

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE PRODUCCIÓN DE CINE Y TV

MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE / OCTUBRE - JUNIO

SÍGUENOS EN

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. (+34) 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

Instituto
del Cine
Madrid

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El objetivo de este curso es acercar al alumnado la realidad de la producción audiovisual desde un punto de vista teórico-práctico.

El conocimiento de los fundamentos de la producción se alternará con ejercicios prácticos que permitan al alumnado adquirir las **herramientas necesarias para gestionar las diferentes fases de trabajo de un proyecto audiovisual**.

El alumnado tendrá la oportunidad de **colaborar en los procesos de producción reales de las prácticas que se organizan semanalmente en la escuela**. Como ejercicio final / examen, el alumnado de la Diplomatura de Producción realiza unos cortometrajes, pasando por todas sus etapas: desarrollo y preproducción, preparación del rodaje, postproducción, planteamiento de plan de financiación y plan de difusión y promoción.

Los **contenidos teóricos** tratan de acercar los métodos de los procesos de producción en cada una de las fases de cualquier proyecto audiovisual (desarrollo, preproducción, postproducción y explotación).

Tanto la teoría como la práctica se orientarán al mayor conocimiento de la gestión de la producción: **desde el desglose de guion para conocer las necesidades de rodaje hasta la planificación del calendario de trabajo de una producción audiovisual**.

Se dará al alumnado las **herramientas necesarias para coordinar y gestionar los procesos de trabajo relacionados con el proyecto y con los distintos departamentos**. Para ello, se hará un recorrido por todos los departamentos que intervienen en la producción y se aprenderán los conceptos y terminología fundamentales para las relaciones entre departamentos.

Esto se complementará con **ejercicios prácticos que permitan al alumnado asentar los conocimientos teóricos trabajados en el aula**. Se enseñarán también los aspectos técnicos, legales y administrativos para llevar a cabo la producción de un proyecto, así como las herramientas informáticas más utilizadas en el sector para llevar a cabo el desglose de guion, el plan de rodaje y el presupuesto.

Se hará además especial hincapié en la **realidad de los cortometrajes profesionales y en cómo conseguir financiación y poder levantar un proyecto de estas características**.

Se acercará al alumnado al trabajo de profesionales en activo dedicados especialmente a los diferentes ámbitos dentro de la producción (producción ejecutiva, dirección de producción, ayudante de dirección, marketing y festivales, etc). De esta manera tendrán un **contacto directo con la industria audiovisual española**.

El alumnado de esta Diplomatura en Producción tendrá tanto los conocimientos como las capacidades para gestionar los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos necesarios para formar parte del departamento de producción ya sea en cine, televisión o publicidad.

REQUISITOS

Para el correcto aprovechamiento de algunas materias **es necesario que el alumnado disponga de un ordenador propio y de algún programa específico**. Dependiendo de la duración de la asignatura podrá ser suficiente una versión gratuita. En algunos casos existen versiones académicas o educativas para alumnos de bajo coste. El Instituto emitirá la documentación necesaria para ello, pero el coste será a cargo de cada alumno/a.

Así mismo, dada la orientación altamente profesionalizada de nuestros cursos, recomendamos encarecidamente disponer del equipo y las licencias para iniciar la labor profesional al finalizar los cursos.

1. LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

OBJETIVO

El objetivo de este módulo es **conocer mejor la industria audiovisual española y su tejido empresarial**. Se explicarán los distintos productos audiovisuales y los diferentes enfoques para el diseño de un proyecto, en función de su posicionamiento en el mercado.

TEMARIO

1.1 El audiovisual en España

- El cine como industria cultural.
- Tipología de empresas y profesionales del sector audiovisual.
- Modelos de explotación audiovisual en España: distribución, exhibición, medios, televisiones y plataformas.
- Diversidad de productos audiovisuales: del cine al metaverso.
- Mercados y producción cinematográfica.

1.2 El papel del productor/a

- ¿Qué es un productor/a?
- Distintos tipos de productores/as.
- Producción ejecutiva y de campo.

2. RECURSOS HUMANOS DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO

A través de este módulo **se conocerán las figuras profesionales y empresariales que están involucradas en la producción** de un producto audiovisual y sus relaciones con el departamento de producción. Cuanto más conozcamos sobre el trabajo de los demás, mejor sabremos coordinar sus funciones.

TEMARIO

2.1 El Departamento de Producción

- Equipo de producción: responsabilidades, funciones y relaciones de trabajo.
- Organización óptima del trabajo.

2.2 Departamentos técnicos y artísticos

- Dirección y producción: modelos de relación entre producción y dirección. La autoría y la propiedad de la obra audiovisual.
- Definición de las funciones de los diferentes departamentos: guion, interpretación, fotografía, arte, sonido, maquillaje y caracterización, vestuario, VFX, montaje y postproducción.
- Relaciones de trabajo con otros departamentos.

2.3 Empresas externas

- Relación con empresas externas: agencias, representantes, empresas auxiliares.
- Relación con proveedores.

3. FASES DE LA PRODUCCIÓN I: DESARROLLO

OBJETIVO

El objetivo de este módulo es **aprender a levantar un proyecto audiovisual**, desde la idea hasta la búsqueda de financiación.

TEMARIO

3.1 La fase de desarrollo

- De la idea a la película: derechos de autor, propiedad intelectual y derechos de comercialización.
- El desarrollo y sus etapas.
- Calendario de desarrollo.
- Presupuesto de desarrollo.
- Búsqueda de financiación.
- Contratos.

3.2 Desglose y plan de trabajo

- Desglose de guion.
- Calendario de producción.
- Primer plan de rodaje.
- Presupuesto.

4. FASES DE LA PRODUCCIÓN II: PRE-PRODUCCIÓN

OBJETIVO

En este módulo se mostrará el trabajo de **puesta en marcha de un proyecto desde el punto de vista de la dirección de producción**. Se darán a conocer las tareas necesarias para la materialización del plan de trabajo, haciendo que sea viable desde el punto de vista económico, organizativo y artístico, hasta llegar al rodaje. Se enseñarán las herramientas necesarias para la gestión de los recursos y la planificación.

TEMARIO

4.1 La fase de preproducción

- Objetivos de la preproducción.
- Calendario de preproducción.
- Relación y contratos con empresas técnicas, profesionales y localizaciones.
- Gestión y formación de equipo técnico.
- Casting y formación de equipo artístico.

4.2 Búsqueda de localizaciones

- El localizador y sus funciones.
- Las localizaciones y la logística de producción.
- Gestión de permisos y contratos.
- La localización técnica y las jefaturas de equipo.

4.3 El plan de rodaje

- Criterios para hacer un plan de rodaje.
- Logística y geografía de producción.
- Legislación laboral y plan de rodaje.
- Guion técnico y plan de rodaje.

4.4 Procesos burocráticos antes del rodaje

- Seguros sociales.
- Contratación de seguros.
- Plan de prevención de riesgos laborales.
- Contratos con el personal artístico y técnico.

5. FASES DE LA PRODUCCIÓN III: RODAJE

OBJETIVO

Se enseñarán las particularidades de la **fase de rodaje desde el punto de vista de la jefatura y la ayudantía de producción**. Se aprenderá a poner en práctica la planificación y a tener un control en tiempo real sobre los resultados del trabajo en el set, haciendo especial hincapié en el papel de la comunicación con el equipo.

TEMARIO

5.1 Gestión de procesos durante el rodaje

- La jefatura de producción y el rodaje.
- Gestión de los elementos logísticos, escénicos y artísticos de la producción.
- Comunicación con los departamentos técnicos en el set.
- Documentos de rodaje: órdenes de rodaje, órdenes de transporte, partes de script, partes de sonido, etc.

5.2 Presupuesto y control de gastos

- Contabilidad en una producción audiovisual.
- Funciones del cost-controller.
- Cierre de un proyecto: control de caja, impuestos, auditorías, fiscalidad, justificaciones.

5.3 Sostenibilidad en el rodaje

- Guía de rodajes sostenibles.
- Protocolos para la sostenibilidad.
- Evaluación y minimización del impacto de nuestro rodaje.

6. FASES DE PRODUCCIÓN IV: POSTPRODUCCIÓN

OBJETIVO

El objetivo de este módulo es **conocer las tareas y los desafíos técnicos relacionados con el cambiante entorno de la postproducción digital**. También conoceremos cómo finalizar correctamente un proyecto en vista de las obligaciones burocráticas y las necesidades de la distribución.

TEMARIO

6.1 Supervisión de postproducción

- Organización y gestión de los procesos de postproducción.
- Edición y postproducción de imagen.
- Edición y postproducción de sonido.
- Conformados y formatos de entrega.
- Cierre de la producción.

6.2 Distribución y comercialización

- Planes de marketing y promoción.
- Preparación de materiales para la promoción: póster, fotos, trailers, press-kit, subtitulado.
- Estrategia de festivales.

7. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO

En este módulo se profundizará en el **conocimiento de los entornos informáticos más comunes para el desarrollo de funciones de dirección de producción**, tales como presupuesto y planificación, entre otras.

TEMARIO

7.1 Aplicación de softwares especializados a la producción

- Final Draft, Screenwriter, etc.
- Movie Magic Scheduling.
- Movie Magic Budgeting, etc

8. LA EMPRESA AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

OBJETIVO

El objetivo de este módulo es **conocer en detalle las posibilidades de constitución y el funcionamiento de una empresa audiovisual en España**. Dedicaremos especial atención a la producción de cortometrajes y a las relaciones con las instituciones públicas y privadas que constituyen la industria cinematográfica del formato corto.

TEMARIO

8.1 Las productoras cinematográficas

- Tipos de productoras.
- Aspectos legales y económicos.
- La producción de cortometrajes.

8.2 ¿Cómo producir un cortometraje profesional?

- Subvenciones y fuentes de financiación.
- Preparación de un dossier: estructura, contenido y maquetación.
- Cómo hacer el pitch de un proyecto.
- Estrategia de festivales y otras formas de difusión.
- Asociaciones del sector del cortometraje.

Según temario y mientras se estudia cada parte del proceso, se harán diferentes prácticas orientadas a la elaboración de documentación o gestión de equipos y situaciones:

- **Calendarios** (de preproducción, rodaje y postproducción).
- **Presupuestos** (de desarrollo y presupuesto oficial de películas).
- **Contratos** con proveedores, localizaciones, equipos artísticos y técnicos.
- Gestión de **localizaciones**.
- Preparación y convocatoria de **casting**.
- **Planes de rodaje**.
- **Desgloses de guion**.
- **Documentos de rodaje**: órdenes de rodaje y órdenes de transporte.
- **Preparación de un dossier**: estructura, contenido y maquetación.
- **Preparación de un pitch**.
- Planes de **marketing y promoción**.
- Estrategias de **festivales**.
- **Justificación de coste**.

Además se aprenderá el uso de las siguientes herramientas:

- Final Draft, Screenwriter, etc.
- Movie Magic Scheduling.
- Movie Magic Budgeting, etc.

Otros contenidos prácticos:

Se realizarán visitas a proveedores y se organizarán masterclass de profesionales del audiovisual.

GIOVANNI MACCELLI

[Imdb](#)

Nace en Prato (Italia) en 1977. Después de estudiar cine en la Universidad de Florencia y en la Scuola Immagina, en 2003 se traslada a Madrid donde crea su propia productora, **Zampanò Producciones**, junto a su compañera Carlota Coronado.

Alternar la labor de director, productor y animador con la docencia como profesor de producción y animación, trabajando para instituciones como: UCM, Universidad de Málaga, Barreira Arte+Diseño, Instituto del Cine de Madrid, Filmoteca, Istituto Europeo di Design, Escuela Primer Plano, CIMA, Centro Cultural Conde Duque, Espacio Abierto, ALCINE, Certamen Intl. de Cortos Ciudad de Soria, Muestra Joven ICAIC (La Habana), etc...

Sus proyectos de corto (más de 30 cortos producidos con 30 Ayudas de ICAA y Comunidad de Madrid) y de largometraje (3 documentales ya producidos, una ficción y una animación actualmente en desarrollo) han logrado más de 250 premios, cerca de 1.500 selecciones en festivales internacionales y el **Premio Goya** a Mejor Corto de animación 2015 con **Juan y la Nube**.

<https://zampanoproducciones.com/>

CARLOTA CORONADO

[Imdb](#)

Creadora de la productora **Zampanò Producciones**, cuyos cortos han obtenido más de 300 premios en festivales, entre ellos el Goya al Mejor Corto de animación en 2015 por **Juan y la nube**.

Directora y productora de cortometrajes y documentales, además de profesora universitaria. Entre sus cortos se encuentran **Libra**, **Luciérnaga**, **16 semanas** y **La eminencia**.

ANDREA GÓMEZ

Directora y guionista de películas documentales, algunas de las cuales han sido estrenadas en la Berlinale o en el Festival internacional de cine de San Sebastián y nominadas en festivales internacionales de cine.

Ha trabajado durante cinco años como coordinadora de los largometrajes del ICM y ha sido docente en diversas escuelas como el Instituto de cine de Madrid (ICM), el de Canarias (ICC) y la residencia para mujeres cineastas (Coofilm).

Durante diez años ha trabajado en la producción de todos tipo de piezas audiovisuales en la agencia in house de BBVA (BBVA Creative), siendo copy chief de la misma en los últimos años.

**Instituto
del Cine
Madrid**

DIPLOMATURAS | MÁSTERES | CURSOS

**WWW.INSTITUTODELCINE.ES
C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES**

IR A LA WEB

