по ходу работы сценаристов и режиссеров? Зачем, о чем и каким образом нужно договариваться с государством? И, наконец, как на всем этом зарабатывать и зачем вообще все это нужно — снимать кино?

Василий Соловьев предлагает читателю экскурсию в свою «творческую лабораторию». Перемешав байки со съемочной площадки и монтажной с профессиональными мини-мастер-классами и поучительными историями под общим лозунгом «не сдавайся!», он показал мир кино таким, каким вы его еще никогда не видели. Василий не скрывает ничего — даже сумму, которую он намерен собрать в прокате. Вам остается только проверить.

**УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

© Соловьев В.А., 2017
ISBN 978-5-699-93858-2 © Издание, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ВСТУПЛЕНИЕ

Быть или не быть продюсером

Когда мы собирались снимать свой первый полнометражный фильм в кинокомпании «2Д Целлулоид», то один мой товарищ подошел и спросил:

— Кто такой продюсер? Когда я вижу чье-то интервью и читаю в титре «продюсер», мне сразу кажется, что он бездельник.

На самом деле продюсер — самый главный человек в кинопроизводстве. Хозяин. Ответственный за всё.

Да, режиссер тоже главный, он несет ответственность за творчество. Перед продюсером. Как показывает практика, глобально он не несет ответственности ни за что. Если только не совмещает в себе функции режиссёра и продюсера. Частенько так случается либо с опытными режиссёрами, либо с опытными продюсерами. Одним надоедает подчиняться, и они руководят процессом сами. Другим надоедает вечно подстраиваться под прихоти художника, и они берут творческий процесс в свои руки.

Любой режиссёр, прочитавший эти строки, тут же возмутится. Это первое правило продюсера — будьте готовы к тому, что окружающие вас профессионалы постоянно будут возмущаться и пытаться перевернуть вашу вселенную. Или даже затащить вас в свою, в центре которой находится творчество. Для любого работника кино продюсер и его устремления — это эксплуатация, которая зачастую идет наперекор творчеству. Экономия, установки для создания зрительского кино, любое продюсерское пожелание — воспринимаются как цензура, как чудовищные оковы, мешающие творческому самовыражению. Могу по пальцам перечислить творческих работников, которые умеют лавировать между своими желаниями и продюсерскими установками. Такие люди есть — вы будете их искать всю жизнь и обязательно найдете.

Безусловно, существует режиссёрский рай, когда продюсер не вмешивается в творческий процесс. Это случается по нескольким причинам:

1. Уровень доверия к режиссёру настолько высок, что ему позволено всё (вне зависимости от фестивальных или кассовых целей проекта).

2. Продюсер слишком неопытен и не понимает, что происходит (наверное, каждый это должен пережить).

3. Продюсер получил безвозвратные государственные или частные деньги, а может, сам настолько богат, что ему плевать на результат (он не профессионал, у него личный кризис).

ПРОДЮСЕР

В остальных случаях продюсер несет прямую финансовую ответственность перед инвесторами, кредиторами, государством и собственным банковским счетом за всё, что происходит в его проекте. Остальным это если не безразлично, то по крайней мере не критично. Они работают за зарплату.

Так что, если вы хотите тянуть на себе лямку ответственности, целиком и окончательно, рисковать без возможности спрятаться за чью-либо спину или за творческую ширму под названием «меня не поняли», если хотите быть должным всем и всегда, хотите свернуть шею в поисках баланса художественности и прибыльности, хотите поссориться с огромным количеством, казалось бы, вчера ещё таких милых людей, то вам — в продюсеры.

Я не российский лидер кинопроизводства (так называемый «мейджор») и не голливудский босс. Может быть, я этого добьюсь. Потом. И это будет совсем другая книга. Сейчас, когда нашей с компаньонами кинокомпании всего шесть лет и мы снимаем лишь второе полнометражное кино, у меня всё ещё есть то, чего уже нет у больших продюсеров. Свежесть первых ощущений, от которой они избавились благодаря опыту. Прелесть этого состояния в том, что ты делаешь то, что никогда больше не сделаешь. Если бы я родился опытным, то не появился бы на свет проект «Россия 88». Просто не появился бы. Мы бы даже не договорились ни о чем. Наш первый полный метр «Репетиции» не был бы снят, по крайней мере в том виде, в котором он существует. И это не значит, что он был бы лучше или хуже, — он был

бы другим. Может, с другим молодым продюсером, может, в другом виде, но не таким. У меня нет сожаления, что мы сделали это. Наоборот. Если бы мы тогда не рискнули, я сейчас не был бы там, где я нахожусь.

Что бы вы ни прочитали здесь или где бы то ни было ещё, не бойтесь, идите вперед и слушайте только свою собственную голову. Я ещё не раз напомню об этом.

Эта книга будет посвящена созданию фильма «Хороший мальчик», который мы с друзьями решили снять 7 сентября 2010 года. Тогда никто не представлял, что съёмки начнутся ровно через пять лет, 7 сентября 2015 года. Мы четырежды будем пытаться получить финансирование в Минкульте, пять раз сменим партнеров, поменяем режиссёров, но зато в этом фильме через пять лет снимется именно тот актёр, который первым к нам пришёл на кастинг. Невероятно!

Так что, если вы молоды душой, любите кино и готовы к приключениям, у каждого есть шанс стать продюсером. Нужно только поверить в себя и в течение многих-многих лет удерживать эту веру на достойном уровне. Само собой, вера, не подкреплённая определенными чертами характера, гибкостью ума, разносторонним развитием, может превратиться в шизофрению, поэтому нужно быть реалистом, ставить четкие цели не только для бизнеса, но и для собственного развития, читать книги и не только профессионально ориентированную литературу, а всё, что делает вас человеком, смотреть фильмы (ВСЕ!), общаться с людьми и для начала иметь хотя бы один парадный костюм.

ПРОДЮСЕР

ВНИМАНИЕ!!!

Книга содержит огромное количество спойлеров, поэтому настоятельно рекомендуется для прочтения ПОСЛЕ просмотра фильма, а не до. Впрочем, я знаю материал наизусть, а завтра снова буду пересматривать на премьере и ничего страшного для себя в этом событии не вижу. Ладно, читайте, когда хотите.

ЧАСТЬ 1

Чё почём?

Итак, вы какое-то время ходили вокруг да около и наконец решились. Вы хотите стать продюсером. Похвально. По крайней мере, вы знаете, чего хотите. Большинство этого не знает.

Если вы сценарист или режиссер, то ваши продюсерские устремления понятны — вы хотите быть Тарантино, Хичкоком и Найшуллером, чтобы продвигать собственный фильм, который, как вам кажется, заработает кучу денег. Что бы кто ни говорил, даже в условиях нашего проката сделать это реально. Чаще всего, конечно, стоит скооперироваться с крупным продюсером, потому что снять фильм и вывести его в прокат в одиночку — всё равно что море переплыть. Мы очень долго искали правильного партнёра — это очень интересный процесс.

Что делать если вы и не режиссёр, и не сценарист, а заниматься продюсированием фильмов хочется? Вы уверены, что обладаете характером, организаторскими способностями, разносторонне развиты, имеете хороший

ПРОДЮСЕР

вкус, знаете, куда собираетесь двигаться, и готовы найти финансирование на стороне либо рискнуть собственными деньгами. Отлично! Вы подходите.

О характере и организации бизнеса речь тоже пойдет позже. Сначала о деньгах.

Как ни крути, а без них ничего не получится. Бюджеты в десять тысяч долларов, которыми хвастаются некоторые выстрелившие проекты, — это такая игра. Так или иначе вклад этих энтузиастов в проект можно оценить, стоимость есть у всего. У кого-то была камера, у кого-то сценарий, кто-то вложил режиссёрским талантом, а кто-то сыграл бесплатно, написал музыку и смонтировал фильм. Машина, дом, имевшиеся в распоряжении, типа ничего не стоят? Почему же тогда большие кинокомпании, имеющие в своем распоряжении целые студийные комплексы, тем не менее включают их в бюджет? Потому что они не играют в эту игру под названием «я всё могу сделать бесплатно». В неё играют молодые кинематографисты, чтобы поразить воображение публики. Для человека, собирающегося делать бизнес в кино, это должно быть очевидно.

Фильм «Россия 88» мы сделали условно бесплатно, но почти 100 000 долларов всё-таки пришлось найти, взять в долг, отработать, что-то продать. Продавать пришлось не только мне, как инвестору, но и режиссеру Павлу Бардину. Мы дружили с детства, а в период съёмок он был женат на моей сестре. Я благодарен, что Павел не бросил меня в этой ситуации и помог не оказаться в финансовой яме. Камера, художественное оформление, кое-какое питание,

кое-какая одежда, реквизит — вот и набежало. Хотя практически все снялись бесплатно, в бесплатных квартирах, в бесплатном спортзале, на бесплатном мосту. Для настоящих продюсеров всё это стоило бы огромных денег. При реальном кинопроизводстве на этот фильм пришлось бы потратить в пять-шесть раз больше, включая монтажно-тонировочный период (постпродакшн) с озвучанием актёрами и цветокоррекцией картинки.

Первый вопрос, возникающий, когда тебе режиссер или сценарист предлагает что-либо делать бесплатно, — это как оценить его вклад? На любое предложение вроде «моя работа стоит столько-то, но я готов это сделать бесплатно, если вы мне дадите 70% от проекта», необходимо отвечать решительным отказом, если даже режиссёр, сценарист и оператор объединились в одну долю. Ваша доля не должна опускаться ниже 51% ни при каких обстоятельствах, и последнее слово во всех решениях относительно дальнейшей судьбы продукта должно оставаться за вами, если только вы не хотите просто подарить этот проект режиссёру или сценаристу. Никакие другие вложения, кроме денег, не имеют определяющей силы. Только деньги против денег. Доказано идеалистом и энтузиастом, то есть мной.

Если режиссёр или сценарист доверяет вам и хочет, чтобы вы своими деньгами и усилиями двигали вперед его фильм (а пока и вовсе всего лишь задумку), то он передает вам права на фильм в обмен на возможность его реализовать. Если он вам не доверяет, а хочет за ваш счёт сделать

ПРОДЮСЕР

проект, чтобы потом самому им распоряжаться, а вы будете иметь только строчку в титрах, то подумайте хорошенько, нужно ли вам это.

Гонорар режиссёра (сценариста, оператора, актёра), отложенный на прокат или фестивали (там тоже дают деньги), — это одна из возможностей договориться с носителем идеи фильма. Не более того. Другое дело, если вы хотите за свои деньги просто постоять рядом и посмотреть, как и что происходит на съёмочной площадке и что будет, как только кино будет снято, — ради бога. Тогда отдайте деньги творцам, и вы увидите, с какой скоростью они разлетятся, как много понадобится ещё доложить, как никто и никогда не скажет вам спасибо. Дай бог, чтобы титры у вашего фильма вообще были.

Отдельно про «спасибо». Никогда не работайте и не вкладывайте деньги за простую благодарность. Либо сразу это оговорите. Есть специальные люди, называются меценаты. Им приятно помогать, им достаточно выйти на сцену, чтобы их публично поблагодарили. Некоторые даже не хотят выходить — им достаточно уютного вечера в окружении талантливых художников, но если уютный вечер не будет регламентирован, то вы не получите и его. Просто учтите. Это такая же договорённость, как и любая другая, проставленная в контракте.

Так сколько же нужно денег, чтобы начать продюсерский бизнес? На этот вопрос нет однозначного ответа. Чтобы сделать полноценное кино при современной технике и максимальном режиме благоприятствования со стороны

группы — от двухсот до пятисот тысяч долларов плюс множество мелких трат, которые вам необходимо будет совершать в процессе разработки этого проекта. Это будет миленький, но простенький фильм. Весьма вероятно, что на вас обратят внимание на каком-либо фестивале, но скорее всего, он не соберет ничего выдающегося в прокате. Тем более что мы не посчитали здесь денег на его продвижение.

Многие приводят в пример «Ведьм из Блэр» и «Паранормальное явление», забывая сколько денег было потрачено на промотирование этих фильмов. И, как я говорил, эти 15 000 долларов бюджета, обозначенные в кинобазах, — такое своеобразное кокетство. Если у вас нет собственного дома, какой снят в «Паранормальном явлении», то в Москве вам подобное киножилище обойдется в тысячу долларов в день (не в месяц — по кинорасценкам в день за аренду квартиры берут столько же, сколько за две-три недели проживания). Хотя с другой стороны, если вы настолько талантливы, что можете в рамках одного жилища снять жанровые ужасы хоть и за 100—200 тысяч долларов, то вас оторвут с руками. Режиссёр Орен Пели («Паранормальное явление») — это тоже событие из ряда вон выходящее. Помните об этом.

В общем, без полумиллиона долларов инвестиций делать просто нечего. Для продюсера-то уж точно — это совсем минимальный входной билет. Как показывает практика, и этого мало, если уже на старте хочется играть по-крупному. В ситуации с отечественным кинобизнесом

ПРОДЮСЕР

«играть по-крупному» — это означает вложить два-три миллиона долларов и ещё столько же в промокампанию, чтобы попробовать собрать в районе 10 000 000 долларов за комедию. Все остальные варианты для продюсера, тем более начинающего, без государственной поддержки не представляются возможными, что бы ни говорили цифры в поисковиках. Фильмы, которые формально окупаются, у нас по пальцам можно перечесать, и среди них нет тех, на которые потратили больше трех-четырех миллионов долларов. А при нынешнем курсе валюты и такую статистику анализировать бесполезно.

Если у вас нет таких собственных средств, то ещё не всё потеряно. Самые первые траты, с которыми вы можете столкнуться, — это сценарная заявка проекта, презентация, смета и сценарий. Если говорить о коммерческих взаимоотношениях, то хорошую заявку по вашему заказу крепкий автор напишет за 25 000—30 000 рублей. Презентацию вы сможете заказать от 15 000 рублей. Предварительную смету можно посчитать у исполнительного продюсера за 20 000—25 000 рублей. Готовый сценарий вам обойдётся от 500 000 рублей до 2 000 000 рублей. Причем сценарий будет создаваться поэтапно, и его разработку можно остановить практически в любой момент без потери прав. **ВНИМАНИЕ!!!** Это необходимо предусмотреть в договоре.

Уже не так страшно выглядит, не правда ли? Беда лишь в том, что эти инвестиции, бывает, и через четыре года не возвращаются — настолько кино непредсказуемый бизнес. Не только в России. В любом случае, имея заявку (или