

**ESCUELA
DE CINE
DE CHILE**

@ESCUELACINE
AGOSTO - DICIEMBRE 2024

DIPLOMADO DE **DESARROLLO Y GESTIÓN** DE PROYECTOS CINEMATOGRAFÍCOS

www.escuelacine.cl

NUESTRA ESCUELA

La Escuela de Cine de Chile —Instituto Profesional Autónomo desde 2021— es una institución con más de 25 años de trayectoria en la formación de artistas y realizadores cinematográficos.

Desde sus inicios, La Escuela de Cine de Chile se propuso ofrecer una formación integral, tanto teórica como práctica, a jóvenes interesados en el cine y la comunicación audiovisual. Desde su fundación, ha ofrecido cursos regulares en todas las áreas del cine, proporcionando un espacio único en Chile para aprender y hacer cine.

La Escuela se distingue por su enfoque en la práctica continua y la corrección permanente, permitiendo a los estudiantes realizar proyectos cinematográficos reales durante su formación.

Los diplomados y talleres que ofrecemos son una extensión de lo anteriormente señalado; representan espacios de diálogo, análisis, reflexión, y sobre todo, de creación; y demuestran la importancia que tiene, para nosotros, la capacitación profesional continua en el medio cinematográfico local.

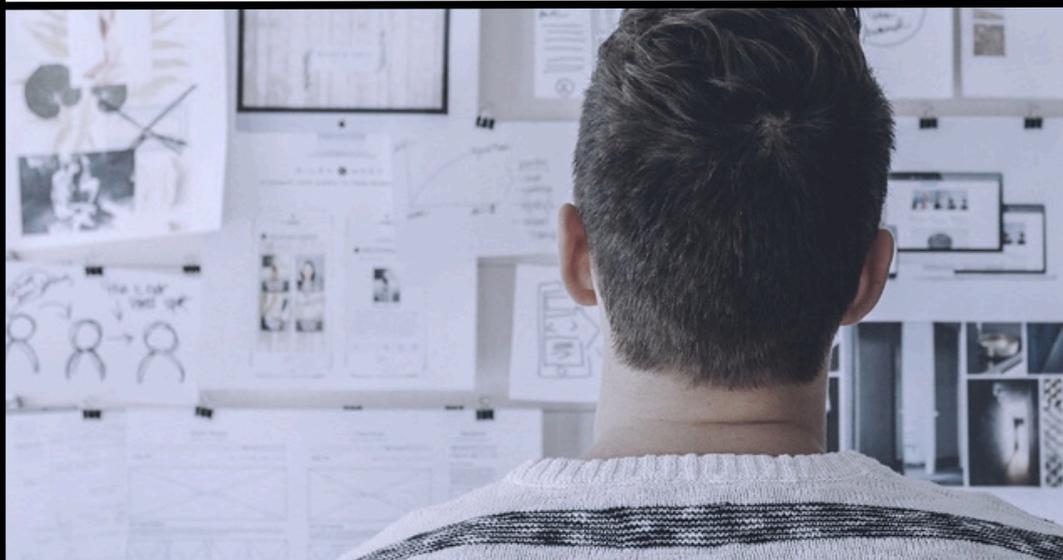

CONTEXTO

Las y los autores y productores cinematográficos están todo el tiempo creando y planificando; es decir, desarrollando proyectos. **Un correcto desarrollo y una óptima gestión** de proyectos puede brindar grandes beneficios.

El Desarrollo es la primera etapa que se ejecuta en un proyecto audiovisual. Básicamente consiste en **transformar una idea en un proyecto**, materializando una mirada conceptual y artística que refleje el estilo y el punto de vista de la obra.

Se trabaja en un guion y una carpeta con información detallada sobre la producción, presupuesto y plan de financiamiento, así como también en los planes de comercialización y distribución; todos elementos esenciales para presentar un proyecto a potenciales coproductores, inversionistas, contribuyentes o convocatorias de fondos públicos nacionales e internacionales.

CONTEXTO

La etapa de Desarrollo resulta fundamental para la correcta elaboración y ejecución de cualquier producto cinematográfico exitoso. Por lo tanto, se hace necesario tener conocimientos sobre planificación y evaluación de múltiples factores de las distintas etapas de la producción.

También se requiere tener liderazgo, visión y, sobre todo, **creatividad.**

Por otro lado, esta la preparación esencial para la optimización de los recursos y la obtención de un proyecto viable económicamente, coherente en su formulación, y con la calidad necesaria. El correcto desarrollo de un proyecto es, finalmente, la comunión de los esfuerzos creativos, técnicos y financieros.

Por lo anteriormente señalado, este diplomado es una oportunidad para trabajar los primeros pasos de una película y convertirla en un **proyecto cinematográfico con potencial y proyección.**

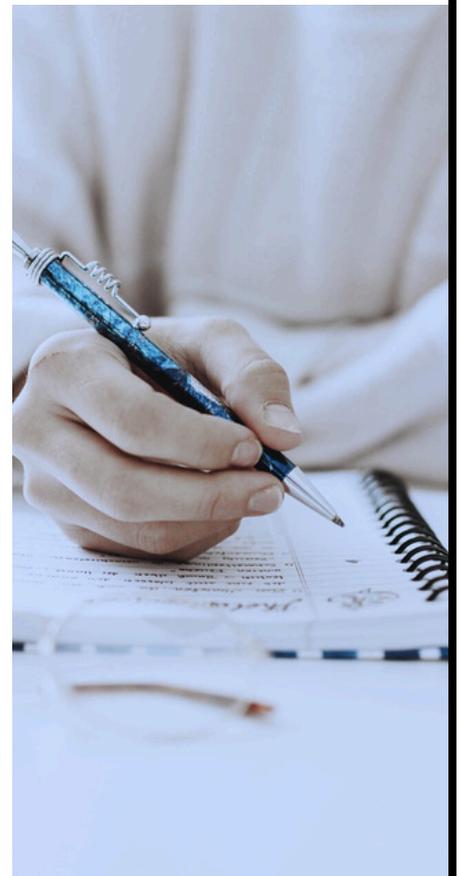
OBJETIVOS

El objetivo principal del Diplomado es adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para **el desarrollo y la gestión** de proyectos cinematográficos de manera profesional.

Las y los estudiantes podrán ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades creativas, comerciales y de liderazgo; mientras obtienen una perspectiva global de la industria nacional e internacional.

Involucrando a los tres pilares fundamentales en la creación de un proyecto audiovisual – guionistas, directores/as y productores/as– buscaremos:

- Mejorar la calidad de los proyectos cinematográficos de sus creadores.
- Establecer objetivos globales de la empresa productora o equipo de producción.
- Garantizar que los recursos y esfuerzos se traduzcan en logros y resultados concretos.
- Maximizar las asociaciones.
- Aumentar la capacidad de organización.
- Identificar las oportunidades de mejora en los procesos para reducir tiempos y costos.
- Contar con los conocimientos necesarios para alcanzar a los públicos.

PROYECTO FINAL

Las y los estudiantes finalizarán el proceso formativo con un proyecto cinematográfico, expresado en una **carpeta de presentación** de carácter profesional, que demuestre una obra **desarrollada artística y financieramente;** claramente argumentada, viable, y con la posibilidad de ser lanzada al mercado.

Esta carpeta de presentación incluirá:

- La conceptualización artística de la obra.
- El tratamiento narrativo y/o escaleta de la película.
- Una estrategia de financiación nacional e internacional, y combinando fuentes de financiación públicas y privadas.
- Una estrategia de distribución.
- Una estrategia de marketing.

Todo esto, con el objetivo de ser presentada en instancias de mercados internacionales y concursos; e iniciando así, el camino de la concreción del financiamiento que cada proyecto requiere para su realización.

METODOLOGÍA

El Diplomado se dictará en una **modalidad 100% online**.

El Diplomado promueve la formulación escrita de un proyecto cinematográfico, abarcando **áreas artísticas y productivas** a través de clases teórico-prácticas y tutorías personalizadas, para finalizar con la exposición del proyecto frente a una Comisión de expertos, utilizando técnicas avanzadas de presentación.

El equipo docente implementará metodologías activo-participativas, incentivando el diálogo, el análisis de casos, la creación y la formulación de ideas. Este equipo comprende profesionales destacados en sus respectivas áreas.

El Diplomado se compone de asignaturas en las que se hace un **seguimiento y acompañamiento al proceso de creación**; definiendo una ruta clara a seguir y conformando una mirada global para definir el tipo de producto cinematográfico que se busca realizar.

Durante las clases, se presentan, examinan y discuten los proyectos de los y las estudiantes, promoviendo la construcción de la experiencia personal y del saber grupal. Además, se realizan **tutorías personalizadas** en las asignaturas de Desarrollo narrativo, Conceptualización audiovisual y en el Laboratorio de Producción.

De manera paralela y complementaria, se realizan **Masterclasses** con profesionales expertos/as en temas vinculados al desarrollo de los aspectos artísticos de la obra, así como su explotación comercial, y siempre con un fuerte enfoque en la industria internacional.

Al finalizar el Diplomado, se realizará una instancia de **Pitch**, en la que cada estudiante presentará su proyecto final frente a una Comisión Experta, que será escogida y convocada para dichos fines.

CALENDARIO

- El Diplomado se desarrollará entre los meses de **agosto y diciembre de 2024**.
- La primera clase está planificada para **la semana del 5 de agosto**.
- El horario es **vespertino, de 18:00 a 21:00 hrs**.
- Las clases se dictarán de manera online, **dos veces por semana**.
- Las Masterclasses (total 4) se realizarán en un **día distinto** al resto de las clases (dentro de la semana laboral)

MALLA CURRICULAR

ASIGNATURA	HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES	Nº DE CLASES
INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN CREATIVA	6	2
DESARROLLO NARRATIVO	27	9
CONCEPTUALIZACIÓN AUDIOVISUAL	18	6
MARKETING Y DISTRIBUCIÓN	12	4
PRODUCCIÓN EJECUTIVA	15	5
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN	24	8
MASTERCLASSES	12	4
TUTORÍAS PERSONALIZADAS	18	6
TALLER DE PITCH Y PRESENTACIÓN FINAL	9	3

IMPORTANTE:

- La cantidad de clases y horas destinadas a cada asignatura **podrían variar**.
- Las revisiones personalizadas de cada uno de los proyectos se agendarán **según disponibilidad** de estudiantes y docentes.

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS

Además de la docente titular, se conformará un plantel de especialistas para las distintas asignaturas.

Los contenidos a trabajar son los siguientes:

1. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN CREATIVA

Esta asignatura es una introducción al Diplomado y establece los lineamientos generales sobre los que se basará el trabajo a seguir: la relación presente entre la producción y la creación; y las formas y metodologías que cruzan los aspectos artísticos, técnicos, y financieros de un proyecto.

2. DESARROLLO NARRATIVO

Orientada a trabajar los aspectos narrativos de la obra, y en la que se profundizará en herramientas conceptuales de escritura – construcción de personajes, creación de la trama, estructura narrativa, niveles de conflicto, entre otros– y se trabajará en torno a los proyectos de las y los estudiantes, logrando pasar desde una primera versión de sinopsis hacia una Escaleta, que sirva como un horizonte claro para la escritura del guion de la película.

3. CONCEPTUALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Su objetivo es acercar a las y los estudiantes al proceso artístico en la etapa de Desarrollo, estableciendo un punto de vista autoral y un consecuente lenguaje cinematográfico claro y consistente con el resto de la propuesta.

Esta asignatura incorporará el análisis de miradas y estéticas del Cine Contemporáneo, la conceptualización de una idea a partir de temas y puntos de vista, y la importancia de la búsqueda de referentes, referencias para la clara definición de la estética que se busca obtener.

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS

4. PRODUCCIÓN EJECUTIVA

- Funciones del productor ejecutivo.
- Competencias específicas y habilidades de gestión del producto.
- La empresa y su administración.
- Herramientas de trabajo; Desglose del proyecto: Presupuesto; plan de financiación; cronograma.
- Búsqueda de locaciones y conformación del equipo.
- Fuentes financieras; aproximación a Fondos, coproducción internacional, privados, otros.
- Propiedad Intelectual y derechos de autor.
- Aspectos legales de la producción de una obra audiovisual.

5. MARKETING Y DISTRIBUCIÓN

- Análisis de las audiencias y públicos.
- Modelos de explotación: desde las ventanas tradicionales hasta las plataformas más novedosas.
- Ventas y distribución: distribuidoras, plataformas, festivales, agencias, productoras y exhibidoras.
- Estrategia de Marketing: análisis de mercado, elaboración de Brief y análisis FODA.
- Estrategias de comunicación y plan de medios.
- Piezas de marketing (trailer, teaser, póster, kit prensa)

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS

6. LABORATORIO DE PROYECTOS

Busca generar un espacio de encuentro para compartir reflexiones y herramientas que contribuyan a fortalecer los proyectos. El trabajo colectivo enriquecerá la creación de los proyectos, y ayudará en la construcción de lazos y puentes de colaboración entre realizadores provenientes de contextos y experiencias distintas.

Se conformará como una asesoría, primero grupal y luego individual con cada uno de los proyectos, obteniendo como resultado la carpeta de presentación.

7. TALLER DE PITCH

Indaga en una técnica de presentación de proyectos, el Pitch, y que habitualmente se aplica a la hora de solicitar fondos, tanto públicos como privados.

En este taller se enseñarán técnicas relevantes para mejorar el Pitch de cada estudiante, para que este o esta mejore la manera de expresarse en un contexto de tiempo limitado, trabajando los elementos imprescindibles: el material audiovisual, la estructura, el manejo del tiempo, y las negociaciones Post-Pitch.

MASTERCLASSES

“El rol del Director en el desarrollo”

“Cómo internacionalizar tu proyecto”

“Nuevos modelos en la distribución”

Las Masterclasses serán charlas de 3 horas cronológicas dictadas por expertas y expertos en los diferentes temas.

DOCENTE TITULAR

PRODUCCIÓN CREATIVA, PRODUCCIÓN
EJECUTIVA Y LABORATORIO DE PROYECTOS

NATALIA BRUNET

Comunicadora Audiovisual especializada en Cine. Representa a la Asociación de Productores de Cine y Televisión ante el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Fue Coordinadora del Concurso Nacional del Fondo de Fomento Audiovisual (2015-2018) y ha sido docente en Desarrollo de Proyectos y Producción Ejecutiva.

Ha trabajado como evaluadora de proyectos en concursos públicos y como Productora en SANFIC.

Actualmente, reside en México, asesorando proyectos culturales y dirigiendo el "Festival de las Artes Cinematográficas Independientes de San Cristóbal de las Casas".

DOCENTE

DESARROLLO NARRATIVO

ROBERTO BRODSKY

Roberto Brodsky Baudet, nacido en Santiago en 1957, es un novelista, profesor y guionista chileno reconocido por sus obras literarias y su trabajo en cine y teatro. Entre sus novelas destacadas se encuentran "Bosque quemado", galardonada con el Premio Literario Jaén de novela en 2007 y el Premio José Nuez Martín en 2009, "Últimos días" y "Casa chilena". En el cine, ha trabajado como guionista en películas como "Machuca" y documentales como "Mi vida con Carlos", recibiendo el Premio Altazor en 2005 por "Machuca".

Actualmente, reside en Manhattan y es profesor adjunto en la School of Visual Arts de Nueva York. Anteriormente, fue profesor invitado en la Universidad de Georgetown. Además, es columnista para revistas como Rialta Magazine y Ctxt., y Editor-at-Large de Latin American Literature Today.

DOCENTE

MARKETING Y DISTRIBUCIÓN

ARTURO PÉREZ NAVARRO

Director de Industria en el Ibero-American Film Festival de Miami (IAFFM). Festival que organiza competencias de Work In Progress (WIP) y talleres especializados que ayudan a cineastas emergentes a perfeccionar sus proyectos y encontrar vías de distribución.

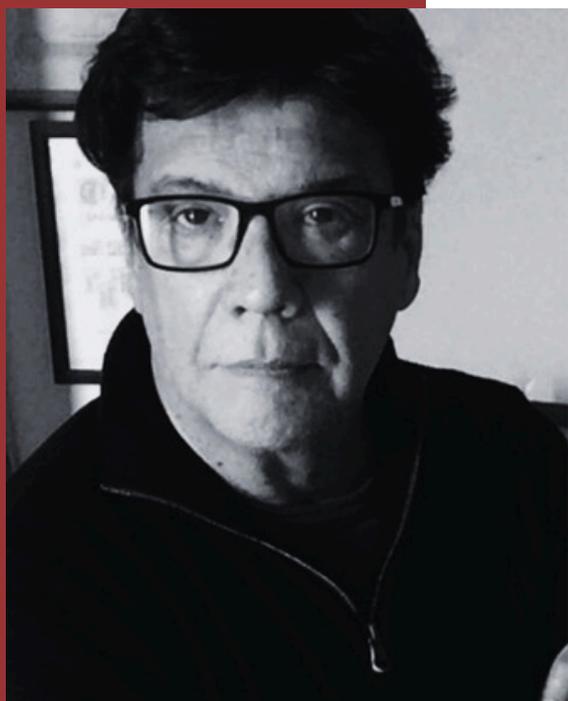
Además, es cofundador de Vendo Cine, una plataforma que facilita la compra y venta de derechos de películas iberoamericanas. A través de Vendo Cine, ha contribuido significativamente al crecimiento y visibilidad del cine mexicano e iberoamericano.

Fue programador del Festival de Itinerante de Cineastas Contemporáneos. Colaborador de la agencia de noticias Associated Press desde el 2007 y curador de la sección Hecho en México en el Oaxaca Film Fest.

DOCENTE

CONCEPTUALIZACIÓN AUDIOVISUAL

PEPE MALDONADO

Licenciado en Artes con Mención en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Director de Cine, guionista, director de teatro y fotógrafo. Docente de Talleres de Realización de Ficción en la Universidad de las Américas – UDLA, U. de O'Higgins – UOH, Escuela de Cine de Chile, Universidad UNIACC, UARCIS, DUOC-UC, ARCOS.

Profesor guía de tesis en diferentes universidades e institutos. Director de teatro. Director y guionista de largometrajes de cine Crónica de una despedida, El visitante nocturno, Hay algo allá afuera.

MASTERCLASS

CÓMO INTERNACIONALIZAR TU PROYECTO

GABRIELA SANDOVAL

Gabriela Sandoval, nacida en Buenos Aires, es una destacada productora cinematográfica, gestora cultural y programadora. Fundadora y directora de Storyboard Media, una productora y distribuidora de cine desde 2010, responsable de numerosos largometrajes y documentales presentados en festivales internacionales, como "Santiago, Italia" y "Pacto de Fuga".

Además, cofundó y dirige el SANFIC (Santiago Festival Internacional de Cine), uno de los eventos cinematográficos más importantes de Chile y Latinoamérica. Es fundadora y Directora Ejecutiva de AMOR FESTIVAL LGBT+. Ha sido reconocida como una de las "100 Mujeres Líderes" de Chile en 2016 y como Personalidad Destacada de la Cultura Argentina en el Exterior en 2018.

MASTERCLASS

NUEVOS MODELOS EN LA DISTRIBUCIÓN

CONSUELO CASTILLO

Consuelo Castillo es una destacada cineasta colombiana y cofundadora de DOC:CO, una agencia de promoción y distribución de cine colombiano. Ha trabajado intensamente para posicionar el cine colombiano, especialmente las producciones de mujeres y jóvenes cineastas, estableciendo una fuerte conexión con el público.

Su compromiso con la educación y el desarrollo del cine ha convertido a su empresa en un referente en la promoción de películas colombianas a través de diversas plataformas.

MASTERCLASS

EL ROL DEL DIRECTOR EN EL DESARROLLO

PIERRE SAINT-MARTIN

Pierre completó sus estudios en Comunicación Social y Cinematografía en el CUEC-UNAM, obteniendo reconocimientos en festivales internacionales.

Ha participado del Festival de Cine de San Sebastián, el Talent Campus de la Berlinale y el Morelia-Sundance Screenwriters Lab.

Después de dirigir tres cortometrajes, Pierre estrenó su primer largometraje, "No nos moverán", en el Festival de Toulouse, con el apoyo del FOCINE. La película también fue galardonada con el Premio Mezcal en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

¿CÓMO POSTULAR?

Inscríbete en www.escuelacine.cl/diplomados y **completa el formulario con tus datos.**

Deberás tener más de 18 años y adjuntar:

- Una fotografía de **cédula de identidad** vigente.
- Un **currículo o referencia** de sus competencias académicas y profesionales.
- Una **carta de motivación**, fundamentando su interés en el programa.
- una **sinopsis de 1 página** de un proyecto de ficción (que te interese trabajar en el diplomado).

Una vez que revisemos tu postulación, el último paso del proceso será invitarte a una **entrevista de admisión**, presencial o virtual.

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO

- **Valor de la matrícula:** \$75.000.-
- **Valor total del arancel:** \$750.000.-
- **Puedes pagar** en efectivo, cheques, tarjeta de crédito, o en hasta 3 cuotas.

ESCUELA DE CINE DE CHILE

www.escuelacine.c/diplomados

extension@escuelacine.cl

Paulino Alfonso 351, Santiago centro.

+562 25847451

+562 25847452

@escuelacine