

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Profesores:

José Jacoste Quesada

Jorge Clemente Mediavilla

UNIDAD DOCENTE 1: INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

LECCIÓN 1.- MARCO CIENTÍFICO DE LA DISCIPLINA.

- 1.1 Metodología.
- 1.2 Imagen audiovisual.
- 1.3 El proceso creativo de la imagen.

LECCIÓN 2.- LA PRODUCCIÓN EN CINE Y TELEVISIÓN.

- 2.1 Imagen cinematográfica e imagen electrónica.
- 2.2 Analogías y diferencias entre la producción de imágenes cinematográficas y la producción de imágenes electrónicas.
- 2.3 El cine y la televisión medios de comunicación.

UNIDAD DOCENTE 2: REALIDAD ECONÓMICA AUDIOVISUAL

LECCIÓN 3.- SISTEMA ECONÓMICO AUDIOVISUAL.

- 3.1 Sistema económico cinematográfico.
  - 3.1.1. Subsistema clásico.
  - 3.1.2. Subsistema nuevo.
  - 3.1.3. Subsistema atípico.
- 3.2 Sistema económico Televisión/Vídeo
- 3.3 Otras tecnologías.

LECCIÓN 4.- EMPRESAS AUDIOVISUALES.

- 4.1 Empresa productora: rasgos estructurales.
- 4.2 Empresa distribuidora: rasgos estructurales.
- 4.3 Empresa de exhibición: rasgos estructurales.
- 4.4 Empresa de televisión: rasgos estructurales.

LECCIÓN 5.- CIRCULACIÓN ECONÓMICA DENTRO DEL SISTEMA.

- 5.1 Relaciones producción-distribución.
- 5.2 Relaciones distribución-exhibición/televisión.
- 5.3 Relaciones producción-televisión.

UNIDAD DOCENTE 3: LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

LECCIÓN 6.- LA FUNCIÓN INTEGRADORA DE PRODUCCIÓN.

- 6.1 Del caos al orden: la producción.
- 6.2 Materia prima: el guión.
- 6.3 Medios materiales y elementos humanos, factores de producción.

LECCIÓN 7.- EL PRODUCTO AUDIOVISUAL.

- 7.1 La película, producto *sui generis*.
- 7.2 La mercancía película.
- 7.3 El "programa" de televisión.

LECCIÓN 8.- EMPRESA PRODUCTORA.

- 8.1 Dimensión y estructura.
- 8.2 Producción accidental, continua y simultánea.
- 8.3 Pequeña, mediana y grande empresa productora.

LECCIÓN 9.- PEQUEÑA EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.

- 9.1 Estructura orgánica.
- 9.2 Funcionamiento.
- 9.3 El productor y el productor ejecutivo.

LECCIÓN 10.- MEDIANA EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.

- 10.1 Estructura orgánica.
- 10.2 Funcionamiento.
- 10.3 El director general de producción.

LECCIÓN 11.- GRAN EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.

- 11.1 Estructura orgánica.
- 11.2 Funcionamiento.
- 11.3 El productor independiente.

LECCIÓN 12.- EMPRESA DE TELEVISIÓN

- 12.1 Estructura orgánica.
- 12.2 Funcionamiento.
- 12.3 El director de antena.

UNIDAD DOCENTE 4: EMPRESA PRODUCTORA Y MERCADO LABORAL.

LECCIÓN 13.- FACTORES HUMANOS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

- 13.1 La demanda y la oferta de trabajo.
- 13.2 La productividad del trabajo.
- 13.3 Contratación de técnicos e intérpretes.

LECCIÓN 14.- LOS AUTORES DE LA OBRA AUDIOVISUAL.

- 14.1 La contratación del guionista.
- 14.2 La contratación del director.
- 14.3 La contratación del músico.

UNIDAD DOCENTE 5: EL PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

LECCIÓN 15.- EL PROCESO DE PRODUCCIÓN TÍPICO.

- 15.1 Las fases del proceso.
- 15.2 La preproducción.
- 15.3 La resolución del problema económico-financiero.

LECCIÓN 16.- LA FASE DE PREPARACIÓN.

- 16.1 Contratación de técnicos.
- 16.2 Localización de escenarios.
- 16.3 Contratación de intérpretes y servicios técnicos

LECCIÓN 17.- LA FASE DE RODAJE/GRABACIÓN.

- 17.1 La orden de rodaje/grabación.
- 17.2 Organización del trabajo de rodaje
- 17.3 El control diario de rodaje/grabación.

LECCIÓN 18.- LA FASE DE FINALIZACIÓN.

- 18.1 El montaje/edición.
- 18.2 La sonorización.
- 18.3 Primera copia/*master*.

UNIDAD DOCENTE 6: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y PROCESO DE PRODUCCIÓN.

LECCIÓN 19.- EL DESGLOSE DE GUIÓN.

- 19.1 Concepto de desglose.
- 19.2 Desglose por escenarios.
- 19.3 Desglose por personajes y de vestuario.

LECCIÓN 20.- EL PLAN DE PRODUCCIÓN I.

- 20.1 El plan de trabajo.
- 20.2 El plan de rodaje/grabación: consideraciones previas.
- 20.3 El plan de rodaje/grabación: geografía de producción.

LECCIÓN 21.- EL PLAN DE PRODUCCIÓN II.

- 21.1 El plan de rodaje/grabación: criterios racionales.
- 21.2 Legislación laboral y plan de rodaje/grabación.
- 21.3 Plan de doblaje.

LECCIÓN 22.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

- 22.1 Orden de rodaje y parte de producción.
- 22.2 Parte de cámara e informe de laboratorio.
- 22.3 Parte de montaje, documentos auxiliares.

UNIDAD DOCENTE 7: RECURSOS HUMANOS DE PRODUCCIÓN.

LECCIÓN 23.- ELEMENTOS PERSONALES DE PRODUCCIÓN I.

- 23.1 Organización óptima del trabajo.
- 23.2 Delimitación de funciones y responsabilidades.
- 23.3 El trabajo en equipo: máximas de Singleton.

LECCIÓN 24.- ELEMENTOS PERSONALES DE PRODUCCIÓN II.

- 24.1 Equipo de producción: funciones y relaciones de trabajo.
- 24.2 Equipo de dirección: funciones y relaciones de trabajo
- 24.3 Equipo de realización: funciones y relaciones de trabajo

LECCIÓN 25.- ELEMENTOS PERSONALES DE PRODUCCIÓN III.

- 25.1 Equipo de fotografía: funciones y relaciones de trabajo.
- 25.2 Equipo de iluminación: funciones y relaciones de trabajo.
- 25.3 Equipo de escenografía: funciones y relaciones de trabajo.

LECCIÓN 26.- ELEMENTOS PERSONALES DE PRODUCCIÓN IV.

- 26.1 Equipo de sonido: funciones y relaciones de trabajo.
- 26.2 Equipo de montaje: funciones y relaciones de trabajo.
- 26.3 Equipo de edición: funciones y relaciones de trabajo.

LECCIÓN 27.- ELEMENTOS PERSONALES DE PRODUCCIÓN V.

- 27.1 Equipo de maquillaje: funciones y relaciones de trabajo.
- 27.2 Equipo de vestuario: funciones y relaciones de trabajo.

UNIDAD DOCENTE 8: PROBLEMÁTICA ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

LECCIÓN 28.- EL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN.

- 28.1 El presupuesto; instrumento de previsión y control.
- 28.2 Capítulos presupuestarios.
- 28.3 Partidas y conceptos presupuestarios.

LECCIÓN 29.- EL COSTE DE PRODUCCIÓN.

- 29.1 Estructura de coste *-ley de Baumol-*.
- 29.2 Costes directos e indirectos.
- 29.3 Costes fijos y variables.

LECCIÓN 30.- LA FINANCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

- 30.1 Financiación propia y ajena.
- 30.2 Financiación ajena genérica.
- 30.3 Financiación ajena específica.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- CLEMENTE, Jorge: *Introducción al software de gestión en la producción audiovisual*; Fragua, Madrid, 2004
CUEVAS PUENTE, Antonio: *Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas*; Imaginógrafo/Egeda, Madrid, 1999.

DADEK, Walter: *Economía cinematográfica*; Rialp, Madrid, 1962.
JACOSTE, José: *El productor cinematográfico*; Síntesis, Madrid, 2004 (2ª ed.).
MARTÍN PROHARAM, Miguel Angel: *La organización de la producción en el cine y la tv.*; Forja, Madrid, 1985.
SOLAROLI, Líbero: *Cómo se organiza un film*; Rialp, Madrid, 1960. (2ª ed., 1972).
VV.AA.: *Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación*; Paulinas, Madrid, 1991¹

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

CABEZÓN, Luis A. y GÓMEZ URDÁ, Félix A.: *La producción cinematográfica*; Cátedra, Madrid, 1999.
CUEVAS PUENTE, Antonio: *Las relaciones entre el cine y la televisión en España y otros países de Europa*; Egeda/Comunidad de Madrid, 1994.
CHION, Michel: *El cine y sus oficios*; Cátedra, Madrid, 1992.
GÓMEZ B. DE CASTRO, Ramiro: *El dinero contra el cine*; Imaginógrafo, Madrid, 2005.
RANDALL, John: *Películas de bajo presupuesto*; D.O.R.s.l., Madrid, 1994.
VOGEL, Harold L.: *La industria de la cultura y el ocio*; Fundación Autor, Madrid, 2004.
VV.AA.: *Panorama Audiovisual 2006*; Egeda, Madrid, 2006.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

AMIGO, Ángel: *Veinte años y un día*; Igeldo komunikazioa; San Sebastián, 2001.
AMO GARCÍA, Alfonso del: *Inspección técnica de materiales en el archivo de una filmoteca*; Filmoteca Española, Madrid, 1996.
BERNARD MAPPE, L.: *La película y el laboratorio cinematográfico*; Escuela de cine y video, Andoain, 1993.
DUNNE, John G.: *El Estudio*; Anagrama, Madrid, 1971.
GARCÍA DE DUEÑAS, Jesús: *El imperio Bronston*; ed. del imán/Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2000.
-----: *José G. Maesso, el número 1*; Diputación de Badajoz, 2003.
KORDA, Michael: *Alexander Korda. Una vida de ensueño*; T&B, Madrid, 2003.
LEFF, Leonard J.: *Hitchcock & Selznick*; Laertes, Barcelona, 1992.
MILLERSON, Gerald: *Realización y producción en televisión*; IORTV, Madrid, 2001. (4ª)
NIETO, José: *Música para la imagen. La influencia secreta*; Iberautor, Madrid, 2003 (2ª).
PARDO, Alejandro: *El oficio de producir películas. El estilo Puttnam*; Ariel, Barcelona, 2003.
REY, Pedro del: *Montaje, una profesión de cine*; Ariel, Madrid, 2002.
ROWLAND, Avril: *El guión en el rodaje y la producción*; IORTV, Madrid, 1985.
SCOTT, James F.: *El cine, un arte compartido*; Eunsa, Pamplona, 1979.
TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús: (et al.): *Historia de los medios de comunicación en España*; Ariel, Barcelona, 1989.

HEMEROGRAFÍA:

Ducay, Eduardo: "Talento, tiempo y tesorería" en *Artigrama*, dep. de Arte de la Universidad de Zaragoza, nº 11, 1994-95).
Martínez Montalbán, José Luis: "La conservación del patrimonio cinematográfico" en *Secuencias*, revista de historia del cine de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 octubre 1994.
Payán, Miguel Juan: "La decisión" en *Academia*, núm. 26. Madrid, verano de 1999.
Taberner, Santiago: "De confianza. Conversación con José Luis Escolar y Emiliano Otegui" en *Academia*, núm. 20. Madrid, octubre de 1997.

PRINCIPALES TEXTOS LEGALES:

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del II Convenio Colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas.

¹Voces a consultar: *Empresa Audiovisual, Realización Audiovisual, Derecho de los Medios Audiovisuales, Guión de los Medios Audiovisuales, Producción Audiovisual, Programación de Tv.*

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Industria de Producción Audiovisual (Técnicos).

Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.