

El productor cinematográfico. El hacedor de sueños.

1. Fundamentos

Muchos talentosos directores y guionistas deben sus éxitos al acompañamiento de un productor que crea en sus ideas y consiga los medios para transformar esas ideas en realidad. En general las mejores películas siempre tuvieron una excelente dupla director-productor, una relación fundamental para encabezar cualquier proyecto cinematográfico donde la complementación entre ambos es vital para llegar a un buen resultado.

Se piensa equivocadamente que tener un guión es tener un proyecto, pero lejos está de ser así. Si bien un guión es la evolución de una idea, un proyecto es la evolución de un guión. Y cuando se logra pasar a esta instancia es cuando realmente estamos cerca de que esa idea pueda llegar a ser una realidad, pueda llegar a ser una película.

Este taller se ocupa de introducir a sus participantes en el mundo de la producción: la producción de campo y la producción ejecutiva. Da a conocer las principales tareas y responsabilidades del área de producción, desde el tipo de película que se quiere hacer, sus costos, los tiempos necesarios, el formato, hasta la posible campaña de lanzamiento, la estética de la gráfica y los mejores métodos para promocionar tanto el proyecto como el film terminado.

En definitiva, da a sus participantes las herramientas necesarias para transformar sus guiones (o los guiones de terceros) en proyectos cinematográficos.

2. Objetivos

- Conocer la importancia y las responsabilidades del área de producción en la realización de una película.
- Entender el armado de un proyecto cinematográfico como un proceso creativo donde se manejan diversas herramientas y variables desde lo técnico hasta lo artístico.
- Aprender a transformar un guión en un proyecto posible de ser realizado.
- Acercar al participante a la industria cinematográfica presentándole las distintas posibilidades para conseguir financiamiento e inversiones.
- Entender la industria cinematográfica como una fuente importantísima de trabajo y una industria de alto riesgo, donde se puede perder mucho pero también ganar mucho.
- Conocer y aplicar las distintas técnicas para vender el proyecto, el arte del *pitching* y la búsqueda de inversores de distinta índole.
- Terminar el taller con un conocimiento y entendimiento claro de las tareas y responsabilidades de la producción de campo y la producción ejecutiva.

3. Metodología

La idea es realizar una complementación entre los contenidos teóricos aplicados al desarrollo de un proyecto.

La evolución en la cursada se verá reflejada en el camino transitado y el progreso en la transformación de un guión en un proyecto y la capacidad del mismo para ser realizado:

- Arrancamos con el análisis de proyectos “exitosos” según el diseño de producción propuesto.
- Luego generamos una etapa de armado de proyecto a partir de un guión de cortometraje y sus distintas posibilidades.
- Sigue el armado de una carpeta del proyecto que sea útil para ser presentada ante potenciales inversores o fondos de ayuda.

- El cierre de la cursada consiste en la presentación del proyecto en un pitching oral con apoyo de material gráfico y/o audiovisual.

4. Contenidos

- **La producción**
 - ¿Qué es la producción?
 - Prejuicios y preconcepciones del rol del productor
 - El Área de producción; roles, obligaciones, responsabilidades y beneficios
 - La producción ejecutiva y la producción de campo
- **El proyecto cinematográfico**
 - Importancia del productor en el desarrollo de un proyecto cinematográfico
 - La generación y la selección de proyectos. El análisis y la viabilidad
 - Concepto de éxito de una película
- **Producción de campo**
 - Equipo técnico
 - Roles dentro de la producción de campo
 - Desglose
 - Plan de rodaje
 - Introducción al presupuesto
- **Producción ejecutiva y diseño de producción**
 - La construcción de un proyecto
 - El plan ideal y el plan posible
 - La adaptación del proyecto a la realidad y a las condiciones dadas
 - Variables a tener en cuenta: tiempos, presupuesto, formato, elenco, etc.
- **Producción ejecutiva y la financiación**
 - Aportes en capital, bienes y servicios
 - Festivales, concursos y mercados
 - Fondos de ayuda e inversión
 - Inversores privados y públicos
 - Ventas y preventas internacionales
 - El punto de equilibrio
- **La venta y presentación del proyecto**
 - Distribución y comercialización
 - Difusión y marketing
 - El pitching
 - Material gráfico y audiovisual
 - Press books, afiches, trailers y teasers

5. Cronograma: 16 clases de 3 horas (48hs.)

6. Destinatarios: Toda persona interesada en la producción cinematográfica.

7. Equipo docente: Diego Corsini