

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

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

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		079	Educación Media Tecnológica FINEST		
PLAN		2013	2013		
ORIENTACIÓN		07F	Realización Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		1	Primero		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		2	Segundo		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		6061	Producción Audiovisual		
ASIGNATURA		65550	Introducción a la Producción Audiovisual		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		-----			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 252	Horas semanales: 14		Cantidad de semanas: 18
Fecha de Presentación: 5/2/19	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº	Acta Nº	Fecha __/__/__

FUNDAMENTACIÓN

La producción es una de las bases fundamentales en el trabajo audiovisual. En conjunto con la dirección y la escritura del guion, forma parte del proyecto desde el surgimiento de la idea hasta su ejecución y posterior distribución y presentación como producto audiovisual. Aprender a producir implica poner en práctica cualidades creativas, técnicas, logísticas y metodológicas, siempre orientadas hacia las características propias del proyecto en el que se esté trabajando, con el fin de obtener del mismo el máximo de los beneficios.

En este Taller se trabajarán diferentes técnicas de expresión en el campo audiovisual que permitirán a los alumnos, a través de la adquisición de saberes teóricos y prácticos, comprender y analizar relatos audiovisuales así como crear los suyos propios con un manejo acorde del lenguaje.

Una vez terminado el curso, los egresados contarán con las herramientas necesarias para integrarse a proyectos audiovisuales en cualquiera de sus etapas o desarrollar sus propios proyectos en el marco de la realidad de la producción audiovisual regional.

OBJETIVO GENERAL

Conseguir que los estudiantes comprendan cabalmente la perspectiva de la producción a partir del estudio del rol del productor y de su vinculación creativa, ejecutiva y comercial en el proyecto audiovisual. Para esto, se estudiarán cada una de las etapas que componen el proceso de producción así como su vinculación con las otras áreas de trabajo, artísticas y técnicas.

Este Taller contará con la participación de dos docentes de perfil teórico / práctico que, trabajando tanto de forma individual como conjunta, buscará que los alumnos atraviesen la experiencia de una producción de carácter documental y otra de ficción, con el fin de reconocer sus diferencias y aspectos comunes, así como de poner a prueba lo aprendido en clase a través del análisis teórico y el visionado de películas.

Coordinado con Introducción al Guion, el curso de Introducción a la Producción Audiovisual compartirá premisas prácticas que permitirán aplicar los elementos estudiados en clase a historias concretas y escritas por los propios estudiantes.

CONTENIDOS

Introducción a la materia – La producción y el proyecto audiovisual

Objetivo: Que los alumnos conozcan la implicancia de la producción audiovisual, distingan los diferentes tipos de productores y conozcan las etapas que componen la producción de un proyecto haciendo especial hincapié en las características propias de la producción cinematográfica.

- a) Producción audiovisual – Producción cinematográfica
- b) El rol del productor: productor, productor ejecutivo, productor comercial, dirección y jefatura de producción. La asistencia de producción.
- c) El proyecto audiovisual – El proyecto cinematográfico.
- d) Etapas de un proyecto audiovisual: desarrollo, preproducción, producción (rodaje), postproducción, distribución, lanzamiento y promoción.

Unidad 1 – El desarrollo del proyecto.

Objetivo: Que el estudiante reconozca la importancia de la etapa de desarrollo como momento propicio para la investigación y la reescritura del guion así como el planteamiento de las bases para su financiación y su composición técnica y artística.

- a) El guion: investigaciones previas, temas, tramas y subtramas, los personajes y el público, escritura y reescrituras, documentos básicos (storyline, sinopsis, tratamiento), script doctor, análisis de mercado.
- b) El proyecto: diferencias entre ficción y documental.
- c) Cadena de derechos: derecho de autor, derecho de imagen, derecho de reproducción, adaptación, exhibición. Contratos.

- d) Desgloses: de locación, de personaje, de arte.
- e) Financiamiento: presupuesto de desarrollo, plan financiero.
- f) Laboratorios de desarrollo y escritura.
- g) La coproducción como opción.
- h) La conformación del equipo.
- i) El armado del dossier.

Unidad 2 – La preproducción.

Objetivo: Situar la preproducción como etapa clave para llegar al rodaje con la seguridad de contar con un proyecto sólido desde el punto de vista artístico y técnico.

- a) Roles que se incorporan: Dirección de fotografía, Dirección de Arte y Vestuario, Asistencia de Dirección, Dirección de Sonido, Dirección de actores.
- b) Una dinámica que se enriquece: la relación del Director / Productor
- c) Búsqueda de locaciones, habilitaciones, seguros y permisos.
- d) Casting de elenco y contratación de actores.
- e) Documentos básicos: storyboard, plan de rodaje, diseño de planta, presupuesto, resumen de presupuesto, plan financiero, cronograma y plan de trabajo.
- f) Ensayos, pruebas de vestuario, pruebas de cámara e iluminación.

Unidad 3 - El rodaje

Objetivo: Despertar la conciencia sobre la importancia de organizar el tiempo y los recursos acotados con los que cuenta el rodaje para maximizar la experiencia de trabajo desde la producción.

- a) La dinámica del rodaje y la organización del trabajo.
- b) El audiovisual como eminente trabajo en equipo.
- c) Variaciones entre rodaje de documental y ficción.

- d) Seguridad personal y técnica durante el rodaje.
- e) Responsabilidad legal del productor.

- f) Documentos básicos: orden del día, cash flow.
- g) Manejo de imprevistos y situaciones críticas.
- h) Fin de rodaje y liquidación.

Unidad 4 – La postproducción.

Objetivo: Reconocer las características propias de esta etapa en la que se requiere una reorganización del modo de trabajo y de la utilización de los recursos disponibles y a conseguir.

- a) La edición y la relación del productor con el corte final.
- b) Procesos de postproducción de imagen y sonido: colorización, master.
- c) Formatos: del 35 mm al digital.
- d) Documentos básicos: cronograma de postproducción.

UNIDADES CONJUNTAS CON TALLER AUDIOVISUAL II

- 1- Equipo cinematográfico: roles – división de tareas.
- 2- Equipo cinematográfico: cuidado y mantenimiento de insumos técnicos.
- 3- Equipo cinematográfico: dinámica y organización de rodaje.
- 4- Prácticas de cámara: dirección de fotografía, iluminación, dirección de sonido.
- 5- Prácticas de edición: montaje, postproducción de imagen y sonido.
- 6- La producción documental: investigación, realización, valoración y análisis.
- 7- Ejercicios prácticos comunes a coordinar con docente de Producción B.

UNIDADES CONJUNTAS CON INTRODUCCIÓN AL GUIÓN

- 1- Escritura y análisis de documentos básicos: storyline, sinopsis larga y corta, escaleta, tratamiento.
- 2- Reescrituras y relecturas: cómo lee y a qué detalles atienden los diferentes miembros de un equipo audiovisual al enfrentarse a un guion.
- 3- La incidencia del productor y el director sobre el trabajo del guionista.
- 4- La escritura adaptada y el guion original.
- 5- La vinculación entre las historias, los personajes y el público.
- 6- El armado del dossier de producción.

METODOLOGÍA

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de intercambio abiertas a la clase y el visionado de películas, programas de televisión, capítulos de series, videos y otras obras audiovisuales que puedan servir como ejemplo para ilustrar los conceptos y temáticas tratadas en la clase.

El curso Introducción a la Producción Audiovisual compartirá horas de clase con el Taller Audiovisual II donde se pondrán en común ejercicios prácticos y desarrollo conjunto de proyectos propuestos por los estudiantes y realizados con el apoyo y asesoramiento de los docentes a cargo. A su vez, Introducción a la Producción Audiovisual compartirá también horas de clase con Introducción al Guion en donde, a partir del visionado conjunto de material audiovisual, se analizará el contenido desde el punto de vista de las historias y de su vinculación con el trabajo del productor.

Las clases irán acompañadas de la lectura de textos de estudio así como del envío de repartidos que el docente seleccionará para su trabajo en domicilio. Los mismos serán dados a los alumnos para su fotocopiado o impresión a través del envío digital por correo electrónico.

Se prevé una participación activa del estudiante en todo el proceso educativo, permitiéndosele la posibilidad de abordar roles audiovisuales en proyectos concretos

realizados en equipo, con el fin de enriquecer su experiencia y de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en donde se valorará positivamente la asistencia activa así como las intervenciones orales), las calificaciones de prácticas domiciliarias que continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y las calificaciones de ejercicios prácticos realizados en conjunto con Producción B. Asimismo, se realizarán dos pruebas parciales que les permita a los estudiantes poner a prueba los conocimientos adquiridos y que tendrán el fin de promover su capacidad de análisis y la autoevaluación personal.

Introducción a la Producción Audiovisual contará, además, con un examen final de carácter obligatorio para todos los estudiantes, independientemente de su nota de curso.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

La institución deberá contar, también, con sala de informática equipada con computadora que contenga programa de edición de audio y video profesional (Adobe

Premiere) así como el equipamiento básico de cámara, sonido e iluminación para realizar las prácticas de rodaje.

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online, así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición si alguna práctica así lo requiriera.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Equipo del Centro de Comunicación La Crujía, *Enfoques desde la producción audiovisual*, La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2013.
- 2) Echeverri, Máximo y Peña, Fernando Martín, *Lita Stantic El cine es automóvil y poema*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 2013.
- 3) Seger, Linda y Whetmore Edgard J., *Cómo se hace una película –Del Guion a la pantalla-*, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2004.
- 4) Cabezón, Luis y Gómez Urdá, Félix, *La producción cinematográfica*, Cátedra, 2004.
- 5) Lax, Eric, *Conversaciones con Woody Allen*, Random House Mondadori, 2010.
- 6) Del Teso, Pablo, *Metodología: Desarrollo de proyectos audiovisuales en 13 pasos*, Guía de Desarrollo de Proyectos, DPA, 2005 (Manual disponible para imprimir).

7) Álvarez, Joan, *Desarrollo de proyectos*, Diplomado Cinematográfico, Fundación para la Investigación del Audiovisual, Panamá, 2009 (Disponible online).

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el docente.

FILMOGRAFÍA SUGERIDA

EN PRODUCCIÓN A

- Perdidos en La Mancha (Lost in La Mancha), 2002, documental Keith Fulton y Louis Pepe.
- La película del rey, 1986, Carlos Sorín, ficción.
- Los productores (The producers), Susan Stroman, 2005
- El proyecto Blair Witch
- La peli, de Gustavo Postiglione, 2007, ficción.

CON TALLER AUDIOVISUAL II

- Nacidos en un burdel
- Burma VJ
- Edificio Master
- Aparte

CON GUION

- Muerte en un funeral
- El ladrón de orquídeas
- Little miss sunshine
- El lector
- La rosa púrpura del Cairo

* Los títulos de las películas se irán viendo en la medida en la que se avance con los conceptos trabajados en los cursos tanto de Producción A y B como de Guion. Permiten ser, además, representativas de las unidades temáticas que se irán trabajando a lo largo del curso. Esta filmografía podrá ser adaptada en función de los intereses y gustos del grupo, permitiendo la flexibilidad de incluir o eludir alguno de los títulos aquí citados, pudiendo sustituirse, por ejemplo, otra película del mismo director. A su vez, se prevé la inclusión de documentales, cortometrajes y otros materiales, así como escenas de películas representativas por épocas, realizadores, corrientes o temáticas que, si bien no serán visionadas de forma completa, sí serán mostradas en forma fragmentada.