AÑO: 2023

1. Datos de la asignatura

GESTION DE LAS INDISTRIAS AUDIOVISUALES

Código

Nombre

Tipo (Marque con una X) Nivel (Marque con una X)

Obligatoria	X
Optativa	

Grado	X
Post-Grado	

Área curricular a la que pertenece

Departamento

Tecnicatura Universitaria Comunicación Audiovisual

Carrera/s

3° Año – PRIMER Cuatrimestre

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s

Total	68 horas
Semanal	4 horas

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:

Teóricas	Prácticas	Teórico - prácticas
2 horas		-2 hs.

Relación docente - alumnos:

Cantidad estimada dealumnos inscriptos	Cantidad de docentes	Cantidad de comisiones
	Profesores	Auxiliares	Teóricas	Prácticas	Teórico-Prácticas
70 alumnos	1	1			1

1. **Composición del equipo docente** (Ver instructivo):

Nº	Nombre y Apellido	Título/s
1.	Oriana Natalia Castro	Productora
2.	Alejo Castro	Productor audiovisual – periodista

Nº	Cargo	Dedicación	Carácter	Cantidad de horas semanales dedicadas a: (*)
	T	As	Adj	JTP	A1	A2	Ad	Bec	E	P	S	Reg.	Int.	Otros	Docencia	Investig.	Ext.	Gest.
Frente a alumnos	Totales
1.			X								X			x	4	10			
2.					X						X			x	4	10			

(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente.

1. **PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE**

Encuadre General

Gestión de las industrias Audiovisuales permite una aproximación a la comunicación audiovisual desde una perspectiva que potencia la mirada critica, la participación y el debate de diferentes aspectos que afectarán la vida profesional de aquellos y aquellas que trabajen dentro del sector audiovisual en nuestro país. La cátedra esta atravesada por la coyuntura de un sector dinámico y cambiante en un momento paradigmático donde la Industria audiovisual tal y como la conocemos en nuestro país esta cambiando de manera radical y precipitada, pero solo es posible analizar críticamente esta coyuntura conociendo la historia y el andamiaje legislativo y de políticas públicas que perfiló y delineo la columna vertebral de la producción audiovisual en nuestro país.

La Cátedra dará a los alumnos y alumnas un marco teórico y contextual que les permita encuadrar y reconocer al audiovisual como una industria incipiente y pujante dentro de las denominadas Industrias Culturales y Creativas de nuestro país y del mundo. Identificando a los diferentes actores y sectores en juego dentro de la misma, acercando elementos que les permitan dimensionar la importancia de la gestión pública y privada para el crecimiento del quehacer audiovisual en todas sus etapas de producción y distribución. Ampliando la mirada de los alumnos y alumnas dando a conocer e interpretando la legislación vigente que rige a la actividad, los antecedentes de la misma y el análisis contextual de la Industria Audiovisual Argentina en Perspectiva regional y Mundial, Los fondos públicos y privados disponibles para el fomento y la financiación de proyectos audiovisuales en sus diferentes formatos y etapas.

Gestión de las Industrias Audiovisuales propone ejes de trabajo teórico prácticos sobre modelos de presentación y aplicación al Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de acuerdo al Plan de Fomento Vigente, así como a diferentes mercados, laboratorios y ventanillas de financiación concursables para facilitar a los alumnos y alumnas las herramientas de conocimiento básicas para formar realizadores-productores capaces de crear y gestionar productos audiovisuales dentro del marco económico y legal del mercado interno y externo.

En un momento critico para el sector audiovisual Nacional, con una fuerte concentración de la producción en las plataformas OTT y donde, paradójicamente, la demanda de contenidos creció de manera exponencial pero las vías de fomento para el audiovisual se encuentran limitadas generando una híper concentración de la producción profesional en unas pocas casas productoras, la cátedra propone una mirada critica ante el cambio de paradigma que estamos atravesando no solo en la manera de consumir los contenidos por parte de los espectadores sino también en la manera de producir y distribuir ese contenido, invitando a los y las estudiantes a pensarse como parte involucrada de lo que denominamos sector audiovisual, invitándolos a debatir y generar propuestas a partir del análisis de la situación y del relevamiento a nivel local y zonal de las herramientas vigentes y las herramientas posibles para potenciar la industria audiovisual local.

OBJETIVOS DEL CURSO

Identificar los diferentes sectores que intervienen en la industria audiovisual

Identificar las características de la producción audiovisual en tanto actividad industrial

Encuadrar la industria audiovisual y su importancia dentro de las industrias culturales y creativas en nuestro país y en perspectiva con América Latina y el mundo.

Explorar las políticas publicas y privadas que se han implementado en nuestro país vinculadas al quehacer audiovisual

Conocer los diferentes sindicatos y sus funciones

Conocer, interpretar y analizar la legislación vigente vinculada al fomento audiovisual

Relacionar el trabajo de gestión con la producción audiovisual

Conocer aspectos sociales y políticos vitales para la historia de la industria audiovisual en nuestro país y ponerla en perspectiva con otras industrias audiovisuales de la región

Conocer y experimentar las diferentes problemáticas y escenarios que atraviesan a un proyecto audiovisual en su fase de desarrollo y gestión de fondos

Dar herramientas de análisis de la situación actual que atraviesa el sector audiovisual ante el cambio de paradigma tanto en el modo de consumo de los contenidos por parte de los espectadores sino también del esquema de producción y distribución de esos contenidos

Como actitud:

* Promover una actitud pro activa, participativa y dinámica en la realización de proyectos audiovisuales
* Desarrollar el interés por el trabajo de gestión y producción audiovisual
* Promover y participar del debate y el análisis grupal e individual sobre las políticas públicas y privadas en materia audiovisual en nuestro país
* Desarrollar el interés por la participación en espacios de trabajo colectivo vinculados a la gestión cultural con un enfoque audiovisual

3. 2 ENUNCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA.

 Contenidos mínimos

Gestión de las industrias Audiovisuales propone un acercamiento a la producción y realización audiovisual desde el trabajo de gestión, dentro de ámbitos públicos y privados, para acercarse y conocer los diferentes aspectos de los organismos de fomento, el marco jurídico y el marco sindical que acompañan al sector de la Industria Audiovisual en toda su dimensión y en sus diferentes etapas. Conocer los aspectos jurídicos, laborales, legislativos que se vinculan con el trabajo del productor audiovisual en nuestro país y resultan elementos indispensables para llevar adelante un proyecto de corte profesional y con posibilidades de conseguir fondos y recursos tanto públicos como privados.

Pensar a la Industria Audiovisual en perspectiva con las demás Industrias Culturales y Creativas tanto en Nuestro país como en la región.

Conocer los ámbitos de articulación, trabajo y transformación desde los diferentes sectores de la comunidad audiovisual actúan para conseguir mejoras y avances para la Industria.

Contenidos desarrollados por unidades

UNIDAD 1

Objetivos : Conocer el origen histórico social de la denominación de Industria Cultural y en particular su evolución en la Argentina, clasificar y estudiar las características de cada una de las actividades comprendidas dentro de las Industrias Culturales y en su impacto económico y social en el país.

Contenidos:

* Origen de la terminología y fundamentación del término INDUSTRIA CULTURAL.
* Clasificación y características básicas de las Industrias Culturales en la Argentina agrupadas en torno a cuatro núcleos básicos: Audiovisual (cine y televisión) Editorial (edición de libros, diarios y revistas) Fonográfico (música y radio) y otras actividades (Video juegos y esparcimiento)
* Análisis de la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas en la Argentina y su impacto en la economía (a partir de informes oficiales publicados por la secretaria de Publicación Microeconómica)
* El cine como Industria y Actividad Artística al mismo tiempo. La figura de Productor Realizador.

UNIDAD 2

Objetivos: Conocer, estudiar e interpretar las leyes que rigen a la Industria Audiovisual y su aplicación efectiva en Argentina, así como los sindicatos y convenios colectivos de trabajo que se vinculan con la producción audiovisual.

Contenidos generales:

* Ley N 17.741 Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica y su modificatoria Ley 24.377
* Plan de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas de la República Argentina
* Ley de Servicios de Comunicación audiovisual
* Convenios Colectivos de Trabajo SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) SAT (Sindicato argentino de Televisión) Asociación Argentina de Actores, Asociación Argentina de Autores (Argentores) SADAIC (Sindicato Argentino de Autores Interpretes y Compositores de Música), elaboración de contratos y acuerdos de trabajo.
* Fiscalización y Registro de la INDUSTRIA Audiovisual Argentina – Registro Público Audiovisual
* Análisis de las demandas del sector Audiovisual a las legislaciones vigentes
* Cuota de pantalla para la actividad cinematográfica en la Argentina (Resolución 1058 INCAA)
* Sociedad de gestión de derechos de autoría e imagen (SAGAI, ARGENTORES, DAC)
* Convenios y acuerdos de co producción Internacional de contenidos Audiovisuales (IBERMEDIA , INCAA ANCINE, Argentina – Chile; Argentina – Uruguay, entre otros)
* EL INCAA y la Autarquía: Cómo se financia el Cine en la Argentina.

TRABAJOS PRACTICOS PROPUESTOS

* Cada alumno elaborará un contrato modelo de proyecto para un integrante de equipo técnico (SICA), un actor (AAA) y un autor (ARGENTORES)
* Cada alumno realizará una ficha de inscripción para el REGISTRO PUBLICO DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL
* Se hará un relevamiento del cumplimiento histórico de la cuota de pantalla en las salas locales y circuitos de distribución alternativos

UNIDAD 3

Objetivos: Conocer los diferentes fondos públicos y privados que fomentan el contenido Audiovisual en la Republica Argentina. Estudiar en profundidad el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y los diferentes tipos de subsidios y concursos vigentes con su aplicación practica

Contenidos generales

* Gestión del proyecto audiovisual en sus diferentes etapas: Desarrollo, Preproducción, Producción, Post Producción y Lanzamiento (Formato de proyecto Independiente y Formato de proyecto realizado con el Apoyo del INCAA)
* Plan de Fomento a la actividad Cinematográfica – Resolución INCAA 01-2017
* Tipos de Subsidios a la Actividad cinematográfica: Subsidio Fijo y Subsidio Variable
* INCAA en LINEA – herramienta de Gestión para la aplicación a las vías disponibles de Fomento INCAA
* Concursos INCAA y TDA Desarrollo y Producción de Contenidos
* Ventanilla Continua INCAA – Audiencia Media y Audiencia Masiva – Documentales Digitales
* Programa Mecenazgo y Otros programas de Incentivos fiscales para la Industria Audiovisual Vigentes
* Becas y Concursos disponibles para la Industria Audiovisual del Fondo Nacional de las Artes
* Distribución y comercialización del producto Audiovisual – Caminos Posibles para un proyecto, El estreno Comercial y las Plataformas y Festivales Disponibles. Canales de Comercialización.
* El desarrollo de proyectos, mercados, Encuentros de co-producción e Industria en Festivales Internacionales, la instancia de Pitching y Demo de proyecto.
* Análisis de audiencias y estrategias de mercado.
* Análisis de Plataformas de contenidos, el modelo Internacional (NETFLIX; QUBIT; AMAZON) las plataformas locales (Cine.ar)
* Diversificación de pantallas y productores de Contenidos , análisis de casos UNTREF MEDIA; CONICET DOCUMENTAL, Televisoras Cooperativas.

TRABAJOS PRACTICOS PROPUESTOS

* **Se trabajará en grupos en la elaboración de un proyecto audiovisual en etapa de desarrollo para ser aplicado a un fondo de financiamiento internacional (se trabajará con el modelo IBERMEDIA) y posteriormente el mismo será presentando a la clase a modo de Pitching.**
* **Se trabajará de manera grupal sobre proyectos modelo en diferentes etapas de producción (desarrollo, producción, post producción y lanzamiento) para elaborar estrategias de financiación en las diferentes etapas de un proyecto audiovisual**
* **Se trabajará de manera individual en un análisis y comparativa de la legislación de cine nacional en perspectiva con otras legislaciones del mundo.**
* **Se trabajara de manera grupal en una presentación de relevamiento, diagnostico y propuestas para el crecimiento del sector audiovisual en la Ciudad de Mar del Plata**
* **Se propone como trabajo final de la material elaborar de manera grupal (en grupos de no más de cuatro integrantes) un proyecto que pueda aplicar a alguno de los diferentes formatos de subsidió vigentes (ya sea por ventanilla continua o convocatoria) del INCAA se trabajará sobre los modelos de Historias Breves, Documental Digital u Opera Prima.**

Descripción de actividades de aprendizaje generales de la materia

* Participación activa en los debates planteados.
* Realización exposiciones orales individuales y grupales de las temáticas contenidas en el seminario
* Elaboración de proyectos breves Grupales e individuales
* Resolución de trabajos en grupos.
* Análisis de Proyectos ganadores de diferentes fondos Nacionales e internacionales.
* Preparación informes de lectura y resumen de contenidos.

Bibliografía básica Propuesta

* [Horkheimer y Theodor Adorno, “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas”.](http://www.infoamerica.org/documentos_pdf//adorno_horkheimer.pdf)
* [Max Horkheimer & Theodor Adorno, “Dialéctica del Iluminismo”.](http://www.marxists.org/espanol/horkheimer/1944-il.htm)
* Becerra, M. (2015). De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina. Buenos Aires: Paidós.
* Krakowiak, F.; Mastrini, G.; Becerra, M.; & Bizberge, A. (2012). El Estado como protagonista del desarrollo de la TDT en Argentina. Cuadernos de la Información, N° 31. Pontificia Universidad Católica de Chile.
* Marino, S. (2013). Políticas de comunicación del sector audiovisual: las paradojas de modelos divergentes con resultados congruentes. Los casos de la Televisión por Cable y el Cine en Argentina entre 1989-2007. Tesis para Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. UBA, abril 2013.
* Páez Triviño, A. (2014). VOD la televisión sin programación y multipantalla. Aproximación al estudio de los servicios de video bajo demanda en la Argentina. Ponencia presentada al XXII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM), Mendoza.
* Pasquali, A. (1964). Comunicación y Cultura de Masas. La masificación de la cultura por medios audiovisuales en las regiones subdesarrolladas. Caracas: Monte Ávila.
* Zallo, R. (2013). Continuidades y rupturas económicas y socioculturales entre comunicación analógica y digital: pensar las políticas. En Albornoz, L. A. et.al., Comunicación, políticas e industria: Actas del VIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
* Ley N 17.741 Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica y su modificatoria Ley 24.377
* Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica Comentado – JULIO RAFFO Fundación DAC
* Plan de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas
* Plan de Fomento a la actividad Cinematográfica – Resolución INCAA 01-2017
* Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual INCAA 01-2017

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

Gestión de las industrias audiovisuales se dictará en clases teóricas y prácticas, informes de lectura y comprensión de texto y debates en el entorno del aula. Como complemento de su formación los estudiantes deberán realizar diferentes trabajos prácticos e informes que consisten en implementar de manera directa los contenidos recibidos en la cursada. Estos Trabajos Prácticos contarán con el seguimiento intensivo por parte de los docentes y su correspondiente evaluación, que se complementará, al finalizar la cursada, con el resultado que obtengan en el TP Final.

CRONOGRAMA DE CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y EVALUACIONES.

Unidad 1

Clase 1. Inicio de cursada. Presentación del equipo docente, del programa de la materia y las pautas de Trabajos Prácticos.

Clase 2. Las Industrias Culturales, origen del término, clasificación de las Industrias Culturales en Nuestro país, Características del audiovisual

Clase 3: La industria audiovisual, el rol de productor – realizador – gestor.

Unidad 2

Clase 4. Los sindicatos, el rol de los sindicatos que articulan con el audiovisual, Los diferentes sectores que intervienen en la industria

Clase 5: La creación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, su funcionamiento, su rol en la industria y Plan de Fomento a la Actividad Cinematográfica

 Clase 6: Las leyes de Cine de Latinoamérica en Perspectiva con Argentina, los estímulos fiscales para la actividad, Las leyes Provinciales. La Ley de Servicios de comunicación audiovisual

UNIDAD 3

Clase 7: ¿cómo gestionar un proyecto audiovisual en la Argentina en sus diferentes etapas?

 Clase 8: La Co producción internacional, tratado de Iberoamérica, el armado del esquema de co-producción

Clase 9: Análisis de audiencias, estrategias de presentación y lanzamiento La distribución y las ventas – estrategias de lanzamiento. Los festivales de Cine, el Picth y los mercados como herramienta central en la gestión de fondos

Clase 10: El trabajo por sectores en la gestión de la Industrias, el trabajo de las cámaras, las asociaciones y los sindicatos

 Clase 11: El armado del proyecto para la búsqueda de fondos Presupuesto y plan financiero, la herramienta básica del productor para gestionar un proyecto

Clase 12: Presupuesto y plan financiero, la herramienta básica del productor para gestionar un proyecto

 Clase 13: las demandad del Sector Audiovisual. Las conquistas y los desafíos de la Industria

 Clase 14 : Cierre de Cursada, presentación trabajo prácticos finales, conclusiones grupales de la cursada

PROCESOS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA.

1.- Clase magistral

2. Bibliografía y materiales para el análisis y el debate en clase

3.- Sesiones de discusión

4.- Trabajo de laboratorio/taller

5.- Estudio de casos – Charlas con Invitados

6. Tutorías: encuentros de asesoramiento y orientación en torno a una situación de aprendizaje.

7. EVALUACIÓN

1. **Requisitos de aprobación**:
	* Régimen de Promoción: Asignatura de promoción directa sin examen final.
	* Además de su activa participación en clase, el estudiante deberá aprobar la totalidad de los trabajos prácticos (TP) y cumplir con las fechas de entrega en tiempo y forma.
	* Es obligatorio tener un 75% de asistencia.
	* La Promoción de la materia se obtiene con una nota igual o mayor a 4 (cuatro)

Criterios de evaluación

La evaluación será continua, interactiva e integradora. La participación en clase, la mirada critica y el interés y devoluciones a los materiales propuestos son un factor importante en el desarrollo de la cursada y la evaluación final de la materia. Se evaluará mediante un examen parcial, con la modalidad de mùltiples opciones, trabajos prácticos individuales y grupales y un trabajo practico final, grupal. El criterio final de evaluación pondrá en valor todos los elementos desarrollados anteriormente, incorporando de manera positiva el interés superador de los alumnos así como el cumplimiento en diferentes entregas que el curso propone, tanto las de carácter evaluativo como aquellas que no lo sean (devoluciones, análisis de contenidos, actividades integradoras)

Se evaluará considerando:

* Logros alcanzados en cuanto a los objetivos propuestos.
* Actitud de superación y mejora en el desempeño individual.
* Participación en clase, mirada critica sobre los materiales y actividades propuestos,
* Cumplimiento de consignas de la cátedra y entrega de los materiales que sean solicitados en cada una de las clases.
* Compromiso con el trabajo en equipo y con las devoluciones a los trabajos presentados por los compañeros.
* Resultado del examen parcial.
* Resultado de los trabajos prácticos

Descripción de las situaciones de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final.

 La participación en las clases practicas y teórico practicas, el análisis y la devolución sobre los materiales a trabajar en clase y la mirada critica sobre los mismos serán herramientas vitales para una evaluación continua de los estudiantes, además de los trabajos en clase tendrán 4 instancias de evaluación durante la cursada.

Parcial N 1: Formato de múltiples opciones.

Trabajo Práctico 1: Análisis de la ley de cine y puesta en perspectiva con los países latinoamericanos.

Trabajo Práctico 2: Trabajo de investigación – Análisis del sector audiovisual local con presentación oral

Trabajo Práctico 3: Pitch grupal de proyecto y presentación de proyecto (MODALIDAD DESARROLLO con presentación oral)

8- ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DOCENTE.

Oriana Natalia Castro . Profesora. (con tareas de Profesor Titular). Programación y coordinación general. Dictado de clases Teóricas. Tutoría y seguimiento de Trabajos Prácticos. Corrección y nivelación de evaluaciones.

Alejo Sebastián Castro. Ayudante Graduado (con tareas de JTP). Tutoría y seguimiento de Trabajos Prácticos. Dictado de clases Prácticas. Corrección y nivelación de evaluaciones.