

ASIGNATURA: PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

- Plan de estudios: Res (CS) 2019 Plan nuevo
- Carga horaria total: 60 hs
- Carga horaria semanal: 4 hs
- Duración del dictado: cuatrimestral
- Turno: mañana
- Tipo de promoción: directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: NIVEL 2

2. OBJETIVOS

Brindar a los alumnos los conocimientos esenciales que definen:

La producción como concepto, metodología, proceso de trabajo, rol laboral específico, industria y mercado.

Las especificidades y diferencias de los distintos contextos audiovisuales: cine, televisión, documental, nuevos medios digitales 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.

Que sean capaces de desarrollar proyectos profesionales de cine y TV.

Que tengan la información esencial para el desarrollo de proyectos desde los aspectos presupuestarios, comerciales, legales, de financiamiento, etc.

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 diferencias 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 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, 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.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 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. Códigos de la ley de medios de clasificación del público.

Unidad Temática 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. Códigos 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 Temática 3:

LA PRODUCCION

Marco regulatorio nacional.

Economía y legislación.

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

Ley de cine

Unidad Temática 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 presupuestos, diferencia en los distintos medios.

Contratos. Sindicatos intervinientes.

Factibilidad de proyectos. Financiamiento. Inversión y recuperación.

Financiación de proyectos en relación al diseño.

Unidad Temática 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

Modalidad de Enseñanza:

Las clases semanales están diseñadas en dos partes, una de Taller y otra 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, de manera que los alumnos puedan practicar, preguntar, corregir y llevarse la experiencia de como se resuelve el tema propuesto.

La producción de los medios audiovisuales es un trabajo de conjunto, así que desde el primer momento los alumnos están divididos en equipos de entre 6 y 10 alumnos, 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.

Modalidad de Evaluación:

Durante la cursada se realizan una serie de trabajos prácticos por equipo, cuya nota es para todos los miembros. La instancia de evaluación personal es el parcial, que se toma al final del cuatrimestre e incluye todos los temas del programa.

Aprobación de cursado:

Parcial:

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.

Trabajos prácticos: hay 3 trabajos prácticos integrales, con varias instancias, uno para la producción de Cine, otro la producción de TV y el tercero para la producción de nuevos medios audiovisuales. En cada uno el equipo de trabajo debe ir resolviendo todas las tareas de producción, resolviendo todos sus pasos.

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 PRODUCCION EJECUTIVA, 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.

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 crearán 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.

Aprobación de final:

La nota final de los alumnos está compuesta de las notas de los 3 Trabajos Prácticos Integrales propuestos en la cursada y el parcial evaluatorio final, ya que la materia es de promoción directa.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Bibliografía:

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.

DOCENTES:

GRACIELA ASTORGA – TITULAR

SOFIA KARPIUK ZINZUK - ADJUNTA

ORNELLA DE VIRGILIO - JTP

MARÍA LAURA BUONTEMPO - ayudante de segunda – Ad honorem

GRACIELA ASTORGA
TITULAR