

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ASIGNATURA: Producción Audiovisual

PROFESOR(ES): D. Javier Pérez Sánchez de Silva

CURSO: 3

TPO: OB

CÓDIGO: 019803767

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2018

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN:

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 02/11/2018 13:20:45

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

Entender la producción audiovisual como un proceso global, con un desarrollo en fases que es preciso conocer y dominar para trabajar en cualquiera de ellas. En suma, conocer el nacimiento, el significado, la estructura y funcionamiento del proceso de la producción audiovisual.

- **Descubrir** el papel esencial de la comunicación en la realización personal, comunitaria y social.
- **Entender** los conceptos y **distinguir** las acciones de: pre-producción, producción (Grabación y rodaje) y post-producción (edición, montaje y sonorización); así como el estudio de costes y explotación y distribución de proyectos audiovisuales
- **Analizar críticamente** los modelos de producción existentes y **proponer** un proceso de producción de contenidos audiovisuales transmedia novedoso.

Prácticos

- **Fomentar**, mediante una mecánica de prácticas, la creatividad de los alumnos para que, partiendo de su aplicación al campo de la producción audiovisual, valoren su utilidad ampliada a otros campos de su desarrollo personal y profesional.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

Conocimientos para identificar y desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales y ver las oportunidades del mercado: producción, distribución y exhibición.

Transversales

Conocimiento del ordenamiento jurídico, de la ética y deontología que regulan la producción audiovisual que incluye los derechos fundamentales implicados en la comunicación audiovisual y la libertad de comunicación. En concreto sobre la normativa audiovisual, derechos de autor, jurisprudencia y doctrina jurídica audiovisual.

Específicas

Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos hasta su comercialización.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Introducción a la asignatura: ¿Qué es la producción audiovisual? ¿Cuál es el trabajo de un productor

audiovisual? ¿Cuáles son los tipos de productores audiovisuales? Los mandamientos de la producción audiovisual.

Tema 1. Definiendo la industria audiovisual: presente, pasado y futuro

- Quién hace qué en el mercado audiovisual español
- Quién hace qué en el mercado audiovisual internacional
- Cómo se produce un producto audiovisual
- Las cinco etapas de la producción

Tema 2. Los equipos (Técnico y Artísticos) de una producción audiovisual

- Los equipos de trabajo: desarrollo, contenidos, realización y producción
- El equipo de Producción
- El equipo de Dirección
- El equipo de Cámara
- El equipo de Arte: Decoración, ambientación/Atrezzo y construcción
- El equipo de Vestuario
- El equipo de Maquillaje y Peluquería
- El equipo de Iluminación
- El equipo de Maquinistas
- El equipo de Sonido
- El equipo de Montaje y Post-producción
- El equipo de Efectos Especiales
- El equipo de Realización Televisiva
- El equipo de Redacción
- El equipo de Fotografía/Iluminador (Televisión)
- El equipo de Edición (Audio y Vídeo) y técnico para televisión
- Actores (Principales, secundarios, figurantes, episódicos y extras)

Tema 3. El proceso de Producción

- La preproducción: de la intuición a la producción
- El presupuesto de producción
- Proceso de grabación de la producción
- La posproducción
- Emisión, resultado, seguimiento y cierre del producto

Tema 4. Modelos de contratación de la producción y financiación audiovisual / Fuentes de Financiación

- Por encargo de la cadena
- Por adquisición de derechos
- Por concurso de oferta pública
- Por acuerdo de comercialización: bartering, sponsoring, brand content...
- Coproducciones
- Tipos de financiación
- Tipos de producción por modelos de financiación
- Gestión y financiación del cine en España

Tema 5. Pre-producción. El inicio del trabajo

- Intuición, Idea, Concepto y Formato
- El trabajo con las intuiciones
- Los conceptos: cuando las ideas funcionan
- Los formatos:
- El mercado internacional
- ¿Qué es un formato?
- Los formatos más originales del año en ficción, entretenimiento y factual

Tema 6. El pitching. Desarrollo y venta de una idea

- Los proyectos audiovisuales
- Las reglas de la venta
- El pitching según Brandon Tartikoff
- El pitching según los ejecutivos españoles

Tema 7. Cómo hacer un presupuesto

- Hacer la lista de la compra audiovisual
- Las partidas de producción para cualquier género audiovisual
- Cuánto cuesta hacer cada producto audiovisual por géneros

Tema 8. Plan de producción

- Organización del trabajo

-
- División de funciones
 - Documentos de trabajo
 - El trabajo en equipo

Tema 9. Aspectos legales de la producción

- Convenios: colectivos, de producción, sectoriales
- Contratos: por obra, civiles, artísticos
- Derechos: de emisión, de autor, músicas
- Product placement, patrocinios...
- Los seguros.

Tema 10. Producción de Informativos

- Informativos diarios y no diarios
- Equipos ENG
- La redacción digital
- Funciones del productor de informativos

Tema 11. Producción de Entretenimiento

- Géneros y subgéneros
- Programas de humor
- Producción de talk-shows
- Producción de late night shows
- Producción de concursos
- Funciones del productor de entretenimiento

Tema 11. Producción de Ficción

- Evolución de la ficción en España
- Formatos de televisión
- Producción de series de ficción
- Producción cinematográfica
- Funciones del productor de ficción

Tema 12. El cierre de la Producción

- El producto audiovisual no termina con su emisión
- Marketing, resultado y seguimiento con el cliente
- Spin-off de contenidos y equipos
- El cierre económico de la producción

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

- Una profesión de putas- **David Mamet**. Editorial Debate
- Bamby contra Godzilla - **David Mamet**. Alba Editorial
- La película que no se ve- **Jean Claude Carriere**. Editorial Paidós
- El círculo de los mentirosos- **Jean Claude Carriere**. Editorial Lumen
- Emboscada en Fort Bragg- **Tom Wolfe**. Ediciones B
- Disculpen las molestias. Historias de la televisión- **Piti Español**. Ediciones del Bronce
- Sospechosos habituales- **Ramón de España**. Editorial Anagrama
- Dirección de Documentales- **Michael Rabiger**. IORTV
- Realización de los géneros televisivos- **Jaime Barroso García**. Ed. Síntesis
- Geca-El anuario de la televisión años 96-97-98-99-2000- 2001- 2002-2003-2004-05-06
- Cien personajes claves de la televisión. Ediciones GECA
- Quién manda en el mando. **Ricardo Vaca Berdayes**. Ed. Visor
- The last great ride- **Brandon Tartikoff**. Turtle Bay Books
- El buen espectador. **Lolo Rico**. Editorial Espasa Calpe
- Ejercicios de estilo- **Raymond Queneau**. Editorial Cátedra
- Territorio Comanche- **Arturo Pérez Reverte**. Editorial Ollero Ramos
- Reportajes “Rolling Stones”- **Varios**. Editorial Anagrama
- Los chicos de la prensa- **Juan Carlos Laviana**. Editorial Nickelodeon
- Smoke/Blue in the face/Lulú on the bridge. **Paul Auster**. Ed. Anagrama
- La television: el espejo del reino. **Enrique Lynch**. Círculo cuadrado. Plaza y Janés
- La televisión ha muerto. **Javier Pérez de Silva**. Gedisa
- La televisión contada con sencillez. **Javier Pérez de Silva y Pedro Jiménez**. Maeva
- El antropólogo inocente - **Nigel Barley**. Anagrama
- Una plaga de orugas - **Nigel Barley**. Anagrama
- Raval - **Arcadi Espada**. Anagrama
- Dios lo ve - **Oscar Tusquets**. Anagrama

Más que discutible- **Oscar Tusquets**. Tusquets

Todo es comparable - **Oscar Tusquets**. Tusquets

La infancia recuperada- **Fernando Savater**. Editorial Taurus

Misterio, emoción y riesgo - **Fernando Savater**. Editorial Ariel

Cosas nuestras - **Andreu Buenafuente**. Martínez Roca

Qué es eso del formato- **Gloria Saló**. Editorial Gedisa

Así se hacen las películas- **Sydney Lumet**. Editorial Rialp

Despachos de guerra - **Michael Herr**. Editorial Anagrama

Mírame, tonto - **Mariola Cubells**. Editorial Robinbook

1001 citas de las vacas sagradas de la Comunicación. Mediterranea Books

Periodismo y creatividad - **Kevin Hall y Ruth Merino**. Ed. Trillas

A jugar - **Eduard Estivill**. Random House.

Cuéntalo bien - **Ana Sanz Magallón**. Plot Ediciones

Teoría de la inteligencia creadora - **José Antonio Marina**. Anagrama

Elogio de la desnudez- **Oscar Tusquets**. Anagrama

Cómo mirar la tele sin sufrir efectos secundarios- **Piti Español**. Milenio.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Actividades presenciales:

Clases expositivas: El profesor mediante lecciones magistrales expondrá reflexiones, y contenidos de la asignatura y propondrá actividades complementarias y bibliografía. El alumno participará con preguntas y aportaciones fruto de sus reflexiones y lecturas.

Presentación de trabajos: Los alumnos expondrán el fruto de sus investigaciones personales individuales al resto del grupo.

Actividades complementarias: teleforum. Después de ver un producto audiovisual, se debatirán y resolverán dudas sobre los aspectos que el profesor previamente ha señalado. Cada alumno deberá entregar un trabajo que refleje la asimilación de lo tratado en esta actividad.

Tutorías: **Tutorías de grupo** regladas a lo largo del cuatrimestre con el fin de supervisar el desarrollo de los estudiantes que trabajan en grupo. **Tutorías individuales** para personalizar los intereses formativos del alumno y resolver dudas.

Evaluación: el alumno deberá demostrar que ha alcanzado los objetivos y las competencias planteadas en la asignatura mediante la realización de una prueba de evaluación y la presentación de ejercicios teórico-prácticos.

Trabajo autónomo:

Trabajo individual: El profesor encargará trabajos individuales semanales para profundizar en determinados aspectos de la asignatura, con el fin de que el alumno ponga en práctica las competencias propuestas.

Estudio teórico: Estudio de los contenidos de carácter teórico del programa; puesta en relación de los contenidos de las clases teóricas y del propio trabajo de investigación personal.

Trabajo virtual en red para consulta de documentos, trabajo simultáneo con otros compañeros, autocorrección de ejercicios y tutorías.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

- Nivel de asistencia, tutorías, participación creativa en clase y en el aula virtual: 20%
- Trabajos individuales: 60%
- Examen final de contenidos (20%), que incluirá un bloque de aplicación práctica.

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO