

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: 2010

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 2010

gracielaastorga@yahoo.com.ar

**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: 2010

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

• **Propuesta de la Cátedra**

La finalidad de esta asignatura es el conocimiento de los principios, fundamentos, metodologías y aspectos básicos organizacionales con respecto a la producción audiovisual, tanto en el cine como en la televisión. En ella se estudian todos los procesos de producción a partir de la idea, planificación, organización, administración, recursos financieros y materiales, para llegar a concretar el proyecto. Esta asignatura, es una introducción al área teórica y metodológica de la producción, que sienta las bases para la comprensión y planificación de la actividad audiovisual, desde sus aspectos esenciales, hacia los proyectos de más complejidad. Permite la evaluación de proyectos, análisis de posibilidades y factibilidades, y el desarrollo de una metodología básica aplicables a cualquier producto audiovisual que se desee producir.

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.

**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: 2010

Curso: Cuatrimestral

• **Objetivos**

Proveer al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos, para realizar una correcta planificación de la producción audiovisual de formato cinematográfico o televisivo.

- 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.
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

• **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. Diferencia entre el cine y la TV

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

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, SAT y PRENSA.

El organigrama de trabajo en cine.

La estructura de trabajo en los canales de TV

EL pitching.

Unidad 3

PRODUCIENDO

Punto de partida: el guión o rutina.

Comienza el proceso: el desglose.

Marcación del libro, desglose general, desglose por escena.

Para que se utiliza. Planillas derivadas.

El Scouting, como se realiza, objetivos, mecánica.

El casting, principios y objetivos. Como se realiza.

Unidad 4

PRODUCIENDO CINE

Proceso a partir del desglose.

Procesos y estrategias para producir. La agenda del productor.

Como se llega al rodaje. Equipo técnico. Recursos humanos y recurso técnicos.

Plan de rodaje y plan de filmación.

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

**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: 2010

Curso: Cuatrimestral

Unidad 5

PRODUCIENDO TV

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

Producir ficción, similitudes y diferencias con el 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 TV, metodología, estrategias y práctica.

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.

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.

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.

**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: 2010

Curso: Cuatrimestral

- **BIBLIOGRAFIA**

La cátedra manejará más de un 50 % de textos originales desarrollados para la misma.

Obligatoria

- *E-books producidos para la cátedra*
- *Compilaciones de los Convenios laborales y Profesionales de la Industria*

KAMIN, BEBE, **Introducción a la Producción Cinematográfica**. Centro de Investigación Cinematográfica, Buenos Aires

Di Guglielmo, Hugo, **Vivir del aire**. Grupo E. Norma

Dramáticos en TV, **GERALD MILLERSON**. Realización y producción en televisión IORT

General o recomendada

Martínez Abadía, **Introducción a la tecnología audiovisual**. Paidós

Fernández Diez, Federico Y Martínez Abadía, José, **La Dirección de producción para cine y televisión**.

Papeles de Comunicación 3, Paidós, Barcelona, Buenos Aires.

Perez De Silva, Javier, **La nueva producción audiovisual**. Gedisa Editorial

- **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.

Parciales de evaluación:

Deben aprobar los 2 parciales de evaluación.

Son presenciales y obligatorios.

El alumno debe aprobar el 70 % de los contenidos de los mismos.

Tienen una instancia recuperatoria.

Son imprescindibles para la presentación al examen final.

**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: 2010

Curso: Cuatrimestral

Examen final:

Para presentarse es necesario haber aprobado los parciales y el 70 % 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.

CINE:

PLAN INTEGRAL DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Sobre un guión de cortometraje de hasta 15 minutos de duración

- Sinopsis del guión
- Guión literario
- Guión 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 guión
- 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.

**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: 2010

Curso: Cuatrimestral

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 PITCHING
- TP 2 MARCACION DE GUION Y DESGLOSE
- TP 3 PLAN DE RODAJE Y FILMACION
- TP 4 BRIEF DE TV
- TP 5 RUTINA DE TV
- TP 6 PRESUPUESTO

• **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

Graciela Astorga
Profesora Titular