

SPIS TREŚCI KSIĄŻKI

Podziękowania

XIX

Wstęp

XXI

CZĘŚĆ I

Struktura prawna i finansowanie

Rozdział 1

Przegląd niezależnych źródeł finansowania

3

Wytwórnice filmowe

4

Niezależne firmy producenckie z porozumieniem z wytwórnią

14

Eksperci

14

Pożyczki bankowe

15

Zabezpieczenie finansowe wykonania (gwarancja należytego wykonania)

21

Zagraniczny kapitał inwestycyjny

24

Zagraniczne prawa do filmu

28

Dotacje dla niezależnych produkcji filmów pełnometrażowych

30

Inne źródła

33

Kreatywne finansowanie oraz samofinansowanie

34

Prywatne inwestycje krajowe

36

Spółka komandytowa

38

Rozdział 2

Sprzedaż inwestycji

41

Memorandum inwestycji

41

Rozdział 3

Zaczynając od zera

57

Krok pierwszy: Określanie pomysłu

57

Krok drugi: Badanie rynku

59

Krok trzeci: Wyznaczenie budżetu

61

Rozdział 4	
Inwestor	62
Rozdział 5	
Wariacje na temat rachunku escrow	65
Rozdział 6	
Development	68

CZĘŚĆ II

Preprodukcja

Rozdział 7	
Scenariusz	75
Czego szukać w scenariuszu	82
Stowarzyszenia scenarzystów	83
Oprogramowanie scenariuszowe	87
Pozyskiwanie istniejącego scenariusza	87
Zakup opublikowanego dzieła	89
Pozyskiwanie praw do prawdziwej historii	91
Wybór twórcy	92
Praca ze scenarzystą (Scenariusz kontra budżet)	94
Strona na minutę	95
Rozdział 8	
Wybór reżysera, kierownika produkcji oraz pierwszego asystenta reżysera	98
Kwestia zrzeczeń	98
Reżyser	99
Kierownik produkcji i pierwszy asystent reżysera	100
Rozdział 9	
Budżet	104
Budżet idealny	107
Standardowy budżet	109
Niski budżet	112
Wyjątkowo niski budżet	113
Ubezpieczenie filmu	115

Rozdział 10

Harmonogram zdjęć i teczka obiektów

Kalendarzowy plan zdjęć

Teczka obiektów

Rozdział 11

Casting

Reżyser obsady

Academy Players Directory

Breakdown Services, Ltd.

Przebieg castingu

Siła nazwiska

Rozdział 12

Ekipa produkcyjna

Zespół produkcyjny

Pion reżyserski

Pion produkcji

Pion operatorski

Dział oświetlenia

Dział kostiumów

Dział charakteryzacji

Scenografia (Dział artystyczny)

Dział rekwizytów

Dział dźwięku

Efekty specjalne

Kaskaderzy

Specjaliści ds. zwierząt

Personel dodatkowy

Reklama

Wybór ekipy

Związki kontra wolni strzelcy

Wybór operatora

Scenograf

Komisja filmowa

Rozdział 13

Media elektroniczne	175
Dane analogowe i cyfrowe	176
Bity i bajty	178
Próbkowanie	178
Montaż liniowy i nieliniowy	179
Montaż wideo	180
Montaż cyfrowy	181
Kompresja	184
Synchronizacja i kod czasowy	184
MIDI	187

Rozdział 14

Sprzęt, pomieszczenia i usługi	189
Sprzęt oświetleniowy i zdjęciowy	189
Sprzęt dźwiękowy	191
Laboratoria	192
Usługi dźwiękowe	194
Studia nagrań kontra lokacje praktyczne	194
Format i nośnik	196

Rozdział 15

Etap końcowy	204
Przygotowanie obsady	204
Przygotowanie ekipy	207
Spotkanie produkcyjne	208
Rozpoznanie techniczne	208
Scenopis obrazkowy	210

Część III

Produkcja

Rozdział 16

Reżyseria	213
Styl i interpretacja	213
Organizacja i komunikacja	215

Rozdział 17

Proces produkcji	219
Priorytety: Zatrószcz się o swoich ludzi	219
Drugi reżyser	220
Zdjęciowy plan pracy	221
Raporty produkcyjne	222
Zmiany scenariusza podczas produkcji	222
Aktorzy w charakteryzacji	224
Pierwsze ujęcie	224
Klapy	226
Dokrętki	227
Efekty dźwiękowe w produkcji	229
Materiał dnia zdjęciowego (materiał dzienny)	230
Decyzje dotyczące dźwięku	236

CZĘŚĆ IV

Postprodukcja

Rozdział 18

Montaż obrazu	243
Montażysta obrazu	243
Asystent montażysty	244
Związki kontra wolni strzelcy	247
Sprzęt i pomieszczenia	248
Rola reżysera	248
Od materiału dziennego po montaż ostateczny	249
Napisy i czołówka	253
Efekty optyczne, cyfrowe i specjalne	253
Materiały archiwalne	260
Dzielenie rolek	261
Kopie robocze	262

Rozdział 19

Postprodukcja dźwięku	263
Rola reżysera	263
Montażysta dialogów	264

Postsynchrony	267
Montażysta efektów dźwiękowych	269
Dźwięki imitowane	276
Muzyka	278
Amerykańska Federacja Muzyków	282
Przygotowanie udźwiękowienia	283
Nagrywanie podczas emisji i nagrywanie click track	284
Montażysta muzyki	285
Muzyka zastępcza	288
Nagrywanie playbacku	289
Piosenki	290
Pozwolenie na muzykę	290
Prawa do muzyki i albumy ze ścieżką dźwiękową	291
Harmonogram nagrań postprodukcyjnych	291
Rozdział 20	
Zgranie dźwięku (lub ostateczny dubbing)	293
Wybór studia dźwiękowego	294
Rezerwacja studia dźwiękowego	298
Lista montażowa	299
Zgranie wielokanałowe	299
Nagrania tymczasowe i próbne	302
Wstępne zgranie dźwięku	303
Rozdział 21	
Pierwsza kopia	304
Cięcie negatywu (ścinanie negatywu)	304
Analogowa optyczna ścieżka dźwiękowa	305
System redukcji szumów	305
Cyfrowe ścieżki dźwiękowe	306
Dźwięk dookólny THX	306
Pierwsza robocza kopia filmu	307
Przedpremierowa próbna projekcja filmu z publicznością	308
Prawa autorskie	308

CZĘŚĆ V

Dystrybucja i marketing

Rozdział 22	
Strategia dystrybucji	313
Kiedy pokazać film dystrybutorom?	318
Festiwale filmowe i rynki	321
Nagrody Independent Spirit	326
Rozdział 23	
Dystrybucja lokalna	327
Główni dystrybutorzy	329
Niezależni dystrybutorzy	332
Jak wybrać?	334
Niezależny projekt filmowy	335
Umowa dystrybucyjna	336
Najgorszy kontrakt	337
Najlepsza umowa	338
Zwrot inwestycji	338
Dystrybucja „four-wall”	340
System wypożyczania	341
Fundusze na kopie i reklamę	342
Kopie pokazowe	343
Rozdział 24	
Dystrybucja zagraniczna	345
Rozdział 25	
Rynki dodatkowe	351
Kino domowe	351
DVD	354
Telewizja kablowa i pozostała dystrybucja telewizyjna	355
Prawa dystrybucji pozakinowej	357
Prawa pomocnicze	357
Prawa handlowe	358

Rozdział 26

Marketing

Waga kampanii

Kategorie MPAA

Elementy kampanii

Koncepcja promocji

PODSUMOWANIE

Załącznik A

Przykładowe materiały niezbędne w polskiej produkcji filmowej

Załącznik B

Przykładowy budżet filmu o wartości \$ 500.000

411

Załącznik C

Przykładowy budżet filmu o wartości \$ 4,6 mln

418

Załącznik D

Porównanie wartości względnych rynków krajowych i zagranicznych

447

Załącznik E

Odsyłacze i źródła informacji dodatkowych

449

INDEKS

474