

**CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
NEL SETTORE AUDIOVISIVO NELLA REGIONE CAMPANIA
“SVILUPPO PROGETTI”**

2017-2018

Progetto formativo realizzato da Film Commission Regione Campania

con l'adesione di

- ❖ Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Master di I livello in Cinema e Televisione
- ❖ Accademia di Belle Arti di Napoli – Corso di diploma in Fotografia, cinema e televisione
- ❖ ASCI - Scuola di Cinema Napoli
- ❖ CinemaFiction
- ❖ FILMaP – Centro di Formazione e produzione cinematografica di Arci Movie
- ❖ Napoli Film Academy Meliès
- ❖ Scuola di Cinema Pigrecoemme
- ❖ Scuola di Cinema di Napoli

Coordinamento didattico: Federica D’Urso, Marcello Mustilli, Bruno Zambardino

Supervisione progetto: Giuseppe Gaeta, Maurizio Gemma, Stefano Incerti, Arturo Lando

Segreteria organizzativa: Film Commission Regione Campania

1. L'INIZIATIVA

Il progetto è promosso dalla Film Commission della Regione Campania e rientra nel quadro delle risorse previste dal Piano annuale di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva 2017, approvato con DGR 558 del 11/09/2017 in attuazione della Legge Regionale n. 30/2016 e del Piano triennale approvato con DGR 422 del 12/07/2017.

Coerentemente con il dettato della L.R. 30/2016, l'iniziativa mira a favorire la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecnico-artistiche di giovani professionisti del settore, oltre che l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese locali e per sostenere la creazione di nuove imprese e figure professionali, in un'ottica di internazionalizzazione e multimedialità.

2. FINALITA'

Il progetto formativo mira a rafforzare le competenze professionali legate ai processi ideativi, economici e produttivi del mercato cinematografico e audiovisivo con particolare riferimento alle aree dello sviluppo creativo e finanziario e della diffusione delle opere alla luce dell'evoluzione tecnologica e dell'andamento del mercato dei contenuti in costante evoluzione, sia a livello nazionale che internazionale.

Le attività di aggiornamento professionale sono rivolte ad operatori del settore audiovisivo ed ex-allievi di scuole specializzate nel settore audiovisivo sotto il profilo artistico, tecnico e produttivo, operanti sul territorio campano.

3. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il settore dell'audiovisivo si trova ad affrontare una fase di grande complessità a causa di una serie complessa di fattori tra cui la crisi economica, la conseguente difficoltà a trovare fonti di finanziamento, la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la crescente domanda di contenuti ad alto valore aggiunto da parte dei grandi aggregatori e fornitori di servizi on line. Si tratta di fattori comuni a qualsiasi comparto industriale, che però in questo settore sono ancora più evidenti a causa della doppia natura – economica e culturale – che lo caratterizza.

Il lato artistico è fondamentale per il successo di un prodotto audiovisivo, poiché quella audiovisiva resta industria dell'immaginario che vive del talento dei suoi autori, ma l'aspetto artistico oggi si mescola a quello tecnologico e gestionale. Il passaggio dall'analogico al digitale e la convergenza tra i principali media hanno influenzato sia la lavorazione che le strategie delle aziende, generando nuove opportunità per i professionisti e le imprese del settore, ma hanno anche modificato le abitudini dei consumatori e le loro aspettative. La strategia di posizionamento di un prodotto deve tenere conto di queste prospettive. E' imprescindibile la necessità di restare aggiornati sulle nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva (video on demand, web, interattività, i social network, etc.) per rispondere in tempi rapidi alle richieste del mercato e decidere su quali mezzi puntare per continuare ad essere competitivi e riconoscibili sul mercato.

La nuova legge nazionale sul cinema e l'audiovisivo, n. 220 del 2016, che sarà pienamente operativa a partire dall'anno 2018, fornisce una disciplina organica e affronta molte delle criticità del comparto, seppur nella consapevolezza che per rendere più forte e competitivo anche a livello internazio-

nale questo settore occorre far leva sulle capacità imprenditoriali di tutti gli operatori attivi in una filiera sempre più ampia e diversificata.

L'industria audiovisiva non è solo cinema o tv, ma sempre più un'attività integrata che rende il prodotto audiovisivo una sorta di base di lancio di altri settori produttivi: l'industria musicale (colonne sonore), l'editoria (libri da cui è tratto il film), l'industria del gaming (videogiochi legati al film), il merchandising. Una complessità che dunque richiede un mix di professionalità diverse e nuove competenze.

4. FABBISOGNI FORMATIVI

Questo progetto si configura come risposta ai fabbisogni formativi attualmente richiesti dall'industria cinematografica e audiovisiva, non solo per la crescita e la valorizzazione delle risorse umane impiegate, ma anche per rafforzare la competitività del settore a livello internazionale.

Da analisi condivise da diversi studiosi del settore, emerge la necessità, rispetto a quanto richiesto dal mercato, di formare figure professionali sia di tipo tecnico-artistico sia di tipo manageriale-gestionale. A tale scopo si è ideato un percorso formativo che possa, in ottica interdisciplinare, porre l'accento in modo combinato sui versanti dello sviluppo progettuale e della promozione e commercializzazione delle opere.

È dunque imprescindibile, per essere competitivi, puntare su efficaci strategie di internazionalizzazione con riferimento alle scelte di sviluppo editoriale del prodotto e ai possibili partner produttivi e distributivi. Se si intende realmente internazionalizzare questa industria – come indica chiaramente la nuova legge n. 220/2016 – occorrono professionalità specializzate sia sul fronte tecnico sia nel campo del marketing e della gestione dei diritti, capaci di attrarre risorse ed investimenti internazionali e di stringere accordi di coproduzione e dotate di una forte preparazione degli strumenti di accesso ai finanziamenti, in particolare i benefici fiscali che i governi dei vari paesi mettono a disposizione per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva. Fondamentale da questo punto di vista è affiancare alle competenze tecniche e teoriche una formazione sul campo.

Le competenze acquisite dovranno essere quanto più trasversali possibile, permettendo a tutte le figure coinvolte di conoscere e approfondire l'intera filiera di produzione e distribuzione del prodotto audiovisivo allo scopo di migliorarne la qualità e il potenziale commerciale. Questo è possibile non solo favorendo la cooperazione tra le diverse figure, ma anche attraverso il coordinamento e la creazione di reti tra i soggetti che si occupano della formazione.

Solo attraverso l'approfondimento delle dinamiche in atto è possibile predisporre gli strumenti adatti per formare ed aggiornare le competenze dei professionisti del settore audiovisivo negli aspetti legati alla gestione manageriale che sono fondamentali per costruire un efficace piano economico-finanziario finalizzato a generare maggiore redditività sul mercato. L'idea alla base di questo progetto è dunque stimolare i giovani professionisti e le imprese a maturare competenze sempre più trasversali, che li preparino a comprendere e anticipare, per quanto possibile, i mutamenti della società, le richieste del pubblico e i nuovi linguaggi, fornendo loro le basi per stringere accordi di co-produzione e reperire finanziamenti, fino a seguire le fasi di promozione e distribuzione di un prodotto, riducendo il più possibile, non potendolo annullare, il rischio d'impresa.

5. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il programma del corso è articolato in 2 moduli consecutivi da svolgersi nell'arco di due/tre mesi per un monte ore complessivo di **100 ore**:

- 1) **MODULO 1 – Scenario di mercato e contesto normativo - 25 ORE:** Il quadro normativo, i finanziamenti la costruzione del piano finanziario, l'organizzazione della produzione, il mercato internazionale ed i rapporti con il mercato
- 2) **MODULO 2 – 75 ORE:** Pratica laboratoriale suddivisa in cinque aree tematiche: Sviluppo Creativo, Coproduzioni, Bandi Mercati, Contrattualistica.

I moduli sono a loro volta suddivisi in unità didattiche.

Modulo 1: SCENARIO DI MERCATO E CONTESTO NORMATIVO

Il primo modulo ha il duplice obiettivo di fornire un quadro economico e produttivo del mercato e dei suoi vari segmenti oggi ed un inquadramento del contesto normativo italiano, con cenni al quadro internazionale e alle politiche regionali, al fine di evidenziare i percorsi e strumenti concreti per sviluppare un progetto audiovisivo, nelle varie fasi del processo che dall'idea porta alla realizzazione e diffusione dell'opera.

La panoramica introduttiva sul mercato e sui temi normativi ed economici si rende necessaria al fine di fornire una visione d'insieme degli orientamenti del mercato e degli strumenti di sostegno e intervento pubblico disponibili ai vari livelli territoriali, nell'ottica di impostare fin dall'inizio un approccio volto ad una attività di sviluppo di progetti che abbiano buone chance di reperire, sul mercato e dai canali pubblici, le risorse necessarie alla effettiva realizzazione delle opere e a una loro adeguata diffusione sul mercato.

Una descrizione strutturata e completa del contesto normativo è maggiormente necessaria e utile per professionisti italiani nell'attuale momento storico in quanto è da poco entrata in vigore una profonda riforma legislativa del settore, attuata con la Legge n. 220/2016, che ha profondamente innovato il sistema italiano di disciplina e intervento pubblico nell'intero settore audiovisivo e che nell'anno 2018 vedrà la sua completa attuazione con l'entrata in vigore di un articolato sistema di decreti attuativi.

MODULO 1 SCENARIO DI MERCATO E CONTESTO NORMATIVO	25 H
Nuova legge cinema e audiovisivo	2 H
Quadro normativo comunitario: DSM e Direttiva Servizi Media AV	3 H
Finanziamenti nazionali alla produzione e distribuzione	3 H
Finanziamenti europei alla produzione e distribuzione (Europa creativa e Eurimages)	2 H
Il sostegno regionale e il ruolo delle Film Commission	2 H
Costruzione di un piano finanziario e di una strategia della produzione	3 H
Costruzione di un piano finanziario e di una strategia della distribuzione	2 H
L'organizzazione della produzione	3 H
Il mercato televisivo	3 H
Il mercato internazionale	2 H

Modulo 2: PRATICA LABORATORIALE

Il modulo applicativo è dedicato specificamente allo sviluppo dei progetti, ed ha il fine di fornire tecniche e strumenti utili a realizzare un'opera a partire dall'idea iniziale: sono previsti approfondimenti relativi alle tecniche di scrittura di soggetto, trattamento e sceneggiatura delle principali tipologie di opere audiovisive. Parallelamente si forniranno informazioni e strumenti per sviluppare il progetto da un punto di vista finanziario, ovvero per reperire le risorse pubbliche e private necessarie a finanziare la produzione dell'opera, in base anche alla strategia di distribuzione della stessa, che dovrà quindi essere definita nelle sue linee essenziali già in questa fase iniziale di progettazione. Si propone inoltre un approfondimento sul diritto d'autore e sulle prassi contrattuali maggiormente usate nella definizione dei rapporti fra le diverse figure professionali coinvolte nel processo produttivo, comprensivo dello sviluppo, e distributivo dell'opera audiovisiva.

Lo sviluppo creativo e finanziario sono quindi strettamente interconnessi e prevedono sia da parte dell'autore, impegnato nell'attività creativa, che da parte del produttore, impegnato nell'attività finanziaria, una consapevolezza complessiva del funzionamento del mercato e delle tecniche di sviluppo: la collaborazione fra le due figure, durante la fase di sviluppo, è particolarmente stretta e decisiva. Le attività laboratoriali prevedono che, accanto alla docenza, vengano svolte simulazioni ed esercitazioni coordinate e gestite da Team Coach indicati dalle strutture partner che avranno aderito al progetto.

Lo svolgimento delle attività prevede la costituzione di gruppi di lavoro, ciascuno formato da un massimo di cinque partecipanti. Ciascun gruppo sarà coordinato nello svolgimento delle attività pratiche da un Team Coach. Nell'ambito di ciascun gruppo verrà selezionato un progetto – scelto preferenzialmente tra quelli presentati dai candidati in sede di iscrizione ove ritenuti idonei dalla direzione scientifica del corso alle esigenze formative di quest'ultimo - da sottoporre e sviluppare nelle aree tematiche dei laboratori.

MODULO 2 PARTE PRATICA LABORATORIALE	75 H	
	ore docenza	ore coaching
SVILUPPO CREATIVO (cinema, doc, serie)	15 H	
Scrittura e sviluppo del progetto (cinema o tv)	4H	1H
Scrittura e sviluppo del progetto (cinema o tv), e- esercitazioni	3H	2H
Scrittura e sviluppo del progetto (cinema o tv), e- esercitazioni	3H	2H
TOTALE ORE UNITA'	10H	5H
COPRODUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	15 H	
Strategia per impostare una coproduzione	4 H	1H
La ricerca di un partner produttivo, simulazioni	3 H	2H
Il finanziamento di una coproduzione, esercitazioni	3 H	2H
TOTALE ORE UNITA'	10H	5H
PROGETTAZIONE E GESTIONE BANDI	15H	
Europa Creativa	4H	1H
MiBACT, Eurimages, simulazioni	3H	2H
Regioni e film commission, esercitazioni	3H	2H
TOTALE ORE UNITA'	10H	5H

MERCATI	15 H	
Preparazione di pitch pubblici e individuali	4H	1H
Scelta dei mercati in base a genere e caratteristiche del prodotto, esercitazioni	3H	2H
Simulazioni di pitch	3H	2H
TOTALE ORE UNITA'	10H	5H
CONTRATTUALISTICA	15 H	
Tutela e gestione dei diritti	4H	1H
I contratti della fase di produzione, esercitazioni	3H	2H
I contratti in fase di distribuzione, simulazioni	3H	2H
TOTALE ORE UNITA	10H	5H

Temi trattati durante il corso:

MODULO A) SCENARIO DI MERCATO E CONTESTO NORMATIVO

- Il mercato audiovisivo. La definizione del mercato e le tipologie di opere (cinema, tv, web, documentari, animazione, web series).
- Panoramica sul mercato italiano, europeo e internazionale. Dati e tendenze chiave.
- Il concetto di filiera cinematografica e audiovisiva. I player.
- Fasi di sviluppo e pre-produzione; produzione; promozione e distribuzione. Processi di integrazione e convergenza tra media, Telco e OTT e la crescita dell'offerta on demand.
- Il quadro normativo e legale 1: La nuova legge nazionale sul settore audiovisivo (n. 220/2016); strumenti e sostegni disponibili a livello nazionale.
- Il quadro normativo e legale 2: Panoramica in materia di diritto d'autore. Contrattualistica del settore; modelli di contratto e prassi contrattuali ricorrenti.
- Gli strumenti e i sostegni disponibili a livello europeo (Europa Creativa, Eurimages), le coproduzioni e la convenzione europea, i fondi di co-sviluppo.
- Gli strumenti e i sostegni disponibili a livello regionale (fondi regionali e film commission).

MODULO B: LABORATORI ESPERIENZIALI

FOCUS SULLO SVILUPPO: dall'idea alla realizzazione dell'opera

- Cos'è lo sviluppo creativo. Come si scrive un soggetto, una sinossi, un trattamento, una sceneggiatura, come si crea un mood board. La selezione del progetto. Come si sceglie un progetto e si legge una sceneggiatura.
- Il processo produttivo ed organizzativo di una coproduzione: come si imposta e si progetta, quali gli strumenti a disposizione.
- Partecipazione ai mercati nazionali ed internazionali: quali, quanti e come. Il ruolo dei festival. Cos'è lo sviluppo finanziario. Presentare un progetto vincente: il pitch. Come si prepara un pitch. Quali sono i mercati e i pitching forum più importanti per ciascuna tipologia di opera e come vi si accede.
- Come si accede ai contributi pubblici e come si compilano i relativi bandi. Copertura dei costi e pianificazione finanziaria. L'accesso al credito. Sostegno pubblico internazionale, nazio-

nale e regionale. Tax credit interno ed esterno. Altre forme di finanziamento pubblico e privato.

- **Aspetti legali:** contratti e prassi legali tipiche della fase di sviluppo: approfondimento sulle tematiche di diritto d'autore rilevanti; l'acquisizione dei diritti; la strutturazione contrattuale della compagine produttiva. Contrattualistica del settore; modelli di contratto e prassi contrattuali ricorrenti.

6. METODOLOGIA

Le attività formative saranno caratterizzate da un elevato taglio professionalizzante per rispondere all'esigenza di fornire competenze sia sul fronte creativo sia su quello manageriale necessarie alla realizzazione di film e serie televisive, nonché documentari e progetti cross-mediali e per il web.

Sotto il profilo creativo, l'approccio metodologico seguito avrà cura di evidenziare le tematiche, criticità ed aree di competenza che si presentano, a livello ideativo e realizzativo, con riferimento a ciascuna delle diverse tipologie di opere audiovisive prese in considerazione.

Ciascuna delle aree del programma sarà affrontata in modo tale da evidenziare le interazioni con le altre aree di approfondimento: creativa/organizzativa/ finanziaria/ contrattuale/normativa.

In generale, si cercherà di dare particolare rilievo alle attuali tendenze del mercato europeo e internazionale e all'evolversi delle forme espressive e dei corrispondenti modelli produttivi e distributivi.

Gli studenti saranno affiancati da un gruppo di Team Coach, selezionati tra i docenti degli atenei e le scuole di formazione partner del progetto, al fine di favorire il dialogo tra i partecipanti e il coordinamento didattico, nonché favorire l'efficacia del percorso formativo. I Team Coach avranno il compito di coadiuvare i docenti stimolando il coinvolgimento attivo dei partecipanti e seguendoli nelle esercitazioni.

Ogni unità didattica nella parte laboratoriale prevede infatti esercitazioni e simulazioni, curate dai Team Coach, che favoriranno la comprensione di quanto appreso nel corso delle lezioni e la relativa applicazione pratica. Per alcune di queste attività si valuterà l'opportunità di avvalersi di un approccio basato sulla tecnologia OST "Open Space Technology", caratterizzata da un insieme di combinazioni di casi di studio, lezioni teoriche ed esercizi pratici, nonché lavori specifici sui progetti dei partecipanti, unitamente a incontri faccia a faccia con Team Coach e docenti. La formula immersiva e residenziale si avvarrà della costituzione di team interdisciplinari che definiscono modelli di azione partecipativa finalizzati alla costruzione di best practices.

7. DURATA E FREQUENZA

Il progetto prevede una durata complessiva di 100 ore, con lezioni di 5 ore ciascuna, incluse simulazioni ed esercitazioni, a frequenza pomeridiana e/o il sabato dalle 9 alle 14.

Le lezioni si terranno presso spazi e strutture individuate dai soggetti promotori anche eventualmente presso le sedi dei partner che avranno aderito all'iniziativa.

La frequenza alle attività in aula del corso è obbligatoria per almeno 75 ore complessive sulle 100 di attività in aula. **Il Calendario delle lezioni e l'elenco dei docenti verranno comunicati entro il 15 febbraio 2018.** Al completamento del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

9. DESTINATARI

Operatori e professionisti del settore interessati all'aggiornamento e all'approfondimento dei temi dello sviluppo, della pre-produzione, della produzione, della distribuzione e della promozione del prodotto cinematografico e audiovisivo.

Laureati e laureandi in discipline afferenti lo spettacolo, cinema, fotografia e TV, scienze della comunicazione, nonché discipline economiche e giuridiche

Studenti ed ex studenti di scuole private specializzate nelle discipline del comparto di riferimento presenti in Campania.

10. AMMISSIONE E SELEZIONE

Per partecipare alle selezioni è necessario compilare e trasmettere l'apposita domanda di ammissione on-line presente sul sito www.fcrc.it sezione "Bandi & News", entro e non oltre il 31 gennaio 2018. È richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore ed è criterio preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese. In allegato alla domanda i candidati dovranno presentare anche un progetto di opera audiovisiva da sviluppare nell'ambito del corso. Un numero limitato di posti potrà essere riservato a candidati che pur non presentando un progetto siano idonei a partecipare alle attività di gruppo.

Le procedure di selezione avverranno tramite una valutazione dei curricula, della conoscenza della lingua inglese ed una nota motivazionale, oltre che della fattibilità del progetto eventualmente presentato.

In particolare la selezione dei partecipanti avverrà sulla base di curriculum individuali accompagnati da lettera di presentazione comprensiva di illustrazione delle motivazioni e ambizioni professionali ed eventuali progetti da sviluppare, questi ultimi da presentarsi sotto forma di scheda descrittiva ed eventuale promo ove esistenti. Tra i criteri di valutazione saranno tenute in considerazione inoltre la conoscenza del prodotto audiovisivo cinematografico e televisivo, sotto il profilo storico, del linguaggio e del mercato. La frequenza ai corsi promossi dagli enti partner costituisce titolo preferenziale ai fini dell'ammissione al corso.

11. DOCENZA

Il corpo docente sarà rappresentato da professionisti ed esperti provenienti dalle principali aziende del settore, operanti in particolare nella gestione, legislazione, distribuzione e comunicazione del prodotto audiovisivo, nonché da rappresentanti delle istituzioni pubbliche nazionali, delle associazioni di categoria e di organismi di supporto alla promozione e vendita all'estero e loro consulenti e collaboratori.