

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	Ivana Sujová
profesní zkušenosti (v případě potřeby přidejte řádky)	
zaměstnavatel (firma/organizace/instituce apod.)	stručný popis pozice
ANČA o. z. IČO: 42128323 DIČ: 2022488699 Štefánikova 16 811 04 Bratislava Slovenská republika	Riaditeľka Medzinárodneho festivalu animácie Fest Anča, najväčšieho festivalu animácie a jediného Oscar Qualifying festivalu na Slovensku. Na festivale pracuje od roku 2018, v minulosti pôsobila na pozíciiach dramaturgičky a programovej riaditeľky festivalu. Pozíciu riaditeľky festivalu zastáva od roku 2020.
Audiovizuálny fond IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 Grösslingová 53 811 09 Bratislava Slovenská republika	Členka odborných komisií pre podprogramy: od roku 2021 Vývoj a produkcia animovaných audiovizuálnych diel od roku 2022 do 2023 Vývoj hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel - štipendium
Fond na podporu umenia IČO: 42418933 Cukrová 14 Bratislava 811 08 Slovenská republika	Od roku 2021 členka odborných komisií pre podprogramy: Digitálne hry Digitálne hry – podujatia Aktivity rezidenčných centier Aktivity kultúrnych a umeleckých centier Kreatívny priemysel: výskum a vzdelávacie aktivity
Scenáristka na voľnej nohe	Od roku 2015 po súčasnosť sa profesionálne venuje scenáristike. Animovaná tvorba: Rosso Papavero – scenár, režisér Martin Smatana, premiéra Berlinale 2015 Šarkan – dramaturgia, režisér Martin Smatana, premiéra Berlinale 2019, víťaz Children Audience Award Annecy Hraná seriálová tvorba: Spolupráca na niekolkých seriálových projektoch rôznych žánrov so slovenskými produkčnými spoločnosťami a televíziami: Markiza, Beetle s.r.o., Paprika Latino Studios Na českom trhu spolupráca na seriálových projektoch pre televíziu Nova, a produkčné spoločnosti Stairway Films a Paprika Studios.

vzdělání (v případě potřeby přidejte řádky)	
název školy/instituce apod.	obor/název kurzu apod.
DFFB, The Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin Am Studio 16 12489 Berlin Nemecko	V roku 2022 absolvovanie programu Serial Eyes . Serial Eyes je dvojsemestrový intenzívny postgraduálny program pre autorov seriálov so zameraním na európsky trh. Každoročne sa do programu vyberie 12 medzinárodných účastníkov.
VŠMU, Vysoká škola múzických umení v Bratislave IČO: 00397431 DIČ: 2020845200 Ventúrska 3 813 01 Bratislava Slovenská republika	Filmová a televízna fakulta, Ateliér scenáristiky Magisterský titul získaný v roku 2016.

Koncepcia návrhov pre činnosť rady a Fondu

Ivana Sujová

V oblasti animácie a audiovizuálnej tvorby sa už niekoľko rokov pohybujem ako riaditeľka festivalu animácie, scenáristka a členka viacerých odborných komisií. Tieto skúsenosti mi umožnili nahliadnuť do rôznych fáz tvorivého procesu, ako aj do rôznych oblatí tvorby a kultúry. Najdôležitejším princípom, ktorý vnímam, že prepája podporu naprieč sektormi, je stabilné a jasne formulované prostredie grantovej podpory, bez ktorého sa tvorcovia ľahko sústredia na samotnú kvalitu audiovizuálnych diel.

Dokument, ktorý predkladám, je mojím príspevkom k diskusii o tom, ako by mohla Rada a Fond napomáhať rozvoju domácej kinematografie, zvlášť v segmente animácie. Mojim cieľom je poukázať na možné cesty, ako upevniť stabilitu prostredia a transparentné hodnotenie, podporiť inovatívne prístupy (či už v technológiách, alebo témach), a efektívne monitorovať prínos projektov pre celý audiovizuálny sektor.

Stabilita

Stabilita je výnimocne dôležitá pri animovaných projektoch, ktorých produkcia je často čaovo náročná a obtiažna. Stabilizované prostredie je mimoriadne dôležité najmä pri animovaných projektoch, ktoré majú zvyčajne dlhý a náročný výrobný proces. Oceňujem, že Krátkodobá koncepcia kladie dôraz na pravidelnosť výziev a stabilné alokácie, pretože práve tie poskytujú žiadateľom možnosť dôkladne plánovať a systematicky rozvíjať svoje projekty.

Predvídateľný harmonogram viacerých výziev počas roka, ktorý sa zverejní s dostatočným predstihom, je základným pilierom pre stabilitu podpory, prostredia a dôveru žiadateľov. Ak by napríklad Fond už na začiatku kalendárneho obdobia ohlásil plánovaný termín a približnú alokáciu pre jednotlivé výzvy (vývoj, výroba, postprodukcia atď.), producenti a tvorcovia by tak mohli plynule koordinovať vývoj, výrobu aj postprodukciu, a vyhnúť sa prerušeniam či oneskoreniam, ktoré sú pre animovaný film obzvlášť náročné.

Ďalším stabilizačným prvkom by mohlo byť **preddavkové financovanie** (tzv. bridge funding). V rámci neho by mohli tvorcovia získať nízkoúročené alebo bezúročné pôžičky, prechodne kryté z budúcej dotácie či koprodukčného príspevku. Takáto forma podpory by vyplnila obdobia, keď už tvorcovia potrebujú pracovať na projekte, no ešte čakajú na rozhodnutie alebo uvoľnenie finančných prostriedkov z hlavnej dotácie. Tým by sa zabezpečila plynulosť výrobného procesu, ktorý je pri animácii obzvlášť citlivý na každé prerušenie.

Hodnotiaci proces

Hodnotenie projektov je základným procesom rady a činnosti Fondu. Verím, že prehľadné a férkové hodnotenie je dôležitým prvkom nielen pre lepšiu orientáciu rady v celom procese, ktorý pri obrovskom množstve projektov môže byť značne zložitý, ale aj pre žiadateľov - ako návod pri vytváraní žiadosti, transparentná informácia o slabých stránkach projektu, ale aj spôsob

budovania dôvery žiadateľa k hodnotiacemu procesu a rade. Práve táto dôvera je klúčová pre budovanie silného a sebavedomého audiovizuálneho prostredia.

Za veľmi funkčný spôsob hodnotenia žiadostí vnímam systém, ktorý má nastavený Fond na podporu umenia (FPU) na Slovensku. Verím, že niektoré princípy by mohli byť prínosné aj pre Fond.

Ako zásadné vnímam štrukturované bodovanie, ktoré sa zameriava na klúčové kritériá. Kritériá, ktoré by mohli byť výpovedné pri hodnotení sú napríklad:

- koncept
- prínos projektu pre kultúru, umenie a priemysel
- rozpočet projektu
- kvalita realizačného plánu
- cieľové skupiny a práca s nimi
- distribučná stratégia
- doterajšie aktivity a prínos žiadateľa/zapojených osôb
- pripravenosť projektu

Bodová alokácia v jednotlivých kategóriách je rôzna v závislosti od okruhu a kategórie, ktoré sa hodnotia.

Považujem za dôležité upozorniť, že pri prílišnej špecifikácii jednotlivých bodovaných oblastí sa môže stať, že namiesto hodnotenia projektu zaraď rada hodnotí presvedčivý spôsob argumentácie. Takýto spôsob žiadostí vnímam napríklad pri niektorých výzvach v programoch MEDIA. Jednotlivé kategórie by mali byť konkrétnie ale dosť všeobecné na to, aby jednotlivé projekty mohli odhaliť svoju rôznorodosť a nemuseli sa snažiť zapadnúť do zadaných kategórií.

Pred tým, ako sa rada dostane k projektom, by sa malo členstvo stretnúť aj s administrátorom, ktorý ich oboznámi s aktuálnymi prioritami fondu, požiadavkami na žiadosti a akýmkoľvek špecifickými usmerneniami.

Štúdium a bodovanie projektov by malo prebehnúť pred tým, než sa rada stretne. Veľmi veľký význam vidím v dvojstupňovom hodnotení projektov, ktoré okrem rady hodnotia aj nezávislí odborníci. Zaručí to nielen férovejšie ale aj efektívnejšie hodnotenie. Myslím si, že by bolo prínosné, keby písomné hodnotenia odborníkov mali členovia komisie k dispozícii spolu s projektami pred samotným bodovaním. Tako budú môcť projekty hodnotiť v širšom kontexte a verím, že im to aj uľahčí proces hodnotenia veľkého množstva projektov.

Verím, že takto pripravení budú členovia rady môcť na svojom stretnutí efektívnejšie diskutovať o jednotlivých projektoch.

Bonusové body

Bodový systém zároveň ponúka možnosť motivovať tvorcov k žiaducim prístupom formou bonusových bodov. Tieto body by mali menšiu váhu než hlavné kritériá, no môžu pomôcť rozlišovať projekty, ktoré aktívne reflektujú priority Fondu – napríklad udržateľnosť, diverzitu vo výrobnom tíme, žánrovú pestrosť, obtiaženosť diela, apod.

Žánrovosť a obtiažnosť diel

Rozmanitosť žánrových prístupov je pre českú audiovizuálnu tvorbu kľúčová, pretože dokáže osloviť rôznorodé publikum a vytvára priestor pre vznik kvalitnej žánrovej kinematografie. Fond už teraz deklaruje podporu žánrovosti, no pridanie bonusových bodov pre projekty, ktoré sa púšťajú do menej bežných či na realizáciu náročných žánrov (napr. sci-fi, horor, experimentálna animácia), môže ešte viac povzbudiť ich vznik. Rovnako dôležité je reflektovať samotnú mieru obtiažnosti diela – či už technickej, tematickej alebo finančnej. Takýto prístup umožní rade zohľadniť špecifík produkčne náročných projektov a podporiť tituly, ktoré posúvajú hranice domácej tvorby.

Podpora domáceho trhu

Výrazne dôležitým aspektom rozvoja audiovizuálneho prostredia je výrazná investícia získaných prostriedkov z Fondu do domáceho prostredia. Bonusové body za isté percento takto preinvestovaných nákladov by mal motivovať k tomu, že domáci animátori, štúdiá a služby zostanú jadrom majoritných projektov. Takáto motivácia stále ponecháva priestor pre medzinárodných koprodukčných partnerov a financovanie strategických minorít.

Udržateľnosť (Greening)

Som presvedčená, že Fond by mal podporovať reálne, praktické kroky smerujúce k šetrnej výrobe, a to napríklad zapojením koordinátora udržateľnosti (sustainability). Vnímam, že tento trend sa stáva štandardom a domnievam sa, že je len otázkou času, kým sa strane podmienok pri podpore projektov z európskych fondov. Fond by mohol motivovať žiadateľov k tomuto kroku a tým ich pripraviť na nevyhnutné zmeny, ktoré ich budú čakať v horizonte niekoľkých rokov. Týmto spôsobom sa tiež posilní dopyt po týchto špecialistoch.

Hodnota za peniaze

Hodnotenie projektov vnímam ako investíciu do českej audiovízie. Jeho prínos môže byť v rozvoji lokálnych pracovných miest, podpore nových talentov, prestíži v zahraničí alebo v posune celého odvetvia. Budúcnosť filmov je do istej miery nepredvídateľná, no základná otázka vždy ostáva: oplatí sa do tohto projektu investovať?

Aby sa tieto investcie mohli vyhodnotiť a tým aj nastaviť dlhodobú kultiváciu českej audiovízie, klúčové je ich krátkodobé aj dlhodobé meranie.

Monitorovanie výsledkov a živá databáza projektov

Rovnako dôležité ako samotné schvaľovanie žiadostí je následné sledovanie. Z krátkodobého hľadiska by mohlo ísť o priebežné vyhodnocovanie základných údajov o podporených projektoch – výšku reálne preinvestovaných prostriedkov, počet novovytvorených pracovných miest či konkrétny dopad na lokálny audiovizuálny sektor. V dlhodobej perspektíve by Fond mohol zhromažďovať štatistické údaje o festivalovej účasti, predajoch do zahraničných teritorií, oceneniah či odozve od partnerov a divákov. Vďaka týmu dátam by bolo možné posúdiť, do akej miery jednotlivé projekty splnili očakávanú hodnotu za peniaze a v čom môže Fond do budúcnosti optimalizovať svoje výzvy a kritériá. Transparentne zverejňované výsledky a analýzy – napríklad prostredníctvom pravidelných správ – by zároveň pomohli odbornej verejnosti

pochopiť, akým spôsobom sa investície do audiovizuálnej tvorby zhodnocujú a kde sú najväčšie rezervy či príležitosti na rozvoj.

Inovácie

Digitálne projekty

Digitálne hry, AR a VR sú na vzostupe ako nové formy rozprávania príbehov, či experimentálna animácia, a preto by Fond mohol zvážiť spustenie pilotného programu. Tento pilotný projekt by mohol otestovať špecifické usmernenia pre projekty animácie medzi médiami a preklenúť prieťažnosť medzi tradičnou filmovou podporou a vznikajúcimi digitálnymi platformami. Tento program by však mal byť oddelený od klasického programu animácie, pretože interdisciplinárne projekty majú svoje špecifické potreby a podmienky.

V rozvoji týchto projektov pomôže podporovať synergiu medzi animačnými festivalmi a technologickými výstavami alebo multimediálnymi laboratóriami. Projektom naprieč médiami to pomáha nájsť správne publikum a podporuje spoluprácu so zavedenými tvorcami, ktorí skúmajú nové spôsoby rozprávania príbehov.

Podpora mladých profesionálov

Zatiaľ čo Krátkodobá koncepcia kladie dôraz na rôznorodé hľasy, verím, že je potrebné podporovať aj mladé talenty, napríklad dodatočnými bonusovými bodmi v procese hodnotenia. To by mohlo byť zamerané buď na študentských filmárov, ktorí prechádzajú na profesionálnu úroveň, alebo na debutujúcich režisériov/producentov.

Okrem priamej finančnej podpory by fond mohol ponúkať mentorstvo alebo workshopy pre prvých (alebo druhých) žiadateľov. Spárovanie začínajúcich tvorcov s etablovanými profesionálmi (najmä v animácii) by pomohlo zabezpečiť lepšiu kvalitu žiadostí a vzniknutých projektov.

Diverzita

Väčšiu rolu ako akékoľvek rigidné kvóty vnímam v rozmanitom zložení hodnotiacich komisií. Ak majú rozhodovací proces ovplyvňovať ľudia s rôznorodým zázemím, kultúrnym a profesionálnym, automaticky tak prispejú k širšiemu spektru podporených projektov. Dôležitý je záväzok zapájať rôzne skupiny do rozhodovania, nie umelé nastavenie čísel bez ohľadu na odbornosť.

Záver

Mojím cieľom je prispieť k rozvoju českého audiovizuálneho prostredia tak, aby vzájomne posilňovalo kvalitu, originalitu a finančnú stabilitu jednotlivých projektov. Verím, že transparentný a flexibilný systém hodnotenia, podpora domáčich tvorcov, kontinuálne sledovanie výsledkov a rozširovanie priestoru pre inovačné formy dokážu vytvoriť pevný základ, na ktorom česká animácia – a celý audiovizuálny sektor – môžu dlhodobo prosperovať.