

TALLER PRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS (Rancagua, Chile / 2023)

PROFESOR: ROBERTO TREJO OJEDA (Chile)¹

SESION 1: INTRODUCCION A LA PRODUCCION Y AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CINE.

Definiciones operativas de Producción. Tareas del productor. Instrumentos del productor. Organización del Equipo y Ficha Técnica. Planificación y etapas de la producción. El papel del Productor en el Desarrollo del Proyecto. Evaluaciones del taller.

SESION 2: PROYECTO CINEMATOGRAFICO Y EL GUION.

La presentación de los guiones. Idea Cinematográfica, proyectos y películas. La idea cinematográfica. Tipos de Sinopsis. Scaletta. Tratamiento. Continuidad Dialogada (versiones y guion final). Elaboración *logline*, *storyline* y *tagline* de una película. Opciones para el desarrollo.

SESION 3: PROYECTOS CINEMATOGRAFICO Y LOS MERCADOS DE CINE.

Producción mundial de cine y cine latinoamericano. El mercado como territorio. El mercado como ventana. El mercado como centro de negocios. Los actores del mercado. Los actores de la producción. Los actores de la exhibición. Los actores de la distribución.

SESION 4: PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS Y FINANCIAMIENTO DEL CINE.

Los actores del financiamiento. Financiamiento desde las televisiones. Financiamiento desde las plataformas de streaming. Financiamiento y ayudas públicas. Otros financiamientos privados: *branding*, *product placement*, *crowdfunding*, seguros buen fin, fondos de garantía, fundaciones internacionales. Las coproducciones internacionales. El Programa IBERMEDIA.

SESION 5: LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS AUTORIAS CINEMATOGRAFICAS

Los contratos de producción y derechos de autor. El autor de la película en el modelo anglosajón. El autor de una película en el modelo europeo-continental. Los derechos de autor cinematográfico en Latinoamérica. La cuestión del "*corte final*". Los autores en los mercados cinematográficos y en los festivales de cine.

¹ Productor, guionista y académico universitario. Ha producido más de doce largometrajes y documentales; seis series para la televisión; y escrito los guiones de tres de sus películas. Magister en Comunicación y Creación Audiovisual (UNIA, España); Magister en Ciencias Sociales y Políticas (FLACSO, Chile); Licenciado en Filosofía y Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ejercido docencia en Chile, Argentina, España, Colombia, Perú y Uruguay. Tiene varias publicaciones y libros sobre cine, televisión y políticas culturales. Fue jefe del Programa de Fomento del Cine y la Industria Audiovisual en CORFO (Chile); director ejecutivo de la Red de Televisión de las Universidades del Estado; Gerente de CHILEDUX- Consorcio Productoras Exportador de Documentales. Integrante *Red Iberoamericana de Investigadores, Académicos y Productores Transmedia*, patrocinada por la Universidad Internacional de Andalucía (España). Es profesor e investigador en la Universidad Viña del Mar y la Universidad de O'Higgins (Chile). Ha sido jurado evaluador en concursos públicos de apoyo al cine en Chile y Perú; y jurado del concurso multilateral del Programa IBERMEDIA.

SESION 6: ESTRATEGIA DE MERCADOS Y CARPETA DEL PROYECTO

Estructura básica de una Carpeta o Dossier del proyecto. Diferencia entre carpeta del Proyecto y Libro de Producción. El Afiche de Cine. La portada de la carpeta. La Ficha Técnica. Storyline y Sinopsis. Referencias Cinematográficas. Motivación de los autores. Presupuesto. Circulación y Difusión. Plan de Financiamiento.

SESION 7: FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS: DE LA IDEA AL DOSSIER DE PRODUCCIÓN (I).

Instrumentos de producción para el desarrollo de un proyecto unitario. El afiche de producción. La ficha técnica y artística. La ficha de locaciones. El tratamiento narrativo y referencias. El tratamiento audiovisual y referencias. El presupuesto. El plan de financiamiento.

SESIÓN 8: FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS: DE LA IDEA AL DOSSIER DE PRODUCCIÓN (II).

Difusión y circulación películas. Definición y perfil del público-objetivo. Objetivos del plan. FODA de la película. Estrategia difusión y plan de medios. Estrategia de festivales. Estrategia comercial. Plan de comunicaciones desde la producción independiente.

SESION 9: FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS: DE LA IDEA AL DOSSIER DE PRODUCCIÓN (III).

Desarrollo de proyectos formatos audiovisuales seriados. Programación televisiva y formatos narrativos. Formatos seriados de ficción. Formatos seriados de no ficción. Ejemplos. Carpeta serie para televisión / plataforma streaming.

SESIÓN 10: DIFUSIÓN Y CIRCULACION PROYECTOS EN ETAPA DE DESARROLLO

Mercados y festivales de cine. Los tipos de festivales y mecanismos de selección. Las plataformas de postulación. Estrategia de difusión del proyecto en etapa de desarrollo. Mercados de proyectos y laboratorios de guion. Los WIP y los Network Producers. Materiales gráficos y digitales para festivales y mercados. Mecanismos de apoyos públicos.

SESION 11: ESTRATEGIA DE MERCADOS Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS/ Revisión avances proyectos

Revisión avances de carpeta de trabajo: portada, índice, ficha técnica, sinopsis, personajes, locaciones, referencias, presupuesto, plan financiamiento, plan difusión y circulación, estrategia proyecto-en-desarrollo.

SESIÓN 12: TENDENCIAS DEL MERCADO DEL CINE Y LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Tendencias del mercado de cine y los contenidos audiovisuales. Los contenidos transmedia. El futuro de la venta del *"theatrical"*. El futuro de las plataformas de *streaming*. El futuro de las televisiones. El papel del Productor Ejecutivo y los *"showrunners"* en la nueva industria de contenidos seriados. Entrega Dossier/ Carpeta proyecto *"Carmen"*.