

УДК 791.43**Особенности продюсирования фильмов для детей и юношества****Алексеева Полина Александровна**

Кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры продюсирования кино и телевидения,
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Правды, 13;
e-mail: polichal@yandex.ru

Аннотация

В статье раскрываются отличительные особенности процесса продюсирования фильмов для детей и юношества. Рассматривая все этапы производства, автор делает вывод о том, что создание фильмов для данной аудитории требует особого подхода и специфических знаний с точки зрения продюсирования. Особое внимание уделяется поиску актуальной идеи, отвечающей современным требованиям и задачам, которые ставит перед ней общество, а также проработке этой идеи на этапе девелопмента. Автор анализирует специфику периодов предпродакшена, съемочного процесса и пост-продакшена, учитывая участие в производственных процессах несовершеннолетних актеров. Кроме того, рассматриваются уникальные аспекты системы сбыта и мерчендайзинга, которые играют ключевую роль в успехе фильмов для детей и юношества. Процесс производства фильмов для детей и юношества, требует особого подхода и специфических знаний с точки зрения продюсирования. Поиск актуальной идеи, отвечающей всем современным требованиям и задачам, которые ставит перед ней современное общество, проработка этой идеи на этапе девелопмента, специфика периодов предпродакшена, съемочного и пост-продакшена, с учетом участия в производственных процессах несовершеннолетних актеров, а также уникальная система сбыта и возможности дальнейшего мерчендайзинга в своей совокупности определяют специфические, приоритетные задачи, встающие перед продюсерами в процессе создания фильмов для детей и юношества, и, в тоже время определяют дальнейший коммерческий и зрительский успех будущего проекта.

Для цитирования в научных исследованиях

Алексеева П.А. Особенности продюсирования фильмов для детей и юношества // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 9А. С. 448-455.

Ключевые слова

Продюсирование, кинопроизводство, сфера кино и телевидения, фильмы для детей и юношества, девелопмент, предпродакшен, пост-продакшен, мерчендайзинг.

Введение

В настоящее время процесс продюсирования фильмов для детей и юношества имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой итогового продукта. Как и любое аудиовизуальное произведение, фильм для детей и юношества проходит все основные этапы кинопроизводства: девелопмент, пре-продакшн, продакшн, пост-продакшн, сбыт. Однако на каждом и представленных этапах, продюсер сталкивается с рядом отличительных особенностей.

Основное содержание

Девелопмент проекта фильма для детей и юношества начинается с поиска и отбора идей будущего аудиовизуального произведения. При этом перед продюсером встает ряд задач, связанных с организацией процесса доработки сценария. В тоже время при выборе конкретной идеи продюсер должен иметь представление о том, каким коммерческим потенциалом будет обладать проект. Важно отметить, что и особую сложность вызывает поиск самой идеи фильма для детей и юношества, так как она должна отвечать следующим критериям:

- иметь возрастные ограничения в диапазоне 0+; 6+; 12+;
- способствовать объединению всех членов семьи у экрана, тем самым организовывая совместный семейный досуг;
- учитывать потребности и интересы юного зрителя и членов его семьи;
- быть актуальной и включать в себя понятие сверхзадачи;
- вызывать ряд положительных эмоций;
- воспитывать в зрителе базовые ролевые модели поведения, принятые в современном обществе;
- образовывать юного зрителя в относительно простой форме восприятия;
- пропагандировать юным зрителям ряд идей, актуальных для современного общества;
- иметь экономический потенциал, способный обеспечить возвратность вложенных средств;
- персонажи фильма должны иметь коммерческий потенциал с точки зрения дальнейшего мерчендайзинга.

После того как идея фильма для детей и юношества прошла первичный отбор, она должна пройти ряд преобразований. В первую очередь идея формулируется в виде логлайна (одно – два предложения, кратко описывающие сюжет будущего фильма, и дающее первое представление о главном герое, антагонисте, мотивах поступков, конфликте).

Затем логлайн будущего фильма дорабатывается до синопсиса, на основе которого уже создается расширенный синопсис, поэпизодный план (тритмент), описание персонажей и, в конечном итоге, литературный сценарий.

На основе представленного литературного сценария продюсер фильма должен определить предельный уровень затрат, учитывая планируемые источники финансирования, а также затраты на сбыт и продвижение [Алексеева, Будилов, Данилов, 2017].

Дальнейшая работа над сценарием строится уже вокруг авторского задания, которое продюсер подготавливает для сценариста и включает в себя информацию по времени действия истории, объектам, количеству сцен и пр. учитывая финансовые возможности и потенциальный бюджет фильма.

Постановочный проект фильма для детей и юношества включает в себя стандартный набор

документов, начиная с графика съемок и календарно-постановочного плана и заканчивая сметой на производство и обоснованием постановочных решений [Вартанова, Аникина, Вырковский, 2013].

Особое внимание следует уделить процессу организации проб и подбора актеров на главные и второстепенные роли, так как зачастую главными героями в фильмах для детей и юношества выступают дети и подростки. В целом процесс утверждения актеров можно разделить на три основных этапа:

- типажный отбор, включает в себя просмотр актерских баз данных и первичный отбор по фото и анкетным данным;
- кастинг – выбор среди претендентов актера, который в наибольшей степени соответствует творческому замыслу;
- кинопробы – актеры на камеру разыгрывают предложенную сцену из будущего фильма.

При работе с детьми и подростками кастинг директор может также использовать в своей работе метод беседы. Так с каждым из претендентов на роль кастинг директор проводит в течение нескольких минут (точное время зависит от каждого конкретного ребенка, принимающего участие в кастинге) беседу, в результате которой делается вывод насколько ребенок готов принимать участие в съемках, его желание стать актером. Особое значение играет личность, энергия с которой ребёнок себя презентует, его харизматичность. Так же отсутствуют строгие возрастные ограничения при отборе юных актеров. Физическое развитие детей не всегда соответствует возрастной норме, что в свою очередь позволяет приглашать на роли детей и подростков без строгой привязки к их фактической дате рождения. Однако стоит отметить, что именно девочки зачастую выглядят старше своего возраста.

После того как был проведен первичный отбор в виде беседы, кастинг директор может предложить ребенку и его родителям провести самопробы (подготовиться, записать и отправить видео - зачастую это предлагается тем актерам, в ком заранее кастинг директор не уверен) или непосредственно видеопробы.

Те видеопробы, которые были сняты сразу после беседы отсматриваются режиссером и продюсерами, после чего проводится общее собрание творческой группы, на котором кастинг директор обращает внимание на особо талантливых детей. Затем с отобранными актерами организуется видеоконференция с ассистентом режиссера, либо непосредственно с режиссером постановщиком. По результатам видеоконференции кастинг директор приглашает отобранных актеров на финальные пробы на киностудии.

Период пре-продакшн включает в себя все мероприятия, связанные с непосредственной подготовкой съемочного процесса: утверждение и заключение договоров с актёрами; утверждение съемочной группы; подготовка декораций, реквизита, костюмов, грима; поиск, утверждение, согласование условий с владельцами локаций; получение разрешений на проведение съемок в различных органах власти; создание раскадровки сценария; календарно-постановочного плана; генеральной сметы и т.д. [Мирошник, Рязанов, Васнёва, 2016]

Особое внимание следует акцентировать на организации процесса заключения договоров с малолетними актерами, принимающими участие в съемках фильмов для детей и юношества, при этом необходимо учитывать положения статьи 63 «Возраст, с которого допускается заключение трудового договора» Трудового Кодекса Российской Федерации [Трудовой кодекс Российской Федерации, www...]. Таким образом, в Российском законодательстве не регламентирован минимальный возраст творческого работника, следовательно, актером в кинематографии может стать ребенок любого возраста. Что касается организации творческого труда

несовершеннолетних актеров, то является целесообразным соблюдать требования СанПиНа и иных нормативно-правовых актов, в отношении определении условий, в которых будет осуществляться съемочный процесс с участием несовершеннолетнего актера, продолжительности его рабочего дня, обеспечения бытовых условий, питания. Таким образом, соблюдение требований органов опеки и попечительства, а также нормативно-правовых актов позволят продюсеру обеспечить комфортные условия для работы несовершеннолетних актеров со всеми остальными членами творческой группы [Тарасенко, 2008].

Рассмотрим более подробно также процесс финансирования создания аудиовизуальных произведений для детей и юношества. В целом все источники финансирования кинопроизводства можно разделить на четыре группы: собственные, государственные, заемные, привлеченные.

Однако, 17 октября 2022 года президент России поручил закрепить на уровне законодательства нормы о полном государственном финансировании производства фильмов для детей и юношества [Путин, www...]. Кроме того, правительство при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» должно обеспечить регулярное производство в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, выделяя на это из федерального бюджета по 3,9 млрд рублей ежегодно, начиная с 2023 года.

В результате во исполнение указа президента России был подготовлен и принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В новом законопроекте было определено понятие фильма для детей и юношества - фильм, который предназначен для просмотра детьми в возрасте до восемнадцати лет, направлен на воспитание подрастающего поколения, создан на основе сценария и соответствует по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей; а также внесены изменения направленные на полное государственное финансирование производства и проката национальных фильмов для детей и юношества, являющихся художественными (игровыми) фильмами» [Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», www...]. Таким образом, возможность получения со стороны государства полной финансовой поддержки для создания фильмов для детей и юношества открывают новые возможности и перспективы развития данной отрасли кинематографии.

Таким образом период пре-продакшн полностью завершает все подготовительные мероприятия, необходимые для начала непосредственно съемочного периода. Именно качественная и слаженная работа всех участников творческой группы в подготовительном периоде обеспечивает соблюдения всех дальнейших сроков производства аудиовизуального произведения, а также минимизирует финансовые риски продюсерской компании.

Продакшн – представляет собой непосредственный съёмочный период. Главными документами для съемочной группы на данном этапе являются режиссерский сценарий и календарно-постановочный план. За соблюдением графика производства фильма отвечает исполнительный продюсер, так же в его функциональные обязанности входит администрирование на съёмочной площадке и соблюдение ранее утвержденной сметы.

Удорожание сметы производства фильмов для детей и юношества во многом обусловлено необходимостью присутствия на съёмочной площадке детских психологов, нянь-воспитателей,

соблюдения требований трудового законодательства. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, рабочий день несовершеннолетнего актера не может превышать 4 часов [Трудовой кодекс Российской Федерации, www...]. При этом сам процесс съемки требует от всех участников особого внимания к юным сотрудникам, которые в свою очередь не умеют в силу возраста контролировать свои эмоции, зачастую бывают недостаточно усидчивыми и гиперактивными. Что касается договоров, которые заключаются с детьми-актерами (а именно с их законными представителями), то они в обязательном порядке должны включать в себя такие пункты как условия труда и отдыха, режим и качество предоставляемого на съемочной площадке питания, организацию образовательного процесса, в том случае, если съёмочный период выпадает на время учебного года. В тоже время, в данном договоре прописывается, что законный представитель обязуется поддерживать стабильное эмоциональное состояние ребенка, его хорошее настроение.

В процессе съемок на площадке также присутствуют так называемые «детские переводчики», которые помогают съёмочной группе вызвать необходимые эмоции у ребенка, находящего в данный момент в кадре. Так, данный специалист может находиться непосредственно за камерой и своими действиями спровоцировать ребенка на различные эмоции: радость, грусть, задумчивость и т.п.

В том случае, когда в сценарии одним из действующих лиц является младенец, современные кинопроизводственные компании зачастую используют роботов-аниматроников, производством которых занимаются специализированные кукольные компании. Такие роботы максимально приближены по физическим характеристикам к живым детям. Их вес соответствует возрастным характеристикам, они могут осуществлять реалистичные движения руками и ногами, умеют моргать, а текстура их покрытия максимально приближена к коже настоящего младенца. Использование роботов-аниматроников значительно сокращает бюджет производства, так как он может «работать» на протяжении всей съёмочной смены и не требует дополнительных условий на съёмочной площадке.

Так же одним из эффективных продюсерских решений является приглашение для участия в главной роли актеров близнецов. Такой подход позволяет распределить рабочую нагрузку между двумя детьми-актерами, при этом увеличить количество отснятого материала за смены, тем самым ускорить темпы производства, не нарушая их прав.

После того как съёмочный процесс завершен начинается один из самых длинных этапов кинопроизводства – пост-продакшн, который включает в себя монтаж, отснятого материала, цветокоррекцию, озвучание и звуковое оформление, создание визуальных эффектов, а также титров и надписей.

Монтаж отснятого материала включает в себя совместную работу режиссера постановщика с режиссером монтажа, в процессе которой выбирается наилучший отснятый материал, который затем монтируется в единую целостную историю. После чего производится цветокоррекция, которая создает единое цветовое восприятие картинки будущего аудиовизуального произведения.

После того как весь видеоряд собран в единое целое начинается процесс озвучания, в результате которого все диалоговые сцены приобретают чистый звук. Затем начинается звуковое оформление фильма. Записываются и накладываются фоновые шумы на общую аудиодорожку, в это же время записывается музыкальное сопровождение, которое на равне с визуальной картинкой создает общее настроение фильма. Отдельно стоит отметить, что работы продюсера с композитором начинаются на этапе предпродакшена и продолжаются вплоть до

пост-продакшена. Продюсер вместе с режиссером постановщиком составляют творческое задание композитору, к которому обозначают настроение, тематику и прочие пожелания к музыкальным композициям в зависимости от главной идеи фильма.

Еще одним важным элементом являются визуальные эффекты, которые создаются при помощи компьютерной графики и позволяют добавить элементы экшена, сказочности и фантастичности действия. В том случае, если в истории предполагается наличие новорожденных детей, также их образы могут создаваться при помощи компьютерной графики (в том случае если во время съемок не использовались роботы-аниматроники).

И наконец создаются начальные и финальные титры и надписи, которые включают в себя разработку уникальных шрифтов в соответствии с общей концепцией аудиовизуального произведения.

Итогом этапа пост-продакш является полностью законченное аудиовизуальное произведение, готовое к дальнейшему сбыту.

Сбыт аудиовизуальных произведений для детей и юношества можно условно разделить на первичный и вторичный, также как и произведений иных жанров.

К первичному сбыту относится первичный фестивальный прокат, нацеленный на презентацию получившегося продукта на профессиональном рынке, получение премий и наград, а также дальнейшую перепродажу прав на показ на российских и зарубежных кинорынках. Затем картина поступает в кинотеатральный прокат, который может длиться в зависимости от успешности сборов в первый вуйкэнд от нескольких недель до нескольких месяцев.

После того, как завершения кинотеатрального проката права на показ приобретаются различными телеканалами, он-лайн кинотеатрами и сервисами видео по запросу.

Отдельно стоит остановить внимание на продаже прав на показ на зарубежные рынки. Во многом успех картины на международных рынках зависит от идеи, которую она в себе несет. Так как в данном случае речь идет о фильмах для детей и юношества, необходимо принимать во внимание тот факт, что в самих историях может использоваться национальный фольклор и колорит, герои характерные именно для культур народов России. Так главные отрицательными персонажами в исконно русских сказках, которые до сих пор широко используются в современных сценариях отечественных фильмов являются Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, в то время как главными героями выступают Иван Дурак или знаменитые Богатыри. В данном контексте нужно понимать, что картина с такими персонажами будет иметь колоссальный успех на отечественном рынке, но в ряд ли заинтересует зарубежного зрителя. Однако, в том случае, если главными героями фильма становятся обычные дети или подростки, у которых проблемы будут одинаковы вне зависимости от их расы или происхождения, а преодолеваемые трудности затрагивают универсальные темы родителей и детей, дружбы, первой любви, то тогда, конечно, можно говорить о международном потенциале картины и возможности ее дальнейшей перепродажи на зарубежные рынки сбыта кинопродукции.

Еще одним немаловажным каналом сбыта кинопродукции, который приносит доход кинокомпаниям еще в течение долгового времени после того, как картина прошла в широком прокате это мерчендайзинг, товары, выпущенные с использованием образов главных персонажей. Спектр таких товаров (а иногда и услуг колоссален) и может включать в себя выпуск мягких игрушек или кукол, различных атрибутов и аксессуаров, брендированной одежды, продуктов питания, печатных материалов (раскраски, наклейки, книжки, пазлы), компьютерные игры и пр.

Заключение

Таким образом, процесс производства фильмов для детей и юношества, требует особого подхода и специфических знаний с точки зрения продюсирования. Поиск актуальной идеи, отвечающей всем современным требованиям и задачам, которые ставит перед ней современное общество, проработка этой идеи на этапе девелопмента, специфика периодов предпродакшена, съемочного и пост-продакшена, с учетом участия в производственных процессах несовершеннолетних актеров, а также уникальная система сбыта и возможности дальнейшего мерчендайзинга в своей совокупности определяют специфические, приоритетные задачи, встающие перед продюсерами в процессе создания фильмов для детей и юношества, и, в тоже время определяют дальнейший коммерческий и зрительский успех будущего проекта.

Библиография

1. Алексеева П.А., Будилов В.М., Данилов П.В. ключевые особенности и направления продюсерской деятельности на этапе девелопмента проекта аудиовизуального произведения» петербургский экономический журнал №2 2017 С.146-154)
2. Вартанова Е. Л, Аникина М. Е, Вырковский А. В. и др. Телевидение для детей. Исследование особенностей производства, формирования и распространения программ. Мировой опыт», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Москва, 2013, 80 с.
3. Мирошник Т., Рязанов Ю. В., Васнёва Е. и др., Альманах «Детско-юношеское кино. Проблемы и перспективы», Москва, 2016, 232 с.
4. Трудовой Кодекс Российской Федерации Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.01.2024) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9627c87f117f9ccaaf55a73c9a614626c1e87ce0/
5. Тарасенко А.С. Имущественные и трудовые права несовершеннолетних граждан. - Москва: Научный центр профсоюз. 2008, стр. 34.
6. Кинобизнес сегодня [Электронный ресурс]. URL: <https://kinobusiness.com/>.
7. Поддержка кинотеатров в 2020 году // Фонд кино [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fondkino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2020-godu/> (дата обращения: 01.12.2023).
8. Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей <https://tass.ru/ekonomika/16072199> (дата обращения: 29.03.2024).
9. Федеральный закон от 26.02.2024 № 30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402260014> (дата обращения: 23.03.2024).

Features of Producing Films for Children and Youth

Polina A. Alekseeva

PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor, Department of Film and Television Producing,
Saint Petersburg State Institute of Film and Television,
191119, 13 Pravdy str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: policha1@yandex.ru

Abstract

The article reveals the distinctive features of the process of producing films for children and youth. Considering all stages of production, the author concludes that creating films for this audience

requires a special approach and specific knowledge from the point of view of producing. Particular attention is paid to finding a relevant idea that meets modern requirements and the tasks set by society, as well as developing this idea at the development stage. The author analyzes the specifics of the pre-production, filming, and post-production periods, taking into account the participation of underage actors in the production processes. In addition, the unique aspects of the distribution system and merchandising, which play a key role in the success of films for children and youth, are considered.

For citation

Alekseeva P.A. (2024) Osobennosti prodyusirovaniya filmov dlya detey i yunoshestva [Features of Producing Films for Children and Youth]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (9A), pp. 448-455.

Keywords

Producing, film production, film and television industry, films for children and youth, development, pre-production, post-production, merchandising.

References

1. Alexeeva P.A., Budilov V.M., Danilov P.V. (2017). Klyuchevye osobennosti i napravleniya prodyuserskoy deyatelnosti na etape developmenta proekta audiovizual'nogo proizvedeniya [Key features and directions of producer activity at the development stage of an audiovisual work]. *Peterburgskiy ekonomicheskiy zhurnal* [St. Petersburg Economic Journal], 2, pp. 146-154.
2. Vartanova E.L., Anikina M.E., Vyrkovskiy A.V., et al. (2013). *Televizhenie dlya detey. Issledovanie osobennostey proizvodstva, formirovaniya i rasprostraneniya programm. Mirovoy opyt* [Television for Children. A Study of the Features of Production, Formation, and Distribution of Programs. Global Experience]. Federal'noye agentstvo po pechati i massovym kommunikatsiyam, Moscow, 80 p.
3. Mirosnik T., Ryazanov Yu.V., Vasneva E., et al. (2016). Almanakh "Detsko-yunosheskoe kino. Problemy i perspektivy" [Almanac "Children's and Youth Cinema. Problems and Perspectives"]. Moscow, 232 p.
4. Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii, Stat'ya 63. Vozrast, s kotorogo dopuskayetsya zaklyucheniye trudovogo dogovora [Labor Code of the Russian Federation, Article 63. Age at which an employment contract may be concluded]. (2001). Retrieved from https://www.consultant.ru/document/consdocLAW_34683/9627c87f117f9ccaaf55a73c9a614626c1e87ce0/
5. Tarasenko A.S. (2008). *Imushchestvennye i trudovye prava nesovershennoletnikh grazhdan* [Property and Labor Rights of Minors]. Moscow: Nauchniy tsentr profsoyuz, p. 34.
6. Kinobiznes segodnya [Cinema Business Today]. Retrieved from <https://kinobusiness.com/>.
7. Podderzhka kinoteatrov v 2020 godu [Support for Cinemas in 2020]. (n.d.). Fond kino [Film Fund]. Retrieved from <https://www.fond-kino.ru/projects/podderzhka-kinoteatrov-v-2020-godu/> (accessed December 1, 2023).
8. Putin poruchil obespechit' polnoe gosfinansirovaniye filmov dlya detey [Putin instructed to ensure full state funding for children's films]. (n.d.). Retrieved from <https://tass.ru/ekonomika/16072199> (accessed March 29, 2024).
9. Federal'nyy zakon ot 26.02.2024 № 30-FZ "O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon 'O gosudarstvennoy podderzhke kinematografii Rossiyskoy Federatsii'" [Federal Law of February 26, 2024 No. 30-FZ "On Amendments to the Federal Law 'On State Support for Cinematography in the Russian Federation'"]. Retrieved from <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402260014> (accessed March 23, 2024).