

INTRODUCTION/BCTYII

Project Local Crew Foreign Director provides an opportunity to establish creative connections between directors, cultural managers and filmmaking crews from different countries. Although the premise of the project is simple: bring the director from one country to another, provide him with a crew, equipment and creative freedom and wait for the results; in reality there are many difficulties, road-blocks and possibilities to make the project an unforgettable experience or a catastrophic failure. In this short guide we will describe the process step by step, providing advices, guidelines and examples from our personal experience to help others, who will want to follow our steps.

Проент «Дві країни, два режисери» надає можливість встановити творчі зв'язки між режисерами, керівниками культурних проектів та кінематографічними командами з різних країн. На перший погляд задум проекту досить простий: запросити режисера з однієї країни до іншої, забезпечити його знімальною групою, обладнанням та творчою свободою і чекати результатів. Насправді існує безліч труднощів, перепон та можливостей зробити проект незабутнім або катастрофічним. У цьому короткому методичному посібнику ми опишемо процес крок за кроком, надамо поради, рекомендації та приклади з нашого особистого досвіду, щоб допомогти усім тим, хто захоче наслідувати нашому прикладу.

PART 1: CREATING THE BASIS

As the project Local Crew Foreign Director in Ukraine was carried out by a team which calls itself First Kherson Film School, the educational aspect of the project was crucial for our side. We did not want just to find a director for the project, we wanted to discover him. Thus a free two-month-long educational course in Documentary Filmmaking was created and presented to all interested. In this chapter we will provide a short outline of the course, which can be used for educational purposes. The course consisted of 8 hour-and-a-half-long classes, with emphasis on important theoretical knowledge and practical advices for beginner filmmakers.

1 CLASS: INTRODUCTION

The group is asked a question: What problem in the society interests you?

Try to explain it in a way to get everyone present involved. The difficulty of this task is trying to put yourself in the audiences shoes, and to see in what way (sometimes speculative and morally ambiguous) the audience attention can be caught. The discussion on the questions shows who has a right mindset for a documentary filmmaker.

After the discussion the concept of cinematic event is provided for the audience. The event is visual representation of changing of Status Quo (the ground was dry before the rain began; the old lady was crossing the road before she was hit by a car etc.) And the home assignment was given to the participants: to film a minute long video of the event they witnessed in the streets.

ЧАСТИНА 1: ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВИ

Оскільки проект «Дві країни, два режисери» в Україні було реалізовано командою, яка називає себе Першою Херсонською кіношколою, освітній аспект проекту був вирішальним для нашої сторони. Ми не хотіли просто знайти режисера для проекту-ми хотіли його відкрити. Таким чином, був створений та представлений всім зацікавленим освітній курс з документального кіно, який тривав два місяці. У цьому розділі ми наведемо короткий опис курсу, який може бути використаний у навчальних цілях.

Курс складався з 8-ми занять, півтори години кожне, з акцентом на важливі теоретичні знання та практичні поради для кінематографістів-початківців.

A

1 ЗАНЯТТЯ: ВСТУП

Групі ставлять питання: «Яка проблема в суспільстві вас цікавить? Спробуйте пояснити це таким чином, щоб зацікавити всіх присутніх». Складність цього завдання полягає у спробі поставити себе на місце аудиторії, а також зрозуміти, яким чином (іноді шляхом морально неоднозначних спекуляцій) може бути захоплена увага аудиторії. Обговорення питань показує, хто має «правильний» розумовий склад для документального кінорежисера.

Після обговорення аудиторії надається концепція кінематографічної події. Подія являє собою візуальне втілення зміни status quo (земля була суха до початку дощу, стара жінка переходила дорогу, перш ніж вона потрапила під колеса). Домашнє завдання, яке було надано учасникам: зняти однохвилинний сюжет, що містить подію, яку вони бачили на вулиці.

2 CLASS: BASIC DRAMATIC STRUCTURE AS PRESENTED IN DOCUMENTARY FILMMAKING

The basis of this class is understanding of the traditional three act dramatic structure, and how it presents itself in a non-controlled narrative, which is a documentary. According to the three act dramatic structure the story consists of three acts; act one is the setup, the part in which the main characters, the setting and the main conflict are presented. In the second act all of the important events of the story take place, leading to the climax, which happens in the end of the second or in the beginning of the third act. The third and the final act shows the resolution of the story and all of its conflicts (of which there can be many) and the conclusion of the story. The problem with documentary storytelling is that events rarely occur according to some plan, the conflicts can go on for decades without any resolution, which is impossible for the narrative led art. The audience demands endings, resolutions, answers and real life (which is the center of documentary filmmaking) not always provides the definitive resolution. Nevertheless, using the three act dramatic structure can absolutely be used in constructing the narrative in a documentary. It helps placing and providing the information in a peculiar order, which is easy for the audience to follow. If transferred to the terms of documentary filmmaking the Three Act Dramatic Structure takes the following form: Exposition (defining the problem), Complications (investigating the conflict and following the characters). Resolution (the conflict is resolved or some important answers are given). Results (The new Status Quo is established). The practical exercise given on the second class is based on a newspaper article which the participant can choose from a newspaper provided for them. The task is to retell the article in two ways: as a fictional story and as a documentary. Thus, the participants can understand the differences between two ways of storytelling. The home task of the second class is to film and edit a video-report: a chronicle of any event in the city.

2 ЗАНЯТТЯ: ДРАМАТУРГІЯ

ОСНОВА ДРАМ<mark>АТИЧНОЇ СТРУКТУРИ У ДОКУМЕНТ</mark>АЛЬНОМУ КІНОВИРОБНИЦТВІ

Основою цього заняття є розуміння традиційної триактової драматургічної структури та того, як вона проявляється в неконтрольованому наративі. яким є документальне кіно. За правилами драматичної структури історія складається з трьох актів: перший акт - це установка, частина, в якій представлені головні персонажі і головний конфлікт. У другому акті відбуваються всі важливі події історії, що призводить до кульмінації, яка відбувається наприкінці другого або на початку третього акту. Третій і заключний акт показує вирішення історії та всіх її конфліктів (таких може бути багато) і висновок історії. Проблема з документальним наративом полягає у тому, що події рідко трапляються згідно з певним планом: конфлікти можуть тривати десятиліття без будь-якого вирішення. що проблематично для мистецтва, в основі якого - оповідь. Публіка вимагає закінчень, рішень, відповідей, але реальне життя, що є центром документального кіно, не завжди забезпечує остаточне рішення. Незважаючи на це, використання триактової драматичної структури може використовуватися при побудові розповіді в документальному фільмі. Це допомагає розміщувати та надавати інформацію в своєрідному порядку, що легко сприймається аудиторією. Трансформована для особливостей документального кіно. драматична структура приймає таку форму: Експозиція (визначення проблеми). Ускладнення (розслідування конфлікту та демонстрація життя персонажів). Кульмінація (конфлікт вирішено або дано деякі важливі відповіді). Результати (новий status quo встановлено). Практичне завдання на другому занятті ґрунтується на газетній статті, яку учасник вибирає з запропонованої йому газети. Завдання полягає в тому, щоб переказати статтю двома способами: як вигадану історію та як документальний фільм. Таким чином, учасники можуть зрозуміти різницю між двома способами оповідання історії. Домашне завдання — зняти та змонтувати відео-звіт: хроніка будь-якої події в місті.

3 CLASS: DOCUMENTARY FILM NARRATIVE DEVICES AND TYPES OF DOCUMENTARIES

During this class the participants are provided with a vide range of narrative devices used in documentary filmmaking:

A non-visible narrator, a voice which follows the audience through the events of the film, providing them with a context, expository information and author's point of view.

A visible narrator. Like a host in a TV program, who takes the audience through the story. Can be both the creator himself or a hired professional. Film without a narrator. In this case all the information is provided to the viewer only through interviews and visual events.

Infographics, animation, photos, scans of the documents which provide needed information.

Chronological order (or its absence). The way the information in the film is provided is up to the filmmaker, he can create a straightforward story, or hide some parts of the information or hold it and give it in portions to create a dramatic tension and mystery. Some documentaries have a very complex structure, consisting of chapters and flashbacks.

Point Of View. It's a strong narrative tool for the author to provide his attitude towards the unfolding story or remain totally unbiased witness. Dramatization. Dramatic recreation of the events not captured on camera.

The following types of documentaries (according to their substance) were analyzed during the third class:

Poetic (centered around an idea or an image, told in unconventional, experimental way)

Narrative (centered around a clearly defined story and characters)

Observational (which involves as little interaction with events as possible, the Author is invisible)

Intrusion (the filmmaker becomes a participant of the events)

Reflective (the filmmaker was a participant on the events and provides his perspective)

Performative (the filmmaker becomes the catalyst of the events by provoking them)

The home task for this class was to tell a short real-life story using documentary instruments.

3 ЗАНЯТТЯ: ПРИЙОМИ ТА ТИПИ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ

Під час цього заняття учасники отримують діапазон прийомів оповіді, що використовуються в документальних фільмах:

Невидимий оповідач (наратор) - це голос, який слідкує з глядачами за подіями фільму, надаючи їм контекст, необхідну інформацію та точку зору автора.

Видимий оповідач. Як ведучий у телевізійній програмі, який веде за собою аудиторію крізь історію. Може бути як сам творець, так і найманий професіонал.

Фільм без оповідача. У цьому в<mark>ипад</mark>ку вся інформація надана глядачеві лише через інтерв'ю та візуальні події.

Анімація, інфографіка, фотографії, сканован<mark>і д</mark>окументи, які надають необхідну інформацію.

Хронологічний порядок (чи його відсутність).Спосіб, яким надана інформація у фільмі, залежить від режисера: він може створити пряму послідовну історію, приховати частину інформації або тримати її та надавати частково, щоб створити драматичне напруження і таємницю. Деякі документальні фільми мають дуже складну структуру, яка складається з розділів і флешбеків.

Точка зору. Це сильний наративний інструмент для того, щоб автор міг представити своє ставлення до історії, що розгортається, або залишитися абсолютно об'єктивним свідком.

Драматизація. Драматичне відтворення подій, не схоплених на камеру. Під час третього заняття були проаналізовані наступні типи документальних фільмів (за їх сутністю):

Поетичний (орієнтований на ідею або образ, розказаний нетрадиційним, експериментальним способом)

Розповідь (орієнтований на чітко визначену історію та персонажів) Спостереження (що передбачає якнайменше взаємодії з подіями, автор залишається невидимий)

Вторгнення (режисер стає учасником подій)

Рефлексія (режисер був учасником подій і виклав свою точку зору)
Перформативна (кінематографіст стає каталізатором подій,

провокуючи їх)

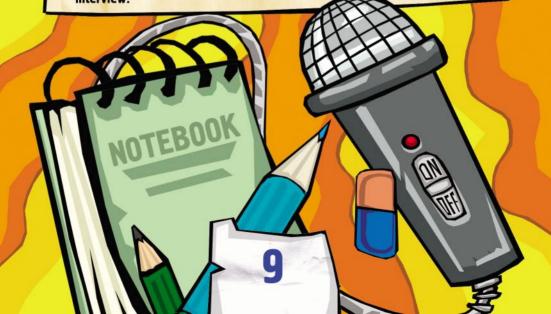
4 CLASS: CONDUCTION OF INTERVIEW

As the interview is often a center of a documentary, it is important to give a guide on how to plan, conduct, film and edit an interview.

The class consists of series of professional advises and a practical task. The advices were as follows:

- plan your interview in advance, make a research on the person, have a pre-interview conversation to prepare for on camera interview:
- find a professional reporter to conduct it;
- conduct an interview in conditions suitable for the person;
- place a camera so that there is nothing distracting in the background, use two cameras – one from a fixed point of view (with the journalist behind the camera) with a middle shot; the second camera can be more fluent, getting close-ups, details and unusual angles;
- ask the interviewee to repeat the question (or a part of it) before answering so that the question could be cut in the editing;
- don't forget the basic rules of shot composition, lighting;
- don't interrupt the speaker, don't start talking to early, have some pauses for the convenience in editing etc.

In the practice part of the class the participants were supposed to divide in pairs and conduct interviews with each other. For the home task they were supposed to film a portrait of a person with the help of the interview.

4 ЗАНЯТТЯ: ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ'Ю

Оскільки інтерв'ю найчастіше є центром документального фільму, важливо дати поради щодо планування, проведення, зйомки та редагування інтерв'ю. Заняття складається з серії професійних порад та практичного завдання. Поради були такими:

- заздалегідь спланувати своє інтерв'ю, провести дослідження про людину, провести бесіду до інтерв'ю, щоб підготуватися до інтерв'ю з камерою;
- знайти професійного репортера для його проведення;
- проводити співбесіду в умовах, зручних для людини;
- розмістити камеру так, щоб на задньому плані нічого не відволікало, використвуйте дві камери: одну з фіксованої точки зору (з журналістом за камерою) із планом середньої крупноти; друга камера може бути більш вільною, знімати деталі, крупні плани та незвичайні кути;
- попросіть співрозмовника повторити питання (або його частину) перед тим, як відповісти, щоб питання автора могло бути вирізане під час монтажу;
- не забувати про основні правила композиції, освітлення;
- не переривати посеред відповіді, не починати говорити зарано, мати кілька пауз для зручності редагування тощо.

У практичній частини заняття учасники повинні були розділитися попарно та проводити інтерв'ю один з одним. Для домашнього завдання вони мали зняти портрет людини за допомогою інтерв'ю.

5 AND 6 CLASSES: HISTORY OF DOCUMENTARY CINEMA

Two classes are devoted to the short introduction in the history of documentary filmmaking. The more substantial information can be found online, thus in this guide we will provide only short thesis's to establish the direction of research

- Birth of documentaries cinema: The Lumiere brothers capturing life and movement.
- "Nanook of the North" Robert J. Flaherty and the birth of popular documentary. Early "exotic" travel documentaries and their appeal. First elements of "mockumentary" and how Flaherty recreated reality.
- «Man with a Movie Camera» Dziga Vertov and the ideology of Kinooko. How documentary filmmaking opposed fictional films. The eye of the camera can see differently than the human eye. Vertov's fascination with progress. His great influence on filmmaking techniques and editing.
- Leni Riefenstah. Tragedy of the artist in totalitarian society. Beginning of sport documentary with «Olympia». Documentary as propaganda and «Triumph of will».
- Cinema verite. Observational or direct cinema. The possibilities provided by cheap mobile cameras. Attempts to capture life as it is with little to non involvement. Films of Albert and David Miles («Salesman») Fred Wiseman («Titicut Follies») and others.
- Michael Moore and the birth of popular documentalistics. The authors voice in a documentary. Masterful but questionable manipulation of facts. Films which directly invade the reality.
- Mockumentary. Using the documentary techniques for fictional narrative.
- Modern state of documentary cinema. A short list o modern documentaries to watch: «Act of Killing», «Dear Zachary», «American Movie», «Indie game: the movie», «Nightmare» etc. Modern Ukrainian documentary filmmakers Sergei Loznitsa, Roman Bondarchuck.

5 ТА 6 ЗАНЯТТЯ: ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО

Два заняття присвячені короткому вступу в історію документального кіно. Більш суттєва інформація може бути знайдена в Інтернет, тому в цьому посібнику ми надамо лише короткий перелік тем з метою встановлення напрямку дослідження.

- Народження документального кінематографу: брати Люм'єр знімають життя і рух на кінокамеру
- "Нанук з Півночі" Роберт Дж. Флаерті і народження популярного документального кіно. Ранні "екзотичні" документальні фільми про подорожі та причини їх популярності. Перші елементи "мок'юментарі": як Флагерті відтворював вже не існуючу реальність.
- ●«Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова та ідеологія Кінооко. Як документальне кіно протиставляється художнім фільмам. Око камери може бачити інакше, ніж людське око. Захоплення прогресом Дзигою Вертовим. Його великий вплив на методи зйомки та редагування.
- Лені Ріфеншталь. Трагедія художника в тоталітарному суспільстві.
 Початок спортивного документального кіно "Олімпія".
 Документальний фільм як пропаганда "Тріумф волі".
- Cinema verite. Кіно-спостереження або пряме кіно. Можливості, що надаються дешевими мобільними камерами. Спроби зафіксувати життя, як воно є, з невеликим втручанням. Фільми Альберта та Девіда Майлза («Продавець») Фреда Вісмана («Тітікус Фоліс») та інших.
- ■Майкл Мур і народження популярної документалістики. Голос автора у документальному фільмі. Майстерне, але сумнівне маніпулювання фактами. Фільми, які безпосередньо втручаються в реальність.
- Мок'юментарі. Використання документальних методів для вигаданого наративу.
- Сучасний стан документального кіно. Короткий перелік сучасних документальних фільмів для перегляду: «Акт вбивства»,
 «Любий Закарі», «Американський фільм», «Інді гра: кіно»,
 «Кошмар» тощо. Сучасні українські документальні режисери
 Сергій Лозниця, Роман Бондарчук.

THE 7 AND 8 CLASSES

Classes 7 and 8 are devoted to finalizing and analyzing the short documentaries the participants were supposed to work on during the whole course. As a result, in the end of a 2-month-long course the participants should have not only have the basic understanding of documentary filmmaking, but have a number of short works to show their abilities and potential.

The course can provide not only a possible candidate for the visit but also potential members of the team to work with the foreign director (as is happened after our course). However you should be ready for the negative results, because sometimes none of participants can satisfy the demands of the project. In the end, everything will depend on the professional level of participants both sides of the project should agree on, this will be discussed further.

7 TA 8 3AHЯТТЯ

7 та 8 заняття присвячені завершенню та аналізу короткометражних документальних фільмів, над якими учасники мали працювати протягом усього курсу. Як наслідок, в кінці 2-місячного курсу учасники повинні не тільки мати базові уявлення про документальне кіно, але і ряд коротких робіт, щоб показати свої здібності та потенціал. Курс може допомогти знайти не тільки можливого кандидата на візит, але й потенційних членів команди для роботи з іноземним режисером, як це трапилося після нашого курсу. Проте ви повинні бути готовими до негативних результатів, оскільки іноді жоден з учасників не може професійного рівня учасників проекту.

PART 2: SELECTION STAGE

The selection of the director and the team for the project is the crucial part of it. In many ways the success of the project depends on the professional level of the director, his personal qualities and the relationships he establishes with the management of the project and the production team. This is the part where the project could easily fail, due to personal incompatibility of the team members.

The selection consists of several stages.

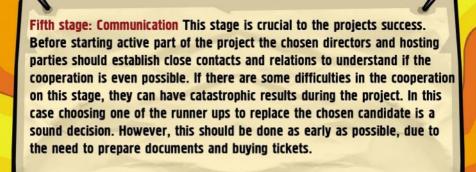
The first stage: before setting the selection into motion, both parties should agree on the professional level of participants. Whether it would be aimed at beginners, to provide a possibility for professional growth (the project is process-focused) or aimed at professionals with experience in documentary filmmaking (the process if result-focused). Depending on the choice the team and the equipment provided to the director will change, as it will be hard for an amateur to work with a professional team, and a professional director will also have higher demands. With all that being said the experiments with mixing professionals and amateurs are possible (as a unique experience), but in this case all parties involved should be ready for difficulties and agree to face them.

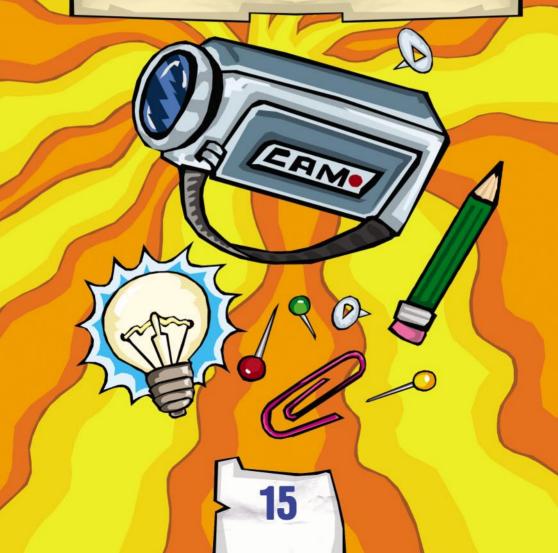
Second stage: Open call. Open call to find the director should be a highly publicized process. In our experience the following conditions for taking part in the project were required from the candidates:

- age below 35
- fluent English
- experience in documentary filmmaking and video editing (examples of works with English subtitles provided)
- motivational letter in English

Third stage: Selection. After the open call the candidates should be studied and discussed by the team, with 5 chosen to be presented to the partner organization to choose the one.

Fourth stage: Choice. Choosing from five candidates provided by partner organization. It is very important not only to chose one candidate, but to consider two runner-ups, in case the first choice will fail.

ЧАСТИНА 2: ВІДБІР

Вибір режисера та команди для проекту є найважливішою його частиною. У багатьох аспектах успіх проекту залежить від професійного рівня режисера, його особистих якостей та стосунків, які він встановлює з керівництвом проекту та виробничою командою. Це частина, в якій проект може легко зіткнутися з труднощами через особисту несумісність членів команди.

Вибір складається з кількох етапів.

Перший етап. Перш ніж почати публічний відбір, обидві сторони повинні узгодити професійний рівень учасників. Чи буде проект спрямованмй на початківців, щоб забезпечити можливість для професійного зростання (проект орієнтований на процес), або спрямований на професіоналів, які мають досвід роботи в зйомках документальних фільмів (проект орієнтований на результат). Залежно від вибору, команда та обладнання, що надається режисеру, можуть змінюватися, адже любителю буде важко працювати з професійною командою, а професійний режисер буде мати вищі вимоги. При цьому, можливі експерименти зі змішування професіоналів та любителів (як унікальний досвід), але в цьому випадку всі зацікавлені сторони повинні бути готові до можливих труднощів і погодитися з ними.

Другий етап: Відкритий набір кандидатів. Відкритий конкурс на пошук режисера повинен бути дуже публічним процесом. 3 нашого досвіду були висунуті наступні умови для кандидатів для участі в проекті:

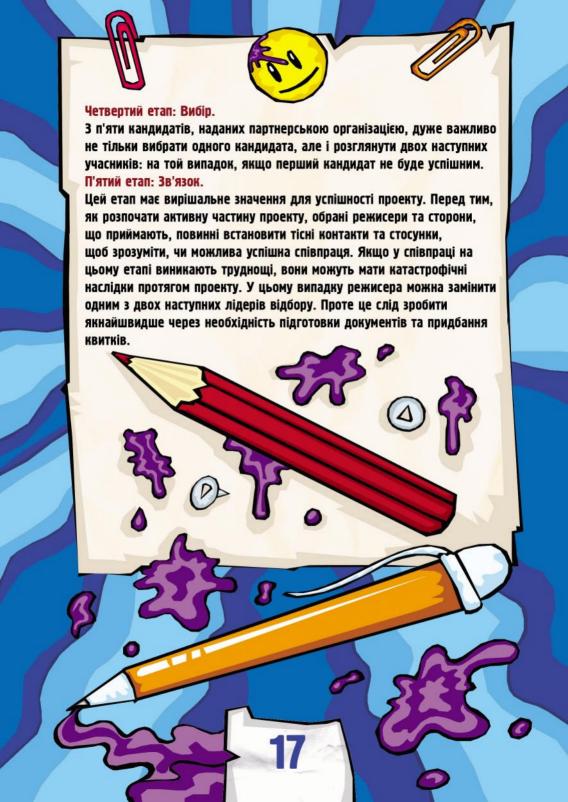
- вік до 35 років
- вільне знання англійської мови
- досвід зйомки документального кіно та редагування відео (приклади робіт з англійськими субтитрами надаються)
- мотиваційний лист англійською мовою

Третій етап: Відбір.

Після відкритого конкурсу кандидатури повинні вивчатися і обговорюватися командою, з них вибирається п'ятірка, яка повинна бути представлена партнерській організації для вибору

одного.

16

PART 3: PREPARATION FOR THE VISIT

On this stage the team should work on different aspects of the project, for it to run smooth.

Technical preparation

The minimal equipment required:

- one (ideally two) DSLR cameras, with a selection of lenses, spare batteries (approximately enough for 6 hours of filming), at least 4 16 gigabyte SD cards:
- one (two) tripods or monopods;
- two microphones, an audio recorder, headphones:
- lighting for indoor filming;
- a PC ready for editing Full HD video with required software (Adobe premiere, Final cut pro), and at least 500 Gigabyte of free space.

The quality of the equipment may change, depending on the project budget and professional level of the team and the director. But this minimal list is a must for the project.

Team

The team working on the project should consist of:

- a camera man;
- a video editor;
- a sound recorder and editor:
- a translator.

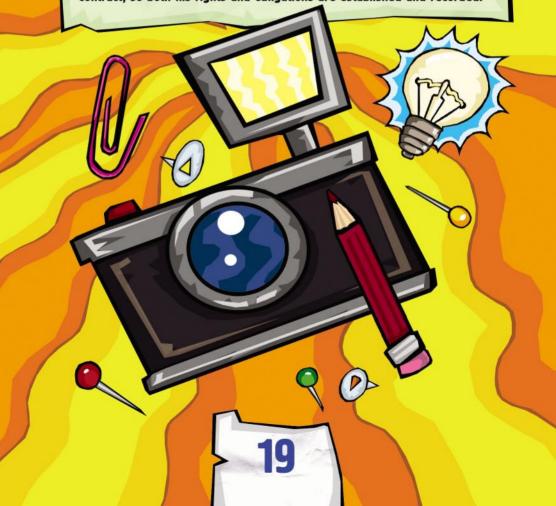
Although these roles can be carried out by a single person (having a full team for a month of work can be difficult) we recommend to have at least two team members present during the shooting period.

Research and communication

When communicating with the director before the visit it is important to know his interests and his expectations. Taking this into an account you must prepare the first week of the visit, which should be filled with meetings and visits, according to the director's interests.

Administrative work

Attention should be payed to the trip and accommodation of the director. As the host city will become a home for a month long stay, the director should have all he needs for a comfortable stay: an apartment with quality internet connection and basic conveniences, enough free money for food and transportation. When planning the amount of money spent on accommodation, seasonal changes of prices and exchange rate should be considered. Hosting side should take care of the directors needs, react to his inconveniences and treat him with respect. It is also important to give the guest free space and time and keep all personal relations out of the project. As for the director, he should sign a code of conduct and a contract, so both his rights and obligations are established and recorded.

ЧАСТИНА 3: ПІДГОТОВКА ДО ВІЗИТУ

На цьому етапі команда повинна працювати з різними аспектами проекту, щоб він пройшов успішно.

Технічна підготовка

Мінімальне обладнання що потрібне:

- одна (ідеально дві) DSLR-камери з вибором об'єктивів, запасних акумуляторів (орієнтовно достатньо на 6 годин зйомки), щонайменше 4 SD карти на 16 Гб:
- один (два) штативи або моноподи;
- два мікрофони, аудіорекордер, навушники;
- освітлення для відеозйомки в приміщеннях;
- ПК, готовий для редагування відео Full HD із необхідним програмним забезпеченням (Adobe premiere, Final Cut Pro) та не менше 500 гігабайт вільного дискового простору.

Якість обладнання може змінюватися в залежності від бюджету проекту і професійного рівня команди та режисера. Але цей мінімальний список є обов'язковим для проекту.

Команда

Команда, що працює над проектом, повинна складатися з:

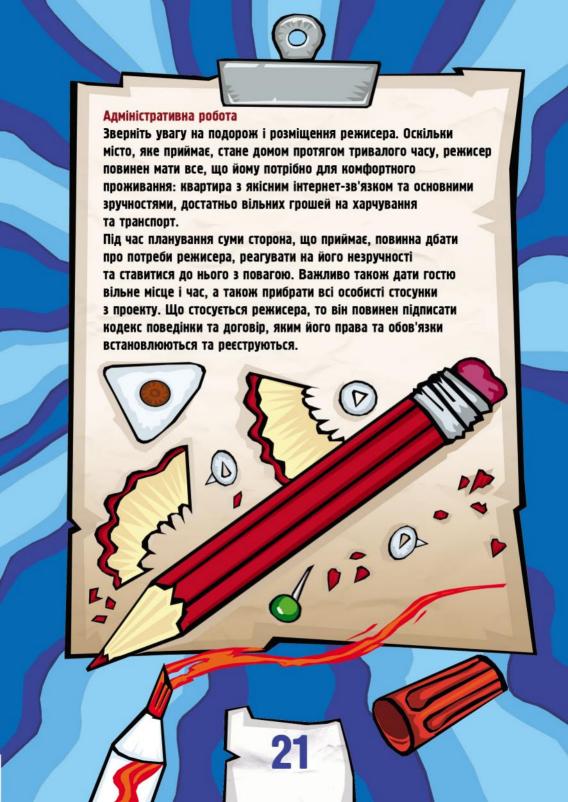
- оператора;
- відеоредактора;
- звукозаписувача та редактора звуку;
- перекладача.

Незважаючи на те, що ці ролі може виконувати одна людина (мати повну команду на місяць роботи може бути складно), ми рекомендуємо мати принаймні дві людини з команди, присутні під час зйомки.

Дослідження та зв'язок

У спілкуванні з режисером перед візитом важливо знати його інтереси та його очікування. Враховуючи це, ви повинні підготувати перший тиждень візиту, який повинен бути наповнений зустрічами та візитами відповідно до інтересів режисера.

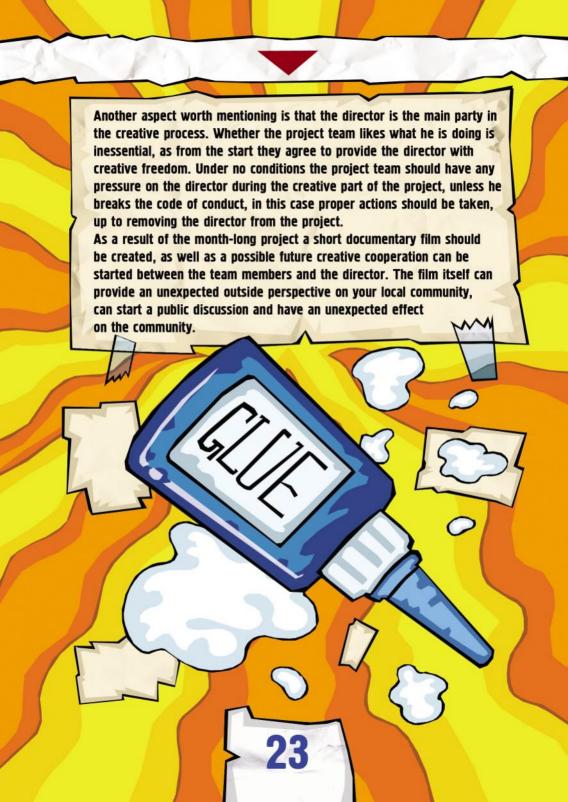
PART 4: THE VISIT

The director's visit is the body of the project, and both its run and its results depend on the preparation stage. It should be mentioned, that a month-long visit is barely enough for creating a quality documentary film (however, all depends on a topic and the director, as a good film can be made in one day, centered on one event). The following structure of the visit is recommended, but it should be plastic enough, depending on various factors.

First week of the visit is devoted to investigating the city and the topics the director is interested in. The organizers team should provide at least one meeting or visit a day, we recommend to make as many such events as possible. This not only serves as a preparation for making of the film, but can bring attention to the project and your organization. In the end of the research week the director should have enough background information to make a decision in what direction he should continue working, and while the main focus of the film can change, the direction should at least be narrowed down.

Second and third weeks of the project are devoted to shooting the film. In this period the work is carried out by the team, and they should follow the director's view, whether they agree with him or not. The team should have a possibility to freely move around the city, to see the shot materials and plan the editing. The organization of meetings and visits should be carried out by the project team.

The fourth week should be devoted to the editing of the film. During this stage the project team can get involved in the process, to provide an outside perspective. It is important to remember that documentary filmmaking is not a 100 % controlled process. There can be reshoots and additional time for editing and post production needed. Thus, a month is only a nominal term for the production. We recommend having a rough cut of the film ready after this period, with a possibility to continue the work on distance.

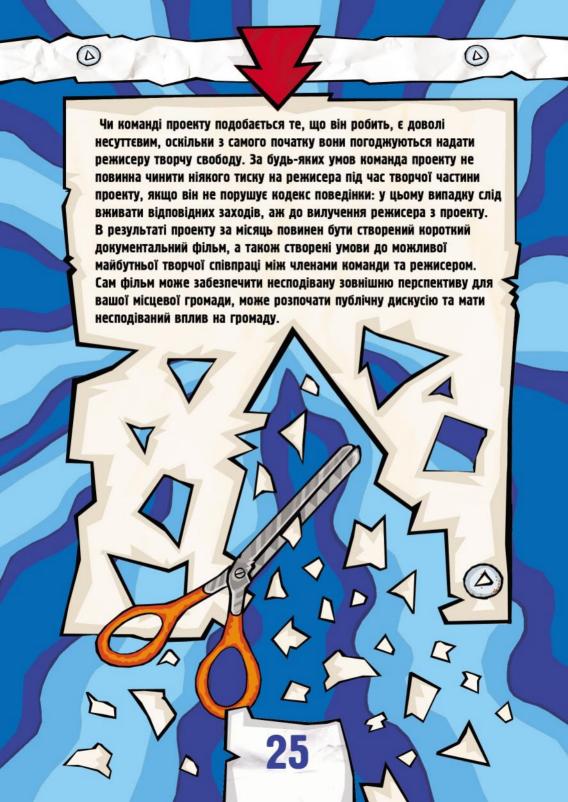

ЧАСТИНА 4: ВІЗИТ

Візит режисера є основною подією проекту. Його перебіг і його результати залежать від етапу підготовки. Варто зазначити, що місяця навряд чи достатньо для створення якісного документального фільму (проте все залежить від обраної теми та режисера, адже хороший фільм можна зробити за один день, зосередившись на одній події). Рекомендується наступна структура візиту, але вона повинна бути досить пластичною, в залежності від різних факторів. Перший тиждень візиту присвячений дослідженню міста і тих тем. якими зацікавлений режисер. Команда організаторів повинна надавати шонайменше одну зустріч або візит на день, ми рекомендуємо зробити якомога більше таких заходів. Це не тільки служить підготовкою до створення фільму, але може привернути увагу до проекту та вашої організації. Наприкінці дослідницького тижня режисер повинен мати достатньо інформації, щоб ухвалити рішення, в якому напрямку він повинен продовжувати працювати. і. хоча основна увага фільму може змінюватися, напрямок принаймні повинен бути звужений. Другий та третій тижні проекту присвячені зйомкам фільму. У цей період робота виконується командою, і члени цієї команди повинні підкорятися баченню режисера, згодні вони з ним чи ні. Команда повинна мати можливість вільно пересуватися містом. побачити відзняті матеріали та планувати монтаж. Організація зустрічей та візитів повинна здійснюватися командою проекту. Четвертий тиждень повинен бути присвячений монтажу фільму. На цьому етапі команда проекту може брати участь у цьому процесі, шоб забезпечити зовнішню перспективу та прискорити монтаж. Важливо пам'ятати, що документальне кіно не є 100% контрольованим процесом. Можуть знадобитись перезйомки та додатковий час для редагування та пост-обробки (роботи над звуком, кольором та субтитрами). Таким чином, місяць - це лише номінальний термін для виробництва. Ми рекомендуємо після закінчення цього періоду мати «чорний» монтаж з можливістю продовжувати роботу на відстані. Варто також відзначити, що режисер є головною людиною в творчому процесі.

PART 5: PUBLICATION OF THE RESULTS

The films made during the projects can be shown publically in the city where they were made, with all participants of production and "heroes" of the film involved, with a possibility of public discussion. If the created films have enough artisict value, they can be sent on film festivals proposed for shoving on local and state TV SHOWING.

Another unexpected result of the project is the possibility of further cooperation between the directors and teams. Our personal experience shown that Italian director and Ukrainian camera-man established a professional relashionships which continued after the official end of the project. As they filmed material enough for a series of short documetaries they went on working on finishing them, communicating online.

ЧАСТИНА 5: ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Фільми, зроблені під час реалізації проекту, можуть бути публічно показані в місті, де вони були створені, з усіма учасниками виробництва та "героями", присутніми під час показу, з можливістю публічного обговорення. Якщо створені фільми мають достатню художню цінність, їх можна відправити на кінофестивалі, запропонувати для демонстрації на місцевому та державному телебаченні.

Іншим несподіваним результатом проекту є можливість подальшої співпраці між режисерами та командами. Наш особистий досвід показав, що італійський режисер та український оператор встановили професійні зв'язки, які тривають після офіційного завершення проекту. Оскільки вони відзняли матеріал, якого було достатньо для серії короткометражних документальних фільмів, вони продовжують працювати над їх завершенням, спілкуючись за допомогою Інтернету.

PART 6: REFLECTIONS OF THE PARTICIPANTS

During the visit, the Italian director Vittioria Scagliusi held a journal with her personal experience on the project. The journal itself is an interesting case of self-reflections, which shows what difficulties and chalanges the director goes through, during the project. Here are some of the examples from this "diary":

Day 3

This country feels home and these peoples feel my people. Heart and mind opening conversations are in the air.

Day 4

I have met a very fascinating person and I had to depend on other person to express my interest. I felt limited until our eyes crossed and suddenly we were talking a silent language.

Day 10

First day to shoot with a crew, feeling so blessed to be here having this experience. First conflict with my cameraman. He wants me to tell him the details of my film when I don't even have a firm idea in my head! This is going to be interesting!

Day 14

This morning I got a bit mad because sometimes I have the feeling my team is patronising me! Then I breathed a few minutes in the sun and it downed on me: it's a way to show how much they care about me and to make me feel home!

Day 16

Being alone all day was a gate into creativity. Idea and story are taking shape. Slowly but surely the documentary is on its way.

Day 19

I wish I could let go off my believe about not being able to talk Ukrainian to communicate freely what I feel with these amazing people who are sharing with me part of their lives...

Day 21

I am experiencing deeper and deeper understanding with Kostya (camera man) as we keep sharing stories about ourselves. I feel thankful for this great human experience. Today I felt the energy running low during one of the interview because the music group we were interviewing was not open to talk about their story. In another moment I would have felt stress, but today I let that go trusting that the creative process knows what is best for us.

Day 22

After a few hours of editing the mood was really down because I could not see it coming together... I guess it will be part of the process, but it hurts when it comes.

Day 27

This morning I woke up with a clear vision of the idea and the story I wanted to tell. I felt full of energy and I haven't slept all night because I felt stressed and worried about how the film was coming together.

Day 29

I feel time is running out and sometimes I slip into a stressful state of mind and I lose my contact with the present moment! Not really helpful.

Day 30

Today I have shared the rough cut of Yulia's film with other people for the first time and I felt finally I managed to bring her story to life and to express what in her story really touched me. I felt a rush of emotions and a sheer joy inside.

Ukrainian director Andriy Litvinenko in his short report describes the experience he gained during the project as a complicated search for topic for the documentary film:

ANDRIY REPORT:

In Italy, the camera-man Nicola Barbuto became the main guide. He introduced me to local topical themes and heroes from the city of Amantea and surrounding areas. The first evening, he invited me to dinner with local youth, where I was introduced to immigrants from Africa. They told what they were doing here in Italy. This topic was relevant until the next day, when it was clear that the Resettlement Center did not want us to shoot its inhabitants. Nevertheless, I got acquainted with Fred from Africa, who helped me with editing software. He no longer lived in the Center for Resettlement, but he said he worked as a photographer in Nigeria.

Thus I began to work on the theme of the arrival of new things to Calabria. Operator Nicola introduced me to Mariana, whose cousin in the nearby city of Paola was taking part in the election of major as a candidate. Interestingly, he was a very famous Italian comedian. I went to film his first speech before people. But in the future this topic could not be developed, so I decided to stay on the theme of the traditions of religion and business. Near Easter, I decided to film a religious procession in this city, as well as in the neighboring city Nocerra Terra. From the traditional business we chose: a chocolate factory, a fisherman, and a farmer who hired Africans from the Center for Resettlement. But the Watenti tradition in the neighboring town of Nocerra Terra was actually the most powerful. All the streets of this small medieval village were filled with blood from the participants of the ritual, which takes place every year in this town since the 13th century. I filmed the main procession, while Nikola took an interview with one of the participants. I decided to stay on this concept because this topic was about how people, despite all the religious emotional fog, are eager to be happy and the ways in which they try to find hapiness.

After Watenti, I also did some shooting, but these directions did not develop. The only thing that was filmed regularly was video blogging "Cooking with Nicola Barbuto." From Giulio Vita, an Italian producer, I got a laptop and edited the film about how much people want to be alive.

ЧАСТИНА 6: РЕФЛЕКСІЇ УЧАСНИКІВ

Під час візиту італійська режисерка Вітторіа Скальюзі вела щоденник з власного досвіду роботи над проектом.

Сам щоденник - це цікавий приклад роздумів, який показує, які труднощі переживає режисер під час проекту. Ось деякі уривки з цього "щоденника":

День 3

В цій країні відчуваю себе як вдома, і цей народ нагадує мені мій народ. Розмови, що відкривають серце та розум, віють у повітрі.

День 4

Я зустріла дивовижну людину, але мені довелося залежати від перекладу іншої людини, щоб висловити свій інтерес. Я відчувала себе обмеженою, поки наші очі не зустрілися і раптом ми заговорили мовчазною мовою.

День 10

Перший день зйомок з командою, відчуваю себе дуже вдячною, що маю тут цей досвід.Перший конфлікт з моїм оператором. Він хоче, щоб я розповіла йому деталі мого бачення фільму, але у мене навіть немає твердої ідеї в голові! Це буде цікаво!

День 14

Сьогодні вранці я трохи засмутилась, тому що іноді у мене є почуття, що моя команда мене патронує! Тоді я подихала декілька хвилин на сонці і зрозуміла: це спосіб показати, наскільки вони піклуються про мене і хочуть, щоб я почувалася вдома!

День 16

День на самоті став воротами у креатив. Ідея та історія складаються. Повільно, але впевнено документальний фільм на шляху до створення.

День 19

Я б хотіла вміти говорити українською, щоб вільно ділитися тим, що я відчуваю з цими чудовими людьми, які діляться зі мною частиною свого життя.

ЩОДЕННИК

День 21

Я усвідомлюю все глибше та глибше порозуміння з Костею (оператор), оскільки ми продовжуємо розповідати про себе. Я відчуваю вдячність за цей великий людський досвід. Сьогодні я відчула втрату енергії під час одного з інтерв'ю, тому що музична група, з якою ми проводили інтерв'ю, не була відкритою для розмови про свою історію. В інший момент я відчула б стрес, але сьогодні я дозволяю довіритися творчому процесу, що усвідомлює, що для нас найкраще.

День 22

За кілька годин монтажу настрій дійсно впав, тому що я не бачу цільної картини... Я думала, що це буде частиною процесу, але це боляче, коли таке стається.

День 27

Сьогодні вранці я прокинулася з чітким баченням ідеї та історії, яку я хочу розказати. Я відчула себе повною енергії, хоча не спала цілу ніч, тому що я відчуваю напругу і турбуюся про те, яким виходить фільм.

День 29

Я відчуваю, що час вичерпується, і іноді я впираюсь в стресовий стан розуму, і я втрачаю свій контакт з теперішнім часом! Не дуже корисно. День 30

Сьогодні я вперше поділилася грубим монтжем фільму з іншими людьми, і я відчула нарешті, що я зуміла довести свою історію до життя і висловити те, що в історії справді торкнулося мене. Я відчула поштовх емоцій і простої радості всередині.

Український режисер Андрій Литвиненко у своєму короткому звіті описує досвід отриманий підчас проекту, як складний пошук теми для документальної стрічки:

ЗВІТ АНДРІЯ:

В Італії головним провідником став оператор Ніколла Барбютто. Загалом він мене знайомив з місцевими актуальними темами та героями з життя міста Амантеа та околиць. У перший вечір він запросив мене на вечерю до місцевої молоді, де мене познайомили з переселенцями з Африки. Вони розповіли, чим займаються тут в Італії. **Ця тема була актуальна до наступного дня. коли стало очевидно. що** Центр переселенців не хоче, щоб знімали його мешканців. Тим не менш я заприятелював з африканцем Фредом, якому допоміг трохи розібратись у монтажній програмі. Він вже не жив в Центрі переселенців, але за його словами працював фотографом у Нігерії. Потім я почав розкривати тему приходу нового у Калабрію. Оператор Нікола познайомив мене з Мар'яною, чий кузен у сусідньому місті Паола балотувався в мери. Цікавим було те. що він дуже відомий італійській комік. Я поїхав сам знімати його першу промову перед людьми. Але надалі цю тему розвинути не вдалось, тому я вирішив зупинитись на темі традицій релігії та бізнесу. Наближалась Пасха, я вирішив відзняти релігійну процесію у цьому місті, а також у сусідньому Носера Терра. З традиційних бізнесів ми обрали наступні: шоколадну фабрику, рибалку та фермера, у якого працюють африканці з Центру переселенців. Але реально найсільнішою стала традиція Ваттенті в сусідньому містечку Носера Терра. Всі вулиці цього невеликого середньовічного селища були залиті кров'ю учасників ритуалу, який проходить кожного року в цьому містечку з 13 сторіччя. Я знімав основну процесію, тоді як Нікола зняв інтерв'ю з одним із ваттенті. Я вирішив зупинитись на цій концепції, тому що в цьому матеріалі йдеться про те, як люди попри весь релігійно-емоційний туман прагнуть бути щасливими та можна побачити шляхи, ЯКИМИ ВОНИ ДО ЦЬОГО ЙДУТЬ. Після Ваттенті я теж робив зйомки, але ці лінії не розвивав, Єдине. що регулярно робив, вів відеоблог "Смачно з Ніколла Барбютто".

PART 7: DANGERS AND RECOMENDATIONS

The danger of project failure mainly depends on the human factor.

All preparations and planning can be easily diminished by inability of team members and the director to work together. This is the only real danger of the project. To prevent this problem we recommend establishing deep communication between all parties involved from the early stages of the project. Also all rights and responsibilities of all parties, common view on the projects goals and roles of everyone involved should be documentarily established at the beginning, so that if the problem appears, it could be solved according to the signed documents.

ЧАСТИНА 7: НЕБЕЗПЕКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Небезпека провалу проекту в основному залежить від людського фактору. Вся підготовка та планування можуть бути легко знівельовані через нездатність членів команди та режисера працювати разом. Це єдина реальна небезпека проекту. Щоб запобігти цій проблемі, ми рекомендуємо встановити глибокий зв'язок між усіма зацікавленими сторонами з ранніх етапів проекту. Крім того, всі права та обов'язки всіх сторін, загальне уявлення про цілі проекту та ролі кожного учасника повинні бути встановлені документально на початку, так що, якщо проблема виникає, її можна вирішити відповідно до підписаних документів.

Проект реалізвоно Перша Херсонська Кіношкола, Херсон.

e-mail: kinojamks@gmail.com Центр Нультурного розвитку "Тотем", Херсон. www.totem.ks.ua, e-mail: culture@i.ua

Project realized by
First Kherson Film School, Kherson.
e-mail: kinojamks@gmail.com
Centre of Cultural Development "Totem", Kherson.
www.totem.ks.ua, e-mail: culture@i.ua

Автор тексту: Устин Данчук. Дизайн: Володимир Рейнхарт. Written by Ustyn Danchuck. Designed by Vladimir Rainhearth.

Тандем Україна - це програма культурного співробітництва, реалізована в межах проекту «Діалог заради змін», що реалізується MitOst e.V. за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського культурного фонду.

Tandem Ukraine is a cultural collaboration programme realised within the scope of the project Dialogue for Change, operated by MitOst e.V. and supported by the German Federal Foreign Office as well as the European Cultural Foundation.

