

CARRERA: Tecnólogo en Industria Audiovisual - énfasis:

**Producción
Creativa**

Módulo: III

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 5

Créditos educativos: 8

I) Propósitos de la unidad curricular

El módulo Producción Creativa tiene como propósito introducir a los estudiantes en el campo de la producción creativa audiovisual, entendida como el conjunto de procesos que articulan la concepción narrativa, estética y conceptual de un proyecto audiovisual desde sus primeras etapas de desarrollo.

El curso propone diferenciar el rol de la producción creativa respecto de la producción general o ejecutiva, identificando sus aportes específicos en el acompañamiento del guión, la definición de la propuesta estética y la construcción de la identidad narrativa de los proyectos audiovisuales.

Asimismo, busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar y acompañar ideas audiovisuales desde una perspectiva creativa de producción, considerando su potencial narrativo, su coherencia estética y su relación con los públicos y contextos de circulación.

A través de ejercicios de desarrollo de proyectos y trabajo colaborativo con otras áreas del proceso audiovisual, la unidad curricular promueve la comprensión de la producción creativa como un espacio de diálogo entre guión, dirección, arte y montaje, orientado a fortalecer la solidez artística y conceptual de las obras.

Finalmente, el curso procura estimular una mirada reflexiva sobre el rol de la producción dentro del proceso creativo audiovisual, fomentando la capacidad de intervenir en el desarrollo de proyectos con criterios narrativos, estéticos y estratégicos que contribuyan a la construcción de propuestas audiovisuales significativas.

II) Logros de aprendizaje

Distingue el rol de la producción creativa dentro del proceso audiovisual, diferenciándolo de las funciones de la producción general o ejecutiva y reconociendo su aporte en el desarrollo narrativo y estético de los proyectos.

Evalúa ideas y propuestas audiovisuales para identificar su potencial narrativo, su coherencia conceptual y su posible desarrollo como proyecto audiovisual.

Participa en el proceso de desarrollo de proyectos colaborando en la definición de la premisa, el enfoque narrativo y la identidad estética de una propuesta audiovisual.

Acompaña el desarrollo del guión mediante instancias de análisis, discusión y reformulación orientadas a fortalecer la claridad narrativa y la coherencia del proyecto.

Integra criterios creativos y estratégicos en la toma de decisiones relacionadas con la construcción del proyecto audiovisual.

Trabaja de forma colaborativa con dirección, guión y otras áreas creativas para articular la visión artística del proyecto con las condiciones reales de producción.

Elabora y presenta propuestas de proyectos audiovisuales que integren los aspectos narrativos, conceptuales y estéticos trabajados durante el curso.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
La producción creativa en el proceso audiovisual	1.1 Diferenciación entre producción creativa y producción ejecutiva. 1.2 Roles del productor creativo dentro del proceso audiovisual. 1.3 Etapas de desarrollo de un proyecto audiovisual.	1.1.1 Análisis de modelos de producción creativa en cine y televisión. 1.1.2 Estudios de caso de productores creativos en la industria audiovisual.
Desarrollo de ideas y proyectos audiovisuales	2.1 Generación y selección de ideas audiovisuales. 2.2 Premisa, tema y enfoque narrativo. 2.3 Análisis de proyectos audiovisuales existentes.	2.1.1 Desarrollo de dossiers o carpetas iniciales de proyecto. 2.1.2 Evaluación del potencial narrativo y conceptual de una idea audiovisual.
Narrativa audiovisual y	3.1 Relación entre guión,	3.1.1 Lectura crítica y

acompañamiento del guión	dirección y producción creativa. 3.2 Análisis narrativo de proyectos audiovisuales. 3.3 Procesos de discusión y reformulación del guión.	análisis comparado de versiones de guión. 3.1.2 Estrategias de desarrollo narrativo en proyectos audiovisuales
Construcción de la identidad estética del proyecto	4.1 Concepto de propuesta estética. 4.2 Relación entre estilo, tono y público. 4.3 Referencias visuales y conceptuales en el desarrollo de proyectos.	4.1.1 Elaboración de propuestas estéticas preliminares para proyectos audiovisuales. 4.1.2 Integración de referencias visuales y conceptuales en el desarrollo del proyecto.
Trabajo colaborativo en el desarrollo creativo audiovisual	5.1 Dinámicas de trabajo en equipos creativos. 5.2 Comunicación entre las áreas de guión, dirección y producción. 5.3 Presentación y discusión colectiva de proyectos.	5.1.1 Desarrollo de proyectos en equipos interdisciplinarios. 5.1.2 Presentación oral y discusión crítica de proyectos audiovisuales.

IV) Orientaciones pedagógicas

La unidad curricular Producción Creativa I propone un enfoque pedagógico orientado al aprendizaje activo y al desarrollo de proyectos, en el que los estudiantes participen en procesos de análisis, reflexión y creación vinculados al desarrollo de ideas y proyectos audiovisuales.

Se promoverá una dinámica de trabajo que combine instancias teóricas, análisis de casos y ejercicios prácticos, con el objetivo de que el estudiante comprenda el rol de la producción creativa en el desarrollo de proyectos audiovisuales y adquiera herramientas para participar en los procesos de construcción narrativa, conceptual y estética.

El curso favorecerá el trabajo colaborativo, entendiendo que el desarrollo audiovisual se produce a partir del intercambio entre distintas áreas creativas y técnicas. En este sentido, se fomentará la articulación con otras unidades curriculares vinculadas al guión, la realización y la producción audiovisual.

Asimismo, se promoverá la observación crítica de obras audiovisuales, el análisis de proyectos en distintas etapas de desarrollo y la reflexión sobre los procesos de creación dentro de la industria audiovisual contemporánea.

Orientaciones metodológicas específicas

Las estrategias metodológicas se organizarán a partir de una combinación de actividades que permitan integrar conceptos teóricos con experiencias prácticas de desarrollo creativo. Entre las principales estrategias se sugieren:

Clases expositivas dialogadas, orientadas a introducir conceptos vinculados a la producción creativa y al desarrollo de proyectos audiovisuales.

- Análisis de casos, a partir del estudio de proyectos audiovisuales de cine, televisión y plataformas digitales, para identificar estrategias narrativas y creativas utilizadas en su desarrollo.
- Ejercicios de generación y desarrollo de ideas, orientados a la formulación de premisas, conceptos y propuestas audiovisuales.
- Instancias de discusión y análisis colectivo de proyectos, que permitan desarrollar habilidades de argumentación, evaluación y reformulación de propuestas.
- Trabajo en equipos, promoviendo la colaboración entre estudiantes en el desarrollo de propuestas audiovisuales.
- Elaboración de presentaciones o dossiers breves de proyecto, que integren los aspectos narrativos, conceptuales y estéticos trabajados durante el curso.

Estas metodologías buscan fortalecer la capacidad de análisis, la creatividad y el trabajo colaborativo, aspectos fundamentales en el desarrollo de proyectos audiovisuales.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación será continua y formativa, orientada a valorar el proceso de aprendizaje del estudiante a lo largo del curso, así como su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de propuestas audiovisuales.

Se tendrán en cuenta tanto los procesos de análisis y reflexión como las producciones individuales o grupales realizadas durante el curso.

Entre los criterios de evaluación se considerarán:

La comprensión del rol de la producción creativa dentro del proceso audiovisual.
La capacidad de análisis de proyectos audiovisuales y de sus componentes narrativos y estéticos.

La participación activa en las instancias de discusión y trabajo colectivo.
La claridad conceptual y argumentativa en la presentación de propuestas.
El compromiso con el proceso de trabajo y la evolución de los proyectos.
Los instrumentos de evaluación podrán incluir:

- ejercicios prácticos de desarrollo de ideas o propuestas audiovisuales;
- análisis escritos u orales de obras o proyectos;
- presentaciones individuales o grupales;
- desarrollo de un **ejercicio final de proyecto**, que integre los contenidos trabajados durante el curso.

La evaluación buscará acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante, promoviendo la **reflexión crítica, la creatividad y la construcción progresiva de competencias vinculadas al desarrollo de proyectos audiovisuales**.

VI) Bibliografía

Biskind, Peter “Sexo, mentiras y Hollywood” – Anagrama, 2006.- •

Bordwell, D., & Thompson, K. (2011). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona: Paidós.

Castellanos Valenzuela, Gonzalo “Cine en Colombia: siéntalo, entiéndalo, hágalo” Proimágenes en • movimiento, Bogotá 2006.- •

García Espinosa, Julio – “Una imagen recorre el mundo”, Ed. Letras Cubanas, Cuba, 1979.- •

Gettino, Octavio “Cine Iberoamericano: Los desafíos del próximo siglo” Ed. Veritas, C. Rica, 2006.- •

Jones, C., & Jolliffe, G. (2006). *The Guerrilla Filmmakers Handbook*. Londres: Continuum.

Murch, W. (2001). *En el momento del parpadeo: la perspectiva de un montajista*. Buenos Aires: La Marca.

Marzal Felici, José Javier (coord.), Gómez Tarín, José Javier (coord.).” El productor y la producción en la industria cinematográfica.”, Ed. Complutense, 2009. España

Pimenta, Eduardo “Princípios de direitos autorais “– Livraria y Editora Lumen Juris, Brasil 2004 •

Rodríguez, R. (1995). *Rebel Without a Crew: Or How a 23-Year-Old Filmmaker with \$7,000 Became a Hollywood Player*. Nueva York: Plume.

Rose, J. (2008). *Producing Great Sound for Film and Video*. Burlington: Focal Press.

Zurita, Pedro –“Cómo distribuir su film y no morir en el intento”.