

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: 17-20.30 h.

Programa

1a SESSIÓ (17-20 H)

17 MAIG, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

YOLANDA CABRERA

2a SESSIÓ

20 MAIG, EN LÍNIA

JAVIER PITARCH

3a SESSIÓ

21 MAIG, PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JAVIER PITARCH

4a SESSIÓ

23 MAIG – PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JAVIER PITARCH

5a SESSIÓ

24 MAIG – PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JAVIER PITARCH

6a SESSIÓ

27 MAIG – EN LÍNIA

JAVIER PITARCH

7a SESSIÓ

29 MAIG – PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JAVIER PITARCH

8a SESSIÓ

31 MAIG – PRESENCIAL

AULES SEMINARI

JAVIER PITARCH

9a SESSIÓ

TUTORIA EN LÍNIA (17.00 - 19.30 H)

3 JUNY

YOLANDA CABRERA

10a SESSIÓ (17.00 – 19.30 H)

TUTORIA EN LÍNIA

4 JUNY

YOLANDA CABRERA

CONTINGUTS

Introducció: Més enllà de la passió pel cinema

- **Perspectiva de l'audiovisual com a negoci:** S'aprofundirà en la importància d'entendre el món del cinema i la producció audiovisual des d'una perspectiva empresarial, destacant la necessitat d'equilibrar la passió artística amb la viabilitat econòmica.
- **El context del treball en l'audiovisual a València:** S'analitzarà l'ecosistema audiovisual a la regió de València, incloent-hi les oportunitats laborals, els recursos disponibles i les particularitats del mercat local.

Creació d'una empresa audiovisual

- **Modalitats d'empresa: autònom, societat, associació:** S'exploraran les diferents formes legals de constituir una empresa audiovisual, les seves implicacions fiscals i els seus avantatges i desavantatges en funció de les necessitats i objectius de cada emprenedor.
- **Registre d'empreses i associacions de productores:** S'explicarà el procés per a registrar una empresa audiovisual o adherir-se a una associació de productores, incloent-hi els tràmits legals i administratius necessaris.
- **Procés de crear una productora pròpia:** Es compartiran experiències i consells pràctics d'emprenedors que han creat la seva pròpia productora audiovisual, destacant els desafiaments enfrontats i les lliçons apreses en el camí.

Gestió econòmica en la producció audiovisual

- **Conceptes bàsics en la planificació, preproducció, producció i postproducció:** Es revisaran els aspectes econòmics clau en cada etapa del procés de producció audiovisual, des de la planificació inicial fins a la distribució i comercialització del producte final.
- **Rols i responsabilitats en equips de producció:** Es detallaran les funcions i responsabilitats dels diferents membres d'un equip de producció audiovisual, destacant la importància d'una gestió eficaç dels recursos econòmics per a garantir l'èxit del projecte.
- **Importància i abordatge de la producció executiva:** S'analitzarà el paper fonamental del productor executiu en la gestió econòmica d'un projecte audiovisual, incloent-hi la supervisió del pressupost, la negociació de contractes i la resolució de problemes financers.

Comptabilitat i pressupostos

- **Elaboració de pressupostos per a projectes audiovisuals:** Es proporcionaran eines i tècniques per a l'elaboració de pressupostos detallats i realistes per a projectes

audiovisuals, incloent-hi la identificació de costos, l'estimació d'ingressos i la planificació financera.

- **Tipus de pressupost i desglossament de categories:** Es presentaran diferents tipus de pressupostos utilitzats en la indústria audiovisual, així com el desglossament detallat de les diferents categories de despeses i la seva assignació en funció de les necessitats del projecte.
- **Cas pràctic:** pressupost per a un curtmetratge de ficció: Es desenvoluparà un exercici pràctic on els participants treballaran en l'elaboració d'un pressupost per a un curtmetratge de ficció, aplicant els conceptes i tècniques apreses durant el curs.

Finançament i subvencions

- **Línies d'ajuda del IVC, ICAA i altres institucions públiques:** Es revisaran les diferents línies d'ajuda i subvencions disponibles per a la producció audiovisual, incloent-hi els requisits d'accés, els terminis de sol·licitud i els criteris d'avaluació.
- **Fonts de finançament privat:** micromecenatge, patrocini: S'exploraran altres fonts de finançament disponibles per a projectes audiovisuals, com el micromecenatge, els patrocini corporatius i les inversions privades.
- **Gestió pràctica de subvencions:** redacció, accés i justificació: S'oferiran consells pràctics per a la redacció i presentació de sol·licituds de subvencions, així com per a la gestió i justificació adequada dels fons rebuts.

Legalitat i registre d'obres audiovisuals

- **Procediments per a registrar una obra audiovisual:** S'explicaran els passos necessaris per a registrar legalment una obra audiovisual, incloent-hi la documentació requerida i els tràmits administratius davant els organismes pertinents.
- **Documentació necessària per a la comercialització:** subtitulacions, certificats de nacionalitat, alta en l'ICAA: Es detallaran els requisits legals i tècnics necessaris per a la comercialització i distribució d'obres audiovisuals, incloent-hi l'obtenció de certificats de nacionalitat, la realització de subtitulacions i el registre en l'ICAA.

Distribució i retorn d'inversió

- **Estratègies de distribució:** S'analitzaran les diferents estratègies de distribució disponibles per a projectes audiovisuals, incloent-hi la distribució en sales de cinema, plataformes de streaming, televisió i altres mitjans, així com la identificació d'audiències objectiu i la planificació de campanyes de màrqueting.

- **Plataformes de streaming i exhibició:** S'exploraran les principals plataformes de streaming i exhibició disponibles per a la distribució de contingut audiovisual, incloent Netflix, Amazon Prime Vídeo, HBO, YouTube, entre altres, així com els requisits i processos per a la distribució en cadascuna d'elles.
- **Els circuits secundaris.** El SARC. El món associatiu.
- **Cas d'estudi: estratègies de distribució en À punt:** S'analitzarà el cas d'estudi de la cadena de televisió autonòmica À punt, destacant les oportunitats i desafiaments de treballar amb aquesta mena de mitjans en la distribució de contingut audiovisual.

Promoció i màrqueting per a projectes audiovisuals

- **Estratègies de promoció i màrqueting:** S'oferiran tècniques i estratègies efectives per a promocionar i comercialitzar projectes audiovisuals, incloent-hi la creació de trailers, la participació en festivals i esdeveniments, la gestió de xarxes socials i la col·laboració amb influencers i mitjans de comunicació.
- **Autoproducció: És viable?:** Es discutirà la viabilitat de l'autoproducció en la indústria audiovisual, incloent-hi els beneficis i desafiaments d'aquesta modalitat, així com consells pràctics per a emprendre projectes d'autoproducció de manera reeixida.
- **Els festivals.** Tipus, avantatges i inconvenients. Costos associats.

Ètica i legalitat en la producció audiovisual

- **Drets d'autor i propietat intel·lectual:** S'abordaran els conceptes fonamentals dels drets d'autor i la propietat intel·lectual en la producció audiovisual, incloent-hi la protecció legal d'obres creatives i la gestió de drets de reproducció, distribució i exhibició.
- **Gestió de drets d'imatge, sincronia i música:** S'explicarà com gestionar adequadament els drets d'imatge dels actors i altres talents, així com els drets de sincronia de la música utilitzada en la producció audiovisual, per a garantir el compliment legal i evitar possibles litigis.
- **Normatives i regulacions en la producció audiovisual:** Es revisaran les normatives i regulacions aplicables a la producció audiovisual en diferents països i contextos, incloent-hi aspectes legals, tècnics i ètics relacionats amb la realització i distribució de continguts audiovisuals.

Cadascun d'aquests temes s'abordarà amb una combinació de teoria, exemples pràctics, casos d'estudi i exercicis aplicats, amb l'objectiu de proporcionar als participants una comprensió integral dels aspectes financers, de gestió i legals necessaris per a manejar-se amb èxit en la indústria audiovisual.