

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Úvod

Rok 2022 pro českou animaci symbolicky vyvrcholil v únoru 2023, kdy film *Moje slunce Mad* získal ocenění francouzské akademie César. Mnoha významných ocenění se v průběhu roku 2022 dostalo dalšímu celovečernímu animovaném stop-motion snímku *Myši patří do nebe*. Úspěšná byla také VFX produkce například díky Českými lvy oceněnému hranému snímku *Arvéd*.

Znovu uspěly krátké snímky a nesmíme zapomínat ani na seriálovou tvorbu, která se opět může pochlubit několika realizovanými sériemi v TV a na on-line platformách. Součástí animace jsou také speciální projekty, a tak připomeňme například úvodní snímek pro světovou výstavu Expo v Dubai nebo pozoruhodný projekt určený pro planetária, který jeho producenti dokázali prodat do 55 institucí v 18 zemích na pěti kontinentech.

Základní data o oboru české animace pro rok 2022

Údaje pro tuto výroční zprávu nám poskytlo celkem 15 animačních studií a producentů, kteří jsou většinou členy ASAF a kteří představují klíčové podnikatelské subjekty české animace. Pro rok 2023 chceme dotazníkové šetření rozšířit o další aktéry, abychom posílili reprezentativnost výroční zprávy. Část šetření týkající se ekonomických údajů oslovených společností a producentů byla anonymní, a uvádíme proto především souhrnná data.

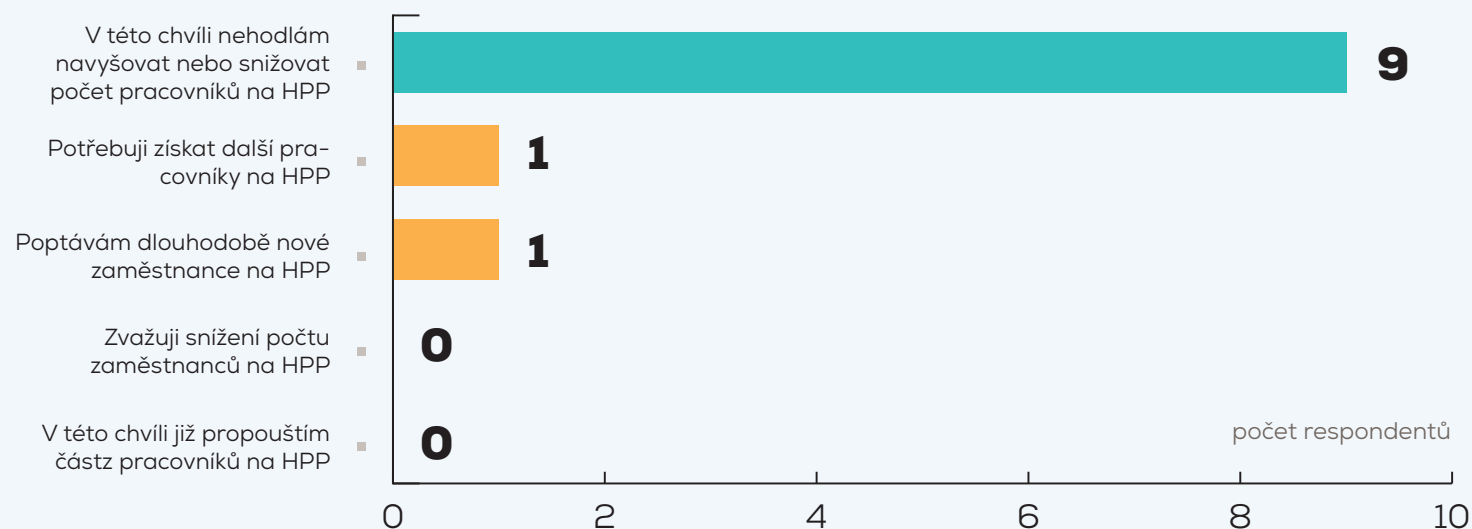
Zaměstnanost v oboru české animace

Oslovení účastníci šetření uvedli, že v roce 2022 zaměstnávali na HPP celkem 38 pracovníků a 400 externistů. Potvrdilo se tak, že v oboru převládá podnikatelský model založený na outsourcingu dodávek na základě smluvních dodávek od externistů (různé modely spolupráce) a jen minimálně jsou zvolena řešení in-house zaměstnanci.

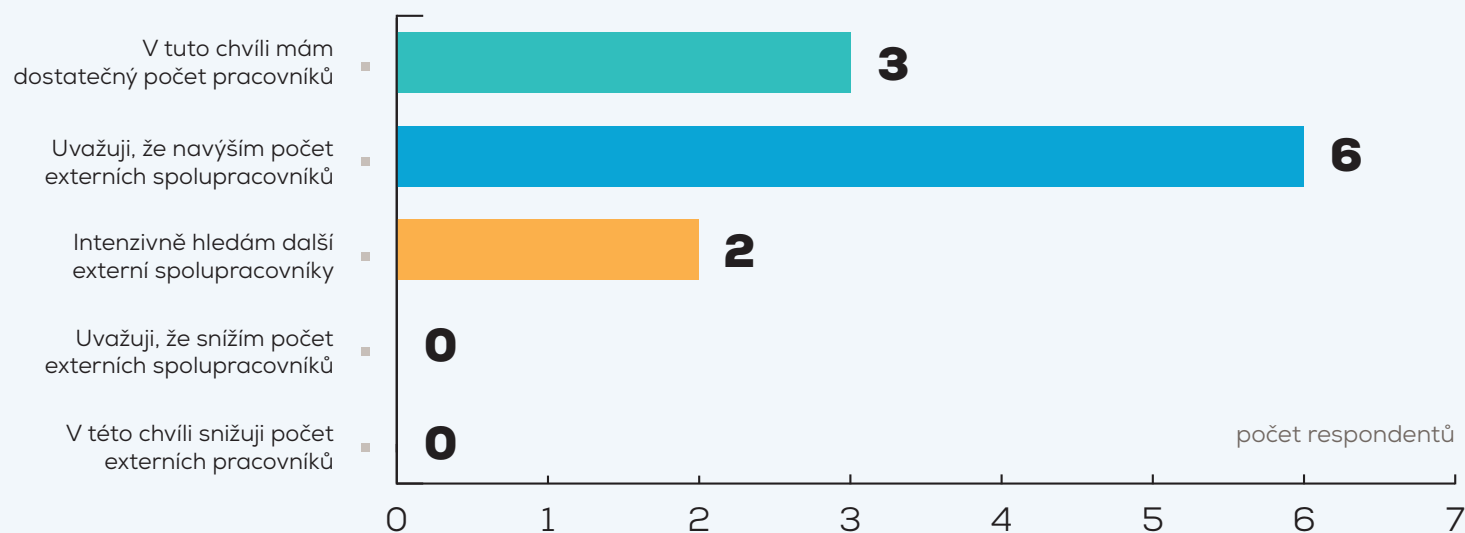
V roce 2022 se globální složitá ekonomická situace v oboru animace neprojevila na poklesu zaměstnanosti a naopak pokračuje trend nedostatku vhodných pracovníků. Pro další rozvoj oboru schází pracovníci, a to zejména seniorní specialisté na externí spolupráci, jak se opakovaně vyjadřují zástupci oboru.

Pracovníci na HPP / výhled pro rok 2023

Externí spolupracovníci / výhled pro rok 2023

Diplodocus, celovečerní koprodukční film (PL, CZ), produkce PFX

A fantastical floating island in space, covered in dark, jagged, crystalline structures that glow with a purple and blue light. A small, glowing cave entrance is visible on the island, and a small, striped, conical house sits on a small, round, cratered planetoid nearby. The background is a deep blue space filled with stars and nebulae.

PŘÍBĚH
PŘEDSTAVIVOST
HRAVOST

Obrat sektoru animace, export včetně koprodukcí

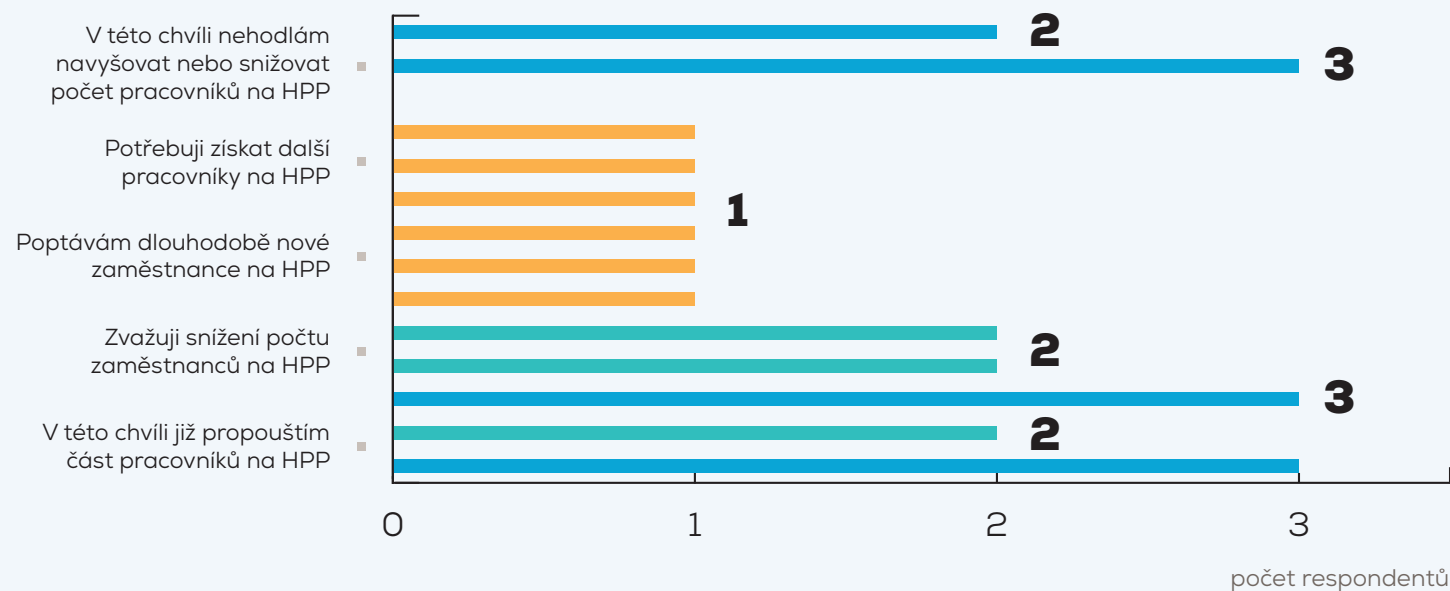
Následující data zachycují ekonomické aktivity především členů ASAF v roce 2022. Protože je to první šetření, není možné odvozovat trendy. Objem financí zdánlivě není vysoký, ale musíme si uvědomit, že další část produkce oboru zabezpečují společnosti v oblasti VFX a částečně se překrývá s herním sektorem.

- V roce 2022 dosáhl obrat dotazovaných firem téměř 150 000 000 Kč (144 915 579 Kč).
- Obrat zahraničních zakázek byl 40 800 000 Kč, a obor tak potvrdil výrazný exportní potenciál.

Většina firem působících v sektoru animace se podílí na zahraničních zakázkách nebo vstupuje do koprodukcí.

Koproducenti české animace / Evropa a Svět

Finanční podpora sektoru animace z veřejných zdrojů

Klíčovými aktéry podporujícími rozvoj sektoru animace jsou SFKMG ČR a prostřednictvím zakázkové výroby a koprodukcí veřejnoprávní ČT.

- Podpora z programů SFKMG ČR byla v celkové výši 9 400 000 Kč.
- Pobídku z programu SFKMG ČR obdržel pouze jeden subjekt ve výši 14 600 000 Kč.
- Veřejnoprávní ČT se podílela formou zakázek nebo koprodukcí v souhrnné výši 13 807 000 Kč.

Investiční aktivity

Většina společností soustavně investuje do vlastního rozvoje především formou rozšiřování a upravování prostor, kde působí, a průběžným up-date hardwarového a softwarového vybavení. Mimořádnou investicí v tomto smyslu byla v roce 2022 rekonstrukce Velkého filmového ateliéru ve Zlíně (společnost Kouzelná animace).

Významnější jsou však rozsáhlejší investice především do renderovacích technologií (například Alkay Animation, PFX nebo Krutart), pipeline a dalších inovací jako 3D immersive technologie a 2D papercut pipeline After Effects (Krutart) a podobně.

Společnosti tyto investice v roce 2022 nejen dokončovaly, ale připravovaly a zahajovaly další, takže žádoucí technologický rozvoj oboru a nezbytné zavádění inovací bude pokračovat i v roce 2023.

„V roce 2022 jsme započali s rekonstrukcí prostor pro možnost rozšíření kapacit našeho studia, jmenovitě školící a pracovní prostory pro animátory, nahrávací studio pro dabingy, voiceovery a pro zvukovou televizní a filmovou produkci a také greenscreen studio / video studio. Nyní jsme v ‚transformačním období‘ v rámci 2D animace a budujeme ekosystém ve strategické spolupráci s ToonBoom pro Českou republiku.“

Film 21

Produkce oboru české animace

V roce 2022 se podařilo uvést do distribuce dva celovečerní animované filmy: Labyrint světla a ráj srdce (Film21) a Websterovi ve filmu (PFX a 13tka). Dařilo se seriálové tvorbě zejména pro ČT Děčko: Draci v hrnci a Ty Brďo! (obě QQ Studio Ostrava), Kosmix 2 (Krutart), Nejmenší slon na světě (Incognito Studio), Naše prasátko (Bionaut), O prasátku Lojzíkovi (Imos Invest) a Čtyřlístek (Alkay Animation). Silná je krátkometrážní produkce s filmy: Tmání (Frame Films), Jmenuji se Edgar a mám krávu (Bionaut) a Raketa (Bionaut). Významnou zahraniční realizací je nepochybně animovaná série The Wingfeather Saga, kterou realizuje společnost Three Bohemians ve spolupráci s nezávislou produkcí Toothy Cow Production (USA) pro globální trhy.

V oblasti VFX postprodukce se v roce 2022 společnost Kouzelná animace podílela na hned několika snímcích a celovečerních filmech: Stínohra, Srdce na dlani, Mstitel, Největší dar, Chyby, Iveta, Arvéd, Planeta Praha a Princezna zakletá v čase 2.

V produkci české animace nelze opomíjet ani speciální pořady, jako byl dokumentární film o švýcarském malíři Franz Gertch (Incognito Studio), nebo několik audiovizuálních instalací společnosti Krutart, které jsou určeny pro muzea (Muzeum Alice Masarykové, Národní muzeum a Národní technické muzeum), ale také například určeny pro Světovou výstavu Expo v Dubaji (opět Krutart). Společnost Krutart také uspěla v mezinárodním měřítku se svým filmem 3-2-1 Start! určeným do planetárií.

Inovace se netýkají pouze technologií, ale také obchodních strategií a marketingu. Příkladem může být úspěšný projekt společnosti Krutart:

„Podařilo se nám vybudovat in-house obchodní oddělení, které dokázalo prodat náš film určený do planetárií více než 40 institucím ve 14 zemích a na 4 kontinentech s ROI přes 130 % za první rok.“

Prasátko Lojzík, seriál, produkce Imos Invest

Wingfeather Saga, seriál (USA) s animačním týmem českého produkčního studia Three Bohemians, producent Toothy Cow Production

Labyrint světa a ráj srdce, seriál, produkce Film21

Připravované projekty

V roce 2022 společnosti zahájily nebo pokračovaly ve vývoji (developmentu) nebo výrobě dalších celovečerních snímků, seriálů a animovaných pořadů. Jsou to například celovečerní filmy Bear Park (13tka), Mezisvěty (13tka), Golem (Hausboot Production), Diplodokus (PFX), The Last Whale Singer (PFX), Pyšná princezna (PXF), Křišťálová planeta (Alkay Animation), Axolotlové (Bionaut) a Bob a Bobek na stopě Mrkvojeda (Silent Cartoons). Prakticky dokončen a v roce 2023 distribuován bude 2D stop motion celovečerní film Tonda, Slávka a kouzelné světlo (Nutprodukce).

V seriálové tvorbě je to hned několik zajímavých projektů: Vesmíráci (Film21), Rychlé šípy (Alkay Animation), Naše prasátko 2 (Bionaut) a další série jsou ve vývoji nebo v různém stádiu realizace.

Studio Krutart navazuje na svůj mimořádný úspěch se snímkem určeným planetáriím a připravuje jeho druhý díl 3-2-1 Na Měsíc!. Zároveň od roku 2022 vyrábí další film Kde se vzala Eva.

Ocenění

V roce 2022 se české animaci opět dostalo mnoha ocenění. Připomeňme ty nejdůležitější:

Moje slunce Mad / ocenění francouzské akademie César

Arvéd / ocenění Český lev

Myši patří do nebe / Fifem Montréal (Kanada, 2022): Best Animation Film, Audience Award. Prix Delluc J.R. (Francie, 2022): Cena diváků. Viborg Animation Festival (Denmark, 2022): Zvláštní uznání poroty

Websterovi ve filmu / Festival Schlingen 2022, divácká cena, Chicago Kids Festival 2022 cena, Cinekid, KKI

Cesta do Tvojezemí / Chicago Children Festival

3-2-1 Start! / Best feature film Fulldome festival Jena Audience award FFB, Best film for kids Dome Fest West LA, Best film FFUK Best film Astrofilm

Milý tati / (Diana Cam Vam Nguyen), 148 festivalů, nominace na EFA, širší nominace na Oskara

Moje slunce Mad, celovečerní koprodukční film (CZ, FR, SK), produkce Negative

Moje slunce Mad

3-2-1 Start!

3-2-1 Start!, krátký film, produkce Krutart

Myši patří do nebe

Myši patří do nebe, celovečerní koprodukční film, produkce Hausboot Production

Cesta do Tvoje země, celovečerní koprodukční film (CZ, SK, BE), produkce BFilm

Cesta do Tvoje země

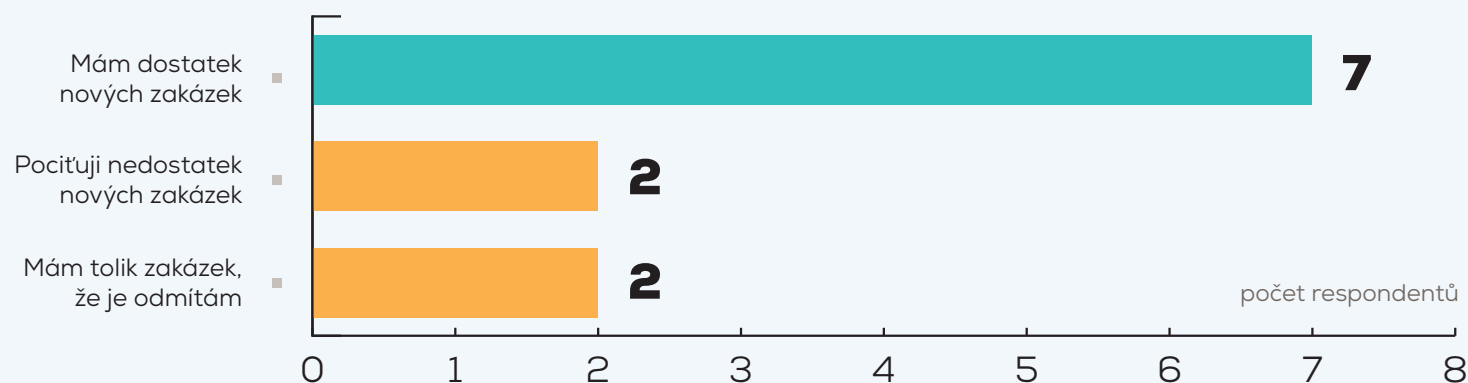
Budoucnost české animace

Stav rozpracovaných projektů pro rok 2023 ukazuje, že česká animace má v nejbližších letech před sebou dobrou perspektivu dalšího rozvoje, protože projekty a zakázky jsou v tomto sektoru obvykle realizačně rozloženy do několika let. Potřebujeme však posílit vlastní tvorbu spojenou s kompletním developmentem projektů od námětu až po realizaci. Trendy a sentiment jsou v tomto ohledu příznivé, ale pro budoucnost našeho oboru je naprosto zásadní nespoléhat se pouze na zakázky a subdodávky. Nezbytná a slibně se rozvíjející je v tomto směru spolupráce se zahraničními produkcemi z EU, ale i z dalších zemí. Právě zahraniční koprodukce představují silnou stránku české animace a ukazují její ekonomický potenciál v globální konkurenci.

Zakázková výroba poskytuje firmám v oboru potřebnou stabilitu a jistotu (v roce 2022 tvořila 50 % obrátu společnosti). Znovu je třeba zdůraznit, že zadavatelé zakázek jsou často ze zahraničí, a česká animace tak má exkluzivní postavení jednoho z mála sektorů kreativní ekonomiky, kterému se daří úspěšně exportovat znalosti a dovednosti.

Jaký je momentální stav vašich zakázek?

Velkou výzvou pro obor bude uplatnění nástrojů tzv. umělé inteligence (AI). Na tuto zásadní inovaci se sektor animace intenzivně adaptuje. V příští výroční zprávě chceme doplnit informace také o základní analýzu této nové oblasti, která slibuje velké změny, ale především nové příležitosti pro obor animace.

Otázkou je vývoj na trhu práce, protože většina společností pocítuje nedostatek nových pracovníků, což jsou v tomto konkrétním případě většinou externě (na smlouvu) spolupracující dodavatelé. Z hlediska technologického je zjevná potřeba především renderovacích kapacit a budování pipeline, které se dostávají do popředí investičních aktivit společností. Jsou to inovativní technologie excelentní úrovně a vyžadují obsluhu vysoce kvalifikovanými pracovníky. V tomto ohledu je česká animace unikátní sektor ekonomiky, neboť má nesporný kapitál technologické excelence v mezinárodním měřítku.

Česká animace přináší našim divákům krásné zážitky v kinech, nabízí kvalitní audiovizuální pořady a naprosto nenahraditelná je tvorba určená našim dětem. V tomto ohledu však postrádáme dostatečnou podporu zejména seriálové produkce určené dětem ze strany veřejnoprávní ČT, která jako jediný subjekt na televizním a VoD trhu může reálně akcelarovat další rozvoj v této oblasti. V tomto ohledu výroční zpráva ukazuje nízkou aktivitu veřejnoprávní ČT, a proto doufáme, že se to v nejbližší budoucnosti změní k lepšímu.

Vstup do světa animace, her a VFX

www.creatoola.cz

Za finančního přispění

statní
fond
kinematografie

APA
ASOCIACE PRODUCENTŮ
V AUDIOVIZI

A S A F
ASOCIACE ANIMOVANÉHO FILMU

2023 Asociace animovaného filmu

