

DOI: 10.31866/2617-2674.6.1.2023.279247

УДК 791.633-051:791.61"20"

ХУДОЖНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЖИСЕРСЬКОГО ЗАДУМУ В СУЧАСНІЙ КІНОІНДУСТРІЇ

Олена Венгер^{1а}, Максим Коцький^{2б}

¹ викладач кафедри тележурналістики та майстерності актора;
e-mail: vengerelena@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8520-9369

² магістр аудіовізуального мистецтва та виробництва;
e-mail: taxhtcrew@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0440-0349

^а Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

^б Київський університет культури, Київ, Україна

Ключові слова:

режисер;
режисерський задум;
кіноіндустрія;
кінофільм;
мистецтво;
інноваційні технології;
художній образ

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати тенденції та технології у сучасному кінематографі, які з'явилися в процесі технічного та цифрового прогресу. Дослідити особливості специфіки втілення художніх і технічних засобів реалізації режисерського задуму в сучасній кіноіндустрії. Довести нерозривний зв'язок техніки (технічних засобів) та художньої творчості режисера. **Методологія дослідження** полягає у застосуванні таких методів: теоретичного – для аналізу та систематизації літератури з проблеми дослідження; термінологічного – для уточнення базових понять (творчий задум, звук, колір, формат, монтаж, 3D-технології); аналізу та синтезу теоретичного та практичного матеріалу за темою «режисерський задум», що дали змогу розглянути об'єкт дослідження як у цілому, так і його проєкції. **Наукова новизна** полягає в новаторському підході до вивчення предмета дослідження, який знаходиться в міждисциплінарній області – між використанням сучасних технологій і режисерським мистецтвом. Акцентовано на синтезі різномірних за своїм походженням інструментів створення якісного продукту кіноіндустрії – від режисерського творчого задуму та написання сценарію до використання сучасних 3D-технологій у кіноіндустрії. Набули подальшого розвитку питання збереження балансу між комп'ютеризованим продуктом кіноіндустрії та традиційним; дотримання цього балансу, що залежить, з одного боку, від потреб цільової аудиторії, а з іншого – від втілення особистого режисерського задуму. **Висновки.** У статті проаналізовано художні та технічні засоби втілення режисерського задуму в сучасному кінематографі. За допомогою аналізу фахової літератури та джерел інформації доведено, що семіотичне поєднання

зображення і звуку, формату, кольору, монтажу та хронометражу кадру повинно кооперуватися з власним світобаченням режисера. Визначено чинники, які впливають на професійне застосування інноваційних технологій і водночас висвітлюють сюжет та ідею режисера.

Як цитувати:

Венгер, О. та Коцький, М., 2023. Художні та технічні засоби реалізації режисерського задуму в сучасній кіноіндустрії. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво*, 6 (1), с.83-91.

Формулювання проблеми

Науковий підхід до проблеми виникнення, формування та реалізації режисерського задуму в сучасній кіноіндустрії є актуальним для багатьох світових науковців і дослідників.

Кінематограф існує вже понад століття, але з кожним новим етапом його розвитку виникає потреба в дослідженні художніх і технічних засобів втілення режисерського задуму відповідно до часу та тенденцій у кіно, специфіки художнього сприйняття та впливу кіномистецтва на особистість.

Індивідуальне бачення митця та втілення ідеї – головні складники фільму. Попри широкий спектр технічних інновацій та їх активне використання питання професійного залучення цих засобів режисерами з погляду мистецтвознавчого аналізу сьогодення залишаються малодослідженими, зокрема розкриття їх функціонального значення, впливу на глядача як в естетичному, так і у психологічному аспекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Для реалізації своїх творчих задумів режисери шукали нові образотворчі засоби, новий погляд на застосування технічних засобів, конструювання фільму, аудіовізуальну культуру.

До проблеми втілення режисерського задуму зверталися О. Безручко та В. Чайковська (2020). У своїх роботах науковці доводять, що сучасна кіноіндустрія має змогу точно документувати різні образи дійсності за допомогою технічних засобів.

Релевантна описаній вище проблематиці думка В. Фішера (2021), який зазначав, що саме інноваційні технічні засоби та спеціальні ефекти набувають дедалі більшої значущості у створенні екранного твору, оскільки не обмежують можливості режисерів у втіленні загального художнього образу твору.

Ще один вагомий інструмент втілення загальної ідеї режисера розглядає у своїх наукових працях М. Мельник (2012; 2021). У його роботах підкреслюються техніко-виробничі якості режисера, здатність відчувати та аналізувати можливості звукової апаратури, здатність «оркеструвати» її для екранного втілення задуму.

В. Горпенко (2000) та Р. Ширман (2019) зазначають, що роль інформаційної функції аудіовізуальної культури важко уявити поза зв'язком із семіотичною функцією. Автори наполягають, що останніми десятиліттями цей зв'язок посилюється завдяки комп'ютерній техніці.

Майстри кіно прагнуть по-новому осмислити закони кінодраматургії. Відомий український кінознавець

Г. Десятник (2018) присвятив свої дослідження питанню драматургічного підходу до створення телепередач чи фільмів. У своїй роботі він чітко формулює принципи створення драматургом словесних образів, які розраховані на аудіовізуальне втілення режисером.

Кінознавці досліджували та продовжують досліджувати нові сфери образності та змісту, стилю та форм втілення режисерського задуму.

Мета статті – проаналізувати тенденції та технології у сучасному кінематографі, які з'явилися в процесі технічного та цифрового прогресу. Дослідити особливості специфіки втілення художніх і технічних засобів реалізації режисерського задуму в сучасній кіноіндустрії. Довести нерозривний зв'язок техніки (технічних засобів) та художньої творчості режисера.

Основний матеріал дослідження

Те, що заведено називати «сучасністю», коли йдеться про досвід радикальних змін у відчутті часу та простору, і той шок, що ми відчуваємо від постійного прискорення нашого життя та диверсифікації нових моделей соціального досвіду, сформований технологічними медіа (Lastra, 2000, p.4). Цю думку розкрито у статті «Звукові технології та американське кіно: сприйняття, репрезентація, сучасність», що стосується екранної культури, зокрема кінематографа, в якому за останні півстоліття відбулися зміни, що радикально вплинули на сприйняття екранного простору та часу.

Слід зауважити, що сучасний кінематограф став більш технічним, технологічним і різноплановим, адже телевізійна техніка постійно вдосконалюється. У цьому процесі бере участь

величезна кількість компаній, тисячі фахівців з електроніки, оптики, світлотехніки, запису зображення та звуку. У вік інформаційних технологій, де відбувається постійний обмін інформацією за допомогою інтернету, з'явилася потреба в оновленні та подачі інформації високої якості.

З розвитком кінематографа режисери та оператори шукали нові прийоми та методи зйомки, розробляли нові технічні пристрої та обладнання. Будь-яке зображення на екрані уособлює певний творчий задум автора та відповідні зображення предмета, явища чи події. Загалом екранне мистецтво, як вказано у роботі О. Безручка та В. Чайковської (2020) «Особливості втілення режисерського задуму у документальному фільмі-спостереженні», є складне багатокомпонентне явище, яке використовує величезний арсенал образотворчих і виражальних засобів і прийомів, завдяки яким створюється образ дійсності (с.65).

У роботі «Художньо-естетичні аспекти інноваційних технологій у режисурі шоу» М. Мельник та В. Фішер (2021) зауважують, що детальний аналіз сучасного стану кіноіндустрії, здобутки інноваційних можливостей, окремих їх складників по-новому висвітлюються у сфері творчих і технічних процесів. Вони дають змогу митцям вести пошук механізмів створення якісно нових, нестандартних творчих рішень, прийомів, які втілюються через своєрідну інтерпретацію в кіно-, телемистецтві (с.49). Також вони зазначають, що «сучасні режисери використовують у своїх творчих практиках різноманітні ілюстративно-образні методи та засоби для втілення сценарної концепції й режисерського задуму, адже сутність естетичного аспекту полягає

у зоровому та чуттєвому сприйнятті цілісної художньої ідеї шоу» (Мельник та Фішер, 2021, с.50).

Якщо ці методи диференціювати щодо практичної розробки задуму та принципів організації матеріалу для подальшої постановки, то їх варто зарахувати до просторово-часових. За формою чуттєвого сприйняття глядачем – до зорово-слухових (Мельник та Фішер, 2021, с.50). Отже, режисер вже на етапі зародження ідеї вдається до питання втілення свого задуму. Механізми реалізації творчого задуму, ретельно підібрані стосовно кожного практичного випадку, є основою вибудовування глядацького сприйняття саме під тим кутом, що потрібен режисеру, а відтак стають незамінним творчим інструментарієм в арсеналі творців фільмів. На думку Т. Совгири (2018), викладеній у монографії «Роль техніки і технології у мистецтві», до основного практичного арсеналу режисерів належить і монтаж, який визначає, з якою швидкістю розкриватиметься сюжет, чи стає визначальним фактором для конструювання звукового супроводу стрічки. Для художніх творів режисери використовують різноманітні найсучасніші техніки монтажу та відеографіки. В інформаційних матеріалах телевізійники користуються обмеженим арсеналом таких прийомів, саме тому засоби монтажу залишаються одними з головних зображально-виражальних прийомів на телебаченні (с.243).

Сьогодні посилюється розповсюдження маніпулятивних практик, пов'язаних із використанням прийомів монтажу. У результаті автори матеріалів можуть змінити чи створити неправдивий образ дійсності на екрані. Під час монтажу працівники телеканалів зміщують акценти, корегують зобра-

ження та звуки, змінюють порядок, хронологію подій чи руху кадрів.

Звуковий супровід може поєднуватись із зображенням методом контрапункту, або ж вдаватись до протилежного методу, повторюючи візуальний ряд з метою підсилення драматургії. За О. Безручком та В. Чайковською, існує безліч способів втілення режисерського задуму в аудіовізуальний твір, але який засіб вибере для себе режисер, вирішить подальший вплив на глядача. Плідний задум дає змогу створити по-справжньому оригінальний мистецький твір. Яскраве, точне й адекватне авторському задуму режисерське вирішення твору дозволяє якнайкраще використати потенціал знімальної групи, націлити роботу фахівців різних спеціальностей на спільну, злагоджену роботу, дозволяє кожному, хто працює над екранним твором, вкласти свій хист і вміння задля загального успіху (Безручко та Чайковська, 2020, с.65).

Технічні можливості дають змогу знаходити інноваційні рішення та наділяти твір новими виразними засобами. Наприклад, електронні інструменти володіють розширеною гамою звуків, які можна доповнити віджеїнгом за допомогою 3D-технологій. Також цікавою видається здатність до наслідування звучання різних традиційних інструментів, додаючи при цьому у звучання нові тембри. У поєднанні зі світловими спецефектами (лазерними, піротехнічними тощо) при трансляції на LED-екранах утворюється нова образність і виразні можливості. Зазначимо, що образність, художність і виразність надають сучасним екранним творам надзвичайної емоційної сили, тому форма художніх явищ визначається методами професійної

організації матеріалу, за якими розкривається ідейний зміст (Мельник та Фішер, 2021, с.50).

Доцільно зауважити, що пропрацьований задум режисера дає змогу узгодити роботу колективу, роблячи її сповненою змістом, зрозумілою та ефективною для кожного учасника. Р. Ширман та Д. Сиз у публікації «Особливості специфіки втілення режисерського задуму екранного твору» (2019) зазначають: «Народження режисерського задуму – це миттєвості високої творчості. І що особливо цікаво – творчості індивідуальної. Тут режисер найбільше розкривається як творча особистість» (с.8). Отже, індивідуальність митця здатна розкритись у процесі реалізації задуму. Вибір виразних засобів буде відрізнятися залежно від видової типології та жанру стрічки, апелювати до різних емоцій залежно від вибору монтажних прийомів і засобів. Глядач може спостерігати за життям героїв на екрані довго й детально, або підглядати за історією людей чи тварин, весь час відчуваючи нервову напругу від страху бути поміченим (Безручко та Чайковська, 2020, с.70). У такому разі монтаж буде динамічним, а на екрані буде багато предметів, які закриватимуть частину кадру.

Відтак вибір засобів зйомки та монтажу вже є проявом індивідуального бачення історії режисером. І залежно від міри відвертості автори стрічки будуть реагувати на події в кадрі, демонструючи це на екрані.

Кінознавець Г. Десятник (2018) у роботі «Професія: режисер кіно і телебачення» висловлює думку, що «режисура є процесом безперервного внутрішнього збагачення і реалізувати його можна лише через поєднання вмінь, бажань і дій» (с.18). Зауважимо,

що особливості втілення задуму режисера суттєво відрізняються на телебаченні та у різних видах кінематографа. На нашу думку, слід розділити телевізійні фільми та ефірні програми. Відповідно, творчі задачі постають перед режисером інакше, ніж у кіно. Зокрема, він має досягти максимальної кореляції із бажанням глядача, щоб зберегти високі рейтинги прайм-тайму. Отже, кожне шоу необхідно робити актуальним, а основна мета режисерського задуму – динамічно рухати сюжет.

У вищезгаданій роботі Г. Десятник (2018) зазначає: «Ефірне телебачення дозволяє одночасно здійснювати зйомку, обробку зображення й звуку та їхній монтаж, не зупиняючи реального процесу розгортання подій, що транслюються, або записуються на плівку. Ця особливість суттєво формує специфіку режисерської праці на телебаченні, вимагаючи від режисера великої динамічності мислення» (с.17). Власне, режисер разом зі своєю командою сполучає як художні, так й інформаційні складові у синтетичний продукт – видовище, котре за своєю сутністю є багатокомпонентним і складним. Постановка задачі для режисера ставиться на основі розуміння початкового задуму та кінцевої мети програми, екранного часу, виділеного на трансляцію, спрямування на аудиторію. Це забезпечує досягнення основних цілей – створення якісного контенту та збору рейтингів.

У монографічному дослідженні «Режисерське рішення екранного твору» Р. Ширман (2019) зазначає: «Чимало режисерів негативно ставляться до такого явища, як формат. І справді, як можна поєднати стандартизацію з унікальним мистецьким твором? Формат нібито нівелює творчі можливості, ро-

бити всі фільми схожими і навіть примітивними» (с.168). Проте існування цікавих телевізійних програм із високим рейтингом доводять, що вказаний Р.Ширманом термін може бути мистецьким. Робота оперує прикладами таких програм, як «Птаха-Гоголь» (2009) із ведучим Леонідом Парфьоном та британським документальним серіалом «Сила мистецтва» (2006) із ведучим Саймоном Шамою. Ці ілюстрації підтверджують тезу, що коректне втілення цікавого режисерського задуму можливе і на телебаченні. Швидкість і динаміка безпосередньо впливає на монтаж, а також на розгортання конфліктів між героями. Отже, режисер має проявляти навички швидкого реагування на події, вміння підлаштувати драматургію програми під нагальні вимоги, виокремлювати в процесі знімання рейтинговий матеріал та на його основі створювати концепцію.

В.Горпенко (2000) в роботі «Архітектоніка фільму: Режисерські засоби та способи формування структури екранного видовища» зазначає, що «насамперед монтаж є поєднанням окремо зафіксованих кадрів відповідно до сценарно-режисерського задуму. Звичайно, це не лише технологічний процес складання цілого з частин. З якою б мірою точності за режисерським сценарієм і розкадровкою не було зафіксовано матеріал, він відрізнятиметься від задуманого. Отже, і в процесі збирання з'являтимуться нові рішення» (с.3). Тобто уже на перших етапах розробки екранного твору увага має бути приділена тому, щоб драматургія могла бути втілена максимально змістовно й отримала належне емоційне забарвлення.

В.Горпенко наголошує, що жанрова особливість фільмів впливає на спосо-

би зв'язку між кадрами. Відповідно до емоційного окрасу монтаж може мати різний ритм. Так, у хорорі буде змінюватись динаміка кадрів залежно від наростання напруги сюжету. У драмі швидка зміна кадрів не завжди доцільна. Аби ввести глядача у певний напружений стан, автор може звертатися до некомфортного монтажу. Але такі винятки із правил можливі лише тоді, коли режисер навмисно прагне досягти певного ефекту дисбалансу. Існують правила комфортного монтажу. Глядачу зручно сприймати фільм, коли склейки між кадрами не відвертають його увагу від сюжету (Горпенко, 2000, с.15).

У публікації «Професійні якості режисера як фахівця сценічних мистецтв» М.Мельник (2012) описала розбір матеріалу на частини та виокремлення з них головних, сюжетно-рушійних, аби потім знов зібрати воедино на монтажно-тонувальному етапі створення фільму (с.127). Варто наголосити, що режисеру важливо усвідомлювати, як буде виглядати майбутня картина, аби на зйомках розуміти, що потрібно знімати, а що жодним чином не увійде в полотно фільму. Тобто драматургія диктує майбутнє вирішення режисерського задуму через монтаж. Зауважимо, що драматургія є обов'язковою складовою будь-якого аудіовізуального твору. Без конфлікту фільм не може існувати. Через візуальне поєднання можна розкрити конфліктну складову. Через звуковий монтаж можна конфлікт підсилити, або показати з іншого боку. Способів поєднання зорового та слухового ряду існує безліч, але обраний режисером має посилювати драматургію твору.

У монографії «Режисерське вирішення екранного твору» зазначено, що чіткий, продуманий та унікальний за-

дум режисера сприяє продукуванню несподіваних і вдалих художніх засобів. По-справжньому оригінальний монтаж може бути здійснений тільки в рамках вартісного та наповненого задуму (Ширман, 2019, с.10).

У підсумку зазначимо, що монтаж є ключовим засобом поєднання думок режисера та колективу фільму в єдиний аудіовізуальний твір. Він слугує не тільки синтаксисом у розповіді історії, а й тригером певних емоцій. Режисери все більше експериментують із різними засобами монтажу на екрані, відтак сміливі режисерські вирішення стають прикладом того, як влучно донести ідею через кіно- чи телеекран.

Висновки

Кінематографічна реальність досі є тим феноменом, що однаковою мірою захоплює глядачів і дослідників. Унаслідок аналізу наукового доробку з теми дослідження можемо дійти до висновку, що є нескінченна кількість варіацій засобів для вираження конкретного режисерського задуму. Режисеру необхідно досягати макси-

мальної чіткості трансляції свого задуму при його перетворенні в аудіовізуальний твір. Це забезпечує творчій групі розуміння задач і напрямів розвитку на майданчику.

У роботі доведено, що задум режисера – найважливіший складник у створенні фільму, без якого екранний твір просто не буде існувати. Відповідно, для реалізації свого задуму режисер користується комплексом образно-виразних засобів. Зокрема, сучасні комп'ютерні технології в кіно стають основою образотворчого рішення режисера. Семіотичне поєднання зображення та звуку, колір, монтаж і хронометраж кадру – все це зіставляється зі світоглядом автора. Режисери повинні застосовувати новітні технології таким чином, щоб розширити уявлення про їх естетичні можливості в контексті екранного твору.

Перспективи розвитку та застосування сучасних художніх і технічних засобів втілення режисерського задуму різноманітні. Сфери застосування будуть розширювати горизонти світосприйняття та змінювати не тільки техніку, але й ареал її використання.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Безручко, О. та Чайковська, В., 2020. Особливості втілення режисерського задуму у документальному фільмі-спостереженні. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво*, 3 (1), с.65-74.
- Горпенко, В.Г., 2000. *Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища*. Автореферат доктора мистецтвознавства. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського.
- Десятник, Г.О., 2018. *Професія: режисер кіно і телебачення*. Київ: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Мельник, М. та Фішер, В., 2021. Художньо-естетичні аспекти інноваційних технологій у режисурі шоу. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 39 (2), с.48-52.
- Мельник, М.М., 2012. Професійні якості режисера як фахівця сценічних мистецтв. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, 2, с.126-130.

- Совгира, Т.І., 2018. Використання технічних можливостей візуального мистецтва в сценічному просторі. *Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»*, 38, с.60-70.
- Фішер, В.М., 2021. Прагматичні аспекти інноваційних засобів виразності арт-проектів. *Грааль науки*, 1, с.552-553.
- Ширман, Р. та Сиз, Д., 2020. Особливості специфіки втілення режисерського задуму екранного твору. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво*, 3 (1), с.75-82.
- Ширман, Р., 2019. *Режисерське вирішення екранного твору*. Київ: Видавничий центр Київський національний університет культури і мистецтв.
- Lastra, J., 2000. *Sound Technology and the American Cinema. Perception, Representation, Modernity*. New York: Columbia University Press.

REFERENCES

- Bezruchko, O. and Chaikovska, V., 2020. Osoblyvosti vtilennia rezhyserskoho zadumu u dokumentalnomu filmi-sposterezheni [Peculiarities of the realization of the director's idea in the observational documentary film]. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Arts and Production*, 3 (1), pp.65-74.
- Desiatnyk, H.O., 2018. *Profesiia: rezhyser kino i telebachennia* [Profession: film and television director]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism.
- Fisher, V.M., 2021. Prahmatychni aspekty innovatsiinykh zasobiv vyraznosti art-proiektiv [Pragmatic aspects of innovative expressive means of art projects]. *Grail of Science*, 1, pp.552-553.
- Horpenko, V.H., 2000. *Arkhitektonika filmu: Rezhyserski zasoby i sposoby formuvannia struktury ekrannoho vydovyshcha* [Film architecture: Director's means and ways of forming the structure of the screen spectacle]. Abstract of the Doctor of Art History. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music.
- Lastra, J., 2000. *Sound Technology and the American Cinema. Perception, Representation, Modernity*. New York: Columbia University Press.
- Melnyk, M. and Fisher, V., 2021. Khudozhno-estetychni aspekty innovatsiinykh tekhnolohii u rezhysuri shou [Artistic and aesthetic aspects of innovative technologies in show directing]. *Current issues of the humanities*, 39 (2), pp.48-52.
- Melnyk, M.M., 2012. Profesiini yakosti rezhysera yak fakhivtsia stsenichnykh mystetstv [Professional qualities of a director as a performing arts specialist]. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, 2, pp.126-130.
- Shyrman, R. and Syz, D., 2020. Osoblyvosti spetsyfyky vtilennia rezhyserskoho zadumu ekrannoho tvor [Features of the specificity of the realization of the director's idea of a screen work]. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Arts and Production*, 3 (1) pp.75-82.
- Shyrman, R., 2019. *Rezhyserske vyrishennia ekrannoho tvor [Director's decision of a screen work]*. Kyiv: Publishing Center of Kyiv National University of Culture and Arts
- Sovhyra, T.I., 2018. Vykorystannia tekhnichnykh mozhlyvostei vizualnogo mystetstva v stsenichnomu prostori [Using the technical capabilities of visual art in the stage space]. *Bulletin of KNUKіM. Series in Arts*, 38, pp.60-70.

ARTISTIC AND TECHNICAL MEANS OF REALIZING THE DIRECTOR'S IDEA IN THE MODERN FILM INDUSTRY

Olena Venher^{1a}, Maksym Kotskyi^{2b}

¹ Lecturer at the TV Journalism and Acting Skills Department;
e-mail: vengerelena@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8520-9369

² Master of Audiovisual Arts and Production;
e-mail: maxhtcrew@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0440-0349

^a Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

^b Kyiv University of Culture, Kyiv, Ukraine

Abstract

The purpose of the research is to analyze the trends and technologies in contemporary cinema that have emerged in the process of technical and digital progress and study the implementation specifics of artistic and technical means of realizing a director's idea in the modern film industry, and prove the inextricable link between the technique (technical means) and the director's artistic creativity. **The research methodology** consists of the following methods: theoretical – to analyze and systematize the literature on the research problem; terminological – to clarify basic concepts (creative idea, sound, colour, format, editing, 3D technologies); analysis and synthesis of theoretical and practical material on the topic of "director's idea", which made it possible to consider the object of research both in general and its projections. **The scientific novelty** lies in the innovative approach to studying the subject matter, which is in the interdisciplinary field – between the use of modern technologies and the art of directing. The emphasis is placed on synthesizing heterogeneous tools for creating a quality film industry product – from the director's creative idea and script writing to the use of modern 3D technologies in the film industry. The issue of maintaining a balance between a computerized film industry product and a traditional one was further developed; maintaining this balance depends, on the one hand, on the needs of the target public and, on the other hand, on the embodiment of the director's personal vision. **Conclusions.** The article has analyzed the artistic and technical means of realizing a director's idea in contemporary cinema. Through the analysis of professional literature and information sources, it has been proved that the semiotic combination of image and sound, format, colour, editing and timing of the frame should be combined with the director's worldview. The factors that influence the professional use of innovative technologies and simultaneously highlight the plot and idea of the director are identified.

Keywords: director; director's idea; film industry; film; art; innovative technologies; artistic image

