

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Programa:	Curso producción de No-Ficción: De la idea a la entrega
Tipo de programa:	Curso
Facultad articulada:	Comunicación
Duración:	30 horas

Público objetivo:

Estudiantes de producción de cine, televisión o comunicación audiovisual, realizadores, directores, productores y creadores en otras disciplinas interesados en el negocio de la producción audiovisual a nivel nacional e internacional.

Justificación:

Este es un método práctico para desarrollar, mercadear y producir un proyecto desde la idea inicial hasta llegar a su entrega final. Los estudiantes obtendrán amplia información sobre cómo funciona la industria, la selección de la compra y venta de proyectos y el complicado mundo de la financiación, aspectos legales y gerencia de producción.

Este curso está dirigido principalmente, pero no exclusivamente, a aquellas personas que desean desarrollarse como productores de contenidos de no-ficción tales como documentales, docuseries, realities u otros formatos similares y tener una comprensión amplia del negocio de la producción. Este no es un curso creativo de contenidos sino de cómo se desarrolla la parte creativa dentro del negocio de la producción. Estos conceptos también pueden ser aplicados a la producción de contenidos de ficción aunque ese no sea el principal enfoque del curso.

Este curso proveerá las herramientas necesarias para la producción de contenidos a partir de la idea inicial, su investigación y desarrollo, preparación de una presentación, “el pitch” o venta a empresas tales como de televisión abierta, canales de cable, streamers o distribuidores. También dará herramientas prácticas para la producción de proyectos tales como preparación de calendarios, presupuestos, contratos, gerencia, proceso de producción, entregas finales y cierres.

Aunque este no es un curso creativo de narrativa, producción de campo ni realización, no se puede dejar de un lado el contenido pues es de ahí de donde nace la producción de cada proyecto. El curso presenta la manera como se desarrolla un tratamiento creativo para que sea atractivo para su venta y producción. Se establecerán paralelos entre la producción doméstica y la producción internacional, términos utilizados en diversos mercados internacionales y sus estructuras. Se presentará la terminología utilizada en los mercados internacionales tomado como base aquellos utilizados en Inglés y sus correspondientes paralelos en el mercado nacional. Los estudiantes terminarán el curso con un proyecto para salir al mercado en busca de recursos para su producción.

Objetivo general:

1. Este curso proveer herramientas para que los estudiantes tengan un amplio conocimiento del negocio de la producción audiovisual de contenidos de no-ficción desde la idea inicial, preparación de una propuesta, financiación y manejo de recursos hasta el cierre de un proyecto.
2. Les dará a los participantes una visión de la realidad del trabajo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los mercados importantes y el desarrollo de estos proyectos en el mundo audiovisual de hoy día.
3. Ofrecerá la oportunidad de desarrollar una propuesta para ser presentada a clientes o para ser utilizada en convocatorias.

Objetivos específicos:

1. Conocimiento general del negocio de la producción desde el punto de vista del productor
2. La diferencia entre producir documentales, docuseries, realities y otros formatos de no ficción
3. Preparación de propuestas a partir de una idea
4. Mercadeo y venta de una propuesta
5. Financiación: trabajos por encargo, coproducciones y convocatorias
6. Manejo de los recursos
7. Gerencia de producción

Competencias a adquirir:

1. Entender claramente el trabajo del productor como jefe o cabeza de un proyecto.
2. Diferentes tipos de productores en la industria
3. Preparación de propuestas que sean atractivas a distribuidores, canales, streamers, entre otros. (Acercamiento a lo que buscan hoy en día los canales y los streamers)
4. Preparación de presupuestos, manejo de recursos y gerencia de producción
5. Adquirir un lenguaje para el diálogo internacional con distribuidores, canales o streamers
6. La importancia del inglés como idioma internacional de los negocios – terminología utilizada en los mercados internacionales

Conocimientos previos requeridos:

Los estudiantes que participen en este curso deben estar en un semestre avanzado en sus estudios universitarios de producción audiovisual para entender muchos de los conceptos que se hablan en este curso. Se abre también para trabajadores del medio que deseen ampliar sus conocimientos o aprender un método práctico para el manejo de un proyecto desde el inicio hasta su culminación y entrega final.

2. ESTRUCTURA

Módulos	Temas	Intensidad horaria/sesiones
El productor y la producción de no-ficción	Una visión sobre el trabajo del productor, su papel, los diferentes tipos de productores en la industria y los términos utilizados a nivel internacional. Diferentes tipos de producción de no ficción, el documental como género principal y las subdivisiones	2 horas

	o subgéneros actuales. El trabajo del productor y del director.	
De la idea a la producción: La propuesta	Desarrollo de una idea para un programa de no ficción: investigación, desarrollo de la historia y tratamiento creativo. Elementos que se deben incluir en una propuesta y el lenguaje a utilizar.	4 horas
La Presentación	Preparación de una propuesta: Cómo preparar la presentación de un proyecto para su venta: Los elementos principales de la presentación visual: Power Point, piloto y el tratamiento escrito.	6 horas
El calendario y el presupuesto	Preparación de calendarios y presupuestos, adaptaciones financieras y costos a nivel nacional e internacional. Términos utilizados en los equipos de producción internacional.	4 horas
Financiación	Como conseguir recursos y las diversas fuentes de financiación. El plan de negocios Manejo de los recursos	4 horas
Los contratos	Tipos de contratos y permisos, personal involucrado, contadores, abogados, entre otros.	2 horas
El equipo y preparando el rodaje y el papel del productor	Como armar el equipo de producción. Aspectos necesarios para el rodaje: Permisos, seguros, transporte, entre otros. La importancia y el papel del productor durante la producción y el rodaje Post producción: equipos, Inteligencia artificial, doblajes, requisitos de entrega.	6 horas
Cierre del proyecto	El papel del productor luego de terminar el proyecto, su entrega y el cierre final del proyecto.	2 horas

3. METODOLOGÍA

Este curso presencial está diseñado para que se trabaje de una manera dinámica llevando a cabo competencias importantes tales como:

1. Proceso de preparación de una propuesta a partir de la idea inicial, investigación, desarrollo y prueba.
2. Preparación audiovisual del proyecto: diseño de Power Point, propuesta escrita, piloto o reel de ejemplo. A través del curso se irá profundizando en el trabajo del desarrollo de la presentación para un “pitch” o venta.
3. Venta y consecución de recursos – mercados nacionales e internacionales
4. El manejo gerencial del proyecto
5. Proyectos en proceso: Los estudiantes también pueden traer sus proyectos para desarrollar durante el curso y tener así un producto sólido para conseguir financiación o su venta a un distribuidor, un canal de TV o un streamer.