

Propuesta para Seminarios AD HOC 2021
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE BAJO PRESUPUESTO

Cómo realizar con máxima creatividad y mínimo costo

1. Denominación completa del Seminario
Producción audiovisual de bajo presupuesto.
2. Carga horaria total
36 horas – 12 clases de 3 hs. semanales
3. Profesor a cargo
Mario Rulloni
Profesor ayudante
Gustavo Gleser
4. Se propone la participación de 2 profesionales del medio audiovisual relacionados con la producción de *Bajo Presupuesto*: José Celestino Campusano y Sergio Piñeiro.
5. Momento de dictado
Primer cuatrimestre de 2021, días lunes de 14 a 17 hs.

Nota:

Este seminario fue dictado durante el primer cuatrimestre de 2020 y se desarrolló y completó con éxito a través de la modalidad de trabajo a distancia: Campus Virtual de la Facultad, Clases sincrónicas en Zoom y un seguimiento particular y grupal de los distintos equipos de producción. Cada alumna y alumno pudo cumplir desde entornos virtuales y en la seguridad de su hogar con los TPs, cargos y funciones asignados en las distintas etapas de producción.

Fundamentación

En cuanto a la realización audiovisual de bajo presupuesto se refiere, el año 2020 nos obligó a tener que producir y comunicarnos bajo las más diversas (y adversas) circunstancias de aislamiento, muchas veces con resultados sorprendentes al utilizar recursos y dispositivos domésticos. Pero para realizar en imagen y sonido una pieza completa con intenciones de exhibición, debemos conocer, sistematizar y dominar la técnica y el lenguaje audiovisual. Este entrenamiento resulta fundamental si esperamos la máxima calidad con un mínimo presupuesto.

Hay premiados ejemplos que nos demuestran que no se necesita más que un celular para lograr un corto o un largo que pueda llevarse un Oscar.

Es necesario entonces conocer las herramientas digitales y los recursos del lenguaje audiovisual para aprovechar la gran masividad y penetración del medio para llevar a la comunidad contenidos formativos e informativos.

Objetivos de aprendizaje del curso:

Poner al ingenio por encima del presupuesto.

Reconocer las herramientas audiovisuales y los recursos de producción que maximicen los resultados artísticos y técnicos con bajos costos.

Objetivos Generales de la asignatura

- Proporcionar un conocimiento sistemático de las herramientas fundamentales del lenguaje audiovisual y el entorno digital multiplataforma.
- Elaborar de manera grupal proyectos tendientes a la producción de piezas audiovisuales de calidad.
- Mensurar un proyecto y elaborar un presupuesto.
- Aprender a utilizar el medio como creadores activos

Objetivos Específicos

Se espera que los alumnos y alumnas puedan reconocer y definir:

- las distintas etapas de realización, difusión y comercialización.
- los cargos y funciones en una producción audiovisual
- la protección del material intelectual propio y ajeno

Se espera que los alumnos y alumnas puedan elaborar:

- un guión que maximice el contenido y minimice los costos
- un desglose de producción
- un presupuesto pormenorizado de los elementos humanos y técnicos
- una pieza audiovisual de corta duración, en grupo, realizada con recursos propios y con un gasto cercano a cero

Contenidos desglosados por unidades

Unidad 1: Introducción a la Producción de Bajo Presupuesto.

-
- a) ¿Qué es la Producción de Bajo Presupuesto y qué se necesita para lograrla?
Los diez mandamientos para mantener los costos controlados. Financiación, temática, estética y distribución.
  - b) Estadísticas y Proyecciones: 7.000 millones de espectadores nos esperan.
  - c) Antecedentes: Películas históricas con ínfimos presupuestos.
  - d) El caso de Fede Álvarez: Cómo llegar a Hollywood con 300 dólares.
  - e) El caso "Tangerine": Sorpresa en el festival Sundance.
  - f) Steven Soderbergh: del Oscar al iPhone
  - g) Piensa, es gratis: El ingenio por sobre el presupuesto.
Análisis de producciones propias: Making de Viaje a Marte y Luminaris.

Unidad 2: El Guión de Costo Cero.

-
- a) Buscando una historia atrapante.
  - b) Escribiendo con los ojos del Director y el bolsillo del Productor.
  - c) Formatos profesionales de guión: plantillas y programas gratuitos.
  - d) Derechos de autor y registros de propiedad intelectual.

Unidad 3: Pre Producción. Mensurando el proyecto.

-
- a) Planificación y desglose de guión, cómo organizarse para no perder tiempo y dinero.
  - b) Presupuesto: ¿Cuánto cuesta realmente hacer tu audiovisual? Planillas.
  - c) Roles del Personal artístico y técnico.
  - d) Los números "Sobre y debajo de la línea". Lo imprescindible y lo prescindible.

Unidad 4: Diseño de Producción.

-
- a) Storyboard.
  - b) Dirección de Arte.
  - c) Locaciones y Decorados, claves para elegirlos.
  - d) Casting: ¿Amigos o Actores?

Unidad 5: Cómo presentar y vender un proyecto.

-
- a) Dónde conseguir dinero y recursos para comenzar y terminar un proyecto.
  - b) Redes de financiación colectiva (**Crowdfunding**).
  - c) Qué elementos debe contener una carpeta de presentación.
  - d) La técnicas del "Pitching": Cómo presentar y vender una idea.

Unidad 6: Producción (I). Bajos en presupuesto pero altos en entusiasmo.

-
- a) La excelencia como premisa: Cómo conformar un equipo profesional, pequeño y eficiente. Cargos y funciones, quién hace qué y por qué.
  - b) Anticipándose a las sorpresas: seguros, contratos y permisos.

- c) Plan diario y planillas de rodaje.

Unidad 7: Producción (II). Calidad técnica.

- a) Equipo necesario: Puesta en valor de equipos "domésticos". ¿Qué se necesita para que la imagen luzca profesional?
- b) Recursos de cámara. Desnaturalizando los dispositivos de registro.
Aspect ratio, definición, balance, exposición y composición.
Soft de cámara y controles profesionales para DSRL y dispositivos móviles.
- c) Dirección de fotografía y Equipamiento de iluminación.
- d) Recursos estratégicos: La pantalla verde. Trucos y efectos visuales en escena.
Grips, estabilizadores, drones y teleprompter de bajo presupuesto.
- e) El equipo de sonido y su registro óptimo.
- f) Backup: Cómo proteger el material filmado.

Unidad 8: Producción (III).

- a) El trabajo con actores.
- b) Vestuario, maquillaje y peinado.
- c) Catering: La comida hace milagros.

Unidad 9: Post Producción (I). Donde nace la verdadera película.

- a) Conceptos fundamentales de montaje.
- b) Edición doméstica con resultados profesionales: Dispositivos, Soft y Hard necesarios para editar imagen y sonido. Programas gratuitos de edición.
- c) Compresión y Formatos digitales ¿Ve nuestro ojo realmente en Ultra HD?
Administrando el flujo de trabajo. EDL y PROXIS.
- d) Post producción de sonido. Cuidando la calidad del audio. ¿Puede el sonido modificar la percepción de la imagen?
- e) Tratamiento y Dosificación del material para lograr un look cinematográfico.
Programas y Plugins.

Unidad 10: Post Producción (II).

- a) CGI, VFX y gráfica dinámica.
- b) Templates, audio "foley", audio FX, archivo y stock filmico.
- c) Derechos de imagen, sonido, música y bandas especialmente compuestas.
- d) Masterizado y Backup Final: ¿Dónde guardo todo esto? Nubes, cintas y discos.

Unidad 11: Encontrando a los espectadores.

- a) Festivales, mercados y sitios donde exhibir el material.
- b) Marketing, distribución y venta web.

Unidad 12: Evaluación.

Entrega de proyecto, presupuesto y planilla de personal y equipo necesario.

Bibliografía y Videografía General

Bibliografía Recomendada

Anderson, Chris. (2009). Gratis: El futuro de un precio radical. Madrid: Editorial Tendencias.

Block, Bruce. (2010). Narrativa visual. Barcelona: Ediciones Omega.

Corman, Roger. (1992). Cómo hice cien films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo. Barcelona: Laertes.

Herzog, Werner. (2013). Manual de Supervivencia (Entrevista con Hervé Aubron y Emmanuel Bordeau). Buenos Aires: Editorial El cuenco de plata (Extraterritorial/cine)

King, Stephen. (2001). Mientras escribo. Barcelona: Plaza & Janés Editores SA.

Lynch, David. (2006). Atrapa el pez dorado. Buenos Aires: Editorial Sudamericana / Mondadori

Mónaco, Ana María. (2015). El ABC de la Producción Audiovisual. Buenos aires. INCAA y Ediciones Ciccus.

Moyano, Hernán y Rodríguez, Carina - Compiladores. (2015). Manual de cine de género (Experiencias de la guerrilla audiovisual en América latina). Buenos Aires: Fan Ediciones.

Murch, Walter. (2005). En el momento del Parpadeo. Madrid: Ocho y Medio – Libros de Cine.

Orozco, Martha y Taibo, Carlos con la colaboración de Paredes, Sandra. (2014). Manual Básico de producción Cinematográfica. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez, Robert. (1996). Rebelde sin pasta. Barcelona: Ediciones B

Snyder, Blake. (2010). ¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión. Barcelona: Alba editorial. Colección: Fuerza de Campo.

Videografía Recomendada

Documentales:

Burden of Dreams (1982)

Director y Productor: Les Blank

Historia creada por: Michael Goodwin

Cormans World (2011)

Director: Alex Stapleton

Guión: Alex Stapleton, Gregory Locklear

Productores: Alex Stapleton, Stone Douglass, Jeff Frey, Mickey Barold, Izabela Frank

Side by Side (2012)

Directores: Christopher Kenneally, Christian Sønderby Jepsen

Guión: Christopher Kenneally

Productores: Keanu Reeves, Justin Szlasa, Jesper Jack

The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing (2004)

Director: Wendy Apple

Guión: Mark Jonathan Harris

Visions of Light - The Art of Cinematography 1992

Directores: Arnold Glassman, Todd McCarthy

Cinematografía: Nancy Schreiber

Guion: Todd McCarthy

Premios: National Society of Film Critics Award a la Mejor Película de No Ficción

Ficción:

¡Ataque de pánico! (Cortometraje - 2009)

Guión, dirección y producción: Federico Álvarez

Ed Wood (1994)

Director: Tim Burton

Guionistas: Rudolph Grey, Scott Alexander y Larry Karaszewski

Productores: Tim Burton, Denise Di Novi, Michael Flynn y Michael Lehmann

El Mariachi (1992)

Guión, dirección y producción: Robert Rodriguez

High Flying Bird (2019).

Dirección, edición y fotografía: Steven Soderbergh.

Guión: Tarell Alvin McCraney

Paranormal Activity (2007)

Guión, dirección y producción: Oren Peli

Searching for Sugar Man (2012)

Director y productor: Malik Bendjelloul

Guionistas: Malik Bendjelloul, Stephen 'Sugar' Segerman y Craig

Bartholomew Strydom

Tangerine (2015)

Director y productor: Sean Baker

Guionistas: Sean Baker y Chris Bergoch

The Blair Witch Project (1999)

Guión, dirección y producción: Daniel Myrick y Eduardo Sánchez

Unsane - Perturbada (2018)

Director: Steven Soderbergh

Writers: Jonathan Bernstein, James Greer

Metodología de enseñanza.

El mundo de la producción audiovisual es muy vasto y abarca sectores gerenciales, financieros, administrativos, legales, sindicales, técnicos y artísticos. Una película, un video, un corto es el resultado de una correcta gestión y de un coordinado trabajo en equipo, un equipo generalmente muy bien pago dentro de una industria millonaria. Pero el medio se renueva constantemente de manera técnica y creativa y hay premiados ejemplos que demuestran que se pueden producir audiovisuales independientes de muy alta calidad a muy bajos costos y vivir de sus utilidades.

Teniendo como meta la Producción a Bajo Costo, ofreceremos los conocimientos necesarios del proceso de realización “de guerrilla” para llevar adelante un proyecto. Paso a paso, se introducirá al alumno en las habilidades requeridas en cada etapa: partiendo de la idea, pasando por la realización y llegando a la post producción y distribución digital.

Clases teórico - prácticas.

Para las clases se cuenta con una cuenta Zoom propia sin restricciones de tiempo. Mediante este sistema se realizará en cada módulo una introducción teórica, apoyadas por ejemplos en video, gráficos y diagramas explicativos. Se hará especial hincapié en presentar los aspectos prácticos de una producción planificada,

ordenada y dirigida que brinde como resultado una realización de calidad a bajos costos.

Se convocará a las reuniones a dos reconocidos profesionales del medio audiovisual, que han realizado una larga carrera financiando sus producciones a través de la fuerza del cooperativismo: el director José Celestino Campusano y el director de fotografía Sergio Piñeiro.

Ya que este sistema de trabajo se basa en la cooperación y el aporte creativo de todas las áreas, se fomentará el debate sobre los contenidos y el perfeccionamiento de las metodologías de producción, realización y principalmente la elaboración de nuevas propuestas. Para estas prácticas grupales se conformarán equipos de 5 personas para elaborar un guión, una planificación de producción y un presupuesto teniendo como meta una pieza audiovisual de hasta 3 minutos de duración. El género y el formato será a elección del grupo, siempre en el marco de la realización a bajos costos.

Se abrirá un canal permanente de comunicación con todos y cada uno de los alumnos a través del mail, para responder a consultas sobre la temática del seminario o monitorear el avance de los trabajos prácticos.

9. Régimen de evaluación y promoción.

- a. Requisitos de regularidad
75% de asistencia a las clases de zoom.
- b. Promoción directa mediante aprobación de trabajo final grupal.
- c. Modalidad de evaluación de los estudiantes: trabajo práctico grupal dividido en etapas de proyecto, estructura, guión, desglose y presupuesto. Realización de una pieza audiovisual de corta duración, en grupo, realizada con recursos propios y con un gasto cercano a cero.

Mario Rulloni
JTP – Taller III - TV