

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

Αρ. Πρότζεκτ: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

Εγχειρίδιο επιχειρηματικών δεξιοτήτων Θέμα Κινηματογράφος & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Μελέτες περιπτώσεων & συμβουλές & κόλπα WP2/A5

Ημερομηνία έκδοσης: 15/10/2023

Συγγραφέας: Die Berater

Συνοπτική παρουσίαση

Στην ενότητα «Κινηματογράφος και ΜΜΕ», η προσέγγισή μας στη μάθηση περιλαμβάνει στοιχεία όπως Μελέτες περιπτώσεων και Συμβουλές και κόλπα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας κατάρτισης. Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να ενδυναμώσει τα άτομα παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στον ζωντανό κόσμο του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική επιρροή συγκεκριμένων περιπτώσεων στη βιομηχανία του κινηματογράφου και την κοινωνία, το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τρεις συναρπαστικές μελέτες περιπτώσεων για γόνιμη συζήτηση σε βάθος. Οι περιπτώσεις αυτές είχαν βαθύτατο αντίκτυπο, διαμορφώνοντας το κινηματογραφικό τοπίο και αντανακλώντας ευρύτερες κοινωνικές τάσεις. Επιπλέον, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης ορισμένες πολύτιμες συμβουλές και στρατηγικές για όσους φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 από [The Consortium of the EU Co-Funded Project "EPICURIOUS"](#) είναι αδειοδοτημένο από [Attribution-NonCommercial-](#)

[ShareAlike 4.0 International](#)

Πίνακας περιεχομένων

Συνοπτική παρουσίαση	
Μελέτη περίπτωσης 1: Τιτανικός	
Εισαγωγή.....	3
Πλαίσιο	
Βασικοί παράγοντες.....	
Στόχοι.....	
Επιπτώσεις στην κοινωνία	
Μελέτη περίπτωσης 2: Χάρι Πότερ.....	
Εισαγωγή.....	
Πλαίσιο	
Βασικοί παράγοντες.....	
Στόχοι.....	
Επιπτώσεις στην κοινωνία	
Μελέτη περίπτωσης 3: Επανάσταση της ροής - Η στρατηγική του Netflix για το πρωτότυπο περιεχόμενο	
Εισαγωγή.....	6
Πλαίσιο	
Βασικοί παράγοντες.....	
Στόχοι.....	
Επιπτώσεις στην κοινωνία	
Συμβουλές και κόλπα	
Κατάλογος παραπομπών	

Μελέτη περίπτωσης 1: Τιτανικός

Εισαγωγή:

Ο «Τιτανικός» (1997) του Τζέιμς Κάμερον είναι μια ταινία-ορόσημο που αφηγείται την τραγική ιστορία αγάπης του Τζακ και της Ρόουζ με φόντο το καταστροφικό ταξίδι του υποτιθέμενου αδιαπέραστου πλοίου του Τιτανικού. Αυτή η μελέτη περίπτωσης διερευνά την ιστορική επιτυχία της ταινίας, τις καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και τις μοναδικές στρατηγικές μάρκετινγκ.

Πλαίσιο:

Η ταινία «Τιτανικός» που κυκλοφόρησε το 1997 ήταν μια πολυαναμενόμενη ταινία λόγω του τεράστιου προϋπολογισμού της, που υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια δολάρια, του ιστορικού φόντου και της φήμης του James Cameron ως σκηνοθέτη επικών ταινιών που σημείωναν μεγάλη επιτυχία.

Βασικοί παράγοντες:

- James Cameron (σκηνοθέτης και σεναριογράφος)
- Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)
- Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Στόχοι:

Ο πρωταρχικός στόχος του «Τιτανικού» ήταν να δημιουργήσει μια συναρπαστική και συγκινητική ιστορία αγάπης με φόντο ένα ευρέως γνωστό ιστορικό γεγονός, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιστορική ακρίβεια. Η ταινία στόχευε να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό μέσω του ισχυρού συνδυασμού μεγάλου ρομαντισμού και τεράστιας καταστροφής. Η ταινία είχε ως στόχο να γίνει αυτό που είναι γνωστό ως «blockbuster» και σίγουρα πραγματοποίησε αυτή την πρόθεση, αποκομίζοντας ακαθάριστα κέρδη παγκοσμίως της τάξης των 2.264.743.305 δολαρίων.

Επιπτώσεις στην κοινωνία:

Ο «Τιτανικός» είχε αναμφισβήτητα σημαντικό αντίκτυπο στη λαϊκή κουλτούρα και ευρύτερα:

- Αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τον Τιτανικό: Η ταινία προκάλεσε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω από το τραγικό ταξίδι του Τιτανικού, οδηγώντας σε ντοκιμαντέρ, βιβλία και εκθέσεις, καθώς και σε νέες εξερευνησεις των ναυαγίων και των λειψάνων του πλοίου.
- Μόδα και μουσική: Η μόδα και η μουσική της ταινίας, συμπεριλαμβανομένου του «My Heart Will Go On» της Celine Dion, επηρέασαν τις τάσεις της μόδας και τα μουσικά charts, όπου το single βρέθηκε στην κορυφή. Το τραγούδι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αναγνωρίζεται ευρέως ως το «τραγούδι του Τιτανικού».
- Τζακ και Ρόουζ: Η ερμηνεία του Leonardo DiCaprio και της Kate Winslet ως Jack και Rose έγινε εμβληματική, με τους χαρακτήρες τους να συμβολίζουν τη διαρκή αγάπη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν εικασίες για τη σχέση μεταξύ των πραγματικών

ηθοποιών σε αντίθεση με τους χαρακτήρες τους, προσελκύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού.

- Ποπ και διαδικτυακή κουλτούρα: Σκηνές από την ταινία απέκτησαν εμβληματικό χαρακτήρα και συνεχίζουν να αναφέρονται ευρέως ακόμη και σήμερα. Πολλοί θαυμαστές εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν όντως δεν είχε μείνει χώρος για τον Τζακ στην αυτοσχέδια σχεδία της Ρόουζ, και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να αναπαράγουν τη σκηνή με τον Τζακ και τη Ρόουζ να αγκαλιάζονται στην άκρη του καταστρώματος του πλοίου.

Μελέτη περίπτωσης 2: Χάρι Πότερ

Εισαγωγή:

Οι ταινίες Χάρι Πότερ, βασισμένες στην αγαπημένη σειρά βιβλίων της J.K. Rowling, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμογής επιτυχημένων λογοτεχνικών έργων στη μεγάλη οθόνη. Περιλαμβάνει οκτώ ταινίες και μια τεράστια, αφοσιωμένη βάση θαυμαστών. Ο κόσμος του Χάρι Πότερ είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνά τα βιβλία και τις ταινίες και η σειρά Χάρι Πότερ έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης λογοτεχνίας και του κινηματογράφου. Η μετάβαση της σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα μνημειώδες κινηματογραφικό επίτευγμα. Η Warner Bros. εξασφάλισε τα κινηματογραφικά δικαιώματα και ξεκίνησε ένα ταξίδι δεκαετιών για να ζωντανέψει το μαγικό σύμπαν της Ρόουλινγκ. Η κινηματογραφική σειρά αποτελούνταν από οκτώ ταινίες, αντικατοπτρίζοντας τη σειρά των επτά βιβλίων, με το τελευταίο βιβλίο να χωρίζεται σε δύο ταινίες.

Πλαίσιο:

Το κύκλωμα του Χάρι Πότερ περιλαμβάνει πολλές ταινίες, κάθε μία από τις οποίες διασκευάζει ένα αντίστοιχο βιβλίο της σειράς. Συνδυάζει στοιχεία φαντασίας, μαγείας και αφήγησης ιστοριών ενηλικίωσης.

Βασικοί παράγοντες:

- J.K. Rowling (συγγραφέας της σειράς βιβλίων «Χάρι Πότερ»)
- Ντάνιελ Ράνκλιφ, Έμμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ (υποδύθηκαν τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες του Χάρι Πότερ, της Ερμιόνης Γκρέιντζερ και του Ρον Γουέσλι)

Στόχοι:

- **Επιτυχία προσαρμογής:** Οι ταινίες στόχευαν στην πιστή προσαρμογή των αγαπημένων βιβλίων, κάνοντας παράλληλα τις απαραίτητες προσαρμογές στο κινηματογραφικό μέσο.
- **Πολιτιστικό φαινόμενο:** Το κύκλωμα είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο με μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών και τεράστιες ποσότητες όλων των τύπων εμπορευμάτων.
- **Ιστορία ενηλικίωσης:** Οι ταινίες ακολουθούν την ανάπτυξη των χαρακτήρων από παιδιά σε νεαρούς ενήλικες, ενώ αντιμετωπίζουν μαγικές και φανταστικές προκλήσεις.

Επιπτώσεις στην κοινωνία:

- **Πολιτιστικό φαινόμενο:** Το κύκλωμα έγινε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, δημιουργώντας θεματικά πάρκα, ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εμπορευμάτων και μια απίστευτα αφοσιωμένη βάση οπαδών.
- **Επιτυχία προσαρμογής:** Καθώς διασκευάζουν μακροσκελή βιβλία, οι ταινίες σημείωσαν εμπορική και κριτική επιτυχία για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να ζωντανέψουν οπτικά τα βιβλία.
- **Διαρκής κληρονομιά:** Ο Χάρι Πότερ άφησε μια διαρκή κληρονομιά τόσο στη λογοτεχνία όσο και στον κινηματογράφο, επηρεάζοντας σε τεράστιο βαθμό τις μεταγενέστερες προσαρμογές φαντασίας και τη λαϊκή κουλτούρα.

Μελέτη περίπτωσης 3: Επανάσταση της ροής - Η στρατηγική του Netflix για το πρωτότυπο περιεχόμενο

Εισαγωγή:

Το Netflix ιδρύθηκε το 1997 ως υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου, μια καινοτόμος προσέγγιση στην οικιακή ψυχαγωγία. Αυτή η ιδέα έθεσε τις βάσεις για αυτό που αργότερα θα γινόταν επανάσταση σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως τον κόσμο του streaming. Το Netflix εισήγαγε την online υπηρεσία ροής το 2007, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση και απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο. Αυτή η μελέτη περίπτωσης διερευνά τη βουτιά του Netflix στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου και τον αντίκτυπό της στον κλάδο του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης. Αναδεικνύει τον ισχυρό και ανατρεπτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών ροής.

Πλαίσιο:

Στην αρχή, το Netflix προσέφερε μια υπηρεσία μέσω της οποίας μπορούσε κανείς να παραγγείλει DVD με ταινίες που θα στέλνονταν στο σπίτι του απευθείας μέσω ταχυδρομείου. Μόλις ο πελάτης παρακολουθούσε τις ταινίες, τα DVD θα έπρεπε να επιστραφούν στο Netflix μέσω ταχυδρομείου. Κατά τη διάρκεια περίπου 3 δεκαετιών, το Netflix είναι πλέον μια παγκοσμίως γνωστή και χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα ροής που όχι μόνο προσφέρει ταινίες, σειρές και άλλα προγράμματα, αλλά δημιουργεί και το πρωτότυπο περιεχόμενό της.

Βασικοί παράγοντες:

- Netflix (πλατφόρμα ροής)
- Διάφοροι σκηνοθέτες, συγγραφείς και ηθοποιοί που συμμετέχουν στις πρωτότυπες παραγωγές του Netflix

Στόχοι:

Το Netflix είχε ως στόχο να γίνει κυρίαρχος παίκτης στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, παράγοντας υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο που θα προσέλκυε συνδρομητές και θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταναλώνουν μέσα ενημέρωσης. Ο στόχος ήταν να διαταράξει την παραδοσιακή διανομή των μέσων ενημέρωσης και να δημιουργήσει μια νέα τάση στην ηλεκτρονική ροή.

Επιπτώσεις στην Κοινωνία:

- **Αλλαγή των συνηθειών θέασης:** επιτρέποντας στους θεατές να παρακολουθούν ολόκληρες σεζόν τηλεοπτικών σειρών σε μία συνεδρίαση. Αυτή η αλλαγή στις συνήθειες θέασης επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταναλώνουν περιεχόμενο, οδηγώντας σε συζητήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του binge-watching.
- **Προσβασιμότητα:** Το Netflix έκανε το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας πιο προσιτό σε ένα παγκόσμιο κοινό. Επέτρεψε στους θεατές να παρακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου σε διάφορες συσκευές, από έξυπνες τηλεοράσεις έως smartphones. Αυτή η προσβασιμότητα διεύρυνε την εμβέλεια της ψυχαγωγίας και την έκανε πιο περιεκτική.
- **Κοπή καλωδίων:** Το Netflix συνέβαλε στην τάση του cord-cutting, όπου οι θεατές ακυρώνουν τις παραδοσιακές συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης υπέρ των υπηρεσιών streaming. Η στροφή αυτή έχει αναστατώσει την τηλεοπτική βιομηχανία και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
- **Παγκοσμιοποίηση:** Το Netflix έχει ενθαρρύνει την παγκόσμια ανταλλαγή πολιτισμού και περιεχομένου. Η διεθνής εμβέλειά του έχει διευκολύνει τη διανομή ταινιών και σειρών από διάφορες χώρες, προωθώντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και εκτίμηση.

Συμβουλές και κόλπα

- **Η δικτύωση είναι το κλειδί:** Η οικοδόμηση και η καλλιέργεια επαγγελματικών σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Παρακολουθήστε κινηματογραφικά φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις του κλάδου και συνδεθείτε με συναδέλφους επαγγελματίες όσο το δυνατόν περισσότερο. Προσφερθείτε να εργαστείτε εθελοντικά σε έργα διαφορετικών συναδέλφων και προσπαθήστε να καθιερώσετε το όνομά σας ως κάποιος που θέλει να εργαστεί. Η κτύωση ανοίγει πόρτες σε ευκαιρίες και συνεργασίες
- **Μείνετε ενημερωμένοι:** Η κινηματογραφική βιομηχανία εξελίσσεται συνεχώς. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις, τις τεχνολογίες, τα νέα του κλάδου και τους νόμους. Εγγραφείτε σε περιοδικά του κλάδου, ακολουθήστε έγκριτα κινηματογραφικά blogs και ενημερωθείτε για τους νέους κινηματογραφιστές και τις τάσεις που αναδύονται. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, παρακολουθήστε ταινίες και εξετάστε τις κριτικές, τους επαίνους, τα στατιστικά στοιχεία και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.
- **Ασχοληθείτε με έργα πάθους:** Μην περιμένετε απλώς να σας έρθουν πληρωμένες συναυλίες και δουλειές. Δημιουργήστε τα έργα πάθους σας. Αυτό όχι μόνο σας επιτρέπει να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας, αλλά και να προβάλλετε τις ικανότητές σας σε πιθανούς εργοδότες ή συνεργάτες. Τίποτα δεν θα σας κινητοποιήσει τόσο έντονα όσο η μεταφορά της ιδέας σας στην πραγματικότητα.
- **Μείνετε επίμονοι:** Η κινηματογραφική βιομηχανία είναι φημισμένα σκληρή και η απόρριψη είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, η επιμονή είναι το κλειδί. Συνεχίστε να βελτιώνετε την τέχνη σας και να επιδιώκετε ευκαιρίες. Πολλοί επιτυχημένοι κινηματογραφιστές αντιμετώπισαν πολλαπλές απορρίψεις προτού γίνουν μεγάλοι. Μάθετε για όλους τους

πιθανούς δρόμους που έχει να προσφέρει αυτή η βιομηχανία και επιτρέψτε στον εαυτό σας να εξερευνήσει.

- **Κατακτήστε τη διαχείριση του χρόνου:** Τα κινηματογραφικά έργα συνοδεύονται σχεδόν πάντα από πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Μάθετε να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο σας, να τηρείτε τις προθεσμίες και να εργάζεστε αποτελεσματικά. Η διαχείριση του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη καριέρα, ιδίως στον κινηματογράφο.
- **Αγκαλιάστε την τεχνολογία:** Η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Μείνετε ενήμεροι με τον πιο πρόσφατο κινηματογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό. Η εκμάθηση της χρήσης νέων εργαλείων ή ακόμη και η ανάπτυξη δικών σας μπορεί να σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
- **Συνεργαστείτε:** Ο κινηματογράφος είναι ένα συνεργατικό μέσο. Συνεργάζεστε καλά με άλλους και προσφέρετε τη δουλειά και τη βοήθειά σας όσο το δυνατόν περισσότερο, είτε είστε σκηνοθέτης, είτε παραγωγός, είτε κινηματογραφιστής, είτε μοντέρ. Η αποτελεσματική συνεργασία οδηγεί συχνά σε καλύτερα αποτελέσματα και ανοίγει πόρτες για μελλοντικά έργα, και οι άνθρωποι τείνουν να συνεργάζονται με ανθρώπους με τους οποίους έχουν συνεργαστεί καλά στο παρελθόν.
- **Αναπτύξτε ένα μοναδικό στυλ:** Ενώ είναι σημαντικό να μαθαίνετε από άλλους, επικεντρωθείτε επίσης στην ανάπτυξη του μοναδικού σας στυλ ως κινηματογραφιστής. Η ξεχωριστή φωνή και το όραμά σας μπορούν να σας ξεχωρίσουν σε μια πολυπληθή βιομηχανία.
- **Μείνετε οικονομικά τακτοποιημένοι:** Η κινηματογραφική βιομηχανία είναι γνωστό ότι είναι οικονομικά απρόβλεπτη. Μάθετε πώς να προϋπολογίζετε αποτελεσματικά, να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας και να αποταμιεύετε για τις περιόδους στενότητας μεταξύ των έργων.
- **Πρωθήστε τη δουλειά σας:** Το μάρκετινγκ και η αυτοπροβολή είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για τους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές. Αξιοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κινηματογραφικά φεστιβάλ και τις διαδικτυακές πλατφόρμες για να παρουσιάσετε τη δουλειά σας σε ένα ευρύτερο κοινό.
- **Μάθετε από τα σχόλια:** Να είστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική και ανατροφοδότηση. Είναι ένα απίστευτα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και τη βελτίωση.

Κατάλογος παραπομπών

- 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 srsq 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.