

Original

CARRERA: Tecnólogo en Industria
Audiovisual - énfasis:
***Diseño de imagen y sonido.**

**Desarrollo de Proyecto
- Producción
Módulo: VI**

Modalidad: Presencial

Carga horaria: 3 horas
semanales.

Créditos educativos:5

I) Propósitos de la unidad curricular.

Esta unidad curricular constituye el cierre del trayecto formativo en Producción del énfasis en Diseño de imagen y sonido.. Su propósito es integrar los conocimientos adquiridos durante los módulos anteriores mediante el desarrollo completo de un proyecto de cortometraje de ficción, documental o animación, desde la formulación de la idea hasta el diseño de su estrategia de producción, financiamiento y distribución.

El curso adopta como referencia metodológica las bases, formularios y criterios de evaluación de convocatorias vigentes, por ejemplo las de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), permitiendo que el estudiantado prepare una carpeta de proyecto con estándares profesionales equivalentes a los requeridos por la industria nacional.

La unidad promueve una comprensión integral del desarrollo de proyectos audiovisuales, articulando creatividad, planificación estratégica, ingeniería financiera, gestión documental, propiedad intelectual, sostenibilidad, análisis de públicos y estrategias de circulación. Se enfatiza especialmente la construcción de la cadena de derechos (Chain of Title) como garantía jurídica de la viabilidad del proyecto y condición indispensable para su financiamiento, producción y explotación comercial.

II) Logros de aprendizaje.

- Diseña un proyecto audiovisual completo a partir de una idea original o de una obra preexistente, de la cual obtenga los derechos, para analizar todas las etapas de este proceso y prepararse para su implementación.
- Elabora una carpeta de producción utilizando estándares profesionales y los formatos de presupuesto, plan financiero, cronograma y plan de producción utilizados por ACAU para ejecutar proyectos adecuados al medio.
- Formula una estrategia de desarrollo entre la propuesta artística, el diseño de producción y la viabilidad económica para que exista coherencia entre cada aspecto.
- Elabora presupuestos, cronogramas y planes de financiamiento adecuados para proyectos de cortometraje.
- Gestiona la documentación administrativa, jurídica y técnica necesaria para la postulación a fondos concursables, garantizando la correcta constitución de la cadena de derechos ("Chain of Title") mediante la identificación, negociación, cesión y registro de todos los derechos de propiedad intelectual involucrados en el proyecto.
- Diseña una estrategia de circulación, audiencias, festivales y distribución acorde con los objetivos del proyecto.
- Realiza una presentación oral del el proyecto mediante un pitch profesional para defenderlo ante una comisión evaluadora

- Analiza la viabilidad comercial del proyecto, identificando nichos de mercado coherentes con la narrativa, para comprender las nociones básicas de la negociación de derechos y distribución.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización	Prácticas asociadas
Desarrollo del proyecto	Idea, premisa, logline, sinopsis y tratamiento	Identidad autoral y propuesta de valor	Desarrollo integral del proyecto
Diseño de producción	Desglose, cronograma, plan de rodaje y necesidades técnicas	Estrategias de optimización de recursos	Elaboración del plan de producción
Ingeniería financiera	Presupuesto, flujo financiero y fuentes de financiamiento	Formularios oficiales de ACAU, Ibermedia y otros fondos de fomento	Elaboración del presupuesto definitivo y plan financiero
Gestión documental y cadena de derechos	Carpeta técnica, permisos, contratos y documentación administrativa	Registro de la propiedad intelectual del guión y de las obras preexistentes; contratos de opción, cesión y autorización, etc.	Elaboración del expediente jurídico y administrativo del proyecto
Producción sostenible	Perspectiva ambiental, accesibilidad, equidad y género	Indicadores de sostenibilidad y protocolos de producción responsable	Diseño del plan de sostenibilidad del proyecto
Estrategia de	Público objetivo,	Estudios de	Elaboración del plan

públicos	posicionamiento y audiencias	consumo cultural y segmentación de públicos	de audiencias
Distribución	Estrategia nacional e internacional	Festivales, plataformas, agentes, circuitos alternativos y diseño de circuitos de distribución integrales	Diseño del plan de distribución y circulación
Presentación profesional	Pitch, dossier, teaser y presentación oral	Técnicas de comunicación, negociación y defensa de proyectos	Simulación de evaluación ante una comisión evaluadora
Packaging y Estrategia de Mercado	Elaboración de materiales de venta (Dossier, Teaser) y posicionamiento	Estrategias de comunicación y negociación	Simulación de Pitching comercial

IV) Orientaciones pedagógicas.

La asignatura se desarrollará bajo la modalidad de **Laboratorio de Desarrollo de Proyecto**, en la que cada estudiante o equipo trabajará durante todo el semestre sobre un único proyecto audiovisual.

Las actividades combinarán:

- Tutorías de proyecto;
- Clínicas de desarrollo;
- Análisis de proyectos financiados por ACAU;
- Revisión colectiva de carpetas técnicas y jurídicas;
- Simulaciones de evaluación;
- Presentación periódica de avances;
- Encuentros con profesionales del sector audiovisual, especialistas en propiedad intelectual y representantes de organismos de fomento.
- Diseño de un mapa de circulación del proyecto, identificando festivales, agentes y estrategias de distribución.

El aula reproducirá las dinámicas profesionales de una incubadora de proyectos, privilegiando el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la resolución de situaciones propias del desarrollo audiovisual profesional.

Asimismo, se fomentará la equidad y la inclusión en los equipos de trabajo, promoviendo representaciones diversas y evitando estereotipos en la construcción de los proyectos.

V) Orientaciones para la evaluación.

La evaluación será continua y estará centrada en el proceso de desarrollo del proyecto.

Se valorará:

- la evolución del proyecto durante el semestre;
- la calidad técnica de la carpeta de producción;
- la coherencia entre la propuesta artística y la estrategia de producción;
- la correcta aplicación de los formatos profesionales utilizados por la industria;
- la solidez del presupuesto y del plan financiero;
- la organización y consistencia de la documentación administrativa y jurídica, incluyendo la acreditación de la cadena de derechos (Chain of Title);
- la participación activa en tutorías y revisiones colectivas;
- la capacidad para incorporar observaciones y fortalecer el proyecto durante su desarrollo;
- la calidad de la presentación oral y la defensa profesional del pitch.

Como instancia de cierre, cada equipo realizará la defensa pública de su proyecto ante una comisión docente de evaluación que simulará el funcionamiento de un comité de evaluación de fondos concursables.

VI) Criterios principales de evaluación.

- Solidez conceptual y narrativa del proyecto.
- Coherencia entre la propuesta artística y el diseño de producción.
- Viabilidad técnica, económica y operativa.
- Calidad y rigor profesional de la carpeta de producción.
- Correcta elaboración del presupuesto, el plan financiero y el cronograma de trabajo.
- Adecuada gestión documental y jurídica, demostrando la disponibilidad de los derechos necesarios para la producción y explotación del proyecto.
- Pertinencia de la estrategia de públicos, circulación y distribución.
- Integración de criterios de sostenibilidad, accesibilidad, equidad y perspectiva de género.
- Calidad del pitch y de los materiales de presentación.
- Capacidad para fundamentar decisiones y responder observaciones formuladas por la comisión evaluadora.

- Diseño estratégico de un circuito de distribución integral, coherente con el perfil del proyecto y los objetivos de alcance.
- Calidad del Packaging: Excelencia en la elaboración de materiales de venta (Dossier, Teaser), evaluando la coherencia estética y la claridad comunicacional.
- Ética y Responsabilidad: Integración de prácticas equitativas, sostenibles y responsables en la gestión del proyecto.

V) Bibliografía.

Bibliografía básica:

- ACAU. Bases y formularios vigentes de las convocatorias para Desarrollo y Producción.
- European Producers Club. Developing Film Projects.
- Fernández Díez, Federico. Producción Cinematográfica: del proyecto al producto.
- Honthaner, Eve Light. The Complete Film Production Handbook.
- Ibermedia. Manuales para el desarrollo de proyectos audiovisuales.
- Levison, Louise. Filmmakers and Financing.
- Orozco, Manuel & Taibo, Carlos. Manual de Producción Cinematográfica.
- Reiss, Jon. Think Outside the Box Office.

Bibliografía complementaria:

- Bordwell, David. El arte cinematográfico.
- Comparato, Doc. De la creación al guión.
- McKee, Robert. El guión.
- Manuales de pitching de EAVE, TorinoFilmLab y Ventana Sur.
- UDELAR-MEC. Imaginarios y Consumo Cultural.