

UNTREF
Maestría en Periodismo Documental

Diseño de Producción Audiovisual

1er cuatrimestre 2023

Paula Zyngierman:
paulazyn@gmail.com

Modalidad híbrida
Sábados de 12:00 a 15:00 hs.

PROGRAMA ANALÍTICO

Fundamentación

El presente curso se propone brindar a los estudiantes las herramientas principales (saberes técnicos, información legal e institucional, recursos existentes) para la comprensión de rol del productor en cada una de las etapas de la producción audiovisual de un proyecto documental. Estas son: idea, desarrollo, pre-producción, producción, post-producción, exhibición y comercialización, tanto a escala nacional como internacional.

A su vez, se propone evaluar la aplicación de estas herramientas considerando los diferentes formatos documentales existentes y el destino o pantalla de exhibición imaginado por su productor.

Se pretende, entonces, comprender el circuito completo de una película documental y sus especificidades, partiendo de la premisa de que la producción documental tiene un público, espacios de difusión y fuentes de financiación disponibles para cada una de sus etapas. Identificaremos, de acuerdo con el perfil de cada proyecto, aquellas fuentes de financiación disponibles según las características de ese proyecto audiovisual, partiendo

De la premisa de que todo documental puede tener visibilidad y, en algunos casos, también rentabilidad si parte de un diseño adecuado y realista.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

- Identificar las múltiples estrategias de producción posibles conforme con los diferentes formatos audiovisuales con los que pueda enfrentarse.
- Evaluar la factibilidad de un proyecto audiovisual desde el punto de vista de su producción.
- Comprender la interrelación entre las diferentes estrategias de producción, el tipo de proyecto audiovisual que se busca producir y su resultado final.
- Identificar objetivos de las diferentes etapas de un proyecto audiovisual: desarrollo, planificación, producción y exhibición de un documental.
- Realizar un trabajo práctico para la aplicación de las herramientas adquiridas.

Unidades

UNIDAD 1: Introducción – Presentación de Temas y Terminología:

- Rol del productor audiovisual. La relación entre el deseo y lo posible. El sentido común. Identificar objetivos. Producir con una meta.
- Formatos existentes: cine / TV / web / series documentales / Netflix, Amazon, Mubi: los nuevos formatos y pantallas.

- Semejanzas y diferencias en cuanto al rol de productor en cada caso.

UNIDAD 2: El Productor – Presentación de las Etapas del Proceso

Productivo:

- Diferentes usos del término “productor”: el productor independiente, la empresa productora, el productor asociado, el co-productor, el productor de TV, el productor en las nuevas pantallas, particularmente las OTT (Over-The-Top = de libre transmisión).
- El productor en cine (productor “económico”, productor “financiero”), el productor ejecutivo. Roles y responsabilidades.
- Presentación de las etapas constitutivas de los procesos de producción: idea / desarrollo / financiación / pre-producción / rodaje o grabación / post-producción / delivery / distribución, exhibición y comercialización.
- La importancia de la etapa de diseño y desarrollo.
- El rol del Estado. El INCAA.

UNIDAD 3: Desde la Idea al Desarrollo del Proyecto:

- Etapa de investigación y escritura del guión.
- Armado de presentaciones. Requisitos.
- El productor como único responsable en términos legales, contables, financieros y administrativos.
- El productor en relación al guión documental. Adquisición de derechos. Registro en la DNDA. Contrato privado y contrato Argentores. Cesión del guión al productor para gestionar ante instituciones.
- El productor como investigador y gestor.
- Aspectos legales: inclusión de obras pre-existentes, de imágenes archivo, uso de marcas, gestión de inclusiones musicales.
- El pitch.
- El trailer.
- Carpeta: cartas de aportes, motivación. Materiales para la venta del proyecto sin guión definitivo.
- Materiales necesarios (con o sin guión definitivo):
 - Storyline (3 renglones)
 - Sinopsis (descripción esquemática)

- Síntesis (idea principal)
- Tratamiento (guión secuenciado sin diálogos, conteniendo todo el relato completo de principio a fin, sus personajes y locaciones)
- Escaleta (escenas sin desarrollo)
- Otros materiales: motivación, cartas de intención, propuesta estética, información técnica, elenco tentativo, anexo de imágenes.
- Desglose y primer presupuesto tentativo. Estimación de costos.
- Evaluación de proyecto en función de la expectativa de costo y los fondos aplicables. El presupuesto de máxima y de mínima.
- Del desarrollo a la pre-producción: diseño de producción, plan económico, plan financiero, contratos “sobre la línea”.
- Co-producciones: contratos, aportes de partes, presupuesto complementario. Legislación binacional.

UNIDAD 4: De la Pre-Producción a la Producción del Proyecto.

Financiación:

- Financiación: fuentes potenciales y confirmadas. Evaluación de recursos existentes.
- Fondos / laboratorios / residencias para financiación en desarrollo: BAL-BAFICI, Mar del Plata, Concurso Raymundo Gleyzer, Festivales Nacionales, Ibermedia Desarrollo. Foro de San Sebastián, otros.
- INCAA: subsidios, créditos y concursos. Vía digital (documental).
- Condiciones para la pre-clasificación de proyectos documentales en el INCAA.
- Fondos de financiamiento internacionales: Ibermedia, Bertha Fund, Sorfond, Vision Sud Est, Hubert Bals Fund, otros.
- Aportes asociativos. Aportes “en Especie” (equipos, servicios). Aportes en contrato de obra (honorarios). Aportes de capital (caja).
- Las cooperativas.
- Desgloses, *scouting*, permisos y autorizaciones, plan de rodaje, pruebas, cierre proveedores, compras y alquileres, contrataciones finales.
- Sindicatos. Especificidades del trabajo “discontinuo” propio del formato documental. Cómo contratar técnicos legalmente.

- Cierre del presupuesto “bajo la línea”. Presupuesto general y presupuestos por área (viajes, alquiler de equipos, equipo técnico, etc.).
- Rodaje y post producción.
- Control presupuestario. Imprevistos.

UNIDAD 5: Con el proyecto finalizado. Exhibición, Distribución, Comercialización:

- El guion del documental se re-escribe en la edición. Rediseño del presupuesto si corresponde.
- Fondos y ayudas a la post producción documental: Cine en Construcción de San Sebastián y Toulouse, WIP Mar del Plata y BAFICI, Primer Corte Ventana Sur. Vision du Reel. Otros.
- *Work in progress* /WIP/ festivales, encuentros, mercados.
- INCAA: Cine.Ar Play / Cine.Ar Estrenos / Cine.Ar TV / Espacios INCAA.
- Formatos TV, V.O.D., pantallas web, nuevos medios de promoción, distribución y venta de los formatos documentales. La “viralización” web.
- El distribuidor de documentales.
- El agente de ventas internacional.
- Cambios en esta etapa a partir del COVID.

Bibliografía

- Obligatoria:

- **Battle, Nicolás:** *Producción de Largometraje*, Buenos Aires, CIC, 2015

LECTURA OBLIGATORIA

Nota: este texto actualizado será entregado por la Cátedra

- **Memelsdorff, Juan Felix y Barrenechea, Alejo:** *Aspectos legales del periodismo, la obra audiovisual y el documental periodístico*, Buenos Aires, EDUNTREF, 2015

- **Resoluciones INCAA relativas a la Vía Digital** (se descargan de la [página INFOLEG](#)) Los alumnos deberán consultar en INCAA que resoluciones aplican en la actualidad.

- Complementaria

Breschand, Jean: *El documental, la otra cara del cine*, Barcelona, 2004

- Artículo “La frontera borrosa”, de Abbas Kiarostami, Pag. 92
- Artículo “La investigación (y yo)”, Luc Moullet y Michael Moore, Pag. 89

(material de la Cátedra)

Baker, Maxime: *El documental en la era digital*, Buenos Aires, BAFICI, 2007

(material de la Cátedra)

Artículos:

- Pag 9: “Errol Morris, iconoclasta estadounidense”
- Pag 245: “Maxime Baker, lecciones de vida: algunas cosas que aprendí sobre cómo hacer documentales
- Pag 173: “Victor Kosakovsy. El Dogma de San Petesburgo”
- Apéndice 1: Festivales internacionales de cine documental
- Apéndice 2: Fuentes de financiación para documentales

Brodersen, Diego y Russo, Eduardo: *Cine Ojo, un punto de vista sobre el territorio de lo real*, Buenos Aires, BAFICI, 2007

(material de la Cátedra)

Artículos:

- Pag 51 “Ada y yo. Conversación con Lorena Muñoz y Sergio Wolf a propósito de *Yo no sé que me han hecho tus ojos*”
- Pag 59 “Entrevista con Alejandro Fernández Moujan”

Mussaluppi, Hernan: *El cine y lo que queda de mí*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012

Raffo, Julio: *La Producción Audiovisual y su respaldo jurídico*, ENERC, 2017

Wolf, Sergio: *La escena documental*, Monte Hermoso Ediciones, 2018

Wolf, Sergio (compilador) Varios Autores: *Cine Argentino. Estéticas de la producción*, Buenos Aires, BAFICI, 2009

Artículos

- Pag 39 “El padre de las películas” (Lita Stantic)
 - Pag 47 “La continuidad en el tiempo” (Cine Ojo)
 - Pag 55 “La era de la madurez” (Dubcovsky, Musaluppi, Cura)
- (material de la Cátedra)

LINKS o PÁGINAS PARA OBTENER INFO DE FESTIVALES Y APLICACIONES (se sugiere a los alumnos suscribirse o consultar estas pág.):

- LatAm cinema noticias@latamcinema.com
- FilmFestivals.com noreply@newsletter-filmfestivals.com
- Festhome LTD mail@festhome.com
- info@clickforfestivals.com info@clickforfestivals.com
- Opción Audiovisual opcionaudiovisual@buenosaires.gob.ar
- PAGINA DEL INCAA: <http://www.incaa.gov.ar/>
- OTROS CINES: www.otroscines.com

Régimen de Cursada y Criterios de evaluación

- Para lograr la acreditación de la materia los alumnos deben:

- a) Cumplir con el 75% de asistencia.
- b) Presentar y aprobar los trabajos y/o evaluaciones solicitados por el profesor en las fechas establecidas por el programa.
- c) Obtener una nota igual o superior a 6 (seis).

Los escritos deben ser originales y se entregan en un archivo Word, a espacio y medio, letra Times New Roman o Arial en tamaño 12, con márgenes justificados y de 2,5 cm a cada lado, siguiendo las normas generales de citación para autores/as tal y como se estipula en la última edición de las normas APA.

Aviso sobre el plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente constituye plagio. Cualquier trabajo o examen que contenga plagio quedará automáticamente reprobado y deberá recurrir la materia.

Metodología Clases Teórico-Prácticas

En las clases teóricas se desarrollará cada unidad con exposiciones a cargo de la titular.

Se debatirán textos y artículos pertinentes a cada Unidad, promoviéndose la discusión de la bibliografía y/o la filmografía recomendada, con el objetivo de generar una reflexión crítica.

En casos de temáticas específicas que requieran bibliografía y/o filmografía particular se promoverán los textos (en tanto existan) que el proyecto requiera.

Durante el desarrollo de la cursada los alumnos deberán realizar un trabajo práctico que consiste en la aplicación de los temas planteados en clase. A tal fin se generarán discusiones teóricas en grupos y se darán las premisas para la elaboración de un trabajo final que consistirá en la elaboración de un presupuesto completo, destinado a una VIA DIGITAL INCAA.

Procedimiento de evaluación parcial:

Para la nota parcial (concepto) se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en clase y la evaluación de las lecturas, además del trabajo en grupo sobre de los temas planteados.

Asimismo, se tendrán en cuenta los avances del presupuesto para la realización de un documental que será tomado en cuenta en la instancia final de cursada.

Procedimiento de evaluación final:

Se evaluará el diseño y elaboración de un presupuesto que presenta como mínimo estas 2 solapas:

1. Presupuesto desglosado por rubros (incluyendo el detalle del equipo técnico).
2. El plan económico con su correspondiente al cuadro de aportes.

El Diseño del presupuesto debe responder a los parámetros de Vía Digital del INCAA (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina) considerando como objetivo un largometraje documental (mínimo 60 min).

Elementos de análisis que serán considerados para la evaluación:

1) Desglose de recursos:

- Equipo técnico
- Elenco artístico (si corresponde)
- Equipamiento técnico (cámaras, luces, sonido)
- Soporte (discos rígidos, tarjetas, otros)
- Servicios (movilidad, comidas, hotelería, otros)
- Derechos (inclusiones de películas, noticieros, fotos, música, etc.)
- Música (pre-existente, especialmente compuesta, incidental, de fondo, etc.)

2) Organización de la producción:

- Planilla presupuestaria: la cátedra tomará como modelo la planilla presupuestaria del INCAA.
- Cuantificación de necesidades según lo requerido en el guión o tratamiento.
- Distribución de estas necesidades en rubros y sub-rubros.
- Desgloses por áreas (arte, vestuario, FX, elenco, recursos técnicos, animales, vehículos, locaciones, etc.).
- Plan de rodaje y cantidad de jornadas (estimado a los fines de poder hacer un presupuesto adecuado).
- Localización de *sets* / permisos y autorizaciones / filmación en interiores o exteriores / coberturas.
- Equipo técnico: “Cabezas de equipo” en la organización de la producción (asistencia de dirección, *casting*, locaciones, jefatura de producción, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de sonido, edición, VFX, recursos de post producción), según lo que el proyecto requiera.
- *Casting* / testimoniantes / otros.
- Administración, seguros y legales.
- Diseño de post producción.

3) Presupuestación:

- Presupuesto final por rubros: debe ser un presupuesto real, donde se valoricen todos los ítems desglosados, aun cuando estos luego se transformen en aportes (los que deberán ser informados en el plan económico).
- Si bien en cualquier presentación “oficial” estos aportes deben demostrarse mediante cartas certificadas ante escribano público o autoridad bancaria, no existirá este requisito para esta presentación.
- Plan financiero (distribución del dinero en las 3 etapas de un proyecto INCAA: pre producción / rodaje / post producción).
 - Plan económico: deberá indicarse, de acuerdo con los rubros del presupuesto, como se financiará económicamente el proyecto. Esto implica qué aportes se obtendrán por contrato de obra (aportes en trabajo, como el de guionista o el del productor), por aportes de caja (en dinero) o por aporte en especie (equipos, material virgen, movilidad, oficina u otros bienes materiales).
 - Cronograma de actividades a realizarse en pre / rodaje / post.

Nota final:

El alumno cuenta con 3 meses luego de finalizada la cursada para presentar su prepuesto desglosado.

La nota aprobatoria mínima es 6 (seis).

El trabajo será grupal y los grupos deberán definirse para la tercera clase.

Cada grupo debe presentar un presupuesto completo y cuenta con un solo envío durante la cursada para realizar consultas previas y recibir correcciones o devoluciones. El segundo envío será el considerado definitivo y sobre el mismo se le dará al grupo la nota final.

Los envíos vía mail deberán hacerse 48 horas antes de la clase para llegar a ser corregidos. Los envíos realizados el día anterior a la clase no podrán ser considerados debido al tiempo requerido para su corrección.

Cada alumno será evaluado en base a esta presentación grupal, considerándose también su evolución durante la cursada y las características específicas del proyecto presupuestado.

El envío del presupuesto para su evaluación será por mail, en Excel (no PDF), en archivo adjunto (no Drive), a paulazyn@gmail.com, debiéndose indicar en el “asunto” el nombre del proyecto, al igual que en el archivo adjunto. Cada grupo designará un productor que será quien envíe los correos, debiendo este copiar en todos los envíos a todos los integrantes del grupo. No se considerarán los presupuestos enviados que no cumplan estos requisitos.

En el presupuesto es requerido indicar la moneda utilizada para los cálculos y el cambio utilizado (en caso de que la presentación no sea en pesos). Es obligatorio que una columna este en pesos argentinos independientemente de que se presupueste también en otra moneda.

Se requiere también el envío de una síntesis argumental del proyecto que se está presupuestando.

.....
.....

Los alumnos deberán descargar la planilla correspondiente a los mínimos vigentes de cada una de las siguientes entidades (en caso de no estar la planilla o modelo de contrato actualizada en la página indicada, deberán comunicarse telefónicamente o por mail con la entidad que corresponda para solicitar el envío actualizado).

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (DNDA): Para el registro de la obra inédita (guion de documental cinematográfico o de música inédita destinada al documental)

Moreno 1228

4124-7200

<https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor>

ARGENTORES: Contrato de Guión para Documental Cinematográfico

Contacto: (011) 4813-2838/ 4811-2582 Int. 185

Legales: Lunes a jueves de 13 a 17 hs.

Yamila Vago - Argentores (yvago@argentores.org.ar)

Javier Baricheval - Argentores (jbaricheval@argentores.org.ar)

www.argentores.org.ar

**Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina Animación
Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA - APMA):**

Planilla de salarios mínimos semanales. Contrato técnicos.

Contacto: Celeste Rapado / Secretaría Gremial / SICA - APMA

Tel. Fax: 4807-0433

gremial@sicacine.org.ar

www.sicacine.org.ar

**Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la
República Argentina (SUTEP):** Escala salarial para extras de cine (solo si aplica)

Contacto: 4952-6326 / 4951 2538 /6073 / 1576

Pasco 148

www.sutep.com.ar

Asociación Argentina de Actores (AAA): Escala salarial vigente (solo si aplica)

Contacto:

sec_gremial@actores.org.ar

cine@actores.org.ar

www.actores.org.ar

Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC):

Tabla de aranceles mínimos para la sincronización de obras musicales en producciones cinematográficas

Contacto: Lucía Fraguas 4379-8600

www.sadaic.org.ar

SAdem (Sindicato Argentino de Músicos)

Aplica el convenio colectivo de trabajo 373/71 y sus regulaciones

Contacto: Estela Benvenuto

Av. Belgrano 3655 CABA

www.sadem.org.ar

.....

Cronograma de clases¹

NO	1-abr
Clase 1	8-abr
Clase 2	15-abr
Clase 3	22-abr
Clase 4	29-abr
Clase 5	6-may
Clase 6	13-may
a definir	20-may
a definir	27-may
Clase 7	3-jun
Clase 8	10-jun
Feriado	17-jun
Clase 9	24-jun

Totalidad de clases y modalidad: 9 presenciales en Maipú 71 (días sábados de 12:00 a 15:00 hs.) + 3 clases asincrónicas (**fechas a definir**).

¹ En rojo se consignan los sábados que no hay clase (hay 2 sábados aún por definir).