

Zwiększanie szans młodzieży na zatrudnienie w branży kulturalnej i kreatywnej

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

Podręcznik umiejętności przedsiębiorczych Temat Film i media Studia przypadków oraz porady i wskazówki WP2/A5

Data wydania: 15/10/2023

Autor: die Berater

Streszczenie

W module Film and Media nasze podejście do nauki obejmuje studia przypadków oraz wskazówki i triki, które są integralną częścią naszej kompleksowej metodologii szkoleniowej. Moduł ten został starannie opracowany, aby wzmocnić pozycję poszczególnych osób, zapewniając im niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do rozwoju w tętniącym życiem świecie filmu i mediów.

Uznając znaczący wpływ konkretnych studiów przypadku na przemysł filmowy i społeczeństwo, niniejszy podręcznik przedstawia trzy fascynujące studia przypadków do owocnej, pogłębionej dyskusji. Przypadki te wywarły głęboki wpływ, kształtując krajobraz filmowy i odzwierciedlając szersze trendy społeczne. Ponadto podręcznik zawiera również kilka cennych wskazówek i strategii dla osób aspirujących do kariery w branży medialnej.

[Podręcznik umiejętności przedsiębiorczych EPICURIOUS](#) © 2023 by [Konsorcjum współfinansowanego przez UE projektu "EPICURIOUS"](#) jest objęty licencją [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#).

Spis treści

Streszczenie	1
Studium przypadku 1: Titanic	3
Wprowadzenie	3
Kontekst:	3
Kluczowi gracze:	3
Cele:	3
Wpływ na społeczeństwo:	3
Studium przypadku 2: Harry Potter	4
Wprowadzenie:	4
Kontekst:	4
Kluczowi gracze:	4
Cele:	4
Wpływ na społeczeństwo:	4
Studium przypadku 3: Rewolucja w streamingu - strategia Netflix dotycząca oryginalnych treści	5
Wprowadzenie:	5
Kontekst:	5
Kluczowi gracze:	5
Cele:	5
Wpływ na społeczeństwo:	5
Porady i wskazówki	7
Lista referencji	8

Studium przypadku 1: Titanic

Wprowadzenie

"Titanic" Jamesa Camerona (1997) to przełomowy film, który opowiada tragiczną historię miłosną Jacka i Rose na tle katastrofalnej podróży rzekomo nieprzepuszczalnego statku Titanic. Niniejsze studium przypadku analizuje historyczny sukces filmu, innowacyjne techniki produkcji i unikalne strategie marketingowe.

Kontekst:

Wydany w 1997 roku "Titanic" był bardzo oczekiwanym filmem ze względu na ogromny budżet szacowany na 200 milionów dolarów, tło historyczne i reputację Jamesa Camerona jako reżysera epickich filmów, które odniosły wielki sukces.

Kluczowi gracze:

- James Cameron (reżyser i scenarzysta)
- Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)
- Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Cele:

Głównym celem "Titanica" było stworzenie wciągającej i poruszającej historii miłosnej osadzonej na tle powszechnie znanego wydarzenia historycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu dokładności historycznej. Film miał na celu przyciągnięcie szerokiej publiczności poprzez potężne połączenie wielkiego romansu i ogromnej katastrofy. Film miał stać się tak zwanym "hitem kinowym" i z pewnością spełnił ten zamiar, osiągając na całym świecie zysk brutto w wysokości 2 264 743 305 USD.

Wpływ na społeczeństwo:

"Titanic" miał niewątpliwą i znaczący wpływ na kulturę popularną i szerzej:

- Odrodzone zainteresowanie Titanicem: Film wywołał odrodzenie zainteresowania tragiczną podróżą Titanica, co doprowadziło do powstania filmów dokumentalnych, książek i wystaw, a także nowych badań wraku i szczątków statku.
- Moda i muzyka: Moda i muzyka z filmu, w tym "My Heart Will Go On" Celine Dion, wpłynęły na trendy w modzie i listy przebojów muzycznych, gdzie singiel znalazł się na szczycie. Piosenka ta jest do dziś powszechnie uznawana za "piosenkę Titanica".
- Jack i Rose: Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach Jacka i Rose stali się ikonami, a ich postacie symbolizowały trwałą miłość. Media zaczęły spekulować na temat relacji między prawdziwymi aktorami, a nie ich postaciami, przyciągając ogromne zainteresowanie opinii publicznej.
- Kultura popularna i internetowa: Sceny z filmu zyskały status kultowych i do dziś są szeroko przywoływane. Wielu fanów wciąż zastanawia się, czy na zaimprovizowanej tratwie Rose naprawdę nie było miejsca dla Jacka, a ludzie na całym świecie wciąż odtwarzają scenę Jacka i Rose obejmujących się na końcu pokładu statku.

Studium przypadku 2: Harry Potter

Wprowadzenie:

Filmy o Harrym Potterze, oparte na ukochanej serii książek J.K. Rowling, są doskonałym przykładem adaptacji udanych dzieł literackich na duże ekrany. Obejmuje on osiem filmów i ogromną, oddaną rzeszę fanów. Świat Harry'ego Pottera to fenomen, który wykracza poza książki i filmy, a seria o Harrym Potterze stała się kamieniem węgielnym współczesnej literatury i filmu. Przeniesienie serii książek o Harrym Potterze na duży ekran było monumentalnym osiągnięciem kinowym. Wytwórnia Warner Bros. zabezpieczyła prawa filmowe i rozpoczęła trwającą dekadę podróż, aby ożywić magiczny świat Rowling. Seria filmowa składała się z ośmiu filmów, odzwierciedlających serię siedmiu książek, z ostatnią książką podzieloną na dwa filmy.

Kontekst:

Seria filmów o Harrym Potterze obejmuje wiele filmów, z których każdy adaptuje odpowiednią książkę z serii. Łączy w sobie elementy fantasy, magii i opowieści o dorastaniu.

Kluczowi gracze:

- J.K. Rowling (autorka serii książek "Harry Potter")
- Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint (odtwórcy głównych ról Harry'ego Pottera, Hermiony Granger i Rona Weasleya)

Cele:

- Sukces adaptacji: Filmy miały na celu wierną adaptację ukochanych książek przy jednoczesnym wprowadzeniu niezbędnych dostosowań do medium kinowego.
- Fenomen kulturowy: Celem serii było stworzenie ogromnego fenomenu kulturowego z oddaną bazą fanów i ogromnymi ilościami wszelkiego rodzaju towarów.
- Historia dojrzewania: Filmy śledzą rozwój bohaterów od dzieci do młodych dorosłych, jednocześnie radząc sobie z magicznymi i fantastycznymi wyzwaniami.

Wpływ na społeczeństwo:

- Fenomen kulturowy: Seria stała się globalnym fenomenem kulturowym, tworząc atrakcje w parkach rozrywki, szeroką gamę różnych towarów i niesamowicie oddaną bazę fanów.
- Sukces adaptacji: Adaptując długie książki, filmy odniosły sukces komercyjny i krytyczny dzięki wysiłkom włożonym w wizualne ożywienie książek.
- Trwałe dziedzictwo: Harry Potter pozostawił trwałe dziedzictwo zarówno w literaturze, jak i filmie, wywierając ogromny wpływ na kolejne adaptacje fantasy i kulturę popularną.

Studium przypadku 3: Rewolucja w streamingu - strategia Netflix dotycząca oryginalnych treści

Wprowadzenie:

Netflix został założony w 1997 roku jako usługa wypożyczania płyt DVD za pośrednictwem poczty elektronicznej, co było innowacyjnym podejściem do domowej rozrywki. Koncepcja ta położyła podwaliny pod to, co później stało się rewolucją w tym, co obecnie znamy jako świat streamingu. Netflix wprowadził swoją usługę streamingu online w 2007 roku, zmieniając sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do swoich ulubionych treści i cieszą się nimi. Niniejsze studium przypadku analizuje zaangażowanie Netflix w produkcję oryginalnych treści i jego wpływ na branżę filmową i medialną. Podkreśla ono potężny i przełomowy charakter usług streamingowych.

Kontekst:

Na początku Netflix oferował usługę, za pośrednictwem której można było zamawiać płyty DVD z filmami, które były wysyłane do domu bezpośrednio pocztą. Po obejrzeniu filmów przez klienta, płyty DVD musiały zostać zwrócone do Netflix pocztą. W ciągu około 3 dekad Netflix stał się znaną i używaną na całym świecie platformą streamingową, która nie tylko oferuje filmy, seriale i inne programy, ale także tworzy oryginalne treści.

Kluczowi gracze:

- Netflix (platforma streamingowa)
- Różni reżyserzy, scenarzyści i aktorzy zaangażowani w oryginalne produkcje Netflix.

Cele:

Netflix chciał stać się dominującym graczem w branży rozrywkowej, produkując wysokiej jakości oryginalne treści, które przyciągnęłyby subskrybentów i zmieniły sposób, w jaki ludzie korzystają z mediów. Celem było zakłócenie tradycyjnej dystrybucji mediów i wyznaczenie nowego trendu w streamingu online.

Wpływ na społeczeństwo:

- Zmiana nawyków oglądania: Netflix spopularyzował koncepcję binge-watching, umożliwiając widzom streamowanie całych sezonów programów telewizyjnych za jednym razem. Ta zmiana w nawykach oglądania wpłynęła na sposób, w jaki ludzie konsumują treści, prowadząc do dyskusji na temat zalet i wad binge-watchingu.
- Dostępność: Netflix sprawił, że wysokiej jakości treści stały się bardziej dostępne dla globalnej publiczności. Umożliwił widzom oglądanie szerokiej gamy treści na różnych urządzeniach, od inteligentnych telewizorów po smartfony. Ta dostępność poszerzyła zasięg rozrywki i uczyniła ją bardziej inkluzywną.
- Przecinanie kabli: Netflix przyczynił się do powstania trendu "cord-cutting", w ramach którego widzowie rezygnują z tradycyjnych subskrypcji telewizji kablowej na rzecz usług streamingowych. Zmiana ta zakłóciła branżę telewizyjną i zmieniła sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do treści telewizyjnych i filmowych.

- Globalizacja: Netflix zachęcił do globalnej wymiany kultury i treści. Jego międzynarodowy zasięg ułatwił dystrybucję filmów i seriali z różnych krajów, promując międzykulturowe zrozumienie i uznanie.

Porady i wskazówki

- **Networking jest kluczowy:** Budowanie i pielęgnowanie profesjonalnych relacji ma kluczowe znaczenie w branży filmowej. Bierz udział w festiwalach filmowych i innych wydarzeniach branżowych oraz nawiązuj jak najwięcej kontaktów z innymi profesjonalistami. Zaoferuj wolontariat przy projektach innych kolegów i spróbuj wyrobić sobie markę kogoś, kto chce pracować. Networking otwiera drzwi do możliwości i współpracy
- **Bądź na bieżąco:** Branża filmowa stale się rozwija. Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami, wiadomościami branżowymi i przepisami. Subskrybuj czasopisma branżowe, śledź renomowane blogi filmowe i bądź na bieżąco z nowymi twórcami i trendami. Przede wszystkim oglądaj filmy i analizuj ich krytykę, pochwały, statystyki i inne dostępne informacje.
- **Pracuj nad projektami z pasji:** Nie czekaj tylko na płatne zlecenia, które same do Ciebie przyjdą. Twórz projekty z pasji. Pozwoli ci to nie tylko wyrazić swoją kreatywność, ale także zaprezentować swoje umiejętności potencjalnym pracodawcom lub współpracownikom. Nic nie zmotywuje Cię tak mocno, jak przekucie swojego pomysłu w rzeczywistość.
- **Bądź wytrwały:** Branża filmowa jest znana z tego, że jest trudna, a odrzucenie jest powszechne. Jednak wytrwałość jest kluczowa. Nieustannie doskonal swoje rzemiosło i wykorzystuj nadarżające się okazje. Wielu odnoszących sukcesy filmowców spotkało się z wieloma odrzuceniami, zanim osiągnęli sukces. Dowiedz się o wszystkich potencjalnych możliwościach, jakie ma do zaoferowania ta branża i pozwól sobie na eksplorację.
- **Mistrzowskie zarządzanie czasem:** Projekty filmowe prawie zawsze wiążą się z bardzo napiętymi harmonogramami. Naucz się efektywnie zarządzać swoim czasem, dotrzymywać terminów i pracować wydajnie. Zarządzanie czasem jest kluczowe dla każdej udanej kariery, szczególnie w branży filmowej.
- **Wykorzystaj technologię:** Technologia szybko zmienia branżę filmową. Bądź na bieżąco z najnowszym sprzętem filmowym i oprogramowaniem. Nauka korzystania z nowych narzędzi lub nawet tworzenie własnych może dać ci przewagę nad konkurencją.
- **Współpraca:** Film to medium oparte na współpracy. Pracuj dobrze z innymi i oferuj swoją pracę i pomoc tak często, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy jesteś reżyserem, producentem, operatorem czy montażystą. Efektywna współpraca często prowadzi do lepszych wyników i otwiera drzwi do przyszłych projektów, a ludzie mają tendencję do pracy z ludźmi, z którymi dobrze pracowali w przeszłości.
- **Rozwijaj unikalny styl:** Chociaż ważne jest, aby uczyć się od innych, skup się również na rozwijaniu swojego unikalnego stylu jako filmowca. Twój charakterystyczny głos i wizja mogą wyróżnić Cię w zatłoczonej branży.
- **Zachowaj ostrożność finansową:** Branża filmowa jest notorycznie nieprzewidywalna pod względem finansowym. Dowiedz się, jak efektywnie budżetować, zarządzać swoimi finansami i oszczędzać na okresy przestoju między projektami.

- **Promuj swoją pracę:** Marketing i autopromocja mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla niezależnych filmowców. Wykorzystaj media społecznościowe, festiwale filmowe i platformy internetowe, aby zaprezentować swoją pracę szerszej publiczności.
- **Ucz się na podstawie informacji zwrotnych:** Bądź otwarty na konstruktywną krytykę i informacje zwrotne. To niezwykle cenne narzędzie do rozwoju i doskonalenia.

Lista referencji

- Blimey (n.d.). TITANIC - Ende Erklärt & Filmanalyse: Geheimnisse des Films "Titanic" von James Cameron. Blimey. Dostępne pod adresem: <https://blimey.pro/titanic-ending-explained-film-analysis/>. Dostęp w listopadzie 2023 r.
- 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> .
- Redakcja Encyclopaedia Britannica (listopad 2023). J.K.Rowling. Dostępny pod adresem: <https://www.britannica.com/biography/J-K-Rowling> . Dostęp w listopadzie 2023 r.
- IMDb (n.d.). Harry Potter. IMDb. Dostępne pod adresem: https://www.imdb.com/find/?q=harry%20potter&ref =nv_sr_sm . Dostęp w listopadzie 2023 r.
- IMDb (n.d.). Titanic. IMDb. Dostępne pod adresem: https://www.imdb.com/title/tt0120338/?ref =nv_sr_srsq_0_tt_8_nm_0_q_titanic . Dostęp w listopadzie 2023 r.
- 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 i społeczeństwo: An introduction*. Oxford University Press. ISBN: 0195517563.
- Stadler, J. (2009). *Media ekranowe: Analiza filmu i telewizji*. Routledge.