

Asignatura

Nombre Asignatura	Empresa Cinematográfica I
Código	100522041
Créditos ECTS	3.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	4

Datos Generales

➤ PROFESORADO

Tono Escudero (Productor ejecutivo, Director de producción)

Sergio Calleja (Productor creativo, Jefe de producción)

➤ CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

No se requieren conocimientos previos.

➤ OBJETIVOS TEÓRICOS

Comprender la estructura y el ecosistema del sector audiovisual.

Conocer las formas jurídicas y modelos de negocio de la empresa audiovisual.

Entender cómo funciona una producción cinematográfica conforme al estándar industrial.

Elaborar presupuestos conforme al modelo oficial ICAA.

Realizar planes de financiación de proyectos cinematográficos.

Gestionar la economía de una producción.

Conocer los procesos de coproducción nacional e internacional.

Conocer el funcionamiento de la distribución, comercialización y explotación de una obra audiovisual.

Analizar el mercado audiovisual actual y su transformación digital.

Diseñar, presentar y defender un proyecto audiovisual completo.

➤ OBJETIVOS PRÁCTICOS

Desarrollar un proyecto audiovisual de ficción

Moverse con soltura por todo el ecosistema audiovisual.

Montar una productora desde cero.

Convertir una idea en un proyecto real

Levantar la financiación de una película sabiendo de dónde sale el dinero y cómo se recupera.

Controlar la economía de un rodaje

Vender una obra audiovisual una vez terminada estrategia de distribución, campaña de lanzamiento, ventanas de explotación, ventas internacionales.

Defender un proyecto audiovisual delante de un inversor.

➤ **COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN / RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

Generales

CG3. Conocimientos para identificar y desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales y ver las oportunidades del mercado: producción, distribución y exhibición. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos y recursos técnicos para la producción audiovisual en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.

Transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

Específicas

CE3. Conocimiento teórico-práctico de los modelos de las estructuras organizativas e institucionales en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la creación y gestión de las empresas, la tributación audiovisual, la propiedad intelectual y la recuperación, conservación y preservación de los documentos existentes en los centros y archivos audiovisuales. También comprende: el conocimiento y la investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: instituciones, empresas, medios, soportes, autores-creadores y receptores; el conocimiento del funcionamiento de los mercados audiovisuales, nacionales e internacionales, el saber sobre las políticas públicas y estrategias económicas del sistema de la comunicación audiovisual.

CE4. Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos hasta su comercialización.

CE11. Conocimientos para planificar y gestionar los recursos humanos, económicos y tecnológicos en las diversas fases de la producción de un relato cinematográfico, televisivo, videográfico y publicitario.

CE14. Conocimientos para la creación y gestión de empresas en los ámbitos audiovisuales.

CE15. Conocimientos para el análisis de los mercados.

➤ **CONTENIDO DEL PROGRAMA**

TEMA 1. La empresa audiovisual y el ecosistema del sector

Estructura del sector, agentes, relaciones empresariales y características de la industria audiovisual.

TEMA 2. Creación, tipología y modelos de negocio de las empresas audiovisuales

Tipos de empresas, formas jurídicas, constitución de una productora, dimensiones empresariales y modelos de negocio.

TEMA 3. El productor audiovisual y la organización de la empresa productora

Estructura de la productora, departamentos, funciones y responsabilidades del productor ejecutivo y del director de producción.

TEMA 4. El desarrollo de proyectos audiovisuales.

De la idea al proyecto: desarrollo, documentación, pitch.

TEMA 5. Preproducción y planificación de la producción audiovisual.

Guion, desglose, plan de trabajo, localizaciones, permisos, seguros, contratación, equipos y organización de los recursos.

TEMA 6. Producción y organización del rodaje.

Gestión del rodaje, coordinación de equipos y departamentos, gestión de personal, proveedores, transporte y control de la producción.

TEMA 7. Presupuesto y gestión económico-financiera

Elaboración del presupuesto, principales partidas de coste, control económico, contabilidad de producción.

EMPRESA CINEMATOGRAFICA II

TEMA 8. Financiación y ayudas públicas

Fuentes de financiación, inversión, incentivos fiscales, preventas, financiación bancaria, televisiones, plataformas y ayudas públicas nacionales, autonómicas y europeas.

TEMA 9. Coproducción nacional e internacional

Modalidades de coproducción, acuerdos, reparto de aportaciones y responsabilidades, convenios internacionales y procedimientos de reconocimiento de coproducciones.

TEMA 10. Derechos, contratos y propiedad intelectual

Derechos sobre las obras y sus elementos, contratación, propiedad intelectual y principales cuestiones mercantiles, laborales y fiscales de la actividad audiovisual.

TEMA 11. Postproducción, cierre y entrega del producto audiovisual

Organización de la postproducción, proveedores, control de costes, cierre administrativo y económico, materiales de entrega y preparación de la obra para su explotación.

TEMA 12. Marketing, distribución y comercialización audiovisual

Estrategias de marketing y lanzamiento, empresas distribuidoras, exhibición, campañas de promoción, ventanas de explotación y relación entre productores y distribuidores.

TEMA 13. Televisión, plataformas y nuevos modelos de explotación digital

Relaciones entre productoras, televisiones y plataformas; modelos de contratación y explotación,

SVOD y transformación de los modelos de negocio audiovisuales.

TEMA 14. Ventas internacionales, mercados y circulación de contenidos

Agentes de ventas, mercados internacionales, negociación y comercialización exterior, ready made, remake y estrategias de internacionalización.

TEMA 15. Festivales, premios y posicionamiento de las obras audiovisuales

Tipología de festivales, mercados asociados, estrategias de participación y promoción, agencias especializadas y principales premios nacionales e internacionales.

Proyecto transversal: Desarrollo, producción y lanzamiento de un cortometraje.

➤ **ACTIVIDADES FORMATIVAS**

- Clases teórico-prácticas. Algunas de ellas, Master Class de profesionales.
- Elaboración de trabajos grupales o individuales.
- Actividades de evaluación como presentaciones orales y un control de conocimientos teóricos.
- Tutorías

➤ **CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN**

1. ESCALA DE CALIFICACIÓN

- 0 4,9: Suspenso
- 5,0 6,9: Aprobado
- 7,0 8,9: Notable
- 9,0 10: Sobresaliente

1. Convocatoria ordinaria

- Examen final (oral o escrito: test, desarrollo, casos): 50% de la nota nota mínima $\geq 5/10$
- Actividades formativas (presentaciones, informes, trabajos, prácticas): 40% de la nota nota mínima $\geq 4/10$
- Asistencia: 10% de la nota

Solo se suman los tres apartados si se alcanzan ambos mínimos (examen y actividades formativas). Si no se alcanza alguno:

- Aprueba actividades formativas, suspende el examen : Conserva actividades formativas y asistencia. Va a extraordinaria solo del examen. Nota que figura en el acta de ordinaria: la del examen, sin ponderar.

- Aprueba el examen, suspende actividades formativas : Conserva la nota del examen. Va a extraordinaria a recuperar las actividades formativas. Nota que figura en el acta de ordinaria: la de actividades formativas, sin ponderar.

- Suspende examen y actividades formativas : Va a extraordinaria a recuperar ambas partes. Nota que figura en el acta de ordinaria: la del examen, sin ponderar.

2. Convocatoria extraordinaria

- Examen final: 50% de la nota nota mínima $\geq 5/10$

- Actividades formativas: 40% de la nota

- Asistencia: 10% de la nota

Según el punto de partida en la convocatoria ordinaria:

- Tenía aprobadas las actividades formativas : Se presenta solo al examen final. Se conservan actividades formativas y asistencia. Nota final: suma de las tres partes, con la ponderación de extraordinaria.

- Tenía suspendidas las actividades formativas (pero aprobó el examen) : Se conserva la nota del examen de ordinaria. Recupera las actividades formativas (ver criterio de recuperación más abajo). Nota final: suma de las tres partes, con la ponderación de extraordinaria.

- Tenía suspendidas ambas partes : Repite el examen y recupera las actividades formativas (ver criterio de recuperación más abajo). Nota final: suma de las tres partes, con la ponderación de extraordinaria.

Criterio de recuperación de las actividades formativas:

En convocatoria extraordinaria, la recuperación de las actividades formativas (incluidas metodologías activas, cuyo formato original no siempre es reproducible fuera de su contexto de grupo y curso) se realizará mediante los instrumentos que determine el profesor responsable de la asignatura, adaptados a la naturaleza de la materia.

3. Alumnos exentos de asistencia presencial (segunda matrícula, sucesivas o dispensa académica)

Se encuentran en esta situación:

- Estudiantes de segunda matrícula o sucesivas (sin obligación de asistencia presencial).

- Estudiantes con dispensa académica reconocida por la universidad (motivos laborales, de salud, familiares, deportistas de alto nivel u otras causas justificadas).

En ambos casos se aplica el mismo esquema de evaluación, tanto en ordinaria como en extraordinaria:

- Evaluación continua (adaptada: trabajos, casos, cuestionarios, tutorías): 50% de la nota nota mínima $\geq 4/10$

- Examen final: 50% de la nota nota mínima $\geq 5/10$

4. Calificación de "no presentado"

- No consume convocatoria.

- Si el alumno ha entregado más de la mitad de las actividades formativas (o al menos tres), no puede figurar como No Presentado: su nota será la ponderación de esas actividades entregadas.

➤ BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

1. Calvo Herrera, C. (2003). La empresa de cine en España. Laberinto Comunicación.
2. Calvo Herrera, C. (2009). Distribución y lanzamiento de una película. Zumaque.
3. Cuevas Puente, A. (1999). Economía cinematográfica: la producción y el comercio de películas. Imaginógrafo.
4. Linares Palomar, R. y Fernández Manzano, E. (coords.) (2021). Principios básicos de la producción audiovisual cinematográfica (5ª ed.). Omnipress Comunicación.
5. Neira, E. (2020). Streaming Wars. La nueva televisión. Libros Cúpula.

Otros:

1. Squire, J. E. The Movie Business Book
2. Vogel, H. L. Entertainment Industry Economics
3. Greenwald, S. R. y Landry, P. The Business of Film

>
iv>
>
;
>

>
br>>
>
>
gt;

➤ HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno. Las tutorías se realizarán bajo previo acuerdo con el profesor, que facilitará la mayor flexibilidad para que se llevan a cabo.

➤ **PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE**

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación