
Curso Académico: (2023 / 2024)**Fecha de revisión: 19-05-2022**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación**Coordinador/a: BERNAOLA SERRANO, ITZIAR****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 diversos elementos relacionados con la producción, o que pueden influir en ésta, como su estructura narrativa. Asimismo, estudiar su viabilidad, conocer su relación con las audiencias y las claves de su éxito.

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 y el desarrollo de la misma, el formato y sus aplicaciones transmedia, su target, el coste estimado, el guión, el equipo de producción y el plan y métodos 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, nuevo formato 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 democráticos.

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. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. La producción audiovisual. Producción de formatos de no ficción. Producción aplicada al género documental.

2. PANORAMA DE ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. El mercado actual del documental: Modelos de gestión y producción. Principales centros de producción y distribución.

3. LA PRODUCCIÓN: IDEA GENERAL, ÁREAS, MÉTODOS Y FUNCIONES. La dirección ejecutiva integral para el desarrollo de ideas. Elementos creativos, periodísticos, técnicos y económicos. La figura del productor y el equipo de producción. Modalidades de producción.

4. LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA: COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LA PRODUCCIÓN. Los Recursos Humanos. La Organización del trabajo. Tecnologías e ingeniería de la explotación. Gestión económica de la producción. Presupuesto y resultado.

5. EL PROCESO: DE LA IDEA AL DISEÑO DEL PROYECTO Y EL PRODUCTO FINAL. Selección y desarrollo de la idea. Estudio de viabilidad, conocimiento de los contenidos y los mercados. Desarrollo del proyecto y plan de negocio. Búsqueda de vías de financiación. El pitching.

6. FASE 1: LA PREPRODUCCIÓN. Arte del diseño de la producción. Creación del equipo. Desglose del guión. Plan de Trabajo. Desarrollo presupuestario. Localizaciones. El plan de rodaje. Diseño de la explotación técnica.

7. FASE 2: LA PRODUCCIÓN. El rodaje: La acción y el control de su desarrollo. El raccord. Arte, escenografía, casting, ensayos. Recreaciones o dramatizaciones.

8. FASE 3: LA POSTPRODUCCIÓN. Desarrollo del guion y edición del contenido: Cómo afecta a la Producción. Fases del trabajo. Imagen, efectos visuales, color y sonido. Músicas. Doblajes, grafismo y subtítulos.

9. FASE 4: ESTRATEGIAS DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL. Comunicación de la obra creativa. Venta, distribución y promoción. Ventanas de la explotación comercial. Campañas de promoción.

10. DESARROLLO DE NUEVOS FORMATOS. Géneros y formatos del documental. La evolución: de Flaherty al webdoc. Diversidad de lenguajes, estéticas, géneros y formatos de los contenidos documentales. Las docuseries. Los documentales transmedia: Avances en las tecnologías aplicadas al relato documental. La interactividad y el desarrollo multiplataforma. Estudios de caso.

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 pitching, 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 aportarán materiales a los alumnos para desarrollar debates en clase acerca de temas relacionados con la materia, así como de casos prácticos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

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 en un taller de trabajo.

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.

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Bernaola, Itziar; Adrover, Miguel y Sanchez, José María Programas informativos y de opinión en TV, Síntesis, 2011
- Carmen Ciller, Manuel Palacios PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES, Síntesis, 2016
- Gerald Millerson REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN, Omega, 2009
- León, Bienvenido Dirección de documentales para TV. Guión, producción y realización., Eunsa, 2009
- Rabiger, Michael Directing the documentary, Focal Press, 1998

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/>