

Índice

Agradecimientos	11
Agradecimientos de la segunda edición	13
Prólogo, por Armando Casas	15
I. Introducción a la producción cinematográfica	19
¿Qué es la producción?	19
Productor versus Director	19
El cine, un trabajo multidisciplinario	20
El objetivo de un equipo de producción	20
¿Quién es quién en la producción?	21
II. División por departamentos y oficios	23
Diagrama de la estructura cinematográfica por departamentos y oficios	24
Dirección y producción	28
Departamento de dirección, 29; Departamento de producción, 29;	
Departamento de locaciones, 30; Departamento de transportación, 30;	
Equipo de alimentación, 30; Casting, 30; Dobles de acción (stunts), 31;	
Cámara, 31; Staff, 32; Sonido, 33; Arte, 33; Escenografía (parte de arte), 33;	
Decoración, 34; Utilería, 34; Animales, 34; Automóviles de escena, 35;	
Vestuario, 35; Maquillaje, 36; Peinado, 36; Efectos especiales, 36;	
Postproducción	36
III. Estructura cronológica de un film	39
Escritura	40
Registro de guión, 41; Cesión de derechos, 41	
Desarrollo	41
Pasos a seguir en la preparación de un guión para su desglose y ejer-	
cicio presupuestal, 41; 1. Lectura, 44; 2. Subrayado, 44; 3. Dura-	
ción, 46; 4. Timing, 48; 5. Llenado de hojas de desglose, 49; 6. Vacía-	
do de las hojas de desglose, 50; 7. Ordenar las tiritas para elaborar un	
plan de trabajo, 51; 8. Consideraciones para elaborar un plan de tra-	
bajo, 54; 9. Plan de trabajo "0" o inicial, 55; 10. Shooting list en desa-	
rrollo, 58; 11. Cálculo de actores, 60; 12. Cálculo de personal, 60;	
13. Definir el tamaño de una película, 62;	

Elaboración del presupuesto	63
Cuenta, 67; Confidencialidad del presupuesto, 71; Parámetros para un primer presupuesto de largometraje, 71; Flujo de efectivo, 72	
Elaboración de la carpeta de producción y la de presentación "Carpetología", 73; Carpeta de producción, 73; Tipos de carpeta, 78;	73
IV. Y después de las carpetas, ¿qué?	81
La importancia del productor creativo	81
Durante el desarrollo, 81; Durante la producción, 81; Durante la postproducción, 82	
Por qué realizar un proyecto	82
Definición del proyecto	82
Misión, 82; Objetivo, 83	
La importancia de los valores de producción	83
¿Tiene un proyecto debilidades?, 84	
V. La producción cinematográfica en México	86
<i>Aspectos históricos de la producción cinematográfica en México</i> , por Alfredo Joskowicz (1937-2012)	86
Financiamiento	95
La búsqueda del financiamiento, 95; Valor total y costo en efectivo (aportaciones en especie y en efectivo), 95; ¿Dónde se originan los recursos? Propiedad de la película, 96	
Mecanismos de financiamiento. Tipos de inversión	98
Financiamiento propio, 98; Financiamiento externo, 98;	
Tipos de apoyos	98
Recursos públicos, 98; Capital externo, 99; Coproducción con otros países, 99; Otras posibilidades para obtener recursos, 100	
Fondos internacionales	101
Aide aux cinémas du monde / Ayuda a las cinematografías del mundo, 101; Visions Sud Est, 102; Göteborg International Film Festival Fund, 103; Hubert Bals Fund, 103;	
Apoyos para la escritura y el desarrollo	103
Elementos de un buen plan de financiamiento	110
Estrategias para realizar un plan de financiamiento, 110; Target o público de la película, 118; Pitching: el arte de presentar proyectos, 129	
VI. Preparación de un proyecto: la preproducción	135
Facilidades y seguros	135
Desglose de arte, vestuario, maquillaje y peinado y efectos especiales, 136	

<i>Aspectos relativos a la contratación de seguros para la producción fílmica</i> , por Sergio Guzmán	136
Contratación de personal	138
Derechos de autor	140
Contratos con derechos de autor, 140	
Negociación con los sindicatos	141
<i>Antecedentes sobre los sindicatos cinematográficos de la producción</i> , por Víctor Ugalde	142
Locaciones y sus respectivos contratos	151
Características de una locación ideal, 151	
Shooting list en preproducción	151
Juntas de preproducción, pruebas y ensayos	152
Listas de equipo	153
Transportación	153
Contabilidad y control de gastos	154
Bases para la preparación del reporte de costos, 156	
VII. Rodaje	158
¿Qué tiene que hacer cada quien en el equipo de producción?	158
Procedimiento para los materiales generados durante el rodaje	160
Ruta de captura de datos / Flujo de trabajo o workflow, 160	
Formatos y reportes durante el rodaje	161
Reporte de script, 163; Reporte de producción, 163;	
Reporte de sonido, 163; Reporte de cámara, 164;	
Reporte de laboratorio, 164	
VIII. Postproducción	166
Comercialización y distribución	169
La consideración de los festivales	170
Escenarios de recuperación	171
Estimaciones sobre la repartición de los ingresos en taquilla (Fuente : Imcine)	172
Encuentros de y para productores	188
Glosario	191
Bibliografía, hemerografía y páginas web	195
Índice CD Ejemplos	197