

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. 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, desde los primeros pasos del proceso, el desarrollo de proyectos, el diseño de la producción hasta las instancias de financiación y administración de recursos.

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, además de ser diferentes marcos regulatorios, legales, sindicales, etc.

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 tomas 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, ya que la producción es la responsable del desarrollo de proyectos.

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. Lograr el dominio de la lógica y conceptos de cada etapa del proceso
8. Investigar y aplicar las estrategias posibles para producir formatos audiovisuales
9. Analizar y comprender la elaboración de presupuestos, factibilidad de proyectos, posibilidades comerciales del mismo, legislación, etc.
10. Tener conocimientos de los marcos regulatorios actuales y los aspectos financieros.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatrimestral

• **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, nuevos medios digitales 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.
- 5- Que tengan la información esencial para el desarrollo de proyectos desde los aspectos presupuestarios, comerciales, legales, de financiamiento, etc.

• **Modalidad pedagógica**

Las clases están diseñadas en dos periodos, uno de Taller y uno de clase teórica.

La finalidad de lo que denominamos taller es brindar una clase teórica cuyos contenidos son luego la base trabajo grupal en el aula.

La producción de los medios audiovisuales es un trabajo de conjunto, así que desde el primer momento los alumnos están divididos en equipos para los trabajos de:

- Investigación
- Desarrollo de procesos
- Resolución de Casos
- Análisis
- Trabajos Prácticos

De esta manera se vive la experiencia del trabajo cooperativo y se van entrenando las habilidades para el trabajo grupal que la industria propone.

Se trabaja básicamente con dos modalidades en los Trabajos Prácticos:

1. Entrenamiento sobre básicos de la producción: planillas, desglose, presupuesto, brief, rutina, etc.
2. Resolución de proyectos: estos pueden ser de diseño o de investigación.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatrimestral

• **Contenidos**

El programa de contenidos es el siguiente:

UNIDAD 1

DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Mapa conceptual de la industria audiovisual hoy, los diferentes medios y posibilidades de producción.

Esquema industrial: desarrollo, pre producción, producción, post producción, marketing y distribución. Bases y procesos.

Nivelación y práctica.

Las bases en el cine: línea de tiempo de producción de un largometraje.

Procesos: casting, Scouting.

Las bases en la televisión: la industria hoy, estructura y alcances.

Los nuevos medios audiovisuales.

El conocimiento del público: Target, clasificación e influencia. Codigos de la ley de medios de clasificación del público.

UNIDAD 2

CONTEXTO Y DISEÑO AUDIOVISUAL

Definición y alcances de la Producción en los diferentes medios. Aspectos laborales.

Rol del productor en cada medio, diferencias sindicales.

El rol de diseñador del productor de TV.

Programación de medios, influencia del target, práctica de programación. Codigos de la ley de medios de clasificación del público. Segmentación, audiencia, horarios, inversión publicitaria.

Creación de programas de TV. Brief.

Contexto laboral en el cine: reunión página por página, practica grupal.

UNIDAD 3

LA PRODUCCION

Marco regulatorio nacional.

Economía y legislación.

Los sindicatos y las pautas que rigen la industria. Convenios, contratos.

Ley de cine

UNIDAD 4

LA PRODUCCION Y LOS COSTOS

Economía del sector audiovisual. Plan económico y plan financiero

Presupuestos: teoría y práctica. Costos sobre la línea y bajo la línea en el cine.

Rubros del prepuestos, diferencia en los distintos medios.

Contratos. Sindicatos intervinientes.

Factibilidad de proyectos. Financiamiento. Inversión y recuperación.

Financiación de proyectos en relación al diseño.

UNIDAD 5

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y LA PRODUCCIÓN

La producción de nuevos medios. Netflix, Youtube, plataformas.

Expansión del universo audiovisual. Mercado, roles, característica de cada medio.

Breve historia de las plataformas. Programación On demand. Características del usuario.

Brand content: Nuevos modelos de comercialización en la industria audiovisual de los medios

digitales. Producción y presentación en Medios Digitales. Roles del medio Tradicional adaptados a

los Medios digitales. Presupuestos aplicados a cada Medio Digital

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA**

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

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

General o recomendada

JULIO RAFFO - La producción audiovisual y su respaldo jurídico, Biblioteca ENERC / INCAA

ALEJANDRO PARDO - Fundamentos de Producción y Gestión de Proyectos Audiovisuales, Universidad de Navarra

JAVIER MARZAL FELICI y FRANCISCO JAVIER GÓMEZ TARÍN - El productor y la producción en la industria cinematográfica, Editorial Complutense de la Universidad Complutense de Madrid

KAMÍN, Bebe - Introducción a la producción cinematográfica, Centro de Investigaciones Cinematográficas

DI GUGLIELMO, HUGO - Vivir del aire, Grupo E. Norma

• **FILMOGRAFIA**

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

• **Pautas de evaluación**

• La nota final de los alumnos está compuesta de las notas de los 3 Trabajos Prácticos Integrales propuestos en la cursada y un parcial evaluatorio final.

• **Trabajos Prácticos:**

- Aprobar los Trabajos Prácticos.
- Aprobar estos TP habilita para la presentación para el examen parcial.
- Los TP tienen una instancia recuperatoria, ya que la finalidad de estos es el aprendizaje de los alumnos en el proceso de resolución de los mismos.
- Se trabaja por equipos, y a lo largo de la cursada todas las etapas de trabajos prácticos parciales van integrando tres carpetas finales que cada equipo deberá presentar:

CINE
TV
NUEVOS MEDIOS

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatrimestral

- **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.

- **Reglamento de Cátedra**

- Total de asistencia requerida: 75 %
- Tipo de asistencia requerida: presencial taller y teóricos.
- Porcentaje de Trabajos Prácticos: 100 % de los trabajos presentados y aprobados

- **Listado de docentes**

GRACIELA ASTORGA – TITULAR

SOFIA KARPIUK ZINZUK - ADJUNTA

ORNELLA DE VIRGILIO - JTP

MARÍA LAURA BUONTEMPO - ayudante de segunda – Ad honorem

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatrimestral

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

La producción es una cadena de procesos y etapas. Los trabajos prácticos propuestos son el aprendizaje y práctica de esas estrategias en los diferentes medios. Por eso estas diseñados en 3 modalidades: cine, tv y nuevos medios, y a lo largo de la cursada, y a medida que van avanzando las clases teóricas que los sustentan, los alumnos van resolviendo y entregando el trabajo correspondiente a cada etapa de los procesos estudiados.

LA PRODUCCION Y EL CINE

TP 1: ARMADO DE UN PROYECTO DE CINE

Conocer la práctica de cada proceso de la Producción de cine
Resolver el paso correspondiente en los formatos utilizados en la industria.
Tener práctica y experiencia en la temática de cada paso y su resolución.
Cada equipo va resolviendo la práctica y entrega de los formatos de cada etapa.
Sobre un guion de cortometraje de 10 minutos, se realizan todos los procesos de las etapas de producción.

- Armado de un proyecto de cine. Target. Costos del proyecto.
- Financiamiento del desarrollo.
- Respaldo de un proyecto. El inversor. Carpeta de presentación.
- presentar un guion de cortometraje de hasta 10 páginas, su story line y sinopsis.
- Describir el target al que está destinado el proyecto.
- presentar el respaldo del proyecto.
- realizar la grilla del equipo técnico del proyecto
- presentar Scouting y casting del proyecto y justificar la elección.
- Plan de filmación. Llamado diario.
- Ejercitación: realizar la grilla de personajes y decorados del proyecto.
- Ejercitación en plan de rodaje
- realizar el plan de rodaje del proyecto y el cronograma completo de trabajo.
- Presentar el presupuesto del proyecto.
- juego de roles profesionales en el aula.
- Pitching de los alumnos. Presentación de carpeta de proyecto completa.

El proceso dura todo el cuatrimestre y las entregas se van realizando a continuación de las clases teóricas correspondientes.

LA PRODUCCION Y LA TELEVISIÓN

TP 2 PRÁCTICAS DE TOMA DE DECISIONES Y DISEÑO

El rol del productor en TV es también el del creador o diseñador de programas y contenidos, este TP se basa en la práctica de los procesos involucrados.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cátedra: ASTORGA

Año Académico: 2018

Promoción: Directa / Con examen final Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatrimestral

El objetivo es que el alumno haya transitado la experiencia de la toma de decisiones de cada etapa, a la vez que completa su conocimiento general del funcionamiento de este sector de la industria.

Se trabaja en equipo, y cada uno va resolviendo las etapas con la entrega de los documentos correspondientes en cada paso:

- La TV como industria: resolución de una grilla de Programación de un canal de aire.
- La creación de contenidos: el BRIEF como base de la investigación y el diseño
- El formato de la TV: teoría y práctica de la RUTINA.
- Diseño de la rutina tipo del programa creado con el brief.
- Entrega de la rutina producida desde sus contenidos como si fueran a salir al aire.
- Las decisiones formales del diseño. Pautas del diseño de arte, la musicalización, etc.
- Presupuesto de ese programa si fuera una producción independiente.

El proceso dura todo el cuatrimestre y las entregas se van realizando a continuación de las clases teóricas correspondientes.

LA PRODUCCION Y LOS NUEVOS MEDIOS

TP 3

PROYECTO DE SERIE WEB COMO BASE DE LA EXPERIENCIA EN NUEVOS MEDIOS

El objetivo de este TP es la inmersión alumno en las pautas, los cambios de paradigma, los aspectos formales, los procesos de producción y planificación en la industria actual en relación a los nuevos medios.

Par la realización de este TP se crearan 8 equipos para desarrollar 8 capítulos de no más de 5 minutos para Youtube.

- Abordaje de la idea en grupo
- Trabajo en los guiones
- Presupuesto
- Propuestas estéticas
- Diseño gráfico y creación del canal de Youtube
- Plan de difusión y programación de los capítulos.

El proceso dura todo el cuatrimestre y las entregas se van realizando a continuación de las clases teóricas correspondientes.

GRACIELA ASTORGA
TITULAR