

85

М 38

А. Машковцев
К. Огурчиков

ПРОДЮСИРОВАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ

Учебное пособие
для студентов
кинематографических
специальностей

ПРОДЮСЕРСТВО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Б.А. Машковцев, П.К. Огурчиков

Продюсирование анимационных фильмов

*Рекомендовано Учебно-методическим центром
«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Продюсерство»*

*Рекомендовано Научно-исследовательским институтом
образования и науки в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Продюсерство»*

Москва 2017

УДК 791.43.05.075(075.8)
ББК 85.377-89я73-1+65.498.53я73-1
М78

Рецензенты:

генеральный продюсер холдинга «Мастер-Фильм»,
секретарь Союза кинематографистов РФ,
председатель правления Ассоциации анимационного кино *А.П. Герасимов*
кандидат культурологии, доцент *М.В. Маслова*
(зав. кафедрой киноискусств Московского государственного института культуры)

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Дизайн обложки художника *И.А. Петропавловской*

Машковцев, Борис Александрович.

М78 Продюсирована анимационных фильмов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / Б.А. Машковцев, П.К. Огурчиков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 с. - (Серия «Продюсерство»),
И. Огурчиков, Павел Константинович.

ISBN 978-5-238-02953-5

Агентство СІР РГБ

Первое в России учебное пособие по продюсированию анимационных фильмов. Рассматриваются основные творческие, организационные и экономические проблемы продюсирования анимационной продукции. Раскрываются роль и особенности анимационного кино как объекта продюсерской деятельности; дается характеристика участников анимационного сектора рынка аудиовизуальной продукции. Описываются основные этапы жизненного цикла анимационного проекта.

Уделяется внимание проблемам выбора технологий создания анимационного фильма, управления производственно-экономическими ресурсами, организации работы творческо-производственного персонала, формирования производственного бюджета. Излагаются вопросы реализации анимационной продукции на различных каналах аудиовизуального рынка.

Для студентов, обучающихся по специальности «Продюсерство» и другим кинематографическим специальностям, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации продюсеров кино и ТВ, а также работников сфер культуры, искусства и мультимедиа.

ББК 85.377-89я73-1+65.498.53я73-1

ISBN 978-5-238-02953-5-

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2017

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

Оглавление

Предисловие	3
Глава 1. Анимация в мировом и российском кинопроцессе	5
1.1. Место анимационного кино на аудиовизуальном рынке	5
1.2. Авторская и коммерческая анимация	13
1.3. Художественная и прикладная анимация	16
Глава 2. Продюсер в анимационном кино	18
2.1. Структура отрасли	18
2.1.1. Продюсерские компании	18
2.1.2. Государственные органы	19
2.1.3. Инвесторы	21
2.1.4. Производственные базы	22
2.1.5. Система проката	22
2.1.6. Система образования	23
2.2. Функции продюсера	23
Глава 3. Формат анимационного проекта	25
3.1. Короткометражный фильм	26
3.2. Полнометражный фильм	27
3.3. Сериал	28
Глава 4. Жизненный цикл проекта	30
4.1. Разработка	31
4.2. Подготовительный период	32

4.3. Производственный период	33
4.4. Постпродакшен	33
4.5. Продвижение и прокат	34
Глава 5. Предмет анимации. Работа с идеей. Разработка творческого формата проекта	35
Глава 6. Маркетинг анимационного проекта	40
6.1. Роль маркетинга на стадиях жизненного цикла проекта	41
6.2. Определение и изучение целевой аудитории	43
6.3. Определение объема рынка анимационной продукции	44
6.4. Адаптация идеи к требованиям аудиовизуального рынка	45
Глава 7. Финансирование анимационного проекта	47
7.1. Источники и формы негосударственного финансирования	47
7.1.1. Самофинансирование	47
7.1.2. Сопродюсирование	48
7.1.3. Формы возвратного финансирования	48
7.1.4. Формы невозвратного финансирования	49
7.2. Формы государственной поддержки	50
Глава 8. Технологии производства анимационных фильмов	53
8.1. Виды технологий анимационного производства	53
8.2. Принцип технологической цепочки	54
8.3. Рисованная анимация	55
8.4. Перекладка	63
8.5. Кукольная анимация	65
8.6. Компьютерная трехмерная анимация. 3D CGI	68
8.7. Ротоскоп и захват движения	72
8.8. Смешение анимации и игрового кино	74
8.9. Альтернативные технологии	75
8.10. Работа с фонограммой	76

Глава 9. Стратегия продюсера	81
9.1. Одиночный проект	81
9.2. Стратегия последовательных проектов	83
9.3. Стратегия непрерывного производства	84
9.4. Создание собственной производственной базы	87
9.5. Сотрудничество со сторонней студией	88
9.6. Предоставление своих ресурсов стороннему продюсеру	91
Глава 10. Формирование производственного коллектива.	
Список творческой и производственной групп	93
10.1. Структура производственного коллектива	93
10.2. Система оплаты труда	96
10.3. Формирование иерархии сотрудников	99
Глава 11. Особенности планирования производства анимационного проекта	105
11.1. Факторы, влияющие на планирование анимационного производства	108
11.2. Календарный план проекта	110
11.3. Планирование персонала	116
Глава 12. Определение бюджета производства	121
12.1. Состав и структура сметы расходов анимационного проекта	121
12.2. Расчет себестоимости производства анимационного проекта	125
Глава 13. Контроль и оптимизация производства анимационного проекта	129
13.1. Трекинг производства	129
13.2. Оптимизация планов производства	130
13.2.1. Оптимизация технологии производства	131
13.2.2. Оптимизация условий труда коллектива	132
13.2.3. Нематериальное стимулирование	133

Глава 14. Рынки сбыта анимационной продукции	135
14.1. Кинопрокат	138
14.2. Телепоказ	140
14.3. Домашние носители	141
14.4. Цифровые продажи	142
Глава 15. Построение анимационного бренда	145
Контрольные вопросы и задания	150
Список литературы	153
Приложения	155
Приложение 1. Краткий словарь профессиональных терминов	155
Приложение 2. Описание профессий	171
Приложение 3. Статистика рынков анимационного контента	178
Приложение 4. Примерный список профессий, цехов, видов работ и услуг по анимационному проекту и виды оплаты работников	181
Приложение 5. Формы плановой документации	191
Приложение 6. Перечень расходов, связанных с производством национальных фильмов, принимаемых Министерством культуры РФ и Фондом кино	199
Приложение 7. Пример списка документов, подаваемых на отбор проектов в целях поддержки производства национальных полнометражных анимационных фильмов в Фонд кино	202
Приложение 8. Карта кинопроекта по форме Фонда кино	204
Приложение 9. Пример списка документов, подаваемых на отбор проектов в целях поддержки производства национальных короткометражных анимационных фильмов и сериалов в Министерство культуры РФ	206

Приложение 10. Заявка на получение государственной поддержки производства национального фильма по форме Министерства культуры РФ	208
Приложение 11. Список документов для получения удостоверения национального фильма по форме Министерства культуры РФ	210
Приложение 12. Заявление о выдаче удостоверения национального фильма по форме Министерства культуры РФ	211
Приложение 13. Список документов, необходимых для получения прокатного удостоверения по форме Министерства культуры РФ	212
Приложение 14. Пример формы финансового плана анимационного проекта	213
Приложение 15. Примеры календарного плана производства	215
Приложение 16. Пример иерархии сотрудников на анимационном проекте	217
Приложение 17. Пример производственной цепочки анимационного фильма в 3D CGI	218
Приложение 18. Рабочие материалы анимационного производства	219
Приложение 19. Кадры из фильмов	228