

PLANO DE ENSINO

2022.02

ART5612 – Produção Executiva

Dia e horário das aulas: segundas, das 8h20 às 12h (Intervalo das 10h às 10h20)

Sala de aula: Sala 213 do Bloco A

Carga horária semestral total: 72 horas-aulas

Disciplina obrigatória

Professora responsável: Marta Machado

Horários de atendimento extraclasse: segundas e terças, das 14h às 18h (agendar com antecedência)

Local de atendimento extraclasse: Sala da professora, 710, 7º andar do Bloco D do CCE

Contato para dúvidas e agendas: E-mail ufscmarta@gmail.com

PROTOCOLO DE SEGURANÇA:

Devido à continuidade da circulação do SARS-cov-2 e suas variantes, é obrigatório:

- uso de máscara para todos os presentes e em todos os períodos das aulas;
 - higienização das mãos com álcool em gel para o manuseio responsável de equipamentos;
 - distanciamento mínimo de 1,5m para espaços com pouca ventilação;
 - a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD);
- observação: as pessoas com contraindicação médica para a vacinação poderão realizar a matrícula inicial (na disciplina) apresentando atestado médico da contraindicação. [...] em caso de dúvidas [...], o atestado poderá ser enviado ao DAE e a uma Comissão Médica para avaliar a adequação da contraindicação (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD).
-

EMENTA:

Capacitação dos alunos para os aspectos relativos à produção executiva de projetos audiovisuais.

OBJETIVOS:

1. Oferecer uma visão geral do papel do produtor e do produtor executivo em uma realização audiovisual desde sua concepção até a comercialização da obra;
 2. Sensibilizar o aluno para a escolha de projetos audiovisuais que tenha perspectiva de viabilização e comercialização;
 3. Aprofundar os conhecimentos para o levantamento de custos iniciais de um roteiro e a formatação de projeto para os diversos mecanismos de viabilização existentes no mercado de produção audiovisual;
 4. Abordar o percurso da comercialização de produtos audiovisuais finalizados;
 5. Garantir que, ao final do curso, o aluno tenha um panorama geral de montagem de projetos, viabilização destes e comercialização de conteúdos prontos, de forma a ser capaz de criar condições de realização para seus filmes, bem como conhecer os meios para exposição dos conteúdos realizados.
-

PRÉ-REQUISITOS:

ART5312 – Direção de Produção;

Importante que o aluno tenha algum projeto de curta-metragem (pelo menos o roteiro de ficção ou proposta de documentário) que pretenda formatar para editais durante o curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Papel do produtor no desenvolvimento de projeto e a produção criativa; relação entre produção e direção; modelo brasileiro x modelo americano; possibilidades com baixos orçamentos;
2. Escolha de projetos para produção; processo de avaliação dos roteiros que chegam a suas mãos; o roteiro e a relação com o processo de produção;
3. Registro de ideias e medidas de segurança para proteção de projetos;
4. Decupagens para levantamentos de custos preliminares a partir de um roteiro; softwares para planejamento de produção;

5. Tabelas sindicais para cachês de equipes; valores de referência para montagem de orçamento;
 6. Contratos; direitos autorais e equipe; direitos de uso de materiais visuais; direito de uso de músicas - composição e fonograma; cartas de intenção, contratos definitivos e remuneração de direitos autorais para adaptações de obras originais;
 7. Formatação de projetos para editais e leis de incentivo;
 8. A Ancine e o audiovisual no Brasil; instruções normativas fundamentais para o trabalho do produtor; Prêmio Adicional de Renda; Prêmio de Qualidade;
 9. Viabilização de projetos no Brasil; mecanismos de incentivo, fundos e editais regionais;
 10. Fundo Setorial do Audiovisual (FSA);
 11. Coprodução internacional; comercialização internacional; agentes de vendas internacionais;
 12. Comercialização de filmes no mercado nacional; janelas de exibição;
 13. Certificado de Produção Brasileiro (CPB); Condecine; classificação indicativa;
 14. Festivais nacionais e internacionais; mercados de venda de conteúdo; distribuição cinematográfica e rede de exibição no Brasil.
-

METODOLOGIA:

1. Aulas expositivas (pelo professor) e participativas (pelos alunos) sobre os conteúdos indicados no programa;
 2. Trabalho prático e individual de desenvolvimento de um projeto completo pelo aluno a partir de uma proposta para curta-metragem;
 3. Comentário sistemático semanal do desenvolvimento da proposta de um colega;
 4. Pesquisa e análise de casos de comercialização de longas nacionais e apresentação em sala de aula em duplas de alunos;
-

INFRAESTRUTURA TÉCNICA:

Não se aplica.

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO:

O desempenho individual será avaliado através da frequência em aula, participação nas atividades propostas pelo professor durante as classes, pela apresentação em sala de aula dos dados na forma de um estudo de caso de longa nacional já lançado comercialmente; e pelo trabalho prático, como proponente, do desenvolvimento da escrita de um projeto de curta para edital e como comentarista do trabalho de um colega para o mesmo certame. Além disso, no final do semestre será feita uma autoavaliação final escrita.

1. Presença e participação nas aulas (PESO 2);
2. Apresentação de estudo de caso de longa em duplas (PESO 2);
3. Escrita de um projeto de curta para um edital (PESO 3);
4. Comentários do projeto do colega (PESO 2)
5. Autoavaliação ao final do semestre (PESO 1).

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Qualquer estudante pode se envolver em atividades complementares do curso de Cinema, como atividades de extensão e de pesquisa. Caso tenha interesse, entre em contato para integrar, de forma voluntária, parte da equipe do projeto de extensão abaixo, coordenado pela Profa. Marta Machado:

Produtora Júnior Café e Fita Crepe do Cinema UFSC: Esta ação de extensão envolve os alunos na realização de conteúdos para ONGs e outros projetos que visem impacto social positivo. Atualmente a diretoria está planejando a realização de seu primeiro conteúdo para terceiros: dois vídeos institucionais para o projeto Prototipando a Quebrada, que prepara jovens periféricos e de baixa renda para o mercado de trabalho. Criada em março/2021, a Produtora tem os alunos do curso de Cinema como protagonistas, sendo os responsáveis por sua gestão, realização dos conteúdos e pela administração dos recursos advindos da prestação de serviço, quando remunerada.

CONTEÚDO E CRONOGRAMA DE AULAS:

22/08/2022 – Início do semestre 2022.02 na UFSC

	Data	Tema	Tarefas e entregas
1	22/08	Semana de integração acadêmica	
2	29/08	<p>Apresentação da turma; Apresentação das atividades do semestre;</p> <p>Papel do produtor no desenvolvimento de projeto e a produção criativa; relação entre produção e direção; modelo brasileiro x modelo americano; possibilidades com baixos orçamentos;</p> <p>Apresentação do Edital do Funcine;</p> <p>Como escrever uma storyline e uma sinopse;</p>	<p>Em aula:</p> <p>Apresentação do formato de trabalho em aula; Aluno-proponente/Aluno-comentador; estudos de caso de trajetória de produção de longas brasileiros;</p> <p>Definição da ordem de apresentação dos estudos de caso de longas pelas duplas;</p> <p>Tarefas para a próxima aula:</p> <p>Cada aluno-proponente: Definir a) Nome e categoria do projeto e escrever b) Storyline e c) Sinopse do projeto que desenvolverá na disciplina e trazer link do GoogleDocs;</p>
3	05/09	<p>Avaliando ideias de projetos para viabilização. Equipe envolvida nas etapas; Escolhendo seu produtor e/ou seu diretor:</p> <p>Continuação da leitura do Edital do Funcine;</p> <p>Como escrever Apresentação do tema e Procedimentos narrativos;</p>	<p>Em aula:</p> <p>Exposição individual dos projetos de conteúdo pelos proponentes (storylines e sinopses);</p> <p>Definição de duplas proponente/comentador;</p> <p>Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 01;</p> <p>Tarefas para a próxima aula:</p> <p>Proponente: Preparar e) Apresentação do tema e f) Linguagem e procedimentos narrativos no GoogleDocs do projeto;</p> <p>Comentador: Comentar no GoogleDocs do colega b) Storyline e c) Sinopse;</p>
4	12/09	<p>A equipe de realização e o que o produtor precisa saber sobre cada função; limites do conhecimento do produtor; fluxograma da produção como um todo; organogramas;</p> <p>Como escrever um Argumento;</p>	<p>Em aula:</p> <p>Comentador: apresentar em aula seus comentários sobre a Storyline e a Sinopse do colega;</p> <p>Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 02;</p> <p>Tarefas para a próxima aula:</p> <p>Proponente: Preparar d) Argumento;</p>

			Comentador: Comentar a Apresentação do tema e Linguagem e procedimentos narrativos do colega;
5	19/09	O roteiro e a relação com o processo de produção; avaliando os roteiros que chegam a suas mãos. Adaptações; contratos de intenção de cessão de direitos de obras; Como escrever uma escaleta a partir do argumento;	Em aula: Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 03; Tarefas para a próxima aula: Proponente: trabalhar na escaleta ou 1º tratamento do Roteiro; Comentador: comentar no GoogleDocs Argumento do colega;
6	26/09	Leis de incentivo. A Ancine e o audiovisual no Brasil. Viabilização de projetos no Brasil - outros Mecanismos de incentivo, fundos e editais; Como escrever tratamentos a partir da escaleta e revisar;	Em aula: Andamento dos comentários entre colegas; Processo de escritura da escaleta/argumento pelos proponentes; Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 04; Tarefas para a próxima aula: Proponente: trabalhar no 1º ou no 2º tratamento do Roteiro; Comentador: comentar no GoogleDocs Escaleta ou 1º tratamento do colega;
7	03/10	Análise técnica e levantando demandas para a orçamentação; Análise de orçamento de outros projetos; Fontes de levantamentos de referências de custos; Tabelas sindicais; Como montar o orçamento de seu projeto;	Em aula: Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 05; Tarefas para a próxima aula: Proponente: Finalizar a revisão do roteiro (revisão de português e dos comentários do colega) e iniciar organização do orçamento do projeto Comentador: Comentar 1º ou 2º tratamento de roteiro do colega;
8	10/10	Contratos da equipe; direitos de uso de materiais visuais; direitos de uso de imagem	Em aula:

		<p>em documentários; Músicas; Registro do argumento e roteiro na FBN;</p> <p>Esclarecendo dúvidas sobre montagem de orçamento;</p>	<p>Andamento dos comentários; dúvidas sobre roteiro e orçamento;</p> <p>Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 06;</p> <p>Tarefas para a próxima aula: Proponente: Finalizar orçamento do projeto; Registro do Roteiro/argumento na FBN; Comentador: Revisar versão final do roteiro do colega;</p>
9	17/10	<p>Cronograma de produção; o que precisa acontecer antes do quê; cronograma como antecipação da visão do ciclo completo de produção; Visionamento de modelos de cronograma;</p> <p>Sincronia entre orçamento e cronograma - peças que se correlacionam no projeto;</p>	<p>Em aula: Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 07;</p> <p>Tarefas para a próxima aula: Proponente: Montagem de cronograma de pré-produção e filmagem; Comentador: Revisar e comentar orçamento do colega; Revisar documentos do registro de roteiro/argumento;</p>
10	24/10	<p>Entendendo o processo de finalização e pós-produção de imagem e som dos filmes; Masters; DCP; Mixagem;</p> <p>O que levar em consideração para definir a equipe básica do projeto;</p>	<p>Em aula: Andamento dos comentários; dúvidas sobre cronograma de pré e produção;</p> <p>Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 08;</p> <p>Tarefas para a próxima aula: Proponente: Definição de j) Indicação do diretor e de no mínimo mais dois membros da equipe técnica principal, incluindo função desempenhada no projeto e currículo de cada profissional.</p> <p>Comentador: Revisão e comentário do cronograma de pré e filmagem;</p>

11	31/10	<p>Som e música: etapas de processo de trabalho; participação do produtor e relação com equipe de som;</p> <p>Fechando o cronograma com as etapas da pós-produção;</p>	<p>Em aula: Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 09;</p> <p>Tarefas para a próxima aula: Proponente: Montar o cronograma de pós-produção e revisar o i) cronograma como um todo e sua coerência com o orçamento Comentador: Revisão do que foi feito até aqui pelo colega e comentar. Escolher trecho do trabalho do colega que considere bem feito para comentar para o grupo na próxima aula, destacando os pontos fortes.</p>
12	07/11	<p>Comercialização de filmes: como se vende e o que se vende; Distribuição e exibição: quem são esses elos da cadeia e porque você precisa deles; público-alvo; públicos intermediários do audiovisual.</p> <p>O que incluir no plano de difusão de um curta;</p>	<p>Em aula: Comentadores apresentam partes que destacam do projeto dos colegas;</p> <p>Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 10;</p> <p>Tarefas para a próxima aula: Proponente: escrever o k) Plano de difusão da obra. Comentador: analisar e comentar o cronograma de pós-produção do colega;</p>
	14/11	PROVAVEL FERIADO	
13	21/11	<p>Festivais: o que eles podem fazer por você. Entidades audiovisuais e quem deve se envolver com elas; exercício de paciência e obrigação de todos;</p> <p>Material gráfico de apresentação de projetos; mood boards; storyboard; outros materiais;</p>	<p>Em aula: Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 11;</p> <p>Tarefas para a próxima aula: Proponente: preparar versão final do projeto, com estilo gráfico para impressão e entrega na aula do dia 28/11; Comentador: Comentar k) Plano de difusão da obra do colega;</p>
14	28/11	Linhas atuais do FSA;	Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 12;

			Semana sem entregas para finalização e impressão dos trabalhos;
15	05/12	Classificação indicativa; ENTREGA DO PROJETO MONTADO E IMPRESSO PELOS PROPONENTES PARA PROFESSORA	Apresentação de estudo de caso de filmes nacionais lançados – Dupla 13;
16	12/12	Autoavaliação final do aluno	
17	19/12	SEMANA DE TCCs	

23/12/2022 - término do semestre 2022.02 na UFSC

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLISON, Cathrine. Produção e Direção para TV e Vídeo: Uma abordagem prática. Rio de Janeiro: Singular Digital,/ Ediouro, 2006. (8 exemplares na BU – revisado em 11/05/2014).

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. Material disponibilizado pela docente aos alunos.

RODRIGUES, Chris. O Cinema e a Produção. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2007. (6 exemplares na BU – revisado em 11/05/2014).

ZAVERUSCHA, Vera. Lei do Audiovisual Passo a Passo. Rio de Janeiro: Edição independente, 1996. Disponível em http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/artigos/LEI_AUDIOVISUAL.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Temos um OneDrive onde deposito os livros usados na disciplina e outros de interesse para a produção. O link é https://gvmail-my.sharepoint.com/:f/g/personal/c311497_fgv_edu_br/EgeZLPF9ftBBn-lcpFVnboBYDrCONTNkJK3wOz43wDnng?e=adu7fh

- 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.
- 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.
- RABINGER, M. *Directing the Documentary*. 3rd edition. Woburn: Focal Press, 1998.
- RAUGUST, Karen. *The Animation Business Handbook*. New York: St Martin's Press, 2004.
- 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.
- ZIOUMAKIS, Yannys. *American Independent Cinema: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.