

**Vergroten van de Inzetbaarheid van
Jongeren in de Culturele en Creatieve Sector**

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

**Handboek Ondernemersvaardigheden
Onderwerp Film & Media
Praktijkvoorbeelden & Tips & Tricks
WP2/A5**

Datum van uitgifte: 15/10/2023
Geautoriseerd door: die Berater

Samenvatting

In de module Film en Media bestaat onze benadering van leren uit casestudy's en tips en trucs, die integraal deel uitmaken van onze uitgebreide trainingsmethodologie. Deze module is zorgvuldig samengesteld om mensen de vaardigheden en kennis bij te brengen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen in de bruisende wereld van film en media.

Dit handboek erkent de belangrijke invloed van specifieke casestudy's op de filmindustrie en de samenleving en presenteert drie boeiende casestudy's voor een vruchtbare diepgaande discussie. Deze casestudies hebben een grote invloed gehad op het filmlandschap en weerspiegelen bredere maatschappelijke trends. Verder bevat het handboek ook een aantal waardevolle tips en strategieën voor degenen die een carrière in de media-industrie ambiëren.

[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](#)

Inhoudsopgave

Samenvatting	1
Casestudie 1: Titanic.....	3
Inleiding	3
Context:	3
Hoofdrolspelers:.....	3
Doelstellingen:	3
Impact op de samenleving:.....	3
Casestudie 2: Harry Potter.....	5
Inleiding:	5
Context:	5
Hoofdrolspelers:.....	5
Doelstellingen:	5
Impact op de samenleving:.....	5
Casestudie 3: Streamingrevolutie - Netflix' strategie voor originele inhoud	6
Inleiding:	6
Context:	6
Hoofdrolspelers:.....	6
Doelstellingen:	6
Impact op de samenleving:.....	6
Tips en trucs	8
Lijst met referenties.....	9

Casestudie 1: Titanic

Inleiding

James Camerons "Titanic" (1997) is een baanbrekende film die het tragische liefdesverhaal vertelt van Jack en Rose tegen de achtergrond van de rampzalige reis van het veronderstelde ondoordringbare schip de Titanic. Deze casestudy onderzoekt het historische succes van de film, de innovatieve productietechnieken en de unieke marketingstrategieën.

Context:

"Titanic" werd in 1997 uitgebracht en er werd veel naar uitgekeken vanwege het enorme budget van naar schatting 200 miljoen dollar, de historische achtergrond en James Camerons reputatie als regisseur van epische films die een groot succes waren.

Hoofdrospelers:

- James Cameron (regisseur en schrijver)
- Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)
- Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Doelstellingen:

Het belangrijkste doel van "Titanic" was het creëren van een meeslepend en ontroerend liefdesverhaal tegen de achtergrond van een alom bekende historische gebeurtenis, waarbij de historische nauwkeurigheid gewaarborgd moest blijven. De film wilde een breed publiek aantrekken door de krachtige combinatie van grote romantiek en een immense ramp. Het doel van de film was om een "kaskraker" te worden en dat doel werd zeker bereikt met een wereldwijde brutowinst van maar liefst \$2.264.743.305.

Impact op de samenleving:

"Titanic" had ongetwijfeld een grote invloed op de populaire cultuur:

- Opgewekte interesse in de Titanic: De film wekte weer interesse op voor de tragische reis van de Titanic, wat leidde tot documentaires, boeken en tentoonstellingen, maar ook tot nieuwe verkenningen van het wrak en de overblijfselen van het schip.
- Mode en muziek: De mode en muziek van de film, waaronder Celine Dion's "My Heart Will Go On", beïnvloedde modetrends en muziek hitlijsten, waar de single bovenaan stond. Het liedje wordt tot op de dag van vandaag algemeen erkend als het "Titanic liedje".
- Jack en Rose: Leonardo DiCaprio en Kate Winslet's uitbeelding van Jack en Rose werden iconisch, met hun personages die symbool stonden voor blijvende liefde. De media begon te speculeren over de relatie tussen de echte acteurs in tegenstelling tot hun personages, wat grote publieke belangstelling trok.
- Pop- en internetcultuur: Scènes uit de film hebben een iconische status gekregen en zelfs vandaag de dag wordt er nog veel naar verwezen. Veel fans vragen zich nog steeds af of er echt geen plaats meer was voor Jack op Rose's geïmproviseerde vlot en mensen over

de hele wereld spelen nog steeds de scène na waarin Jack en Rose elkaar omhelzen op het puntje van het scheepsdek.

Casestudie 2: Harry Potter

Inleiding:

De Harry Potter-films, gebaseerd op de geliefde boekenreeks van J.K. Rowling, zijn een uitstekend voorbeeld van de adaptatie van succesvolle literaire werken naar het witte doek. Het omvat acht films en een enorme, toegewijde fanbase. De wereld van Harry Potter is een fenomeen dat boeken en films overstijgt, en de Harry Potter serie is een hoeksteen geworden van de moderne literatuur en film. De overgang van de Harry Potter boekenreeks naar het witte doek was een monumentale filmprestatie. Warner Bros. verwierf de filmrechten en begon aan een tien jaar durende reis om Rowlings magische universum tot leven te brengen. De filmreeks bestond uit acht films, een afspiegeling van de zeven boeken tellende reeks, met het laatste boek opgesplitst in twee films.

Context:

De Harry Potter-franchise bestaat uit meerdere films, die elk een corresponderend boek uit de serie verfilmen. Het combineert elementen van fantasie, magie en coming-of-age verhalen.

Hoofdrolspelers:

- J.K. Rowling (Auteur van de "Harry Potter" boekenreeks)
- Daniel Radcliffe, Emma Watson, and Rupert Grint (Speelde de hoofdrollen van Harry Potter, Hermelien Granger en Ron Wemel.)

Doelstellingen:

- Succesvolle adaptatie: De films waren erop gericht om de geliefde boeken waarheidsgetrouw aan te passen aan het medium film.
- Cultureel fenomeen: De franchise had als doel een enorm cultureel fenomeen te creëren met een toegewijde fanbase en enorme hoeveelheden van alle soorten merchandise.
- Verhaal over volwassen worden: De films volgen de groei van de personages van kinderen naar jonge volwassenen terwijl ze omgaan met magische en fantastische uitdagingen.

Impact op de samenleving:

- Cultureel fenomeen: De franchise werd een wereldwijd cultureel fenomeen, met attracties in themaparken, een breed scala aan verschillende merchandise en een ongelooflijk toegewijde fanbase.
- Succesvolle adaptatie: Terwijl ze lange boeken adapteerden, bereikten de films een commercieel en kritisch succes voor de inspanningen die gedaan werden om de boeken visueel tot leven te brengen.
- Blijvende nalatenschap: Harry Potter liet een blijvende nalatenschap achter in zowel literatuur als film, en beïnvloedde latere fantasiebewerkingen en de populaire cultuur enorm.

Casestudie 3: Streamingrevolutie - Netflix' strategie voor originele inhoud

Inleiding:

Netflix werd in 1997 opgericht als een DVD-verhuurservice per post, een innovatieve benadering van home entertainment. Dit concept legde de basis voor wat later een revolutie zou worden in wat we nu kennen als de streamingwereld. Netflix introduceerde zijn online streamingdienst in 2007 en veranderde de manier waarop mensen toegang kregen tot en konden genieten van hun favoriete content. Deze casestudy onderzoekt de duik van Netflix in de productie van originele content en de impact daarvan op de film- en media-industrie. Het benadrukt de krachtige en ontwrichtende aard van streamingdiensten.

Context:

In het begin bood Netflix een dienst aan waarbij men dvd's van films kon bestellen die rechtstreeks per post naar huis werden gestuurd. Zodra de klant de films had bekeken, moesten de dvd's per post naar Netflix worden teruggestuurd. Na ongeveer 3 decennia is Netflix nu een wereldwijd bekend en gebruikt streamingplatform dat niet alleen films, series en andere programma's aanbiedt, maar ook originele inhoud maakt.

Hoofdrospelers:

- Netflix (Streaming Platform)
- Verschillende regisseurs, schrijvers en acteurs die betrokken zijn bij de originele producties van Netflix

Doelstellingen:

Netflix wilde een dominante speler worden in de entertainmentindustrie door originele inhoud van hoge kwaliteit te produceren die abonnees zou aantrekken en de manier waarop mensen media consumeren zou veranderen. Het doel was om de traditionele mediadistributie te verstoren en een nieuwe trend te zetten in online streaming.

Impact op de samenleving:

- Veranderende kijkgewoonten: Netflix heeft het concept van binge-watching populair gemaakt, waardoor kijkers hele seizoenen van tv-programma's in één keer kunnen streamen. Deze verschuiving in kijkgewoonten heeft invloed gehad op de manier waarop mensen inhoud consumeren, wat heeft geleid tot discussies over de voor- en nadelen van binge-watching.
- Toegankelijkheid: Netflix maakte inhoud van hoge kwaliteit toegankelijker voor een wereldwijd publiek. Het stelde kijkers in staat om een breed scala aan inhoud te bekijken op verschillende apparaten, van smart tv's tot smartphones. Deze toegankelijkheid heeft het bereik van entertainment verbreed en inclusiever gemaakt.
- Cord Cutting: Netflix heeft bijgedragen aan de cord-cutting trend, waarbij kijkers traditionele kabel-tv-abonnementen opzeggen ten gunste van streamingdiensten. Deze verschuiving heeft de tv-industrie ontwricht en de manier veranderd waarop mensen toegang krijgen tot tv- en filminhoud.

- Globalisering: Netflix heeft de wereldwijde uitwisseling van cultuur en content aangemoedigd. Het internationale bereik heeft de distributie van films en series uit verschillende landen vergemakkelijkt, waardoor intercultureel begrip en waardering worden bevorderd.

Tips en trucs

- **Netwerken is de sleutel:** Het opbouwen en onderhouden van professionele relaties is cruciaal in de filmindustrie. Bezoek filmfestivals en andere evenementen in de filmindustrie en leg zoveel mogelijk contact met collega-professionals. Bied aan om als vrijwilliger mee te werken aan projecten van verschillende collega's en probeer naam te maken als iemand die graag wil werken. Netwerken opent deuren naar kansen en samenwerkingen
- **Blijf op de hoogte:** De filmindustrie is voortdurend in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de laatste trends, technologieën, nieuws uit de sector en wetten. Abonneer je op vaktijdschriften, volg gerenommeerde filmblogs en blijf op de hoogte van opkomende filmmakers en trends. Kijk vooral naar films en bestudeer de kritieken, lofuitingen, statistieken en andere beschikbare informatie.
- **Werk aan passieprojecten:** Wacht niet tot betaalde opdrachten en banen naar je toe komen. Creëer je passieprojecten. Hiermee kun je niet alleen je creativiteit uiten, maar ook je vaardigheden laten zien aan potentiële werkgevers of medewerkers. Niets zal je zo motiveren als het omzetten van je idee in realiteit.
- **Blijf volhouden:** De filmindustrie staat bekend als een harde industrie en afwijzingen komen vaak voor. Doorzettingsvermogen is echter de sleutel. Blijf je vak verfijnen en blijf kansen nastreven. Veel succesvolle filmmakers kregen te maken met meerdere afwijzingen voordat ze groot werden. Leer over alle mogelijke wegen die deze industrie te bieden heeft en sta jezelf toe om op onderzoek uit te gaan.
- **Leer omgaan met tijd:** Filmprojecten hebben bijna altijd een strak tijdschema. Leer je tijd effectief te beheren, deadlines te halen en efficiënt te werken. Timemanagement is cruciaal voor elke succesvolle carrière, vooral in de filmwereld.
- **Omarm technologie:** Technologie verandert de filmindustrie snel. Blijf op de hoogte van de nieuwste filmapparatuur en software. Het leren gebruiken van nieuwe tools of zelfs het ontwikkelen van je eigen tools kan je een concurrentievoordeel geven.
- **Werk samen:** Film is een samenwerkingsmedium. Werk goed samen met anderen en bied zoveel mogelijk je werk en hulp aan, of je nu regisseur, producent, filmmaker of editor bent. Effectieve samenwerking leidt vaak tot betere resultaten en opent deuren naar toekomstige projecten, en mensen hebben de neiging om te werken met mensen met wie ze in het verleden goed hebben samengewerkt.
- **Ontwikkel een unieke stijl:** Hoewel het essentieel is om van anderen te leren, moet je je ook richten op het ontwikkelen van je eigen unieke stijl als filmmaker. Je eigen stem en visie kunnen je onderscheiden in een drukke industrie.
- **Blijf financieel onderlegd:** De filmindustrie is berucht om zijn onvoorspelbare financiële situatie. Leer hoe je effectief budgetteert, je financiën beheert en spaart voor magere periodes tussen projecten.
- **Promoot je werk:** Marketing en zelfpromotie zijn cruciaal, vooral voor onafhankelijke filmmakers. Maak gebruik van sociale media, filmfestivals en online platforms om je werk aan een breder publiek te laten zien.

- **Leer van feedback:** Sta open voor opbouwende kritiek en feedback. Het is een ongelooflijk waardevol hulpmiddel voor groei en verbetering.

Lijst met referenties

- 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.