

Propuesta para Seminarios AD HOC 2024

de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

1- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE BAJO PRESUPUESTO

Cómo realizar con máxima creatividad y mínimo costo

2. En el transcurso de la carrera, las alumnas y los alumnos deben producir piezas audiovisuales para distintas asignaturas con distintos fines: presentaciones, trabajos prácticos, encuestas, informes, reportajes, programas, cortos de ficción, documentales y en el último tramo académico, eventualmente, tesinas audiovisuales.

Si bien hay dos niveles de taller audiovisual que los preparan muy bien para el mundo profesional, a veces el costo de grabación y edición en soporte broadcast se hace muy complejo y costoso para el bolsillo del alumnado. Por ese motivo proponemos una producción integral especialmente diseñada para dispositivos alternativos a las cámaras tradicionales, como así también sistemas de edición con código abierto soportado en celulares, tabletas y PC portátiles. Esta manera de producir con calidad a bajos costos se conoce en la realización independiente como "Cine de Guerrilla". Este tipo de producción ha demostrado ser creativa, simple y económica, dando por resultado piezas audiovisuales con una calidad sorprendente.

Las alumnas y alumnos pueden aprovechar además los conocimientos obtenidos en otras asignaturas de carrera y aplicarlos en este seminario cuando, siguiendo el programa propuesto, se ejerciten los temas de investigación, desarrollo de contenidos, análisis crítico y esquemas de producción y post producción.

3- Modalidad de la asignatura: **Seminario**

4- Carga horaria semanal: **4hs**

5- Carga horaria total: **64hs**

6- Metodología de enseñanza: **Clases teórico-prácticas**

7. Cuatrimestre de dictado: Preferentemente 1ero de 2024

8. Objetivos Generales de la asignatura

- 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.
- 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

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
- una pieza audiovisual de corta duración, en grupo, realizada con recursos propios y con un gasto cercano a cero

9. 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 para mantener los costos controlados. Financiación, temática, estética y distribución.
- b) Estadísticas y Proyecciones: 7.000 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": Sorpresa en el festival Sundance.
- f) Steven Soderbergh: del Oscar al iPhone
- g) 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) Las 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.
Aspecto 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.

10. Bibliografía general y específica dentro de cada unidad

Unidad 1: Introducción a la Producción de Bajo Presupuesto.

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

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

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

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

Unidad 2: El Guión de Costo Cero.

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

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

Maestro, Jorge y Culell, Pablo. (2015). Nacidos para Contar – Escribir y Producir para TV y Cine. Buenos Aires: Grijalbo

Seeger, Linda. (2004). Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Ediciones Rialp.

Unidad 3, 4 y 5: Pre Producción. Mensurando el proyecto. Diseño de Producción. Cómo presentar y vender un proyecto.

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

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

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

Unidad 6, 7 y 8: Producción

Herzog, Werner. (2004). Conquista de lo inútil (Diario de filmación de Fitzcarraldo). Buenos Aires: Editorial Entropia.

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

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

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

Unidad 9 y 10: Post Producción

Amiel, Vicent. (2005). Estética del Montaje. Madrid: Abada editores.

Larson Guerra, Samuel. (2010). Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico. México DF: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Marimon, Joan. (2014). El montaje cinematográfico. Barcelona: colección Comunicació Activa de Publicacions i Edicions de la UB.

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

Unidad 11: Encontrando a los espectadores.

<https://filmfreeway.com>

11. Régimen de evaluación y promoción:

- a. Requisitos de regularidad
75% de asistencia a las clases presenciales.
- b. Promoción directa mediante aprobación de trabajo final grupal.
- c. Modalidad de evaluación de los estudiantes: trabajo práctico grupal dividido en etapas de proyecto, estructura, guión, desglose y presupuesto. Realización de una pieza audiovisual de corta duración, en grupo, realizada con recursos propios y con un gasto cercano a cero.

12. Modalidad de aprobación: **Promocionable**

13. Docente a cargo: Mario Rulloni – DNI: 14.511.903

Docente ayudante ad honorem: Gustavo Gleser – DNI: 28.692.771

Mario Rulloni

Legajo 122 337/0/7