

DOI: 10.31866/2617-2674.6.2.2023.289286

УДК 791.242:[791.633-051:7.075]

КІНО ТА СЕРІАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ РЕЖИСЕРА ТА ПРОДЮСЕРА

Світлана Котляр^{1а}, Ярослава Кузьменко^{2б}

¹ заслужений діяч мистецтв України, доцент, професор кафедри тележурналістики та майстерності актора; e-mail: ilanit1925@gmail.com; ORCID: 0000-0002-4855-8172

² магістр аудіовізуального мистецтва та виробництва; e-mail: Yaroslava.kuzmenko@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0330-7246

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

^б Київський університет культури, Київ, Україна

Ключові слова:

режисер;
продюсер;
серіал;
кіно;
співробітництво;
колаборація;
інтеграція

Анотація

Мета статті – проаналізувати функції режисера та продюсера в сучасному кіно та серіальному виробництві; визначити їхню взаємодію та взаємодоповнюваність у період співпраці над твором; встановити роль професіоналів зазначених спеціальностей у збереженні головної ідеї і концепції фільму; оприяти оптимальні варіанти об'єднання зусиль задля успішної реалізації проєкту. **Методи дослідження.** Були застосовані такі методи: теоретичний (аналіз творчої діяльності режисерів, які одночасно були продюсерами своїх фільмів, порівняння спеціальностей режисера та продюсера в сучасному кіно та серіальному виробництві, спостереження за трансформацією досліджуваних професій протягом останніх двадцяти років); емпіричний (систематизація та упорядкування особистих знань й умінь, отриманих під час підготовки, виробництва, постпродакшну та промоції українських фільмів і серіалів); практичний (у статті наведено та проаналізовано власний досвід колаборації вищезгаданих фахівців). **Наукова новизна.** Уперше апробовано теми взаємозв'язку спеціальностей режисера та продюсера у кіновиробництві, у визначенні особливостей кожної з вищезгаданих кваліфікацій з урахуванням аналізу фактажу українського та світового кінематографа та досвіду видатних особистостей, які створюють екранне мистецтво сьогодення. Уперше проаналізовано взаємопроникнення професій режисера та продюсера на основі власної практики, проведено дослідження інтеграції цих спеціальностей у період глобалізації й об'єднання ринків світового кінематографа. **Висновки.** Відповідно до поставленої мети у статті було проаналізовано особливості спеціальностей режисера та продюсера в сучасному кіно та серіальному виробництві. Визначено їхню взаємодоповнюваність і взаємодію у період співробітництва над

твором. Оприявлено роль вищезгаданих професіоналів у збереженні головної ідеї та концепції проєкту. Доведено важливість умінь приймати зміни, об'єднувати зусилля та допроваджувати проєкт до завершення за будь-яких умов.

Як цитувати:

Котляр, С. та Кузьменко, Я., 2023. Кіно та серіальна продукція як результат співпраці режисера та продюсера. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво*, 6 (2), с.177-185.

Формулювання проблеми

У сучасному світі збереження базових народних традицій є пріоритетом для будь-якої культури, адже глобалізаційні процеси стали вагомою складовою майже для всіх країн. Інформаційні технології розвиваються прискореними темпами, мистецтво втрачає національну ідентичність і набуває масовості, а жителі різних держав перетворюються на громадян Всесвіту.

Глобалізація впливає на трудову діяльність так само, як і на всі процеси у сучасному світі. Виробництво кіно та серіалів є яскравим прикладом інтернаціоналізації та об'єднання. Професіонали в цій сфері мають володіти різними навичками та вміннями, добре орієнтуватись у суміжних кінематографічних спеціальностях, з якими вони стикаються під час підготовчого періоду, зйомок і постпродакшну.

Шлях реалізації ідеї складний і непередбачуваний. Задуми майбутніх фільмів виникають спонтанно, проте потрібно багато енергії, щоб їх оживити. Іноді збір інформації, вивчення деталей і написання сценарію тривають роками. Звернемо увагу, що потрібно багато енергії та досвіду, аби зберегти основну ідею проєкту від початку роботи над твором до його фіналу. Саме режисер і продюсер є тими постатями, які мають зберегти та донести сут-

ність фільму крізь творчий і виробничий процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

О. Мусієнко (2020) в статті «Продюсерство і режисера: інтеграція професій у контексті соціокультурних трансформацій кінопроцесу» вдало розглянула взаємопроникнення вищезгаданих спеціальностей у сучасному кіно.

Основні питання продюсування в аудіовізуальному виробництві, зокрема українські аспекти, досліджено Г. Чміль та А. Беліковою (Chmil and Bielikova, 2021).

В. Яценко в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання PLATFORMA Юрію Марченку (2019) «Кіно зсередини: продюсер Володимир Яценко про перемоги "Дикого поля", "Атлантиди", "Додому"» описав креативну роль продюсера в процесі творення фільму.

Д. Лінч (Линч, 2019) у книзі «Спіймати велику рибу: медитація, свідомість, творчість» поділився режисерським досвідом і влучно висловився щодо важливості певних обмежень у творчому процесі.

Роль новітніх технологій у розвитку медіавиробництва розглядали О. Безручко, Ю. Шевчук, Д. Андрієвський (Bezruchko, Shevchuk and Andriievskiy, 2022).

Процеси глобалізації у сучасному світі ретельно дослідив В. Сіденко (2014) у статті «Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей».

С. Петренко (2018) досліджував вітчизняне телебачення в контексті європейського телевізійного простору.

Мета статті – проаналізувати специфіку роботи режисера і продюсера в сучасному кіно та серіальному виробництві, визначити їхню взаємодію у період співробітництва над твором. Встановити роль професіоналів зазначених спеціальностей у збереженні головної ідеї проєкту. Довести важливість умінь приймати зміни та допроваджувати проєкт до кінця за будь-яких умов.

Основний матеріал дослідження

Технічний прогрес спрощує життя, але водночас впроваджує інший аспект – «устандартнення» культури. Країни, які в глобалізаційних процесах займають роль реципієнта, поступово втрачають своє коріння та генетичні коди, адже сучасні митці мають діяти за узагальненими законами та принципами, аби їхня творчість сприймалась в усьому світі. Якщо уважно подивитись на кіно та серіали, створені в країнах з менш розвиненим виробництвом, можна звернути увагу, що «вестернізація» та «макдональдизація» породжують деякі руйнівні процеси. Неможливо не погодитись з думкою доктора економічних наук, члена-кореспондента НАН України В. Сіденка, висловленою в роботі «Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей», де він, зокрема, зазначає, що «ця деструктивність зумовлюється передусім досить швидким руйнуванням

середовища національної культурної своєрідності. За певних умов це може створювати загрозу повної асиміляції глобалізованими цінностями цінностей, породжених національним культурним середовищем та автентичним досвідом внутрішнього саморозвитку» (Сіденко, 2014, с.7-21).

Твори, що спираються на базову природу, справжні, навіть якщо створені багато років тому та здаються простими з технічного погляду. Стрічка ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона «Про коней та людей», що була знята 2013 року, зачаровує. Дослівний переклад автентичної назви – «Коні в нас». Картина про взаємодію коней та людей, яке складалося в Ісландії протягом дванадцяти століть. Режисер в інтерв'ю кореспонденту інтернет-видання «Око для фільму» Емберу Вілкінсону (Wilkinson, n.d.), що вийшло під назвою «Верхова їзда», розказував, що через відсутність належного фінансування він був змушений брати на головні ролі акторів зі своїми конями. Такий вимушений кастинг пішов картині на користь. В деякі моменти здається, що це документальний фільм, а всі історії героїв не придумані, а справжні. Надихали Б. Ерлінґссона, як наводиться у вищевказаному інтерв'ю, ісландські казки, середньовічний епос та три роки праці на конефермі. Ось чому стрічка, незважаючи на простоту, захоплює з перших хвилин. Вона саме про генетичний код, про те, що з дитинства вбиралось, відчувалось, а згодом стало яскравими образами, з одного боку, зрозумілими та доступними, а з іншого, чесними та відкритими.

У 2018-му році Б. Ерлінґссон поєднав посади режисера та продюсера під

час роботи над своєю іншою картиною «Гірська жінка: на війні». Це був спільний україно-французько-ісландський проєкт, що того ж року відкрив 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль та отримав нагороду Консорціуму письменників і композиторів SACD на Каннському кінофестивалі.

Ісландець Б.Ерлінгссон своєю професійною діяльністю ілюструє твердження: режисер та продюсер і є тими постатями у виробництві, які мають зберігати «душу» проєкту протягом всього виробничого періоду.

Так, О.Мусієнко (2020) у своєму дослідженні «Продюсерство і режисура: інтеграція професій у контексті соціокультурних трансформацій кінопроцесу» зазначає:

«Всі кінематографічні професії від самого початку перебувають у процесі становлення, розвитку і якісних змін. Найважливішими постатями цього процесу є, напевне, продюсер та режисер. Їхні стосунки протягом всієї історії кіно привертали до себе найбільше уваги. Поля їхньої діяльності часто перетиналися, хоча кожне, безперечно, мало свою специфіку. І режисер, і продюсер мали забезпечити цілісність екранного твору». (с.189)

У світовому кінематографі є багато випадків, коли одна людина обіймала ці дві головні посади: Стівен Спілберг, Джордж Лукас, Квентін Тарантіно та багато інших, в українському це Ахтем Сеїтаблаєв, Олег Сенцов, Алла Липовецька та ін. Звернемо увагу, що поєднувати ці посади одночасно досить складно.

Здебільшого представники вищевказаних професій під час роботи над картиною виконують подібні завдання та мають активно взаємодіяти. Зазвичай

режисер може керувати всіма діями на знімальному майданчику та на етапі монтажу, тоді як продюсер керує проєктом в цілому та розподіляє бюджетні кошти. Їхні функції визначаються історичними традиціями, що склалися в тій чи іншій кінематографічній школі. Наприклад, в Голлівуді розробкою проєкту, підбором акторів, організацією знімального процесу займається продюсер. Відбувається це через те, що йому необхідно окупити витрати на фільм. Найчастіше саме людина цієї професії вибирає режисера.

В одній із бесід з представником американського незалежного кіно, режисером, продюсером, сценаристом Д.Джармушем, що були зібрані Людвигом Херцбергом (2007) в книгу «Джим Джармуш: Інтерв'ю», зазначається, що режисер сам володіє правами на всі свої фільми та вважає, що іншого шляху для митця немає. У цьому виданні наводиться думка зазначеного митця:

«Єдине, що змушує мене так чинити, – це бажання бути штурманом свого корабля. Я сам вирішую, як монтувати фільм, яка його тривалість, яку музику використовувати в саундтреку, які актори гратимуть у фільмі. Я сам роблю свої фільми. Я щодня приходжу до монтажною. Я займаюся фінансуванням. Я пишу сценарій. Я співпрацюю з багатьма талановитими людьми. Я не вважаю, що все залежить від режисера, але в нині потрібно частіше нагадувати людям, що фільм повинен робити режисер, а не бізнесмени». (с.241)

Все своє життя Д.Джармуш (2007, с.304-305) намагався уникати грошових вкладень у свої проєкти тих продюсерських компаній, які могли б зро-

бити його залежним від чужої думки. Але він, скоріше, виняток з правил.

Якщо людина здатна бути режисером і продюсером одночасно, не виникає суперечок щодо концепції продукту, але в однієї людини збільшується коло завдань, і це може впливати на швидкість ухвалення важливих рішень. До того ж під час знімального періоду режисери працюють до 20 годин на добу, особисто розв'язуючи багато питань. Такий напружений графік не може не відобразитися на фізичному та емоційному стані людини. Через це зосередження в одних руках функцій і продюсера, і режисера частіше відбувається під час зйомок короткометражних і малобюджетних робіт або на початковому етапі проєктів, приміром, під час зйомки пілотної серії.

Про близькість цих двох професій свідчить той факт, що багато сучасних американських і європейських продюсерів починали свою кар'єру в кіно як режисери. В Україні теж є такі випадки. В. Яценко був успішним режисером реклами, а згодом стрічки, які він продюсував, досягли неабиякого успіху: «Атлантида» (режисер В. Васянович) 2019 року перемогла на Венеційському фестивалі у програмі «Горизонти», а «Додому» (режисер Н. Алієв) того ж року висувалася на «Оскар». В. Яценко вважає продюсера креативною фігурою. У своєму інтерв'ю головному редактору інтернет-видання PLATFOR.MA Юрію Марченку він висловив думку, що продюсер – «це своєрідний камертон, який весь час тримає в голові відчуття фільму. І цю атмосферу він повинен пронести через весь проєкт. Режисер, занурюючись в історію, знімаючи конкретну сцену, втрачає здатність відчувати весь фільм, це завдання продюсера» (Яценко, 2019).

Серед важливих вмінь представників цих двох кінопрофесій є здатність швидко приймати оптимальні варіанти рішень, вправність доводити свій проєкт до завершення та надавати йому можливість жити за будь-яких обставин.

З власного досвіду можна навести приклад стрічки «Шалені бджолярі» (режисер Я. Кузьменко, 2020). Як зазначається в інтернет-статті «PITCH UA 2: журі визначило переможців конкурсу» (2020), у 2020 році творча група отримала гроші на фінансування девелопменту проєкту та виробництво пілотної серії «Шалених бджолярів» (2020). Кошти надійшли саме на ФОП Кузьменко, тому одному з авторів публікації довелося зануритися в тонкощі продюсерської діяльності.

Сценарист Олексій Комаровський у 2014 році став біженцем з Луганська. Отже, сценарій «Шалених бджолярів» він писав, спираючись на власні переживання та реальні події. Незважаючи на високі якості твору, перед початком зйомок почався наступний етап трансформації. Виділених коштів було достатньо, щоб зняти скромну пілотну серію, але недостатньо для того, щоб знімати, приміром, бойові дії та робити багато 3D-графіки з бджолами. Під час підготовки до зйомок довелося деякі сцени змінювати, а деякі – вилучати.

Американський режисер Д. Лінч у книзі «Спіймати велику рибу: медитація, свідомість, творчість» висловив влучну думку: «Іноді обмеження змушують розум працювати. Якщо у вас багато грошей, ви можете розслабитися і розв'язувати будь-яку проблему за їх допомогою. Вам не потрібно багато думати. Але коли перед вами стоять обмеження, вам доводиться вигадувати».

вати креативні та недорогі рішення» (Линч, 2019, с.108).

Повертаючись до «Шалених бджолярів», слід зазначити, що продюсерські завдання потребували багато часу та додаткових консультацій, а режисерські виклики – ретельного планування, адже у фільмі були задіяні справжні бджоли, і це несло потенційну загрозу акторам і членам команди. Відмовитися від цих комах було неможливо, аби не витратити левову частку бюджету на тривимірну графічну анімацію у разі їхньої повної відсутності в певних сценах. Довелось ретельно ознайомитися з біологічними властивостями бджіл і забезпечити перебування на знімальному майданчику разом із ними.

Стрічку було знято за п'ять змін з двома фіналами. Перший мав завершувати пілотну серію, а другий був зафільмований випадково: під час зйомки фінальної сцени з живою комахою камера продовжувала працювати навіть тоді, коли, здавалось, всі дії та емоції були відзнятими, і сталося маленьке диво – актор Олег Коркушко почав взаємодіяти з нею, взяв у руки, став розглядати.

Завдяки цьому епізоду бджоли в картині стали окремим одухотвореним персонажем, адже бджільництво – одна з тих базових національних традицій, що були притаманні нашим пращурам з X століття. Народні легенди та повір'я органічно вплетені як в тканину стрічки, так і в образи персонажів. Дід-пасічник – мудра, щира та відкрита людина, бо саме така може відчувати бджіл і співіснувати з ними. Ця комаха, наче символ душі, з'являється поряд в момент його смерті. Так, Уляна Мовна (2017, с.1323-1329) протягом багатьох років аналізувала велику кількість етнографічних джерел і у своїй публікації «Бджола як втілення

людської душі в українській народній світоглядній візії» зазначила, що «уявлення наших предків про душу, яка у вигляді бджоли вилітає з тіла людини після її смерті, своїми витокami сягає дохристиянських вірувань». В останніх кадрах стрічки ця комаха з'являється як знак наступності поколінь.

Отже, наприкінці 2020 року готовий пілот був надісланий керівним менеджером українських телевізійних каналів, що мають загальнонаціональне покриття, з пропозицією виробництва восьмисерійного серіалу, але жоден не зацікавився цією темою. Згодом пілотна серія «Шалених бджолярів» саме з другим фіналом була показана на багатьох світових та українських фестивалях, де отримала призи, нагороди та визнання і потрапила до інтерактивного каталогу, що був створений для «Українського павільйону» Каннського кінофестивалю у 2022 році.

Висновки

У багатьох випадках нестандартний шлях картини до глядача доводить, що прийняття своєчасних рішень є важливою складовою творчого та виробничого процесів. І режисер, і продюсер мають бути готовими до будь-яких несподіваних модифікацій, адже ідея трансформується не лише під час написання сценарію та самого знімального процесу. Зміни можуть відбуватися навіть із завершеним твором, наприклад, коли пілот серіалу стає фестивальним художнім фільмом. Голвне – бути відкритими до можливих нетривіальних рішень.

Спорідненість професій продюсера та режисера полягає саме в тому, щоб зберегти основну ідею картини, долаючи перепони під час її створення.

Кожен із них досягає цілі, рухаючись своїм шляхом крізь весь проєкт: перший оперує бюджетом, другий створює світ. Від їхнього взаєморозуміння з самого початку спільної діяльності залежить цільність та життєздатність майбутньої стрічки.

Підсумовуючи вищезначене, слід наголосити, що співпраця режисера та продюсера в кіно- та серіальному виробництві – завжди діалог і компроміс. Але це взаєморозуміння має межі й не повинно зашкодити ідеям і цілям кінцевого продукту.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Линч, Д., 2019. *Поймать большую рыбу: медитация, осознанность, творчество*. Перевод с английского А.Н. Гардт. Київ: Форс Україна.
- Марченко, Ю., 2019. Кіно зсередини: продюсер Володимир Яценко про перемоги «Дикого поля», «Атлантиди», «Додому». *Platfor.ma*, [online] 19 вересня. Доступно: <<https://platfor.ma/topics/nadlyudskyj-faktor/prodyuser-volodymyr-yatsenko-pro-peremogy-dykogo-polya-atlantydy-dodomu/>> [Дата звернення 08 січня 2023].
- Мовна, У.В., 2017. Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії. *Народознавчі зошити*, [e-journal] 6 (138), с.1323-1329. <https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1323>
- Мусієнко, О.О., 2020. Продюсерство і режисура: інтеграція професій у контексті соціокультурних трансформацій кінопроцесу. *Сучасне мистецтво*, [e-journal] 16, с.189-196. <https://doi.org/10.31500/2309-8813.16.2020.220001>
- Петренко, С., 2018. Вітчизняне телебачення в контексті європейського телевізійного простору. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво*, 1, с.49-56.
- Сіденко, В. Р., 2014. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей. *Український соціум*, 1 (48), с.7-21.
- Херцберг, Л. сост., 2007. *Джим Джармуш: інтерв'ю*. Перевод с английского Е. Бурмистровой, А. Брагинского. Санкт-Петербург: Азбука-классика.
- Bezruchko, O., Shevchuk, Y. and Andriievskiy, D., 2022. The role of the latest technologies in the media production development. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production*, 5 (2), pp.166-172. <https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.2.2022.269505>
- Chmil, H. and Bielikova, A., 2021. Producer activity in audiovisual production: Ukrainian aspects. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Arts and Production*, [e-journal] 4 (1), pp.59-66. <https://doi.org/10.31866/2617-2674.4.1.2021.235082>
- PITCH UA 2: журі визначило переможців конкурсу, 2020. *Pitch UA 3*. [online] Доступно: <<https://pitchua.com/pitch-ua-2-winners>> [Дата звернення 19 лютого 2023].
- Wilkinson, A., n.d. Riding high. Of Horses and Men director Benedikt Erlingsson talks sagas, mankind and Mitty. *Eye for Film*. [online] Available at: <<https://www.eyeforfilm.co.uk/feature/2013-12-23-benedikt-erlingsson-interview-about-of-horses-and-men-feature-story-by-amber-wilkinson>> [Accessed 19 February 2023].

REFERENCES

- Bezruchko, O., Shevchuk, Y. and Andriievskiy, D., 2022. The role of the latest technologies in the media production development. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production*, 5 (2), pp.166-172. <https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.2.2022.269505>
- Chmil, H. and Bielikova, A., 2021. Producer activity in audiovisual production: Ukrainian aspects. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Arts and Production*, [e-journal] 4 (1), pp.59-66. <https://doi.org/10.31866/2617-2674.4.1.2021.235082>
- Khertcberg, L. comp., 2007. *Dzhim Dzharmush: intervii* [Jim Jarmusch: interview]. Translation from English by E. Burmistrova, A. Braginsky. St. Petersburg: Azbuka-klassika.
- Linch, D., 2019. *Poimat bolshuiu rybu: meditatciia, osoznannost, tvorchestvo* [Catching the big fish: meditation, consciousness, and creativity]. Translated from English by A. N. Gardt. Kyiv: Fors Ukraina.
- Marchenko, Yu., 2019. Kino zseredyny: prodiuser Volodymyr Yatsenko pro peremohy "Dykoho polia", "Atlantydy", "Dodomu" [Cinema from the inside: producer Volodymyr Yatsenko on the victories of "Dyky Pole", "Atlantida", "Dodom"]. *Platfor.ma*, [online] 19 September. Available at: <<https://platfor.ma/topics/nadlyudskij-faktor/prodyuser-volodymyr-yatsenko-pro-peremogy-dykogo-polya-atlantydy-dodomu/>> [Accessed 08 January 2023].
- Movna, U.V., 2017. Bdzhola yak vtilennia liudskoi dushi v ukrainskii narodnii svitohliadnii vizii [The bee as the embodiment of the human soul in the Ukrainian folk worldview]. *The Ethnology Notebooks*, [e-journal] 6 (138), pp.1323-1329. <https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1323>
- Musiienko, O.O., 2020. Prodiuserstvo i rezhysura: intehratsiia profesii u konteksti sotsiokulturnykh transformatsii kinoprotsesu [Film producer and film director: integration of professions in the context of the socio-cultural transformation of the cinema process]. *Contemporary Art*, [e-journal] 16, pp.189-196. <https://doi.org/10.31500/2309-8813.16.2020.220001>
- Petrenko, S., 2018. Vitchyzniane telebachennia v konteksti yevropeiskoho televiziinoho prostoru [Domestic TV in the european television space context]. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production*, 1, pp.49-56.
- PITCH UA 2: zhuri vyznachylo peremozhstv konkursu [The jury determined the winners of the competition], 2020. *Pitch UA 3*. [online] Available at: <<https://pitchua.com/pitch-ua-2-winners>> [Accessed 19 February 2023].
- Sidenko, V.R., 2014. Novi hlobalni vyklyky ta yikh vplyv na formuvannia suspilnykh tsinnosti [New global challenges and their influence on the formation of social values]. *Ukrainskyi sotsium*, 1 (48), pp.7-21.
- Wilkinson, A., n.d. Riding high. Of Horses and Men director Benedikt Erlingsson talks sagas, mankind and Mitty. *Eye for Film*. [online] Available at: <<https://www.eyeforfilm.co.uk/feature/2013-12-23-benedikt-erlingsson-interview-about-of-horses-and-men-feature-story-by-amber-wilkinson>> [Accessed 19 February 2023].

FILM AND SERIES PRODUCTION AS A RESULT OF COLLABORATION BETWEEN DIRECTOR AND PRODUCER

Svitlana Kotliar^{1a}, Yaroslava Kuzmenko^{2b}

¹ Honored Art Worker of Ukraine, Associate Professor, Professor at the TV Journalism and Actor Skills Department; e-mail: ilanit1925@gmail.com; ORCID: 0000-0002-4855-8172

² Master of Audiovisual Arts and Production;

e-mail: yaroslava.kuzmenko@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0330-7246

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

^b Kyiv University of Culture, Kyiv, Ukraine

Abstract

The purpose of the article is to analyze the functions of a director and a producer in contemporary film and series production; to determine their interaction and complementarity during the period of collaboration on a work; to establish the role of professionals in these specialties in preserving the main idea and concept of the film; to identify the best options for combining efforts for the successful implementation of the project. **Research methods.** The following methods were used: theoretical (analysis of the creative activity of directors who were also producers of their films, comparison of director and producer specialties in contemporary film and series production, observation of the transformation of the studied professions over the past twenty years); empirical (systematization and organization of personal knowledge and skills gained during the preparation, production, post-production and promotion of Ukrainian films and series); practical (the article presents and analyzes the author's own experience of collaboration). **Scientific novelty.** For the first time, the topic of the interconnection of the specialties of director and producer in film production is explored, in determining the features of each of the above qualifications, taking into account the facts' analysis of Ukrainian and world cinema and the experience of prominent personalities who create the screen art of today. For the first time, the author analyses the interpenetration of the professions of director and producer based on his practice and studies the integration of these professions in the period of globalization and the unification of world cinema markets. **Conclusions.** In accordance with the aim, the article analyses the peculiarities of the specialties of a director and a producer in contemporary film and series production. Their complementarity and interaction during the period of cooperation on a work is determined. The role of the above-mentioned professionals in preserving the main idea and concept of the project has been revealed. The importance of the ability to accept changes, join forces, and bring the project to completion under any circumstances has been proved.

Keywords: director; producer; series; cinema; cooperation; collaboration; integration

