

SÍNTESE

PENSA RIO

TEMA MÚSICA E IDENTIDADE:
A FORÇA CRIATIVA DO RIO

27 OUTUBRO 2021

CONVIDADOS

Tuninho Galante

CEO da Cedro Rosa, Música,
Conteúdos, Tecnologia e Negócios

Leo Feijó

Diretor da Escola Música
& Negócios

Fernanda Abreu

Cantora, compositora e bailarina

CURADORIA

José Luiz Alquéres

MEDIAÇÃO

Julia Zardo

"O Rio de Janeiro sempre teve essa vocação (...). É uma cidade muito linda, sedutora, charmosa, sempre trazendo e acolhendo culturas de vários lugares do Brasil. Como eu faço música, eu sempre fui privilegiada de morar no Rio de Janeiro, de ter contato com uma amplitude de repertório que é a nossa grande riqueza cultural."

Fernanda Abreu

O PAPEL DA MÚSICA NA ECONOMIA

Por Leo Feijó

A Indústria Musical *não é só para o palco*, é preciso pensar nas estratégias de como ter *novas fontes de receita*. Está incluso nessa produção:

- ✓ Estúdios
- ✓ Transporte
- ✓ Design
- ✓ Fabricação de Instrumentos
- ✓ Equipamentos de Luz e Som
- ✓ Comunicação e Marketing
- ✓ Audiovisual
- ✓ Hotelaria
- ✓ Escola de Música

Além de outros diversos segmentos *diretos e indiretos*. A música *gira muito dinheiro*. Tem uma imensa *maioria que só baseada no streaming não vai conseguir se sustentar*, mas tem muita gente que já descobriu *maneiras de monetizar sua música* com vídeos, music brand, associando a marcas e outras formas de inserção no audiovisual.

ESTAÇÃO DO FUNK

Por Fernanda Abreu

O Estação do Funk é um projeto de 2009 que hoje *busca incluir também movimentos* do soul, hip hop e outros estilos musicais.

A princípio tem um *espaço grande para festa*, com área para baile, roda de rima, batalha do passinho, show e eventos.

Depois você tem *espaços de formação* com *oficinas em salas multiuso* para as diversas partes da produção e distribuição de música.

Pretende-se também criar um *museu vivo de imagens e som e lojinha cultural*.

MOMENTOS HISTÓRICOS DA MÚSICA NO RIO

1935

Hino de Guanabara

Quando o Rio de Janeiro passou a ser Estado de Guanabara adotou como hino "A cidade maravilhosa". A letra já não fala em batalhas e guerras, mas do berço do samba e canções.

José Luiz Alquéres

1989

Disco de Funk Carioca

Lançou-se o primeiro disco de funk carioca. Uma expressão cultural impressionante do povo preto, pobre e favelado que encanta não só pelo ritmo, mas pela cultura rica.

Fernanda Abreu

2009

Movimento Cultural

O funk é aprovado como movimento cultural e musical por lei. Antes era impossível fazer bailes devido a todas as obrigações. É uma lei que protege da marginalização e preconceitos.

Fernanda Abreu

2016

Olimpíadas no Rio

Apresentamos na abertura muita música. Isso traz elevação, mas é também um instrumento de cadeia produtiva importante que dá emprego a milhares de pessoas o ano inteiro.

José Luiz Alquéres

FORMAÇÃO NA MÚSICA

Graduação em Negócios

Não tem graduação para área da música, para o mercado, marketing e negócios, apenas o ensino de música.

Leo Feijó

Oficinas para o digital

Como entrar em playlists, gerar streaming, monetizar em sincronização em AV e outros.

Leo Feijó

Espaços para Debate

Encontros e debates sobre a cultura negra carioca, noção de comercialização musical na era digital e direitos autorais.

Fernanda Abreu

DADOS INDÚSTRIA CRIATIVA

Por Leo Feijó

10

% do PIB em alguns países são representados pela Indústria Criativa. Alguns chegam a mais.

3°

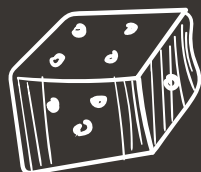
maior mercado (Brasil) para assinaturas em streaming atrás apenas dos EUA e China.

"O funk me cativou de uma maneira assim impressionante, não só da parte musical, mas todo o movimento cultural mesmo. Eu estava vendo pela primeira vez um movimento que não era criado por gravadora, por empresário, era um movimento autêntico, vigoroso, potente."

Fernanda Abreu

AS FORÇAS E POSSIBILIDADES DO FUNK

Por Fernanda Abreu

Versatilidade

Passou-se pelo funk raiz, sensual, melody, proibidão, ostentação, e agora temos o pop com representantes como a Anitta e Ludmilla.

Cultura Negra Jovem

Temos uma coisa maior que é a cultura negra jovem, com o hip hop, soul, grafitti, dança, passinho.

Exportação

O Funk já é exportado. DJ's vão para fora porque o funk é uma espécie de música eletrônica brasileira.

Moda e Estilo

Uma lojinha que aborda a moda funk, do salão de beleza ao estilo, com a representação visual das tribos que estão se formando.

Informação de Bailes

Uma central de informação com circuito de baile no Rio de Janeiro e assessoria de imprensa para galera.

CASE DA KONDZILLA

Por Leo Feijó

Temos já o *modelo de exportação* com o funk. Com base eletrônica, tem aceitação no pop, nas pistas, rádios e importância social e econômica que *deveria ser incentivada*.

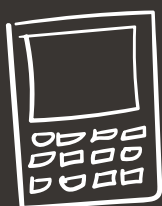
A *KondZilla* é uma produtora e gravadora paulista com *um dos maiores canais de música no Youtube*. Ela pega a música produzida na periferia, *transforma numa linguagem aceita* e assim eles ganharam mercado. O processo envolve uma sensibilização e curadoria artística de orientação, com até mudança das letras, *expandindo em público*.

Temos muita *gente boa no Rio de Janeiro* que poderiam *estar nesse lugar também*.

A gente perdeu muito espaço para outras regiões do Brasil (...). A gente precisa parar para pensar porque os artistas do Rio de Janeiro não estão nos Top 200(Spotify) e o que a gente pode fazer para transformar essa realidade.

Leo Feijó

A MÚSICA NA ERA DIGITAL

Conglomerados Financeiros

As grandes plataformas são conglomeradas financeiros e a distribuição não é boa.

Leo Feijó

Relação Comercial

Nunca se ouviu tanta música e nunca foi tão desigual essa relação comercial.

Fernanda Abreu

Exposição complexa

São lançadas por dia no Spotify 60 mil músicas. É uma luta arrumar espaço.

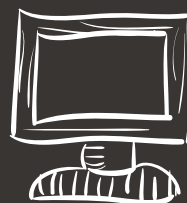
Tuninho Galante

Menos distância

Antes era preciso vir para os grandes centros para ter emprego e renda. Hoje isso mudou.

Tuninho Galante

Streamings de série

São mais de 80 séries em produção no Brasil, que usam da música como trilha sonora.

Leo Feijó

Independência

Possibilidade do criador de conteúdo criar mais por conta própria.

Fernanda Abreu

REGISTRO DE MÚSICA

Por Tuninho Galante

Não adianta fazer música sem registrar. As categorias para isso são:

- 1 Obra musical, que gera um código internacional e ISWC
- 2 Gravação, que gera código internacional e ISRC

É preciso incluir *todos os envolvidos na produção*: cantores, banda, produtores, técnicos de som, gravadoras e outros.

O ECAD (escritório que arrecada direito autoral no Brasil para distribuição) *trabalha com dados*, então se chega uma informação sem os dados eles não tem a quem pagar.

"Hoje nós ainda temos as sedes das principais gravadoras multinacionais no Rio de Janeiro, porém a maioria dos escritórios das distribuidoras de streaming estão indo para São Paulo então a gente já está perdendo um pouco desse protagonismo econômico."

Leo Feijó

COMO ALAVANCAR A MÚSICA NO RIO DE JANEIRO?

Estação de Música

Um local no Rio de Janeiro de formação e de entretenimento, com espaço para baile, oficinas, loja e fomento.

Fernanda Abreu

Fórum Permanente

Criar um fórum permanente com espaço de debate entre todos os elementos da Indústria para além das conferências.

Leo Feijó

Investimento Local

Desenvolver o bote financeiro para escolas, coletivos de música e selos independentes que estão espalhados na região metropolitana e no interior do estado.

Leo Feijó

Perseverança

Fazer o seu, registrar sua música, gravar, inventar novas formas e pensar fora da caixa. Eventualmente, você pode crescer. É preciso ter perseverança nesse mercado.

Tuninho Galante

Mais Premiações

Prêmios que fomentem movimentos. Isso agrega, cria debate e movimentam as várias cenas. Uma referência é o Prêmio Noite Rio, já patrocinado pelo SESI (2012 e 2014).

Fernanda Abreu

Apoio do Setores

Apoio tanto do setor privado quanto do poder público em relação à, por exemplo, isenção fiscal.

Fernanda Abreu

Espaço para todos

Financiamento todos os estilos. A gente precisa abrir espaço para que todos os gêneros se desenvolvam.

Leo Feijó

Incentivar a Inovação

Incluir nas estratégias o incentivo à inovação. Sem isso, não se pode alcançar o espaço que a música do Rio merece.

Leo Feijó

"A gente está num momento no Rio de Janeiro que a gente precisa repensar mesmo, refundar essa cidade. A gente apanhou muito esses últimos anos e eu acho que está todo mundo aqui mesmo nesse momento político que a gente está vivendo no Brasil, acho que a gente tem que sempre pensar para frente, positivo e propositivo."

Fernanda Abreu

24,5

% em crescimento na receita com músicas gravadas, principalmente devido aos novos clientes premium do streaming.

Leo Feijó

60

% de tudo que é gerado em direito autoral e arrecadado pelo ECAD está vinculado ao audiovisual.

Leo Feijó

INDICAÇÕES DOS CONVIDADOS

Relatório IFPI - Global Music Report 2021

<https://www.ifpi.org/ifpi-issues-annual-global-music-report-2021/>

Emicida: AmarElo - É tudo para ontem

Em plataformas de streaming

Rio 40 graus - Fernanda Abreu

<https://www.youtube.com/watch?v=AhuJ3dUVQuc>