

Marta Švecová Lamperová

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Aktuálně	<p>FAMU, Filmová a Televizní Fakulta AMU, Praha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedoucí Katedry Filmové a televizní produkce <p>CHARACTER – Film development association, Bratislava</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakladatelka, programová ředitelka, lektorka • organizace seminářů, workshopů pro studenty i profesionály v oblasti vývoje audiovizuálních projektů • organizace Fóra - platformy na propagaci audiovizuálních děl pro zahraničí <p>Expert MEDIA – Creative Europe, Brusel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expert a člen expertní komise pro okruhy Single development, Slate development a Access to Markets <p>OMA MKČR – člen grantové komise</p> <p>AVF (Slovenský Audiovizuálny Fond) – člen komise okruhu Minoritní koprodukce</p>
07/2008 – 12/2011	<p>Film Europe, Praha Ředitelka, zakladatelka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poradenství pro producenty: evaluace potenciálu scénáře a rozpočtu, hledání finančních a koprodukčních zdrojů ze zahraničí, příprava a účast na koprodukčních trzích, kompletní vypracování Eurimages a Media aplikací • odborné expertizy projektu vzhledem na aktuální situaci na trhu, marketingové strategie od vývoje až po hotový film, artwork, synopse, packaging, atd. • konzultace jak postavit filmový projekt k prezentaci mezinárodním trhu • spolupráce se sales agentem nebo distributorem, právní záležitosti, strategie propagace filmu na filmových trzích a festivalech • propagace filmů v zahraničí přes účast filmu na filmových festivalech a prezentace na filmových trzích (EFM Berlín, Cannes Market, Toronto, Pusan AFM, MIP) • příprava a exekuce festivalové strategie • celosvětový prodej do kino, DVD distribuce a do televizních stanic
09/2003 – 03/2008	<p>MDC international, Berlin vedoucí prodeje a akvizice</p> <ul style="list-style-type: none"> • dohled nad činností společnosti ve východní Evropě, Balkánu, Ruska a anglicky mluvících zemích • marketingové strategie společnosti • odborné poradenství pro filmové producenty: hodnocení potenciálu scénáře, cílová skupina, návrh propagace a festivalové strategie, vytvoření prodejních odhadů, a koprodukčních rozpočtů • budování a udržování dobrých vztahů s filmovými distributori, řediteli filmových festivalů, institucí, atd • dohled nad PR a propagací • účast na klíčových filmových festivalech a trzích / Cannes, Berlinale, MiPCOM, DISCOP, Pusan IFF, MFF v Benátkách, AFM, Toronto, MIA ... / • celosvětový prodej do kino, DVD distribuce a televizním stanicím • prodejní strategie přímého prodeje filmu na určitém území
07/2002 – 08/2003	<p>Kaspen reklamní agentura, Prague Account manager</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vedení ATL projektů od fáze vývoje až po jejich realizaci i hodnocení ▪ dohled nad tvorbou všech propagačních materiálů, tvorba a dodržování rozpočtů, timingu ▪ komunikace se zástupci médií

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ příprava natáčení pro klienty – spolupráce s vybranými produkčními společnostmi
06/2001 – 04/2002	Vortex Production Londýn Vedoucí produkce <ul style="list-style-type: none"> ▪ supervize produkce a výroby krátkých filmů
1997 – 1999	Slovenský filmový ústav <ul style="list-style-type: none"> ▪ propagační aktivity a guest servis na Bratislavském filmovém festivalu

VZDĚLÁNÍ

2001 – 2002	Doktorské studium FAMU, Centrum Audiovizuálních studií
1997 – 2001	VŠMU Bratislava, Filmová a Televizní Fakulta, Katedra Filmové vedy (BcA)
1994 - 1999	Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická Fakulta, Katedra Psychologie (Mgr)

DALŠÍ AKTIVITY

Přednášková činnost a poradenství	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poradce pro různé filmové festivaly v zemích východní Evropy a Balkánu (Sarajevo IFF, Palic IFF, Warsaw IFF) ▪ přednášky Cinema Studies Světozor, FF Univerzita Karlova, VŠE Praha ▪ přednášky na různých producentových workshopech po celé Evropě (Thessaloniki IFF, Sarajevo IFF, Cottbus IFF, Wiesbaden, Tbilisi) ▪ člen poroty na festivalu Thessaloniki Co-production forum, Trieste IFF ▪ EAVE workshop - vzdělávací program pro filmové producenty expert ▪ Eastern European Alliance/Train East Workshop – expert, lektor ▪ Screen Leaders Scotland - expert, lektor ▪ Transylvania Lab - vzdělávací program pro mladé absolventy filmových škol - lektor 2012-15 ▪ Lektor pro Smithsonian Institution, Washington DC
Vzdělávací kurzy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ European films crossing borders 2004 ▪ Nipkow Fellowship program Berlin 2004 - 2005 ▪ Mini EAVE 2005 ▪ ELIA – EQ Arts International Quality Assurance Expert 2016 ▪ Erich Pommer Institut – European Co-production 2017
Jazykové znalosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anglicky – pokročilý ▪ Německy, Francouzsky - středně pokročilý ▪ Polsky – začátečník

Koncepce kandidáta specifikující jeho návrhy pro činnost Rady a Fondu – Marta Švecová Lamperová

„Kultura a kreativita se přímo dotýkají každodenního života občanů. Jsou důležitými hnacími prvky pro osobní rozvoj, sociální soudržnost a hospodářský růst. Avšak znamenají mnohem více: jsou klíčovými prvky evropského projektu založeného na společných hodnotách a dědictví a zároveň uznávají a respektují rozmanitost. Dnešní strategie podporující mezikulturní porozumění potvrzuje, že kultura stojí v centru pozornosti našich politik“ José Manuel Barroso

V posledních letech je možno sledovat stále **intenzivněji vliv kulturních průmyslů na ekonomiku země**, což se stává jedním z hlavních impulsů pro zvýšení zájmu o audiovizuální kulturu i na úrovni Evropské unie. Kultura se stává jednou z nejvýznamnějších entit, která je schopna zajistit pospolitost natolik rozličných evropských zemí. Ke zvýšení zájmu o tuto sféru přispívá především neustále těsnější provázanost se sférou hospodářskou, díky finančnímu profitu, který je schopna generovat. **Kinematografie je v tomto případě oblastí, která je schopna generovat velký zisk, ale zároveň je tvorba samotného díla nesrovnatelně nákladnější, než je to mu u kteréhokoli jiného uměleckého odvětví.**

Celosvětový box office v loňském roce dosáhl přibližně **38 miliard dolarů**, to je o jedno procento více než v roce 2015, což naznačuje stálý dynamický rozvoj tohoto odvětví. Podíl **českých filmů v kinodistribuci**, který stabilně dosahuje asi 27% z celkového počtu představení, diváků i čistých tržeb, je v porovnání s jinými evropskými státy velmi dobrý. Bez státní podpory však není česká kinematografie životaschopná, což je dáno v první řadě velikostí lokálního trhu. **Státní fond kinematografie (SFK)** představuje v tomto případě komplexní, velmi dobře strukturovaný a transparentní podpůrný systém s jasnými kritérii, který není závislý pouze na státním rozpočtu, čímž je zaručena stabilita potřebná pro rozvoj filmového průmyslu.

Komentář k Dlouhodobé koncepci SFK

Dlouhodobá koncepce SFK 2017 – 2022 stanovila nástroje pro dosažení cílů jako je kvalitní vývoj, výroba, vzdělávání profesionálů či propagace českých filmů v zahraničí. Takto stabilní prostředí umožňuje vývoj i ambicióznějších projektů, což je na poli české audiovizuální politiky zcela převratné.

Cíle vycházejí z dlouhodobé koncepce pro roky 2017—2022, která stanovuje tři základní priority:

1. Důraz na kvalitnější a profesionálnější vývoj a výrobu filmu a pestřejší filmovou nabídku
2. Posílení českého filmu v distribuční nabídce a také posílení všech distribučních kanálů, které pomáhají dostat film k divákovi a diváka k filmu
3. Výraznější propagace české kinematografie v zahraničí

- Jako velmi důležitý pro českou kinematografii vnímám **posun od zaměření na podporu výroby filmového díla i k podpoře jeho vývoje**. Tento trend, který je napříč Evropou znatelný již několik let, přináší ovoce ve formě vzniku kvalitních filmových děl. Zde je nutné si uvědomit, že podpoření vývoje neznamená, že film bude v každém případě realizován, ale dává to větší prostor pro svobodu při tvorbě námětu a scénáře. Zároveň poskytne tvůrčím týmům větší podporu např. dramaturgickou a tvůrci mají nejenom šanci jít do výroby s kvalitnějším scénářem, ale i v případě nerealizace díla, získají návyky (např. dramaturgické), které jim pomůžou v další jejich profesní tvorbě.
- Podpora tvorby by měla směřovat i k dosud **podfinancovaným nebo opomíjeným žánrům, které přispívají k pestrosti filmové tvorby**, a umožnit důstojnou návaznost na tvorbu v české kinematografii tradiční, po níž je ve světě stále poptávka.
- V tomto kontextu je důležitá **komplexnost a vzájemné propojení podpory filmového průmyslu v různých okruzích**. Jako důležitou kupříkladu vnímám **práci s mladším publikem** – budoucími potenciálními diváky a podporovateli domácí tvorby. Podpora vzdělávacích projektů by měla přímo souviset s podporou vzniku filmů pro mládež, podporou festivalů (nebo jejich sekcí) zaměřených na mladší publikum, kinařů a distribučních projektů, kde cílovou skupinou jsou mladí od 12 let. Tato podpora se následně zúročí v dlouhodobém horizontu, jak naznačuje i studie UNIC z r. 2017.
- Znatelný je také posun ve vnímání potřebnosti **profesionalizace filmového prostředí** a vzdělávání v oblasti kinematografie. Vzdělávání profesionálů a podpora přístupu na mezinárodní trh zvyšuje kapacity pro kvalitní filmovou tvorbu i mezinárodní spolupráci. Mezinárodní konkurenceschopnost vyžaduje profesionalizaci producentských společností a připravenost k mezinárodní spolupráci, což **SFK může podpořit jak podporou vzdělávání, tak podporou minoritních koprodukcí**.
- Větší prostor oproti předchozím dokumentům je v aktuální Koncepti dán na zkvalitnění podpory distribuce českých filmů, zvýšení zájmu o ně u potenciálních diváků a **efektivnější práce s publikem**, což je i prioritou dílčího fondu Evropské unie **Media**. Projekty „Práce s publikem“ výrazně doplňují klasické cesty kinodistribuce, jejich prostřednictvím se k divákům dostávají díla, která by si jinak cestu hledala jenom obtížně, nebo vůbec a jejich podpora je stěžejní.
- Dále jsou okruhy podpory zaměřeny na alternativy ke klasické kinodistribuci – navýšení **podpory pro filmové festivaly** a VOD platformy, reflexi a zviditelnění českého filmu a rozvoj kritického myšlení. Velice pozitivně vnímám a zároveň podporuji i snahu o zpracování statistických údajů o distribuci v českých kinech a studie diváckých návyků, bez níž není možné kvalifikovaně rozhodovat o správné cestě alternativní distribuce a propagace.

- Filmové festivaly neslouží jenom jako projekce pro diváky, nýbrž jsou důležitou platformou setkávání filmových profesionálů, místem reflexe domácí filmové tvorby, platformou na výměnu profesionálních zkušeností a názorů. Je tedy na místě uvažování o systematictější podpoře ze strany SFK. Budu v tomto smyslu usilovat o studii, která by zmapovala postavení festivalů a jejich přínos v oblasti filmového průmyslu. V tomto okruhu se také nabízí **propojení distribučních a festivalových projektů** v oblasti „Práce s publikem“, při hledání nových distribučních sítí, nebo hledání nových způsobů oslovování publika.

- U podpory **filmové výchovy** je patrné, že se výuka posouvá z faktografického stylu spíše ke vnímání hodnot, které je schopno toto médium přinášet, což v dnešní neustále více vizuálně zaměřené společnosti sehrává velmi významnou roli. Neexistuje bohužel jednotná koncepce, na které by participovalo kupříkladu i Ministerstvo školství, úlohou Rady Fondu by do budoucna mohla být i snaha zapojení dalších institucí do hledání systémového řešení.

- Za stěžejní považuji i podporu dalšího **vzdělávání provozovatelů kin**, což přispěje k efektivnější práci s publikem, umožní producentům a distributorům lépe připravit distribuční a marketingovou strategii. Budu rozhodně podporovat návrh systému automatické podpory kinařů, který by mohl zaručit návrat k propracovanější dramaturgii jednosálových kin.

- Zvýšení podpory pro **animovaný film** je chvályhodné, chybí však větší systematickost ve snaze o podporu konkurenceschopnosti tvůrců a producentů animované tvorby, což úzce souvisí i s podporu minoritních koprodukcí a systémem pobídek. Podpora seriálových pilotů a větších nadnárodních koprodukcí by v tomto případě otevřela široké pole možností růstu pro naše tvůrce a produkční společnosti.

- Rozumím důvodům krátkodobé koncepce, které vedli k odložení výzvy „Zachování filmového dědictví“, z dlouhodobého hlediska je však podpora financování digitalizace českého filmového dědictví zásadní a SFK by měl hrát podstatnou roli v hledání řešení současné situace.

Osobní priority kandidáta pro funkční období Rady Státního fondu kinematografie

Můj osobní přínos k činnosti Rady a Fondu vychází především z vlastních pracovních zkušeností. Od roku 2013 pracuji jako **obsahový a ekonomický expert Fondu ve vícero okruzích: vývoj, výroba, distribuce, propagace, vzdělávání a filmové festivaly a přehlídky**, což mi umožnilo velice důkladně se obeznámit s praxí posuzování žádostí a koncepcí podpory.

Dlouhá léta jsem působila v zahraničí v **mezinárodní distribuční společnosti**, kde jsem se věnovala celosvětové distribuci a propagaci nezávislé filmové tvorby, tudíž se budu usilovat o **zvýšení povědomí o českém filmu**, jehož propagace je výrazně podceněna jak na domácí, tak i na zahraniční scéně. Viditelnost českého filmu na

zahraničních festivalech, případně v zahraniční distribuci, je zatím spíše průměrná. Tituly, které stojí za pozornost, zůstávají mnohdy nepovšimnuty, nemají dostatečnou kampaň a především neexistuje jedno místo, ze kterého by bylo možné je shlédnout i mimo kina. Z tohoto hlediska je důležité vnímat a reagovat na zásadní změny, které v současné době přináší změna distribučních modelů a návyků diváků. Díky mému dlouholetému působení v distribuci můžu v tomto ohledu poskytnout dostatečnou expertizu.

Díky působení na FAMU ve funkci vedoucí Katedry produkce mám možnost podporovat **vznik debutů** od jejich skutečného začátku a o podporu mladých talentů se budu výrazně zasazovat i v rámci působení v Radě Fondu.

Již od roku 2014 pracuji jako expert pro program **Evropské komise programu Kreativní Evropa Media v těchto okruzích: podpora producentů** (vývoj filmových a televizních projektů a videoher, televizní programy – mezinárodní televizní koprodukce), **přístup na trh** (evropské filmové trhy, burzy námětů, koprodukční fóra) a **práce s publikem** (práce s publikem/filmová výchova)

Moje zkušenosti z působení v Bruselu můžu ve funkci zúročit v rámci know – how z vytváření nadnárodní politiky audiovizuálního průmyslu, vytváření jasných podmínek hodnocení projektů, návrhu systematických řešení mechanismů podpor v rámci okruhů, nebo zdokonalování dovedností a schopností profesionálů v audiovizi, podpora rozvoje sítí, včetně používání digitálních technologií, testování nových strategií budování publika a testování nových obchodních modelů.

Media využívá zajímavého nástroje dělení podpor. Tento princip podpor na automatické a selektivní je mi velmi blízký a budu prosazovat posouzení uvedení podobného systému i do praxe SFK. Selektivní podpora se soustředí primárně na vývoj a výrobu, dále na podporu projektů, které jsou zřetelně kulturního charakteru (artové, alternativní, dokumenty atd.) a výjimečné náročné projekty (dětské, historické, žánrové atp.). Automatická podpora je určena k rozvoji národní tvorby, podpoře talentů, kinodistribuce, rozvoje kin. Tím se i značně ulehčí práce členů Rady Fondu, jelikož automatická podpora je nárokovatelná na základě jasně určených podmínek.

Vítám v dlouhodobé koncepci i zmínku o zavedení principu **Slate fundingu – což je podpora vývoje projektových souborů**. Fond také vnímá tento způsob podpory producentů jako „podporu pro stabilní produkční zázemí, která zároveň umožňuje producentům pružněji reagovat na postup vývoje a dotáhnout do fáze realizace jen ty nejlepší z nich“. Slate funding je nástroj, který by umožnil koncepčnější podporu produkčních společností, které by tudíž nebyly nuceny pracovat na projektové bázi a reálně se věnovat komplexnímu vývoji projektů. Studie **Vývoje českého kinematografického díla z roku 2015** na tento problém upozorňuje a já osobně s ní souhlasím.

V neposlední řadě je mojí prioritou **podpora mezinárodních koprodukcí**. SFK hraje klíčovou roli ve financování minoritních koprodukcí. Systematická podpora minoritních koprodukcí tak pomáhá českým filmařům podílet se na mezinárodních projektech, které se následně objevují na těch nejvýznamnějších festivalech. Producenti získávají možnost podílet se na vzniku mimořádných a nadčasových děl evropské produkce, což napomáhá zviditelnění produkční společnosti na mezinárodním trhu a získat partnery i pro svoje projekty, což následně vede k zvyšování schopnosti audiovizuálních subjektů vytvářet evropská audiovizuální díla. Vzhledem k tomu, že jsem čerstvý absolvent kurzu Erich Pommer Institut s názvem „**Evropské koprodukce**“, ráda bych své znalosti využít i v této oblasti, která je pro Fond důležitá.

Vzhledem k tomu, že jsem byla v listopadu 2017 jmenována do grantové komise MKČR OMA, vidím i tady další oblast, kde bych se mohla **angažovat, aby SFK a MKČR OMA postupovali ve vzájemné synergii a tím se zajistilo smysluplné koncepční vícezdrojové financování projektů**.