

Esperto in produzioni cinematografiche, documentaristiche, televisive e multimediali

PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI

La Produzione Cinematografica e audiovisiva

L'anello di congiunzione tra arte e impresa

CONOSCERE LE RADICI DEL CINEMA

Dai fratelli Lumière e Thomas Edison all'impresa cinematografica

Il cinema muto

Le pietre miliari

Creare la tendenza

L'avvento del sonoro

Il grande cambiamento

Chi è il produttore ?

Imprenditore di se stesso

Responsabile finanziario

Sognatore

Uomo d'affari

Persona paziente

Manager

Visionario

Colui che si assume i rischi

Coordinatore della squadra di lavoro

IL CICLO DI PIANIFICAZIONE, FINANZIAMENTO,
PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI UN PRODOTTO
CINEMATOGRAFICO E/O AUDIOVISIVO

Idea

Sviluppo del soggetto e della sceneggiatura

Acquisizione dei diritti

Found raising

Location scouting

Cast & Crew

Riprese

Montaggio

Post (audio e video)

Uscita sala

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FIGURE PROFESSIONALI OPERATIVE

Una **produzione cinematografica** è un complesso ingranaggio di figure professionali che concorrono sinergicamente e imprescindibilmente alla creazione del "core business" (per dirla in termini aziendali) : **il prodotto audiovisivo.**

Procedendo per macroaree potremmo dire che esiste una parte della produzione che agisce in **sviluppo**, o fase di preparazione ed un'altra che agisce nella creazione materiale del prodotto audiovisivo, **il set** e successivamente la **postproduzione.**

LA STRUTTURA DEI COSTI, DEGLI INVESTIMENTI E DEI RICAVI DI UN'IMPRESA DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E/O AUDIOVISIVA

IL BUSINESS PLAN

Il business dell'audiovisivo è molto ampio, prendendo in esame il prodotto cinematografico è importante scegliere bene la storia da cui si parte per poterlo poi collocare nella line up del distributore giusto. Successivamente è necessario conoscere le possibilità di sfruttamento economico dell'opera per massimizzare i ricavi.

E' importante predisporre uno schema con i preventivi di spesa e le ipotesi di ricavo: il preventivo di sviluppo.

LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E/O AUDIOVISIVA

FASE DI SVILUPPO

Alla preparazione concorrono essenzialmente le figure organizzative ed artistiche che creano il progetto attraverso vari step che possiamo sintetizzare in : scrittura , reperimento fondi, produzione finanziaria

le figure interessate sin dall'inizio quindi sono:

Produttore finanziario (che sceglie e si occupa dell'aspetto finanziario del film, crea un apposito piano finanziario in base ai fondi a disposizione, che può mettere di propria tasca o integrarli in parte o in tutto con fondi pubblici o privati, inizia ad interloquire con probabili distribuzioni)

Sceneggiatore (che scrive scena per scena il film descrivendo esattamente quello che andrà realizzato, e può essere autore del soggetto o solo sceneggiatore)

interlocutori esterni (fondi, bandi)

Questa fase richiede tempi variabili lunghi , di norma due o tre anni

La fase operativa vera e propria di realizzazione arriva dopo che tutto è stato deciso ed organizzato sia dal punto artistico che da quello finanziario. E' questa la fase in cui il produttore finanziario affida la realizzazione ad un produttore esecutivo che è il soggetto che traduce i numeri in prodotto e crea la sua squadra operativa , ciascuno ha una propria specifica competenza e un preciso livello lavorativo secondo il C.C.N.L. Dei lavoratori dello spettacolo (ex E.N.P.A.L.S.), ed è formata da:

REPARTO REGIA

Regista

Aiuto regia

Segretaria di edizione

Assistenti alla regia

Actor coaches

Showrunner

REPARTO PRODUZIONE

produttore esecutivo
organizzatore generale
location manager
assistenti location manager
direttore di produzione
coordinatore di produzione
ispettore di produzione
segretari di produzione
assistenti di produzione
runner

REPARTO FOTOGRAFIA

Direttore della fotografia (d.o.p.)
operatore alla macchina
assistenti operatori alla macchina
operatore ai fuochi
data manager
colorist/sfx
video assist
fotografo di scena
operatore backstage

REPARTO MACCHINISTI

Caporeparto macchinisti
caposquadra macchinisti
macchinisti

REPARTO ELETTRICISTI

Caporeparto elettricisti
caposquadra elettricisti
eletttricisti

REPARTO AUDIO

Fonico di presa diretta /mixer
operatore di presa diretta (boom)
microfonista

REPARTO SCENOGRAFIA

scenografo
assistenti scenografi set
assistenti scenografi preparazione
attrezzisti di preparazione
attrezzisti set
decoratori
arredatori
manovali

REPARTO COSTUMI

costumista
aiuto costumista
assistenti ai costumi
sarta

TRUCCO E ACCONCIATURE

Caporeparto trucco
Caporeparto acconciature
truccatori
Parrucchieri
Assistenti truccatori
Assistenti Parrucchieri

REPARTO AMMINISTRAZIONE

amministratore
segretari di amministrazione

DRIVERS MEZZI

Camperisti

mdp

Trucco

costumi

Tecnici

facilities (camerini, uffici, toilette)

CATERING

POST PRODUZIONE

Montatore
assistenti al montaggio
doppiatori
assistenti doppiatori
effettisti / colorist

LA DISCIPLINA CONTRATTUALE PER LE FIGURE PROFESSIONALI DELLO SPETTACOLO

La retribuzione dei lavoratori dello spettacolo si divide in 2 sezioni così definite: il sopra la linea ed il sotto la linea del preventivo dei costi. Sopra la linea vi sono tutte le figure professionali creative (sceneggiatori, registi, attori ecc.) sotto la linea l'altra parte (maestranze e crew)

I membri della troupe sono contrattualizzati attraverso il CCNL specifico per il cinema.

Sul sito dell' ANICA si può consultare una tabella dei ruoli suddivisa in livelli ad ognuno dei quali corrisponde una paga settimanale che parte da un minimo : il minimo appunto, sindacale.

Ogni giorno si prevede una lavorazione di 10 ore comprensiva di un'ora di pausa

Le 10 ore hanno inizio e fine secondo le indicazioni del Piano Di Lavorazione e trovano ultimo riscontro nell'Ordine Del Giorno.

VEDI ESEMPIO CONTRATTO TRUCCATRICE

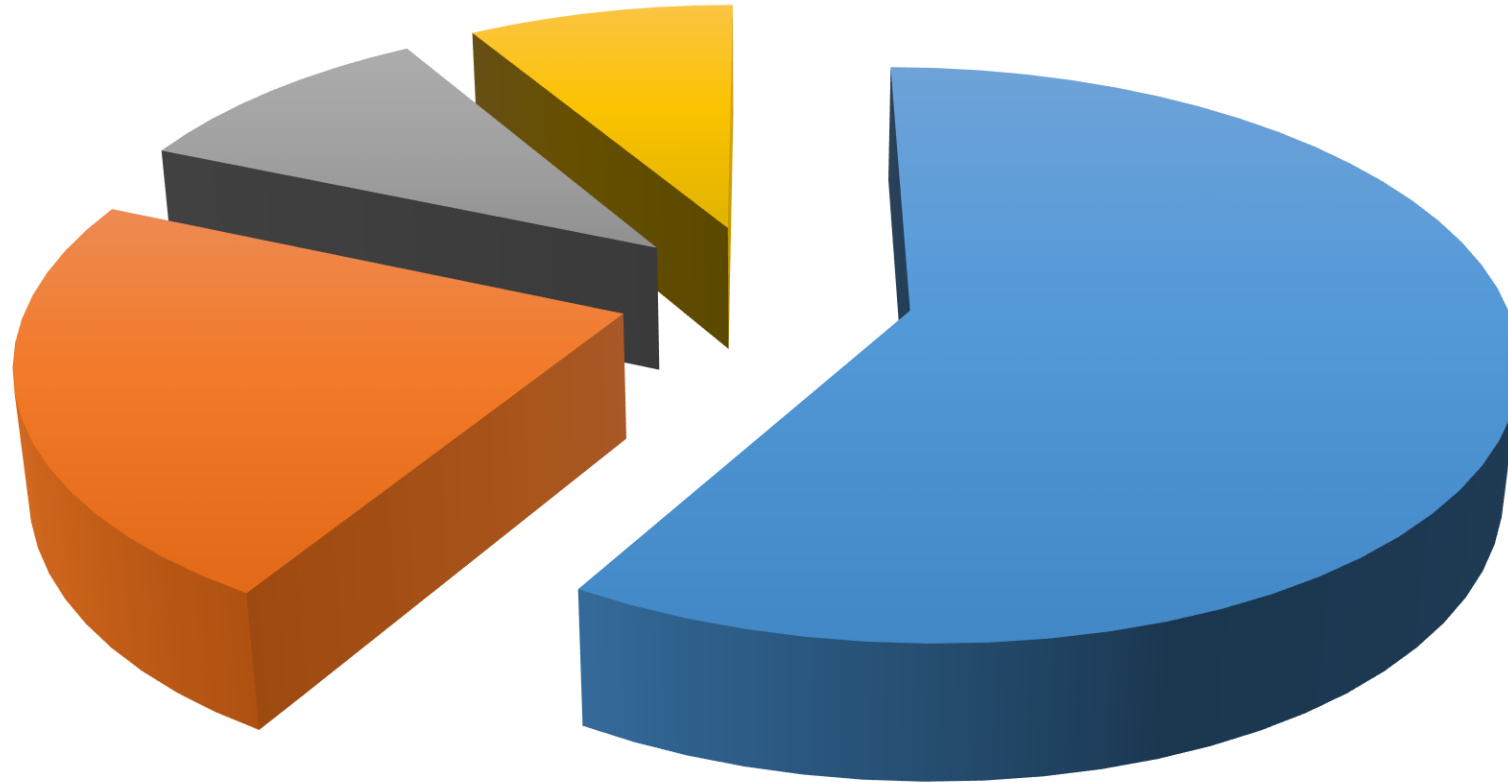
LE RISORSE FINANZIARIE: LE PRODUZIONI AD INTERVENTO PUBBLICO E LE PRODUZIONI INDIPENDENTI

Definizione di PRODUZIONE INDIPENDENTE e non

Le società di produzione cinematografica sono tutte indipendenti tranne quelle i cui prodotti annuali sono quasi totalmente destinati ad un unico broadcast

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI UN PROGETTO DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E/O AUDIOVISIVA

Piano Finanziario - Fundraising

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLA PRODUZIONE : LA COSTRUZIONE DEI PREVENTIVI DI CASSA

Pianificare le uscite

Considerare peso e tempi delle entrate

Calcolare il Cash Flow a disposizione

IL DIRITTO D'AUTORE E LA TUTELA GIURIDICA DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE

Opzione

Acquisizione dei diritti di sfruttamento

Tutti i diritti di sfruttamento (vedi contratto)