

2º AÑO PRODUCCIÓN DE CINE Y TV

OCTUBRE 2020 - JUNIO 2021 **PRESENCIAL** / **SEMIPRESENCIAL**

**Instituto
del Cine
Madrid**

institutodelcinemadrid

Instituto del Cine Madrid

Eduardo Benot, 2
28008 Madrid, España
Tel (+34) 91 447 80 40
info@institutodelcine.es
www.institutodelcine.es

2º AÑO PRODUCCIÓN DE CINE Y TV

Esta Diplomatura tiene el objetivo de abrir una línea de trabajo y experimentación dirigida a todos, orientándolos en el campo de la escenografía cinematográfica, desde el Diseño a las Artes Escénicas y audiovisuales. Desde el punto de vista del diseñador y con un enfoque tanto técnico como artístico, el curso engloba los ámbitos cinematográfico, publicitario, televisivo y en general, aquellos eventos que requieren un soporte físico o artefacto para la ficción. Así, los contenidos del curso enfatizan especialmente la vertiente más técnico, literario y poético para profundizar y poner a prueba soportes y formatos escenográficos. El objetivo de este curso va más allá de formar diseñadores especialistas en escenografía cinematográfica. Se busca que la interacción de estos profesionales con instituciones, entidades y empresas de gran solvencia genere las sinergias capaces de producir espectáculos de primera línea, de la mano del diseño más innovador y contemporáneo.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El proceso general es de carácter teórico-práctico, concretándose las prácticas en la posible colaboración presencial de los alumnos en los procesos de producción reales que se organizan en la escuela, tales como la práctica de fin de curso de la especialidad del 3º Año de Dirección.

En cuanto a la teoría iremos avanzando en la creación de un proyecto audiovisual pasando por todas las etapas de la producción, haciendo hincapié en las herramientas analíticas que permitan al alumno rechazar, aceptar o modificar una idea, un guión, como decisión primaria y fundamental a la que se debe enfrentar un productor, y analizando el contexto en que la película futura se va a desarrollar, es decir la realidad del mercado, del escenario legal presente y futuro, etc, contexto esencial para poder concebir un proyecto industrial viable económica y artísticamente.

Asimismo, se motivará a los alumnos para su presencia en festivales y mercados cinematográficos, acompañados de profesionales y profesores, en el convencimiento de que esas actividades son extraordinariamente eficaces para entender el sector industrial en el que se va a desarrollar su actividad futura.

Además se hará un recorrido por todos los departamentos que intervienen en la producción, cámara, arte, actores, jurídico-económico, producción de campo, etc, de donde se derivarán el aprendizaje de conceptos básicos, terminología, relaciones entre los departamentos, etc, conceptos que se reafirmarán con la realización de ejercicios prácticos complementarios que ayuden al alumno a asentar los conocimientos teóricos adquiridos.

INTRODUCCIÓN

Se trata de consolidar conceptos básicos cuyo manejo y claridad enmarcan al resto de las materias. Uno de los objetivos de este módulo es eliminar confusiones respecto al papel del productor, y acentuar el aspecto central del mismo, ya que muchos alumnos tienen una idea subsidiaria de su papel en relación con el director.

El productor es el propietario de la película, el que tiene la iniciativa.

1. INTRODUCCIÓN AL HECHO CINEMATOGRÁFICO.

El cine es, esencialmente, una historia que se cuenta. Esto es lo básico; todo lo demás deriva de aquí.

- A) La triple escritura en el cine: el guión, la puesta en escena, el montaje.
- B) La dramaturgia, conceptos básicos.
- C) Los arquetipos.
- D) Los géneros cinematográficos y su evolución.

2. EL CINE COMO INDUSTRIA CULTURAL.

- A) Lo que implica este concepto.
- B) Las grandes diferencias entre la tradición europea/latinoamericana y EEUU.

3. EL PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO. SU PAPEL CENTRAL Y LA PROPIEDAD DE DERECHOS

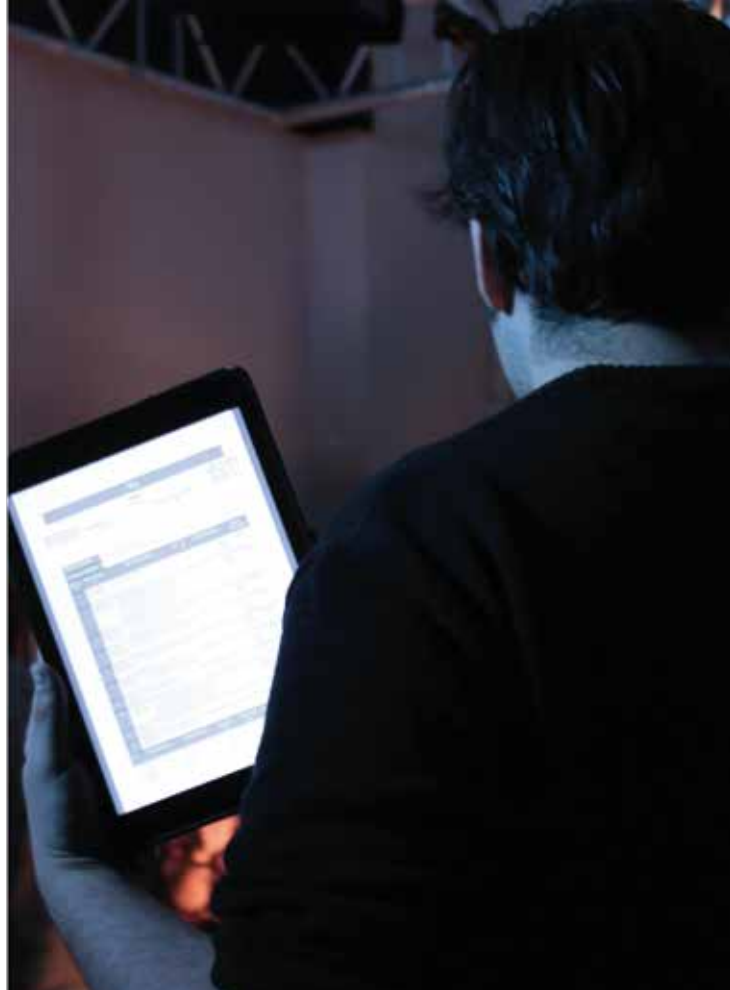
- A) Distintos tipos de productores.
- B) El productor creativo.
- C) El productor financiero.

4. EL DIRECTOR CINEMATOGRÁFICO

- A) Su papel central y su condición de creador.
- B) La relación con el productor, su dialéctica.
- C) Distintos tipos de director, distintos modelos de relación con el productor.

5. DE LA IDEA A LA PELÍCULA. LAS TRES GRANDES ETAPAS: EL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN.

- A) El desarrollo y sus etapas.
- B) El presupuesto de desarrollo.
- C) Cuando comienza y cuando termina el desarrollo.
- D) La gran decisión, ¿qué película quiero intentar producir?
- E) El rodaje y postproducción. Introducción.

2. EL CONTEXTO CONCRETO, EL MARCO LEGAL, EL MERCADO

Objetivos:

Proporcionar al alumno el conocimiento básico del entorno en el que se va a desenvolver su actividad, tanto si decide constituir una empresa de producción, como si decide incorporarse a una producción en otras áreas.

Los aspectos legales y financieros, tanto nacionales como internacionales, así como el análisis del mercado y las nuevas plataformas de distribución constituyen el núcleo de este módulo. Se trata de saber “cómo funciona esto”.

1. LEGISLACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA - LAS SUBVENCIONES.

- A) Distintos tipos de subvenciones.
- B) Análisis detallado de la legislación actual.
- C) El Plan Financiero tipo en España, el modelo de negocio. Sus perspectivas futuras.

2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, LAS SUBVENCIONES EUROPEAS, LA COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL.

- A) Los convenios de coproducción.
- B) Agencias europeas, Programa Media, Eurimages, Fondos de desarrollo.
- C) Legislación española aplicable a las coproducciones internacionales.

3. EL MODELO DE NEGOCIO DEL CINE EN ESPAÑA. DESARROLLO HISTÓRICO - COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES.

- A) Los medios, salas, televisiones y sus tipos. Internet y los nuevos medios.
- B) Los distribuidores y agentes de ventas.
- C) Los retos del futuro.

4. LOS DERECHOS DE AUTOR. LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

- A) El concepto básico, distinción entre derechos morales y explotación comercial.
- B) Análisis de un contrato tipo de cesión de derechos. Distintos tipos de derechos.
- C) Análisis comparativo internacional.
- D) La cadena de titularidad.

5. EL PAPEL DE LOS MERCADOS Y FESTIVALES.

- A) Vender una película terminada.
- B) Vender una película en proyecto.
- C) Buscar coproductores - Foros específicos.
- D) Buscar financiación - Foros específicos.
- E) El pitch y el dossier.

6. LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Objetivos:

Proporcionar al alumno una visión general del mecanismo de relojería que se esconde detrás del proceso de producción. Aunque nos centraremos en el departamento de producción queremos proporcionar a los alumnos un conocimiento básico de las funciones y particularidades de cada uno de los departamentos, sus costes, su calendario de incorporaciones, etc.

1. INTRODUCCIÓN A LOS DEPARTAMENTOS, DEFINICIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, RELACIÓN CON LOS DEMÁS Y CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS EN CADA UNO DE ELLOS.

- A) Equipo de oficina y administración.
- B) Casting.
- C) Ayudantes de dirección.
- D) Departamentos en el set o decorado: Localización, Script o continuidad.
- E) Transportes, catering.
- F) Arte y Construcción.
- G) Departamentos técnicos: fotografía, sonido, eléctricos y maquinistas.
- H) Estilismo: maquillaje, peluquería y vestuario.
- I) Departamentos especiales: especialistas (stunts), efectos especiales en set, computer graphics o efectos visuales y animación.
- J) Departamentos en la postproducción. Edición de imagen y sonido. Música, compositores y músicos. Laboratorio.
- K) Promoción y publicidad, fotofija, agente de prensa.

2. PREPRODUCCIÓN, RODAJE Y POSTPRODUCCIÓN.

Departamentos involucrados en cada etapa. Contratos de técnicos, actores, localizaciones y empresas técnicas.

- A) Preproducción, calendario de incorporaciones.
- B) Objetivos en la preproducción.

3. LOS ASPECTOS FINANCIEROS, EL PRESUPUESTO Y EL CONTROL PRESUPUESTARIO.

- A) El presupuesto.
- B) El Plan Financiero.
- C) El Plan de Amortización.
- D) El Plan de Tesorería.

4. SEGUROS

- A) Combinados y RV.
- B) Completion Bond.
- C) Collectors Agents.

5. LAS HERRAMIENTAS Y LOS DOCUMENTOS.

El desglose, y el Plan de Trabajo. Programas informáticos disponibles.

- A) Final Draft, Screenwriter y otros.
- B) Movie Magic Scheduling.
- C) Movie Magic Budgeting y otros.

6. LA DECISIÓN DE PRODUCIR

Objetivos Generales.

Se trata del resumen general de todo lo hasta aquí expuesto, orientado a la problemática específica de la constitución de una empresa audiovisual.

1. REQUISITOS LEGALES.

- A) El registro del ICAA.
- B) Consideraciones fiscales específicas de la producción de cine.

2. LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA.

- A) Socios.
- B) Línea editorial.

3. LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES.

- A) Fapae.
- B) Egeda.
- C) El networking internacional.

PROFESORES

CARMEN MARTÍNEZ

www.imdb.com/name/nm0555029

Como directora de producción cuenta con más de 25 años en el sector audiovisual. Ha trabajado con directores como CARLOS SAURA, VÍCTOR ERICE, ALEX DE LA IGLESIA etc. Ha sido 5 veces nominada a la mejor dirección de producción en los premios Goya: El Día de la Bestia, Más Allá del Jardín, Tranvía a la Malvarrosa, Goya en Burdeos y Lázaro de Tormes.

LUIS ÁNGEL RAMÍREZ

www.imdb.com/name/nm0709278

Ha producido abundantes trabajos en cine, tanto ficción como documental, fundamentalmente en coproducción con Latinoamérica y Europa. "EL BARRIO DE LAS ISLAS", 2006, "UNIDAD 25", 2007. "EL ÚLTIMO GUIÓN, BUÑUEL EN LA MEMORIA", 2008. "EL REGALO DE SILVIA", 2003.

Fue seleccionado por el Instituto del Cine Español para participar como productor español en "Producers on the Move" en Cannes 2007. Es miembro de ACE (Ateliers du Cinema Européen), de la Academia de la Cinematografía de España y de la Academia Europea del Cine.

JOSÉ NOLLA

www.imdb.com/name/nm0634473

En 1989 funda ICONICA, S.A., productora especializada en programas televisivos de ficción y en producción cinematográfica.

Entre sus últimas producciones en las que ha sido Productor, Productor Ejecutivo o Productor Asociado, destacan: "EL MUERTO", tercer largometraje dirigido por Javier Rebollo, "TODO LO QUE TÚ QUIERAS", 2010 largometraje dirigido por Acheró Mañas, "25 KILATES", 2008 de Patxi Amezcua, "VIENTOS DE AGUA", 2006, serie para Telecinco. "RENCOR", largometraje dirigido por Miguel Albaldalejo o "EN LA CIUDAD SIN LÍMITES" y "OCULTO", largometrajes dirigidos por Antonio Hernández". Ha sido productor de "EL AUTOR", película con 9 nominaciones en los premios Goya 2018.