

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
Organización y Producción Audiovisual (0243)

CÓDIGO: 0243
AÑO DE UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
1 año
FECHA ULTIMA REVISIÓN DE LA ASIGNATURA:
2021-08-02
CARRERA/S: Licenciatura en Medios Audiovisuales,

CARÁCTER: CUATRIMESTRAL (2do)
TIPO: OBLIGATORIA
NIVEL: GRADO
MODALIDAD DEL DICTADO: PRESENCIAL (MIXTA)
MODALIDAD PROMOCION DIRECTA: NO
CARGA HORARIA SEMANAL: 5 HS
CARGA HORARIA TOTAL: 85 HS

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellido	Cargo	e-mail
SILVANA JALDIN VILLARROEL	Prof. Adjunto	sjaldin@untdf.edu.ar
EZEQUIEL DAVID MENDEZ CORIA	Asistente Principal	edmendezcoria@untdf.edu.ar
ELIZABETH ANDREA FURLANO	Asistente Principal	eafurlano@untdf.edu.ar
PAULA FLORENCIA MASALA	Asistente de primera	pfmasala@untdf.edu.ar

1. FUNDAMENTACION

La Licenciatura en Medios Audiovisuales propone en el plan de estudios, la necesidad de centrarse en la reflexión y la gestión de las Industrias audiovisuales y las políticas públicas para el sector. Dentro del área de gestión y desarrollo, los estudiantes deben obtener las herramientas conceptuales que le permitan reflexionar sobre el rol de las Industrias culturales en general y de las Industrias audiovisuales en particular, en relación al impacto e incidencia en la sociedad.

La materia Organización y Producción Audiovisual busca abarcar con una perspectiva integradora el proceso de la producción audiovisual en todas sus etapas. Introducir al estudiante al mundo de la Industria audiovisual, que en un periodo de más de un siglo, ha logrado consolidarse como un sector estratégico para el desarrollo de las Industrias culturales, con su consecuente impacto en las economías de los países y en la promoción de la diversidad cultural.

La actual estructura de la Industria audiovisual se ha ido concibiendo con el paso del tiempo copiando modos de trabajo de otras actividades empresariales basadas en la producción en serie y por otro lado con un aprendizaje establecido en la acumulación de experiencias.

La producción audiovisual consiste en la planificación, organización y control de los recursos que hacen posible transformar ideas en proyectos y luego en productos audiovisuales. Conocer el funcionamiento del ecosistema digital audiovisual, los actores que la conforman y las sinergias que se tejen entre ellos, la relación con las industrias conexas y auxiliares, los nuevos modelos de negocios, forman parte del ABC de la producción audiovisual, que presenta la materia a los estudiantes.

La materia se presenta de forma teórica-práctica. Clases teóricas, guías de lectura bibliográfica, guías de visualización filmográfica y análisis de papers formarán parte del recorrido que se pretende, se realice con cierta autonomía y compromiso por parte del estudiante. Los prácticos de la materia se realizarán en equipos de trabajo, dado que la actividad audiovisual se realiza en la mayor parte de los casos con en grupo, es fundamental y se brinda especial interés a la enseñanza y aprendizaje de esa dinámica.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Conocer cuáles son las características de las Industrias culturales y creativas que dan marco a la Industria audiovisual.

Reconocer los diferentes modos de producción en relación a las distintas escalas de empresas productoras y distintos contenidos a comunicar.

Conocer los roles intervinientes en la producción audiovisual y cómo ellos influyen e intervienen en todo el proceso desde el desarrollo de la idea hasta el producto final considerando los diferentes medios o pantallas.

Profundizar en el concepto y práctica del trabajo en equipo.

Adquirir los conocimientos y habilidades para identificar, definir y documentar las características de un proyecto audiovisual viable y dirigido a una determinada audiencia potencial.

Desarrollar la capacidad de organización de una producción audiovisual a partir de la implementación de las herramientas de planificación y organización.

Conocer las distintas formas de financiación de la producción audiovisual a nivel nacional, regional e internacional en relación a las características del proyecto.

Conocer el marco legal de la industria audiovisual.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las características básicas de la producción audiovisual en el marco de las industrias culturales.

Diseñar un producto audiovisual desde la génesis de la idea pasando por la instancia de proyecto.

Conocer las etapas de producción audiovisual, las tareas y los roles que trabajan en cada etapa.

Conocer las herramientas de organización, planificación y seguimiento de una producción audiovisual.

Reconocer las partes que componen una carpeta de presentación de proyecto a fin de ser presentado a un concurso similar a los concursos INCAA.

Realizar un diseño de producción, presupuesto y pitch de presentación de un proyecto.

Conocer la forma trabajo en equipo colaborativo y creativo de la Producción audiovisual.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para aprobar la asignatura, alumno deberá:

Asistir al 75% de las clases en línea.

Asistir al 75% de las clases presenciales.

Aprobar el Examen Parcial y el total de los trabajos prácticos.

El examen parcial tiene el correspondiente recuperatorio.

Sólo podrá eximirse del Examen final con una nota promedio que entre todas las instancias evaluativas iguale o superen el número 7.

Ejemplos:

Caso 1: Asistencia igual o superior al 75% de las clases, aprobación del parcial, aprobación de

todos los Trabajos prácticos. Nota promedio: 7, 8, 9 ó 10. Regulariza la materia y se exime del Examen final.

Caso 2: Asistencia igual o superior al 75% de las clases, aprobación del parcial, aprobación de todos los Trabajos Prácticos. Nota promedio: 4, 5 ó 6. Regulariza la materia y tiene que rendir Examen final.

Caso 3: Porcentaje de inasistencias inferior al 75% y/o desaprobación de trabajos prácticos o Examen Parcial. Nota promedio: 1, 2, ó 3. No regulariza la materia y debe recurrar la misma.

El Examen final constará de:

Una instancia escrita individual que abarcará el marco teórico de la materia (bibliografía obligatoria y apuntes de clases)

Una instancia oral de presentación del Trabajo Práctico Final (carpeta de proyecto completa con las correcciones indicadas por los docentes).

Aprobar el Examen Final. El Examen final constará de:

Propuesta de acuerdo a la normativa vigente. Resolución N° 350/2014 Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1. Introducción a la producción audiovisual.

Definición de Industria Audiovisual en el marco de las Industrias Culturales. Introducción a la producción audiovisual y sus características particulares.

Cadena de valor de la producción audiovisual. Ecosistema digital audiovisual. Idea - proyecto - producto. La empresa productora. Misión. Dimensiones y estructura. Nociones de audiencia y mercado audiovisual ¿Para qué y para quién producimos?

Unidad 2. Las etapas y los RRHH de la producción audiovisual

Etapas de desarrollo de proyectos: De la idea al proyecto. Equipo. Preguntas claves. Viabilidad y factibilidad. Recursos: definición y tipologías.

Etapas de producción (pre-rodaje-post): tareas y objetivos de esta etapa.

Etapas de Comercialización (difusión, distribución, exhibición): tareas y objetivos.

RRHH en el audiovisual: organización y características particulares. El productor audiovisual, tipos de productores y tareas.

Unidad 3. Herramientas de producción y diseño de dossier de un proyecto

Desglose. Presupuesto de desarrollo y presupuesto de producción. Modelos de presupuesto. Plan de producción o plan de trabajo, plan de rodaje. Scouting de locaciones. Diseño de producción.

Gantt y documentación técnica.

Esta unidad está diagramada para el seguimiento y desarrollo de un proyecto audiovisual para ser presentado al concurso similar al de Historias Breves del INCAA. Análisis de las bases del concurso. Partimos de un guión-idea a trabajar. Identificamos y cualificamos los recursos en un desglose. División de roles. Armado de plan de trabajo. Diseño de producción. Confección de documentos: Planillas de desglose, plan de rodaje, presupuesto, plan económico y plan financiero. Elaboración de la carpeta y presentación (Pitch).

Unidad 5. Modelos de financiación. Marcos regulatorios, políticas públicas.

Fuentes de financiación (pública, privada, colectiva). Distribución y exhibición panorama nacional e internacional. Modelos de financiación según formato y ventana principal de explotación.

Introducción al concepto de coproducción. Introducción a los marcos regulatorios: ley de cine.

Instituciones audiovisuales argentinas: INCAA, ex-AFSCA, ENACOM, sindicatos y otros. Marco legal del audiovisual: derechos de autor y contratos

5. RECURSOS NECESARIOS

- Proyector
- Parlantes
- Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana	Unidad / Módulo	Descripción	Bibliografía
1	1	Presentación de la materia. Ficha. Ejercicio diagnóstico. Introducir el concepto y la incidencia de la PA en su aspecto más social, dentro del entramado económico y cultural del país o territorio. La Industria audiovisual y las Industrias culturales.	-Bebe, Kamin, Introducción a la producción cinematográfica, Centro de investigación cinematográfica, 2001 - Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013. - José Martínez Abadía y Fernando Diez, Manual de productor audiovisual. Editorial UOC. 2010. - Onaindia José Miguel y Madedo. La industria audiovisual. UP.

2	1	Conceptos introductorios de la producción audiovisual. La Empresa productora. Nociones de audiencia y mercado audiovisual. Cadena de valor y ecosistema digital audiovisual.	<p>- Cardozo Lucrecia, Calvi Germán, Políticas y producción audiovisual en la era digital en América Latina, OCTUBRE Editorial, 2019.</p> <p>- Bebe, Kamin, Introducción a la producción cinematográfica, Centre de investigación cinematográfica, 2001 - Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013. - José Martínez Abadía y Fernando Diez, Manual de productor audiovisual. Editorial UOC. 2010. - Onaindia José Miguel y Madedo. La industria audiovisual. UP.</p>
3	2	Etapas de la PA: tareas de cada etapa y roles. Recurso. Etapa 1: Desarrollo de proyectos audiovisuales: de la idea al proyecto. La investigación en la etapa DPA. Consigna TP Desarrollo de proyecto. Presentación TP Investigación y desarrollo de proyectos.	<p>- Doc Comparato. De la creación al guión. Ediciones La Crujía. 2005.</p> <p>- Pablo Del Teso. Desarrollo de proyectos audiovisuales, Ediciones NOBUKO. 2011 - José Martínez Abadía y Fernando Diez, Manual de productor audiovisual. Editorial UOC. 2010.</p> <p>- Fundamentos de gestión de proyectos audiovisuales. Alejandro Pardo Fernández. EUNSA. Pamplona 2014.</p>
4	2	RRHH, roles y tareas en la PA. Corrección TP.	<p>- El equipo técnico. Gustavo Garzón. Apuntes Cátedra Rey. DIS. FADU. UBA. 2012 - Área, departamentos y roles en la producción audiovisual. Corina Liebstein. Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013.</p>

5	2	Pitch: técnica y ejercitación. Presentación TP.	- Área, departamentos y roles en la producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013.
6	3	Herramientas de la PA. Identificación de recursos.	- Francucci, Julia. Desglose de un guión. Material Cátedra Blanco, FADU, UBA. -El equipo técnico. Gustavo Garzón. Apuntes Cátedra Rey. DIS. FADU. UBA. 2012 - Área, departamentos y roles en la producción audiovisual. Corina Liebstein. Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013.
7	3	PARCIAL. Herramientas de la PA: presentación.	- Material de Cátedra. - Bibliografía obligatoria
8	1,2 y 3	TIF: presentación de la consigna, guion y análisis de bases	-Material de la cátedra
9	4	RECUPERATORIO. TIF: desglose.	-Material de a cátedra - Bibliografía obligatoria
10	4	TIF: plan de trabajo y plan de rodaje.	- Francucci, Julia. Desglose de un guión. Material Cátedra Blanco, FADU, UBA. -El equipo técnico. Gustavo Garzón. Apuntes Cátedra Rey. DIS. FADU. UBA. 2012 - Área, departamentos y roles en la producción audiovisual. Corina Liebstein. Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013.

11	4	TIF: diseño de producción, estimado de costos, presupuesto.	<p>- Área, departamentos y roles en la producción audiovisual. Corina Liebstein. Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013.</p>
12	4	TIF: presupuesto económico y financiero	<p>- Material de Cátedra. - Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013. - José Martínez Abadía y Fernando Diez, Manual de productor audiovisual. Editorial UOC. 2010</p>
13	5	TIF: corrección. Sindicatos y sociedades de gestión. Marco legal de la PA	<p>- Materiales de cátedra. - Juan Félix Memelsdorff y Alejo Barrenechea. Aspectos legales del periodismo, la obra audiovisual y el documental periodístico. EDUNTREF. 2017.-Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Julio Raffo. La producción audiovisual y su respaldo jurídico. LIBRARIA. 2017. - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual - Ley de Cinematografía Argentina - Normativa para presentación de proyectos INCAA en www.incaa.gov.ar</p>

14	5	TIF: corrección. Distribución y financiamiento. Teaser y presentación de dossier.	- Material de Cátedra. - Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016 - Ana María Mónico, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013. - José Martínez Abadía y Fernando Diez, Manual de productor audiovisual. Editorial UOC. 2010
15	4 y 5	TIF: presentación y cierre de la materia	- Material de la Cátedra

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Obligatoria:

Cardozo, Calvi, Políticas y producción audiovisual en la era digital en América Latina, OCTUBRE Editorial, 2019

Pardo, Alejandro, Fundamentos de producción y gestión de proyectos audiovisuales, Editorial EUNSA, 2014

Bebe, Kamin, Introducción a la producción cinematográfica, Centro de investigación cinematográfica, 2001

Batlle, Nicolás, Producción de largometrajes, Centro de investigación cinematográfica, 2016

Ana María Mónico, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus. 2013.

José Martínez Abadía y Fernando Diez, Manual de productor audiovisual. Editorial UOC. 2010

Juan Félix Memelsdorff y Alejo Barrenechea. Aspectos legales del periodismo, la obra audiovisual y el documental periodístico. EDUNTREF. 2017

Francucci, Julia. Desglose de un guion. Material de C

Julio Raffo. La producción audiovisual y su respaldo jurídico. LIBRARIA. 2017.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Ley de Cinematografía Argentina

Normativa para presentación de proyectos INCAA en www.incaa.gov.ar

El equipo técnico. Gustavo Garzón. Apuntes Cátedra Rey. DIS. FADU. UBA. 2012

Área, departamentos y roles en la producción audiovisual. Corina Liebstein.

Onaindia José Miguel y Madedo. La industria audiovisual. UP.

Textos recomendados/optativos:

Doc Comparato. De la creación al guión. Ediciones La crujía. 2005.

Pablo Del Teso. Desarrollo de proyectos audiovisuales, Ediciones NOBUKO. 2011

Juan Félix Memelsdorff y Alejo Barrenechea. Aspectos legales de la industria del entretenimiento y los medios. UP. 2014

Landau, Susana. Apunte de Cátedra DyCM, FADU, UBA

Fundamentos de gestión de proyectos audiovisuales. Alejandro Pardo Fernández. EUNSA.

Firma del docente-investigador responsable

VISADO		
COORDINADOR DE LA CARRERA	DIRECTOR DEL INSTITUTO	SECRETARIO ACADEMICO UNTDF
Fecha :	Fecha :	

Este programa de estudio tiene una validez de hasta tres años o hasta que otro programa lo reemplace en ese periodo