

Zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí v kulturních a tvůrčích odvětvích

Project Ref: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

Příručka podnikatelských dovedností Téma Film a média Případové studie & Tipy a triky WP2/A5

Datum vydání: 15/10/2023

Autor: die Berater

Shrnutí

V modulu Film a média zahrnuje náš přístup k výuce případové studie a tipy a triky, které jsou nedílnou součástí naší komplexní metodiky školení. Tento modul byl pečlivě vytvořen s cílem posílit postavení jednotlivců tím, že jim poskytne nepostradatelné dovednosti a znalosti potřebné k tomu, aby se jim dařilo v dynamickém světě filmu a médií.

S vědomím významného vlivu konkrétních případových studií na filmový průmysl a společnost předkládá tato příručka tři přesvědčivé případové studie k plodné hloubkové diskusi. Tyto případy měly hluboký dopad, utvářely filmovou krajinu a odrážejí širší společenské trendy. Kromě toho příručka obsahuje také několik cenných rad a strategií pro ty, kteří usilují o kariéru v mediálním průmyslu.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 by [The Consortium of the EU Co-Funded Project "EPICURIOUS"](#) is licensed under [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

Obsah

Shrnutí	1
Případová studie 1: Titanic	3
Úvod	3
Kontext:	3
Klíčové postavy:.....	3
Cíle:	3
Dopad na společnost:	3
Případová studie 2: Harry Potter	4
Úvod:	4
Kontext:	4
Klíčové osoby:	4
Cíle:	4
Dopad na společnost:	4
Případová studie 3: Revoluce ve streamování – strategie Netflixu založená na původním obsahu	5
Úvod:	5
Kontext:	5
Klíčovní hráči:	5
Cíle:	5
Dopad na společnost:	5
Tipy a triky.....	6
Seznam zdrojů	6

Případová studie 1: Titanic

Úvod

Film Jamese Camerona „Titanic“ (1997) je přelomový snímek, který vypráví tragický příběh lásky Jacka a Rose na pozadí katastrofální plavby údajně nepropustné lodi Titanic. Tato případová studie zkoumá historický úspěch filmu, inovativní produkční techniky a jedinečné marketingové strategie.

Kontext:

Film „Titanic“, který byl uveden v roce 1997, byl velmi očekávaným snímkem díky obrovskému rozpočtu odhadovanému na 200 milionů dolarů, historickým kulisám a pověsti Jamese Camerona jako režiséra výpravných filmů, které měly velký úspěch.

Klíčové postavy:

- James Cameron (Režisér a scénárista)
- Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)
- Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Cíle:

Hlavním cílem filmu Titanic bylo vytvořit poutavý a dojemný milostný příběh na pozadí všeobecně známé historické události a zároveň zajistit historickou přesnost. Cílem filmu bylo přilákat široké publikum díky silné kombinaci velké romantiky a obrovské katastrofy. Film si kladl za cíl stát se takzvaným „kasovním trhákem“ a tento záměr se mu jistě podařilo naplnit, když celosvětově vydělal neuvěřitelných 2 264 743 305 dolarů.

Dopad na společnost:

Titanic“ měl nepochybný a významný vliv na populární kulturu:

- Film vyvolal oživení zájmu o tragickou plavbu Titaniku, což vedlo k natočení dokumentárních filmů, knih a výstav, stejně jako k novému zkoumání vraku a pozůstatků lodi.
- Móda a hudba: Móda a hudba z filmu, včetně písně „My Heart Will Go On“ od Celine Dion, ovlivnily módní trendy a hudební žebříčky, kde se tento singl dostal na první místo. Píseň je dodnes všeobecně uznávána jako „píseň o Titaniku“.
- Jack a Rose: Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová ztvárnili Jacka a Rose, kteří se stali kultovními postavami symbolizujícími trvalou lásku. Média začala spekulovat o vztahu mezi skutečnými herci, což vzbudilo velký zájem veřejnosti.
- Popová a internetová kultura: Scény z filmu získaly kultovní status a dodnes se na ně hojně odkazuje. Mnoho fanoušků stále přemýšlí, zda na improvizovaném voru pro Jacka skutečně nezbylo místo, a lidé po celém světě stále napodobují scénu, kdy se Jack a Rose objímají na špičce lodní paluby.

Případová studie 2: Harry Potter

Úvod:

Filmy o Harrym Potterovi natočené podle oblíbené knižní série J. K. Rowlingové jsou ukázkovým příkladem adaptace úspěšných literárních děl na velká plátna. Tvoří ji osm filmů a obrovská, oddaná fanouškovská základna. Svět Harryho Pottera je fenomén, který přesahuje hranice knih a filmů, a série o Harrym Potterovi se stala základním kamenem moderní literatury a filmu. Přechod knižní série o Harrym Potterovi na velké plátno byl monumentálním filmovým počinem. Společnost Warner Bros. si zajistila práva na zfilmování a vydala se na desetiletou cestu, aby kouzelný svět Rowlingové přivedla k životu. Filmová série se skládala z osmi filmů, které kopírovaly sérii sedmi knih, přičemž poslední kniha byla rozdělena do dvou filmů.

Kontext:

Série o Harrym Potterovi zahrnuje několik filmů, z nichž každý je adaptací příslušné knihy ze série. Mísí se v ní prvky fantasy, magie a vyprávění o dospívání.

Klíčové osoby:

- J.K. Rowling (autorka knižní série)
- Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint (ztvárnili klíčové role postav Harry Potter, Hermione Granger a Ron Weasley)

Cíle:

- Úspěšná adaptace: Cílem filmů bylo věrně adaptovat oblíbené knihy a zároveň provést nezbytné úpravy pro filmové médium.
- Kulturní fenomén: Franšíza si dala za cíl vytvořit obrovský kulturní fenomén s oddanou fanouškovskou základnou a obrovským množstvím všech druhů zboží.
- Příběh o dospívání: Filmy sledují vývoj postav od dětí až po mladé dospělé, kteří se zároveň potýkají s magickými a fantastickými problémy.

Dopad na společnost:

- Kulturní fenomén: Série se stala globálním kulturním fenoménem, který přinesl atrakce v zábavních parcích, širokou škálu různého zboží a neuvěřitelně oddanou fanouškovskou základnu.
- Úspěšná adaptace: Filmové adaptace rozsáhlých knih dosáhly komerčního i kritického úspěchu díky snaze přivést knihy k vizuálnímu životu.
- Trvalý odkaz: Harry Potter zanechal trvalý odkaz v literatuře i ve filmu a nesmírně ovlivnil pozdější adaptace fantasy a populární kulturu.

Případová studie 3: Revoluce ve streamování – strategie Netflixu založená na původním obsahu

Úvod:

Společnost Netflix byla založena v roce 1997 jako služba půjčování DVD poštou, což byl inovativní přístup k domácí zábavě. Tento koncept položil základy pro to, co se později stalo revolucí ve světě, který dnes známe jako svět streamingu. Netflix představil svou online streamovací službu v roce 2007 a změnil tak způsob, jakým lidé přistupují ke svému oblíbenému obsahu a jak si ho užívají. Tato případová studie zkoumá ponor společnosti Netflix do výroby původního obsahu a jeho dopad na filmový a mediální průmysl. Zdůrazňuje mocnou a převratnou povahu streamovacích služeb.

Kontext:

Zpočátku Netflix nabízel službu, prostřednictvím které bylo možné objednat si DVD s filmy, které byly zasílány poštou přímo domů. Jakmile zákazník filmy zhlédl, musel DVD poštou vrátit společnosti Netflix. V průběhu zhruba tří desetiletí je dnes Netflix celosvětově známou a využívanou streamovací platformou, která nabízí nejen filmy, seriály a další pořady, ale vytváří i svůj původní obsah.

Klíčoví hráči:

- Netflix (streamovací platforma))
- Různí režiséři, scenáristé a herci zapojení do netflixových originálních produkcí

Cíle:

Cílem společnosti Netflix bylo stát se dominantním hráčem v zábavním průmyslu produkcí vysoce kvalitního původního obsahu, který by přilákal předplatitele a změnil způsob, jakým lidé konzumují média. Cílem bylo narušit tradiční distribuci médií a nastolit nový trend v oblasti online streamování.

Dopad na společnost:

- Změna diváckých návyků: Netflix zpopularizoval pojem „binge-watching“ a umožnil divákům sledovat celé sezóny televizních pořadů najednou. Tento posun ve zvycích diváků ovlivnil způsob, jakým lidé konzumují obsah, což vedlo k diskusím o výhodách a nevýhodách sledování seriálů.
- Dostupnost: Netflix zpřístupnil vysoce kvalitní obsah celosvětovému publiku. Umožnil divákům sledovat širokou škálu obsahu na různých zařízeních, od chytrých televizorů po chytré telefony. Tato dostupnost rozšířila dosah zábavy a učinila ji inkluzivnější.
- Omezování kabelové televize: Netflix přispěl k trendu „cord-cutting“, kdy diváci ruší tradiční předplatné kabelové televize ve prospěch streamovacích služeb. Tento posun narušil televizní průmysl a změnil způsob, jakým lidé přistupují k televiznímu a filmovému obsahu.
- Globalizace: Netflix podpořil globální výměnu kultury a obsahu. Její mezinárodní dosah usnadnil distribuci filmů a seriálů z různých zemí a podpořil tak mezikulturní porozumění a ocenění.

Tipy a triky

- Klíčové je vytváření sítí: Ve filmovém průmyslu je zásadní navazovat a rozvíjet profesionální vztahy. Navštěvujte filmové festivaly a další akce v oboru a co nejvíce se stýkejte s kolegy profesionály. Nabídněte se jako dobrovolník na projektech různých kolegů a snažte se získat jméno člověka, který chce pracovat. Navazování kontaktů otevírá dveře k příležitostem a spolupráci
- Zůstaňte informovaní: Filmový průmysl se neustále vyvíjí. Sledujte nejnovější trendy, technologie, novinky v oboru a zákony. Předplaťte si časopisy z oboru, sledujte renomované filmové blogy a informujte se o nových filmařích a trendech. Více než cokoli jiného sledujte filmy a zkoumejte jejich kritiku, chválu, statistiky a další dostupné informace.
- Pracujte na projektech, které vás baví: Nečekejte jen na to, až k vám přijdou placené zakázky a práce. Vytvářejte své vášnivé projekty. To vám nejen umožní vyjádřit svou kreativitu, ale také předvést své schopnosti potenciálním zaměstnavatelům nebo spolupracovníkům. Nic vás nebude motivovat tak silně jako převedení vašeho nápadu do reality.
- Zůstaňte vytrvalí: Filmový průmysl je známý svou tvrdostí a odmítnutí je běžné. Klíčem k úspěchu je však vytrvalost. Neustále zdokonalujte své řemeslo a hledejte příležitosti. Mnoho úspěšných filmařů se setkalo s mnoha odmítnutími, než se prosadili. Seznamte se se všemi možnými cestami, které tento obor nabízí, a nechte se jimi prozkoumat.
- Zvládněte hospodaření s časem: Filmové projekty mají téměř vždy velmi napjatý harmonogram. Naučte se efektivně hospodařit s časem, dodržovat termíny a pracovat efektivně. Řízení času je klíčové pro jakoukoli úspěšnou kariéru, zejména ve filmu.
- Přijměte technologie: Technologie rychle mění filmový průmysl. Držte krok s nejnovějším filmovým vybavením a softwarem. Naučit se používat nové nástroje nebo dokonce vyvinout vlastní vám může poskytnout konkurenční výhodu.
- Spolupracujte: Film je médium spolupráce. Dobře spolupracujte s ostatními a co nejvíce nabízejte svou práci a pomoc, ať už jste režisér, producent, kameraman nebo střihač. Efektivní spolupráce často vede k lepším výsledkům a otevírá dveře k budoucím projektům a lidé mají tendenci spolupracovat s lidmi, se kterými se jim v minulosti dobře pracovalo.
- Rozvíjejte svůj jedinečný styl: Přestože je nezbytné učit se od ostatních, zaměřte se také na rozvoj svého jedinečného stylu jako filmaře. Váš osobitý hlas a vize vás mohou v přeplněném odvětví odlišit.
- Zůstaňte finančně zdatní: Filmový průmysl je notoricky finančně nepředvídatelný. Naučte se efektivně sestavovat rozpočet, spravovat své finance a šetřit na období mezi projekty.
- Propagujte svou práci: Marketing a sebepropagace jsou klíčové zejména pro nezávislé filmaře. Využívejte sociální média, filmové festivaly a online platformy k prezentaci své práce širšímu publiku.
- Učte se ze zpětné vazby: Buďte otevření konstruktivní kritice a zpětné vazbě. Je to neuvěřitelně cenný nástroj pro růst a zlepšování.

Seznam zdrojů

- Blimey (n.d.). TITANIC – Ende Erklärt & Filmanalyse: Geheimnisse des Films „Titanic“ von James Cameron. Blimey. Available at: <https://blimey.pro/titanic-ending-explained-film-analysis/>. Accessed in November 2023.
- Culver, S.H. & Seguin, J. (2011). *Media Career Guide: Preparing for Jobs in the 21st Century*. Bedford /St Martins. ISBN: 0312542607.
- Bell, R.M. & Koren, Y. (2007). Lessons from the Netflix prize challenge. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 9(2), 75-79. <https://doi.org/10.1145/1345448.1345465> .
- The Editors of Encyclopaedia Britannica (November 2023). J.K.Rowling. Available at: <https://www.britannica.com/biography/J-K-Rowling> . Accessed in November 2023.
- IMDb (n.d.). Harry Potter. IMDb. Available at: <https://www.imdb.com/find/?q=harry%20potter&ref =nv sr sm> . Accessed in November 2023.
- IMDb (n.d.). Titanic. IMDb. Available at: <https://www.imdb.com/title/tt0120338/?ref =nv sr srsg 0 tt 8 nm 0 q titanic> . Accessed in November 2023.
- McClean, S.T. (2007). *Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. ISBN: 978-0-262-13465-1.
- O'shaughnessy, M., & Stadler, J. (2005). *Media and society: An introduction*. Oxford University Press. ISBN: 0195517563.
- Stadler, J. (2009). *Screen media: Analysing film and television*. Routledge.