

CARRERA: Tecnólogo en Industria

Audiovisual - énfasis:

Proyecto Final de
Producción

Módulo: IV

Modalidad:

Presencial

Carga Horaria: 5

Créditos educativos: 8

D Propósitos de la unidad curricular

Dirección Técnica de Gestión Académica

Programa de Educación Ter

industrial.

El curso propone brindar las herramientas técnicas y los instrumentos de gestión para emprender y concretar proyectos propios o ajenos, integrando una mirada estratégica ante los desafíos de la industria actual. Se busca que quienes cursan perfeccionen su "carpeta de producción" inicial hasta convertirla en una herramienta competitiva para fondos, mercados y convocatorias nacionales e internacionales.

A través de una dinámica de taller intensivo, se fomenta el desarrollo de capacidades sociales y de negociación, promoviendo alianzas entre áreas (realización, guion, dirección de arte) y preparando al perfil profesional para actuar como promotor o promotora de nuevas ideas y en la gestión eficiente de la propiedad intelectual y el financiamiento audiovisual.

II) Logros de aprendizaje

1. Diseña la ingeniería financiera y el montaje de un proyecto profesional para gestionar fondos, llamados y convocatorias locales e internacionales con solvencia técnica.
2. Elabora carpetas de producción integrales en sus versiones de concurso y venta para comunicar con eficacia la propuesta estética y productiva del proyecto ante potenciales socios, socias o la inversión.
3. Gestiona los procesos de propiedad intelectual y negociación de derechos para proteger la obra y asegurar la transparencia legal en la cadena de producción.
4. Construye los "factores de prestigio" y el valor del proyecto audiovisual para posicionar la obra estratégicamente en el mercado cinematográfico y televisivo contemporáneo.
5. Ejecuta presentaciones públicas (pitching) y defensas técnicas de proyecto para demostrar la viabilidad de la propuesta ante mesas examinadoras y foros de industria.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
La Producción Ejecutiva en el ecosistema profesional.	Diferencias entre gestión creativa y ejecutiva. Liderazgo y asunción de riesgos en el rol de productor/a.	El trabajo prospectivo en la carrera del productor/a. Ética y responsabilidad social del gestor cultural.
Gestión legal y propiedad intelectual.	Contratos de opción, cesión de derechos y propiedad intelectual. Ley de cine y marco normativo local.	Procesos de negociación con autores y herederos. Prevención de plagios y penalizaciones legales
Diseño y montaje de la Carpeta de Producción.	Sinopsis, Storyline y Argumento técnico. Presupuesto, Storyboard y materiales visuales de venta.	Adaptación de materiales según el destino (concurso, mercado, TV o cine). Estrategias de "Script doctoring"
Premios de desarrollo y laboratorios.	Fondos de fomento ACAU, premios de Intendencias y becas de escritura/desarrollo.	Análisis de la "mitología del proyecto" a través de los reconocimientos obtenidos en etapas tempranas.
Estrategias de mercados y WIP.	Secciones de <i>Work-in-Progress</i> , agentes de ventas y distribuidores en el mercado regional.	El trabajo prospectivo: planificación de la ruta de festivales desde la preproducción.
Ingeniería financiera y estrategia de mercados.	Fondos concursables, subsidios y preventas. Concepto de coproducción y fondos de postproducción.	Análisis de calendarios de fondos internacionales (Ibermedia, Hubert Bals, IDFA, etc.) y planes financieros complejos.
Comunicación estratégica y	Técnicas de presentación oral. Redacción de	Simulación de defensa de proyecto

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
La Producción Ejecutiva en el ecosistema profesional.	Diferencias entre gestión creativa y ejecutiva. Liderazgo y asunción de riesgos en el rol de productor/a.	El trabajo prospectivo en la carrera del productor/a. Ética y responsabilidad social del gestor cultural.
Pitching.	semblanzas, biografías y gacetillas de prensa.	y "ataque" constructivo de la viabilidad narrativa y técnica
Liderazgo y gestión del núcleo creativo.	Alianzas estratégicas guion-producción y producción-dirección de arte.	Responsabilidad social y compromiso creativo del productor como promotor de nuevas ideas.

IV) Orientaciones pedagógicas

Orientaciones metodológicas específicas

La unidad se desarrollará bajo una metodología de taller activo con tutoría presencial y a distancia, replicando las condiciones de los laboratorios internacionales de producción.

Se privilegiará el estudio de casos nacionales y el encuentro con referentes del sector audiovisual. El aula funcionará como un espacio de simulación de mercado, donde el estudiantado alternará roles de defensa y evaluación de proyectos para fortalecer la capacidad crítica y creativa.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación será continua y formativa, centrada en la evolución de la Carpeta de Producción Final.

Criterios principales:

- Capacidad de análisis de la viabilidad técnica y financiera del proyecto.
- Calidad y orden lógico en la presentación de los documentos literarios y técnicos.

- Desempeño en las instancias de presentación pública (pitching).
- La defensa final ante la mesa docente determinará la habilitación del proyecto para su etapa de egreso.

VI) Bibliografía

- **Manuales de Gestión y Producción Creativa**
- **Rizzo, Michael (2015):** The Art Direction Handbook for Film. Focal Press.
- **Honthaner, Eve Light (2017):** The Complete Film Production Handbook. Focal Press. Provee herramientas universales para la gestión administrativa y legal de rodajes a gran escala.
- **Castellanos Valenzuela, Gonzalo (2006):** Cine en Colombia: siéntalo, entiéndalo, hágalo. Proimágenes en movimiento.
- **Gettino, Octavio (2006):** Cine Iberoamericano: Los desafíos del próximo siglo. Ed. Veritas. c
- **Propiedad Intelectual y Marco Legal**
- **Pimenta, Eduardo (2004):** Principios de derechos autorais. Lumen Juris. Esencial para el manejo de contratos de opción, cesión de derechos y propiedad intelectual.
- **Cisneros, María José:** Gestión de Derechos de Autor para Productores Audiovisuales. Un texto clave para entender la negociación con autores y herederos en procesos de adaptación.
- **Guía de Fondos y Mercados Internacionales (Vigencia 2026)**
- El montaje financiero de un proyecto requiere una mirada prospectiva sobre los fondos que operan bajo el modelo de "fondo perdido", subsidio o coproducción.
- **Fondos de Desarrollo y Coproducción**
- **Ibermedia (Iberoamérica):** El fondo de referencia para el desarrollo y la coproducción regional.
- **Hubert Bals Fund (Rotterdam):** Especializado en apoyar proyectos de directores de países en desarrollo con propuestas narrativas innovadoras.
- **World Cinema Fund (Berlinale):** Destinado a proyectos con fuerte identidad cultural y potencial de distribución internacional.
- **Sundance Documentary Fund:** Fondo estratégico para proyectos documentales

que aborden problemáticas sociales y derechos humanos.

- **Mercados de Proyecto (Foros de Coproducción)**
- **Berlinale Co-production Market:** Espacio clave para el "networking" de productores que buscan socios internacionales.
- **CineMart (Rotterdam):** Mercado pionero en el formato de presentación de proyectos en etapa de desarrollo.
- **Cine en Construcción (San Sebastián/Toulouse):** Vital para proyectos que buscan fondos de postproducción y agentes de ventas.
- **Produire au Sud (Nantes):** Taller de formación y mercado enfocado en la coproducción para países del sur global.
- **Material de Consulta Técnica y "Pitching"**
- **Zurita, Pedro:** Cómo distribuir su film y no morir en el intento. Una guía operativa sobre contratos de opción y preventas en festivales.
- **Manual de Pitching y Presentación de Proyectos:** Un documento técnico sobre formas literarias de presentación (Sinopsis, Storyline) y códigos de comunicación para mercados.
- **Gacetilla de Prensa y Comunicación Estratégica:** Material enfocado en la construcción de la "mitología del proyecto" desde la primera etapa de desarrollo.
- **Nota para el Estudiante:** Se recomienda la consulta permanente de las bases actualizadas de la ACAU (Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay) y de la plataforma de Ibermedia, ya que la adaptación a la obsolescencia de los reglamentos es parte de la formación estratégica del productor.
- **Bibliografía sobre Género, Tecnología y Sociedad**
- **Haraway, D. (1995):** Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza. Cátedra.
- **Noble, S. U. (2018):** Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press.
- **Wajcman, J. (2004):** Technofeminism. Polity.
- **Crawford, K. (2021):** Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Yale University Press.