

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ,
КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО
ІНСТИТУТ ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ
Кафедра продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва

Допустити до захисту
завідувач кафедри ПАМВ

_____ Людмила НОВІКОВА
(підпис)

«19» травня 2026 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»,
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ОРГАНІЗАЦІЯ КІНОТЕЛЕВИРОБНИЦТВА»,
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

АНАЛІТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ПРОДЮСЕРСЬКОГО ПРОЄКТУ

«Дорогий друг»

Виконавець: ШКОДА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ _____

Керівник: доцент, заслужений діяч мистецтв України

ТОМАШПОЛЬСЬКИЙ Дмитро Львович _____

КИЇВ 2026

АТОНАЦІЯ

Кваліфікаційна робота присвячена розробці продюсерського проєкту короткометражного анімаційного фільму «Дорогий друг». У роботі досліджуються особливості створення та продюсування авторського анімаційного фільму, формування виробничої структури проєкту, організація творчого процесу та підготовка пакета продюсерської документації.

Практична частина роботи містить продюсерську заявку, що включає логлайн, синопсис, тритмент, виробничий план, календарно-постановочний план, кошторис, фінансову модель та стратегію просування проєкту.

В аналітичному коментарі розглянуто художні, жанрові та драматургічні особливості фільму, специфіку роботи з темою пам'яті, дружби та дитячого сприйняття травматичних подій, а також особливості створення атмосферного візуального стилю в анімаційному творі.

Ключові слова: анімаційний фільм, продюсерський проєкт, короткометражний фільм, аудіовізуальне мистецтво, продюсерська заявка, авторська анімація.

ABSTRACT

The qualification work is devoted to the development of the producer's project for the short animated film «Dear Friend». The work explores the specifics of creating and producing an авторський animated film, the formation of the production structure of the project, the organization of the creative process, and the preparation of a complete package of producer documentation.

The practical part of the work includes a producer's package containing a logline, synopsis, treatment, production plan, shooting schedule, budget, financial model, and project promotion strategy.

The analytical commentary examines the artistic, genre, and dramaturgical features of the film, the specifics of working with the themes of memory, friendship, and children's perception of traumatic events, as well as the creation of an atmospheric visual style in an animated work.

Keywords: animated film, producer's project, short film, audiovisual art, producer's package, auteur animation.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ	
1.1. Особливості продюсування короткометражної анімації	7
1.2. Військова тематика в сучасній анімації	8
1.3. Фестивальне середовище авторської анімації	10
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТУ “Дорогий друг”	
2.1. Ідея та драматургічна основа проєкту	12
2.2. Формат, жанр та цільова аудиторія	13
2.3. Продюсерський задум та соціально-культурна цінність проєкту	13
2.4. Візуальна та звукова концепція	14
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ	
3.1. Планування виробничого процесу	16
3.2. Формування виробничої команди	17
3.3. Бюджетування та фінансова модель	19
3.4. Аналіз ризиків та способи їх мінімізації,	20
3.5. Правовий супровід анімаційного фільму	21
РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГ, ДИСТРИБУЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ	
4.1. PR-стратегія проєкту	23
4.2. Фестивальна дистрибуція	25
4.3. Потенціал міжнародного розповсюдження	26
4.4. Перспективи розвитку анімаційного фільму	27
ВИСНОВКИ	29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	32
ДОДАТКИ	

ВСТУП

Сучасна анімація є важливою складовою світового аудіовізуального мистецтва та одним із найефективніших засобів емоційного й художнього висловлювання. На відміну від багатьох інших форм екранного мистецтва, анімація дозволяє поєднувати реалістичне відображення подій із метафоричністю, символізмом та авторською стилізацією. Саме тому вона дедалі частіше використовується для осмислення складних історичних, соціальних та гуманістичних тем. Особливо актуальною у сучасному культурному середовищі є тема війни. Повномасштабна війна в Україні значно посилила суспільний інтерес до творів, що досліджують природу страху, втрати, людської витривалості та боротьби за життя. У цьому контексті короткометражна анімація стає не лише художнім інструментом, але й способом емоційного переосмислення воєнного досвіду.

Короткометражний анімаційний фільм “Дорогий друг” або ж “Cher Ami” базується на справжній історії поштового голуба, який під час

Першої світової війни доставив важливе повідомлення та врятував життя понад 190 американських солдатів. Незважаючи на важкі поранення, птах зміг завершити місію, ставши символом мужності, витривалості та надії.

Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні особливостей продюсування авторського короткометражного анімаційного фільму воєнної тематики, а також у вивченні сучасних моделей організації незалежного анімаційного виробництва. Анімаційний фільм “Дорогий друг” поєднує історичну основу, фестивальний потенціал та актуальний гуманістичний контекст, що робить його перспективним для сучасного аудіовізуального ринку.

Метою роботи є аналіз продюсерських рішень та виробничих процесів створення короткометражного анімаційного фільму.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1. дослідити особливості продюсування короткометражної анімації
2. проаналізувати сучасний стан авторської анімації
3. розглянути міжнародні та українські моделі анімаційного виробництва
4. обґрунтувати концепцію проєкту «Дорогий друг»
5. визначити виробничу модель мультфільму
6. проаналізувати фінансові та організаційні аспекти виробництва;
7. розробити маркетингову та фестивальну стратегію;
8. оцінити перспективи реалізації проєкту.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

1.1. Особливості продюсування короткометражної анімації

Короткометражна анімація є окремим напрямом аудіовізуального мистецтва, який поєднує художню виразність, технологічну складність та авторський підхід до створення екранного твору. У сучасному світовому кінематографі короткометражна анімація відіграє важливу роль як простір для творчих експериментів, пошуку нових форм візуального оповідання та розвитку молодих авторів.

Продюсування анімаційного проєкту суттєво відрізняється від організації виробництва ігрового кіно. Насамперед це пов'язано зі специфікою “пайплайн” виробництва, де значна частина роботи виконується у цифровому середовищі та потребує тривалого процесу підготовки. У короткометражних анімаційних фільмах особливе значення має етап “пре-продакшену” оскільки саме на цьому етапі формується візуальна концепція, визначається стиль анімації та розробляється структура виробництва.

До основних етапів виробництва короткометражного анімаційного фільму належать:

- розробка сценарію;
- сторіборд;
- створення аніматіку;
- дизайн персонажів;
- дизайн середовища;
- лейаут/компонування;
- анімація;
- композитинг;
- звуковий дизайн;
- пост-продакшен.

У незалежній анімації продюсер виконує не лише організаційні функції, але й бере участь у формуванні загальної виробничої стратегії мультфільму. Він повинен координувати творчі та технічні процеси, контролювати графік виробництва, оптимізувати бюджет та забезпечувати комунікацію між усіма учасниками команди.

Особливістю авторської короткометражної анімації є також її орієнтація на фестивальний ринок. На відміну від комерційної серіальної анімації, короткометражні проєкти здебільшого створюються як фестивальні роботи з акцентом на художню цінність, авторський стиль та емоційну виразність.

Через обмежені бюджети незалежні анімаційні проєкти зазвичай реалізуються невеликими командами. Це вимагає від продюсера ефективного планування ресурсів, чіткої організації pipeline та адаптації творчих рішень до реальних виробничих можливостей.

Важливою складовою сучасного анімаційного виробництва є “цифровий пайплайн”. Використання цифрових інструментів дозволяє оптимізувати виробничі процеси, забезпечити дистанційну співпрацю та скоротити витрати на реалізацію проєкту. Водночас цифрове виробництво потребує належної організації зберігання матеріалів, backup-системи та технічного контролю за всіма етапами роботи.

Таким чином, продюсування короткометражної анімації є комплексним процесом, що поєднує творче управління, технічне планування та стратегічне мислення.

1.2. Військова тематика в сучасній анімації

Військова тематика посідає важливе місце у світовому кінематографі та поступово займає дедалі вагомішу позицію в анімаційному мистецтві. На відміну від ігрового кіно, анімація дозволяє

передавати психологічний стан персонажів через символічні образи, метафоричний простір та художню стилізацію.

Одним із найвідоміших прикладів воєнної анімації є фільм «Могила світлячків» режисера Ісао Такахати. У цьому творі війна показана не як масштабне історичне явище, а як особиста трагедія дітей, які намагаються вижити у зруйнованому світі. Подібний підхід характерний для багатьох сучасних анімаційних фільмів, де основна увага приділяється емоційному переживанню війни.

У сучасній авторській анімації війна часто зображується через суб'єктивне сприйняття героя. Для цього використовуються:

1. контраст кольору
2. деформація простору
3. експресивна анімація
4. звуковий дизайн
5. символічні візуальні образи

Особливу актуальність тема війни має в українському культурному просторі. Після початку повномасштабної війни значна кількість українських аудіовізуальних проєктів звертається до тем пам'яті, травми, стійкості та гуманізму. Анімація у цьому контексті стає засобом художнього осмислення сучасної реальності.

Проєкт «Дорогий друг» також використовує тематику війни як основу для емоційного та гуманістичного висловлювання. Попри історичну основу, фільм має виразні паралелі із сучасністю. Центральною

10

темою проєкту є не військовий конфлікт як видовищне явище, а психологічний досвід страху, боротьби та надії.

Використання тварини як головного героя є важливим драматургічним та продюсерським рішенням. Такий підхід дозволяє зробити історію більш універсальною та зрозумілою для міжнародної

аудиторії. Голуб у фільмі виступає не лише історичним персонажем, але й символом стійкості, жертвності та прагнення до життя.

Завдяки анімаційній формі проєкт отримує можливість поєднати реалістичну атмосферу війни з емоційною образністю та авторською візуальною стилізацією.

1.3. Фестивальне середовище авторської анімації

Фестивалі є основною платформою для просування короткометражної авторської анімації. Саме фестивальне середовище забезпечує можливість міжнародного показу проєктів, формування професійних контактів та подальшої дистрибуції. Одним із найважливіших міжнародних фестивалів анімації є Annecy International Animation Film Festival, який вважається головною світовою подією у сфері анімаційного мистецтва. Значний вплив також мають Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Animafest Zagreb, Ottawa International Animation Festival та інші.

Для сучасної фестивальної анімації характерними є:

- емоційна виразність;
- оригінальний візуальний стиль;
- універсальна драматургія;
- мінімальна залежність від діалогів;
- актуальність тематики.

Короткометражний анімаційний фільм “Дорогий друг” потенційно відповідає цим характеристикам завдяки поєднанню історичної основи, гуманістичної тематики та виразної візуальної концепції.

Важливим фактором фестивального потенціалу проєкту є мінімальна кількість діалогів. Основна частина історії розповідається через візуальну мову, анімацію руху та sound design. Це робить мультфільм

зрозумілим для міжнародної аудиторії незалежно від мовного чи культурного контексту.

Фестивальна стратегія для короткометражного анімаційного фільму є важливою частиною продюсерського планування. Саме тому під час розробки мультфільму необхідно враховувати вимоги міжнародного фестивального ринку, тривалість фільму, художню цілісність та потенціал міжнародного сприйняття.

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТУ «Дорогий друг»

2.1. Ідея та драматургічна основа проєкту

Короткометражний анімаційний фільм “Дорогий друг” заснований на реальних історичних подіях, що відбулися під час Першої світової війни. В основі сюжету лежить історія поштового голуба Шер Амі, який у 1918 році доставив важливе повідомлення та врятував життя понад 190 американських солдатів, попри важкі поранення.

Логлайн проєкту: «Під час Першої світової війни поранений поштовий голуб Шер Амі стає єдиною надією оточеного загону солдатів і, долаючи страх, біль та смертельну небезпеку, вирушає у відчайдушний політ, від якого залежить життя сотень людей.

Драматургічна структура мультфільму базується на класичній моделі подорожі героя. Центральний персонаж проходить через фізичні та психологічні випробування, поступово долаючи страх і внутрішню слабкість. Особливістю драматургії є майже повна відсутність традиційних діалогів. Основне емоційне навантаження покладається на:

1. анімацію руху;
2. візуальне оповідання;
3. звуковий дизайн;
4. монтажний ритм;
5. атмосферу кадру.

Проєкт поєднує реалістичну воєнну атмосферу із символічними та сновидними образами. Спогади та сни героя контрастують із жорстокою реальністю війни, створюючи емоційну структуру фільму.

Однією з ключових тем проєкту є надія. Попри постійний страх, поранення та руйнування навколишнього світу, головний герой продовжує рух уперед. Саме ця тема формує основний гуманістичний зміст фільму.

2.2. Формат, жанр та цільова аудиторія

Проект «Дорогий» розробляється як короткометражний авторський анімаційний фільм тривалістю приблизно 10–15 хвилин.

Основним жанром проекту є воєнна драма з елементами історичної та психологічної анімації. Вибір короткометражного формату є продюсерськи обґрунтованим рішенням. Саме short animation сьогодні є найбільш поширеним форматом незалежної фестивальної анімації. Короткий метр дозволяє:

1. оптимізувати виробничі витрати;
2. сконцентрувати увагу на емоційній драматургії;
3. збільшити фестивальний потенціал проекту.

Цільовою аудиторією фільму є:

1. молодь та дорослі глядачі віком 16+;
2. аудиторія авторської анімації;
3. глядачі фестивального кіно;
4. міжнародна аудиторія, зацікавлена в історичних та гуманістичних темах.

Проект також орієнтується на професійне фестивальне середовище, де важливими є оригінальність візуального стилю, емоційна виразність та актуальність тематики.

2.3. Продюсерський задум та соціально-культурна цінність проекту

Продюсерський задум анімаційного фільму полягає у створенні емоційно сильного короткометражного анімаційного фільму, здатного поєднати історичну достовірність із сучасною художньою мовою.

Мультфільм “Дорогий друг” розглядає війну не як видовищне явище, а як простір страху, болю та боротьби за життя. Центральна увага зосереджується на внутрішньому переживанні героя, а не на масштабності бойових дій.

Використання тварини як головного героя має важливе продюсерське значення. Такий підхід дозволяє:

1. універсалізувати історію;
2. посилити емоційну емпатію;
3. мінімізувати мовний бар'єр;
4. зробити проєкт зрозумілим для міжнародної аудиторії.

Соціально-культурна цінність проєкту полягає у гуманістичному переосмисленні теми війни. Фільм акцентує увагу на важливості життя, мужності та самопожертви навіть у найжорстокіших обставинах.

Окрему актуальність проєкту надає сучасний український контекст. Історія Шер Амі перегукується з сучасними подіями, де тварини також допомагають людям у воєнних умовах.

2.4. Візуальна та звукова концепція

Візуальна концепція проєкту базується на контрасті між спокоєм природи та руйнівною атмосферою війни. Основним художнім прийомом є поєднання реалістичних елементів із авторською стилізацією.

1. У сценах спогадів та снів використовуватимуться:

- теплі кольори;
- м'яке освітлення;
- плавна анімація;
- повільний ритм монтажу.

2. Сцени війни, навпаки, будуть побудовані на:

- приглушеній кольоровій палітрі;
- димі та попелі;
- різких рухах камери;
- напруженому звуковому дизайну.

Особливе значення у проєкті має звук. Через мінімальну кількість діалогів звуковий дизайн виконує функцію емоційного оповідання. Свист куль, вибухи, шум вітру та тиша стають частиною драматургії.

Візуальна мова фільму орієнтується на міжнародну фестивальну анімацію, де важливими є атмосфера, емоційність та художня цілісність проєкту.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3.1. Планування виробничого процесу

Організація виробництва короткометражного анімаційного фільму є складним багаторівневим процесом, що потребує чіткого планування, координації команди та контролю за всіма етапами пайплайну. Для незалежної короткометражної анімації особливо важливими є оптимізація ресурсів, ефективний розподіл часу та адаптація творчих рішень до реальних виробничих можливостей.

Виробництво проєкту “Дорогий друг” передбачає кілька основних етапів:

1. пре-продакшн
2. продакшн
3. пост-продакшн

На етапі пре-продакшену здійснюється фінальне доопрацювання сценарію, створення сторіборду, аніматіка, дизайну персонажів та середовища, а також формування загальної візуальної концепції проєкту.

Сторіборд - це один із ключових інструментів організації анімаційного виробництва. Саме на цьому етапі визначаються композиція кадру, ритм монтажу, драматургічна структура сцен та логіка візуального оповідання.

Після створення сторіборду формується аніматік - чорновий монтаж майбутнього фільму з приблизним таймінгом сцен, базовим звуком та попередньою структурою монтажу. Використання *animatic* дозволяє виявити проблеми ритму або драматургії ще до початку основної анімації.

Етап продакшену включає:

1. лейаут сцен
2. анімацію персона

3. створення фонів
4. композитинг
5. візуальні ефекти

Особливу увагу у мультфільмі приділено атмосфері та емоційності анімації. Значна частина виробничого часу буде спрямована на роботу з рухом персонажа, деталізацією середовища та взаємодією світла з простором кадру.

Пост-продакшн включає:

1. монтаж;
2. звуковий дизайн
3. музичне оформлення
4. кольорокорекцію
5. фінальний рендер
6. експорт фільму для фестивальної дистрибуції.

Через високу складність анімаційного pipeline важливим продюсерським завданням є створення виробничого графіку. Графік виробництва дозволяє контролювати дедлайни, рівномірно розподіляти навантаження між учасниками команди та уникати перевантаження окремих етапів виробництва.

Для проекту Дорогий друг також передбачається використання цифрового пайплайну, що дозволяє забезпечити ефективне зберігання матеріалів, дистанційну співпрацю та регулярне резервне копіювання проекту.

3.2. Формування виробничої команди

Одним із ключових елементів продюсерської діяльності є формування ефективної виробничої команди. Для незалежної короткометражної анімації характерна компактна структура виробництва, у межах якої окремі учасники можуть поєднувати кілька функцій одночасно.

Команда анімаційного фільму “Дорогий друг” формується відповідно до потреб пайплайну короткометражних фільмів та включає:

1. режисера;
2. продюсера;
3. художника по сторіборду
4. аніматорів
5. фоновиків
6. композитора
7. звукорежисера
8. композитора;
9. монтажера.

Режисер відповідає за художню цілісність проєкту, драматургію та візуальну концепцію фільму.

Продюсер здійснює організацію виробництва, контролює виробничий процес, бюджет, координацію команди та загальну реалізацію проєкту.

Аніматор є одним із ключових учасників виробничого процесу, оскільки саме анімація руху формує емоційне сприйняття персонажа. У проєкті “Дорогий друг” анімація повинна передавати психологічний стан героя навіть за мінімальної кількості діалогів.

Фоновики відповідають за створення середовища та атмосферу простору кадру. У фільмі важливу роль відіграє контраст між природою та зруйнованим воєнним середовищем, тому візуальна робота з фоном є частиною драматургії.

Композитор займається написанням саундтреку для мультфільму, щоб ще більше передати емоційність в проєкті. Також через відсутність діалогів, саме музика разом із звуком буде створювати напругу та ритм.

Щодо звукового дизайну, то все працює так само, він допомагає зробити сцену більш і допомагає ритму.

Невелика команда є продюсерськи обґрунтованим рішенням для незалежної анімації, оскільки дозволяє:

- оптимізувати виробничі витрати;
- забезпечити гнучкість пайплайну;
- зберегти авторську цілісність проєкту.

3.3. Бюджетування та фінансова модель

Бюджетування є важливою частиною продюсерського планування, оскільки дозволяє визначити обсяг необхідних ресурсів та забезпечити реалістичність виробничого процесу.

Оскільки проєкт “Дорогий друг” є незалежним короткометражним анімаційним фільмом, його фінансова модель базується на оптимізації витрат та використанні доступних digital pipeline-рішень.

До основних статей витрат належать:

1. програмне забезпечення;
2. технічне забезпечення;
3. виробництво анімації;
4. звуковий дизайн
5. музичне оформлення;
6. пост-продакшн
7. рендер;
8. фестивальна дистрибуція;
9. промоційні матеріали.

Особливість продакшну короткометражних анімаційних фільмів є висока залежність від часу виробництва. Навіть короткометражний фільм потребує значних витрат часу на створення анімації, композитингу та процес рендеру.

Для оптимізації бюджету у проєкті передбачається:

1. обмежена кількість персонажів;
2. використання стилізованої візуальної мови;
3. невелика тривалість фільму;
4. компактна виробнича команда.

Фінансування проєкту може здійснюватися за рахунок:

1. власних коштів авторів
2. технічної бази навчального закладу
3. грантових програм
4. партнерської підтримки

Важливим продюсерським рішенням є також оптимізація складності сцен. У незалежній анімації надмірна деталізація може суттєво збільшити виробничі витрати та строки реалізації, тому візуальна концепція повинна відповідати реальним технічним можливостям команди.

3.4. Аналіз ризиків та способи їх мінімізації

Анімаційне виробництво пов'язане з великою кількістю технічних, організаційних та творчих ризиків. Для незалежного короткометражного

анімаційного проєкту своєчасне виявлення потенційних проблем є важливою складовою продюсерського менеджменту.

Одним із головних ризиків є перевищення виробничих термінів. Через складність пайплайну окремі етапи анімації можуть займати більше часу, ніж передбачалося під час початкового планування.

Для мінімізації цього ризику необхідно:

- створити детальний графік виробництва
- встановити внутрішні дедлайни
- здійснювати регулярний контроль виконання роботи.

Іншим важливим ризиком є технічні проблеми:

- пошкодження файлів;
- помилки в рендері
- перевантаження програмного забезпечення;
- втрата матеріалів.

Для запобігання подібним ситуаціям у проєкті передбачається регулярне резервне копіювання матеріалів та використання систематизованого цифрового пайплайну

Серед творчих ризиків можна виділити:

- втрату стилістичної цілісності;
- перевантаження сцен деталями;
- порушення ритму фільму.

Саме тому важливу роль відіграє постійна комунікація між режисером, продюсером та учасниками команди.

Окремим ризиком є емоційна складність військової тематики. Під час роботи над проєктом важливо зберігати баланс між художньою виразністю та етичністю зображення війни.

Таким чином, ризик-менеджмент у виробництва мультфільму є невід’ємною частиною продюсерської діяльності та дозволяє забезпечити стабільність виробничого процесу.

3.5. Правовий супровід проєкту

Правовий супровід є важливою складовою організації аудіовізуального виробництва. Навіть незалежний короткометражний проєкт потребує дотримання норм авторського права та юридичного оформлення виробничих процесів.

У межах реалізації проєкту “Дорогий друг” передбачається:

1. оформлення авторських прав на сценарій;
2. визначення прав на візуальні матеріали;
3. укладання договорів із учасниками команди;
4. використання ліцензійної музики та звукових матеріалів.

Особливу увагу необхідно приділити використанню музики. У разі застосування сторонніх композицій або звукових ефектів необхідно забезпечити відповідні ліцензії або отримати дозвіл на використання матеріалів.

Оскільки проєкт базується на історичних подіях, важливим є також дотримання етичних принципів інтерпретації реальної історії.

Для фестивальної дистрибуції фільму необхідним є підтвердження прав на всі елементи проєкту, включно з:

1. музикою
2. звуковим дизайном
3. графічними елементами
4. анімацією

РОЗДІЛ 4 . МАРКЕТИНГ, ДИСТРИБУЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

4.1. PR-стратегія проєкту

У сучасній аудіовізуальній індустрії маркетинг та PR є важливими складовими успішної реалізації анімаційного фільму. Навіть короткометражний авторський мультфільм потребує чіткої стратегії просування, яка дозволяє сформувати аудиторію, привернути увагу фестивального середовища та забезпечити подальшу дистрибуцію. Для незалежного анімаційного кіно інформаційна присутність проєкту є особливо важливою, оскільки саме вона формує перше враження про мультфільм ще до його офіційного релізу.

PR-стратегія мультфільму «Дорогий друг» орієнтується насамперед на фестивальне та професійне середовище авторської анімації. Основною метою просування є створення впізнаваного візуального образу анімаційного фільму, формування емоційного зв'язку з аудиторією та підкреслення гуманістичної тематики анімаційного фільму.

До основних елементів PR-кампанії належать:

1. тизер мультфільму
2. постери анімаційного фільму
3. промоційні ілюстрації
4. публікація матеріалів виробництва
5. ведення соціальних мереж проєкту
6. фестивальні прес-матеріали
7. презентація анімаційного фільму у професійному середовищі

Особливу роль у просуванні короткометражного мультфільму відіграє візуальна складова. Саме тому для проєкту важливим є створення цілісного візуального стилю не лише у самому анімаційному фільмі, але й у всіх рекламних та презентаційних матеріалах. Постери, концепт-арти та тизери повинні підтримувати атмосферу мультфільму та формувати впізнавану художню стилістику проєкту.

Соціальні мережі використовуються як інструмент комунікації з аудиторією та професійною спільнотою. Публікація концепт-артів, фрагментів розкадровки, процесу створення анімації та матеріалів про виробництво мультфільму дозволяє підтримувати інтерес до мультфільму ще на етапі його розробки. Окрім цього, демонстрація робочого процесу допомагає сформувати навколо анімаційного фільму окрему аудиторію, зацікавлену в авторській анімації та незалежному кіновиробництві.

Важливою частиною PR-стратегії є також підготовка фестивального пакета матеріалів, до якого входять:

1. синопсис;
 2. логлайн;
 3. кадри з мультфільму
 4. постер
 5. інформація про авторів
 6. режисерська та продюсерська заяви
- технічна інформація про анімаційний фільм.

Наявність якісно оформлених матеріалів значно підвищує професійне сприйняття мультфільму у фестивальному середовищі та полегшує комунікацію з організаторами фестивалів, журналістами й потенційними партнерами.

Окрему увагу в межах просування проєкту необхідно приділити емоційній складовій історії. Анімаційний фільм “Дорогий друг” базується на реальних подіях та порушує теми війни, страху, надії та самопожертви. Саме ці елементи можуть стати основою для формування емоційної комунікації з аудиторією та фестивальними програмерами.

Важливим продюсерським рішенням є також орієнтація на міжнародну аудиторію. Через мінімальне використання діалогів мультфільм має високий потенціал міжнародного сприйняття, тому PR-кампанія повинна враховувати універсальність візуальної мови та зрозумілість основного емоційного конфлікту для глядачів різних країн.

“Дорогий друг” має потенціал для міжнародного емоційного сприйняття завдяки поєднанню:

- історичної основи
- гуманістичної тематики
- військового контексту
- авторської візуальної мови
- емоційної атмосфери мультфільму

Таким чином, PR-стратегія проєкту спрямована не лише на фестивальне просування анімаційного фільму, але й на формування його цілісного художнього образу у професійному та культурному середовищі.

4.2. Фестивальна дистрибуція

Фестивальна дистрибуція є одним із головних напрямів реалізації короткометражного анімаційного фільму. Саме фестивалі створюють основний простір для демонстрації авторської анімації, професійної комунікації та міжнародного просування анімаційних фільмів.

Для проєкту “Дорогий друг” фестивальна стратегія формується з урахуванням специфіки сучасного фестивального середовища.

Потенційними платформами для фестивального показу можуть бути:

1. Annecy International Animation Film Festival;
2. Clermont-Ferrand International Short Film Festival;
3. Animafest Zagreb;
4. Ottawa International Animation Festival;
5. Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival
6. Та інші студетські та незалежні кінофестивалі анімації

Вибір фестивальної моделі є продюсерськи обґрунтованим рішенням, оскільки короткометражна анімація рідко має широке

комерційне прокатне розповсюдження. Основною формою реалізації короткометражної анімації сьогодні є саме фестивальна дистрибуція.

Важливим фактором міжнародного потенціалу мультфільму є мінімальна кількість діалогів. Основне емоційне навантаження передається через анімацію, атмосферу, звук та візуальне оповідання. Це дозволяє зробити фільм зрозумілим для глядачів різних культурних середовищ.

Фестивальна дистрибуція також передбачає:

1. створення прескиту
2. оформлення фестивального пакета матеріалів
3. підготовку субтитрів;
4. адаптацію технічних форматів для різних платформ.

У межах продюсерської стратегії важливим є поступове просування проєкту: від студентських та локальних фестивалів до міжнародних професійних платформ.

4.3. Потенціал міжнародного розповсюдження

Сучасний ринок авторської анімації значною мірою орієнтований на міжнародне середовище. Короткометражні анімаційні фільми сьогодні активно поширюються через фестивалі, онлайн-платформи та професійні медіа.

Мультфільм “Дорогий друг” має потенціал міжнародного розповсюдження завдяки кільком важливим факторам. По-перше, фільм базується на реальній історії, яка вже має міжнародне історичне значення. Історія Шер Амі відома у світовому військовому контексті, що підвищує зацікавленість аудиторії. По-друге, проєкт використовує універсальні гуманістичні теми:

1. страх
2. надія
3. виживання
4. жертвовність

5. прагнення до життя

По-третє, мінімальна залежність від діалогів дозволяє ефективно адаптувати фільм для міжнародного показу. Окреме значення має візуальна стилізація проєкту. Для міжнародної фестивальної анімації важливою є не лише сюжетна складова, але й художня цілісність та атмосфера.

Після завершення фестивального циклу проєкт потенційно може бути представлений на:

- Vimeo
- Youtube
- онлайн-платформах короткометражного кіно
- професійних анімаційних ресурсах
- тематичних показах та освітніх подіях

Таким чином, “Дорогий друг” має перспективи як фестивального, так і подальшого онлайн-розповсюдження.

4.4. Перспективи розвитку проєкту

Мультфільм має потенціал для подальшого творчого та професійного розвитку.

Робота над проєктом дозволяє сформувати практичний досвід у сфері:

1. виробництва короткометражної анімації
2. продюсерського менеджменту;
3. організації виробничого процесу
4. фестивальної дистрибуції.

Окрім завершення самого фільму, проєкт може стати основою для:

1. розвитку нових анімаційних робіт;
2. участі у міжнародних освітніх програмах;
3. формування професійного портфоліо;
4. подальшої співпраці з фестивальним середовищем.

Важливим аспектом є також розвиток авторського стилю та власної продюсерської практики. Робота над незалежним анімаційним проєктом дозволяє поєднати творче бачення з практичними навичками організації аудіовізуального виробництва.

Проект “Дорогий друг” демонструє можливість створення емоційно сильного short animation фільму навіть в умовах обмежених ресурсів за умови чіткої продюсерської організації та ефективного планування.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було досліджено особливості продюсування короткометражного анімаційного фільму та проаналізовано сучасні підходи до організації незалежного анімаційного виробництва. У роботі розглянуто специфіку створення авторської анімації, її виробничий процес, принципи формування команди, фінансового планування та фестивального просування.

Було встановлено, що короткометражна анімація сьогодні є важливою частиною сучасного аудіовізуального мистецтва та одним із найперспективніших форматів для реалізації авторських ідей. Саме формат короткометражного фільму дозволяє поєднати художній експеримент, емоційну виразність та порівняно гнучку виробничу модель. Водночас анімаційне виробництво потребує високого рівня організації, чіткого планування та ефективної координації всіх етапів організації виробничого процесу.

У межах роботи було обґрунтовано концепцію короткометражного анімаційного фільму “Дорогий друг”, який базується на реальних історичних подіях часів Першої світової війни. Центральною темою мультфільму є боротьба за життя, страх, витривалість та надія навіть у найтрагічніших обставинах. Використання тварини як головного героя дозволяє універсалізувати історію та зробити її зрозумілою для міжнародної аудиторії незалежно від культурного чи мовного середовища.

У роботі також було проаналізовано художню та продюсерську доцільність обраного формату. Мінімальна кількість діалогів, акцент на візуальному оповіданні та емоційній атмосфері відповідають сучасним тенденціям міжнародної фестивальної анімації. Значну увагу приділено

звуковому дизайну, композиції кадру, кольоровій палітрі та ритму монтажу як важливим складовим драматургії фільму.

У процесі дослідження було сформовано продюсерську модель проєкту, яка включає:

1. планування виробничого процесу
2. організацію команди
3. бюджетування
4. аналіз ризиків
5. правовий супровід
6. маркетингову та фестивальну стратегію.

Було визначено, що для незалежного анімаційного виробництва особливе значення мають оптимізація ресурсів, ефективна організація виробничого процесу та адаптація творчих рішень до реальних технічних можливостей команди. Саме тому в мультфільмі використовується компактна виробнича структура, стилізована візуальна мова та обмежена кількість персонажів і локацій.

Окрему увагу приділено фестивальній дистрибуції як основному способу реалізації короткометражного анімаційного фільму. Було проаналізовано роль міжнародних фестивалів у просуванні авторської анімації, а також визначено потенційні напрямки фестивального та онлайн-розповсюдження проєкту.

Практичне значення роботи полягає у створенні цілісної продюсерської моделі короткометражного анімаційного фільму, яка може бути використана під час реалізації студентських, незалежних та фестивальних фільмів. Робота демонструє можливість створення емоційно виразного анімаційного фільму навіть в умовах обмежених ресурсів за

умови грамотного продюсерського планування та чіткої організації виробництва.

У процесі роботи над кваліфікаційним проєктом було поглиблено знання у сфері анімаційного виробництва, продюсерського менеджменту, візуального оповідання та фестивального просування. Отриманий досвід дозволив краще зрозуміти специфіку сучасної авторської анімації та сформувати практичні навички організації незалежного аудіовізуального проєкту.

Анімаційний фільм “Дорогий друг” має потенціал для подальшого творчого розвитку та міжнародного фестивального просування завдяки поєднанню актуальної гуманістичної тематики, історичної основи, авторської візуальної.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cher ami. National museum United states army website. Посилання: <https://www.thenmusa.org/biographies/cher-ami/>
2. Grave of the Fireflies. Directed by Isao Takahata. Studio Ghibli, 1988.
3. Annecy International Animation Film Festival: <https://www.annecyfestival.com/en>
4. Ottawa International Animation Festival : official website. Посилання: <https://www.animationfestival.ca/>
5. Cher Ami and Major Whittlesey. Smithsonian Institution : official website. Посилання: <https://www.si.edu>
6. Wells P. Understanding Animation. London : Routledge, 1998. 240 p.
7. Williams R. The Animator's Survival Kit. London : Faber & Faber, 2009. 384 p.
8. Держкіно України : офіційний сайт. Посилання : <https://usfa.gov.ua/>
9. Український культурний фонд : офіційний сайт. Посилання: <https://ucf.in.ua/>
10. Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival офіційний сайт. Посилання: <https://linoleumfest.com/uk/>
11. Clermont-Ferrand International Short Film Festival : official website. Посилання: <https://www.lecourt-clermont.org/>
12. Animafest Zagreb : official website. Посилання: <https://www.animafest.hr>
13. Smith K. War Pigeons and the Story of Cher Ami. – London : Historical Press, 2015. – 214 p.
14. Paulson G. Cher Ami: The Story of a Carrier Pigeon Hero. – New York : Delacorte Press, 2007. – 176 p.