

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Experto en Realización y Producción de Nuevos Formatos en TV y Cine Digital (Título Propio asociado a Comunicación Audiovisual)		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Planificación y Desarrollo de Proyectos		
Tipo:	Propia Obligatoria	Créditos ECTS:	3
Curso:	4	Código:	18221
Periodo docente:	Séptimo semestre		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	75		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pablo Rodriguez Montenegro	pablo.e.r.montenegro@gmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Recorrido a lo largo de las fases de planificación, preproducción y producción de un proyecto audiovisual. Comenzando desde la formación de una empresa audiovisual, teniendo en cuenta la legalidad vigente y las diferentes opciones de trabajo en el mundo profesional del cine y la TV, seguido de la consideración de los obstáculos y las ventajas al alcance a la hora de afrontar un proyecto, la asimilación de los procesos convenientes para materializar la idea en un proyecto viable y el aprendizaje de los pasos y los procedimientos para su posterior realización.

OBJETIVO

Lograr en el alumno una conciencia profesional del mundo audiovisual; que tenga en cuenta la dimensión legal, los niveles de dificultad reales y las soluciones posibles a la hora de emprender un proyecto audiovisual, además de facilitarle las herramientas, los esquemas de trabajo y los conocimientos necesarios para afrontar dicha tarea con seguridad, confianza y lucidez.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se presupone en el alumno un conocimiento general del funcionamiento de la producción audiovisual, así como saberes específicos relacionados con las áreas concretas de cada parte de un proyecto audiovisual (sonido, arte, fotografía, dirección, guión, producción ejecutiva).

CONTENIDOS

1. Introducción

Sobre la asignatura:

Concepto general y objetivos.
Evaluación y trabajo final.

Sobre los alumnos:

Expectativas y estado actual (experiencia, conocimientos, etc)
Dinámica piezas: primer vistazo a roles naturales.
Realismo y objetivos.

2. Definición y conciencia del perfil profesional

Autoconcepto y análisis de competencias.

Repaso a motivaciones y preferencias personales.
Conciencia de habilidades y aptitudes propias.
Evaluar potencias y posibilidades.

Definición del rol dentro del mundo audiovisual.

Aplicación de mi perfil a rol o roles específicos.
Primera visualización de mi perfil profesional y modo de trabajo.
Asumir y compatibilizar el rol específico en el proyecto audiovisual concreto.

Aptitud y actitud.

¿Qué se espera de ti?
Nociones básicas de "coaching sistémico" o "saber funcionar en equipo".
Jerarquía, disciplina, compromiso vs. actitud bohemia artística.

3. Régimen laboral

Visión general del panorama profesional en España.
Análisis situación personal.
Respecto al tipo de profesional que soy.
Respecto a mi situación económica.
Respecto a mis posibilidades laborales.

Autónomo.
Situación.
Obligaciones.
Condiciones.
Creación de empresa audiovisual.
Gestión de la Sociedad.
Obligaciones.
Condiciones.
Registro en el ICAA.
Certificados obra española.
Prevenciones.
Asesoría.

4. Concepción y concepto del proyecto

Definición amplia del proyecto.

I. Establecer y esclarecer objetivos.
Objetivos a nivel creativo.
Objetivos a nivel comercial.
Concepción general de principio a fin.

II. ¿Qué clase de proyecto?

Naturaleza.

Enfoque especializado.

Proyectos de ficción (metrajes, animación)

Documentales, videos corporativos

Programas de TV

Cobertura de eventos, reportajes, formatos periodísticos

Youtubers, proyectos multimedia, streaming

Videojuegos

Género.

Tipo, "tono" y visual feel.

Formato visual y sonoro.

Otras consideraciones creativas.

III. Sondeo inicial de viabilidad y posibilidades.

Perspectiva amplia y preclara del proyecto y su contexto.

Requisitos generales prácticos en base a capacidades reales.

Análisis de target potencial.

Pre-análisis de posibilidades de distribución, exhibición y explotación.

Pre-análisis de posibilidades de financiación.

Guión como herramienta primera y fundamental.

¿Hay ya guión? Diseñar desde cero o explotar guión existente.

Compra o encargo de guión.

Convenios, condiciones, asociaciones de guionistas, etc.

III. Elaboración propia:

Idea.

Narrativa como necesidad humana.

Nacimiento y desarrollo de la idea.

"Bombilla" y "Brainstorming"

Un guionista o varios.

Un showrunner o ninguno.

Guión literario.

Del borrador a la versión final.

Versiones y revisiones.

Reuniones guionista - director/prod.

Desglose y perfil de personajes.

Desglose de secuencias literarias (!)

Biblia

Pitch.

Registro de la propiedad intelectual.

5. Planificación del proyecto

Estimaciones generales básicas.

Estimación de tiempo de rodaje.

Octavas / días.

Requerimientos especiales.

Recursos necesarios.

Determinación de características generales del proyecto.

Equipo.

Composición del equipo.

Compañeros, amigos y colaboradores.

Pros/contras.

Cobranza/colaboración/compensación.

Establecer condiciones y contratos de compromiso.

Importante: legalidad al respecto.

Profesionales.

Condiciones.

Gestión de contratos.

Altas en SS.

“Amigos profesionales”.

II. Organigrama de puestos.

Jefes de equipo.
Ayudantes y auxiliares.
Sustitutos, refuerzos.

Presupuesto.

Desglose presupuestario. ¿Cuánto cuesta?

Guión y música.
Derechos de autor.
Equipo artístico.
Equipo técnico.
Logística, dietas, transporte.
Material, maquinaria, película.
Laboratorio.
Escenografía, atrezzo, animales.
Figuración, vehículos.
Efectos, postproducción.
Gastos generales.
Gastos adicionales.
Oficina, Seguridad Social.
Previsión de distribución, exhibición y gastos promocionales.

II. Pre-balance presupuestario.

Requerido / disponible.
Presupuesto por departamentos.

III. Fuentes de financiación.

Productor ejecutivo.
Labores financieras.
Ayudas y subvenciones.
Cuáles hay y a cuáles optar.
ICAA.
Comunidades.
Fechas y plazos.
Acceso, procedimientos y documentos.

Mecenas, socios, business angels.
Condiciones.
Inversión/fondo perdido.
Crowdfunding.
Webs
Eventos recaudatorios
Concursos.
Autofinanciación.

Modelo de funcionamiento.

I. Diseño del sistema de trabajo.

Primera reunión, toma de contacto.
Analizar sinergias.
Favorecer la cohesión y la unidad de visión.
Concebir workflow definido.
Elaborar estrategias y definir procesos.

II. Fases de la realización.

Preproducción
Producción.
Postproducción.

6. Realización del proyecto

Preproducción.

Departamento de dirección.
Elaboración de guión técnico/ escaleta.
Desglose de planos.
Director solo o acompañado.
Director de fotografía.
Ayde. de dirección.
Storyboard.

Ayudante de dirección/ regidor televisivo.
Objetivos fundamentales.
Labores y responsabilidades: puente dirección-producción.
Cualidades personales y profesionales.
Lugar dentro del equipo.
Visitas a localización.
Requerimientos especiales.
Plantas.
Anticipación y previsión.
Posibles dificultades.
Efectos especiales.
Wild tracks.
Horarios, meteorología.
Plan de rodaje.
Uso e importancia.
Elaboración.
Órdenes de rodaje/ Call sheets.
Medición de tiempos.
Citaciones especiales.
Tiempo = oro.

II. Departamento de producción.

Director de producción/ Producción ejecutiva.
Objetivos fundamentales.
Labores y responsabilidades: gestión y administración.
Cualidades personales y profesionales.

Jefe de producción.
Objetivos fundamentales.
Labores y responsabilidades: fuerza ejecutora.
Cualidades personales y profesionales.
Lugar dentro del equipo.

III. Jefes de equipo.

Desgloses por departamento.
Modelos y plantillas.
Todo se desglosa.
Satisfacción de necesidades.
Reuniones con dirección.
Especificaciones creativas en cada departamento.
Líneas de color, visual, estilo.
Anticipar aspectos, secuencias, requisitos creativos especiales.

IV. Personal artístico.

- Reparto de actores.
Director de casting.
Agencias.
Convocatorias y realización de casting.
Ensayos.
Dobles, especialistas.
Visto en desglose de producción.

V. Localizaciones.

Búsqueda y archivo.
Permisos.
Visitas a la localización.

Producción.

Unidades de rodaje.
División secuencias según unidad.
Equipo 2º unidad.
Coordinación.

Rodaje.

Normas.
Saber leer la orden de rodaje.
Safety meetings.
Explicación inicial sobre plan.
Respetar el set.
Jerarquía y comunicación.
Orden de preparación.
Tiempos.
Cuándo hacer qué.

Prioridades.

Gestión y tratamiento de material.
La importancia del DIT.
Montaje en paralelo.
Evaluación resultados.

Post-producción.

Montaje.
Director - editor.
Ritmo y preferencias.

Etalonaje y corrección de color.
Referencias.
Pruebas.
PNGs.
Sonorización.
Doblaje y locuciones.
Foley.
Banda sonora.
Efectos.
CGI y fx.
Motion capture.
Slow Motion.
Diseño de créditos.
Máscaras, arreglos.

7. Evaluación y distribución

Diálogo con el cliente.
Sugerencias, exigencias, requisitos.
Hacia la versión final.

Aspectos burocráticos.
Registro de copias.
Cierre de pagos.
Vencimientos y SS.
Justificación presupuestaria.
Facturas y transacciones.
Notaría.

Promoción y distribución.
Permisos de explotación.
Distribuidora.
Exibidoras.
TV y plataformas web.
Dossier de venta.
Prensa y pases.
Teaser y tráiler.
Cartelería.

Evaluación general.
Objetivos técnicos y creativos.
Resultado final vs. expectativas iniciales.
Calidad final.
Detección de disfunciones y errores.

Evaluación personal.
Confirmación del rol.
Carencias y necesidades.
Fortalezas y mejorías.
Agenda de contactos.
Consolidación de equipo.
Configuración de network.
Reel.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Habr  simulaciones específicas de algunas de las áreas más relevantes, así como un diseño de proyecto con vistas a ser realizado como parte sustancial de la asignatura Proyecto Final, en el segundo cuatrimestre.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
30 horas	45 horas

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- Asistencia: 25%
- Trabajo continuo y entregas: 30%
- Entrega trabajo final: 35%
- Disposición, actitud y otras valoraciones: 10%