
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE BAJO PRESUPUESTO

Cómo realizar con máxima creatividad y mínimo costo

1. Denominación completa del Seminario
Producción audiovisual de bajo presupuesto.
2. Carga horaria total
36 horas – 12 clases de 3 hs. semanales
3. Profesor a cargo
Mario Rulloni
Profesor ayudante
Gustavo Glezer
4. Se propone la visita de 2 profesionales del medio audiovisual relacionados con la producción de costo Cero: José Celestino Campusano y Sergio Piñeiro
5. Momento de dictado
Primer o Segundo cuatrimestre, días lunes de 14 a 17 hs

Fundamentación

Para realizar una pieza audiovisual con la máxima calidad y mínimo presupuesto, debemos conocer y dominar su técnica y lenguaje. De esta manera produciremos contenidos atractivos y dinámicos para llegar al mayor número de personas.

El medio se renueva constantemente y hay premiados ejemplos que nos demuestran que se puede producir bajo las más diversas circunstancias.

Es necesario entonces conocer las herramientas digitales y los recursos del lenguaje audiovisual para aprovechar la gran masividad y penetración del medio para llevar a la comunidad contenidos formativos e informativos.

Objetivos de aprendizaje del curso:

Poner al ingenio por encima del presupuesto.

Reconocer las herramientas audiovisuales y los recursos de producción que maximicen los resultados artísticos y técnicos con bajos costos.

6. Objetivos Generales de la asignatura

- Proporcionar un conocimiento sistemático de las herramientas fundamentales del lenguaje audiovisual y el entorno digital multiplataforma.
- Elaborar de manera grupal proyectos tendientes a la producción de piezas audiovisuales de calidad.
- Mensurar un proyecto y elaborar un presupuesto.
- Aprender a utilizar el medio como creadores activos

6a. Objetivos Específicos

Se espera que los alumnos y alumnas puedan reconocer y definir:

- las distintas etapas de realización, difusión y comercialización.
- los cargos y funciones en una producción audiovisual
- la protección del material intelectual propio y ajeno

Se espera que los alumnos y alumnas puedan elaborar:

- un guión que maximice el contenido y minimice los costos
- un desglose de producción
- un presupuesto pormenorizado de los elementos humanos y técnicos

7. Contenidos desglosados por unidades

Unidad 1: Introducción a la Producción de Bajo Presupuesto.

- a) ¿Qué es la Producción de Bajo Presupuesto y qué se necesita para lograrla? Los diez mandamientos del Costo Cero. Financiación, temática, estética y distribución.
- b) Estadísticas y Proyecciones: 6.000 millones de espectadores nos esperan.
- c) Antecedentes: Películas históricas con ínfimos presupuestos.
- d) El caso de Fede Álvarez: Cómo llegar a Hollywood con 300 dólares.
- e) El caso "Tangerine": Cómo ganar un Oscar con un iPhone.
- f) Piensa, es gratis: El ingenio por sobre el presupuesto.
Análisis de producciones propias: Making de Viaje a Marte y Luminaris.

Unidad 2: El Guión de Costo Cero.

- a) Buscando una historia atrapante.
- b) Escribiendo con los ojos del Director y el bolsillo del Productor.
- c) Formatos profesionales de guión: plantillas y programas gratuitos.
- d) Derechos de autor y registros de propiedad intelectual.

Unidad 3: Pre Producción. Mensurando el proyecto.

- a) Planificación y desglose de guión, cómo organizarse para no perder tiempo y dinero.
- b) Presupuesto: ¿Cuánto cuesta realmente hacer tu audiovisual? Planillas.
- c) Roles del Personal artístico y técnico.
- d) Los números "Sobre y debajo de la línea". Lo imprescindible y lo prescindible.

Unidad 4: Diseño de Producción.

- a) Storyboard.
- b) Dirección de Arte.
- c) Locaciones y Decorados, claves para elegirlos.
- d) Casting: ¿Amigos o Actores?

Unidad 5: Cómo presentar y vender un proyecto.

- a) Dónde conseguir dinero y recursos para comenzar y terminar un proyecto.
- b) Redes de financiación colectiva (**Crowdfunding**).
- c) Qué elementos debe contener una carpeta de presentación.
- d) La técnicas del "Pitching": Cómo presentar y vender una idea.

Unidad 6: Producción (I). Bajos en presupuesto pero altos en entusiasmo.

- a) La excelencia como premisa: Cómo conformar un equipo profesional, pequeño y eficiente. Cargos y funciones, quién hace qué y por qué.
- b) Anticipándose a las sorpresas: seguros, contratos y permisos.
- c) Plan diario y planillas de rodaje.

Unidad 7: Producción (II). Calidad técnica.

- a) Equipo necesario: Puesta en valor de equipos "domésticos". ¿Qué se necesita para que la imagen luzca profesional?
- b) Recursos de cámara. Desnaturalizando los dispositivos de registro. Aspect ratio, definición, balance, exposición y composición. Soft de cámara y controles profesionales para DSRL y dispositivos móviles.
- c) Dirección de fotografía y Equipamiento de iluminación.
- d) Recursos estratégicos: La pantalla verde. Trucos y efectos visuales en escena. Grips, estabilizadores, drones y teleprompter de bajo presupuesto.
- e) El equipo de sonido y su registro óptimo.
- f) Backup: Cómo proteger el material filmado.

Unidad 8: Producción (III).

- a) El trabajo con actores.
- b) Vestuario, maquillaje y peinado.
- c) Catering: La comida hace milagros.

Unidad 9: Post Producción (I). Donde nace la verdadera película.

- a) Conceptos fundamentales de montaje.
- b) Edición doméstica con resultados profesionales: Dispositivos, Soft y Hard necesarios para editar imagen y sonido. Programas gratuitos de edición.
- c) Compresión y Formatos digitales ¿Ve nuestro ojo realmente en Ultra HD? Administrando el flujo de trabajo. EDL y PROXIS.
- d) Post producción de sonido. Cuidando la calidad del audio. ¿Puede el sonido modificar la percepción de la imagen?
- e) Tratamiento y Dosificación del material para lograr un look cinematográfico. Programas y Plugins.

Unidad 10: Post Producción (II).

- a) CGI, VFX y gráfica dinámica.
- b) Templates, audio "foley", audio FX, archivo y stock fílmico.
- c) Derechos de imagen, sonido, música y bandas especialmente compuestas.
- d) Masterizado y Backup Final: ¿Dónde guardo todo esto? Nubes, cintas y discos.

Unidad 11: Encontrando a los espectadores.

- a) Festivales, mercados y sitios donde exhibir el material.
- b) Marketing, distribución y venta web.

Unidad 12: Evaluación.

Entrega de proyecto, presupuesto y planilla de personal y equipo necesario.

7a. Bibliografía y Videografía General

Bibliografía Recomendada

Anderson, Chris. (2009). *Gratis: El futuro de un precio radical*. Madrid: Editorial Tendencias.

Block, Bruce. (2010). *Narrativa visual*. Barcelona: Ediciones Omega.

Corman, Roger. (1992). *Cómo hice cien films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo*. Barcelona: Laertes.

Herzog, Werner. (2013). *Manual de Supervivencia (Entrevista con Hervé Aubron y Emmanuel Bordeau)*. Buenos Aires: Editorial El cuenco de plata (Extraterritorial/cine)

King, Stephen. (2001). *Mientras escribo*. Barcelona: Plaza & Janés Editores SA.

Lynch, David. (2006). *Atrapa el pez dorado*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana / Mondadori

Mónaco, Ana María. (2015). *El ABC de la Producción Audiovisual*. Buenos aires. INCAA y Ediciones Ciccus.

Moyano, Hernán y Rodríguez, Carina - Compiladores. (2015). *Manual de cine de género (Experiencias de la guerrilla audiovisual en américa latina)*. Buenos Aires: Fan Ediciones.

Murch, Walter. (2005). *En el momento del Parpadeo*. Madrid: Ocho y Medio – Libros de Cine.

Orozco, Martha y Taibo, Carlos con la colaboración de Paredes, Sandra. (2014). *Manual Básico de producción Cinematográfica*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez, Robert. (1996). *Rebelde sin pasta*. Barcelona: Ediciones B

Snyder, Blake. (2010). *¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión*. Barcelona: Alba editorial. Colección: Fuera de Campo.

Videografía Recomendada

Documentales:

Burden of Dreams (1982)

Director y Productor: Les Blank

Historia creada por: Michael Goodwin

Cormans World (2011)

Director: Alex Stapleton

Guión: Alex Stapleton, Gregory Locklear

Productores: Alex Stapleton, Stone Douglass, Jeff Frey, Mickey Barold, Izabela Frank

Side by Side (2012)

Directores: Christopher Kenneally, Christian Sønderby Jepsen

Guión: Christopher Kenneally

Productores: Keanu Reeves, Justin Szlasa, Jesper Jack

Ficción:

¡Ataque de pánico! (Cortometraje - 2009)

Guión, dirección y producción: Federico Álvarez

Ed Wood (1994)

Director: Tim Burton

Guionistas: Rudolph Grey, Scott Alexander y Larry Karaszewski

Productores: Tim Burton, Denise Di Novi, Michael Flynn y Michael Lehmann

El Mariachi (1992)

Guión, dirección y producción: Robert Rodriguez

Paranormal Activity (2007)

Guión, dirección y producción: Oren Peli

Searching for Sugar Man (2012)

Director y productor: Malik Bendjelloul

Guionistas: Malik Bendjelloul, Stephen 'Sugar' Segerman y Craig Bartholomew Strydom

Tangerine (2015)

Director y productor: Sean Baker

Guionistas: Sean Baker y Chris Bergoch

The Blair Witch Project (1999)

Guión, dirección y producción: Daniel Myrick y Eduardo Sánchez

8. Metodología de enseñanza.

El mundo de la producción audiovisual es muy vasto y abarca sectores gerenciales, financieros, administrativos, legales, sindicales, técnicos y artísticos. Una película, un video, un corto es el resultado de una correcta gestión y de un coordinado trabajo en equipo, un equipo generalmente muy bien pago dentro de una industria millonaria. Pero el medio se renueva constantemente de manera técnica y creativa y hay premiados ejemplos que demuestran que se pueden producir audiovisuales independientes de muy alta calidad a muy bajos costos y vivir de sus utilidades.

Teniendo como meta la Producción a Bajo Costo, ofreceremos los conocimientos necesarios del proceso de realización “de guerrilla” para llevar adelante un proyecto. Paso a paso, se introducirá al alumno en las habilidades requeridas en cada etapa: partiendo de la idea, pasando por la realización y llegando a la post producción y distribución digital.

8a. Clases teórico - prácticas.

Se dictarán clases con una introducción teórica, apoyadas por ejemplos en video, gráficos y diagramas explicativos. Se hará especial hincapié en presentar los aspectos prácticos de una producción planificada, ordenada y dirigida que brinde como resultado una realización de calidad a bajos costos.

Se convocará a dos reconocido profesionales del medio audiovisual que han realizado una larga carrera financiando sus producciones a través de la fuerza del cooperativismo: el director José Celestino Campusano y el director de fotografía Sergio Piñeiro.

Ya que este sistema de trabajo se basa en la cooperación y el aporte creativo de todas las áreas, se fomentará el debate sobre los contenidos y el perfeccionamiento de las metodologías de producción, realización y principalmente la elaboración de nuevas propuestas. Para estas prácticas grupales se conformarán equipos de 5 personas para elaborar un guión, una planificación de producción y un presupuesto teniendo como meta una pieza audiovisual de hasta 3 minutos de duración. El género y el formato será a elección del grupo, siempre en el marco de la realización a bajos costos.

Se abrirá un canal permanente de comunicación con todos y cada uno de los alumnos a través del mail, para responder a consultas sobre la temática del seminario o monitorear el avance de los trabajos prácticos.

9. Régimen de evaluación y promoción.

- a. Requisitos de regularidad
75% de asistencia a las clases.
- b. Promoción directa mediante aprobación de trabajo final.
- c. Modalidad de evaluación de los estudiantes: trabajo práctico grupal dividido en etapas de proyecto, estructura, guión, desglose y presupuesto.

Mario Rulloni
JTP – Taller III - TV