

TEACHING PLAN

Exceptional supplementary calendar 2020.02

(Versão em português depois desta em inglês)

ART5029 – Hands on Production (Tópicos Especiais III)

Course taught in English.

Synchronous classes will begin on March 9th, 2021.

ATTENTION: Before the beginning of synchronous classes, students will have asynchronous activities that must be ready by that date. Check them in the schedule below.

Day and time of synchronous classes: Tuesdays, from 9 am to 11 am.

The course will have 2 hours of weekly synchronous classes, with a 20-minute break, and at least 3 hours of extra-class tasks for each student (asynchronous tasks).

Total course workload: 72h

Elective course

Teacher in charge: Marta Machado

Virtual individual meetings: please, schedule by e-mail in advance (ufscmarta@gmail.com).

Student individual appointments will take place through Google Meet (or any other system previously informed).

Private meetings schedule: Mondays, starting at 8:30 am; Wednesdays, starting at 2 pm.

Virtual address where classes will be taught: to be defined.

REMOTE ACTIVITIES CODE OF ETHICS:

Classes cannot be recorded without the written agreement of all course participants (students, teachers, and guests).

This is valid not only for video recordings but also for photographic images (screen prints or similar) and/or audio recordings. Any individual or collective action to produce or circulate these media without the others' consent is subject to disciplinary regulation and the sanctions provided for in Resolution 17/CUn/97 (Regulation of Undergraduate Courses).

SYLLABUS:

Practice of production. Experience of a collective production project to experiment with different roles involved in production.

OBJECTIVES:

1. Provide students with tools for planning and organizing a production;
 2. Experience, in practice, one production from beginning to end, discussing aspects of planning and execution in its pre-production, production and post-production stages;
 3. Try the complete process of production, including publicizing;
 4. Enable the practice of the English language as a means of communication in the classroom.
-

PROGRAM:

1. The practice of production;
 2. The various roles involved in production;
 3. Support and sponsorship;
 4. Production planning;
 5. Carrying out the project;
 6. Contracts and copyrights;
 7. 'Deproducing' and post-producing;
 8. Launch planning;
 9. Publicizing;
 10. Assessing what has been accomplished, mistakes, successes, and new cycles.
-

SYNCHRONIC AND ASYNCHRONIC WORKLOAD:

1. Before the synchronous classes start, students will have some asynchronous tasks to be performed, according to the schedule below, making up 20 hours of previous activity for the discipline;
2. The weekly synchronous meetings will begin on March 9th. They will take place every week until the end of the course on May 18th. We will have 11 meetings of 2 hours each, for a total of 22 synchronous-class hours (30% of total workload);

3. At each weekly meeting, individual tasks will be defined for each group member who must report their progress at the next meeting. It is expected that each student will have an average extra-class dedication to the course of at least 3 hours per week (50 hours of asynchronous activities from the beginning of the synchronous meetings until the end of the course).
-

METHODOLOGY:

1. We will collectively discuss aspects of production in each synchronous class;
 2. Each student will choose a project idea that they want to produce collectively with colleagues in the discipline. It can be an audiovisual content, a short, a video clip, but it can also be something different connected to audiovisual, such as a festival, an exhibition, a survey, a catalogue... Think outside the box! Each student should write their idea and post it on Moodle before the start of synchronous classes so that colleagues can give their opinion and vote on the one they would like most to produce together. The production idea must be possible to be carried out under pandemic conditions;
 3. In the second part of each synchronous class, we will have production meetings about the project we decide to carry out together. In these meetings, tasks will be distributed to each member of the group/team to perform throughout the week. Each student must report the progress of their task at the beginning of the next meeting;
 4. In addition to the idea for collective production, each student should also look for a production they liked recently related to audiovisual. You must prepare a 15-minute presentation to your colleagues and choose a date to present and discuss it in class;
 5. Moodle will be the system to concentrate course synchronous and asynchronous activities;
 6. We will also use social media (probably Facebook Messenger group) to exchange information and mutual collaborations throughout the course weeks.
-

LEARNING ASSESSMENT:

Individual performance will be assessed through class participation, completion, and delivery of activities proposed by the teacher and individual collaboration in the collective practical production. Besides, at the end of the semester, there will be a final written assessment that will also make up each student's final grade.

1. Presence and participation in classes (40% of grade);
 2. Individual collaboration for collective production (40% of grade);
 3. Final written assessment (20% of grade).
-

CLASS CONTENTS AND SCHEDULE:

Preliminary tasks	Date due	Asynchronous activities before the start of meetings	Where	Evaluation markers	Activity hours
1	Feb 24	Each student should evaluate production ideas and define one they would like to carry out with colleagues in the discipline. It can be an audiovisual content, but it can also be anything we can do in pandemic conditions - think outside the box!; Write half a page about the idea and make it available for colleagues to vote on what they would most like to accomplish collectively;	Make the written idea available to colleagues on Moodle by Feb 24;	Idea posted on Moodle to date;	5h
2	March 8	Read colleagues' ideas and comment on the feasibility of carrying it out under pandemic conditions; Comment also on the strengths and weaknesses for production; Vote on the one you would like most to produce along the course;	Comments on each idea (on Moodle post) and vote on the most appealing;	Comment on each idea on Moodle by scheduled date; Voting by scheduled date;	10h
3	March 8	Prepare a 15-minute presentation of an audiovisual initiative that you liked; Set a class date to present it to colleagues (Individual work);	Choose one of the class dates below for your presentation; Insert your name at chosen date on Moodle; Each class should have one presentation (only one per class);	Names with dates inserted on Moodle by scheduled date;	5h

Synchronous classes	Date	Subjects	Production meetings	Asynchronous activities after classes	Activity hours
1	March 9	The practice of production	Definition of group's collective production; Definition of roles for each one in the project and delegation of tasks;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
2	March 16	The various roles involved in production	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
3	March 23	Support and sponsorship	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
4	March 30	Production planning	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
5	April 6	Carrying out the project	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
6	April 13	Contracts and copyrights	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
7	April 20	'Deproducing' and post-producing	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h

8	April 27	Launch planning	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
9	May 4	Publicizing	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
10	May 11	Assessing what has been accomplished: mistakes, successes, and new cycles.	Agenda to be defined according to the progress of collective production;	To be defined according to weekly delegation of production tasks decided by the group;	3h
11	May 18	Final presentation and evaluation of collective production process; Final written evaluation.			

BASIC BIBLIOGRAPHY:

(provided by the teacher)

HONTHANER, Eve Light. *The Complete Film Production Handbook*. 4th.ed. Burlington, MA: Focal Press/Elsevier, 2010.

KELLISON, Cathrine. *Producing for TV and New Media: a Real-World Approach for Producers*. 2nd ed. New York: Focal Press, 2008.

LEE Jr. John; GILLEN, Anne Marie. *The Producer's Business Handbook: The Roadmap for the Balanced Film Producer*. 3rd. ed. New York: Focal Press, 2010.

RYAN, Maureen. *Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing*. 2nd ed. New York: Michael Wiese Productions, 2017.

SCHREIBMAN, Myrl A. *The indie producer's handbook: creative producing from A to Z*. New York: Watson-Guption Publications, 2012.

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY:

BOSKO, Mark Steven. *The Complete Independent Movie Marketing Handbook*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2003.

CHASTON, I. *Small creative industry firms: a development dilemma?* Management Decision, v.46, n.6, pp. 819-831, 2008.

COOK, P. (ed.). *The Cinema Book*. London: British Film Institute, 1985.

COOPER, Pat & DANCYGER, Ken. *Writing the Short Film*. 3rd ed. Burlington, MA: Focal Press/Elsevier, 2005.

DICK, B.F. *Anatomy of film*. 2nd edition. New York: St. Martin's Press, 1990.

EIKHOF, D.R.; HAUNSCHILD, A. *For art's sake! Artistic and economic logics in creative production*. Journal of Organizational Behavior, v. 28, pp. 523-538, 2007.

GOODELL, Gregory. *Independent Feature Film Production: A Complete Guide from Concept Through Distribution*. New York: St. Martin's Griffin, 1998.

MACHADO, M. & ADAMS, Ana de A. *Tudo que você queria saber sobre comercialização de filmes nacionais mas não tinha a quem perguntar*. Livro Porto Alegre: Edição digital www.tudosobrefilmeanacional.com.br, 2010.

RABINGER, M. *Directing the Documentary*. 3rd edition. Woburn: Focal Press, 1998.

RAUGUST, Karen. *The Animation Business Handbook*. New York: St Martin's Press, 2004.

ZIOUMAKIS, Yannys. *American Independent Cinema: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL

Calendário suplementar excepcional 2020.02

ART5029 – Hands on Production (Tópicos Especiais III)

Disciplina ministrada na língua inglesa.

As aulas síncronas começarão em 9 de março de 2021.

ATENÇÃO: Antes do início das aulas síncronas, em 09/03, os alunos terão atividades assíncronas que deverão estar prontas nessa data. Verifique-as no cronograma abaixo.

Dia e horário das aulas síncronas: terças-feiras, das 9h às 11h

O curso terá 2h de encontros síncronos, com 20 min de intervalo, e mais pelo menos 3h de tarefas extraclasse para cada aluno (tarefas assíncronas).

Carga horária semestral total: 72 horas-aulas

Disciplina optativa

Professora responsável: Marta Machado

Contato virtual: mediante agendamento prévio por e-mail (ufscmarta@gmail.com)

Os atendimentos a estudantes acontecerão por meio do Google Meet.

Horários de atendimento: segundas, a partir das 8h30; quartas, a partir das 14 horas;

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas: a ser definido

CÓDIGO DE ÉTICA DAS ATIVIDADES REMOTAS:

As aulas não poderão ser gravadas sem a anuência, por escrito, de todos os participantes da disciplina (alunos, professores e convidados). Isso é válido não apenas para gravações em vídeo, como para imagens fotográficas (prints da tela ou similares) e/ou gravações de áudio. Qualquer ação individual ou coletiva para produzir ou circular essas mídias sem anuência dos demais está sujeita à regulamentação disciplinar e às sanções previstas na Resolução 17/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de Graduação).

EMENTA:

Produção na prática. Vivência de um projeto de produção coletivo para experimentação dos diferentes papéis envolvidos na realização.

OBJETIVOS:

1. Instrumentalizar os alunos com ferramentas de planejamento e organização de produção;
 2. Experienciar, na prática, pelo menos uma realização do começo ao fim com os alunos, discutindo os aspectos de planejamento e execução da produção em suas etapas de pré-produção, produção e pós-produção;
 3. Vivenciar o processo completo de realização, inclusive com a finalização e divulgação;
 4. Possibilitar a prática da língua inglesa como forma de comunicação pelos alunos em sala de aula.
-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. A prática da produção;
 2. Os diversos papéis envolvidos na produção;
 3. Apoios e patrocínios;
 4. Planejamento de produção;
 5. Realizando o projeto;
 6. Contratos e direitos autorais;
 7. Desproduzindo e finalizando;
 8. Planejamento de lançamento;
 9. Divulgação;
 10. Avaliando o realizado: erros, acertos e novos ciclos.
-

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA E ASSÍNCRONA:

4. Antes do início das aulas síncronas, os alunos terão algumas tarefas assíncronas a realizar, conforme cronograma abaixo, totalizando cerca de 20h de atividade prévia para a disciplina;
5. A partir de 9 de março começam os encontros semanais síncronos, que terão duração de duas horas/aula e que acontecerão até o final da disciplina, em 18 de maio. Teremos 11 encontros de 2h cada, num total de 22 horas-aula síncronas (30% da carga total da disciplina);

6. A cada encontro semanal, serão definidas tarefas individuais para cada membro do grupo que deverá relatar o andamento dessas no encontro seguinte. Espera-se que cada aluno tenha uma dedicação extraclasse média ao curso de 3h semanais (50h de atividades assíncronas a partir do início dos encontros síncronos).
-

METODOLOGIA:

7. Nos encontros síncronos, discutiremos coletivamente aspectos do trabalho de produção;
 8. Cada aluno escolherá uma ideia de projeto para produção, ligado ao audiovisual, que queira desenvolver coletivamente com os colegas da disciplina. Pode ser um conteúdo audiovisual, um curta, um videoclipe, mas pode ser também algo diferente, como um festival, uma exibição, uma pesquisa, um catálogo... pense fora da caixa! Cada aluno deve escrever sua ideia e postar no Moodle antes do começo das aulas síncronas para que os demais colegas opinem e votem sobre qual devemos realizar juntos. Esta realização deverá ser passível de ser concretizada em condições pandêmicas;
 9. Na segunda parte de cada encontro síncrono, faremos reuniões de produção sobre o projeto que decidimos realizar juntos. Nestas reuniões, serão distribuídas tarefas para cada integrante do grupo/equipe desempenhar ao longo da semana. Cada um deverá relatar, no começo da reunião seguinte, o andamento de suas tarefas;
 10. Além da ideia para a produção coletiva, cada aluno deve ainda buscar algo que tenha visto ligado ao audiovisual nos últimos tempos e de que gostou. Deve preparar uma apresentação de 15 minutos para falar da produção aos demais colegas e escolher uma data para apresentar e discutir o conteúdo/evento/iniciativa;
 11. O Moodle centralizará as atividades síncronas e assíncronas do curso;
 12. Usaremos também mídias sociais (provavelmente grupo no Facebook Messenger) para troca de informações e colaborações mútuas ao longo da semana.
-

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO:

O desempenho individual será avaliado através da participação em aula, participação e entrega das atividades propostas pelo professor e pela colaboração individual no trabalho prático coletivo de produção. Além disso, no final do semestre será feita uma avaliação escrita que também comporá a nota final de cada aluno.

4. Presença e participação nas aulas (PESO 4);
 5. Colaboração individual para a produção coletiva (PESO 4);
 6. Avaliação do final do semestre (PESO 2).
-

CONTEÚDO E CRONOGRAMA DE AULAS:

Tarefas preliminares	Data	Atividades assíncronas antes do início dos encontros	Onde	Marcadores para avaliação	Horas ativ. assínc.
1	24/02	Cada aluno deverá avaliar ideias de produção e definir uma que gostaria de realizar em conjunto com os colegas na disciplina. Pode ser um conteúdo audiovisual, mas pode ser qualquer coisa que possamos fazer em condições pandêmicas – pense fora da caixa!; Escrever meia página sobre a ideia e disponibilizar para os colegas comentarem e votarem no que mais gostariam de realizar coletivamente;	Disponibilizar para os colegas no Moodle a proposta de ideia de produção para realização em condições pandêmicas até 24/02;	Ideia postada no Moodle até a data;	5h
2	08/03	Leitura das ideias dos colegas e comentários quanto a viabilidade de realização em condições pandêmicas, pontos fortes e fracos para produção; Votação do que mais interessa produzir;	Comentários em cada ideia (no link da ideia no Moodle) e votação no mais interessante;	Comentário em cada ideia pelo Moodle até a data programada; Nome na votação até a data programada;	10h
3	08/03	Preparar uma apresentação de 15 minutos de uma iniciativa ligada ao audiovisual que viu e gostou para compartilhar em aula com os demais colegas; Trabalho individual;	Escolher uma das datas de aulas abaixo para sua apresentação; Em tabela criada no Moodle, inserir seu nome na data escolhida; A cada aula devemos ter uma apresentação – apenas uma por aula;	Nomes com datas inseridos na tabela no Moodle até a data programada;	5h

Encontro Síncrono	Data	Tema	Reunião de produção	Atividades assíncronas pós-encontro	Horas ativ. assínc.
1	09/03	A prática da produção	Definição da produção coletiva do grupo; Definição dos papéis de cada um no projeto que será realizado e delegação de tarefas;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
2	16/03	Os diversos papéis envolvidos na produção	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
3	23/03	Apoios e patrocínios	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
4	30/03	Planejamento de produção	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
5	06/04	Realizando o projeto	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
6	13/04	Contratos e direitos autorais	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
7	20/04	Desproduzindo e finalizando	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção	3h

8	27/04	Planejamento de lançamento	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
9	04/05	Divulgação	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
10	11/05	Avaliando o realizado: erros, acertos e novos ciclos	Pauta a definir, conforme andamento da produção coletiva;	A definir, a partir da delegação de tarefas semanais da produção decidida pelo grupo;	3h
11	18/05	Apresentação final e avaliação do processo de produção coletiva do curso; Avaliação final escrita da disciplina.			

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

(disponibilizada pela professora)

HONTHANER, Eve Light. *The Complete Film Production Handbook*. 4th.ed. Burlington, MA: Focal Press/Elsevier, 2010.

KELLISON, Cathrine. *Producing for TV and New Media: a Real-World Approach for Producers*. 2nd ed. New York: Focal Press, 2008.

LEE Jr. John; GILLEN, Anne Marie. *The Producer's Business Handbook: The Roadmap for the Balanced Film Producer*. 3rd. ed. New York: Focal Press, 2010.

RYAN, Maureen. *Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing*. 2nd ed. New York: Michael Wiese Productions, 2017.

SCHREIBMAN, Myrl A. *The indie producer's handbook: creative producing from A to Z*. New York: Watson-Guptill Publications, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BOSKO, Mark Steven. *The Complete Independent Movie Marketing Handbook*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2003.

CHASTON, I. *Small creative industry firms: a development dilemma?* Management Decision, v.46, n.6, pp. 819-831, 2008.

COOK, P. (ed.). *The Cinema Book*. London: British Film Institute, 1985.

COOPER, Pat & DANCYGER, Ken. *Writing the Short Film*. 3rd ed. Burlington, MA: Focal Press/Elsevier, 2005.

DICK, B.F. *Anatomy of film*. 2nd edition. New York: St. Martin's Press, 1990.

EIKHOF, D.R.; HAUNSCHILD, A. *For art's sake! Artistic and economic logics in creative production*. Journal of Organizational Behavior, v. 28, pp. 523-538, 2007.

GOODELL, Gregory. *Independent Feature Film Production: A Complete Guide from Concept Through Distribution*. New York: St. Martin's Griffi, 1998.

MACHADO, M. & ADAMS, Ana de A. *Tudo que você queria saber sobre comercialização de filmes nacionais mas não tinha a quem perguntar*. Livro Porto Alegre: Edição digital www.tudosobrefilmeanacional.com.br, 2010.

RABINGER, M. *Directing the Documentary*. 3rd edition. Woburn: Focal Press, 1998.

RAUGUST, Karen. *The Animation Business Handbook*. New York: St Martin's Press, 2004.

ZIOUMAKIS, Yannys. *American Independent Cinema: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.