

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. et BcA. Lucia Kajánková
profesní zkušenosti (v případě potřeby přidejte řádky)		
zaměstnavatel (firma/organizace/instituce apod.)	stručný popis pozice	od—do
FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)	odborná asistentka na Katedře scenáristiky a dramaturgie (dramaturgické semináře, <i>writers' room</i> , současná TV); výuka na FAMU International (<i>script analysis</i> , vedení a konzultace projektů)	2013 - současnost
Tvůrčí autorská činnost v audiovizi (volná, výběr)	TBH (2022) – hraný web-seriál České televize, <u>showrunner</u> , <u>scénář</u> (se spoluautory), <u>režie</u> (vítěz festivalu Seriall Killer, výběr Jeunesse International, Marseilles Web Fest International - Grand Prix du Jury, Series Mania Lille, Finále Plzeň – cena odborné i studentské poroty pro nejlepší seriál a další) INVERZE (2021) – krátký hraný film, <u>scénář a režie</u>	2011 - současnost
MAURfilm	<u>dramaturgie</u> mezinárodně festivalově úspěšných krátkometrážních animovaných filmů I DIED IN IRPIN, PLEVEL, ELECTRA, KAFKA IN LOVE, KRÍŽOM KRÁŽOM, ZUZA V ZAHRADÁCH a další <u>scénáře</u> k animovanému seriálu ve spolupráci s Akademií věd NEZKRESLENÁ VĚDA	2019 - současnost
Dramaturgie (volná, výběr)	Celovečerní hrané filmy: MANŽELÉ STODOLOVI, ÚSVIT Dramaturgická spolupráce na řadě krátko- i dlouhometrážních hraných i animovaných filmů pro různé nezávislé tvůrce/producenty	2015 - současnost
Filmové centrum České televize	externí dramaturgická spolupráce – posudky scénářů	2016 - 2024
MIDPOINT	vedení mezinárodního development workshopu INTENSIVE QUEER 2023	2023-2023

Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest	dramaturgie sekce Queer Now	2016 - 2021
Queer filmový festival MEZIPATRA	dramaturgie, <u>programová ředitelka</u> (2012-2015)	2007 - 2015
publikační činnost	NEZKRESLENÁ VĚDA 2 (Akademie věd); Illuminace: Adaptation as Fan Fiction Practice in Serialized Narratives; Cinepur: HANNIBAL / Makabrozně krásné peklo na talíři; Morálka v rukou diváka - rozhovor s Tomem Kalinem; Výzva formě a nádherné manipulace smyslů - rozhovor s Toddem Haynesem; TODD, TOM & NEW QUEER CINEMA	2012 - současnost
vzdělání (v případě potřeby přidejte řádky)		
název školy/instituce apod.	obor/název kurzu apod.	od-do
TORINO ScriptLAB	Mezinárodní development workshop s projektem <i>REKOGNICE</i> režiséra Ondřeje Nováka	2020-2021
Dramaturgický inkubátor (projekt Fénix)	2,5-letý program Fondu kinematografie pod vedením mezinárodních lektorů – vzdělávání a trénink dramaturgie	2018-2020
FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)	Doktorské studium – nedokončené; konference, publikace, výzkum zaměřený na současnou televizní tvorbu v teorii a praxi	2017 - 2023
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FFUK)	Dvouoborové magisterské (nenavazující) studium filosofie – filmová věda. Diplomová práce "Sexual Identity as Cinematic Subversion: The Discourse of New Queer Cinema" - Cena Illuminace udělovaná Českou společností pro filmová studia (ČEFS)	2005 – 2015 (Mgr.)
FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)	Bakalářský program scenáristika a dramaturgie	2008 – 2011 (BcA.)

Koncepce kandidátky do rady Státního fondu audiovize pro poskytování podpory televizních děl ("SMALL SCREEN") _ LUCIA KAJÁNKOVÁ

Prostor pro "televizní" díla je aktuálně nejdynamičtěji se rozvíjejícím a nejpestřejším segmentem audiovize u nás i v zahraničí. "Televizní" v uvozovkách totiž zahrnuje celé spektrum děl v klasických i nových formátech pro distribuční kanály od klasického lineárního vysílání, přes různě koncipované online videotéky zavedených subjektů, lokální i globální AVOD a SVOD platformy (které se aktuálně nacházejí v éře tzv. *streamingových válek*) až k punkovému a přímému způsobu distribuce propojujícím tvůrce a diváctvo prostřednictvím online platform sociálních medií.

Našemu televiznímu+ prostoru v tuto chvíli (čest výjimkám) schází prostor a odvaha experimentovat a vykročit za ozkoušené hranice toho, co "naše diváctvo zvládne," jak zní s povzdechem mantra i těch progresivnějších televizních producentů a producentek. Tyto sázky na jistotu v obsahu, formě a stylu, reprezentaci, žánrech i možnostech distribuce máme s transformací Státního fondu audiovize možnost posunout a oživit. Máme na to tvůrce a naše (plus potenciálně zahraniční) diváctvo toho "zvládne" mnohem víc, než se jim zatím odvažujeme nabídnout.

Příma forma podpory na vývoj i výrobu takových děl má konečně potenciál přinést impulzy a infrastrukturu pro možnost vyvíjet *small screen* díla nezávisleji a až v pozdější fázi, než bylo dosud obvyklé, zapojit do tvůrčího procesu konečného distributora. Zvýší se tak konkurence(schopnost) i pestrost nabídky děl a emancipace tvůrců ideálně povede k odvážnějším a radikálnějším postupům i výsledkům, které obohatí českou audiovizí a umožní jí i větší dosah za hranicemi.

Za klíčové aspekty této vize, kde se česká *small screen* tvorba stane tou, od které se jiné evropské země inspirují (a ne naopak) považuji:

- **pestrost a diverzitu** v rovině tematické, žánrové i formální, stejně tak v otázce formátů (pod *small screen* spadají nejen série a seriály, ale také singulární dokumentární a hrané díla) a možnosti distribuce, včetně trans-mediálních možností, které zatím česká audiovize příliš nevyužívá. Pestrost v mém vidění zahrnuje také díla vztahující se, i kontroverzně a politicky, k aktuálním politickým otázkám dneška – a snad i v nečekaném žánrovém či tonálním pojetí. Hybridizace typů seriality i *cross-žánrové* (včetně kombinování dokumentárních a hraných/*scripted* postupů) uvažování je trendem, který má v našem prostředí ještě velký potenciál rozvoje.

- **důraz na fázi vývoje** a jeho finanční i časová dotace je zlepšujícím se, ale stále bolavým místem celku české audiovize v praxi. Nová forma podpory musí přinést prostor pro lepší péči v psaní verzí scénáře, kreativitu i možnost zkoumání "slepých uliček" v procesu psaní či terénních rešerší, u hraných i dokumentárních děl. Součástí vývoje má být i práce na konceptu audio, vizuální, hudební atd. složky budoucího díla, se zaměřeným obsazením, lokacemi či budoucím diváctvem - práce s *audience engagement* a kreativní přístup k možnostem multi-platformové distribuce již ve fázi vývoje je zatím

podceňovaná.

- role tvůrců a tvůrkyň a inovace struktur/workflow se díky emancipaci vstupem subjektu SFAV do konzervativního prostředí může dynamičtěji rozvíjet: především využitím tvůrčích autorských týmů writers' room-ů a v českém prostředí zatím málo využívané funkce showrunnerů/ek, kteří mají výraznou kreativní kontrolu nad celkem díla (a s ní spojenou odpovědnost). Zásadní je role kreativních producentek/ů (které zahrnuji pod výraz tvůrci), nezávislých i zakotvených ve strukturách televizí a streamerů a emancipace dramaturgie - funkce dramaturgyň/ů, kteří jsou součástí tvůrčích týmů jako u filmových projektů a zároveň jsou mediátory a facilitují dialog mezi tvůrci a zadavateli. Podpora naprosto klíčové role dramaturgie, a s ní odpovídající finanční ohodnocení i uznání odpovědnosti této složky za celek, je výzva, kterou chci, aby nová rada konečně zvedla a postavila se jí čelem.

- potenciál mezinárodních spoluprací, který je zahrnut do vývoje díla již v rané fázi, na kreativní, ko-producentské i distribuční úrovni.

- prostor pro experimenty s novými formáty i kanály distribuce a divácký potenciál je téma dvousměrné, nabízí jak hledání děl i formátu oslovujících široký segment, tak velmi specifická publika - demograficky, žánrově, tematicky. Notoricky podceňované, až defetisticky, je mladé publikum a reprezentace menšin, které jsou součástí populace a především diváctva v této zemi. To považuji za zásadní změnit a otevřít možnosti mimo snahy o nalezení "společného jmenovatele" zavedených diváckých skupin. Hledejme způsoby, jak nabídkou obsahu i způsobem distribuce vytvořit inovativní, kvalitní a "minoritní" díla, které mají potenciál právě svou vyhraněností zasáhnout i "majoritu." (Zahraničních příkladů je nepočítaně.)

Můj profil kandidátky zahrnuje širokou a velmi diverzifikovanou téměř dvacetiletou praxi: pokrývá akademickou a teoretickou sféru i profesní praxi napříč audiovizí od vývoje po festivalovou distribuci. Na FAMU jsem se hrála klíčovou roli v rozšíření seminářů zaměřených na praktickou dramaturgii a zavedení modulů i předmětů věnujících se televizním formátům a reálnému vývoji TV děl v programu *writers room-ů*; v dramaturgii spolupracuji na krátko- i dlouhometrážních filmech i seriálových formátech, hraných i animovaných; v roli festivalové dramaturgyně a programové ředitelky queer festivalů jsem propojovala umělecké nároky na díla s kontextem jejich společenského dopadu a v programu jako jedna z prvních uváděla televizní díla do festivalové distribuce na plátna kin. Ve vlastní tvůrčí praxi za nejrelevantnější považuji první hraný webseriál České televize TBH (2022), kde jsem v roli showrunnerky a režisérky prošla jak celým procesem zavádění nového formátu, formulování vlastní vize a způsobu distribuce ve veřejnoprávním médiu i obhajobou „prvního reálně queer & teen seriálu v Česku," jak pravila mladá kritika. Díky festivalovým úspěchům TBH jsem téměř dva roky cestovala po evropských festivalech zaměřených na televizní tvorbu - a i zde se inspirovala pro to, co jako radní můžu "televizní" budoucnosti v České republice nabídnout jako vizi a podporu.

PRAHA, 26. leden 2025