

PRODUCENT - KREATYWNY¹

I. PODSTAWOWE ZADANIA

- 1.1. Producent kreatywny pełni kluczową funkcję w kształtowaniu wizji artystycznej filmu, współpracując ściśle z Reżyserem, Scenarzystą i Producentem wiodącym. Jego głównym zadaniem jest dbanie o spójność koncepcji kreatywnej na wszystkich etapach realizacji filmu – od developmentu, przez okres przygotowań i zdjęć, aż po finalizację projektu na etapie postprodukcji.
- 1.2. Producent kreatywny odpowiada za rozwój projektu filmowego, analizując potencjał scenariusza, opcjonalnie także czynnie uczestnicząc w jego modyfikacjach, dobierając twórców i odtwórców oraz nadzorując proces twórczy w kontekście zgodności z założeniami artystycznymi, produkcyjnymi i rynkowymi.
- 1.3. Producent kreatywny wspiera dobór obsady i kluczowych członków ekipy filmowej, dbając o zachowanie jednolitej estetyki oraz realizację filmu zgodnie z założeniami narracyjnymi i gatunkowymi oraz promocyjnymi. Z Reżyserem i Producentem wiodącym współdecyduje o obsadzie filmu.
- 1.4. Nadzoruje proces realizacji zdjęć oraz postprodukcję filmu, współpracując z Reżyserem, Montażystą obrazu i Operatorem dźwięku, a także z Kompozytorem i Supervisorem VFX oraz innymi twórcami, aby zapewnić zgodność efektu finalnego z wizją artystyczną projektu.
- 1.5. Wspiera strategię promocyjną i dystrybucyjną filmu, uczestnicząc w tworzeniu kreatywnych elementów kampanii marketingowych.

II. ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWE

- 2.1. Producent Kreatywny działa na zlecenie Producenta wiodącego, odpowiadając za realizację założeń artystycznych w zgodzie z wizją produkcji filmu.
- 2.2. Ściśle współpracuje z Reżyserem, Reżyserem obsady i Scenarzystą, wpływając na rozwój narracyjny, dobór estetyki i ostateczny kształt filmu. Jeśli taką kompetencję nadał mu Producent wiodący, ma prawo podejmować ostateczne decyzje w zakresie artystycznym, począwszy od kwestii scenariuszowych, poprzez obsadę, zatwierdzanie materiału zdjęciowego, a także prac postprodukcyjnych: montażu obrazu, montażu dźwięku, muzyki, efektów VFX i korekcji barwnej.
- 2.3. Współdziała z Producentem wykonawczym i Producentem liniowym w zakresie organizacji produkcji i dopasowania koncepcji artystycznej do założeń budżetu i harmonogramu zdjęć.
- 2.4. Może podejmować kluczowe decyzje dotyczące zmian w scenariuszu, stylistyki wizualnej, obsady i elementów artystycznych filmu, działając w porozumieniu z Reżyserem i Producentem wiodącym.

III. ZASTĘPSTWO

- 3.1. W przypadku nieobecności Producenta kreatywnego jego funkcję może przejąć Reżyser, Producent wiodący lub inna osoba wyznaczona przez Producenta wiodącego.
- 3.2. Producent kreatywny może delegować część swoich obowiązków na innych producentów, takich jak Producent wykonawczy lub Opiekun artystyczny (jeśli występuje w projekcie), lecz zachowuje kontrolę nad spójnością artystyczną filmu i bierze za nią odpowiedzialność.

¹Nazwa funkcji „Producent kreatywny” nawiązuje wprost do zakresu działania i jego artystycznego charakteru. Więcej w komentarzu w części V.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES CZYNNOŚCI PRODUCENTA KREATYWNEGO

4.1. Ogólne prawa i obowiązki Producenta kreatywnego

- 4.1.1. Producent kreatywny ma prawo i obowiązek uczestniczenia w kluczowych etapach realizacji filmu, zapewniając zgodność artystyczną projektu od etapu developmentu po etap postprodukcji, a w szczególnych wypadkach także na etapie dystrybucji.
- 4.1.2. Producent kreatywny posiada prawo do nadzorowania i opiniowania decyzji dotyczących scenariusza, obsady, zdjęć, montażu, estetyki wizualnej i dźwiękowej, dbając o artystyczną spójność produkcji.
- 4.1.3. Współpracuje z Reżyserem, Reżyserem obsady i Producentem wiodącym w zakresie castingu oraz wyboru kluczowych twórców ekipy filmowej.
- 4.1.4. Odpowiada za zgodność finalnej wersji filmu z zamierzeniami twórczymi oraz wymaganiami rynku filmowego, pozostającą w zgodzie z umowami zawartymi z podmiotami finansującymi produkcję i dystrybucję filmu.
- 4.1.5. Wspiera promocję filmu, uczestnicząc w opracowywaniu strategii dystrybucyjnej, festiwalowej i marketingowej.

4.2. Zakres czynności Producenta kreatywnego na etapie developmentu, w okresie developmentu scenariuszowego i produkcyjnego lub w tak zwanym wstępnym okresie przygotowawczym

- 4.2.1. Producent kreatywny wspiera i nadzoruje rozwój scenariusza, współpracując ze Scenarzystą, Producentem wiodącym oraz z Reżyserem i Producentem wykonawczym. Jeśli Producent wiodący przyzna mu taką kompetencję może mieć w tej kwestii zdanie decydujące.
- 4.2.2. Producent kreatywny bierze udział w pracach nad dokumentacją artystyczną, w tym przygotowaniem prezentacji projektu (tzw. *pitch deck*), a w tym: mood booka z moodboardami, storyboardów, prewizualizacji i koncepcji wizualnych, eksplikacji i sceny demo (opcjonalnie).
- 4.2.3. Współdecyduje i pomaga w doborze kluczowych twórców: Reżysera (jeśli nie został jeszcze wybrany), Scenografa, Operatora obrazu oraz Kostiumografa, Charakteryzatora, Operatora dźwięku, Montażysty obrazu, Supervisora VFX i Kompozytora.
- 4.2.4. Analizuje potencjał projektu na rynku filmowym, określa grupę celową i wspiera dobór strategii realizacji promocji oraz ścieżkę dystrybucji festiwalowej.
- 4.2.5. Uczestniczy czynnie w castingach, zdjęciach próbnych, a także wspólnie z Producentem wiodącym i Reżyserem współdecyduje o doborze obsady głównych ról w filmie. Jeśli Producent wiodący przyzna mu taką kompetencję może mieć w tej kwestii zdanie decydujące.

4.3. Zakres czynności Producenta kreatywnego w okresie przygotowawczym

- 4.3.1. Producent kreatywny współpracuje z Reżyserem i Scenarzystą nad produkcyjną wersją scenariusza oraz nad określeniem kluczowych elementów artystycznych, związanych z nowymi informacjami pojawiającymi się w wyniku dokumentacji scenograficznych, castingu, prób kostiumów i charakteryzacji.
- 4.3.2. Nadzoruje proces castingu pozostałych ról w filmie, uczestnicząc w wyborze Aktorów pod kątem spójności artystycznej projektu.
- 4.3.3. Bierze udział w opracowaniu koncepcji scenograficznej, kostiumowej oraz operatorskiej, współpracując w tym zakresie z kluczowymi członkami ekipy filmowej.
- 4.3.4. Bierze udział w próbach aktorskich, analizując interpretację ról przez Aktorów i jej wpływ na narrację filmu.

- 4.3.5. Akceptuje testy stylu plastycznego zdjęć, współpracując w tym zakresie z Reżyserem i Operatorem obrazu.

4.4. Zakres czynności Producenta kreatywnego w okresie zdjęciowym

- 4.4.1. Producent kreatywny czynnie uczestniczy w zdjęciach, współpracując z Reżyserem i Operatorem obrazu i/lub w analizie materiału dziennej produkcji, sugerując poprawki, dodatkowe ujęcia lub przekręcenie scen na nowo, jeśli zrealizowany materiał nie może zostać przez niego zaakceptowany. Współpracuje z Reżyserem, Scenarzystą i Producentem wykonawczym w zakresie weryfikacji jakości zdjęć pod kątem założeń artystycznych i produkcyjnych.
- 4.4.2. Nadzoruje realizację elementów kreatywnych filmu, w tym stylu wizualnego, zdjęć, scenografii, kostiumów, charakteryzacji i efektów specjalnych.
- 4.4.3. Bierze udział w procesie castingu ostatnich ról epizodycznych (jeśli to konieczne) oraz w ostatnich decyzjach o doborze lokalizacji zdjęć i lokacji pod obiekty zdjęciowe, dbając o spójność artystyczną projektu.
- 4.4.4. Wspiera doradczo i decyzyjnie poszczególne pionery i departamenty ekipy filmowej, pomagając w koordynacji aspektów scenograficznych i operatorskich.

4.5. Zakres czynności Producenta kreatywnego w okresie montażu i udźwiękowienia

- 4.5.1. Producent kreatywny uczestniczy w montażu obrazu filmu, przeglądając zaproponowane przez Reżysera i Montażystę obrazu wersje filmu, zapewniając ich zgodność z koncepcją artystyczną i współdecydując o przyjęciu montażu obrazu offline.
- 4.5.2. Współpracuje z Reżyserem i Kompozytorem nad kształtem muzyki do filmu, akceptując wspólnie z Reżyserem i Producentem wiodącym wersje demonstracyjne kompozycji i nagrania muzyki. Jeśli Producent wiodący przyzna mu taką kompetencję, może mieć w tej kwestii zdanie decydujące.
- 4.5.3. Nadzoruje proces opracowania wizualnych efektów specjalnych (VFX) i korekcji barwnej, dbając o ich zgodność ze stylistyką filmu.
- 4.5.4. Nadzoruje proces montażu dźwięku, przeglądając zaproponowane przez Reżysera i Operatora dźwięku (odpowiedzialnego za montaż dźwięku, udźwiękowienie i zgranie filmu) wersje dźwięku filmu, zapewniając ich zgodność z koncepcją artystyczną i współdecydując o przyjęciu montażu obrazu offline.
- 4.5.5. Bierze udział w kolaudacji finalnej wersji filmu oraz zgłasza i/lub zleca wprowadzanie ewentualnych poprawek natury artystycznej, jeśli takie decyzje zapadną podczas przeglądu filmu.

4.6. Zakres czynności Producenta kreatywnego w okresie prac końcowych

- 4.6.1. Producent kreatywny wspiera realizację kampanii promocyjnej i festiwalowej, współuczestnicząc w przygotowaniu materiałów marketingowych.
- 4.6.2. Producent kreatywny współtworzy strategię promocyjną filmu i nadzoruje przygotowanie projektów kreacji materiałów marketingowych.
- 4.6.3. Wspiera współpracę Producenta wiodącego i Producenta wykonawczego z Dystrybutorem w zakresie kreatywnych aspektów realizacji strategii dystrybucyjnej.

V. KOMENTARZ

Producent Kreatywny pełni kluczową rolę w zapewnieniu spójności artystycznej filmu. Współpracuje z Producentem wiodącym i Reżyserem obsady, a także z najważniejszymi twórcami filmu: Reżyserem, Scenarzystą, Operatorem obrazu, Montażystą, Supervisorem VFX i innymi twórcami z pionów i departamentów ekipy filmowej, koordynując ich artystyczne działania i nadzorując zgodność wizji artystycznej. Może brać także udział w procesie kreacji materiałów promocji. Jego działania są ściśle powiązane z zakresem działań Reżysera i Scenarzysty, a także Producenta wiodącego i opcjonalnie Dystrybutora. Producent kreatywny nie jest odpowiedzialny za finanse produkcji, lecz za jej wartość artystyczną i rynkową atrakcyjność.

Nazwa funkcji i jej rozumienie ukształtowane w Polsce jest hybrydą dwóch funkcji: Producenta – decydenta i Reżysera – kreatora. Funkcja wykształciła się na drodze zmian systemowych i przechodzenia z kinematografii reżyserskiej (kino autorskie) do kinematografii producenckiej (kino komercyjne, nastawione na biznes). Łączy w sobie interesy biznesowe i artystyczne, pozwalając Producentowi wiodącemu, który nie ma kompetencji artystycznych na utrzymanie równowagi między subiektywną wizją Reżysera, a mogącą z nią stać w kolizji potrzebą biznesową projektu. Producent kreatywny może też pełnić rolę zbliżoną do Opiekuna artystycznego w projektach debiutujących reżyserów. Często Producent kreatywny utożsamiany jest w produkcjach serialowych z producentem formatującym (showrunner). Często też bywa nim inny reżyser lub scenarzysta.

Kamil Przełęcki