

Raport z realizacji kursów online zrealizowanych poprzez serwis www.filmspringopen.eu

1. Kurs reżyserii filmowej - reż. Agnieszka Smoczyńska

W kursie wzięło udział 10 uczestników. Kurs składał się z czterech spotkań po półtorej godziny.

W serii czterech spotkań Smoczyńska wprowadziła uczestników w tajniki reżyserii filmowej, znalezienia tematu i bohaterów. Korzystając z własnych doświadczeń zdobytych m.in. na planie "Córek dancingu" czy "Silent Twins" opowiedziała o prowadzeniu aktorów i współpracy z operatorem, scenografem i resztą ekipy. Uczestnicy w ramach ćwiczenia czytali treatmenty, eksplikacje własnych projektów, które następnie były wspólnie omawiane, poprawiane i prezentowane w formie pitchingu na kolejnych zajęciach.

Reż. Agnieszka Smoczyńska - skończyła kulturoznawstwo i reżyserię na WRiTV UŚ w Katowicach. Wielokrotnie nagradzana za krótkometrażowe filmy fabularne. W 2015 roku zadebiutowała Córkami Dancingu, które przyniosły jej nagrodę za najlepszy debiut na FFFF w Gdyni oraz Orła w kategorii odkrycie roku, a także kilkadziesiąt nagród na świecie, m.in. w Porto, Sofii, Montrealu, Wilnie i na Festiwalu Filmowym w Sundance, gdzie film otrzymał Nagrodę Specjalną za „unikalną wizję i design”. Wzięła udział w programie European Cinema: Ten Women Filmmakers to Watch. Laureatka Global Filmmaking Award ufundowanej przez Sundance Institute. Jej drugi film fabularny Fuga miał premierę w Cannes w ramach prestiżowej sekcji Critics' Week. W teatrze zadebiutowała holy-hop-dog musicaliem Święta Kluska. Obecnie pracuje nad swoim anglojęzycznym debiutem Silent Twins z Letitią Wright – prawa do dystrybucji filmu wykupiła wytwórnia Focus Features.

2. Kurs filmu dokumentalnego z reżyserem Pawłem Łozińskim

W kursie wzięło udział 12 uczestników - zostali wybrani przez prowadzącego na podstawie nadesłanych CV.

Kurs miał wymiar praktyczny. Uczestnicy na podstawie swoich projektów i zadanych w trakcie trwania kursu ćwiczeń przeszli całą drogę produkcyjną: od pomysłu na film, przez propozycję i rozwój scenariusza, zdjęcia i montaż. Konsultowali, omawiali i rozwijali swoje pomysły dokumentalne w ciągu dwunastu czterogodzinnych spotkań.

reż. Paweł Łoziński - polski reżyser i producent filmów dokumentalnych. Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Autor ponad 20 filmów dokumentalnych wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. Robi pełne emocji autorskie filmy dokumentalne opowiadające o ludziach w sposób niezwykle intymny. Jest też scenarzystą, autorem zdjęć do wielu swoich filmów oraz ich producentem. Międzynarodowe uznanie zdobył swoim dokumentalnym debiutem "Miejsce urodzenia" (1992) opowiadający o polskim Żydzie Henryku Grynbergu szukającym mordercy swojego ojca. Film zdobył wiele prestiżowych nagród w tym „Golden Gate Award” na SFIFF oraz Grand Prix „Vue sur les Docs” w Marsylii. Pracował jako asystent Krzysztofa Kieślowskiego przy filmie „Trzy kolory biały”. Według pomysłu Kieślowskiego zrealizował film „100 lat w kinie” (1995) w prestiżowej serii powstałej dla BFI na 100-lecie kina. Jego krótki metraż „Siostry” (1999) otrzymał deszcz nagród w tym prestiżowe Grand Prix „Cinema du Reel” Paryż, Grand Prix „Visions du reel” Nyon i Grand Prix

Złotego Lajkonika na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Długi metraż „Taka historia” otrzymał w tym samym roku Złotego Gołębia na Doc Leipzig. Sukces powtórzył na tym samym festiwalu w 2004 roku filmem „Między drzwiami” powstałym z serii „Poprzez Granice”. Za film „Chemia” (2008) opowiadający o ludziach, którzy wychodzą z choroby nowotworowej dostał ponad 15 nagród w tym „Prix Europa” Za Najlepszy Europejski Film Telewizyjny 2009, Berlin, Nagrodę Telewizji MDR za najlepszy wschodnioeuropejski film dokumentalny DOC Leipzig 2009. Jego osobisty film opowiadający o relacjach z ojcem „Ojciec i syn” (2013) uhonorowany został min. Nagrodą św. Jerzego za Najlepszy Film Dokumentalny – 35 Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Moskwa 2013 oraz „Srebrnym Rógiem” dla najlepszego filmu dokumentalnego na Krakowskim Festiwalu Filmowym w tym samym roku. „Film balkonowy” Pawła Łozińskiego bez dodatkowych warunków trafił na tzw. długą listę tytułów branych pod uwagę do nominacji oscarowych w 2023 roku.

3. Kurs “OD SŁÓW DO OBRAZU, czyli dlaczego warto rysować scenariusz, aby osiągnąć na ekranie idealny efekt - reż. Mateusz Rakowicz

W kursie wzięło udział 8 osób. Składał się z dwóch półtoragodzinnych spotkań.

Podczas kursu prowadzący opowiedział uczestnikom o kluczowym znaczeniu komunikacji pomiędzy reżyserem i szefami pozostałych pionów podczas prac koncepcyjnych w trakcie intensywnej preprodukcji filmu. Uczestnicy poznali drogę twórczą, jaką przeszedł Rakowicz: od pracy rysownika, storyboardzisty aż do reżysera. Prowadzący wskazał także jakie elementy w okresie preprodukcji pomogły mu w realizacji filmu “Najmo. Kocha, kradnie, szanuje.” Uczestnicy obejrzel również dwa pierwsze filmy krótkometrażowe reżysera: “Latarnik” i “Romantik” co było punktem wyjścia do pokazania postępu na filmowej drodze reżysera.

Podczas kursu tworzenie Storyboardów było pokazane jako jedno z narzędzi do ułatwienia przekazywania koncepcji reżyserskiej oraz operatorskiej pozostałym członkom ekipy i zleceniodawcom. Kurs miał formułę prelekcji poszerzonej o prezentację materiałów audiowizualnych i był bogato ilustrowany przykładami Storyboardów z polskich i zagranicznych filmów.

Mateusz Rakowicz - reżyser, rysownik, storyboardzista. Absolwent warszawskiej ASP oraz Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy. Rysował storyboardy do filmów min: Agnieszki Holland i Kasi Adamik, Juliusza Machulskiego, Władysława Pasikowskiego, Johna Daly, Łukasza Barczyka, czy Grega Zglińskiego. Rozrysował ponad 500 filmów reklamowych. Jest reżyserem autorskich filmów krótkometrażowych, w tym wielokrotnie nagradzanego: "Latarnika", czy "Romantika". Jest także autorem reklam i teledysków (min.: dla Kamila Bednarka, Afromental, Ani Dąbrowskiej, Pezeta) jest także laureatem Fryderyka za reżyserię teledysku "Bang Bang" dla Ani Dąbrowskiej.

4. Kurs “Zacznij zarabiać na stock’ach internetowych” - Adam Strzelecki

W kursie wzięło udział 6 uczestników. Kurs składał się z sześciu dwugodzinnych spotkań online.

Kurs skierowany był do osób początkujących, które nie miały jeszcze styczności z rynkiem filmowych audiowizualnych magazynów - stock’ów internetowych lub byli na początku swojej drogi. Podczas

kursu uczestnicy tworzyli konta na wybranym stock'u, wzięli udział w procesie rekrutacji, szukali tematów do filmowania, a także dowiedzieli się jak wygląda praca z aktorami i statystami jako modelami. Kurs obejmował również praktyczne wskazówki, m.in. wiedzę z zakresu kolorkorekcji i selekcji kadrów w klipie. Prowadzący udzielał również korekt materiałów, które tworzyli podczas kursu uczestnicy.

Adam Strzelecki - specjalista od filmów stock'owych. Założyciel studia filmowo-reklamowego AZARRO, od ponad 15 lat współpracującego z wiodącą światową agencją banku ujęć filmowych, fotografii i muzyki – Getty Images, Inc. z siedzibą w Seattle. W 1998r. zdobył dyplom na Wydziale Artystycznym UWM w Olsztynie, Kierunek Malarstwo w pracowni prof. Janusza Kaczmarek. Od 2017 r. związany z Fundacją Film Spring Open, a od 2018 r. związany również z artystyczną grupą Czarny Karzeł. Zajmuje się filmowaniem i montażem treści reklamowych i filmowych.

5. Kurs filmu reklamowego - reż. Marcin Ziębiński

W kursie wzięło udział 8 osób. Składał się z trzech dwu i pół godzinnych spotkań.

Kurs złożony z trzech dni warsztatowych, podczas którego uczestnicy rozmawiali o narracji w reklamie i krótkich formach filmowych, jego tajemnicach i pułapkach. Na podstawie wybranych przykładów, ale również własnych prac w ramach ćwiczeń omówiono jak przekładać scenariusze na formy storybordowe i scenopisowe, a następnie na proces realizacji i podejmowania decyzji artystycznych.

reż. Marcin Ziębiński - wielokrotnie nagradzany reżyser ponad 600 reklam, teledysków, m.in. "Jaka ja Kayah". Reżyser seriali kryminalnych, m.in. "Miasto skarbów", "Znaki" (główna nagroda w Los Angeles Film Awards), "Maria Matejko" oraz filmów fabularnych "Dublerzy", "Banksterzy", "Jestem M – Misfit", "Gniew". Twórca spektakli teatralnych: "Trzy szkice miłosne", na podstawie sztuki Władysława Odojewskiego, "Fernando Krapp napisał do mnie ten list" Tankreda Dorsta, jak również „Spór” na podstawie sztuki Marivaux.

Odbyły się także kursy online:

- **"Zrobimy to w poście" VFXowy sprint do pracy w reklamie, który poprowadziła Agata Nawrocka.**

W kursie wzięły udział 3 osoby. Kurs składał się z dwunastu półtoragodzinnych spotkań. Podczas kursu uczestnicy poznali podstawy VFX pracując w programie AE, Nuke. Kurs praktyczny obejmował m.in. pisanie briefów projektów, ćwiczenia motion design, animacje 2D, animacje animatików, przez organizację pracy projektów, po formaty i postprodukcję.

Agata Nawrocka - związana z branżą reklamową od ponad siedmiu lat. Pracowała przez trzy lata na stanowisku motion designer w jednej z największych agencji reklamowych w Polsce. Obecnie jako freelancer pracuje w przestrzeni reklamy, IT oraz przy krótkich formach fabularnych. Zakochana w Nuke'u, skutecznie sprint w pakiecie Adobe oraz w Mocha.

- Wizualna dramaturgia w filmie fabularnym, który poprowadził operator i reżyser Sławomir Idziak.

W kursie wzięło udział 10 osób. Składał się z sześciu sesji online po dwie godziny.

W trakcie spotkań omawiane były problemy i rozwiązania dotyczące dramaturgii wizualnej na podstawie filmu "Gattaca. Szok przyszłości" w reż. Andrew Niccol, do którego zdjęcia robił Sławomir Idziak.

Podczas kursu uczestnicy analizowali scenariusz i pracowali nad nową, uwspółcześnioną jego wersją. Następnie w podziale na dwie grupy wymyślali scenariusze ważniejszych scen tworząc ich prewisy (inscenizowali własne sceny z udziałem przyjaciół, rodziny lub lalek i makiet rejestrując je telefonem) będące odpowiedzią na wymyślone wcześniej przesłanie jakie miała nieść nowa wersja filmu. Uczestnicy mieli okazję omówić i skonsultować z prowadzącym swoje pomysły, a także wspólnie zastanowić się nad konstrukcją dramaturgiczną scen. Tym samym uczestnicy poznali metodę tworzenia wirtualnego filmu „w pigułce” (tzw. prewisu) tworzonego bez profesjonalnej kamery i techniki. Taki filmowy szkic jest niezbędny by móc sprawdzić czy założone przesłanie danej sceny będzie czytelne dla odbiorcy, czy jednak trzeba je opowiedzieć w inny sposób.

Prof. Sławomir Idziak - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, renomowany operator filmowy, a także reżyser, scenarzysta i wykładowca, twórca Film Spring Open, Prezes Zarządu Fundacji Film Spring Open.

Jako operator filmowy zrobił ponad 70 filmów w 19 krajach – między innymi zdjęcia do filmów Krzysztofa Kieślowskiego „Podwójne życie Weroniki” „Niebieski”, Andrzeja Wajdy „Dyrygent”, Krzysztofa Zanussiego „Rok Spokojnego Słońca”, Ridleya Scotta „Helikopter w ogniu”, Taylora Hackforda „Dowód Życia”, Michaela Winterbottoma „I want you”, Johan Saylesa „Men with Gun”, Davida Yeatsa „Harry Potter i Zakon Feniksa”, Natalie Portman „Historia miłości i ciemności”. Sławomir Idziak z sukcesem łączy karierę zarówno, jako wybitny filmowiec jak i wykładowca. Jest emerytowanym Profesorem Kunsthochschule fur Medien w Kolonii Department of Film and TV. Jest i był zapraszany na wykłady na wydziale filmowym i TV University of Industrial Arts w Helsinkach, Filmhaus w Kolonii, Hamburger Film Werkstatt w Hamburgu, Filmakademie Baden – Württemberg, FOCAL w Genewie, The National Film and Television School w Londynie, Film School w Sydney, Film School DFFB w Berlinie, Film Centre w Galway, Irlandia, National Film School of Denmark w Kopenhadze, Berlinale Talent Campus 2007, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi, University of Applied Sciences and Arts, Faculty Design, Dortmund. Za swoją pracę, jako operator, a także, jako reżyser otrzymał wielokrotnie nagrody i wyróżnienia na festiwalach w Gdyni, Berlinie, Wenecji, Pradze, Aucland, a także nominacje do nagród BAFTA, Cezara i Oskara. Nagrody za osiągnięcia życiowe przyznano mu na festiwalach Plus Camerimage, Marburg, Miskolc. Ogromne doświadczenie zarówno w zawodzie filmowca jak i wykładowcy zainspirowały go, aby otworzyć nowe drzwi w edukacji filmowej. Jest autorem i koordynatorem corocznych Plenerów Film Spring Open (od 2005 r.).