

Diplomados
Escuela Nacional de Cine (ENC) – Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diplomado en Producción Audiovisual

6ta. Cohorte
Junio – Septiembre 2019

ESCUELA NACIONAL DE CINE

DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

- 1. Nombre del diplomado:** Diplomado en Producción Audiovisual.
- 2. Dependencia ofertante y responsable:** Coordinación de Extensión, de la Facultad de Humanidades y Educación UCV y Escuela Nacional de Cine.
- 3. Coordinador responsable:** Elis Blanco
- 4. Área de conocimiento:** Producción para la realización audiovisual en todos sus formatos.
- 5. Justificación:** La Escuela Nacional de Cine (ENC) en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) implementa el Diplomado en Producción como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de realizadores audiovisuales en el área de la producción.

En el marco de las políticas del Estado, con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes audiovisuales, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior, que comprenda espacios adecuados, programas de entrenamiento con acceso regular a equipamiento costoso y de reposición inmediata, personal calificado en varios órdenes: artístico, creativo, técnico, docente y administrativo profesional. Es por ello que se consolida una alianza estratégica con otras instituciones que abordan la formación de estos profesionales con el fin de optimizar recursos humanos, materiales y creativos, contribuyendo con la propuesta de un diplomado orientado a potencializar la capacitación en el área de la producción audiovisual.

6. Fundamentos Curriculares: Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 10 de febrero de 2005, se da inicio a un proceso de cambios dentro de algunas instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar el sector cultural del país. Es así como se crea una nueva institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para la Cultura un ente del Estado en donde la elevación de la conciencia y la capacidad creadora sean su fin último.

De hecho, en su articulado del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultural (Gaceta Oficial N° 38.648 del 20 de marzo de 2007) Decreto N° 5.264 del 20 de marzo de 2007 en la Sección I de la Dirección General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano se expresa lo siguiente:

5. *Formular lineamientos y políticas que estimulen y motiven la creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural, favoreciendo la participación desde la perspectiva de la sustentabilidad y el Desarrollo Humano.*

6. *Evaluar las políticas sobre estímulo y promoción de los procesos intelectuales y técnicos expresados, a través de obras artísticas, artesanales, plásticas y tecnológicas, de naturaleza cultural asociadas con la danza, el teatro, la dramaturgia, la música, la literatura, las artes visuales, la fotografía, el cine, la comunicación audiovisual y la artesanía.*

En tal sentido, es altamente conocido que muchos jóvenes y personas de distintas edades desean incursionar en una carrera audiovisual. Para atender esta población en crecimiento en Venezuela surge la propuesta de estudio en producción audiovisual, donde la técnica esencial para aprender es la práctica constante y el contacto directo con el medio, con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales en esta área.

Este diplomado se fundamenta en una pedagogía del saber - hacer y del saber - conocer; y requiere de infraestructura, equipos, actualizaciones continuas, convenios e investigación permanente con miras a la formación de un profesional que pueda desarrollar y llevar a cabo proyectos audiovisuales que le permitan innovar y aportar soluciones a los problemas específicos de su campo de trabajo.

7. Objetivo: Desarrollar métodos profesionales de planificación de los recursos humanos, creativos, artísticos, técnicos, gerenciales y financieros para ser empleados en diferentes proyectos de índole informativo, documental y de ficción, interviniendo en las distintas etapas de desarrollo del proyecto hasta su comercialización (distribución y exhibición). Conocer y desarrollar técnicas efectivas que permitan a los involucrados alcanzar el objetivo trazado dentro de un gran espectro, un corto metraje ficción o documental, medimetraje ficción o documental, un largo ficción o documental.

8. Perfil de ingreso de los participantes y requisitos: El diplomado está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales del área de producción audiovisual, que estén interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos técnicos de dicha área de la realización cinematográfica.

Requisitos: Para ingresar en el diplomado se requerirá de alguna de las siguientes condiciones:

- Experiencia comprobable en el área cinematográfica o televisiva en proyectos de carácter documental o de ficción, que pueda ser evidenciado a través de la presentación de un mínimo de dos películas (cortometrajes o largometrajes) o programas de televisión, en los que haya participado en el área de producción.
- Tener aprobado el 1º año de alguna carrera afín al área audiovisual (artes, fotografía, comunicación social)

- Título de técnico superior en mención audiovisual.
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado quien se presente para cumplimentar una entrevista personal y demuestre condiciones especiales e interés específico que avalen la petición de incorporación.

Además, se debe presentar original y copia de la cédula de identidad, comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos: Al egresar los cursantes estarán en capacidad de participar en áreas vinculadas a la producción en realización de proyectos audiovisuales documentales o de ficción, con amplias competencias para trabajar en equipo y comprender su interacción con las demás áreas de la realización cinematográfica, habilidad para elaborar, presupuestar, organizar y coordinar proyectos desde su área con la finalidad de ser exhibidos por los distintos medios de comunicación (televisión, cine, internet) y capacidad para toma de decisiones, reconocer problemas que puedan presentarse en la producción de un proyecto y proponer soluciones creativas. Asimismo, los diplomados pueden ser considerados como créditos electivos en posgrados de la UVC, siempre y cuando el participante obtenga un promedio mayor a 14 puntos.

Requisitos: El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y obtener un promedio mayor a 10 puntos, resultado de la suma de las evaluaciones de cada uno de los módulos que conforman el diplomado, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente proyectos donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes. Por otra parte, debe haber cancelado el 100% del costo del diplomado.

10. Credencial que se otorga: Diploma en Producción Cinematográfica.

11. Duración del diplomado: 160 horas.

12. Modalidad de estudio: Presencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado se estructura en tres (3) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 160 horas, a razón de doce (12) horas semanales.

MÓDULO	HORAS
PRODUCCIÓN I: INTRODUCCIÓN A LAS AREAS DE EXPERTICIA	64
PRODUCCIÓN II: LABORES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO	68
PRODUCCION EJECUTIVA: FINANCIAMIENTO Y CO-PRODUCCIÓN	28

14. Programas por módulos

14.1. PRODUCCIÓN I: INTRODUCCIÓN A LAS AREAS DE EXPERTICIA

14.1.1. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 12 horas.

- Contenidos: Presentación de la materia y metodología a aplicar. Bases de la producción, qué es y para qué sirve. Quiénes integran el equipo de producción y cuáles son sus funciones. Perfil del productor, productor ejecutivo, jefe de producción, productor de campo, coordinador de producción, productor de locaciones, asistentes de producción, secretaria de producción. Las cinco etapas de un proyecto (investigación, pre-producción, rodaje, posproducción, exhibición). Seguimiento y control a los procesos. Importancia de la comunicación y del trabajo en equipo para coordinar y llevar a cabo un proyecto audiovisual. Requerimientos especiales y nuevas tecnologías implican nuevos oficios. Relación con los demás departamentos creativos y técnicos. Explicaciones y ejemplos con guiones ya realizados, prácticas de desglose de guion.

- Estrategias metodológicas: Presentar un largometraje y definir la multiplicidad de funciones y jerarquías. Cuadros esquemáticos para explicar las relaciones de los distintos cargos. Resolver en clase con resaltadores de varios colores, los elementos destacados por área: personal artístico (casting), locaciones, vestuario, ambientación, y demás necesidades especiales y técnicas, para elaborar listados de recursos necesarios a participar en la obra a registrar.

- Bibliografía referencial:

BORDWELL, David (1995): El arte cinematográfico, Paidós, Barcelona.

CABEZÓN, L. y Félix GÓMEZ URDÁ(2004): La producción cinematográfica, Madrid, Cátedra.

CUEVAS, Antonio (1999): Economía cinematográfica. Producción y comercio de películas, Imaginógrafo, Madrid.

JACOSTE, J.G. (1986): Empresario y empresa cinematográfica. Componentes básicos del sistema económico cinematográfico. Tesis Doctoral inédita dirigida por el profesor Rafael López Lita. JACOSTE, J.G. (1996): El productor cinematográfico, Síntesis, Madrid. ^[1]_{SEP}

14.1.2. EVALUACIÓN DEL PERSONAL/ SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ COORDINADOR DE PRODUCCIÓN/ PRODUCCIÓN GENERAL.

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 8 horas.

- Contenidos: Se realiza la selección del personal a involucrar en la obra audiovisual según el contenido, necesidades creativas y artísticas, complejidad de rodaje. Diferencias Generales de procedimientos en películas de formato Documental y de Ficción. Se presentan las diferentes tareas, responsabilidades y funciones tanto del Jefe de Producción como el Coordinador y se plantea un ejercicio básico de las tareas del Productor General.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

BORDWELL, David (1995): El arte cinematográfico, Paidós, Barcelona.

CABEZÓN, L. y Félix GÓMEZ URDÁ(2004): La producción cinematográfica, Madrid, Cátedra.

CUEVAS, Antonio (1999): Economía cinematográfica. Producción y comercio de películas, Imaginógrafo, Madrid.

JACOSTE, J.G. (1986): Empresario y empresa cinematográfica. Componentes básicos del sistema económico cinematográfico. Tesis Doctoral inédita dirigida por el profesor Rafael López Lita.

JACOSTE, J.G. (1996): El productor cinematográfico, Síntesis, Madrid.^[1]_{SEP}

14.1.3. GUION.

- Duración: 4 horas.

- Contenidos: Lectura de escenas particulares de un guion, interpretación cinematográfica, desglose de recursos técnicos, artísticos y creativos. Análisis dentro de una obra cinematográfica desde el punto de vista de producción.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

La Poética de Aristóteles

El Guión de Robert McKee

Las Bases del guión cinematográfico de Syd Field

El viaje del escritor, de Christopher Vogler

Creando Personajes inolvidables de Linda Seger

El guión, de Steven Maras

Cómo se escribe un guión, de Michel Chion

The End, de Jean-Claude Carriere

La película que no se ve, Jean-Claude Carriere

El drama de escribir un guión dramático, de Lluís Quíñquer

El punto G del guión, de Michel Machalski

Conversaciones con Billy Wilder, de Cameron Crowe

Esculpir el tiempo, Andrei Tarkovski

14.1.4. DIRECCIÓN/ ARTE/ FOTOGRAFÍA/ SONIDO.

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 16 horas.

- Contenidos: Funciones, responsabilidades y tareas del director, director de fotografía, sonido y Dirección de Arte. Sus responsabilidades frente a la producción, su relación con el resto del equipo. Los diferentes papeles que deben cumplir en la pre-producción, producción y post-producción. Establecimiento de metodología de trabajo de manera individual y en equipo.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

NACACHE, Jacqueline, *El Actor de Cine*. Buenos Aires, Paidós, 2003. (M1)

_Un momento teórico.

_El actor americano (fragmento).

_Actor auténtico, no actor.

CHEJOV, Michael, *Sobre la técnica de la actuación*, ALBA, Barcelona, 1999 (M6)

Compilado de entrevistas a Directores de Arte Argentinos- Cuadernos de Cinemanía. Cinecolor, Argentina.

DE SANTO, Edgar: La materialidad y las herramientas en el Lenguaje Visual.

DE SANTO, Edgar: El encuadre y las dimensiones del hecho estético – Abstract de tesis doctoral: Cómo se expresa lo indecible. Hacia una teoría teórico ensayística del arte – (2014).

DE SANTO Edgar: *Conceptos de luz – iluminación – valor* – Documento de Cátedra (2008).

DE SANTO, Edgar: Acerca del estudio del color y su poética: un ensayo introductorio – Documento de Cátedra

DE SANTO, Edgar: Espacio – tiempo en el lenguaje visual y audiovisual: la forma que se despliega – Documento de Cátedra – (2012).

14.1.5. VISITA A UNA EMPRESA DE RENTA DE EQUIPOS.

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 4 horas

- Contenidos: revisión de equipos y las respectivas nomenclaturas, establecimiento aproximado de costos para distintos tipos de proyectos.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14.1.6. CASTING.

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 8 horas.

- Contenidos: Análisis de las necesidades del casting en su totalidad de la obra audiovisual. Análisis por escena. Establecimiento del casting según su rango. Análisis e investigación del perfil del casting desde todo punto de vista. Realización de Casting, selección y aprobación del casting según las necesidades de la historia. Pruebas de actuación, vestuario y maquillaje.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

Actuando para el cine de Michael Caine

Verdadero y falso de David Mamet

Conversaciones con Woody Allen de Jean-Michel Frodon

Los primeros pasos del actor de Cristina Rota

La dirección de actores en cine de Alberto Miralles

El trabajo del actor de cine de Assumpta Serna

14.1.7. LOCACIONES.

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 8 horas.

- Contenidos: Dar a conocer las diferentes etapas en la gerencia de locaciones. Necesidades especiales para confirmar la validez de cada locación. Búsqueda, su negociación, su contratación, uso los días de grabación y entrega. Logística y permisología. Cómo se gerencia una locación, cómo se organiza al personal técnico y artístico, así como también al equipamiento para un mejor desarrollo del rodaje. Cómo se establecen las necesidades cinematográficas. Quiénes son los responsables de la selección, aprobación y organización de las locaciones en un rodaje.

- Estrategias metodológicas: Práctica sobre la base de la búsqueda de locaciones por parte de los estudiantes (local en centro comercial, cuarto dormitorio en una quinta, plaza pública).

- Bibliografía referencial:

Long, Ben; Schenk, Sonja (30 May 2002). The digital filmmaking handbook. Cengage Learning. p. 96. ISBN 978-1-58450-098-8. Retrieved 18 October 2010.

Markow, Paul (1999). Professional Secrets of Advertising Photography. Amherst Media, Inc. p. 19. ISBN 978-0-936262-79-6. Retrieved 18 October 2010.

14.1.8. MONTAJE, EDICIÓN Y POSPRODUCCIÓN.

- Nombre de la asignatura: Producción I: Introducción a las áreas de experticia.

- Duración: 4 horas.

- Contenidos: Explicación de la intervención en la etapa de pre-producción, diseño y puesta a punto de work flow de la pieza en cuestión, señalamiento de necesidades especiales de registro y mecánicas de organización e identificación. Cuáles son los equipos adecuados según las exigencias del rodaje, las diferentes codificaciones corrección de color, etc. Exposición de Recursos necesarios para el armado de una obra una vez efectuada la realización. Conocimiento de las diferentes etapas de la post-producción. Tareas, funciones y responsabilidades de un equipo de post-producción. Componentes básicos de una sala de post. Relación del Director con el Director de Post-Producción, música y sonido.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

En el momento del parpadeo (Walter Murch)

Manual del montaje: Gramática del montaje cinematográfico (Roy Thompson)

Directing the story (Francis Glebas)

El cine según Hitchcock (François Truffaut)

14. 2. PRODUCCIÓN II: LABORES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO.

14.2.1. PLANIFICACIÓN.

- Nombre de la asignatura: Producción II: Labores específicas del departamento.

- Duración: 12 horas.

- Contenidos: Planificación de la producción en sus diferentes etapas luego de aprobado el presupuesto de realización. Contratación y asignación de responsabilidades al equipo de producción. Gerencia y supervisión de cada proceso en detalle con los responsables por área. Cumplimiento y gerencia del recurso financiero. Técnicas de negociación. Revisión de gastos por área.

- Estrategias metodológicas: Presentación de diapositivas para explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

Kamin, Bebe. Introducción a la producción cinematográfica: Presupuesto - Plan financiero. Ed. Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 1999.

Martínez Abadía, José (1997): *Introducción a la tecnología audiovisual; Televisión, vídeo, radio*. Barcelona. Paidós Comunicación.

Sainz Sánchez, Miguel (1999): "El Productor Audiovisual". Madrid. Síntesis. ISBN: 9788477386865

14.2.2. PRESUPUESTO.

- Nombre de la asignatura: Producción II: Labores específicas del departamento.

- Duración: 16 horas.

- Contenido: Investigación de los diferentes formatos de presupuestos existentes en el mercado Latinoamericano IBERMEDIA - CACI - CNAC. Análisis y definición de cada rubro. Desglose detallado sobre cada presupuesto. Elaboración de un presupuesto para una obra cinematográfica.

- Estrategias metodológicas: Elaboración de un presupuesto basado en varias escenas de un guion cinematográfico.

- Bibliografía referencial:

Kamin, Bebe. Introducción a la producción cinematográfica: Presupuesto - Plan financiero. Ed. Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 1999.

Martínez Abadía, José (1997): *Introducción a la tecnología audiovisual; Televisión, vídeo, radio*. Barcelona. Paidós Comunicación.

Sainz Sánchez, Miguel (1999): "El Productor Audiovisual". Madrid. Síntesis. ISBN: 9788477386865

14.2.3. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.

- Nombre de la asignatura: Producción II: Labores específicas del departamento.

- Duración: 20 horas

- Contenidos: Conceptos básicos y principios contables. Objetivos de la información contable. Clasificación de las cuentas. El medio audiovisual y la necesidad de información contable. El Balance General. La identidad contable: Activo y Pasivo. Elementos del activo y el pasivo. El Balance de situación como expresión del equilibrio patrimonial. Ingresos y Gastos. Concepto y clases. La distribución de los resultados. Elaboración y formatos de presupuesto. Cálculo del ajuste por inflación. Concepto y tipos de impuestos. Tipos de retenciones. Requisitos en documentos fiscales. Conceptos básicos, objetivos y procesos de la administración. Formatos, lineamientos y estrategias.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y ejemplos.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14.2.4 MOVIE MAGIC®

- Nombre de la asignatura: Producción II: Labores específicas del departamento.

- Duración: 20 horas.

- Contenidos: Exposición del programa. Ejercicios basados en la mecánica del programa empleando secuencias de guiones empleados en producciones.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y ejemplos.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14.3. PRODUCCIÓN EJECUTIVA: FINANCIAMIENTO Y COPRODUCCIÓN.

- Nombre de la asignatura: Producción Ejecutiva: Financiamiento y coproducción

- Duración: 20 horas.

- Contenidos: El perfil del Productor Ejecutivo. Técnicas de negociación con talento humano, proveedores y terceros. Estudio y análisis de las relaciones institucionales. Búsqueda de Financiamiento. Establecimiento de períodos de desembolso que aseguren fluidez en el proyecto. Contratación de personal. Gerencia y supervisión de la producción audiovisual. Manejo del Status con los responsables. Mecánica de Co-producción local y extranjera. Preparación de la documentación para la presentación de un proyecto para el CNAC.

Contratación de personal, empresa para el manejo del mercadeo y la publicidad en toda su extensión de la obra audiovisual. Conversación y puntos de encuentro.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía referencial:

Kamin, Bebe. Introducción a la producción cinematográfica: Presupuesto - Plan financiero. Ed. Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 1999.

Martínez Abadía, José (1997): *Introducción a la tecnología audiovisual; Televisión, vídeo, radio*. Barcelona. Paidós Comunicación.

Sainz Sánchez, Miguel (1999): "El Productor Audiovisual". Madrid. Síntesis. ISBN: 9788477386865

14.3.1. PROPIEDAD INTELECTUAL.

- Nombre de la asignatura: Producción Ejecutiva: Financiamiento y coproducción

- Duración: 8 horas.

- Contenidos: Establecer conceptos generales que proporcionen al productor una visión clara de cómo manejar los temas legales que involucran los derechos intelectuales dentro y fuera de Venezuela, en materia cinematográfica. Que es la propiedad intelectual. A quienes protege. Quien tiene la propiedad intelectual en publicidad de una cuña, el director creativo? el cliente? la casa productora? Que tipos de propiedad intelectual, a quienes ampara y quiénes no. Que se debe hacer para proteger tu propiedad intelectual, música, guión, etc. Cuáles son los marcos legales. Duración de la propiedad intelectual y cuando comienzan a se del dominio público, o cualquier tema inherente a esta área que es desconocida por mucha gente.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones y resolución de casos.

- Bibliografía:

Salazar Reyes-Zumeta, Leonel (Coordinador). (1986). *Prospecto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela*. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Salazar Reyes-Zumeta, Leonel (1992). *Estudios universitarios supervisados en la enseñanza del derecho. La Ruptura Metodológica*. Caracas. (en imprenta).

Salazar Reyes-Zumeta, Leonel (1993b). *Los diseños industriales dentro del marco de aplicación de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena*. Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Un Reto para la integración. Abril, Caracas.

Salazar Reyes-Zumeta, Leonel (1994a). *Discurso pronunciado en el acto-homenaje a Don Eurípides Terrero, Dr. Mariano Uzcátegui Urdaneta y Dr. Ricardo Antequera Parilli*. Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual COVAPI. Caracas.