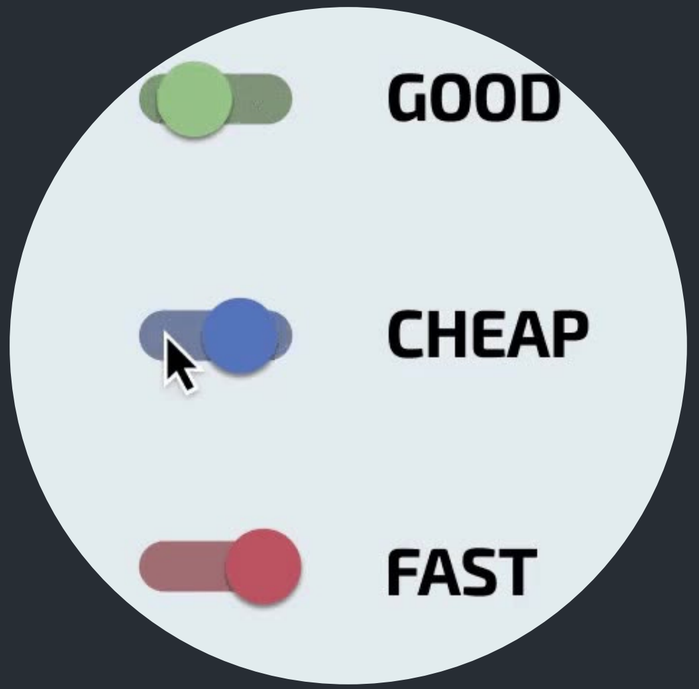
felipe azúa - productor

PRODUCCIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE CINE

UNIVERSIDAD DE CHILE

¿QUÉ hacemos en producción?



Optimizamos los recursos para conseguir la calidad en la obra

GUÍA A:
ANTES DE EMPEZAR

¿CÓMO ORGANIZAMOS UN PROYECTO?

Al igual que cualquier proyecto de vida y profesional, los proyectos de cine están conformados por etapas.

Según su experiencia e intuición:

¿Cuáles serían las etapas de un proyecto de cine?

Todas son actividades muy importantes, pero es más importante ponerlas en orden y dividirlas por etapas.

Si tuviésemos recursos ilimitados no importaría el orden de nuestras actividades, por ejemplo podríamos grabar, editar y volver a escribir el guion para grabar de nuevo. *De hecho hay cineastas que logran realizar este modelo de producción ya que tienen recursos asegurados y poco limitados.*

Pero la realidad de la gran mayoría de las producciones y de la realización industrial es que necesitamos organizar nuestros proyectos en etapas para optimizar recursos

El tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos (en la vida!).

Es por esto que nuestro punto de partida en cualquier producción será proyectar la duración de cada una de nuestras actividades para fijarnos metas de tiempo adecuadas para la realización del proyecto.

Y también organizar el proyecto por etapas.
Así que debemos conocer cuáles son las etapas de una realización cinematoráfica.

Etapa

Parte de un proceso y necesario para su ejecución, tiene un fin en sí mismo y cumple con un objetivo claro.

Sinónimo: fase

Ejemplo: DESARROLLO - la etapa de desarrollo de un proyecto audiovisual tiene el objetivo de transformar una idea en un proyecto sólido, con insumos claros como el *guión, el presupuesto, un plan de financiamiento.* Sólo realizando la etapa de desarrollo se logrará conseguir el financiamiento necesario para las etapas siguientes.

Actividad

Las actividades son todas aquellas tareas necesarias para llevar a cabo cada etapa.

Sinónimo: tarea

Ejemplo: GUION ó VISITA DE LOCACIONES - durante la etapa de pre producción debemos realizar la actividad de Visitas técnicas a locaciones.

Las etapas son las fases y están conformadas por muchas actividades

IMPORTANTE!!

CADA PROYECTO TENDRÁ SUS PROPIOS PLAZOS DDE TIEMPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS.

por ejemplo un documental necesita una investigación acabada sobre un tema/personaje, una animación necesita hacer pruebas de dibujo y animación básica.

INCLUSO DENTRO DEL MISMO FORMATO CADA PROYECTO SERÁ DISTINTO, SIN EMBARGO LAS ETAPAS DE UN PROYECTO SIEMPRE SERÁN LAS MISMAS

ETAPAS DE UN PROYECTO CINEMATOGRÁFICO

Desarrollo

Dar forma de proyecto a una idea

Desde el guion hasta el financiamiento

Pre producción

Junto con nuestro equipo, trabajamos para preparar el rodaje

Desde la contratación del equipo hasta el rodaje

Producción

Rodaje y cierre del rodaje

El momento en el que grabamos y luego rendimos

Post producción

Dar sentido, estética y empaquetado profesional

Desde la sincronización hasta el master, pasando por el montaje, post producción de sonido y post producción de imagen

Distribución

Difundir, promocionar y explotar la obra

Desde el plan de promoción hasta las ventas

ETAPAS DE UN PROYECTO CINEMATOGRÁFICO

Desarrollo

Largometraje: 6 a 36 meses

Cortometraje: 2 a 24 meses

- **Adquisición de derechos**
- **Investigación**
- **Guion**
- **Desglose**
- **Pre plan de rodaje**
- **Propuestas estéticas**
- **Presupuesto**
- **Plan de financiamiento**
- **Plan de negocios**
- **Búsqueda de financiamiento**
- **Teaser**
- **Casting principal**
- **Scouting principal**

Pre producción

Largometraje: 4 a 12 semanas

Cortometraje: 1 a 4 semanas

- **Desglose definitivo**
- **Plan de rodaje definitivo**
- **Guion de rodaje**
- **Presupuesto final**
- **Flujo de caja**
- **Casting definitivo**
- **Locaciones confirmadas**
- **Visitas técnicas**
- **Guion técnico**
- **Storyboard**
- **Ensayos**
- **Pruebas de look**
- **Pruebas técnicas**
- **Hoja de llamado 1**

Producción

Largometraje: 20 a 40 jornadas

Cortometraje: 1 a 7 jornadas

- **Rodaje**
- **Posible revisión de material**
- **Cierre del rodaje**

Post producción

Largometraje: 4 a 12 meses

Cortometraje: 1 a 4 meses

- **Sincronización y orden del material**
- **Montaje offline**
- **Post producción de sonido: montaje de sonido, ambientes, fx, doblaje, foley, música, mezclas**
- **Post producción de imagen: Corrección de color, créditos, vfx, subtítulos, master.**
- **Deliveries: copias en diversos formatos y materiales de distribución**

Distribución

?

?

- **Materiales: ficha técnica, stills, biografías, notas de prensa, etc.**
- **Festivales**
- **Ventas**
- **Campaña publicitaria**
- **Estrenos**
- **Ventas posteriores**

DIFERENCIA ENTRE UN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE COMIENZA DESDE 0 Y UNO POR ENCARGO

CORTOMETRAJE DE MIS SUEÑOS

- Guion: todo el tiempo que necesites
- Casting: 4 a 6 semanas
- Búsqueda de locaciones: 4 a 6 semanas
- Búsqueda de financiamiento: todo el tiempo que necesites

- Ensayos: todo lo que puedas pagar
- Visitas técnicas a locaciones: 1 semana

- Rodaje: todo lo que puedas pagar

- Montaje: 1 a 3 meses
- Post de imagen: 1 a 4 semanas
- Post de sonido: 1 a 4 semanas

- Estreno: todo el tiempo que necesites

TOTAL: entre 6 y 12 meses

CORTOMETRAJE EN LA ESCUELA DE CINE

- Guion: 3 semanas
- Casting: 3 semanas (al mismo tiempo que el guion)
- Búsqueda de locaciones: 3 se manas (al mismo tiempo)
- Búsqueda de financiamiento: 5 semanas desde que se eligen los proyectos

- Ensayos: un par de jornadas (ojalá!)
- Visitas técnicas a locaciones: 1 a 2 jornadas-

- Rodaje: 1 a 4 a jornadas (o lo que disponga el taller)

- Montaje: 1 a 2 semanas
- Post de imagen: 1 jornada (ojala!)
- Post de sonido: 1 a 2 jornadas (ojalá)

- Estreno: el que disponga el taller

TOTAL: un semestre (o 3 meses máximo)

TENEMOS QUE APRENDER A ADAPTARNOS:

Si tenemos un proyecto independiente debemos ponernos plazos realistas y cumplirlos para optimizar recursos.

Los plazos dependerán del tipo de proyecto que estamos realizando, de nuestra experiencia, de la capacidad de contar con recursos de antemano, de la capacidad de generar nuevos recursos, y por su puesto de nuestra responsabilidad

Si el encargo ya tiene un calendario (por ejemplo el taller de realización) debemos ajustar nuestro proyecto a ese calendario. Será mas fácil porque debemos organizar nuestras actividades según ese calendario.

Esto también aplica a trabajo con clientes como publicidad, videoclips, etc

EN AMBOS CASOS LO MEJOR ES TRASPASAR NUESTRA ORGANIZACIÓN A UNA CARTA GANTT