

Gestione della Produzione Cinematografica e Televisiva

II Edizione

Codice Corso RA059

2 dicembre 2008 - 27 aprile 2009

Comitato Scientifico dell'iniziativa

Gaetano Blandini - Direttore Generale per il Cinema e Amministratore Unico Cinecittà Holding S.p.A.

Paolo Boccardelli - Professore Associato di Strategia d'Impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli; Responsabile Area Master e Internazionale LUISS Business School

Matteo Caroli - Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali presso la Facoltà di Economia della LUISS; Vice Preside presso la medesima Facoltà

Pierluigi Celli - Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università LUISS Guido Carli

Franco Fontana - Direttore LUISS Business School e Professore Ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli

Armando Fumagalli - Professore Straordinario di Semiotica e Direttore del Master Universitario in "Scrittura e produzione per la fiction e il cinema" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Giancarlo Leone - Vicedirettore Generale RAI; Docente di Economia e Gestione delle Imprese di Comunicazione dell'Università LUISS Guido Carli

Giampaolo Letta - Amministratore Delegato Medusa Film

Diamara Parodi Delfino - Responsabile Mercato del Film - The Business Street - Fondazione Cinema per Roma

Andrea Scrosati - Vice President Corporate & Market Communications SKY Italia

Francesca Tauriello - Senior Vice President, Programme Distribution, Europe, Middle East & Africa (South), Disney-ABC-ESPN Television

Coordinamento Scientifico

Paola Lucantoni - Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli

Obiettivi del corso

Fornire una formazione avanzata per la gestione e lo sviluppo commerciale delle realizzazioni cinematografiche, televisive e audiovisive in genere. In particolare, il corso intende rispondere all'esigenza di coloro che operano nella produzione cine-televisiva di unire alle conoscenze tecniche ed artistiche specifiche competenze manageriali.

Il programma è ideato e realizzato attraverso la stretta collaborazione tra l'Università LUISS Guido Carli e alcuni tra i primari operatori del settore dell'audiovisivo.

Questa collaborazione garantisce al corso quattro caratteristiche fondamentali:

- I) la massima coerenza dei contenuti insegnati rispetto alle problematiche e alle necessità operative delle imprese dell'audiovisivo;
- II) l'efficace coesistenza di contenuti formativi di tipo tecnico e di tipo manageriale, comunque focalizzati sulle specificità del settore audiovisivo;
- III) la presenza come docenti e testimoni di professionisti e dirigenti di aziende di produzione cinematografica e televisiva;
- IV) l'opportunità offerta ai partecipanti del corso di entrare in diretto contatto con le imprese e le strutture di produzione

Profili in uscita

- Ambito della produzione esecutiva: professionisti che inserendosi nel lavoro sui set possano aspirare, nel giro di pochi anni, al ruolo di Direttori di produzione, Organizzatori di produzione, Organizzatori generali, Delegati di produzione, Produttori esecutivi, Coordinatori della post-produzione.
- Settore della distribuzione: professionisti che si inseriscano nell'ambito della distribuzione di prodotti televisivi (vendita e/o acquisto per conto di case di produzione e reti televisive, distribuzione home video); professionisti della distribuzione cinematografica (presso case di distribuzione, circuiti di esercenti, responsabili di programmazione dei multiplex, ecc.); responsabili di aree commerciali collaterali connesse alla produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi (merchandising, licensing, product placement, ecc.).

Destinatari

Il Corso è rivolto a giovani laureati in qualunque disciplina universitaria e laureandi che abbiano terminato gli esami e siano in attesa di discutere la tesi. È prevista la possibilità, in particolare per professionisti e dipendenti di aziende del settore, di iscriversi ai singoli moduli.

Struttura

Il corso è full time, con frequenza obbligatoria. Il programma è di complessive 402 ore di formazione articolate in moduli didattici di:

- insegnamenti di general management
- insegnamenti di specializzazione (il quadro di riferimento; la gestione)

Il corso prevede un ampio utilizzo di metodi didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli allievi: case study, testimonianze, esercitazioni individuali e di gruppo.

Prove di valutazione intermedia: durante il corso si svolgeranno delle prove di valutazione dell'apprendimento dei temi trattati nei vari moduli. Le prove consistiranno in questionari inerenti solo e unicamente ai temi trattati.

Esame finale: il corso prevede, nella giornata di chiusura, l'esposizione dei Project work svolti a completamento della valutazione di ciascun partecipante e sottogruppo.

Programma

INSEGNAMENTI DI GENERAL MANAGEMENT

Diritto Societario
Contabilità e Bilancio
Strategie
Organizzazione
Marketing e Comunicazione
Finanza

INSEGNAMENTI DI SPECIALIZZAZIONE

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

1. La struttura competitiva del settore cinematografico e televisivo

- La struttura della filiera produttiva nel cinema e nella televisione
- La struttura della distribuzione
- Il sistema dei fornitori
- La convergenza con il settore delle telecomunicazioni e le nuove tecnologie
- I fattori critici di successo e le dinamiche competitive
- La dimensione internazionale del settore

2. Il quadro normativo

- Il sistema delle istituzioni competenti
- La normativa comunitaria rilevante
- La disciplina del settore televisivo
- Il finanziamento pubblico delle produzioni cinematografiche
- Profili di tutela della concorrenza e del pluralismo dell'informazione
- Il diritto d'autore e la tutela giuridica delle opere cinematografiche, del "format" e dei programmi televisivi
- I contratti del settore cinematografico e televisivo
- Il personale del settore cinematografico e televisivo: profili di diritto del lavoro

3. L'azienda di produzione

- I modelli di business delle imprese di produzione cinematografica e televisiva
- Le attività del processo produttivo
 - Scrittura
 - Produzione
 - Post - produzione
- Le attività di supporto (elementi introduttivi)
 - Marketing e commercializzazione
 - Amministrazione e controllo di gestione
 - Finanza
 - Gestione delle risorse umane
- La struttura economica e finanziaria tipica delle aziende di produzione
- Il sistema delle risorse e delle competenze

4. Il prodotto

- Il film per il cinema (distinzione dei diversi generi)
- Il film per la televisione
- La serie televisiva
- La sit com
- La soap opera
- Il documentario

5. Il mercato e il consumatore

- Le tendenze del mercato cinematografico in Italia e nelle principali aree geografiche
- I segmenti nel mercato cinematografico e in quello televisivo
- I mercati per le diverse tipologie di prodotti cinematografici e televisivi
- Le modalità di sfruttamento commerciale del film (sala, home video, paytv, merchandising)

LA GESTIONE

6. Il processo produttivo

- Le fasi della catena di produzione e le aree di criticità
- La costruzione di una sceneggiatura
- I criteri di valutazione della sceneggiatura
- Dalla sceneggiatura al progetto aziendale
- La pianificazione della produzione
 - Spoglio della sceneggiatura
 - Valutazione dei fabbisogni
 - Scelta e acquisizione risorse
 - Scelta delle localizzazioni
 - Piano di produzione
 - Piano di lavorazione
- La realizzazione produttiva
- Le problematiche nella realizzazione produttiva internazionale
 - I contratti internazionali

7. Marketing e strategia competitiva

- Principi di marketing strategico
- Criteri di posizionamento strategico nelle aree di business
- Il processo di generazione del valore
- Strategie competitive e strategie cooperative nella filiera
- Gli accordi strategici e le co-produzioni
- Dal marketing strategico al marketing operativo
- La generazione del prodotto nella prospettiva dell'utente
- Gli strumenti di comunicazione
- Promozione e merchandising
- La gestione del rapporto con la distribuzione

8. Organizzazione e gestione delle risorse umane

- Le figure professionali nella produzione cinematografica e televisiva
- I fabbisogni di competenze nella produzione cinematografica e televisiva
- L'organizzazione del lavoro
- La disciplina contrattuale per le figure professionali dello spettacolo
- Relazioni sindacali nell'azienda di produzione cinematografica e televisiva
- Etica e principi di comportamento

9. Amministrazione e controllo

- La struttura tipica del bilancio di un'impresa di produzione
- La struttura dei costi, degli investimenti e dei ricavi nell'impresa di produzione
- La procedura di costruzione del budget nell'azienda di produzione
 - Identificazione dei centri di costo e di profitto
- Il budget di progetto
- La procedura di costruzione del budget di progetto
- Il sistema di controllo di gestione

10. Finanza

- La gestione di tesoreria in un'azienda di produzione cinematografica
- La pianificazione finanziaria della produzione
 - La costruzione dei preventivi di cassa
- La valutazione economica di una produzione cinematografica e televisiva
- La strategia finanziaria
- Gli strumenti di finanziamento di una produzione cinematografica e televisiva
- La relazione con le banche e gli altri finanziatori

Nell'ambito del programma sono previste delle testimonianze di professionisti, registi, produttori.

Docenti

Le attività didattiche sono svolte da professori dell'Università LUISS Guido Carli e di altre università italiane ed estere con significative esperienze scientifiche e professionali nel settore dell'audiovisivo. Una parte delle attività formative è affidata anche a manager ed esperti impegnati nelle principali imprese di produzione.

Nella precedente edizione sono intervenuti, tra gli altri:

Marco Anastasia, Direttore Relazioni Sindacali di RAI Way

Paola Olimpia Achard, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila

Ernesto Apa, Avvocato Portolano Colella Cavallo Studio Legale

Federico Bagnoli Rossi, Responsabile Relazioni Istituzionali ed Esterne presso Univideo S.p.A.

Ettore Bernabei, Presidente Lux Vide S.p.A.

Luca Bernabei, Responsabile attività produttive Lux Vide S.p.A.

Richard Borg, Managing Director Universal Pictures International Italy

Ettore Bassi, Attore

Paolo Boccardelli, Professore Associato di Strategia d'Impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli; Responsabile Area Master e Internazionale LUISS Business School

Claudio Boido, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università di Siena

Paolo Braga, Docente di Linguaggi pubblicitari presso l'Università Cattolica di Milano

Luca Federico Cadura, Presidente NBC Universal Global Networks Italia S.r.l

Giorgio Capitani, Regista

Matteo Caroli, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS - Vice Preside presso la medesima Facoltà

Pierluigi Celli, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università LUISS Guido Carli

Enrico Cervellati, Ricercatore di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna

Gabriella Dore, Vice President Head of Business and Legal Affairs - Fox International Channels Italy

Giovanni Fiori, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli

Franco Fontana, Direttore LUISS Business School; Professore Ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli

Alberto Frau, Docente di discipline economico - aziendali presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli e lo IUSM di Roma

Armando Fumagalli, Professore Straordinario di Semiotica e Direttore del Master Universitario in "Scrittura e produzione per la fiction e il cinema" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Oscar Iarussi, Critico cinematografico, televisivo e letterario; Presidente della Apulia Film Commission

Alessandro Jacchia, Presidente Albatross Entertainment S.p.A.

Raffaele Lener, Professore Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari presso l'Università Tor Vergata di Roma; Docente di Diritto Commerciale presso l'Università LUISS Guido Carli

Giancarlo Leone, Vicedirettore Generale RAI; Docente di Economia e Gestione delle Imprese di Comunicazione dell'Università LUISS Guido Carli

Giampaolo Letta, Amministratore Delegato della Medusa Film

Luca Manzi, Sceneggiatore e Produttore creativo

Gabriele Muccino, Regista

Raffaele Oriani, Professore Associato di Corporate Finance presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli

Leonardo Pasquinelli, Direttore Generale Endemol Italia

Massimo Proietti, Marketing Director Universal Pictures International Italy

Andrea Rizzoli, Producer RIZZOLI Audiovisivi S.p.A.

Ugo Patroni Griffi, Professore Straordinario di Diritto Commerciale presso l'Università di Bari

Francesco Portolano, Avvocato Portolano Colella Cavallo Studio Legale

Alessandra Priante, Responsabile Ufficio Studi ed Analisi di Cinecittà Holding S.p.A.; già Business Analyst del settore audiovisivo europeo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Domenico Procacci, Produttore Casa di Produzione cinematografica Fandango

Donatella Saroli, Head of Client Services - RAI Corporation (New York)

Paolo Sigismondi, University of Southern California, già dirigente Warner Bros International Television Distribution, Los Angeles

Vito Sinopoli, Editore Riviste Specializzate; Presidente Editoriale DUESSE

Francesca Tauriello, Senior Vice President, Programme Distribution, Europe, Middle East & Africa (South), Disney-ABC-ESPN Television

Stage

LUISS Business School, al termine del percorso formativo, promuove stage compatibilmente con la disponibilità delle strutture ospitanti e subordinatamente al superamento del processo di selezione presso le strutture stesse.

Borse di studio

LUISS Business School offre, ai candidati ritenuti meritevoli, massimo 3 borse di studio a copertura parziale della quota di partecipazione (sino alla concorrenza del 50% della quota).

APULIA Film Commission mette a disposizione una borsa di studio a copertura totale dell'importo del corso che verrà assegnata ai nati o residenti in Puglia.

Portolano Colella Cavallo Studio Legale, offre 1 borsa di studio a copertura del 50% della quota di iscrizione e selezionerà i candidati a proprio insindacabile giudizio.

Un'apposita Commissione effettuerà, a proprio insindacabile giudizio, le assegnazioni delle riduzioni sulla base della valutazione dei curricula e dei risultati delle prove di selezione.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO

Iscrizione

L'iscrizione al Corso è subordinata al superamento della prova di selezione costituita da un test psicoattitudinale e da un colloquio tecnico/motivazionale. Sono previste sessioni a partire dal mese di settembre 2008.

Per i candidati extra-UE le selezioni si svolgeranno con modalità ad hoc.

Sede

Roma

Orario

Dal martedì al venerdì ore 9.30 - 13.00/14.00 - 17.30

Quota

Euro 8.500,00 + IVA 20%

La quota è comprensiva del materiale didattico

Modalità di Pagamento Iscrizione al corso

Bonifico Bancario - indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del Corso - a favore di: LUISS Guido Carli - Divisione Business School - c/c 3/70 - ABI 03002 - CAB 03214 - ENTE 1974 - IBAN IT71W0300203214000000000370 - n. Agen. 274 - dipendenza 1449 - Viale Gorizia, 21 - 00198 Roma.

Attestato di frequenza

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di formazione).

Per ulteriori informazioni:

0685222.327 - 391

lbs@luiss.it

www.lbs.luiss.it

©2005 Universal Studios. All right reserved