

SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10

Produção Independente e Mercados

Esta UC está orientada para diferentes formas de produção cinematográfica independente e respetivas modalidades de exibição, abordando a natureza deste cinema e as suas características e condicionantes comerciais. O trabalho de marketing, a aquisição de direitos intelectuais e a participação em festivais de cinema são indispensáveis para a sobrevivência e visibilidade destes filmes, quando projetados em sala ou em mercados subsequentes. Porém, neste novo milénio também há novas plataformas de difusão (galerias, museus, internet) e novos produtos, os quais muitas vezes funcionam em rede mediática. Este panorama audiovisual, em que o cinema se mescla com outros "media" obriga os produtores e criadores a deterem outros conhecimentos que antes não eram necessários.

A matéria encontra se distribuída por certos sub-núcleos temáticos:

- (1) Desenvolvimento de um projeto independente: fases da vida dos projetos, financiamento, montagem financeira, organização do trabalho.
- (2) Marketing de cinema e distribuição: festivais e mercados, packaging, públicos de cinema.
- (3) Propriedade intelectual: direitos de autor (ex: musicais).
- (4) Género versus cinema autoral: cinema de autor europeu e cinema indie norte-americano.
- (5) Transmedialidade: convergência de media, prequelas, sequelas, spin offs e merchandising. Transmedia storytelling e modalidades "top down" (criadores) e "bottom up" (consumidores)
- (6) Cinema expandido e "pós-cinema": filmes mutichannel e multiscreen, mixed media, performances híbridas, media arts.

CURRICULAR UNIT

- 10ECTS CREDITS

Independent Production and Markets

This course is directed towards independent film production and specific forms of exhibition, approaching the these films' characteristics and their commercial imperatives. Marketing, clearance of rights, and film festivals are nowadays crucial for the survival and visibility of such products, when watched in theatres or consumed in ancillary markets. Yet, in the new millennium audiovisual products do not necessarily require projection in a theatre. There are new exhibition outlets, such as galleries, museums and the web. As a consequence, new types of products have appeared which changed the audiovisual landscape, many of which are spread out across different media. In the current scene, film mingles with other media, forcing producers and creators to possess a knowledge (and skills) which were not required of them before.

The course covers some major issues:

- (1) Developing an independent project. Project stages, funding, development, organizing the work.*
- (2) Film marketing and distribution. Film festivals and markets, packaging, target audiences.*
- (3) Clearance of rights. The special case of music.*
- (4) Genre vs. arthouse cinema. European "cinéma d'auter" and American indie films.*
- (5) Transmediality. Media convergence, prequels, sequels and spin offs, merchandising. Modalities of transmedia storytelling: "top down" (creators) and "bottom up" (consumers and/or fans).*
- (6) Expanded cinema and post-cinema. Multichannel and multiscreen films, mixed media, hybrid performances, media arts.*

