

Грибок Олеся

**ПРОДВИЖЕНИЕ
КИНОАКТЕРА**

**Как построить карьеру
в кино и не сойти с ума**

Издательство АСТ
Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	5
Глава 1.	
Продюсируя себя	7
Часть 1.1. Миссия продюсера	8
Часть 1.2. Исследование киноиндустрии для актера кино	17
Часть 1.3. Стратегия и этапы развития карьеры актера	32
Часть 1.4. Ключ к успеху	54
Глава 2.	
Актерский кейс	79
Часть 2.1. Стратегия создания актерских материалов	80
Часть 2.2. Фото	91
Часть 2.3. Видео	109
Часть 2.4. Резюме	126
Глава 2.5. Актер кино онлайн	133
Глава 3.	
Поиск проектов для актера кино	151
Часть 3.1. Преодоление остановки в карьере актера кино	152
Часть 3.2. Поиск проектов на опережение	159
Часть 3.3. Поиск информации о текущих пробах	172
Часть 3.4. Письмо кастинг-директору	189

Часть 3.5. Подготовка к пробам	203
Часть 3.6. О чем говорить с кастинг-директором, режиссером, продюсером	219

Глава 4.

Коммуникация 225

Часть 4.1. Зачем общаться.	226
Часть 4.2. Матрица касаний	230
Часть 4.3. Кинофестивали и события киноиндустрии	237
Часть 4.4. Досье и подготовка к общению	244

Глава 5.

Поиск актерского агента и менеджера

актера 247

Часть 5.1. Актерский агент и менеджер в команде актера	248
Часть 5.2. Что сделать перед поиском агента	258
Часть 5.3. Поиск агента и запрос о сотрудничестве	269
Часть 5.4. О чем спросить агента на встрече	275
Часть 5.5. Текущая работа с агентом и менеджером	282
Часть 5.6. Начинающим актерам кино и актерам без опыта	286

Глава 6.

Реализация стратегии развития. 289

Часть 6.1. SWOT-анализ и последовательность шагов	290
Часть 6.2. Рабочий день актера кино.	299
Часть 6.3. Формирование бюджета актера кино	306
Часть 6.4. Инвестиции в развитие актера кино	315

ВСТУПЛЕНИЕ

Представьте себя на вершине актерской карьеры. Как вы себя чувствуете? Кто рядом с вами?

Давайте начнем эту книгу с попытки прочувствовать то самое идеальное состояние, когда у вас уже все есть. Представьте себе конкретный момент — подготовку к сцене или обсуждение с партнером, звонок об утверждении на роль от вашего агента или окончание смены. Поймите это мощное ощущение свободы и готовности работать — ощущение, что у вас есть все, о чем мечтали. Ощущение силы. Постарайтесь проникнуться этим моментом, и не дайте ни одной мысли вмешаться в процесс обладания своей мечтой. Сделайте это прямо сейчас. Позвольте себе быть успешным актером кино!

Книга **«Продвижение киноактера. Как построить карьеру в кино и не сойти с ума»** призвана помочь актеру сохранить возможность творчества и при этом научиться грамотно управлять своим временем, ресурсами и энергией. Киноиндустрия прошла через мощные трансформации, и необходимо понять, как это влияет на работу актера, чтобы научиться использовать все имеющиеся преобразования

Олеся Грибок

для своей блестящей карьеры. В основном актеры пытаются бороться за внешние признаки популярности. Я предлагаю разобраться с фундаментом и стратегией, понимание которых и приведет к успеху.

Фундамент — это актерская природа и уникальность, понимание того, что актера как творца достаточно. Великолепно звучит, да? Я — уникальный актер, идущий по неповторимому пути, и меня достаточно на каждом его этапе.

Стратегия — это кратчайший путь к мечте, который аккумулирует все ресурсы, чтобы актера заметили в самое ближайшее время. Киноиндустрия производит такое количество контента, что для каждого исполнителя есть главная роль, которая ждет именно его, независимо от того, какой у него опыт съемок, где он учился актерскому мастерству. Зритель по всему миру настолько разнообразный, и в то же время одинаково требовательный к правде, что на каждом этапе творческого уникального пути для любого состояния актерского аппарата есть главная роль. Нужно теперь сделать так, чтобы она нашла именно вас.

«В этом-то вся сложность», — скажете вы. «Это же самое интересное!» — скажу я. Я отношусь к кинобизнесу, как к сложной и захватывающей игре «кто кого». Приготовьтесь к большой игре во всех смыслах этих слов.

ГЛАВА 1. ПРОДЮСИРУЯ СЕБЯ

Часть 1.1.

Миссия продюсера

После нескольких лет работы с актерами кино, я стала замечать, как мало они знают о внутреннем устройстве киноиндустрии. Многие из актеров просто не воспринимали информацию, если она содержала слово «продюсер». Но в последние годы именно человек этой профессии принимает финальное решение о том, каким будет фильм. Кроме того, утверждение актера на роль нередко не только заканчивается, но и начинается с продюсера.

Трудно сказать, когда именно изменилась киноиндустрия, но сегодня медиарынок так устроен, что продюсер стоит во главе кинопроизводства. В сериалах более сложная и комплексная работа у шоураннера. Продюсера и шоураннера оценивают по успешности проекта, вовлеченности зрителя и, конечно, по заработку на прокате или продаже сериала, а еще по степени смелости в открытии новых границ. Каждый проект, будь то авторское кино или многомиллионный блокбастер, старается в начале найти продюсера, который будет заниматься курированием, поиском финансов, продвижением проекта.

Продюсер инициирует создание фильма и контролирует все процессы его производства и выпуска. Это касается как решения бизнес-задач, так и поиска творческих решений. На мой взгляд, продюсер уникален сочетанием структурированного подхода, ясного понимания миссии и следованием этой миссии.

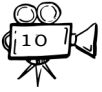

Безусловно, у каждого актера есть достаточно энергии и возможностей, чтобы спродюсировать свою актерскую карьеру и обеспечить себя минимальными инструментами для собственного продвижения. В этой книге я предлагаю необходимые инструменты и последовательные шаги. И даже если вы решите, что пора искать помощника в лице агента, менеджера, PR-директора, то вы будете точно знать, как помочь им показать вас нужным кинематографистам и вместе сократить путь к успеху. Я консультировала множество молодых талант-менеджеров и агентов и могу точно сказать — все они пользуются теми же инструментами продвижения, которыми будете пользоваться вы. Если у вас есть личный менеджер, то эта книга станет для него настольной.

Как изменения в индустрии кино повлияли на работу актера? Почему так важно сегодня актеру иметь убедительные актерские материалы даже без опыта работы в кино? Все началось именно с продюсера. Продюсер — профессионал кино, который стремится создать более качественный проект, используя все возможности. Если вы наблюдали когда-либо за процессом питчинга кинопроектов, то наверняка отметили, как много материалов продюсеры показывают — сизелы, тизеры, промо, трейлеры, пилоты, референсы.

Подход продюсера прост: можешь — покажи, хочешь — начни делать. А потом приходи и предлагай. Понимаете? Даже не «начни, и мы пойдем навстречу», а «начни, докажи, предложи, воплоти»!

Первое, с чем я хочу вас поздравить — у вас уже есть идея проекта, который продюсеры ищут годами. Этот проект — вы сами! Вы — уникальный, неповторимый, очень нужный этому миру актер.

Теперь впереди большая работа по созданию достаточного количества убедительных актерских материалов, которые будут представлять вас постоянно и действительно соответствовать человеку, который приходит на пробы, встречи, съемки. Этим мы будем заниматься в течение... нескольких лет. Да, я хочу, чтобы вы приготовились к долгой игре! Иногда в ней нужно будет пойти ва-банк, иногда притормозить и взять время на принятие решения или для профессионального роста. Если мы говорим о продюсировании актерской карьеры, то важно понимать, что разработка проекта продюсером нередко длится несколько лет. Одно только написание сценария может занимать годы, затем подготовка кинопроекта, съемки и постпродакшн — еще несколько лет. И все это время продюсер верит в свою идею, преодолевая все трудности — финансовые и творческие, благодаря поддержке партнеров, помощи друзей и бесконечной вере в свою идею.

Верите ли вы в себя настолько, чтобы пройти весь путь к успеху, сколько бы времени он ни занял? Испытание верой в себя только на первый взгляд звучит просто. Однажды во время записи в России наших легендарных актерских видеовизиток, когда-то безумно популярный артист (с 17 лет), признался, что, выбрав в 35 лет самостоятельный путь в творчестве, он вдруг понял, что не умеет верить в себя. Все и всегда складывалось удачно без его усилий, но в момент, когда вера в себя была так нужна, он понял, что не знает, что это такое.

Эта книга подготовит вас ко всем поворотам в карьере. Я хочу поддержать вашу веру через миссию, а также дать понимание алгоритмов индустрии и стратегию.

Согласно моим опросам актеров на множестве мастер-классов человек без миссии и цели вызывает следующие ассоциации: статичный, расслабленный, с низким уровнем энергии. Это не хорошо и не плохо, так как у каждого из нас свой путь к успеху. Ваша расслабленность и апатичность тоже может привлекать определенный круг кинематографистов. Но человек, у которого есть миссия, вызывает иные ассоциации — энергичный, решительный, наполненный, заразительный. Это человек, генерирующий энергию, которая так нужна кастинг-директорам, режиссерам и продюсерам.

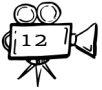
МИССИЯ АКТЕРА КИНО

Если подробно изучить интервью самых крупных продюсеров, зайти на сайты кинокомпаний и телеканалов, то очень скоро можно встретить повторяющиеся послания, которые они пытаются донести через свои фильмы и другие проекты. Например, канал HBO:

“We believe that amazing things happen when gifted storytellers are allowed to pursue their own vision in their own way. That’s why so many of television’s most creative minds make HBO their home”.

«Мы верим, что изумительные вещи происходят, когда талантливым рассказчикам позволяют воплощать их видение по-своему. Именно поэтому самые незаурядные телевизионные умы делают HBO свои домом».

Звучит отлично. Можно сказать, что миссия канала HBO — давать возможность одаренным рассказ-

чикам реализовывать их идеи в их собственном видении. Если это совпадает с вашим взглядом на кино, то именно канал НВО может стать вашей целью. Вы точно найдете общий язык с кинематографистами, которые создают такие проекты. И я уверена, что многие зрители (и вы в том числе) просматривают фильмы и сериалы на НВО именно потому, что им близка эта миссия, а многие продюсеры стремятся создавать такие кинопроекты, которые приведут их на этот канал.

Есть несколько важных двигателей, которые стоят поиска своей миссии в профессии актера кино.

Миссия, которую вы осознали:

- дает силы для преодоления препятствий;
- помогает отказаться от ненужных проектов и целей, от чужих идей и выбирать по-настоящему свои роли;
- дает возможность сделать правильный выбор в ситуации, когда вы сомневаетесь, то ли решение приняли;
- находит нужных людей и единомышленников среди продюсеров, кастинг-директоров, режиссеров и артистов;
- дает вам двигатель, производящий энергию, которую не упустят нужные вам кинематографисты.

Некоторым актерам удастся легко выразить свою миссию в одном предложении, потому что они часто используют ее как ориентир в профессии или дольше работают в кино и их роли можно объединить определенными ценностями. Но другим актерам нужно помочь разобраться в себе и дать некоторые инструменты для поиска своего послания.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЮ МИССИЮ

На это задание вам понадобится некоторое время, а также помощь коллег, друзей, семьи. Чем больше отзывов вы получите, тем шире будет ваше понимание себя и своей ценности для кино.

1. Что вы думаете о себе

Запишите в заметках три категории оценок себя.

- Ваши ценности вне профессии.

Что имеет для вас в жизни самое большое значение, помимо актерской профессии? Это может быть семья, забота о близких, верная дружба или охрана окружающей среды.

- Ваши страхи вне профессии.

Чего вы боитесь на самом деле? Важно понимать, что эти записи только ваши и никто их не будет оценивать. Вы можете позволить себе задуматься над своими самыми большими страхами. Часто они созвучны с ценностями.

- Ваш главный талант.

Предлагаю прислушаться к себе и искренне признаться, в чем вы хороши. Опирайтесь только на свое мнение. Иногда случается, что самые главные таланты мы игнорируем, потому что кто-то считает их незначительными. Но пришло время прислушаться к себе. Ваш главный талант — это внутренний источник.

Вышеперечисленные пункты помогут взглянуть на себя и свою уникальность. Некоторым актерам бывает довольно трудно составить список даже из десяти черт, но пусть вас это не останавливает! Напишите столько, сколько сможете сейчас.

Вот, например, некоторые из моих ответов о себе.

Ценности вне профессии: я крестная мама двух очаровательных девочек и очень дорожу этим доверием своей сестры; мне важно помогать людям, если я вижу, что они не могут найти выход; мне интересно наблюдать и изучать необычное и выходящее за рамки научного объяснения.

Мои страхи вне профессии: я боюсь потерять искреннюю веру в себя.

Мой главный талант: структурный подход ко всему; дипломатичность; умение находить выход и сокращать расстояние к цели.

Такой у меня первый этап поиска своей миссии. А как обстоят ваши дела?

2. Что о вас думает окружение

После первого этапа можно приступить ко второму, который потребует привлечения ваших друзей и коллег. Напишите короткое сообщение вашим близким друзьям, коллегам-кинематографистам и малознакомым приятелям из вашего окружения и попросите их ответить на два вопроса. Этот короткий опрос поможет вам понять, насколько ваше мнение о себе считывает ваше окружение. Вопросы, которые нужно задать, ниже.

- Ваши ценности, по мнению вашего окружения.

Попросите знакомых, независимо от степени близости знакомства, написать, какие ценности, по их мнению, вы транслируете, исходя из вашей внешности, поведения или общения в соцсетях.

- Ваш главный талант или чему ваше окружение хотело бы у вас научиться.

Довольно редко нам удается услышать от близких или мало знакомых людей, что же их привлекает в нас больше всего. Ответы на этот вопрос для многих

людей становится открытием. Я буду рада, если и вы сможете посмотреть на себя с неожиданной стороны.

Теперь попробуйте проанализировать, совпадают ли ваши ценности и таланты, которые вы определили, с мнением вашего окружения. Есть ли в ответах крайние расхождения или частые совпадения? Больше всего в опросе нас интересует то, чему у вас хотели бы научиться ваши знакомые. Это то, что привлекает к вам многих и многих людей, что заставляет их любоваться вами, находиться рядом, наблюдать за вами. Есть огромная вероятность, что это станет источником вдохновения и для зрителя. Но в поиске миссии мы еще не дошли до финала.

3. Что привлекает вас

Третий этап поиска — анализ того, что привлекает вас в других творческих людях, и просмотр фильмов, которые соответствуют вашим ценностям и талантам.

Составьте для себя список кинематографистов всего мира, которые вас вдохновляют. Чем больше список, тем лучше. Начните от тридцати человек. Напишите напротив каждого имени одну-две черты, которые вас вдохновляют в этом человеке, начиная от внешности и заканчивая самыми странными ассоциациями. Пожалуйста, не ограничивайтесь словами «интересный», а используйте более конкретные характеристики. После составления списка этих привлекательных черт, обратите внимание, есть ли среди них такие, которые есть и у вас? Что вы хотите позаимствовать или чему научиться?

После этого обратитесь к фильмографии этих кинематографистов и к фильмам, идеи которых вам близки и тронули вас именно потому, что совпадают с вашими жизненными ценностями и стремления-

ми. При необходимости воспользуйтесь сервисами для киноманов, IMDb, Кинопоиск или любым сервисом на вашем рынке кино. Посмотрите эти фильмы и обратите внимание на слоганы фильмов. Ведь это в том числе может быть миссией фильма. Я уверена, что вы сможете облечь в слова то, что горит у вас внутри — ваш внутренний двигатель, истинную мотивацию заниматься профессией актера кино.

Как вы себя чувствуете? Появились силы двигаться вперед, захотелось свернуть горы и рассказать с экрана ту самую историю, которая поможет вам воплотить свою миссию?

С точки зрения бизнеса и продюсирования своей карьеры, вы получили источник энергии, который будет привлекать нужных кинематографистов, темы для беседы на кинофестивалях и премьерах, а также камертон для выбора тех или иных ролей?

Дайте себе время, если миссия не сложилась в этот раз. У вас уже есть ценности и таланты, которые помогут найти искренне важное для вас в проектах, где вы планируете принять участие.