

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA: Producción Audiovisual
PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Comunicación Audiovisual (PGR-COMUNICA)
GRUPO: 2526-M1
CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatorio
ECTS: 6,0
CURSO: 3º
SEMESTRE: 2º Semestre
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano, excepto las asignaturas de idiomas que se impartirán en el idioma correspondiente

DATOS DEL PROFESOR

NOMBRE Y APELLIDOS: PEDRO ALBERTO DEL RÍO RODRÍGUEZ
EMAIL: prio@uemc.es
TELÉFONO: 983 00 10 00
HORARIO DE TUTORÍAS: Martes a las 13:00 horas
CV DOCENTE:
<i>Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid (UVA)</i>
<i>Dos años de Dirección Cinematográfica en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)</i>
<i>Profesor de la asignatura Cineforum: análisis y crítica de textos fílmicos en la Universidad Miguel de Cervantes desde el curso 2015-16.</i>
<i>Profesor en la Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), dentro del máster de Filmmakers desde 2021.</i>
<i>Profesor de cine del Programa de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. 2018-19</i>
<i>Profesor de dirección en el Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual de la Universidad de Valladolid (UVA) (2022-24)</i>
<i>Coordinación y docencia de los cursos "Seminci Campus" (2014-2025)</i>
<i>Profesor de la asignatura "Artes cinematográficas" en la Universidad de Valladolid (2010)</i>
CV PROFESIONAL:
Socio fundador, productor y realizador en la productora audiovisual Plan Secreto. Dirección de los cortometrajes "Jueves", "Sobre todo amargo", "Mudanza", "Cerraduras" y "Polvo de estrellas" Dirección de videoclips, spots publicitarios y videos corporativos. Productor de los largometrajes documentales "El viejo Rock" (2013), "Folk! Una mirada a la música tradicional" (2018) y "Comuneros" (2022) Miembro del Comité de Selección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), desde 2013 a 2022., y responsable de actividades externas en el mismo festival desde 2023. Coordinación de festivales (Notodofilmfest, Rueda con Rueda, CIBRA).
CV INVESTIGACIÓN:
Responsable de la sección de cine de la revista "Art.es" de 2015 a 2018 Artículos publicados para "Caimán. Cuadernos de Cine", "Cine divergente" y "La encuadre"

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA:

En esta asignatura los alumnos aprenderán el concepto de producción en sus múltiples ámbitos, y los procesos necesarios para la realización de cualquier producto audiovisual desde el desarrollo y la preproducción hasta la postproducción y venta.

Abordaremos el rol del productor como una figura central que combina visión artística con gestión estratégica, con una mirada que atenderá al pasado, pero también al presente y futuro de un sector en constante evolución, preparándole para enfrentarse laboralmente a la gestión de proyectos audiovisuales desde múltiples vías.

Conocer la producción audiovisual es básico para desarrollar cualquier tarea dentro del ámbito laboral que esté relacionado con la televisión, el cine o la publicidad, ya sea en medios generalistas o en el entorno 2.0. La asignatura sentará las bases y potenciará las cualidades básicas que un trabajador debe desarrollar en las diferentes etapas del proceso, fomentando al mismo tiempo el trabajo en equipo, fundamental para desenvolverse en cualquier empresa del medio audiovisual.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

1. **Introducción a la producción audiovisual**
 1. ¿Qué es la producción audiovisual?
 2. Tipologías de producción: Cine, televisión, publicidad, nuevos formatos
 3. Roles en una producción audiovisual
 4. Desarrollo de proyectos. Del concepto al proyecto
 5. Financiación de proyectos
2. **Preproducción**
 1. Desarrollo del guion. Derechos de autor.
 2. Desglose de producción y realización de presupuestos
 3. Coordinación interdepartamental
 4. Localizaciones, calendario de producción y casting
3. **Producción**
 1. Coordinación de equipo técnico y artístico. Plan de rodaje.
 2. Seguros y protocolos
 3. Rodaje
4. **Postproducción y distribución**
 1. Coordinación de postproducción
 2. Distribución y marketing
5. **Prácticas**
 1. Análisis e imitación de secuencias
 2. Realización de cortometraje

OBSERVACIONES CONTENIDO DE LA ASIGNATURA:

El objetivo principal es sentar una base teórica sobre el concepto de producción audiovisual que permita una aplicación práctica en el transcurso de la propia asignatura a través de la creación de piezas audiovisuales en las que se trabaje en equipo desarrollando los diferentes procesos intrínsecos a cualquier producto audiovisual.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

- Clase ordinaria
- Cabinas de edición con software específico y sala de realización. Adobe Premiere y Tricaster
- Exposición de recursos videográficos.
- Visionado de cortometrajes y series.
- Descubrimiento de piezas audiovisuales a través del uso de plataformas digitales de uso público (Vimeo, Youtube...)
- Biblioteca y videoteca

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO

COMPETENCIAS BÁSICAS:

- CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
- CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
- CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
- CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

COMPETENCIAS GENERALES:

- CG01. Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico
- CG02. Capacidad para trabajar en equipo
- CG04. Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
- CG05. Capacidad para desarrollar el pensamiento creativo
- CG06. Capacidad para adaptarse al entorno y a nuevas situaciones
- CG10. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- CE49. Capacidad para conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción, difusión, distribución o exhibición audiovisual (cine, televisión, radio, publicidad, hipermedia, videojuego, animación, infografía, música, fotografía o narración gráfica)
- CE50. Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios aplicados a los distintos medios, soportes o formatos audiovisuales
- CE51. Capacidad para desarrollar y ejercer las distintas funciones profesionales de la producción audiovisual

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

El alumno será capaz de:

- Analizar los distintos aspectos que engloba la gestión comercial en Internet, así como la utilización de las distintas herramientas estratégicas y operativas de marketing para la elaboración de un plan de actuación en mercados electrónicos.
- Producir la organización de cualquier tipo de evento cultural.
- Conocer las nuevas técnicas y procesos audiovisuales.
- Realizar, conocer y poner en práctica la habilidad para planificar y gestionar recursos humanos, técnicos y presupuestarios.
- Distinguir las peculiaridades de cada uno de los sectores del audiovisual desde el punto de vista de la producción y su conexión con el contexto socio-económico.
- Conocer las distintas fases en el proceso de producción audiovisual.
- Identificar las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de una producción audiovisual y comparar los roles teóricos con la realidad práctica.
- Conocer y aplicar las rutinas de trabajo estandarizadas en la creación de un producto audiovisual, tales como el desglose de secuencias, plan de trabajo, etc.
- Elaborar el presupuesto en una producción audiovisual.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (2011): Manual del productor audiovisual. Editorial UOC. ISBN: 9788497889308
- Mollá Furió, Diego (2012): La producción cinematográfica. Las fases de creación de un largometraje. Editorial UOC. ISBN: 9788490291740
- García Masagué, M. (2009): Distribución y marketing cinematográfico. Universidad de Barcelona. ISBN: 978-8447534043
- Marzal Felici, J. y López Cantos, F. (Coord) (2008): Teoría y técnica de la producción audiovisual. Editorial Tirant Lo Blanch. ISBN: 9788498762204
- Ciller Tenreiro, C., y Palacio Arranz, M. (2016): Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales. Editorial Síntesis. ISBN: 9788490774182
- Linares Palomar, R. y Fernández Marzano, E. (Coord) (2021): Principios básicos de la producción audiovisual cinematográfica. Ommpress Comunicación. ISBN: 9788417387907
- Strauss F., y Huet, A. (2006): Hacer una película. Paidós. ISBN: 9788449320262
- Saíñz Sánchez, M (2008): El productor audiovisual. Síntesis. ISBN: 8477386862
- Saíñz, M (1995): Manual práctico para la producción audiovisual. IORTV. ISBN: 9788488788023
- Kindem, G y Musburger, R.B. (2007): Manual de producción audiovisual. OMEGA. ISBN: 9788428214339

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Calvo, C. (2007): Diccionario de cine. Producción, distribución y exhibición. Ediciones JC. ISBN: 9788489564534
- Fernández Díez, F (2005): El libro del guion. Editorial Díaz Santos. ISBN: 9788479787141
- Musburger, Robert (1994): Producción en video con una cámara. IORTV. ISBN: 978-8488788016
- Katz, S. (2003): Rodando: la planificación de secuencias. Plot Ediciones. ISBN: 9788486702472
- Martínez, J. y Serra, J. (2000): Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Paidós Ibérica. ISBN: 9788449309854

WEBS DE REFERENCIA:

Web / Descripción

[Producción Audiovisual](https://produccionaudiovisual.com/)(https://produccionaudiovisual.com/)
 Artículos sobre el sector de la producción audiovisual

[Asociacion Appa](https://www.asociacionappa.es/)(https://www.asociacionappa.es/)
 Artículos sobre el sector de la producción audiovisual

[RTVE](https://www.rtve.es/lab/)(https://www.rtve.es/lab/)
 Nuevas experiencias y futuros proyectos en tomo al mercado audiovisual.

[Observatorio Europeo del Sector Audiovisual](https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/)(https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/)
 Observatorio Europeo del Sector Audiovisual.

[ICAA](https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html)(https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html)
 Página del Instituto de Cinematografía y las artes audiovisuales del Ministerio de Cultura

[Eurimages](https://www.coe.int/en/web/eurimages)(https://www.coe.int/en/web/eurimages)
 Fondo del Consejo de Europa destinado a apoyar la coproducción, distribución y exhibición de películas europeas

[EGEDA](https://www.egeda.es/default.aspx)(https://www.egeda.es/default.aspx)
 Sociedad de servicios para productores audiovisuales

[Academia de Cine](https://www.academiadecine.com/)(https://www.academiadecine.com/)
 Página de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

[Variety](https://variety.com/)(https://variety.com/)
 Página de información sobre actualidad cinematográfica internacional.

OTRAS FUENTES DE REFERENCIA:

Documentales, productos televisivos, proyectos audiovisuales de diversa índole, relacionados con la materia y con el ámbito periodístico que se indicarán en el aula cuando corresponda.
 Revistas especializadas en nuevas tecnologías audiovisuales.
 Artículos de prensa impresa o digital.

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

METODOLOGÍAS:

MÉTODO DIDÁCTICO:

La metodología en esta asignatura se dividirá en sesiones teóricas y prácticas, las sesiones teóricas, denominadas también clases magistrales, serán de exposición oral por parte del profesor siendo acompañadas con documentación y contenido audiovisual.

MÉTODO DIALÉCTICO:

En las sesiones prácticas y laboratorio se trabajará en torno a talleres donde se pondrán de manifiesto el proceso de creación de piezas audiovisuales del ámbito de la ficción y el informativo. Estos son imprescindibles para llevar a cabo el trabajo de fin de curso, la creación de un cortometraje.

En estas diferentes sesiones se pondrá de manifiesto las dificultades encontradas en los procesos de producción en grabación y edición audiovisual.

MÉTODO HEURÍSTICO:

Será de gran importancia el trabajo en grupo. Los alumnos deberán ser capaces de crear piezas audiovisuales con un sistema que conjuga la autonomía a la hora de editar piezas con el trabajo en grupo en el proceso de producción audiovisual. Después de cada práctica se fomentará el debate a través del visionado de estas piezas para que todos puedan aprender de los errores y aciertos de sus compañeros, poniendo, así, de manifiesto la labor heurística.

CONSIDERACIONES DE LA PLANIFICACIÓN:

La asignatura alternará clases teóricas con un fuerte componente práctico y de trabajo en grupo potenciando así la labor de trabajo en equipo intrínseca a cualquier producción audiovisual.

- 1- Clases presenciales: Impartidas por el profesor en las que se atenderán a las necesidades técnicas específicas para la realización de una producción audiovisual.
- 2- Prácticas: En estas clases los alumnos pondrán en práctica los conocimientos aprendidos en clase realizando pequeñas secuencias que veremos en clase.
- 3- Trabajo en grupo: Los alumnos deberán ser capaces de organizar sus propias creaciones audiovisuales, trabajando sobre diferentes formatos. Conjuntamente elaborarán un cortometraje atendiendo a los diferentes procesos de la creación cinematográfica.

En la medida de lo posible a lo largo del curso se intentará contar con la colaboración de profesionales de diferentes campos de la producción audiovisual para hablar de su experiencia.

Los trabajos prácticos propuestos son los siguientes:

- Copia de una escena - Dossier de producción y grabación
- Cortometraje - Dossier de producción, del papel a la pantalla.

SEMANA 1

CLASE PRESENCIAL: Bloque 1: Tema 1 y Tema 2

SEMANA 2

CLASE PRESENCIAL: Bloque 1: Tema 3 y 4

SEMANA 3

CLASE PRESENCIAL: Bloque 1: Tema 4 y 5

SEMANA 4

CLASE PRESENCIAL: Bloque 2: Tema 1

CLASE PRÁCTICA: Reparto de secuencias de imitación

SEMANA 5

CLASE PRESENCIAL: Bloque 2: Tema 2 y 3

CLASE PRÁCTICA: Reproducción secuencias de imitación

SEMANA 6

CLASE PRESENCIAL: Bloque 2. Tema 3

CLASE PRÁCTICA: Rodaje de secuencias de imitación

SEMANA 7

CLASE PRESENCIAL: Bloque 2. Tema 4

CLASE PRÁCTICA: Encuentro con profesionales.

SEMANA 8

CLASE PRESENCIAL. Bloque 3. Tema 1

CLASE PRÁCTICA: Visionado conjunto y análisis de secuencias de imitación.

SEMANA 9

CLASE PRESENCIAL: Bloque 3. Tema 2

CLASE PRÁCTICA: Ideas iniciales para cortometraje grupal.

SEMANA 10

CLASE PRESENCIAL. Bloque 3. Tema 3

TRABAJO EN GRUPO: Cortometraje grupal

SEMANA 11

CLASE PRESENCIAL. Bloque 4. Tema 1

TRABAJO EN GRUPO: Cortometraje grupal

SEMANA 12

CLASE PRESENCIAL: Bloque 4. Tema 2

TRABAJO EN GRUPO: Cortometraje grupal.

SEMANA 13

PRACTICA: Grabación del cortometraje.

SEMANA 14

CLASE PRESENCIAL: Finalización de proyectos audiovisuales

PRESENTACION DE TRABAJOS. Visionado de las piezas audiovisuales obtenidas.

SEMANA 15

PRESENTACION DE TRABAJOS. Análisis y reflexión de los resultados obtenidos.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	¿Se evalúa?	CO	CE
Documentación secuencias imitación					X											X	X	
Entrega de Secuencias de imitación								X								X	X	
Rodaje Cortometraje													X			X	X	

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA:

Para superar el curso es imprescindible superar tanto la parte teórica como la parte práctica de la asignatura, relacionada con las prácticas de imitación de escena y del cortometraje grupal, y todo lo relacionado con el desarrollo de estas prácticas (dossieres, plan de rodaje, presupuestos, planimetría, etc).

En el transcurso de la asignatura se evaluará:

- La producción y realización de una secuencia de imitación de secuencias analizadas en clase (25%)
- Producción y realización de un cortometraje grupal (25%)
- Asistencia e implicación en los contenidos de la asignatura (15%)
- Prueba de evaluación teórica sobre los contenidos impartidos en clase (35%)

En las prácticas, en el caso de no obtener al menos un 5, el alumno podrá volver a entregar la práctica para obtener el aprobado.

El plagio total o parcial en prácticas o trabajos, al igual que más de tres faltas de ortografía, supondrá un suspenso en la actividad.

La prueba teórica específica constará de preguntas de desarrollo sobre el contenido de la asignatura, derivadas de todo el material facilitado en el aula.

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

En el caso de la convocatoria extraordinaria pueden darse diferentes casos:

·No haber aprobado la parte teórica en la convocatoria ordinaria:

En este caso el alumno deberá superar la prueba teórica, en la fecha prevista, en las mismas condiciones que en la convocatoria ordinaria. (35%)

·No haber superado la parte práctica en la convocatoria ordinaria pero sí la teoría:

En este caso el alumno, deberá entregar los siguientes materiales para cubrir la parte práctica consistente en trabajos grupales.

·Producto audiovisual: Historia breve atendiendo a los criterios de continuidad y con trabajos de plano y contraplano. (25%)

·Dossier de producción de un cortometraje propio: (25%) con los siguientes elementos:

·Escritura de guion (mínimo 10 secuencias y máximo 20 secuencias)

·Desgloses de secuencias y desgloses menores

·Presupuesto (Atendiendo a tablas salariales y alquileres de materiales)

·Guion técnico y planimetría

·No haber superado ni la parte teórica ni la práctica en la evaluación ordinaria.

En este caso el alumno deberá enfrentarse a una prueba teórica específica, fijada en el calendario: (35%)

En este caso el alumno, deberá entregar los siguientes materiales para cubrir la parte práctica consistente en trabajos grupales.

·Producto audiovisual: Historia breve atendiendo a los criterios de continuidad y con trabajos de plano y contraplano. (25%)

·Dossier de producción de un cortometraje propio (25%) con los siguientes elementos:

·Escritura de guion (mínimo 10 secuencias y máximo 20 secuencias)

·Desgloses de secuencias y desgloses menores

·Presupuesto (Atendiendo a tablas salariales y alquileres de materiales)

·Guion técnico y planimetría

En el caso de los alumnos para la convocatoria extraordinaria, se tendrá en cuenta igualmente la asistencia e implicación a la clase. (15%)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (%)
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo	35%
Trabajos y proyectos	25%
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas	25%
Pruebas objetivas	15%