

CdLM in Dipartimento di Beni Culturali

AbITS - Abilità Informatiche e Telematiche per lo Spettacolo

C.d.S. «DAMS Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo»
Laurea Triennale

Prof. Salvatore Mancarella

salvatore.mancarella@unisalento.it

Project management nello spettacolo

Sommario

- ✓ **Project management**
- ✓ **Il business plan**

Verifica costante

WP 1 - Pianificazione e Organizzazione
A1.1 - Trova una sceneggiatura
A1.2 - Trova un regista
A1.3 - Assicurati i fondi
A1.4 - Trova un teatro
A1.5 - Organizza le audizioni
A1.6 - Assumi lo staff
A1.7 - Assegna i ruoli
WP 2 - Portare in Scena lo Spettacolo
A2.1 - Organizza le prove
A2.2 - Stipula l'assicurazione di RC
A2.3 - Acquista/crea set, costumi e scenografie
A2.4 - Organizza il programma teatrale
A2.5 - Promuovi lo spettacolo
A2.6 - Supervisiona lo spettacolo
A2.7 - Rimborsa lo staff e gli investitori

Il progetto

Un Progetto è il risultato di un Processo:

- complesso
- unico
- di durata determinata
- rivolto al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito (il progetto)
- pianificato per controllare diversi tipi di risorse e con vincoli di costi-tempi-qualità-rischi

Il progetto «complesso»

Per complesso si intende

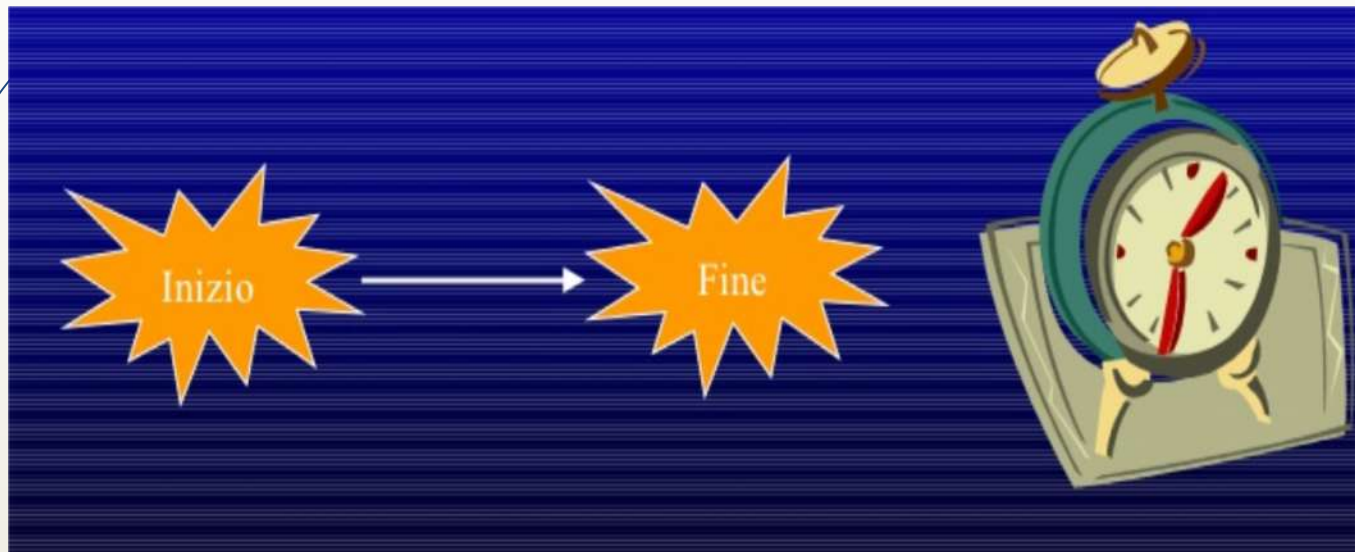
- ▶ l'uso di numerose risorse di tipo diverso in particolare risorse umane di differente estrazione tecnica e culturale
- ▶ le numerose attività da svolgere collegate fra loro secondo modalità diverse spesso implicite
- ▶ la possibilità di imprevisti (ad es. condizioni atmosferiche avverse per un progetto da svolgersi all'esterno)

Il progetto «durata»

Ogni progettazione termina in un arco di tempo più o meno lungo ma sempre definito.

Ogni progetto ha un inizio e una fine

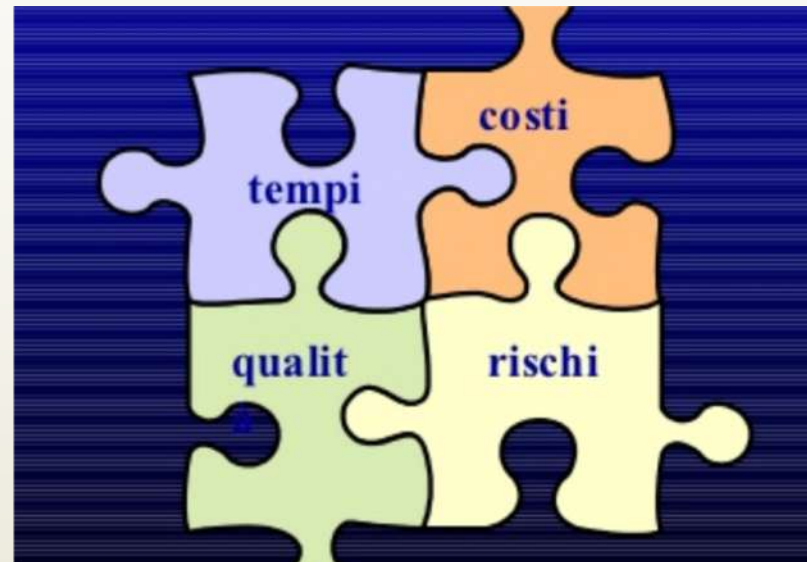
Il progetto «obiettivo»

- ▶ Ogni progetto deve avere un obiettivo chiaro e definito
- ▶ È sempre preferibile stabilire in fase di pianificazione le caratteristiche del progetto finale, anche se tuttavia ciò non è sempre possibile definirlo con chiarezza (ad es. i progetti software).

Il progetto «vincoli di costi-tempi-qualità-rischi»

- Tempi, costi, qualità e rischi rappresentano grandezze tra loro strettamente interdipendenti

Obiettivi del Project Management

- Disporre in ogni momento, lungo l'intero arco di tempo necessario a completare il ciclo realizzativo, di una visione realistica del progetto, fondata su dati consuntivi certificati
- Responsabilizzare gli enti operativi su specifici obiettivi perfettamente delineati
- Porre in evidenza il concretarsi di situazioni critiche o deviate rispetto a quelle prefigurate in sede previsionale

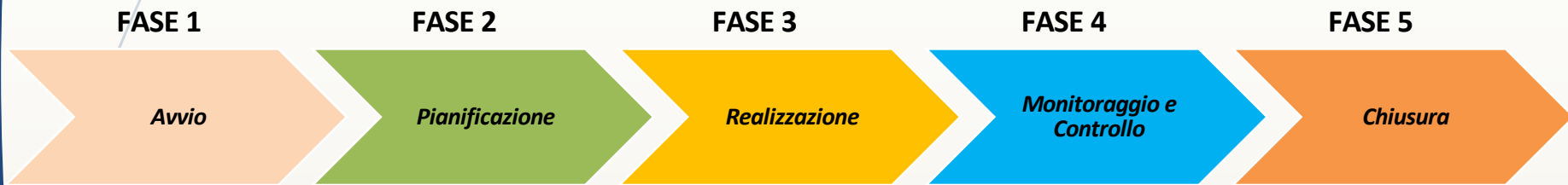

Obiettivi del Project Management

- Facilitare la valutazione dei possibili effetti conseguenti alle soluzioni alternative considerate (What-If Analysis)
- Velocizzare gli interventi correttivi
- Tracciare un quadro previsionale credibile dell'evoluzione futura del progetto
- Assicurare la coerenza degli obiettivi parziali assegnati ai singoli enti operativi e quelli generali di progetto
- Disporre in ogni momento, lungo l'intero arco di tempo necessario a completare il ciclo realizzativo, di una visione realistica del progetto, fondata su dati consuntivi certificati

Fasi del Project Management

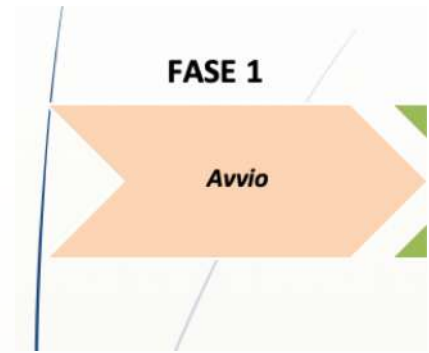
Come produrre uno Spettacolo Teatrale

- <https://www.wikihow.it/Produrre-uno-Spettacolo-Teatrale>

The image shows a screenshot of a WikiHow article page. At the top, there is a green header with the 'wikiHow' logo and the tagline 'come fare di tutto...'. Below the header, the article title 'Come Produrre uno Spettacolo Teatrale' is displayed in a blue box. To the right of the title is a search icon. Below the title, there is a link for 'Info sull'Autore' and a 'Scarica PDF' button. A summary section titled 'In questo Articolo:' lists four topics: 'Pianificare e Organizzare', 'Portare in Scena lo Spettacolo', 'Articoli Correlati', and 'Riferimenti'. The main text of the article begins with a paragraph explaining the role of a producer in theater production. At the bottom left, there is a small 'Pubblicità' (Advertisement) placeholder.

Fase di Avvio

Produzione teatrale (rielaborazione da [WIKIHOW](#))

- Nella realizzazione di uno spettacolo teatrale il ruolo del "**produttore**" si distingue da quello del **regista**, ma non è certamente meno importante. Il produttore si occupa della parte finanziaria, manageriale e logistica della produzione teatrale, ma può anche contribuire al lato creativo del processo di realizzazione. Come produrre uno spettacolo teatrale?

Pianificazione

FASE 2

Pianificazione

Pianificazione

FASE 2

Pianificazione

Passo 1 - Trova una sceneggiatura

il produttore e il suo staff decidono "quale spettacolo produrre". Si può scegliere un classico o una nuova **sceneggiatura** di autori di talento (da università, compagnia teatrali, agenti teatrali, ...).

Le opere teatrali sono proprietà intellettuali e spesso richiedono il pagamento dei diritti per il loro utilizzo. Contatta l'autore, il suo agente o chi possiede i diritti, se la sceneggiatura che hai scelto non risulta di pubblico dominio.

Pianificazione

FASE 2

Pianificazione

Passo 2 - Trova un regista

Il regista ha l'ultima parola sulle decisioni creative, dirige gli **attori** durante le prove, decide gli aspetti estetici dello spettacolo, come la **scenografia**, e si assume il merito (o demerito) per il successo (o insuccesso) della rappresentazione. Il produttore ha la responsabilità di trovare un regista adatto alla sceneggiatura – può essere un amico, un partner professionale o un regista emergente. Il regista potrebbe declinare l'offerta, oppure negoziare un compenso più alto. Alcuni produttori hanno anche il ruolo di regista. Questo porta un'enorme responsabilità e richiede molta esperienza alle spalle.

Pianificazione

FASE 2

Pianificazione

Passo 3 - Assicurati i fondi

Una delle più importanti funzioni del produttore è quella di pagare i **costi** dello spettacolo. Se hai i fondi necessari puoi scegliere di essere l'unico **finanziatore**, altrimenti puoi coinvolgere uno o più **investitori** – persone che sperano di ricevere una fetta dei **profitti**. In questo caso, il tuo lavoro sarà di "promuovere" l'opera agli investitori, sia che essi siano amici o estranei con adeguate risorse finanziarie, con l'obiettivo di convincerli a pagare per la sua realizzazione. È anche compito tuo tenere gli investitori aggiornati sul processo di produzione, notificando ogni cambiamento significativo durante la fase di realizzazione.

Pianificazione

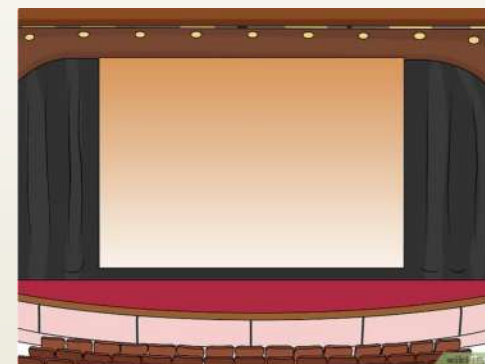
Passo 4 - Trova un teatro

Gli **spettacoli** hanno bisogno di uno spazio fisico, sia per le prove sia per la rappresentazione stessa. Come produttore, dovrai trovare il posto adatto. Lo spazio deve facilitare gli aspetti tecnici della produzione (le dimensioni del palcoscenico, le luci, il suono, ecc.) e deve essere abbastanza grande da contenere un buon numero di **spettatori**. Altri aspetti da considerare sono:

- ▀ il costo del teatro: ogni teatro avrà regole diverse sulla condivisione dei profitti sui biglietti, e altri costi;
- ▀ presenza o meno di **staff** fornito dal teatro (per la biglietteria, ecc.);
- ▀ assicurazione di responsabilità civile fornita dal teatro;
- ▀ le qualità estetiche e acustiche della sala;
- ▀ le attrezzature di scena.

FASE 2

Pianificazione

Pianificazione

Passo 5 - Organizza le audizioni

Tutti gli spettacoli hanno bisogno di un **cast** – anche quelli con un solo attore. Se hai diversi contatti, potresti avere già in mente alcuni attori a cui vorresti offrire delle parti. Se invece non conosci nessuno, dovrai fare delle audizioni assieme al regista. Assicurati di pubblicizzare le audizioni in modo che eventuali attori sappiano quando e dove presentarsi.

Puoi condurre la ricerca tra le compagnie teatrali, nelle scuole di recitazione, nelle agenzie teatrali.

FASE 2

Pianificazione

Pianificazione

FASE 2

Pianificazione

Passo 6 - Assumi lo staff

Avrai bisogno di attori ma anche di **macchinisti, tecnici per luci e audio, costumisti, coreografi e altro staff** per far funzionare con successo la produzione del tuo spettacolo. Come produttore dovrai supervisionare l'assunzione dello staff, anche se non dovrai dirigerli nel loro compito, perché questo è solitamente un ruolo svolto da altre figure professionali. Molti teatri abbiano già il proprio front-staff di supporto, m alcuni non lo forniscono e dovrai quindi assumere personale adatto a svolgere questi compiti.

Passo 7 - Assegna i ruoli

Generalmente, il regista ha l'ultima parola sulla scelta del cast, essendo la persona che lavorerà direttamente con gli attori per creare lo spettacolo. Ad ogni modo, se il tuo rapporto con il regista lo permette, potrai contribuire al processo di selezione, soprattutto se hai già lavorato agli aspetti creativi di una produzione teatrale.

Portare in Scena lo Spettacolo

Passo 1 - Organizza le prove

Gli spettacoli teatrali richiedono un'intensa preparazione e molte prove prima di essere rappresentati in pubblico. Collabora con il regista per creare un rigoroso ma ragionevole programma, che aumenti gradualmente d'intensità con l'avvicinarsi del **debutto**. Considera i costi e la disponibilità dello spazio per le prove e le date di altri eventi in programma al teatro che hai scelto.

- ✓ **Prove tecniche:** permettono agli attori, al regista e al resto dello staff di mettere in scena lo spettacolo completo e risolvere eventuali problemi riguardanti le luci, il suono, i costumi e gli effetti speciali.
- ✓ **Prove generali:** consistono nel fare una prova dello spettacolo in costume come se il pubblico fosse presente, senza pause o interruzioni.

Date & Time	Scene/Event	Cast / Crew Required
21/9/17	Technical Rehearsal	Stagehands
22/9/17	Dress Rehearsal	Stagehands
23/9/17	Scene Rehearsal	Stagehands
24/9/17	Stage Rehearsal	Stagehands
25/9/17	Stage Rehearsal	Stagehands
26/9/17	Stage Rehearsal	Stagehands
27/9/17	Stage Rehearsal	Stagehands

Portare in Scena lo Spettacolo

FASE 3

Realizzazione

Passo 2 - Stipula l'assicurazione di responsabilità civile

In alcuni teatri l'assicurazione è già inclusa, in altri no; in questi casi bisogna fornirsi di un'assicurazione, nell'evento che un attore o uno spettatore si ferisca durante la rappresentazione teatrale, in modo che i costi siano coperti.

Passo 3 - Organizza l'acquisto e/o la creazione di set, costumi e scenografie

La costruzione di **costumi** particolari e **scenografie** complesse potrebbe dover iniziare prima ancora delle prove degli attori. Come produttore dovrai assumere e coordinare sia i progettisti sia i tecnici per dare forma allo spettacolo.

Non è necessario creare tutto da zero, molti costumi sono reperibili di seconda mano e il set può essere allestito da **volontari** o altri componenti del tuo cast. Un nuovo spettacolo può essere una buona opportunità per molti esterni (volontari o **apprendisti**) interessati a partecipare al processo di produzione.

Portare in Scena lo Spettacolo

Passo 4 - Organizza il programma teatrale

Solitamente, le produzioni teatrali non vengono rappresentate solo una volta. Le grandi produzioni dei maggiori teatri vengono rappresentate più volte alla settimana, per mesi interi; ma anche le piccole produzioni hanno una "stagione", che consiste in diverse rappresentazioni. Come produttore, dovrai decidere un programma che tenga in considerazione le vacanze, la disponibilità del tuo staff e le opportunità di mercato, **come le stagioni teatrali** ecc.

Rappresenta il tuo spettacolo fino a quando credi esso sarà in grado di vendere abbastanza biglietti per avere un profitto – se il tuo spettacolo fa il tutto esaurito, potrai sempre aggiungere ulteriori rappresentazioni.

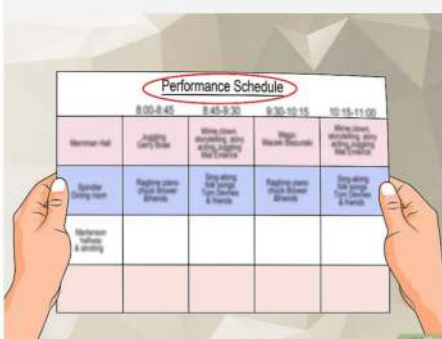
Passo 5 - Promuovi lo spettacolo

La **promozione** è una parte essenziale del lavoro di produttore e forse il fattore più importante nel determinare il numero di spettatori. Fai circolare la voce con ogni mezzo possibile (senza sforare il budget). Potresti acquistare spazi pubblicitari alla radio e sul web, affiggere manifesti, distribuire volantini nelle scuole e in università. Il costo della pubblicità potrebbe essere molto elevato in funzione del tipo di promozione che intendi dare al tuo spettacolo.

Non tutta la promozione comporta dei costi. Se riesci ad attirare l'attenzione di qualche giornale o televisione locale, puoi avere pubblicità gratis. Anche Internet offre forme di promozione a costo zero (es. social network, e-mail, ecc.).

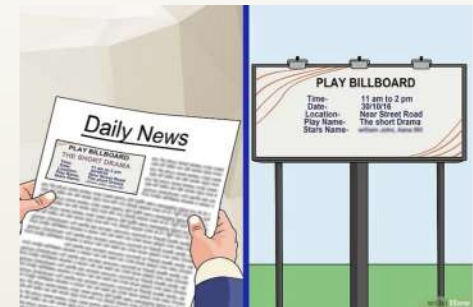
FASE 3

Realizzazione

The image shows a person's hands holding a 'Performance Schedule' chart. The chart is a grid with columns representing time slots and rows representing different days or weeks. The columns are labeled with time ranges: 8:00-8:45, 8:45-9:30, 9:30-10:15, and 10:15-11:00. The rows are labeled with days: 'Monday-Fri', 'Saturday', and 'Sunday'. The chart contains various notes such as 'Auditions', 'Rehearsals', and 'Performances'.

Performance Schedule				
	8:00-8:45	8:45-9:30	9:30-10:15	10:15-11:00
Monday-Fri	Auditions	Rehearsals	Performances	Performances
Saturday	Rehearsals	Performances	Performances	Performances
Sunday	Performances	Performances	Performances	Performances

Passo 6 - Supervisiona lo spettacolo durante tutta la programmazione

- Il compito del produttore non finisce con la **prima** serata. Anche se i lavori di preparazione sono praticamente terminati dovrai occuparti dei problemi che potrebbero sorgere. Alcune attrezzature scenografiche potrebbero rompersi, le date degli spettacoli potrebbero dover essere cambiate e altro ancora. Gli investitori dovranno essere aggiornati sul successo finanziario dello spettacolo e ti potrebbero richiedere delle relazioni dettagliate, specialmente se lo spettacolo non dovesse avere successo.

FASE 5

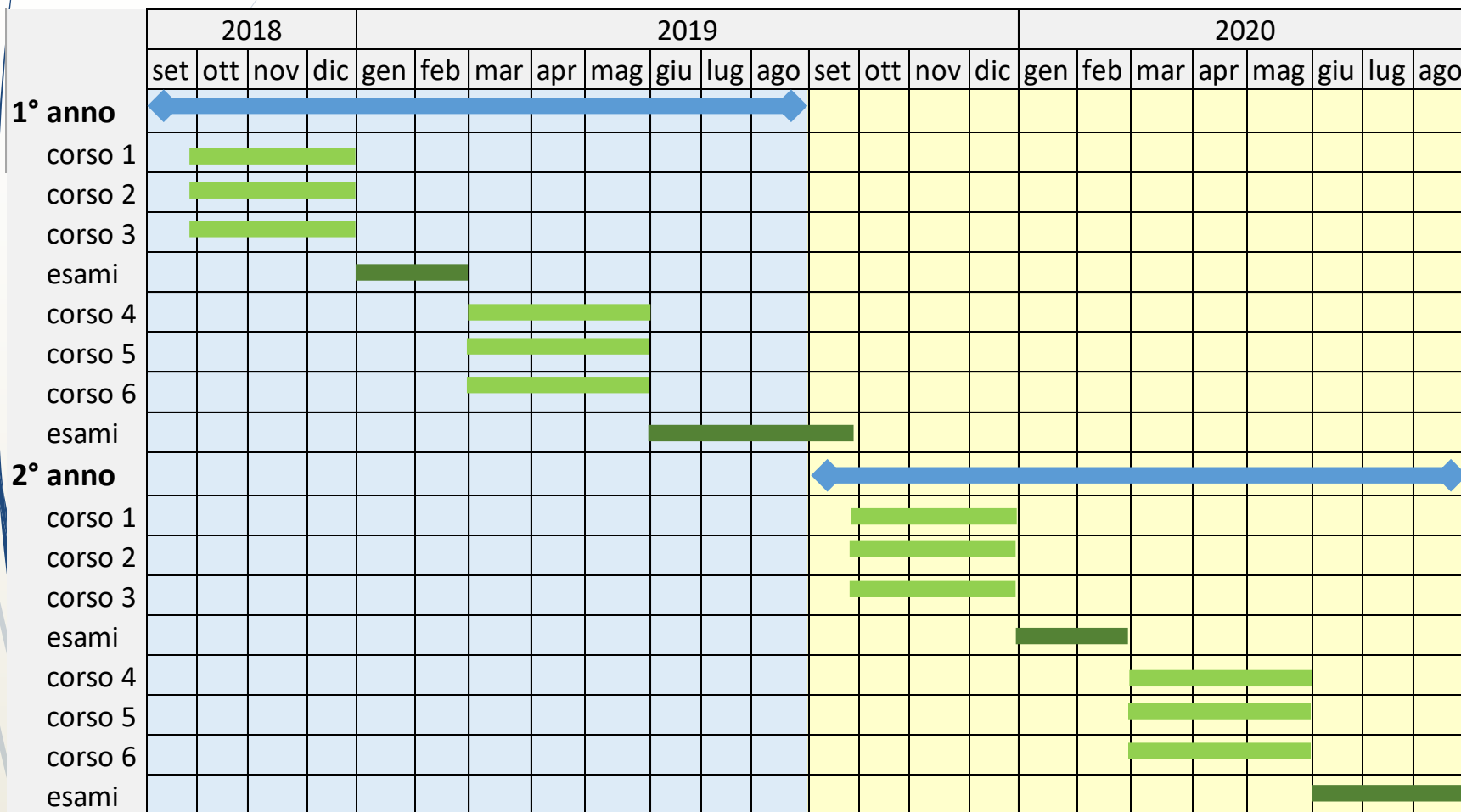
Chiusura

Passo 7 - Rimborsa lo staff e gli investitori

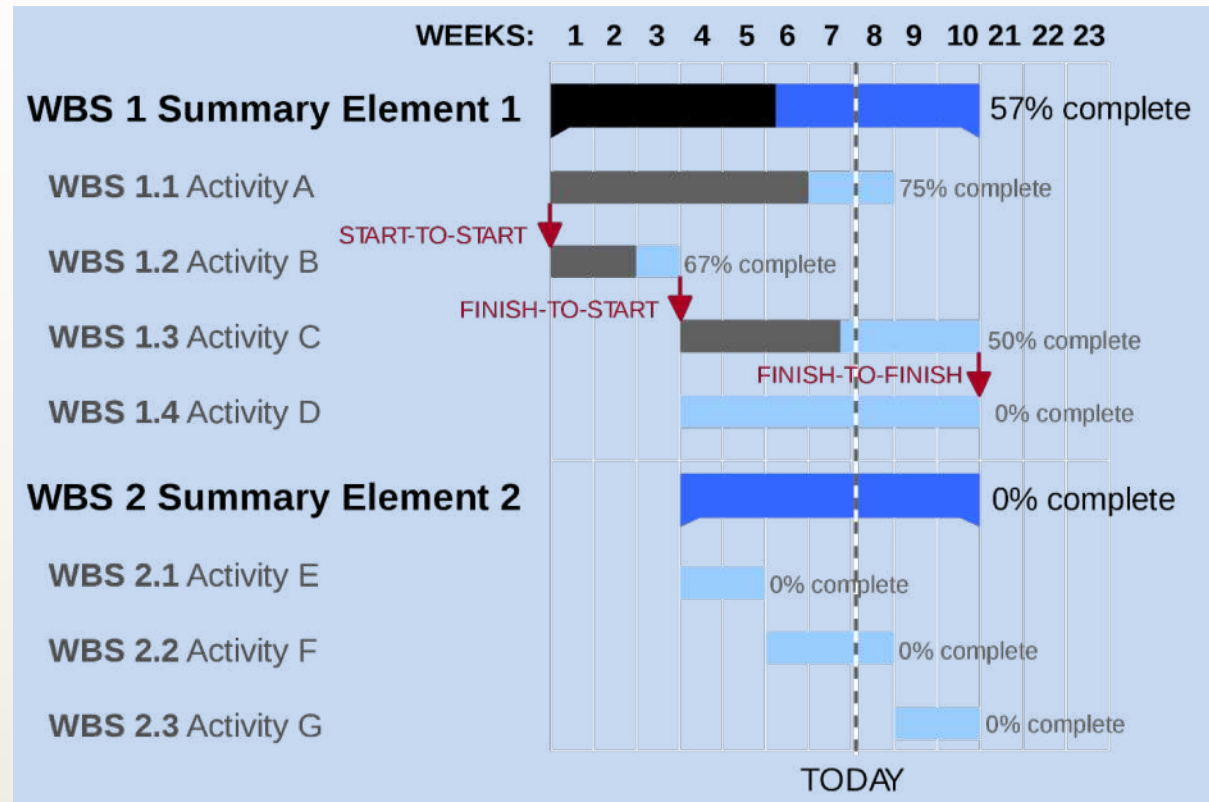
Quando il tuo spettacolo comincia (si spera) a generare profitti con la vendita dei biglietti, dovrai rimborsare agli investitori il **capitale** ed una percentuale sui **profitti**. Spesso, anche il teatro dove lo spettacolo è rappresentato chiede una percentuale sulle vendite dei biglietti – il lavoro del produttore è distribuire correttamente i soldi a chi spettano. Che lo spettacolo abbia successo o meno, dovrai corrispondere il **compenso agli attori e allo staff** ciò che è loro dovuto. Ove previsti, dovrai anche versare i **diritti all'autore** dell'opera.

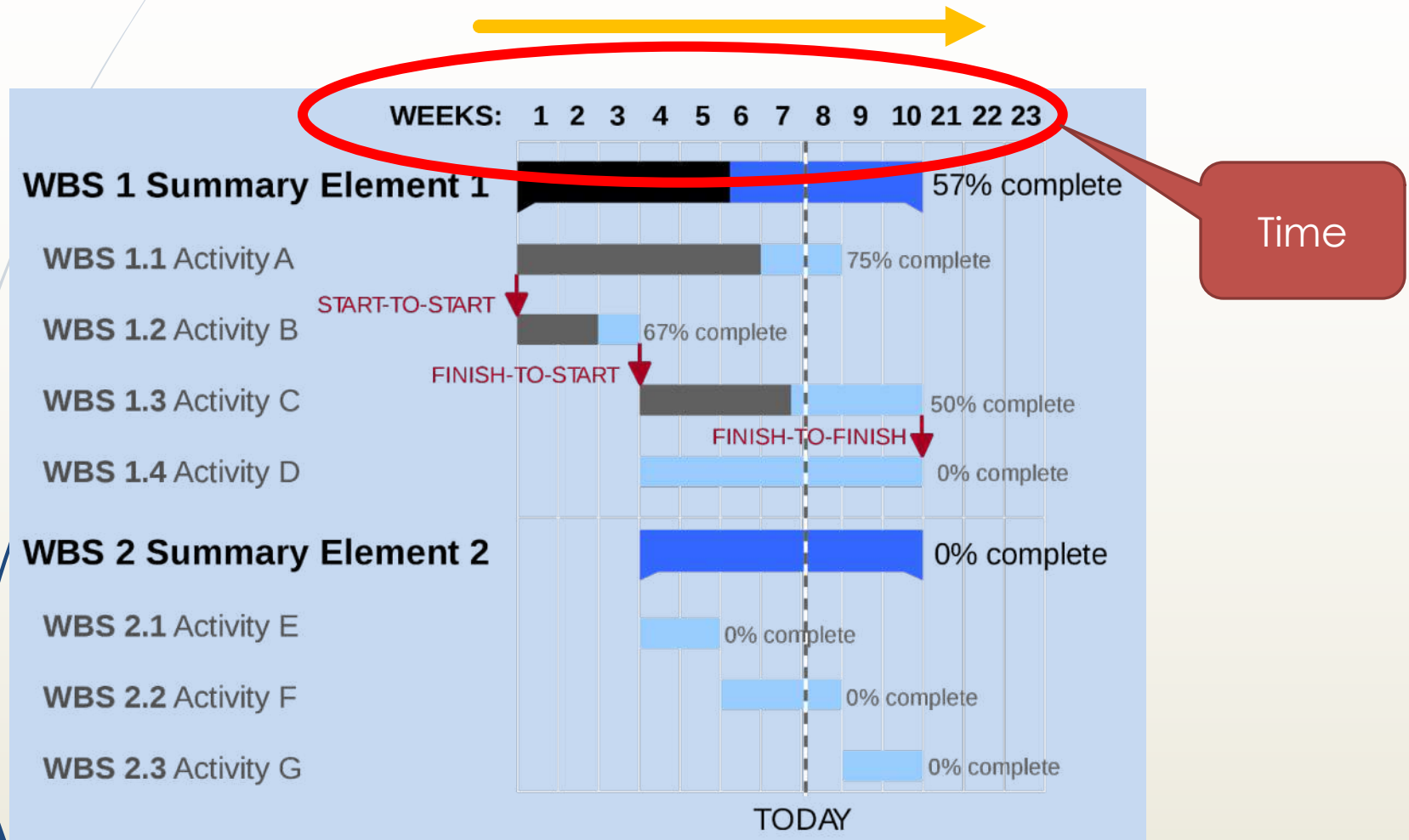
Il diagramma di Gantt

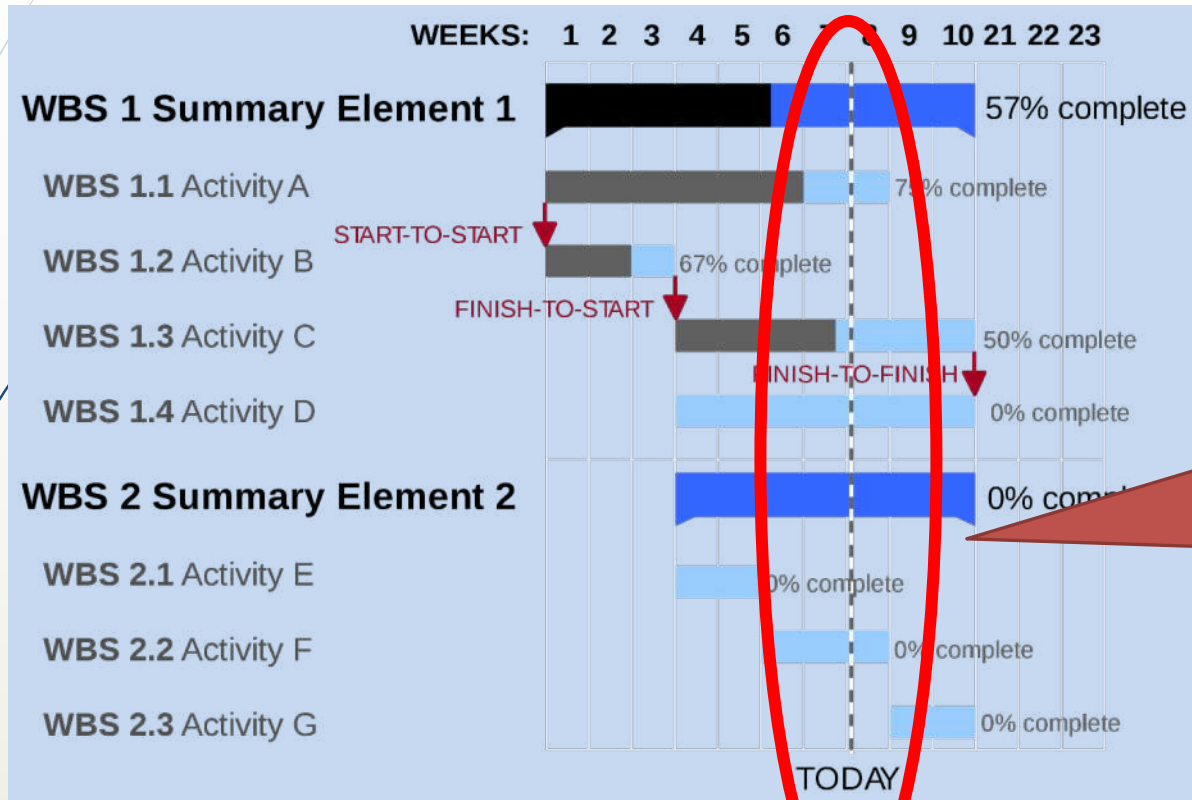
Il diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt

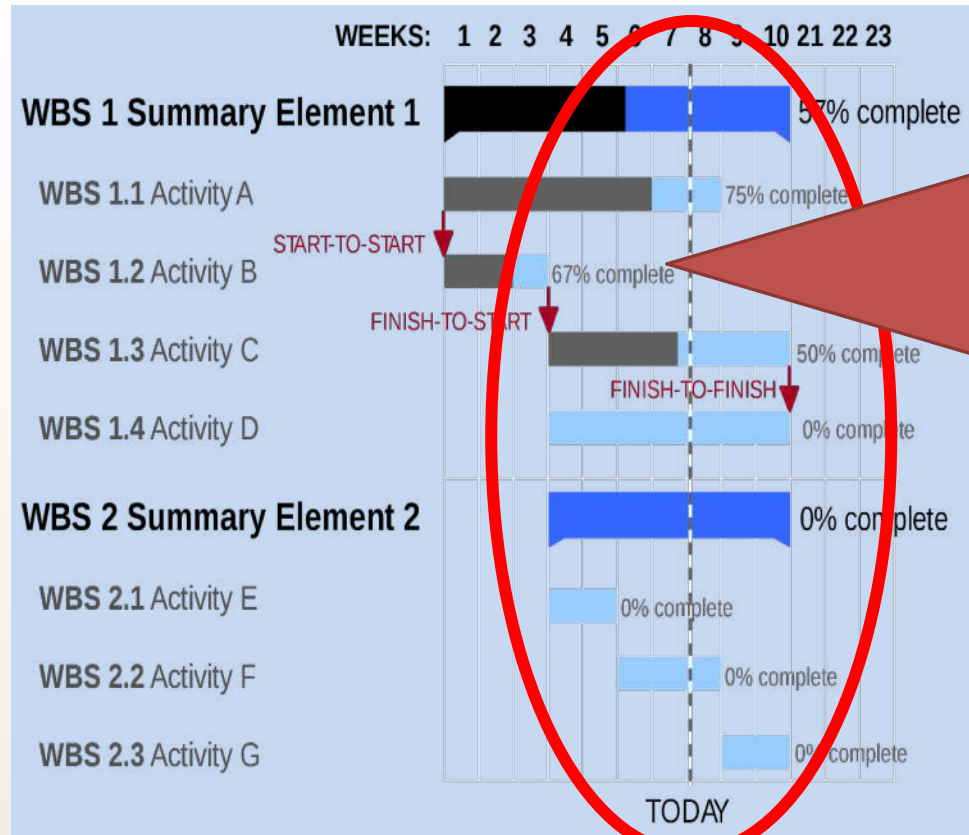

Il diagramma di Gantt

Current time
(SAL)
Stato
Avanzamento
Lavori

Il diagramma di Gantt

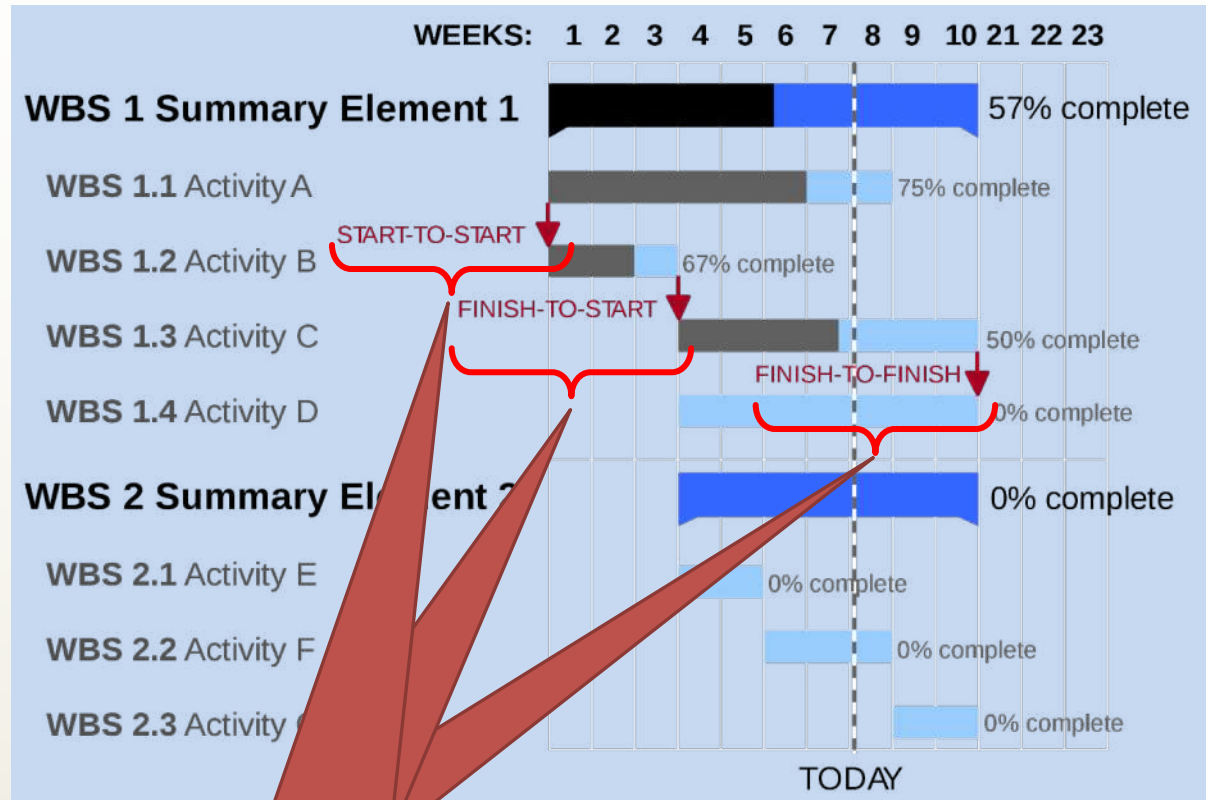
Work Breakdown Structure (WBS)

List of WorkPackages (WPs) and activities (As)

Example:

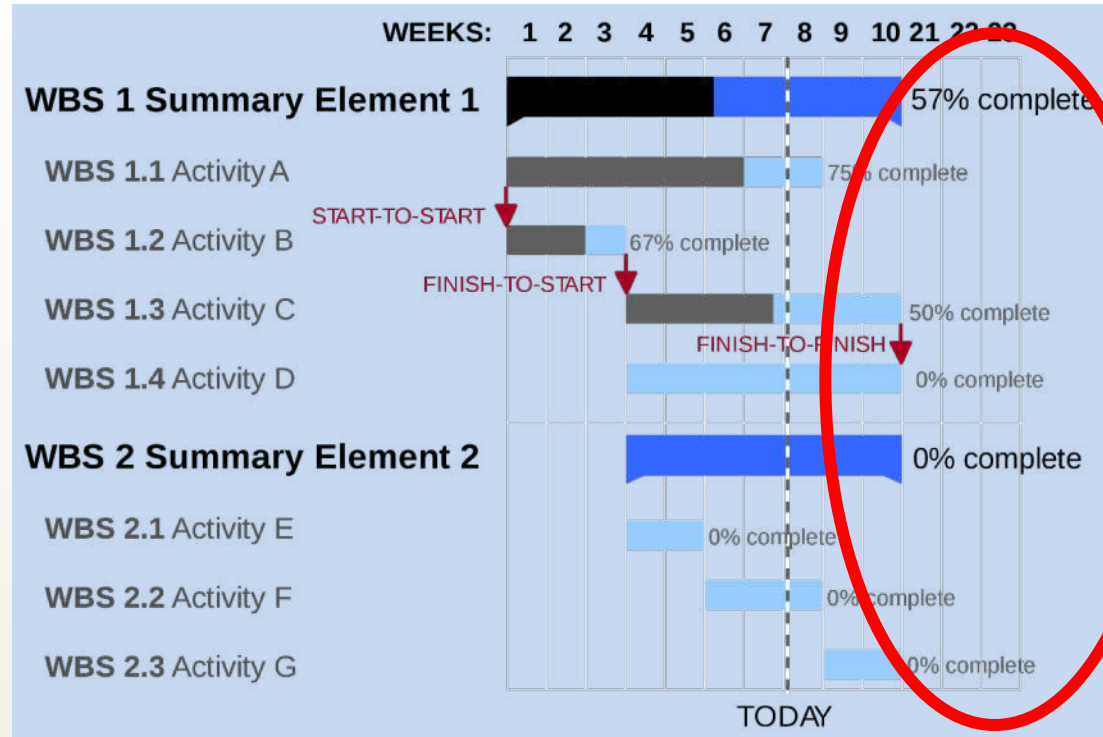
- WP1
 - A1.1
 - A1.2
 - A1.3
- WP2
 - A2.1
 - A2.2
- WP3
 - A3.1

Il diagramma di Gantt

Dipendenze

Il diagramma di Gantt

Progress Report

Milestones

Stagione teatrale 2019 - 2020:												
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
WP 1 - Pianificazione e Organizzazione												
A1.1 - Trova una sceneggiatura												
A1.2 - Trova un regista												
A1.3 - Assicurati i fondi												
A1.4 - Trova un teatro												
A1.5 - Organizza le audizioni												
A1.6 - Assumi lo staff												
A1.7 - Assegna i ruoli												
WP 2 - Portare in Scena lo Spettacolo												
A2.1 - Organizza le prove												
A2.2 - Stipula l'assicurazione di RC												
A2.3 - Acquista/crea set, costumi e scenografie												
A2.4 - Organizza il programma teatrale												
A2.5 - Promuovi lo spettacolo												
A2.6 - Supervisiona lo spettacolo												
A2.7 - Rimborsa lo staff e gli investitori												

Milestones

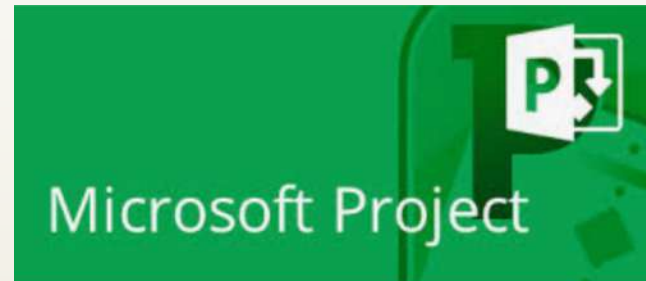
M1: fine fase preparatoria

M2: pronti per la prima

Software

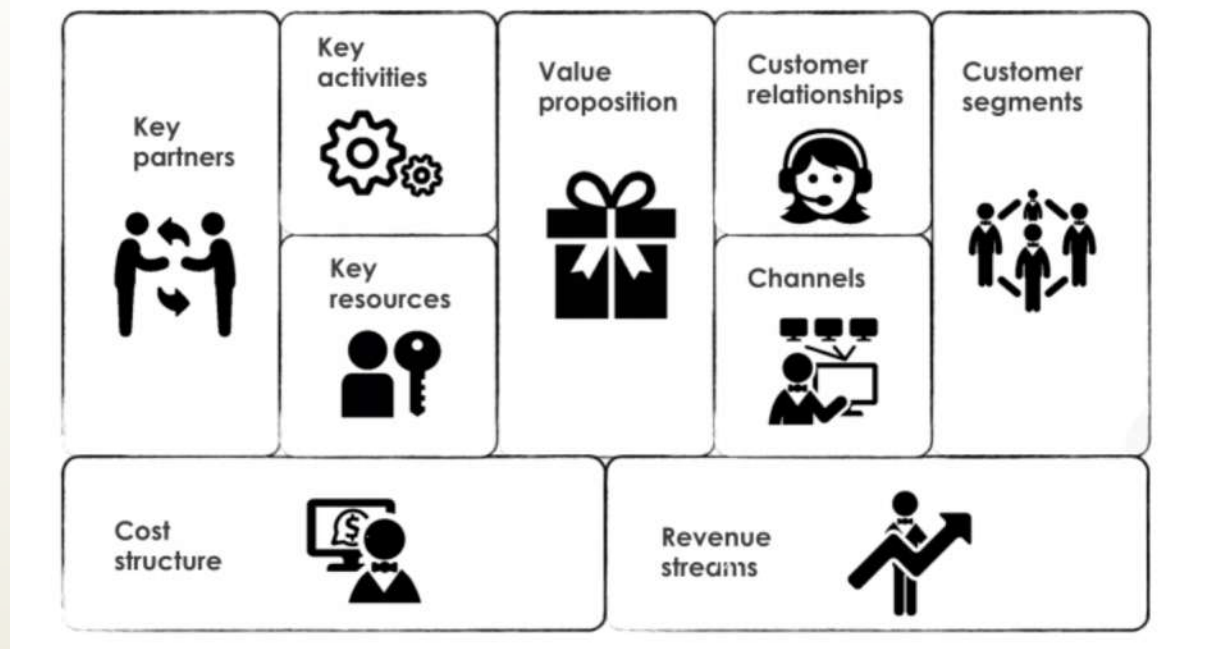

 teamgantt

The logo for TeamGantt consists of a stylized icon of three horizontal bars in blue, green, and purple, followed by the text "teamgantt" in a lowercase, blue, sans-serif font.

Il Business Plan modello Canvas

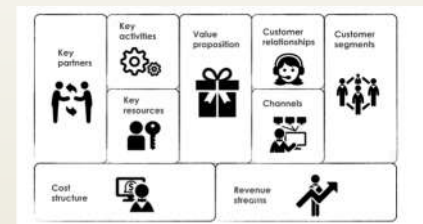
- Il **Business Plan modello Canvas** è invece un template che permette invece di redigere un Business Plan in **poco tempo**.

Il Business Plan modello Canvas

Il Business Model Canvas è popolare fra gli imprenditori perché ha 3 peculiarità:

- **Focus:** non è necessario un faldone di 50 pagine, basta uno schema dettagliato per capire il business e le sue funzionalità.
- **Flessibilità:** essendo uno schema è semplicissimo e veloce da modificare.
- **Trasparenza:** è di facile comprensione anche per chi è esterno alla vostra azienda, quindi alla portata dei probabili investitori.

Il Business Plan modello Canvas

- **Customer segmentes (Target):** Chi sono i clienti? Che cosa pensano?
- **Value Proposition:** Che cosa il target ritiene interessante del tuo prodotto? Perché lo dovrebbero scegliere rispetto ad altri?
- **Channel:** Come vengono comunicate le value proposition? Come sono pubblicizzati, venduti e consegnati i tuoi prodotti?
- **Customer Relationships:** come interagisci con il cliente durante il suo processo di acquisto?

Il Business Plan modello Canvas

- **Revenue Streams(Ricavi):** Come guadagni da questo business?
- **Key Activities:** Quali sono le attività strategiche per mantenere la value proposition ed essere quindi unici rispetto ai competitor?
- **Key Resources:** Quali sono le risorse strategiche che ti permettono di competere sul mercato?
- **Key Partnerships:** cosa la tua azienda puo demandare all'esterno per concentrarsi sulle key activities?
- **Cost Structure:** Quali sono i costi?
Come i costi sono legati alle entrate?

Il Business Plan modello Canvas

1) Quale servizio offriamo ?

2a) Cosa ci serve per fare ciò che abbiamo in mente e ...

3a) Da dove provengono i ricavi e ...

2b) ... e quanto dobbiamo pagare per averlo.

3b) ... e quanto ricaviamo dal servizio/prodotto offerto.

IL BUSINESS MODEL CANVAS Es. PRODOTTO: Bicchiere di vetro realizzato dai fondi delle bottiglie

IL BUSINESS MODEL CANVAS Es. SERVIZIO: consegna della spesa a domicilio

Conclusione

- ✓ **Project management**
- ✓ **Il business plan**