

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

**PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y DISEÑO CURRICULAR**

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		050	Curso Técnico Terciario		
PLAN		2018	2018		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		00E	Audiovisual, con mención en Producción, Dirección de Arte y Guión		
MODALIDAD		----	Presencial		
AÑO		1	Primero		
TRAYECTO		----	-----		
SEMESTRE		I y II	Primero y Segundo Semestres		
MÓDULO		----	-----		
ÁREA DE ASIGNATURA		5160	Producción		
ASIGNATURA		34531	Producción I		
		25351	Producción II		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		Tecnológico			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Actuación durante el curso			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 80 cada semestre	Horas semanales: 5 cada curso	Cantidad de semanas: 16 cada curso	
Fecha de Presentación 3/10/2017	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº	Acta Nº	Fecha _/_/___

PRODUCCIÓN I

FUNDAMENTACIÓN

Los fundamentos que especifica nuestro plan de estudios se relacionan, principalmente, con los lineamientos innovadores de la formación profesional en el área de la Producción, que han sido implementados a nivel internacional en los últimos veinte años.

El programa de formación parte de la base que la Producción es el corazón de toda realización cinematográfica, televisiva o audiovisual.

Durante este programa, que combina teoría con práctica, quienes cursen habiendo tenido alguna experiencia o ninguna podrán ponerse al corriente de los instrumentos y los valores con los que deberán contar a la hora de gestionar y realizar proyectos propios o ajenos.

Nos proponemos desarrollar las capacidades creativas y de gestión, brindando herramientas universales y al mismo tiempo panoramas locales para el mejor desempeño en el área de Producción ya sea en la creación de contenidos originales o la prestación de servicios.

Nuestro desafío también pasará por formar profesionales competentes, capaces de adaptarse a los nuevos retos impuestos por la obsolescencia tecnológica y los cambios en el consumo de los productos culturales y de entretenimiento a nivel audiovisual.

Esta situación de cambio constante y vertiginoso puede convertirse en una oportunidad para las cinematografías locales emergentes siempre que existan personas que cuenten con una formación cultural, técnica y una mirada estratégica.

Los egresados de la Tecnicatura deberán ser capaces de crear y promover historias originales, que reflejen su identidad y valores como seres humanos y expresen su compromiso creativo. También deben contar con los instrumentos técnicos que les permitan emprender y concretar sus proyectos.

Por una parte, la formación intenta brindar una caja de herramientas destinada a integrar a los egresados al ámbito profesional de trabajo del cine, la televisión y la creación de contenidos para Internet del país. Estas herramientas, de carácter técnico les permitirán integrarse a estructuras ya montadas o armar una propia.

A nivel práctico se intenta forjar las condiciones de liderazgo del rol de Producción y fomentar sus capacidades sociales lo que permitirá, a quienes egresen, trabajar con el más variado espectro de personas con diferentes condiciones y talentos, sean del universo de su profesión o de fuera de ella. Además, nos interesa promover la constitución de núcleos creativos durante el proceso de formación, promoviendo alianzas naturales como las de guión-producción, producción-dirección de arte: núcleos de trabajo en los que estén aportando los demás técnicos.

La capacidad de adaptación y propuesta deben estar a lo largo de toda la carrera profesional. Asumir riesgos, responsabilidades y sortear obstáculos deberán ser parte de la actividad cotidiana de este profesional. En lo humano, nos interesa preparar a un profesional abierto y generoso, capaz de comprender su función dentro de una cadena creativa y su rol social como promotor de nuevas ideas.

OBJETIVO GENERAL

Obtener las herramientas teóricas y prácticas necesarias para elaborar diversos proyectos audiovisuales desde la producción de campo, acordes a la realidad de la producción cinematográfica latinoamericana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, institucionales, comerciales y de gestión a tener en cuenta para la puesta en marcha de un proyecto audiovisual.
- Familiarizarse con los documentos básicos que maneja el jefe de producción de un proyecto audiovisual.
- Comprender la cadena de mando en la producción de un proyecto.

CONTENIDOS

Unidad I. Introducción general al concepto de producción. Desarrollo del concepto de producción audiovisual. Etapas de la producción de campo: pre-producción, rodaje y postproducción.

Unidad II. Los roles en la Producción de campo y el resto del equipo. Roles dentro del equipo de Producción: productor, productor asociado, productor ejecutivo, director de producción, jefe de producción, asistentes de producción. Diferencias entre equipos cinematográficos y televisivos. Roles del equipo de filmación. Tareas que desarrollan cada uno de los integrantes del equipo de filmación.

Unidad III. Marco legal en la producción de campo : Derecho a la imagen y voz; Derechos de autor; Derechos conexos (actores, intérpretes, radiodifusores).

Unidad IV. El proceso de producción y sus etapas. Lectura del guión desde la producción “page to page “. Lectura del guión desde la dirección en el rol de productores.

Unidad V. Plan de producción.

Unidad VI. Desglose del guión (locaciones, actores, plantas, storyboards).

Unidad VII. Plan de rodaje.

Unidad VIII. Presupuesto y plan financiero.

Unidad IX. Contratos y sindicatos.

Unidad X. Derechos de autor, imagen, música, archivo.

Unidad XI. Scouting y casting.

Unidad XII. Seguros y permisos.

Unidad XIII. Pruebas de cámara, arte, vestuario, maquillaje.

Unidad XIV. Planillaje.

Unidad XV. Control de gastos.

Unidad XVI. Responsabilidades del equipo de producción durante la preproducción, rodaje y postproducción.

METODOLOGÍA

Curso teórico-práctico que incluye clases dictadas, simulaciones, debate, trabajo de mesa y taller.

EVALUACIÓN

La evaluación se realiza a partir de los ejercicios escritos, individuales y colectivos presentados en clase, y de las exposiciones orales de los equipos de trabajo, además de la participación analítica en la discusión de los ejercicios.

El estudiantado realizará ejercicios de elaboración del desglose, plan de rodaje y presupuesto así como también la realización individual de su respectiva carpeta de producción y entrega en formato digital.

BIBLIOGRAFÍA

Eve Light Honthaner- “The Complete Film Production Handbook”- Ed. Elsevier INC. USA, 2010.

Solaroli, Libero – “Cómo se organiza un film”, Rialp, Madrid,1972

Chion, Michael – “El cine y sus oficios”, Cátedra Ediciones, España 1992.-

Écija Bernal, Hugo – “Cómo producir, distribuir y financiar una obra audiovisual” Ed. Grupo ExportFilm, España, 2000.-

Fernández Díez, Federico – “Dirección y gestión de proyectos” Ed. Funiber, Argentina, 2002

Kamin, Bebe – “Introducción a la producción cinematográfica”,Ed. Centro de Investigación Cinematográfica, Buenos Aires, 1999.-

PRODUCCIÓN II

FUNDAMENTACIÓN

Los fundamentos que especifica nuestro plan de estudios se relacionan, principalmente, con los lineamientos innovadores de la formación profesional en el área de la Producción, que han sido implementados a nivel internacional en los últimos veinte años.

El programa de formación parte de la base que la Producción es el corazón de toda realización cinematográfica, televisiva o audiovisual.

Durante este programa, que combina teoría con práctica, quienes cursen habiendo tenido alguna experiencia o ninguna podrán ponerse al corriente de los instrumentos y los valores con los que deberán contar a la hora de gestionar y realizar proyectos propios o ajenos.

Nos proponemos desarrollar las capacidades creativas y de gestión, brindando herramientas universales y al mismo tiempo panoramas locales para el mejor desempeño en el área de Producción ya sea en la creación de contenidos originales o la prestación de servicios.

Nuestro desafío también pasará por formar profesionales competentes, capaces de adaptarse a los nuevos retos impuestos por la obsolescencia tecnológica y los cambios en el consumo de los productos culturales y de entretenimiento a nivel audiovisual.

Esta situación de cambio constante y vertiginoso puede convertirse en una oportunidad para las cinematografías locales emergentes siempre que existan personas que cuenten con una formación cultural, técnica y una mirada estratégica.

Los egresados de la Tecnicatura deberán ser capaces de crear y promover historias originales, que reflejen su identidad y valores como seres humanos y expresen su compromiso creativo. También deben contar con los instrumentos técnicos que les permitan emprender y concretar sus proyectos.

Por una parte, la formación intenta brindar una caja de herramientas destinada a integrar a los egresados al ámbito profesional de trabajo del cine, la televisión y la creación de contenidos para Internet del país. Estas herramientas, de carácter técnico les permitirán integrarse a estructuras ya montadas o armar una propia.

A nivel práctico se intenta forjar las condiciones de liderazgo del rol de Producción y fomentar sus capacidades sociales lo que permitirá, a quienes egresen, trabajar con el más variado espectro de personas con diferentes condiciones y talentos, sean del universo de su profesión o de fuera de ella. Además, nos interesa promover la constitución de núcleos creativos durante el proceso de formación, promoviendo alianzas naturales como las de guión-producción, producción-dirección de arte: núcleos de trabajo en los que estén aportando los demás técnicos.

La capacidad de adaptación y propuesta deben estar a lo largo de toda la carrera profesional. Asumir riesgos, responsabilidades y sortear obstáculos deberán ser parte de la actividad cotidiana de este profesional. En lo humano, nos interesa preparar a un profesional abierto y generoso, capaz de comprender su función dentro de una cadena creativa y su rol social como promotor de nuevas ideas.

OBJETIVO GENERAL

Obtener las herramientas teóricas y prácticas necesarias para elaborar diversos proyectos audiovisuales desde la producción de campo, acordes a la realidad de la producción cinematográfica latinoamericana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Obtener las herramientas teóricas y prácticas necesarias para elaborar diversos proyectos audiovisuales, acordes a la realidad de la producción cinematográfica latinoamericana.

Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, institucionales, comerciales a tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto audiovisual.

CONTENIDOS

Unidad I. Breve Introducción. El contexto histórico de la producción. La producción audiovisual en América Latina. Similitudes y diferencias entre la producción cinematográfica y televisiva.

Unidad II. La industria audiovisual: cine-TV-video obras multimedia-web.

Unidad III. El posicionamiento ético de la producción.

Unidad IV. La gestión de recursos económicos. Fondos de financiamiento públicos y privados.

Unidad V. El rol del productor creativo.

Unidad VI. El concepto de los roles en el equipo “por encima y por debajo de la línea”.

Unidad VII. Definición del rol del productor. El Productor ejecutivo. El productor asociado. El coproductor.

Unidad VIII. Etapas del trabajo de un productor creativo. La idea. El desarrollo creativo. Desarrollo creativo de una idea que sea potencialmente cinematográfica.

Unidad IX El pitch.

Unidad X. El productor como administrador del talento y los derechos de otros creadores.

Unidad XI. Los sistemas de financiación usando subsidios y ayudas públicas. Marco legal audiovisual: Ley de Propiedad Intelectual, Ley de creación del ICAU, Ley SCA, Ley de Jornada Laboral, Ley de Libertad Sindical.

Unidad XII. Subsidios a la actividad cinematográfica, impuestos a la exhibición, etc. Beneficios fiscales y ZF Audiovisual.

Unidad XIII. Fondos para financiar la actividad audiovisual.

ANEP
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Unidad XIV. Lanzamiento de un film (prensa, publicidad, promoción en general). Producción del lanzamiento.

Unidad XV. Comercialización, ventas internacionales (cine, TV, video, DVD).

Unidad XVI. Festivales nacionales e internacionales.

Unidad XVII. La recuperación económica de un film.

METODOLOGÍA

Curso teórico-práctico que incluye clases dictadas y ejercicios. Simulaciones, debate, trabajo de mesa y taller.

EVALUACIÓN

A partir de todos los ejercicios escritos, individuales y colectivos presentados en clases, y de las exposiciones orales de los equipos de trabajo, además de la participación analítica en la discusión de los ejercicios. El estudiantado desarrollará un proyecto en todas sus etapas, desde la elección del guión a la elaboración del desglose, plan de rodaje y presupuesto así como también la realización individual de su respectiva carpeta de producción con una estrategia de financiamiento, un plan de marketing, un plan de circulación y una propuesta para lanzamiento y distribución.

BIBLIOGRAFÍA

King, Stephen “ Mientras Escribo “, USA, 2000.-

Rilke, Rainer María “ Carta a un joven poeta “, 1906.-

Levison, Louise -“ Filmmakers and financing” Ed. Elsevier Science, USA, 2004

Rodriguez, Robert - “ Rebel without a crew”: or hoy a 23-Year-Old Filmmaker With \$ 7,000 became a Hollywood Player. USA, 1996

Frederic Strauss y Anne Huet - “Hacer una película”. Ed. Paidós, 2007

Machado, Marta ““Tudo o que você queria saber sobre comercialização de filmes nacionais e não tinha a quem perguntar”, Ed. Fumproarte, Brasil 2010.-

Angulo, Jesús y Querejeta, Elías – “La producción como discurso” Ed. Vitoria, España,1996

Buck Houghton - “What a Producer Does: Art of Moviemaking (Not the Business) “. USA, 1991.

Chris Jones & Genevieve Joliffe- “The Guerilla Filmmakers Handbook”. Londres, 2000