

DIPLOMADO "DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROJETOS E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL"

12 de novembro a 7 de dezembro de 2018

Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños

Duração: 4 semanas

Investimento: 2200 €

JUSTIFICATIVA

O sucesso de um projeto audiovisual não depende apenas de sua qualidade artística, mas também um claro sentido de *timing* e de um plano de gestão que seja capaz de visualizar e alavancar as suas vantagens competitivas, garantindo a navegabilidade no novo cenário tecnológico e comunicacional que tem revolucionado a forma como o conteúdo audiovisual é hoje produzido, exibido e consumido.

Em meio a esse novo paradigma de convergência digital multi-plataforma, descobrimos que na América Latina há uma escassez de produtores executivos com o *know-how* específico que lhes habilite para operar e negociar com fluência no mercado internacional, com capacidade para abordar estratégica e criativamente os desafios inerentes ao desenvolvimento e financiamento de projetos, assim como as complexidades técnicas e legais relacionadas à distribuição global e comercialização de conteúdos audiovisuais.

O mesmo vale para os organizadores de festivais e mostras audiovisuais, que estão enfrentando crescentes desafios de gestão decorrentes do seu rol atual no ecossistema da indústria audiovisual. Garantir a sustentabilidade de um festival hoje requer de uma ampla compreensão de como operam os diferentes setores das indústrias criativas, além de uma fluência em questões relacionadas ao licenciamento de obras cinematográficas e outros aspectos comerciais e legais.

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir para a formação de especialistas capazes de enfrentar com sucesso os novos desafios que esta indústria coloca, preparados para operar e negociar no mercado internacional, treinados para entender a lógica econômica da indústria audiovisual dentro do contexto da economia cultural e capaz de criar projetos viáveis desde uma perspectiva artística, empresarial e socialmente responsável.

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

I. Viabilizar uma alternativa economicamente acessível às opções disponíveis de treinamento em produção executiva e distribuição, geralmente localizadas nos EUA e a Europa, concebida em função das características específicas da indústria audiovisual latino-americana, no contexto da experiência acumulada internacionalmente.

II. Melhorar o nível e a competitividade dos projetos criativos da região, promovendo a reciclagem profissional de cineastas, produtores, técnicos, gestores culturais e outros; com a perspectiva de desempenhar funções de produção executiva, marketing e distribuição internacional, assessoria, consultoria, pesquisa, gestão estratégica, planejamento e avaliação de projetos em diferentes instituições relacionadas à indústria cultural.

III Promover uma sinergia criativa e interdisciplinar que transcenda o ambiente natural do produtor audiovisual, reforçando a integração dos profissionais das áreas criativa, jurídica, tecnológica e empresarial; capaz de compreender e executar com eficiência a produção executiva, gerenciamento de projetos e administração de empresas audiovisuais no mundo globalizado do século XXI.

IV. Contribuir para a consolidação de uma indústria audiovisual regional.

METODOLOGIA

Consciente das limitações dos programas acadêmicos convencionais para acompanhar a evolução de uma das indústrias com a maior taxa de re-codificação conceitual e tecnológica de como é o caso da do *edutainment*, optamos por criar um programa de imersão, flexível e modular, associado ao formato conhecido como *Boot Camp* sintonizado nos novos modelos de negócio da indústria audiovisual, com foco na profissionalização e atualização contínua do talento criativo da indústria audiovisual ibero-americana.

MENTORES

O *Boot Camp* é um formato de treinamento que foge do tradicional conceito do professor como uma autoridade acadêmica que unilateralmente transmite conhecimentos para uma turma de estudantes. Ele resgata, em troca, a figura do mentor, como um personagem inspirador, capaz de "tecer" conexões entre participantes de diferentes *backgrounds*, culturas e formação

profissional e com a sua experiência promovem processos de ligação de conhecimento.

Os módulos do *Boot Camp* ficam sob a responsabilidade de profissionais com ampla e comprovada experiência no mercado audiovisual latino-americano e internacional, que precisamente por serem operadores na ativa, são capazes de fornecer uma perspectiva atualizada do ecossistema profissional onde os participantes aspiram se-inserir. Nos acreditamos que alguém que seja um professor *full time*, encontra-se em uma posição privilegiada para gerar instâncias de reflexão crítica sobre o panorama atual e o futuro do cinema como forma de arte. Ele carecerá, porém, da experiência concreta e acumulada do dia a dia da actividade profissional dentro da indústria.

Direção e coordenação do Diplomado: Patricia Martin (Argentina / Itália)
Docentes por módulos: Patricia Martin (Argentina / Itália), Angélica Ramírez (México); Tita Lombardo (México) y Patricia Renjifo (Colômbia);

MÓDULOS:

O Diplomado consistirá em 2 módulos:

MÓDULO A: De 12 a 23 de novembro de 2018

1- Semana de 12 a 16 de novembro: "Os Festivais e os Novos Modelos de Negócios da Indústria Audiovisual", ministrado por Patricia Martin

2- Semana de 19 a 23 de novembro: "*Product placement* como primeira janela de comercialização da obra audiovisual" ministrado por Angélica Ramírez

MÓDULO B: de 26 de novembro a 7 de dezembro

1- Semana de 26 a 30 de novembro: "Negociação e distribuição de conteúdos para plataformas digitais", ministrado por Tita Lombardo

2- Semana de 3 a 7 de dezembro: "A indústria audiovisual: direito autoral e aspectos legais e institucionais", ministrado por Patricia Renjifo.

Plano de Estudo por semana:

SEMANA 1

Introdução ao mercado de distribuição internacional de produtos audiovisuais. Os festivais e o futuro das janelas de distribuição de cinema: intersecções, convergências e desafios (*DIY theatrical, non-theatrical &*

bookings, educational, e-distribution, etc). Preenchendo a linha de pontos: relações entre produtores, agentes de venda, distribuidores e programadores de festivais. Entendendo o essencial: contratos e compromissos de co-produção, cadeias de direitos desde o roteiro à exibição (quem pode fazer que, onde e quando em relação à um filme), *music cue, deliveries*, seguros e omissões, *hold backs*. *Fees*: quando aplicam, como são negociados, implicações para produtores e para os festivais. Anatomia de um festival de cinema. Estratégias de programação e a “transmediatização” dos festivais. Audiências e formação de públicos na era do VOD. Circuito de festivais: mapa de rota. Como se constrói o “currículo” de um filme e de seu diretor a través dos festivais. Quando esperar, quando encarar o plano B. Os suportes de exibição e o futuro da projeção. Produção e gestão 2.0: além das redes sociais: tecnologias culturais, redes & *crowdsourcing, crowdfunding*, P.R 2.0, Cinando, Festival Scope, plataformas de inscrição online. Da aldeia global à aldeia local: festivais como motor de câmbio social. Dinamização de núcleos comunitários a través do audiovisual.

SEMANA 2

Módulo teórico-prático dirigido aos interessados no design, aplicação, apresentação, negociação e implementação do *Product Placement* num projeto audiovisual em geral, seja para cinema, TV, transmídia, etc. Durante o módulo, os participantes irão desenvolver um folder de apresentação de um projeto audiovisual e mapearão as possíveis oportunidades de implementação do *product placement*. O participante terá a oportunidade de conhecer as ferramentas e estratégias de negociação que o habilitarão para por em prática de maneira efetiva o *product placement* de diferentes projetos. Os dados e as fórmulas comerciais trabalhados durante o módulo são de padrão internacional e portanto podem ser aplicados em projetos de qualquer nacionalidade, gênero ou orçamento.

SEMANA 3

Introdução: O desaparecimento do tangível: o *streaming* como paradigma de consumo de conteúdos audiovisuais.

Modelos de negócios:

Transactional VOD (TVOD): iTunes, VUDU, Google Play, Vimeo on Demand.

Subscription VOD (SVOD): Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO GO

Ad-Supported VOD (AVOD): YouTube, SnagFilms.

DIY digital distribution platforms. (BitTorrent, Distriby, CreateSpace (Amazon), VHS, Vimeo on Demand, Gathr, Youtube)

OTTs, *Airline VOD*

O desenvolvimento de um projeto sob a perspectiva da distribuição digital e as vendas internacionais. *Marketing*: como determinar o público e o mercado potencial de um projeto. Diferenças entre o mercado interno e externo. Como preparar um filme para o seu trânsito internacional. Tendências em formatos

e conteúdos. Negociação de um contrato de distribuição digital: aspectos legais, financeiros, direitos, territórios, termos, interferências com outras janelas (*holdbacks*), o papel do agregador e os *deliveries*. (preparação para CQ, *packaging* para CC e legendagem, *artwork* e *metadata* dependendo da plataforma / território).

SEMANA 4

Aprender a reconhecer os atores que fazem parte do mercado audiovisual e a dinâmica de suas interações do ponto de vista institucional e legal. Como enquadrar a atividade de produção executiva dentro de um marco formal e de segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Propriedade intelectual, gestão de direitos de autor e cadeia de direitos para a produção e distribuição de obras audiovisuais. Marcas e aspectos corporativos. Alianças estratégicas. Consórcios, *Cluster*, *Trusts*, Fideicomisso. Legislação nacional e fundos nacionais e internacionais: mapeamento e estratégias. Co-produções. Licenciamento de obras audiovisuais para eventos cinematográficos. Aspectos legais relacionados ao funcionamento de um festival de cinema.

PÚBLICO ALVO

Direcionado a profissionais e técnicos na área audiovisual e criativa que desejem mergulhar na indústria audiovisual nacional e internacional. Estudantes e graduados de Cinema, Audiovisual, Economia, Comércio Exterior, Direito e carreiras relacionadas (Teatro, Jornalismo, Publicidade). Organizadores de festivais e mostras audiovisuais, eventos culturais, centros culturais, programadores de salas alternativas e vídeo-clubes. Artistas e produtores audiovisuais, criativos, agentes, *managers*, grupos de teatro, gestores culturais, jornalistas, consultores, assessores, avaliadores de projetos, funcionários, estudantes universitários, membros de ONGs, distribuidores, exibidores e organizadores de eventos criativos.

BIOS DAS PROFESSORAS:

ANGÉLICA RAMÍREZ

Nascida na cidade do México, formada em Comunicação Social da Universidade Andrés Bello, em Caracas. Expert em Product Placement e captação de recursos, tem uma experiência de mais de 15 anos na indústria audiovisual (cinema e televisão) assim como com produções teatrais e entretenimento em geral, criando sinergias entre a indústria privada e mídia tradicional. Foi responsável pelo *product placement* de filmes como “Amores Perros” de Alejandro González Iñárritu, “Corazón marchito”, “La Última

noche", "Ángel Número Nueve", "Por la Libre", "Sin Dejar Huella", "Atlético San Pancho", "Zurdo", entre outros. É membro da WIFT (Women in Film & Television) e dirige as agências especializadas em BTL "P4 Advertising" e "A Network". Ministrou cursos e fez consultorias para diversas instituições, como: o Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) da Cidade do México, a EICTV, a Câmara de Comércio de Bogotá; o Conselho para a Cultura e as Artes de Nuevo León, México; a Universidad Iberoamericana de Puebla - México; a Escuela de Diseño de Altos de Chavón na República Dominicana o Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

PATRICIA RENJIFO

Colombiana. Advogada especializada em Propriedade Intelectual, com mais de 12 anos de experiência profissional. É também produtora de cinema, professora e conferencista. Sócia-fundadora da empresa de consultoria jurídica audiovisual "LEI EM MOVIMENTO". Assessorou mais de 40 projetos audiovisuais colombianos e estrangeiros, incluindo "La defensa del dragón" selecionado para o Festival de Cannes 2017, "X-500", "Tudo começou no final", entre outros. Liderou a negociação de licenças musicais, questões de direitos autorais, elaboração e negociação de contratos, litígios e conciliações. Co-produtora do longa-metragem "Another Forever", do diretor colombiano Juan Zapata, disponível mundialmente via Netflix e o documentário "Broken children of Arkansas", da diretora venezuelana Barbara Hertiman. Ministrou cursos para várias instituições na Colômbia, Chile e Panamá, entre outros.

TITA LOMBARDO

Mexicana com trinta e oito anos de experiência na indústria audiovisual. Trabalhou em mais de 60 filmes como Produtora, Diretora de Produção e Produtora Executiva. Entre os projetos mais importantes que ela produziu estão "Amores Perros" e "Babel" (Alejandro González Iñárritu), "Profundo Carmesí" (Arturo Ripstein), "Rudo y Cursi" (Carlos Cuarón), "On the Road" (Walter Salles), "Era uma vez no México" (Robert Rodriguez). Entre 1996 e 2005, foi produtora de Alejandro González Iñárritu na Z Film e filmou com ele cerca de 200 campanhas publicitárias. Tita também tem uma vasta experiência como produtora de televisão. Entre seus créditos, destaca-se "Camelia la Texana", uma série de 60 episódios lançados exclusivamente pela Netflix para o México. Ao mesmo tempo, ministrou palestras e cursos em várias universidades e escolas de seu país, assim como na EICTV e na Universidade de La Laguna, nas Ilhas Canárias (Espanha). Foi também Coordenadora do Curso de Produção do prestigioso Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) do México de 2013 a 2016.

PATRICIA MARTIN

Nascida na Argentina, Patricia Martin é formada em Ciências Políticas com cursos de especialização e pós-graduação na Sophia University (Tokio), la Escuela Diplomática (Madrid) y Johns Hopkins School of Advanced

International Studies (Washington D.C.). Especialista em gestão de conteúdos, tem ampla experiência profissional em curadoria e assessoria de projetos de transferência artística e cultural, assim como na implantação e gestão de projetos de formação em comunicação audiovisual e coordenação e programação de mostras e festivais internacionais de cinema e novas mídias. Trabalhou e prestou consultoria para diversas instituições culturais na Venezuela, Argentina, Cuba, Canadá, México, Brasil e Colômbia. Entre outras funções foi Diretora de Relações internacionais da EICTV, consultora para as Media & Visual Arts Residencies do Banff Centre for the Arts de Canadá, diretora do Centro de Realização Audiovisual do Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza e consultora independente do Ministério de Cultura da Colômbia na área de capacitação e apoio a festivais. Trabalhou nas áreas de curadoria, programação, assessoria de imprensa, desenvolvimento web, indústria e formação de diversos festivais, como o Festival Internacional de Cinema em Guadalajara, o Festival Ibero-americano de Cinema -CineCeará, no Brasil e o Amazonas Film Festival, entre outros. Atualmente é sócia à cargo da área de Festivais e Novas Mídias de Habanero (www.habanerofilmsales.com), uma empresa que opera como *sales agent* de cinema latino-americano e caribenho no mercado internacional. É também diretora-fundadora de Intermedi@rte (www.intermediarte.org), um projeto nômade de intercâmbio, aprendizado colaborativo e criação.