Producción Audiovisual

Curso Académico: (2019 / 2020) **Fecha de revisión: 06/08/2018 10:38:09**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: VAZQUEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 4.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Una competencia clave es descubrir, reconocer y analizar obras de interés audiovisual existentes en el mercado; identificar la idea más valiosa que contienen y su estructura narrativa. Conocer su relación con las audiencias y las claves de su exito.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

En este capítulo, la competencia principal es la habilidad para diseñar las bases principales de un proyecto de obra audiovisual: la idea principal, el formato y sus desarrollos transmedia, su target, el coste estimado, el guión, el equipo de producción, el planning de trabajo.

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones "y los conocimientos y razones últimas que las sustentan" a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

La presentación pública y exitosa de un proyecto de producción o una obra audiovisual es parte principal del plan de la asignatura.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando. Que adquieran conocimientos de actualidad de las tendencias de la creación audiovisual, los mercados principales y las publicaciones más avanzadas.

Diseñar y producir contenidos audiovisuales transmedia

Gestionar y resolver problemas en los nuevos entornos digitales interactivos

Innovar en el ámbito comunicativo en el entorno digital

Generar relatos audiovisuales comprometidos con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la accesibilidad de las personas con discapacidad y la promoción de la cultura de paz y los valores democrácitcos.

Adquirir conocimientos teóricos sobre el relato audiovisual así como adquirir conciencia de su impacto e influencia social.

Crear y desarrollar documentales y reportajes transmedia.

Experimentar con nuevos formatos de storytelling interactivo.

Combinar diversas herramientas tecnológicas para el diseño y ejecución de documentales, enfatizando al componente de accesibilidad.

Aplicar a la práctica documental los principios deontológicos propios de la profesión periodística.

Desarrollar relatos audiovisuales comprometidos con los valores de igualdad y la defensa de los principios democráticos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

La capacidad de aplicar técnicas y artes de la composición visual en diferentes soportes media a partir del conocimiento de las leyes clásicas y los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.

El conocimiento de los procesos básicos para la elaboración de una obra audiovisual: creación de guiones, realización, edición, producción y postproducción.

La adquisición de habilidades para producir en todas sus fases piezas documentales.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. PANORAMA DE ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES TRANSMEDIA. Diversidad de lenguajes, estéticas, géneros y formatos de los contenidos. Principales centros de producción del relato convencional y de contenidos independientes, y otros agentes, particularmente relacionados con las la expresión social de las extensas regiones del mundo en conflicto. Iniciativas y consorcios para la convocatoria y gestión del talento, sus artes narrativas, y su virtualidad expositiva o comunicacional. Avances en las tecnologías aplicadas al relato documental, ámbito de las comunicaciones interactivas y su desarrollo (distribución, redes, captación de la imagen, postproducción y artes visuales, escenarios virtuales).

2. LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA (I): IDEA GENERAL Y MÉTODO. La Producción como Producción Ejecutiva. La dirección ejecutiva integral de la factoría de ideas. Geografía de la cultura profesional de la producción ejecutiva. Vista de la industria más desarrollada.

3. LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA (II): COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LA PRODUCCIÓN: Los Recursos Humanos. La Organización del trabajo. Tecnologías, ingeniería de la explotación. Gestión económica de la producción. Presupuesto y resultado.

4. LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA (III): MODALIDADES DE LA EXPLOTACIÓN Y PROCESO DE TRABAJO. Producción Propia, Ajena, Asociada. El proceso: Proyecto y Plan de Negocio. La Preproducción, la Producción y la Postproducción. La explotación comercial.

5. DISEÑO DEL PROYECTO: EL PRODUCTO: Conocimiento de los contenidos, los mercados y su viabilidad. La imagen de la marca. Iniciación a la gestión de la compra y explotación de contenidos ajenos. Programas y formatos: concepto, derechos de explotación, adaptación y producción. Diseño de un producto de Producción Propia. Fases del trabajo. La idea, el formato, la financiación, el plan de viabilidad, el presupuesto. Libros de Estilo, Biblia, Test. Siempre bajo la perspectiva de su expresión transmedia.

6. LA PREPRODUCCIÓN. Arte del diseño de la producción. Creación del equipo base. Desgloses del guión. Plan de Trabajo. Desarrollo presupuestario. Localizaciones. Arte, escenografía, casting, ensayos. Diseño de la explotación técnica.

7. LA PRODUCCIÓN. El acto creativo por excelencia. La acción y el control de su desarrollo. El control de la gestión. El control de la calidad.

8. LA POSTPRODUCCIÓN. Una fase estratégica en la era multiplataforma y de las artes visuales. Edición del contenido. Una vista global de un mercado diversificado y altamente especializado. Fases del trabajo. Imagen. Efectos visuales y artes gráficas. Color. Sonido. Diálogos, efectos y músicas. Doblajes. Subtitulados.

9. ESTRATEGIAS DE LA EXPLOTACIÓN DEL PRODUCTO. Comunicación de la obra creativa. Venta y distribución. Ventanas de la explotación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La asignatura desarrolla un programa de conocimientos teóricos y metodológicos de la producción, mediante sesiones de trabajo práctico colectivo acerca de puntos del proceso (formación de equipos profesionales, elaboración de un presupuesto y otros) y mediante la fórmula de taller de trabajo aplicado a casos prácticos y representativos de la producción documental.
Además, los alumnos formarán Equipos de Proyecto de Producción que, mediante tutoría, elaborarán de forma completa un formato o proyecto documental transmedia, o bien elaborarán mediante el método de visión ejecutiva de la producción el análisis y desentrañamiento de obras cualificadas propuestas por el equipo profesoral. Para ello, si los equipos lo desearan, dispondrán de medios técnicos para la elaboración de los materiales audiovisuales necesarios para la documentación, presentación y realización de su proyecto. En todo caso, una parte relevante de este ejercicio es la presentación escrita y la exposición pública del proyecto, mediante las citadas formas de story, clips básicos o formas diversas de muestras documentales de referencia.

Las clases dispondrán de medios informáticos y audiovisuales, y en ellas se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.

Se tendrán debates en clase bajo la moderación del profesor acerca de temas de la materia, así como de casos prácticos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen/Prueba Final:	50
Peso porcentual del resto de la evaluación:	50

El 50% de la nota final derivará de la evaluación de la asimilación conceptual del programa teórico y de la capacidad del alumno para aplicar dichos conceptos y métodos de trabajo a campos de la experiencia práctica.
El 50% restante derivará de la calidad de los proyectos de producción presentados y de la presentación escrita y la exposición pública de los proyectos de producción ejecutiva elaborados en equipo.
El alumno deberá tener aprobadas las dos partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Carmen Ciller, Manuel Palacios PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES, Síntesis, 2016

- Gerald Millerson REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN, Omega, 2009

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- BBC . BBC Editorial Guidelines: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/

- BBC . BBC Academy Journalism, production: http://www.bbc.co.uk/academy/page/courses

- CNN . CNN iReport: http://edition.cnn.com/specials/opinions/cnnireport

- Pew Research Center . State of the News Media: http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/

- Reuters Institute & University of Oxford . Digital News Report 2018: http://www.digitalnewsreport.org///

- TED . TED ideas worth Spreading: https://www.ted.com/