

Podrobný profesní životopis kandidáta z oblasti audiovize

**Profesní životopis bude zveřejněn na webu Fondu.
Neuvádějte citlivé osobní údaje své ani blízkých osob.**

**jméno a příjmení
kandidáta** Mgr. Barbora Struss

profesní zkušenosti
(v případě potřeby přidejte řádky)

zaměstnavatel (firma/organizace/instituce apod.)	stručný popis pozice	od–do
MIDPOINT Institute / Akademie muzických umění v Praze	ředitelka / CEO	2009 - současnost
Slovenský audiovizuální fond	členka rady	2021-2024
Kreativní Evropa MEDIA – kancelář MEDIA Desk ČR	ředitelka	2006 -2009
North by Northwest / East of Eden	manažerka mezinárodního dramaturgického programu (Dánsko/Česká republika)	2005 -2006
MFF Karlovy Vary	mezinárodní PR	2005 -2006
mdc international	film sales (Berlín, Německo)	2003 -2004
L.E. Vision Film and TV Production	produkce (Lipsko, Německo)	2002
SPI International	asistentka generálního manažera pro Slovensko, Českou republiku a Maďarsko	2002
MFF Karlovy Vary	koordinátorka sekce Variety Critics' Choice	1999-2002

vzdělání
(v případě potřeby přidejte řádky)

název školy/instituce apod.	obor/název kurzu apod.	od–do
NIPKOW Program	filmová distribuce a sales (Berlín, Německo)	2003
VŠMU Filmová a televizní fakulta	Katedra filmové produkce a managementu, Bratislava	1996 – 2001
FAMU	Katedra filmové a televizní produkce	2001
Gymnázium Metodova, Bratislava		1992 – 1996

Koncepce kandidáta na člena Rady Státního fondu audiovize pro poskytování podpory televizních děl
Mgr. Barbora Struss, MIDPOINT Institute, ředitelka

Úvod

Jako spoluzakladatelka a dlouholetá ředitelka institutu MIDPOINT, mezinárodní vzdělávací platformy zaměřené na projektový vývoj a profesní rozvoj tvůrců, mám vhled do procesů vývoje audiovizuálních děl a do fungování evropských producentských společností. Díky dlouhodobé spolupráci s tvůrci, spoluvytváření tréninkových programů a účasti na mezinárodních festivalech a trzích, věřím, že dokážu identifikovat postupy vývoje úspěšného projektu a také jeho producentské a distribuční potřeby a výzvy.

Ve své koncepci se zaměřím na faktory, na které bych se jako radní SFA soustředila a které vnímám jako zásadní u projektů hrané i dokumentární tvorby určené pro televizní a VOD vysílání.

Podpora vývoje projektů

Česká televizní tvorba má pevné základy nejen díky silným aktérům produkujícím původní obsah jako Česká televize, Nova/Voyo, Prima, teď i Canal+ a v minulosti HBO Europe, ale má i historicky silnou lokální podporu u diváků.

Zároveň má však jisté slabiny, které vznik podpory televizní tvorby SFA může eliminovat a posilit tak postavení tohoto segmentu doma i ve světě. Zásadním aspektem v tomto procesu je **důraz na vývoj projektů**.

U hrané seriálové tvorby vnímám, že projekty jdou do výroby relativně rychle, přičemž tvůrci nemají dostatečnou kapacitu se věnovat tematické a scenáristické přípravě.

U dokumentární tvorby bude důležité posílit důraz nejen na rešerše, a také definici jasného určení formátu projektu – zda má být solitérním filmem nebo seriálem, což bývá často určováno až později. Tvorba dokumentárních děl podpořených SFA v tomto podporném schématu by měla přesahovat standardní televizní produkci a přinášet perspektivy se společenským dosahem.

Věřím, že podpora kvalitního vývoje přispěje i k tomu, aby čeští tvůrci využili svůj unikátní potenciál, který český naturel v sobě má a díky němuž je schopen oslovit domácí i mezinárodní publikum. To se již v historii audiovize opakovaně podařilo např. i díky specifickému rázu a pohledu na tématiku. Tvůrci by zároveň měli v rámci vývoje dostatek času, aby nemuseli pracovat pod tlakem plnění objednávek od vysílatele. Veřím, že nový podporný systém SFA umožní podporu ambicioznějších projektů.

Zatím je i žánrová rozmanitost v české seriálové tvorbě relativně omezená – převažují detektivky, historické a rodinné seriály. Společenská dramata či komedie jako *Baby Reindeer* nebo *The Bear*, tedy formáty s nižšími produkčními náklady, které staví na kvalitních scénářích a autentických zkušenostech autorů, stejně jako další obsah cílený na mladé doslélé (young adults), případně i sci-fi nebo fantasy se na lokálním trhu zatím rozvíjejí jen velmi okrajově případně absentují úplně.

Na druhé straně je pozitivní, že česká seriálová tvorba začala rezonovat na mezinárodních fórech i trzích. Například koprodukční seriál s ZDF *To se vysvětli, soudruzi* byl uveden projekci na Berlinale Series Market, *#nnaismissing* a *Pět let* soutěžili na festivalu Series Mania, a *Our People/Naši lidé* Terezy Nvôtotové vyhrálo nejlepší prezentaci na londýnském Series Mania Forum. *Metoda Markovič: Hojer* byla zařazena do soutěže na Content London. *Vlastně se nic nestalo* Jana Vejnara vyhrálo Prix Italia. Navíc ZDF Studios získala distribuční práva na seriály *Král Šumavy* a *Metoda Markovič* od Vovo. Česká republika stále více koprodukuje, zejména s Německem, kde ČT spolupracuje se ZDF. V současnosti ČT s novým vedením otevřeně deklaruje větší otevřenosť zahraničním koprodukcím a jejich posílení.

V rámci vývoje je důležité zmínit, že si čeští tvůrci, producentské společnosti a VOD platformy si uvědomují význam vzdělávání a tréninku nejen v oblasti vývoje projektů, ale také ve zlepšování dovedností tvůrců, kupříkladu v kolaborativním psaní při práci ve writers' roomech. Tento posun vnímám v rámci aktivit MIDPOINTu, kde o tuto podporu projevují zájem vedle globálních hráčů, jako jsou Banijay nebo Netflix, také čeští profesionálové a společnosti.

Jako radní SFA bych se ráda soustředila na podporu projektů, které přinášejí silné příběhy a poselství, v kontextu cílových skupin osloví široké publikum, jsou zpracované s originalitou a odvahou zkoušet nové přístupy.

Soustředila bych se na podporu kvalitního a připraveného vývoje a produkci tvorby, která splňuje niže uvedené atributy.

Silné příběhy

- Příběhy, které vycházejí z lokálního prostředí nebo jsou zaměřené na konkrétní úzce vymezené skupiny, ale díky své autentičnosti, emocionální síle a zpracování mají předpoklad oslovit i zahraniční publikum (*stories that travel*).
- Projekty, které mají především schopnost oslovit domácí publikum, reflektují lokální téma, kulturu, hodnoty nebo společenské výzvy.

Kvalita a originalita

- Důraz na vysokou produkční i obsahovou kvalitu (v propracovanosti charakterů, prostředí, příběhů a kontextu) a originální narrativní postupy.
- Podpora projektů s inovativními formáty, které reagují na potřeby diváků nových platform a specifických diváckých skupin: newform drama series, multiplatformními příběhy nebo využití 360 stupňové produkce.

Důkladně promyšlené projekty

I když by kvalitní, a hlavně realistická příprava žádostí o podporu měla být samozrejmostí, moje zkušenosti z působení v odborné skupině SFKGM i v radě Slovenského audiovizuálního fondu potvrzuji, že je potřeba tento faktor zdůraznit a opakovat. Státní, veřejnou podporu by měly získávat projekty, které jsou pečlivě připravené nejen po kreativní a dramaturgické stránce, ale zejména ze strany producenta. Mají mít

připravené realistické producentské explikace, rozpočty, promyšlené finanční plány i distribuční strategie – jak na lokální, tak podle potřeby i na mezinárodní úrovni.

To vnímám jako jeden ze zásadních bodů nejen jako respekt k veřejným financím, ale i v rámci současné situaci na trhu, který je nasycený a kde je extrémně těžké projekt na trhu umístit: **vědět, proč a pro koho projekt dělám, s kým jednám o jeho distribuci a proč.** V současném prostředí, kde se neustále zvyšuje konkurence a dostupnost obsahu, je naprosto zásadní mít jasnou odpověď na otázku smyslu projektu a jeho cílové skupiny.

Koprodukce

Věřím, že podpora tvorby SFA pomůže českým nezávislým společnostem v oblasti televizní a seriálové produkce, ať už hrané či dokumentární, získat konkurenceschopné postavení na globálním trhu. **Právě díky nové podpoře vývoje a výroby televizní tvorby se čeští producenti stanou rovnoprávnějšími partnery vysílatelů v kreativním procesu;** relevantními koproducenty a spolutvůrci obsahu, kteří se lépe profilují napříč jednotlivými kategoriemi tvorby.

Ráda bych se zaměřila na podporu

- projektů s ambicí uspět na mezinárodních trzích a platformách,
- zahraničních projektů a společností, které mají potenciál oslovit české diváky, obohatit lokální audiovizuální nabídku a zároveň přispět ke zvýšení profesního know-how v ČR.

Reflexe aktuálních témat a inkluze v audiovizu

Podpora projektů, které reflekují aktuální společenské výzvy je důležitá pro současnou odpovědnou audiovizuální tvorbu. Například u důrazu na ekologickou udržitelnost, prostřednictvím odpovědného přístupu nejen k výrobě, ale i případně nenásilného a smysluplného zařazení do vyprávění příběhů. Stejně tak je podstatná reflexe aktuálních témat, například ochrana lidských práv a podpora demokratických hodnot.

Rovné příležitosti pro všechny tvůrce, bez ohledu na region, pohlaví či zaměření, věřím že dopomohou zajistit originální a autentické příběhy. Na příkladu mohu uvést i vznikající iniciativu podpory pro romské autorky/spisovatelky, které budou vzdělávány v práci ve writers' roomu. Věřím, že tato iniciativa přispěje ke vzniku silných a autentických příběhů, které získají podporu fondu a uznání diváků.

Zároveň podpora tvorby pro mladé dospělé (young adults) a s tím spojený obsah s multiplatformní distribucí může dále rozšířit a zkvalitnit českou audiovizuální nabídku.

Závěr

Česká televizní a seriálová tvorba má velký potenciál nejen k posílení své pozice na domácím trhu, ale také k oslovování zahraničních diváků. Strategie, která vede k tomuto úspěchu je dle mého názoru propojení několika zásadních prvků: systematické a cílené podpory vývoje a produkce televizních a multiplatformních děl a práce s talentovanými a dobře připravenými tvůrci. Neméně důležitá je i podpora produkčních společností a infrastruktury, které umožní tuto tvorbu realizovat. Transformace fondu představuje klíčový krok k této ambici. Ráda bych na něm spolupracovala a pomohla české televizní tvorbě upevnit domácí i mezinárodní renomé.

V Praze dne 26.1.2025