

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ANIMATION

(Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)

Θεματική Ενότητα A4

Μεθοδολογία της Οργάνωσης και της Ανάπτυξης
Οπτικοακουστικής Παραγωγής

A4

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΒΕΛΛΑ

ΔΙΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION, ΠΑΔΑ

Παραγωγός

What is a producer?

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ –ΕΚΚ

ΑΜΕΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
–FEATURE FILMS

INTERVIEW ABOUT
PRODUCING

ΑΣΚΗΣΗ

PRODUCER

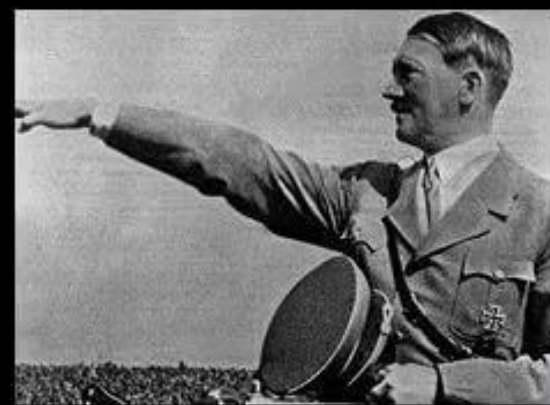
What my friends think I do

What my mom thinks I do

What society thinks I do

What the crew thinks I do

What I think I do

What I really do

A4

Παραγωγός

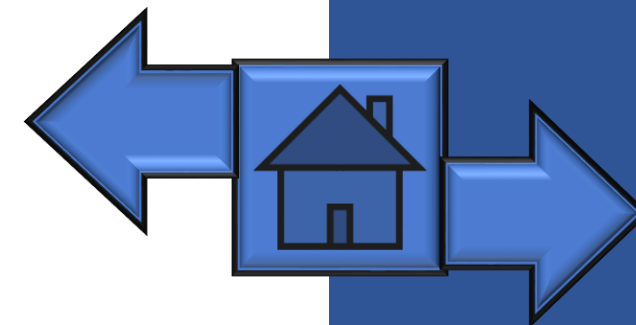
Από το ΕΚΚ

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει τα
δικαιώματα περιουσιακής φύσεως του υπο παραγωγή έργου

Αρμοδιότητες:

- Συγκεντρώνει τους πόρους που απαιτούνται
- Έχει την οικονομική και οργανωτική ευθύνη για την ολοκλήρωση της παραγωγής του

A4

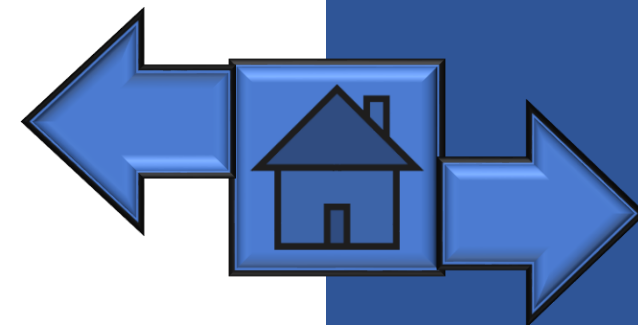
Συμπαραγωγός

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με χρηματοδοτήσεις στην παραγωγή του έργου και αποκτά μέρος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και ιδιοκτησίας του έργου

Αρμοδιότητες:

- Διατηρεί μέρος των οργανωτικών ευθυνών της παραγωγής

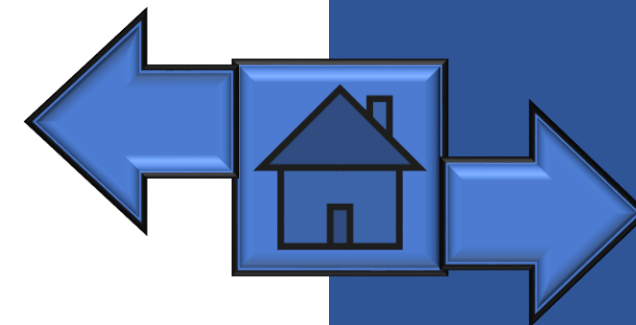
A4

Εντεταλμένος παραγωγός

Σε περιπτώσεις συμπαραγωγών- είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που **έχει την πλήρη συμβατική εξουσιοδότηση από όλους τους συμπαραγωγούς ενός κινηματογραφικού έργου να οργανώσει και να ολοκληρώσει την παραγωγή του**

A4

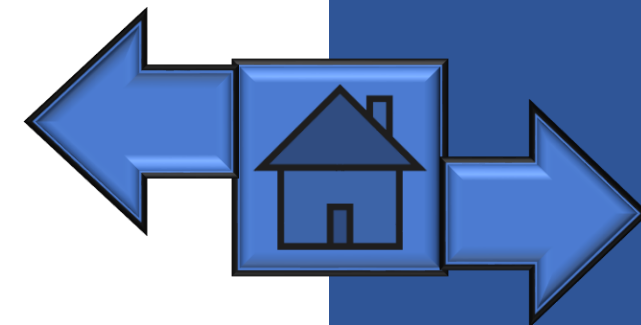
Εκτελεστής παραγωγός

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο παραγωγός αναθέτει την εκτέλεση της σχεδιασμένης παραγωγής ενός έργου κα αμείβεται από αυτόν

Αρμοδιότητες /υποχρεώσεις σε σχέση με τις παραπάνω ειδικότητες:

- Δεν κατέχει δικαίωμα περιουσιακής φύσεως επί του έργου
- Δεν είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της παραγωγής

A4

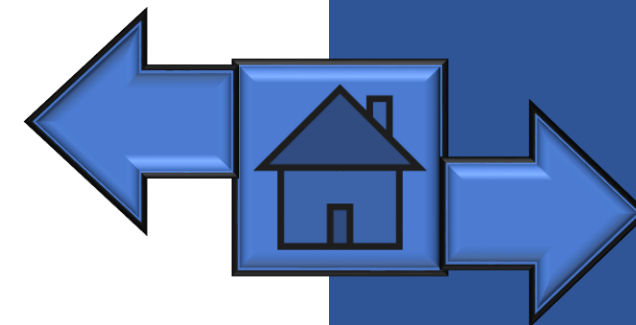
Χρηματοδότης

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτεί την παραγωγή ενός έργου

Δικαιώματα:

- Αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης ή ιδιοκτησίας επί του έργου
- Δεν έχει καμία οργανωτική ευθύνη κατά τη φάση της παραγωγής του

A4

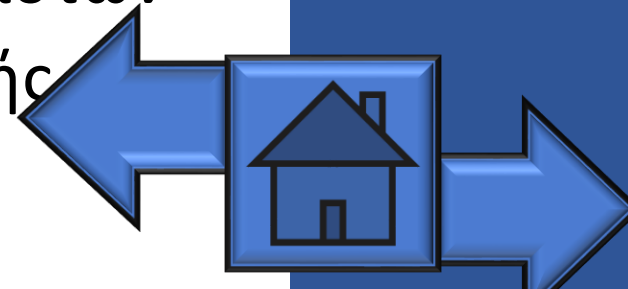
Παραγωγός για μεγάλες παραγωγές-Disney

(Winderet all,2020)

Producer: oversees film production – υπεύθυνο άτομο με πλήρη σφαιρική εικόνα και ευθύνη για ένα έργο όσον αφορά στον **δημιουργικό**, τον **οικονομικό** τομέα και στον τομέα του **προγραμματισμού** (Wilder, 2001)

- Διαχειρίζεται τον προγραμματισμό παραγωγής
- Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό
- Παραδίδει το προϊόν σε ένα συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας
- Συνθέτει την ομάδα εργασίας
- Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των εν δυνάμει αγοραστών
- Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της ομάδας παραγωγής

A4

Disney

Lead animation producer: εποπτεύει όλες τις φάσεις της παραγωγής

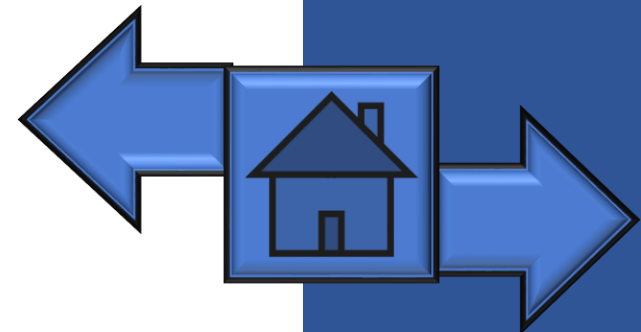
Καθορίζει τη στρατηγική για την παραγωγή περιεχομένου

Εστιάζει στο δίπολο απήχησης - κέρδους

Διενεργεί έρευνα αγοράς – για να αποφασίσει το είδος animation που θα χρησιμοποιήσει ως επεισόδιο, ως μεγάλου μήκους ταινίας κλπ

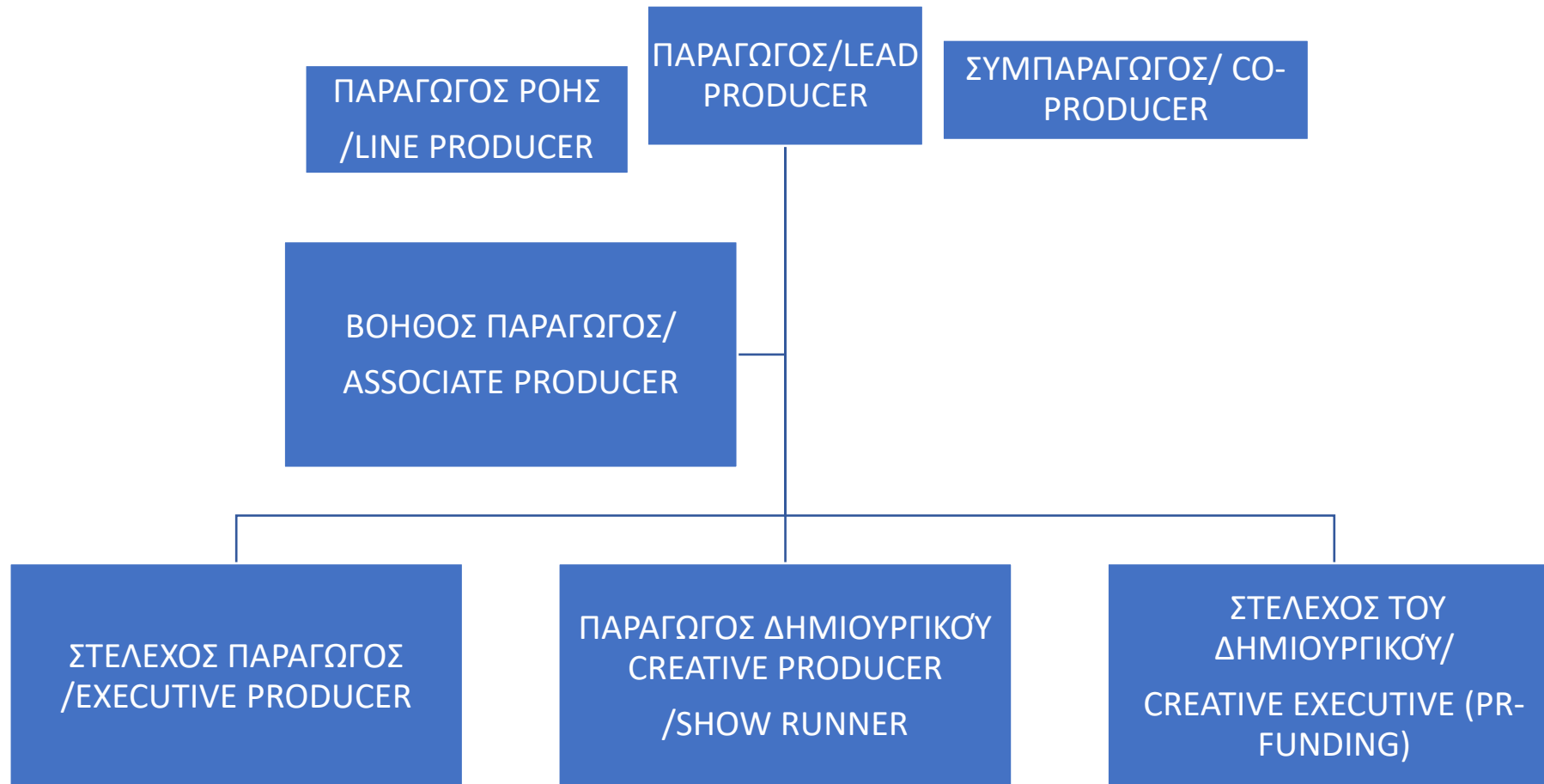
Αποφασίζει για την μέθοδο διανομής – προσεγγίζει τους πιθανούς συνεταιίρους

Employee producers: υπάλληλοι με διακριτό ρόλο

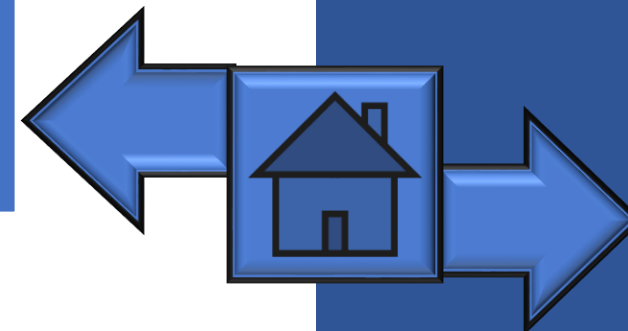
Οι πιο συνηθισμένες ειδικότητες που βασίζονται στην εμπειρία και στο ιστορικό του κάθε παραγωγού, σύμφωνα με τις Wilder et al., (2020) είναι:

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION, ΠΑΔΑ

A4

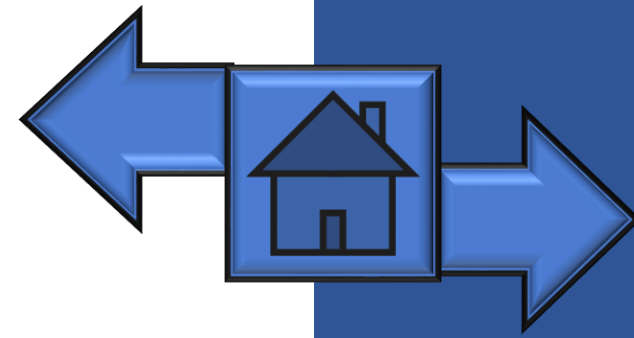
director#producer

- Ο Παραγωγός διαχειρίζεται την παραγωγή ως επιχείρηση
- Ο διευθυντής διαχειρίζεται την παραγωγή ως δημιουργία
- Υπάρχουν πολλοί τύποι/πολλά είδη παραγωγών
- Υπάρχει μόνο ένας διευθυντής

WHAT DOES A PRODUCER DO?

WHAT DO FILM DIRECTORS DO?

A4

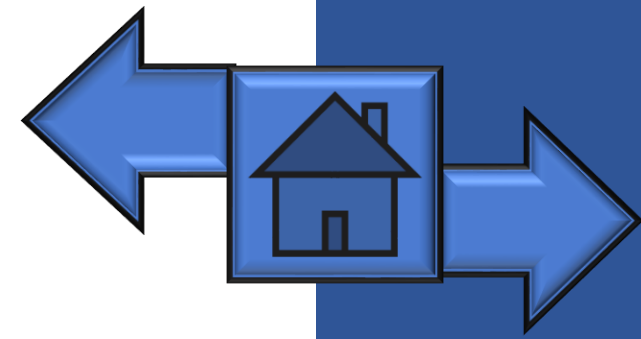

Παραγωγός# στέλεχος παραγωγός producer# executive producer

Producer:
• Supervisor

Executive producer:
• Financial role
• Creative role

A4

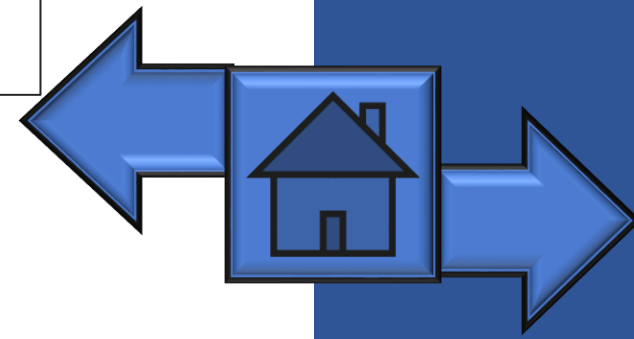

Βοηθός παραγωγός και παραγωγός ροής

Associate producer = line manager=line producer :

- Hires crew
- Allocates money
- makes sure the filming is done safely, creatively, on budget and on time on a daily basis
- Starts work when he knows what the line is (costs for writers-producers-directors and cast and everything else)

A4

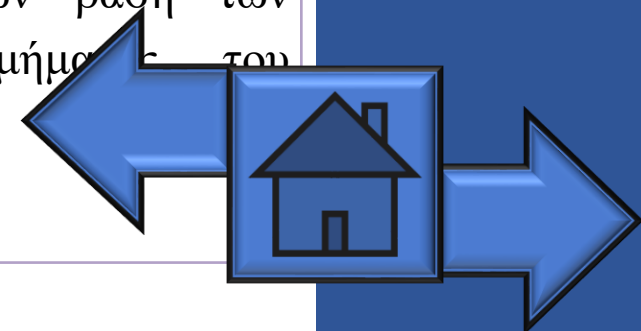

Ιδιότητες παραγωγού ενός οπτικοακουστικού έργου – ANIMATION (Dowlatabadi, Zarneke, 2020)

Ιδιότητες παραγωγού για παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού

Διαπραγματευτής (deal maker)	παραγωγός δημιουργικού (creative producer)	διαμεσολαβητής (facilitator)
<ul style="list-style-type: none"> • γνωρίζει χρηματοοικονομικά • ερευνά-εντοπίζει-αναγνωρίζει συλλέγει στοιχεία και διαπραγματεύεται οικονομικές πηγές, ταλέντα, στούντιο • προσλαμβάνει έναν lead producer ή line producer 	<ul style="list-style-type: none"> • γνωρίζει την τέχνη • σχεδιάζει, εμπνυχώνει σκίτσα • γνωρίζει την ιστορία, την οποία θα μετατρέψει σε οπτικό λόγο • δημιουργεί 	<ul style="list-style-type: none"> • Γνωρίζει τεχνολογία, τέχνη και αφήγηση • Αποπερατώνει όλη την παραγωγή • Διαχειρίζεται τις καθημερινές ανάγκες • Διασφαλίζει την καταλληλότερη κατανομή χρημάτων βάση των αναγκών του τμήματός του δημιουργικού

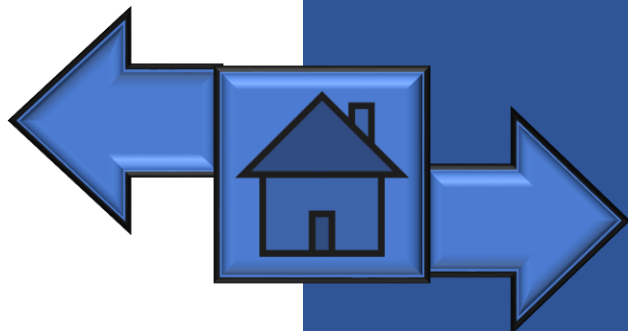
A4

Creative producer- 2D and 3D animation

Εξειδικεύσεις δημιουργού σε σχέση με το 2D και 3D animation		
Δημιουργός/creator/animator	2D animation	3D animation
Βοηθός	✓	✓
Σχεδιαστής με μελάνι/inker/clean-up	✓	
Ανιχνευτής/scanner	✓	
Χρωματιστής/colorist	✓	
Μοντελιστής περιβάλλοντος/Environmental modeler		✓
Ειδικός υφής/texturer		✓
Ειδικός φωτισμού/Lighting artist		✓
Συνθέτης/compositor	✓	✓
Ειδικός επένδυσης ήχου/Sound editor	✓	✓

A4

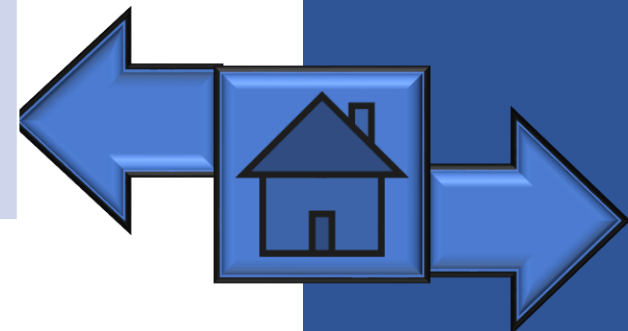

Δράση παραγωγού στα στάδια παραγωγής

Χαρτογράφηση δράσεων παραγωγού σε όλα τα στάδια παραγωγής				
	Προπαραγωγή	Παραγωγή	μεταπαραγωγή	Διανομή
Δομή	Ιδέα Διατύπωση	Προϋπολογισμός Προγραμματισμός Περίληψη/layout	Μεγ. Μήκους ταινία Σειρές	Συντονισμός Ολοκλήρωση αρχαιοθέτηση
σενάριο	Εκδοχές	τελειοποίηση	Ολοκλήρωση	ολοκληρωμένο
Οπτικοποίηση	Ανιματικ	Τελειοποίηση	Ολοκλήρωση	παραδοτέο
Σχέσεις με ομάδα και αγοραστές	Συντονισμός Διατήρηση ενδιαφέροντος ομάδας και αγοραστή	Συντονισμός με ομάδα δημιουργικού έγκριση για περιεχόμενο, τίτλους , Έρευνα αγοράς	Τελική έγκριση Και διανομή	Μαρκετινγκ Δημοσίευση Πρώθηση Συμμετοχή σε φεστιβάλ Λανσάρισμα

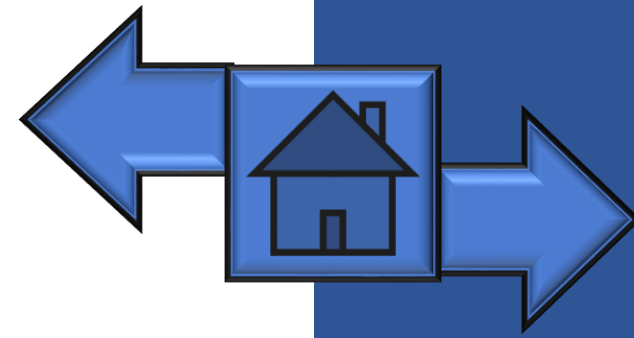
A4

Ελλάδα – ο ρόλος του παραγωγού σε μικρού μήκους ταινίες ANIMATION

- Παραγωγός –συντονιστής της παραγωγής –
χρονοδιάγραμμα παραδοτέων –προ-παραγωγικό στάδιο
- Παραγωγός –διευθυντής δημιουργικού-animator-
παραγωγικό στάδιο
- Παραγωγός- μαρκετινγκ-προώθησης-διανομής-
μεταπαραγωγικό στάδιο

A4

14/03/21

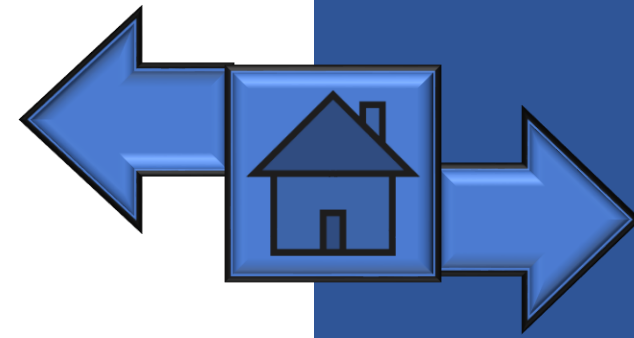
Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

. You must be a salesman.

“I’d say it’s been my biggest problem all my life... it’s money. It takes a lot of money to make these dreams come true.” – Walt Disney

A4

14/03/21

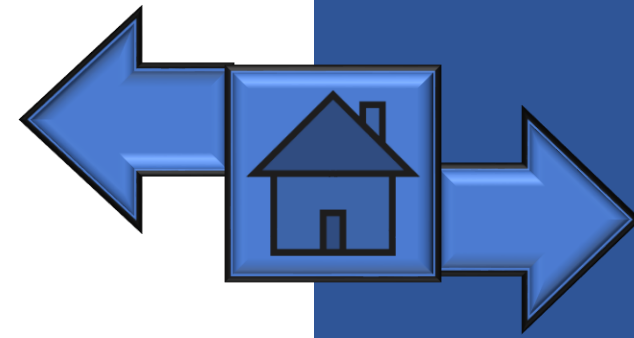
Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

2. Leadership is inspiration, innovation and focus.

“You can design and create, and build the most wonderful place in the world. But it takes people to make the dream a reality”. -Walt Disney

A4

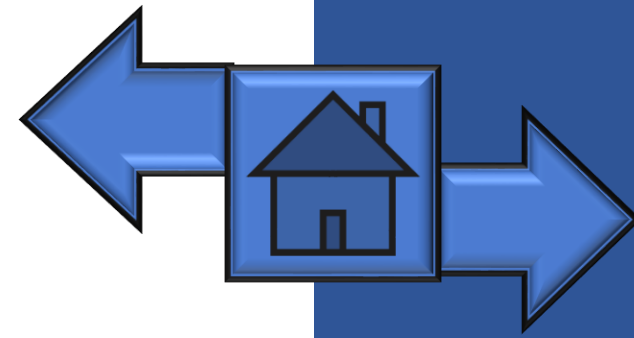

14/03/21

Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

3. Always be constantly improving.

“Whenever I go on a ride, I’m always thinking of what’s wrong with the thing and how it can be improved”. -Walt Disney

14/03/21

Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

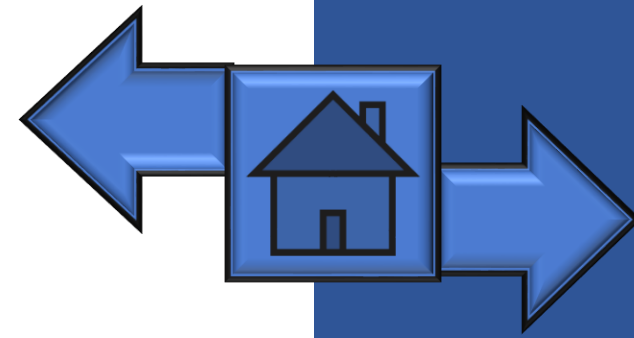
. **Develop a high tolerance for risk.**

“We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths.”

– Walt Disney

A4

14/03/21

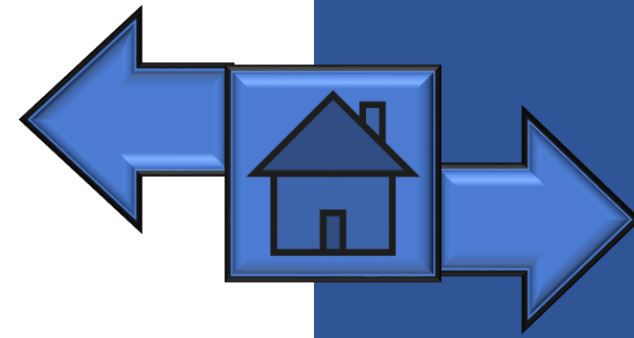
Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

Change your attitude towards failure.

“All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me... You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.” – Walt Disney

A4

14/03/21

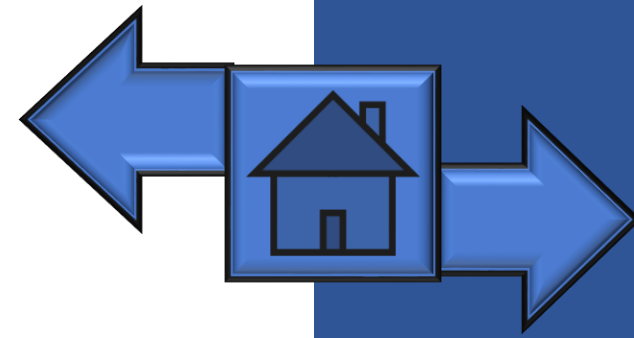
Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

6. Believe in yourself, even when everyone say's you're crazy.

“When you believe in a thing, believe in it all the way. Implicitly and unquestionable” – Walt Disney

A4

14/03/21

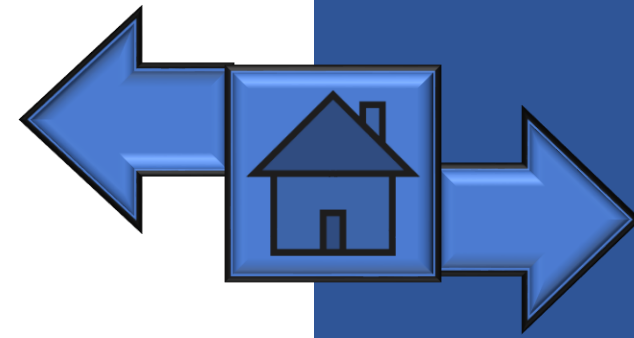
Συνέντευξη με τον Ντίσνεϋ ως παραγωγό

Resiliency is an entrepreneur's best friend.

“The difference in winning and losing is most often not quitting” – Walt Disney

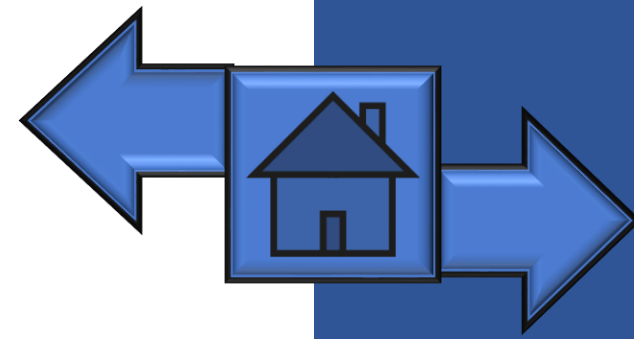
A4

Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα;

- Δημιουργήστε λίστα με παραγωγό και ειδικούς που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα ANIMATION SHORT FILM για την δική σας περίπτωση. Η λίστα θα είναι επαγγελματική με ειδικότητες και ρόλους /αρμοδιότητες του κάθε ειδικού και ιεραρχική. Παρακάτω, παρατίθενται παραδείγματα λίστας για μεγάλου μήκους ταινία. Θα σας δώσει μια ιδέα για να δημιουργήσετε τη δική σας σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα

A4

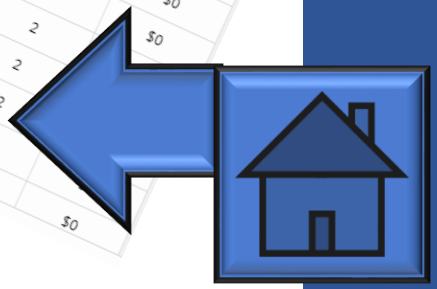

Director								
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ABOVE THE LINE							
17	11-00	Subtotal					\$0	
19	12-00	PRODUCERS UNIT	AMOUNT	UNIT	X	RATE	TAB	TOTAL
20	12-01	Producer			1		1	\$0
21	12-02	Co-Producer			1		1	\$0
22	12-03	Asst to Producers			1		1	\$0
23	12-04	Producers Entertainment			1		1	\$0
24	12-05	All In			1		1	\$0
25	12-00	Subtotal						\$0
27	13-00	DIRECTOR & STAFF	AMOUNT	UNIT	X	RATE	TAB	TOTAL
28	13-01	Director			1			
29	13-02	Asst to Director			1			

PRODUCTION EXPENSES								
			AMOUNT	UNIT	X	RATE	TAB	TOTAL
8	20-06	Script Supervisor		1		\$0	2	\$0
9	20-07	Production Coordinator		1		\$0	2	\$0
10	20-08	Asst Prod Coordinator		1		\$0	2	\$0
11	20-09	Production Secretary		1		\$0	2	\$0
12	20-10	Production Assistants		1		\$0	2	\$0
13	20-11	Production Accountant		1		\$0	2	\$0
14	20-12	1st Asst Accountant		1		\$0	2	\$0
15	20-13	Payroll Accountant		1		\$0	2	\$0
16	20-14	Box Rentals						
17	20-00	Subtotal						\$0
18	EXTRA TALENT							
19	21-00							

PRODUCTION STAFF								
			AMOUNT	UNIT	X	RATE	TAB	TOTAL
2	20-00							
3	20-01	Line Producer						
4	20-02	Production Manager						
5	20-03	1st Assistant Director						
6	20-04	2nd Assistant Director						
7	20-05	2nd 2nd Assistant Director						
8	20-06	Script Supervisor			1			
9	20-07	Production Coordinator			1	\$0		
10	20-08	Asst Prod Coordinator			1	\$0	2	\$0
11	20-09	Production Secretary			1	\$0	2	\$0
12	20-10	Production Assistants			1	\$0	2	\$0
13	20-11	Production Accountant			1	\$0	2	\$0
14					1	\$0	2	\$0
15					1	\$0	2	\$0
16					1	\$0	2	\$0
17					1	\$0	2	\$0
18					1	\$0	2	\$0
19					1	\$0	2	\$0

A4

ΥΠΟΨ. ΔΙΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION, ΠΑΔΑ

Pete Docter: On Developing Story Ideas

March 17, 2016 Artella Staff

Where do you get your ideas?”

This is a question people ask a lot, and frankly it demonstrates a fundamental misunderstanding about the creative process.

For some geniuses like **Walt Disney** or **Miyazaki**, their movies show up to them fully formed. **Kapow: Dumbo. Pinocchio.**

Spirited Away. If you're lucky enough to be born brilliant, ideas just appear all at once in your head.

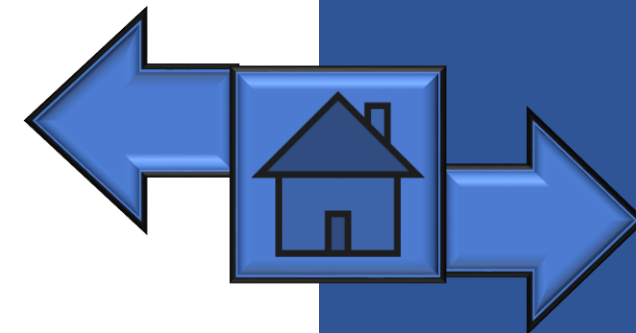
I used to believe this.

But here's the brutal truth: **I've read through stacks of notes on nearly every Disney feature film. I've spoken personally to Hayao Miyazaki about his process. I've been privy to the development of every Pixar film. I've directed three myself. Not one of them appeared fully formed.**

Great ideas are not given, they're built. Every seemingly obvious and brilliant story takes years of refinement and adjustment. So the real question is not where you get ideas, but how do you develop them?

A4

Pete Docter: On Developing Story Ideas

March 17, 2016 Artella Staff

WHERE TO START?

For some people, just getting going is the biggest hurdle. Personally, I don't find starting as difficult as continuing. There are tons of ideas out there. But how do you tell which ones are "good"?

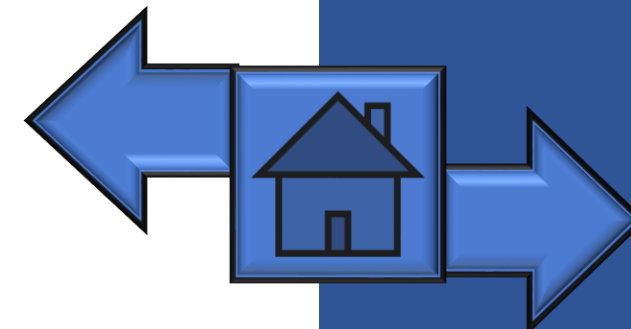
For me as I start, I'm just looking for something that **excites me, for any reason**. It might be a concept, a random joke, a new technique, a feeling, some experience I've gone through in my life (birth, lost on vacation, a breakup)... anything is fair game, and there are no rules. Monsters, Inc. began by thinking about beliefs I had as a kid (I knew there were monsters that lived in my closet waiting to scare me). Up started as my desire to escape everybody and get away from the craziness of the world. Inside Out got started by me thinking, "what concept would demand it look stylized, not realistic?"

I usually make a list of ideas. I don't just go with the first thing that comes to me. Finding good ideas is like digging for buried treasure: you might find a coin or two on the top, but usually the chest full of doubloons is buried deeper.

But at this point there's no judgment. Don't listen to all those books that tell you how films need to fit a certain structure, and you need to know your theme up front. That'll come later. The only rule at this point is: **do I find this interesting? Does it make me excited to think more about it?**

A4

ΔΙΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION, ΠΑΔΑ

Pete Docter: On Developing Story Ideas

March 17, 2016 Artella Staff

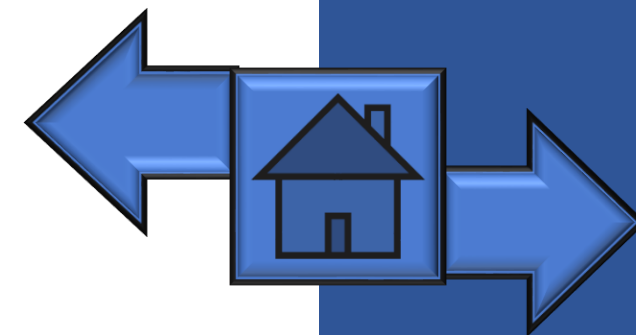
RESEARCH

At Pixar we're huge proponents of research, and with good reason: new information feeds the project. The more you gather, the wider your options. Any fact or concept could open up a whole new direction. (This is of course why we're often told to "write what you know", because you already have a stockpile of stuff from which to build with.)

Even better, if you can find an expert who's really enthusiastic about the subject, their excitement is contagious. I once talked with a farmer about almonds – not the most thrilling subject, you might say – but I swear he got my heart rate going faster. He loved almonds, and I went back to that project with a renewed passion. Continuing with Mo Willem's "seed" metaphor, research is like fertilizer – it feeds the project and allows growth in new areas. There's also something to be said about research that doesn't directly fit with what you're doing. Chasing down stuff that's interesting to me for no immediately obvious reason can actually lead to some cool stuff. Maybe this is because – for me anyway – writing a story is a discovery, not executing a known plan.

A4

Pete Docter: On Developing Story Ideas

March 17, 2016 Artella Staff

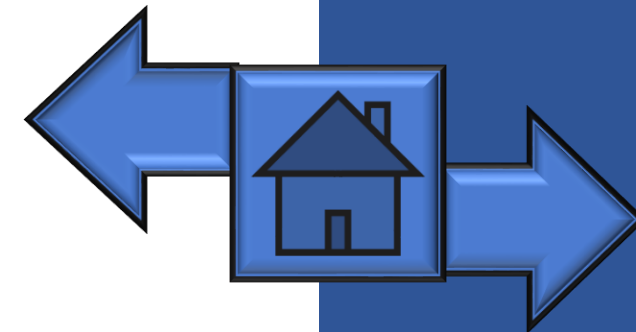
COLLABORATORS

Some people work best with a collaborator – someone to bounce ideas off of, and push each other into new areas. Look for someone who clicks with you but thinks differently, so they bring something else to the table.

Disagreements are fine; if you both agree on everything, why have two of you? Just make sure any disagreements are about the work, not thinly disguised arguments about who's smarter or who's in charge. Also, **you'll want to make time for you both to work solo at times as well.**

A4

Pete Docter: On Developing Story Ideas

March 17, 2016 Artella Staff

LEFT BRAIN

About now is when I start balancing my gut with my head. There are things I know I'm going to need to make this thing good. I may be in love now, but where is this relationship going? Will this idea turn out to be a shallow halfwit or bizarre weirdo that has wasted months of my life?

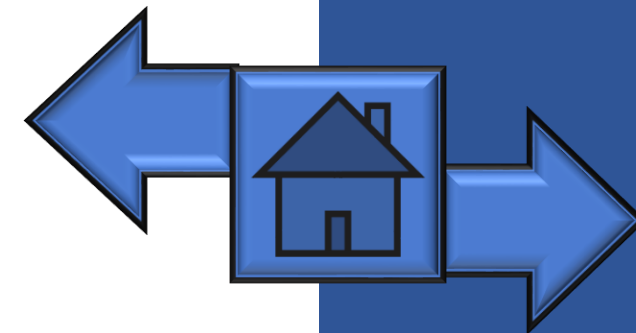
Let me again warn you that what I'm about to write here is not a formula that guarantees success. All I can say is that as I move forward in developing a project, I often find I'm looking for these things:

- 1. An engaging concept.** (i.e. Monsters do exist, and they scare kids for a living.)
- 2. Emotional heart.** (What happens when someone you love dies? When you break up with someone? When your kid grows up?) It should be something true, that you have dealt with in your own life. Something you struggle with, not something that has a pat answer.
- 3. Character.** Not necessarily a nice good character, but someone interesting. Al Capone isn't someone you'd likely want to live with, but wouldn't you love to have had dinner with him?

Usually one or more of these elements is missing in my pitch, and I have to really think hard about how to get them. And unfortunately, they're gossamer; just because they seemed solid yesterday doesn't mean they'll stand up today. I'm constantly reassessing and reevaluating.

A4

Pete Docter: On Developing Story Ideas

March 17, 2016 Artella Staff

<https://blog.artella.com/index.php/2016/03/17/1412112704>

GETTING NOTES

GETTING LOST

KEEP GOING

IS IT SUPPOSED TO TAKE THIS LONG?

Pete is the director of Inside Out, Up and Monster's Inc. He has been nominated for six Oscars with two wins for Best Animated Feature Film. Read his [full bio](#) [here](#) and [filmography here](#).

Ceo at Pixar/ Disney

Toy story

Director-writer-animator-producer

A4

ΥΠΟΨ. ΔΙΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION, ΠΑΔΑ

