

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE PRODUCCIÓN DE CINE Y TV

MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE / OCTUBRE - JUNIO

SÍGUENOS EN

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. [+34] 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

**Instituto
del Cine
Madrid**

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE PRODUCCIÓN DE CINE Y TV

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. Como **ejercicio final / exámen los alumnos de la Diplomatura de Producción realizan un cortometraje, pasando por todas sus etapas:** idea, escritura de guion, preparación del rodaje, postproducción, búsqueda de financiación teórico y una ruta de festivales.

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 desenvolver, 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.

Entre otras herramientas, el alumno aprenderá a utilizar el **Movie Magic Schedling (MMS)** y **Movie Magic Budgeting (MMB)**.

REQUISITOS

Para el correcto aprovechamiento de algunas materias es necesario que el alumno disponga de un ordenador propio y de algún programa específico.

Dependiendo de la duración de la asignatura podrá ser suficiente una versión gratuita. En algunos casos existen versiones académicas o educativas para alumnos de bajo coste. El Instituto emitirá la documentación necesaria para ello, pero el coste será a cargo del alumno.

Así mismo, dada la orientación altamente profesionalizada de nuestros cursos, recomendamos encarecidamente disponer del equipo y las licencias para iniciar la labor profesional al finalizar los cursos.

PRUEBA ACCESO

1. 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.

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN AL HECHO CINEMATOGRÁFICO

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

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

2. EL CINE COMO INDUSTRIA CULTURAL

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

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

- Distintos tipos de productores.
- El productor creativo.
- El productor financiero.

4. EL DIRECTOR CINEMATOGRÁFICO

- Su papel central y su condición de creador.
- La relación con el productor, su dialéctica.
- 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

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

2. EL CONTEXTO CONCRETO, EL MARCO LEGAL Y 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”.

TEMARIO

1. LEGISLACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA, LAS SUBVENCIONES

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

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

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

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

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

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

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

5. EL PAPEL DE LOS MERCADOS Y FESTIVALES

- Vender una película terminada.
- Vender una película en proyecto.
- Buscar coproductores - Foros específicos.
- Buscar financiación - Foros específicos.
- El pitch y el dossier.

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.

TEMARIO

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

- Equipo de oficina y administración.
- Casting.
- Ayudantes de dirección.
- Departamentos en el set o decorado: Localización, Script o continuidad.
- Transportes, catering.
- Arte y Construcción.
- Departamentos técnicos: fotografía, sonido, eléctricos y maquinistas.
- Estilismo: maquillaje, peluquería y vestuario.
- Departamentos especiales: especialistas (stunts), efectos especiales en set, computer graphics o efectos visuales y animción.
- Departamentos en la postproducción. Edición de imagen y sonido. Música, compositores y músicos. Laboratorio.
- 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.

- Preproducción, calendario de incorporaciones.
- Objetivos en la preproducción.

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

- El presupuesto.
- El Plan Financiero.
- El Plan de Amortización.
- El Plan de Tesorería.

4. SEGUROS

- Combinados y RC.
- Completion Bond.
- Collectors Agents.

5. LAS HERRAMIENTAS Y LOS DOCUMENTOS

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

- Final Draft, Screenwriter y otros.
- Movie Magic Scheduling.
- Movie Magic Budgeting y otros.

4. LA DECISIÓN DE PRODUCIR

OBJETIVOS

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

TEMARIO

1. REQUISITOS LEGALES:

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

2. LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA

- Socios.
- Línea editorial.

3. LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES

- Fapae.
- Egeda.
- El networking internacional.

CARMEN MARTÍNEZ

Directora de la Diplomatura.

[Imdb](#)

Imparte la asignatura de Dirección de Producción.

Como directora de producción cuenta con más de 25 años en el sector audiovisual. Ha trabajado con directores como Carlos Saura en **Sevillanas**, **La noche oscura** o **¡Ay, Carmela!**; Alex de la Iglesia en **El día de la bestia**; Gómez Pereira en **Desafinado**; Esteban Crespo en **Black Beach**; José Luis García Sánchez en **Lázaro de Tormes** y **Tranvía a la Malvarrosa**; con Bigas Luna en **Los contenidos de la Expo de Shangai**; con Vicente Aranda en **La mirada del otro**, etc.

Actualmente, se encuentra trabajando en la preproducción de **La ternura** de Vicente Villanueva y en **El universo de Óliver** de Alexis Morante, película que se estrenará el próximo mayo.

Ha sido 6 veces nominada a la mejor dirección de producción en los premios Goya, por: **Black Beach**, **El Día de la Bestia**, **Tranvía a la Malvarrosa**, **Más Allá del Jardín**, **Goya en Burdeos** y **Lázaro de Tormes**.

JOSÉ ESTEBAN ALENDA

[Imdb](#)

Imparte la asignatura de Producción Ejecutiva.

Licenciado en LADE por la Universidad Complutense, en 2003 Jose estudia el Máster Europeo en Gestión Audiovisual (MEGA) por la Media Business School.

Inicia su carrera audiovisual como asistente del productor holandés, Kees Kasander.

Las producciones de Jose Esteban Alenda han estado presentes en festivales de todo el mundo como Berlín, Seminci, Seattle, Sitges, Montreal, Guadalajara o Varsovia acumulando multitud de premios y distribuidos en plataformas como HBO, Movistar+, Mubi o Filmin.

En 2019, estrenó la coproducción con Costa Rica **El despertar de las hormigas** que tuvo su estreno internacional en la sección Forum de la Berlinale, consiguiendo la nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya y a Mejor Ópera Prima en los Premios Platino, y siendo elegida la representante elegida por Costa Rica para representar a este país en los Premios Oscar.

En 2018, estrenó el largometraje **Sin Fin** que recibió la nominación a Mejor Dirección Novel en los Premios Goya de la Academia de Cine de España y a Mejor Actor en los Premios Feroz, y los premios a Mejor Actor y Mejor Ópera Prima en el Festival de Málaga de Cine en Español.

Actualmente, tiene en postproducción la coproducción con Puerto Rico **La Pecera**, de Glorimar Marrero, y el largometraje documental en coproducción con México **Hija del Volcán**, de Jenifer de las Rosa.

PROFESORES INVITADOS A IMPARTIR MASTER-CLASS

CARLOS CLAVIJO
Guionista, Productor, Director
[Imdb](#)

Licenciado en Ciencias Políticas, también ha estudiado tres másteres de guion, dirección y producción. Ha sido docente en numerosas universidades y escuelas de cine de renombre. Autor de 5 novelas, todas ellas publicadas, algunos de sus títulos son: **Bienvenidos a Spanien** o **El Hijo de la Vid**.

Ha trabajado como creador, showrunner, guionista, director, productor y/o productor ejecutivo en **El Cuaderno Rojo** (co-creador), **Otto y Hans**, **El Divo**, **Infiltrado**, **Última Salida** (co-guionista), **Gernika**, **El Hormiguero** (programa TV), **Entrega a Domicilio** (co-productor), **Noche Sin Tregua**, etc. Además ha trabajado en el departamento de contenidos de Comedy Central Spain como productor ejecutivo de nuevos formatos.

ROCÍO CABRERA
Producción Documental
[Imdb](#)

Licenciada en Comunicación Audiovisual estudia la Diplomatura de Dirección y Producción de Documentales en el Instituto del Cine de Madrid y el Máster en Producción Audiovisual en la Universidad de Alcalá.

Desde el comienzo de su carrera ha tenido la suerte de estar vinculada al cine documental. Ha sido productora de **La fiesta de otros**, de Ana Serret y directora de producción en **El silencio de otros**, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, **Yo siempre puedo dormir pero hoy no puedo**, de Andrea Moran y Fernando Vilches, **Un cielo imposible**, de David Varela y **Arraianos**, de Eloy Enciso, entre otras películas.

Desde 2017 ostenta el cargo de presidenta en DOCMA, con el propósito de trabajar en la difusión y promoción de este género cinematográfico, donde ha coordinado y dirigido varios cursos como La producción creativa, realizado en 2020. También ha dado clases en diferentes escuelas de cine como el Instituto de Cine de Madrid, la escuela TAI, Escuela LENS y CICE.

Ha sido jurado en diferentes festivales como Málaga o Alcances y curadora de algunas muestras de cine. En 2020 dirige su primera película, **Poblado Dirigido de Orcasitas**, un documental colaborativo realizado junto a un grupo de vecinos del famoso barrio de Madrid, y que se estrenó en la última edición del festival Alcances de Cádiz.

MÓNICA AUSÍN
Directora de Arte
[Imdb](#)

Empresaria y artista multidisciplinar. Fundó en 2003 Peccata Minuta Design SLU. Es una empresa especializada en proyectos con base creativa y artística, desde la cual desarrolló su Carrera como Directora de arte, Figurinista y Diseñadora de producción.

Como Directora de Arte y Production Designer ha trabajado en **Cinco lobitos**, **El universo de Óliver**, **American Carnage**, **70 Binladens**, **Bosque de Sombras** o **Gernika**, entre otras. También ha trabajado como co-productora o prop manager.

En el sector publicitario, ha realizado más de un centenar de spots. Destacan sus trabajos para Max Factor, Orange, SONY, Mc Donalds, Movistar, Roca, Audi, A3 Media Series, BBVA o IBERIA.

LUIS ÁNGEL PÉREZ

Director de Fotografía

[Imdb](#)

Es miembro de la Academia del Cine, de la Academia Valencia del Audiovisual y también miembro activo de la AEC, la Asociación Española de autores de obras fotográficas Cinematográficas.

Ganador de la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor dirección de fotografía por **El Crack Cero** de José Luis Garci.

Ha realizado la dirección de fotografía de ocho largometrajes de ficción, tres series para televisión, más de cincuenta cortometrajes, innumerables spots publicitarios, videoclips y documentales. Entre ellas: **La piedad**, **El juego de las llaves**, **8 años** o **Sevillanas de Brooklyn**.

DANIEL PARRILLA

[DPGaffer](#)

Lleva dedicado 20 años al mundo de la iluminación cinematográfica.

Una vez licenciado en Comunicación Audiovisual en la UFV, empezó a trabajar como técnico de iluminación.

Ha trabajado siempre en el mundo del rodaje publicitario, entre ellos ha realizado el trailer comercial de la 5ª Parte de **La Casa de Papel**. Algunos de los largometrajes que ha realizado como Gaffer son **BlackBeach**, **Descarrilados**, **El Cover** o **El Juego de las Llaves**. Desde hace más de 5 años también es Profesor de Iluminación.

ALFONSO NIETO

Post Producción Digital

[Imdb](#)

Profesional de la producción cinematográfica y efectos especiales, a lo largo de su carrera ha fundado y dirigido varias empresas en la industria audiovisual: K-2000, Molinare, Departamento de Cine TELSON, Infinia AD y Evasión.

Actualmente ejerce como Director de Proyectos Cinematográficos y Publicitarios así como Productor de Contenidos para Eventos en Evasión.

Cabe destacar los contenidos del Pabellón de España en la **EXPO de Shangai** dirigido por Bigas Luna e Isabel Coixet, así como la producción de contenido del Pabellón de Kuwait en la **EXPO de Milán**.

Entre los proyectos mas relevantes cabe destacar la postproducción digital de títulos como: **La Hora de los valientes**, **La niña de tus ojos**, **Lucia y el sexo**, **El espinazo del diablo**, **El Caballero Don Quijote**. Durante este período llega a conseguir 7 Nominaciones a los Premios Goya en la categoría de Efectos Visuales.

Ha colaborado con directores de la talla de: Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Trueba, David Trueba, Julio Medem, Bigas Luna, Antonio Banderas, Antonio Mercero, Guillermo Del Toro, Vicente Aranda, Menno Meyjes, John Malkovich o Emilio Aragón.

EMILIO OLIE TE

Distribución

[Oliete Films](#)

Profesor del Máster en Gestión Cultural en la Universidad Carlos III y en la Universidad Ramon Llull.

Ha trabajado como Jefe de Ventas en Nirvana Films, Sagrera Audiovisual y como freelance. También ha sido director de Casa de Películas (distribuidora)

Actualmente es Director en Syldavia Cinema y lo compagina con la empresa que fundó en 2011, Oliete Films.

MARTA GARCÍA LEÓN
Derecho Audiovisual

Marta tiene una amplia experiencia en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento en España asesorando en todo lo relacionado con la explotación de derechos de propiedad intelectual e intangibles, estando también especialmente especializada en la industria del entretenimiento. Después de pasar varios años como asesora interna en el área de derechos de autor de la Motion Picture Association, Los Ángeles, en 2001 fue asociada del Departamento de PI y CMS Albiñana Entertainment & Suárez de Lezo. Posteriormente, colaboró con varias firmas y se incorporó a la Universidad Carlos III como profesora de derecho civil y derechos de autor, y trabajó en producción cinematográfica, teatro y musical hasta su nombramiento en 2009 en el Gabinete del Ministerio de Cultura como asesora del Ministro de Desarrollo Intelectual, asuntos inmobiliarios y audiovisuales.

En 2012 se incorporó a Santiago Mediano Abogados como responsable del área de Propiedad Intelectual. Recientemente, ha iniciado su propia práctica y colabora con varias firmas como asesora externa.

FRANCISCO MENÉNDEZ
AIEs e Incentivos Fiscales

Abogado en Welaw Legal Consulting. Centra su trabajo en asesorar a productoras audiovisuales de animación y de imagen real sean éstas nacionales (españolas) o internacionales. Está especializado en coproducciones internacionales. La mayor de sus demandas se fundamenta en los requisitos administrativos que éstas deben cumplir con las administraciones públicas a la hora de la aprobación de las mismas, así como su posterior funcionamiento.

BELLI RAMÍREZ
Gestión de Proyectos de Animación
[Imdb](#)

Referente de la Dirección de Producción en proyectos de animación en España, cuenta con más de 25 años de experiencia gestionando películas y series de televisión. Ha trabajado para un gran número de productoras de animación, de la cuales cabe destacar la ganadora de un Óscar Animal Logic en Sydney, Australia, Ilion Animation Studios, donde ejerció como Jefa de la unidad de Producción en la película **Planet 51** y como Jefa de Producción en la primera y cuarta temporada de **Pocoyo**, una de las series de TV más reconocidas internacionalmente.

En la actualidad Belli es fundadora y consultora en Mr. Cohl, donde colabora en el desarrollo de proyectos de animación. Son varios los clientes para los que suele trabajar, entre ellos: Zinkia, Hampa, Ánima Kitchen, Ánima studios, MediaPro, Grupo Caribe, Fernando Trueba PC, WarnerBros, 3D Wire y UPV entre otros. Compagina la consultoría, la dirección de producción y la formación.

DANI ALONSO

[Imdb](#)

Ha trabajado de Director de Producción, Jefe de Producción, Jefe de Localizaciones y Ayudante de Dirección en series de ficción, largometrajes, documentales y publicidad.

By Ana Milán II, Jaguar (jefe de producción), **Las Chicas del Cable** (jefe de producción), **Bajo Sospecha** (ayudante de producción y jefe de producción), **Hispania** (jefe localizaciones), **De perdidos a Río** (jefe de producción), **Las ovejas no pierden el tren** (jefe de localizaciones), **Pancho un perro millonario** (localizador); son algunos de sus trabajos.

En el sector publicitaria, ha trabajado para clientes como: Kellogs, BMW, Volkswagen, Renault, BP, Toyota, Nike, Adidas, Pepsi, Coca-Cola, Repsol, Cepsa, El Corte Inglés, Damn Beer, Movistar, Vodafone, Orange, Burguer King, Mc Donalds,, Mahou, Banco Santander.

ADORACIÓN G. ELIPE

[Imdb](#)

Diplomada en Montaje por la ECAM y Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España .

Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado en largometrajes (**El Espinazo del Diablo** de Guillermo del Toro), series documentales (**Sahel** o **La Frontera Herida**) y cortometrajes (**Ficciones**, **Click** o **Conversaciones con un mono**)

Ha montado los trabajos de directores y realizadores de la talla de Roberto Girault, Basilio Martín Patino, Carlos Reygadas, José Carlos Ruiz, José Ramón da Cruz, Grojo, Pedro Costa, Luis María Ferrández, José Antonio Bonet, Federico Luppi,...

En 2004, funda el estudio de montaje y postproducción Mínimo Estudio desde donde dirige el montaje de multitud de producciones trabajando para empresas del audiovisual como Zinkia o TVE

Sus últimos trabajos como montadora y coordinadora de postproducción en ficción de televisión han sido: **El nudo**, **El secreto de Puente Viejo** y **Señor dame paciencia** para Antena 3 y **¡García!** para HBO Max.

**Instituto
del Cine
Madrid**

DIPLOMATURAS | MÁSTERES | CURSOS

**WWW.INSTITUTODELCINE.ES
C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES**

IR A LA WEB

