

MÉS ENLLÀ DE L'AFICIÓ PEL CINEMA. COM ACONSEGUIR FONDS I GESTIONAR LA TEUA PEL·LÍCULA

Professors: YOLANDA CABRERA I JAVIER PITARCH

Lloc: Centre Cultural La Nau (Aules Seminari / Sala de Bigues)

Horari: 17-20 h.

CLASES

1ª SESIÓN (17-20 H)

17 MAYO – PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

YOLANDA CABRERA

2ª SESIÓN

23 MAYO – PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JAVIER PITARCH

3ª SESIÓN

24 MAYO – PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JAVIER PITARCH

4ª SESIÓN

31 MAYO – PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JAVIER PITARCH

5ª SESIÓN

7 JUNIO – PRESENCIAL

SALA DE BIGUES

JAVIER PITARCH

6ª SESIÓN

11 JUNIO – PRESENCIAL

AULAS SEMINARI

YOLANDA CABRERA

7ª SESIÓN

14 JUNIO – ONLINE

JAVIER PITARCH

8ª SESIÓN

18 JUNIO – PRESENCIAL

AULAS SEMINARIO

JAVIER PITARCH

9ª SESIÓN
20 JUNIO – PRESENCIAL
AULAS SEMINARIO
JAVIER PITARCH

10ª SESIÓN
21 JUNIO
TUTORÍA Y CONCLUSIÓN
YOLANDA CABRERA (17 – 18:30 h.), JAVIER PITARCH (18:30 – 20 h.)

CONTENIDOS

Introducción: Más allá de la pasión por el cine

Perspectiva del audiovisual como negocio: Se profundizará en la importancia de entender el mundo del cine y la producción audiovisual desde una perspectiva empresarial, destacando la necesidad de equilibrar la pasión artística con la viabilidad económica.

El contexto del trabajo en el audiovisual en Valencia: Se analizará el ecosistema audiovisual en la región de Valencia, incluyendo las oportunidades laborales, los recursos disponibles y las particularidades del mercado local.

Creación de una empresa audiovisual

Modalidades de empresa: autónomo, sociedad, asociación: Se explorarán las diferentes formas legales de constituir una empresa audiovisual, sus implicaciones fiscales y sus ventajas y desventajas en función de las necesidades y objetivos de cada emprendedor.

Registro de empresas y asociaciones de productoras: Se explicará el proceso para registrar una empresa audiovisual o adherirse a una asociación de productoras, incluyendo los trámites legales y administrativos necesarios.

Proceso de crear una productora propia: Se compartirán experiencias y consejos prácticos de emprendedores que han creado su propia productora audiovisual, destacando los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas en el camino.

Gestión económica en la producción audiovisual

Conceptos básicos en la planificación, preproducción, producción y postproducción: Se revisarán los aspectos económicos clave en cada etapa del proceso de producción audiovisual, desde la planificación inicial hasta la distribución y comercialización del producto final.

Roles y responsabilidades en equipos de producción: Se detallarán las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros de un equipo de producción audiovisual, destacando la importancia de una gestión eficaz de los recursos económicos para garantizar el éxito del proyecto.

Importancia y abordaje de la producción ejecutiva: Se analizará el papel fundamental del productor ejecutivo en la gestión económica de un proyecto audiovisual,

incluyendo la supervisión del presupuesto, la negociación de contratos y la resolución de problemas financieros.

Contabilidad y presupuestos

Elaboración de presupuestos para proyectos audiovisuales: Se proporcionarán herramientas y técnicas para la elaboración de presupuestos detallados y realistas para proyectos audiovisuales, incluyendo la identificación de costos, la estimación de ingresos y la planificación financiera.

Tipos de presupuesto y desglose de categorías: Se presentarán diferentes tipos de presupuestos utilizados en la industria audiovisual, así como el desglose detallado de las diferentes categorías de gastos y su asignación en función de las necesidades del proyecto.

Caso práctico: presupuesto para un cortometraje de ficción: Se desarrollará un ejercicio práctico donde los participantes trabajarán en la elaboración de un presupuesto para un cortometraje de ficción, aplicando los conceptos y técnicas aprendidas durante el curso.

Financiación y subvenciones

Líneas de ayuda del IVC, ICAA y otras instituciones públicas: Se revisarán las diferentes líneas de ayuda y subvenciones disponibles para la producción audiovisual, incluyendo los requisitos de acceso, los plazos de solicitud y los criterios de evaluación.

Fuentes de financiación privada: crowdfunding, patrocinios: Se explorarán otras fuentes de financiación disponibles para proyectos audiovisuales, como el crowdfunding, los patrocinios corporativos y las inversiones privadas.

Gestión práctica de subvenciones: redacción, acceso y justificación: Se ofrecerán consejos prácticos para la redacción y presentación de solicitudes de subvenciones, así como para la gestión y justificación adecuada de los fondos recibidos.

Legalidad y registro de obras audiovisuales

Procedimientos para registrar una obra audiovisual: Se explicarán los pasos necesarios para registrar legalmente una obra audiovisual, incluyendo la documentación requerida y los trámites administrativos ante los organismos pertinentes.

Documentación necesaria para la comercialización: subtítulos, certificados de nacionalidad, alta en el ICAA: Se detallarán los requisitos legales y técnicos necesarios para la comercialización y distribución de obras audiovisuales, incluyendo la obtención de certificados de nacionalidad, la realización de subtítulos y el registro en el ICAA.

Distribución y retorno de inversión

Estrategias de distribución: Se analizarán las diferentes estrategias de distribución disponibles para proyectos audiovisuales, incluyendo la distribución en salas de cine, plataformas de streaming, televisión y otros medios, así como la identificación de audiencias objetivo y la planificación de campañas de marketing.

Plataformas de streaming y exhibición: Se explorarán las principales plataformas de streaming y exhibición disponibles para la distribución de contenido audiovisual, incluyendo Netflix, Amazon Prime Video, HBO, YouTube, entre otras, así como los requisitos y procesos para la distribución en cada una de ellas.

Los circuitos secundarios. El SARC. El mundo asociativo.

Caso de estudio: estrategias de distribución en À punt: Se analizará el caso de estudio de la cadena de televisión autonómica À punt, destacando las oportunidades y desafíos de trabajar con este tipo de medios en la distribución de contenido audiovisual.

Promoción y marketing para proyectos audiovisuales

Estrategias de promoción y marketing: Se ofrecerán técnicas y estrategias efectivas para promocionar y comercializar proyectos audiovisuales, incluyendo la creación de trailers, la participación en festivales y eventos, la gestión de redes sociales y la colaboración con influencers y medios de comunicación.

Autoproducción: ¿Es viable?: Se discutirá la viabilidad de la autoproducción en la industria audiovisual, incluyendo los beneficios y desafíos de esta modalidad, así como consejos prácticos para emprender proyectos de autoproducción de manera exitosa.

Los festivales. Tipos, ventajas e inconvenientes. Costes asociados.

Ética y legalidad en la producción audiovisual

Derechos de autor y propiedad intelectual: Se abordarán los conceptos fundamentales de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la producción audiovisual, incluyendo la protección legal de obras creativas y la gestión de derechos de reproducción, distribución y exhibición.

Gestión de derechos de imagen, sincronía y música: Se explicará cómo gestionar adecuadamente los derechos de imagen de los actores y otros talentos, así como los derechos de sincronía de la música utilizada en la producción audiovisual, para garantizar el cumplimiento legal y evitar posibles litigios.

Normativas y regulaciones en la producción audiovisual: Se revisarán las normativas y regulaciones aplicables a la producción audiovisual en diferentes países y contextos, incluyendo aspectos legales, técnicos y éticos relacionados con la realización y distribución de contenidos audiovisuales.