

Escola Superior de Teatro e Cinema					
Disciplina: Teoria e Prática de Produção II					
Departamento: Cinema.					
Curso: Licenciatura em Cinema.					
Ramo: Geral.					
Língua(s) de Aprendizagem: Português e inglês (para leitura)					
Docente Responsável pela Disciplina: Paulo Leite.					
Ano	Semestre	Carga Horária	Tipo	Código ECTS	ECTS
1	2º	30 horas	Obrigatória		
Carga Total de Trabalho:					
30 horas divididas em dez aulas de três horas + tempo de contacto tutorial.					
Objectivos:					
<i>A vertente teórica</i> da disciplina destina-se a transmitir aos alunos a ideia de que uma produção bem-sucedida necessita de um acompanhamento e intervenção constantes por parte do produtor. À responsabilidade que consiste na obtenção dos meios financeiros, técnicos e humanos, junta-se necessariamente uma participação criativa ao nível da definição do projecto e da implementação das estratégias de alcance. Partindo do princípio de que produzir é sinónimo de produzir com qualidade, defender-se-á o conceito de produção alargada, segundo o qual o produtor para além de gerir meios também gere a carreira do filme. <i>A vertente prática</i> da disciplina acarreta o fornecimento de directrizes, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento dos imprevistos surgidos no decorrer da produção de cada um dos exercícios seleccionados para filmagem. Pretende-se supervisionar o trabalho dos alunos, inculcando-lhes o espírito de responsabilidade necessário a todas as etapas do processo.					
Pré-requisitos: Nenhum, embora seja aconselhável aos alunos terem visto os filmes que constam na filmografia, uma vez que os mesmos poderão ser citados ao longo das aulas como exemplos.					
Metodologia:					
Disciplina teórico-prática, dividida em 10 aulas de carácter maioritariamente expositivo, com uma parte dedicada à tutoria prática dos projectos a serem produzidos pelos alunos no âmbito da disciplina Seminário de Produção de Filmes II.					
Conteúdos:					
Produção alargada: responsabilidade e criatividade (o êxito do filme).					
Aula 1: Abertura da cadeira e esclarecimentos. Pitching e package – vender a ideia e o projecto. O conceito e o mercado. Cálculo das primeiras opções.					

Aula 2: Da ideia ao argumento.

Mais-valias estéticas: os locais, os actores, valores de produção...

Aula 3: Mais-valias técnicas: o realizador, a música, a equipa, a pós-produção...

A distribuição.

O dossier de package.

Aula 4: Orçamento – a montagem financeira e o “êxito relativo”.

Argumento versus orçamento.

Formatos de orçamento: europeu e americano.

Above the line / below the line.

Previsão de despesas.

Aula 5: Investidores: contrapartidas e graus de risco.

Plano de financiamento.

Orçamento detalhado.

Aula 6: Marketing e distribuição – vender o filme e dar-lhe visibilidade.

O público-alvo.

A promoção e o futuro do filme.

O dossier de promoção.

O posicionamento e a concorrência.

Aula 7: Campanha de marketing.

Estratégias de distribuição.

Pontos de venda e/ou janelas.

Aula 8: Gestão administrativa: bases de consolidação (o êxito da estrutura).

Direitos, contratos e seguros.

Aula 9: Revisão da matéria.

Aula 10: Atribuição de classificações.

Tempo de contacto:

Esta disciplina possui ainda um conjunto de espaços dedicados acompanhamento tutorial dos alunos que têm a oportunidade de desenvolver um trabalho individual que poderá ou não ser utilizado como forma adicional de avaliação. Este espaço (a ser calendarizado posteriormente de acordo com o horário) possui o programa próprio que se segue:

Espaço 1: escolha individual dos textos a serem utilizados.

Espaço 2: entrega do projecto de análise e consulta.

Espaço 3: entrega do trabalho feito pelo aluno e leitura para o grupo.

Espaço 4: consulta final com o professor e avaliação do trabalho feito.

Avaliação:

Esta cadeira é de avaliação contínua e, logo, possui dois instrumentos de avaliação:

- O trabalho desenvolvido pelos alunos no âmbito dos filmes a serem produzidos no semestre – 50%,

- Um trabalho escrito de avaliação – 50%.

A assiduidade e a participação nas aulas apenas serão elementos de avaliação (podendo chegar até 50% da nota final) se for verificada a ausência frequente do aluno, segundo as folhas de presença.

Bibliografia:

GASPARD, John e NEWTON, Dale. *Persistence of Vision: An Impractical Guide to Producing a Feature Film for Under \$30,000*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 1996.

GOLDBERG, Fred. *Motion Picture Marketing and Distribution: Getting Movies into a Theatre Near You*. Boston e Londres: Focal Press, 1991.

GOODELL, Gregory. *Independent Feature Film Production: A Complete Guide from Concept Through Distribution*. Nova Iorque: St. Martin Press, 1982.

LEE, John J. Jr. *The Producer's Business Handbook*. Londres e Boston: Focal Press, 2000.

LEVISON, Louise. *Filmmakers and Financing*. Focal Press, 1998.

MERRITT, Greg. *Film Production: The Complete Uncensored Guide to Independent Filmmaking*. Hollywood: Lone Eagle Publishing, 1998.

SÁNCHEZ, Miguel Sáinz. *El Productor Audiovisual*. Madrid: Editorial Síntesis, 2002.

WIESE, Michael. *Film and Video Financing*. Studio City: Michael Wiese Productions, 1991.

WYATT, J. *High Concept: Movies and Marketing in Hollywood*. University of Texas Press, 1994.

----- .*The Independent Film and Videomaker's Guide (2nd edition)*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 1998.

Filmografia:

"8 ½" de Federico Fellini,

"The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" de Stephan Elliott,

"Alien" de Ridley Scott,

"Aliens" de James Cameron,

"American Beauty" de Sam Mendes,

"American Pie" de Paul Weitz,

"L'Année Dernière à Marienbad" de Alain Resnais,

"Barry Lyndon" de Stanley Kubrick,

"Belle de Jour" de Luis Buñuel,

"Blade Runner" de Ridley Scott,

"Brokeback Mountain" de Ang Lee,

"The Cell" de Tarsem Singh,

"Contact" de Robert Zemeckis,
"Dawn of the Dead" de George A. Romero,
"Dawn of the Dead" de Zack Snyder,
"Deep Blue Sea" de Renny Harlin,
"Deliverance" de John Boorman,
"La Dolce Vita" de Federico Fellini,
"The Duelists" de Ridley Scott,
"Faces" de John Cassavetes,
"Happiness" de Todd Solondz,
"Jurassic Park" de Steven Spielberg,
"Lawrence of Arabia" de David Lean,
"Legally Blonde" de Robert Luketic,
"La Notte" de Michelangelo Antonioni,
"Opening Night" de John Cassavetes,
"Orlando" de Sally Potter,
"Rocco e i Suoi Fratelli" de Luchino Visconti,
"Saw" de James Wan,
"The Sixth Sense" de M. Night Shyamalan,
"The Stepford Wives" de Bryan Forbes,
"The Stepford Wives" de Frank Oz,
"Taxi Driver" de Martin Scorsese,
"Three Kings" de David O. Russell,
"Titanic" de James Cameron,
"Total Recall" de Paul Verhoeven,
"Viaggio in Italia" de Roberto Rossellini,
"Vivre Sa Vie" de Jean-Luc Godard,
"Zona J" de Leonel Vieira.