
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

CÁTEDRA: ASTORGA

PROGRAMA CURRICULAR

AÑO 2016

astorgagraciela@gmail.com

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

□ Propuesta de la Cátedra

La clave para desarrollar la más eficiente opción de contenidos para esta materia es tener en cuenta la naturaleza de la misma y de las áreas que la componen en el campo profesional: LA PRODUCCION DE CINE Y TELEVISION.

La realidad del mercado laboral actual, y la tendencia mundial a la utilización de formatos digitales, hacen imprescindible formar a alumno en los contenidos y procedimientos de la televisión y el video, junto a la tradicional enseñanza de la producción cinematográfica. En este campo, es fundamental destacar que si bien ambas disciplinas comparten algunas responsabilidades laborales, existen enormes diferencia entre el rol del productor en cine y en televisión, por lo cual el programa debe contemplar ambos aspectos.

Lo más importante, que se desprende de las características propias de la función del productor en televisión, es que este es también el creativo y el "director" de los productos televisivos, el que toma las decisiones. Por lo tanto un programa actual, eficaz, responsable y que brinde al alumno los conocimientos fundamentales para ambos campos profesionales debe impartir conocimientos y prácticas en estas dos áreas.

Estos son los puntos claves que definen el programa propuesto.
El alumno debe:

1. Comprender y desarrollar cada etapa de la Producción
2. Aprender a tomar decisiones sobre cada elemento del proceso
3. Analizar objetivamente un proyecto para detectar excelencias y fallas
4. Incorporar los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos profesionales
5. Analizar y comprender el proceso de Producción y poder planificar la realización
6. Entender y desarrollar un concepto de cooperación entre los distintos profesionales y áreas del proceso de producción y realización audiovisual
7. Desarrollar las habilidades necesarias para liderar trabajo en equipo
8. Lograr el dominio de la lógica y conceptos de cada etapa del proceso
9. Investigar y aplicar las estrategias posibles para producir formatos audiovisuales
10. Analizar y comprender la elaboración de presupuestos, factibilidad de proyectos, posibilidades comerciales del mismo, etc.

□ Objetivos

Brindar a los alumnos los conocimientos esenciales que definen:

- 1- La producción como concepto, metodología, proceso de trabajo, rol laboral específico, industria y mercado.
- 2- Las especificidades y diferencias de los distintos contextos audiovisuales: cine, televisión, documental y publicidad.
- 3- Que los alumnos comprendan, aprendan y sepan trabajar con los documentos de trabajo básicos que se utilizan en cada proceso de la producción.
- 4- Que sean capaces de desarrollar proyectos profesionales de cine y TV.

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

□ **Contenidos del PROGRAMA**

UNIDAD 1

LA PRODUCCION

Definición, alcances. Procesos involucrados.

Etapas de la producción: desarrollo, pre producción, producción, post producción y comercialización.

Que procesos se realizan en cada una.

Mercado profesional; cine, tv, video, documental, cine y publicidad.

Diferencias de cine, tv y publicidad. Objetividad y subjetividad. Contextos de producción y recepción.

Condicionamientos económicos.

Presente y futuro de las industrias involucradas.

Unidad 2

EL PRODUCTOR

El papel del productor. Rol responsabilidades, habilidades.

La producción en cine. La producción en televisión.

Los equipos de trabajo: definición de roles y esquemas laborales según los sindicatos: SICA, SATSAID y PRENSA.

EL Pitching.

Unidad 3

PRODUCIENDO CINE I

Desarrollo de proyectos. Preproducción, rodaje y posproducción.

Cronograma de producción. El organigrama de trabajo en cine.

Punto de partida: el guion o rutina. Comienza el proceso: el desglose.

Marcación del libro, desglose general, desglose por escena.

Desglose. Marcación de libro. Elaboración de planillas. Desglose por escenas. Listado de decorados.

El Scouting, como se realiza, objetivos, mecánica.

Listado de personajes. Casting. Grillas. El casting, principios y objetivos. Como se realiza.

Unidad 4

PRODUCIENDO CINE II

Proceso a partir del desglose.

Procesos y estrategias para producir. La agenda del productor.

Como se llega al rodaje. Plan de filmación. Coberturas. Llamado diario.

Sindicatos intervinientes en la Industria: SICA, SADEM, SADAIC, SUTEP, ACTORES.

Equipo técnico de cine. Niveles de producción, empresario, gerencial, operativo. Áreas. Reunión página por página. Relación de las distintas áreas.

Unidad 5

PRODUCIENDO TV

Producir ficción y no-ficción. Diferencias, mercados, la producción en tiempo real.

Producir ficción, similitudes y diferencias con e cine. La producción de ficción y los formatos: unitarios, novela, etc.

Producir no-ficción: crear y diseñar programas.

El Brief. Diseño de contenidos, la rutina.

Producir TV en vivo.

La Programación de la TV profesional, metodología y práctica.

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

Unidad 6

PRODUCIENDO PUBLICIDAD

El mercado de la producción audiovisual para publicidad.

Funcionamiento de una agencia. Productoras de cine y TV publicitario.

Como se produce publicidad.

Línea de tiempo de publicidad. Brief. Agencias de publicidad.

Unidad 7

PRODUCIENDO DOCUMENTALES

El mercado del formato documental.

Los diferentes formatos del documental en los mercados actuales.

Como se produce un documental.

Bases de la Producción periodística.

Unidad 8

PRESUPUESTO

El presupuesto y la factibilidad de un proyecto. Como se presupuesta.

Presupuesto de cine, modelo INCAA.

Presupuesto. Sobre y bajo la línea. Plan económico. Plan financiero.

Presupuestos de TV.

Modelos, rubros, estrategias. Costos sobre y bajo la línea.

Recuperación de la inversión en cine y TV.

Unidad 9

PRODUCIR CINE

En Argentina: LEY DE CINE, cuota de pantalla.

INCAA, créditos, subsidios y Plan de Fomento. Como se presenta un proyecto.

Explotación de un film, comercialización.

Las co-producciones.

Unidad 10

PRODUCIR TV

Formatos, contenidos y presentaciones.

Que es un formato, registro, venta.

Como se presenta un proyecto de TV.

Legislación para producir TV, derechos de autor. Ley de Radiodifusión.

□ **BIBLIOGRAFIA**

Obligatoria

- **APUNTES PROPIOS: LA CATEDRA HA GENERADO MATERIAL PROPIO DEL 70 % DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA EN FORMATO E-BOOKS QUE SE ENVIA A LOS ALUMNOS**

KAMÍN, Bebe (1999) Introducción a la producción cinematográfica Centro de Investigaciones

Cinematográficas, Buenos Aires. Unidades

LEY DE CINE. Ley N° 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). INCAA

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

General o recomendada

Di Guglielmo, Hugo, Vivir del aire. Grupo E. Norma
Fernández Diez, Federico Y Martínez Abadía, José, La Dirección de producción para cine y televisión. Papeles de Comunicación 3, Paidós, Barcelona, Buenos Aires.
Pérez De Silva, Javier, La nueva producción audiovisual. Gedisa Editorial
GERALD MILLERSON. Dramáticos en TV, Realización y producción en televisión IORT
MARTÍNEZ, Enrique Ortega. "La Dirección Publicitaria" ESIC Editorial. Segunda Edición revisada. Madrid. 1991
BILLOROU, Oscar Pedro. Introducción a la publicidad. El Ateneo. Buenos Aires, 1993.
ERICSSON, B. F. Cómo dominar la Publicidad. Barcelona: Grupo Editorial Norma, 1997.

□ FILMOGRAFIA

- Fragmentos de films, documentales, publicidades y programas de TV como ejemplos para temas puntuales a designar.

□ PAUTAS DE EVALUACIÓN

Trabajos Prácticos:

Aprobar los Trabajos Prácticos.
Aprobar estos TP habilita para la presentación para los exámenes parciales.
Los TP tienen una instancia recuperatoria.

Parcial de evaluación:

Deben aprobar el parcial general de evaluación.
Es presencial y obligatorio.
El alumno debe aprobar el 70 % de los contenidos de los mismos.
Tiene una instancia recuperatoria.
Es imprescindible para la presentación al examen final.

Examen final:

Para presentarse es necesario haber aprobado el parcial y el 100 % de los TP.

El alumno se presenta al examen con dos TP integradores de conceptos, que consta de dos carpetas:

El trabajo consiste en elaborar dos planes integrales de producción audiovisual, uno de cine y otro de televisión. Los mismos, estarán desarrollados en los aspectos básicos del proceso de producción, en cuanto a metodología y recursos, esenciales para la realización de la tarea profesional.

En el caso de la televisión, al ser el diseño de programas parte de las tareas del productor, se requieren memorias descriptivas de elementos de diseño.

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

CINE:

PLAN INTEGRAL DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Sobre un guion de cortometraje de hasta 15 minutos de duración

- Sinopsis del guion
- Guion literario
- Guion técnico con el desglose marcado
- Planillas de desglose
- Desglose por decorado
- Plan de rodaje
- Plan diario de filmación
- Memoria descriptiva 1: criterios de ordenamiento del plan de rodaje
- Memoria descriptiva 2: listado de necesidades de equipamiento técnico planificadas según las necesidades del guion
- Memoria descriptiva 3: descripción de escenarios requeridos, posibles locaciones, fotos de Scouting.
- Memoria descriptiva 4: listado de fuentes de información de los costos presupuestados
- Presupuesto por rubros

TELEVISIÓN:

PLAN INTEGRAL DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA PROFESIONAL

Sobre un programa de televisión de no-ficción

Sinopsis del programa

Descripción del programa: Brief, objetivos, contenidos y secciones.

Rutina del programa

Desglose de necesidades

Plan de grabación por programa

Presupuesto total (producción independiente) para un mes de salida al aire

Memoria descriptiva 1: descripción de decorado y criterios de la elección. Planta y diseño. Diseño del programa: música, diseño de arte, edición, iluminación, cámara, etc.

Memoria descriptiva 2: Operatividad, cantidad de horas requeridas para cada aspecto de realización técnica y operativa, planificación y justificación.

Memoria descriptiva 3: perfil de los conductores e invitados, criterios y justificación.

Memoria descriptiva 4: listado de fuentes de información de los costos presupuestados

Presupuesto por rubros para un mes de salida al aire

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

- TP 1 MARCACION DE GUION Y DESGLOSE - CINE
- TP 2 PLAN DE RODAJE Y FILMACION - CINE
- TP 3 BRIEF DE TV
- TP 4 RUTINA DE TV

Asignatura: Producción y Planificación

Cátedra: Astorga

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2016

Curso: Cuatrimestral

TP 5 PROGRAMACION TV (EN CLASE POR GRUPOS)

TP PRESUPUESTO

TP / SCOUTING (por equipos)

REUNION PAGINA POR PAGINA – CINE – en el aula por equipos. Juego de roles

Consigna: En base a un guión determinado, cada alumno cubrirá un rol técnico específico y deberá presentar una propuesta acorde a su rol. El alumno que desempeñe el rol de director deberá unificar criterios para realizar una presentación final coherente del trabajo de todas las áreas.

Objetivos: Que el alumno comprenda y practique la interrelación de las áreas en el trabajo de equipo.

Implementación: Trabajo en equipos de hasta diez integrantes que cubran los roles básicos de un equipo técnico.

Duración: Primera instancia: Presentación de propuestas.

Segunda instancia: Juego de roles para unificación de criterios.

Tercera instancia: entrega unificada en clase siguiente.

TP PUESTA DE IMAGEN EN FORMATOS TV (DOCUMENTAL, NOTAS PERIODISTICAS, ETC)

Reglamento de Cátedra

- Se toma lista a los 10 minutos de iniciado el horario de la clase.
- La llegada luego de tomar lista se considera llegada tarde. (media Falta)
- Retirarse luego del recreo también se considerará media falta.
- Es requerida la asistencia presencial del 75 % de las clases efectivas.
- Es necesario aprobar el 100% de los trabajos prácticos y la aprobación de 2 parciales presenciales.

Listado de docentes

Graciela Astorga - Profesor Titular.

Sofía Karpiuk – Adjunta

Mariel Gómez - JTP

Graciela Astorga
Profesora Titular