

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	15
-------------------	----

1

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y PRODUCCIÓN CREATIVA

1.1. El productor y la producción.....	21
1.1.1. Producción audiovisual y gestión de proyectos	21
1.1.2. Fases del proyecto cinematográfico	23
1.1.3. El oficio del productor.....	25
1.1.4. Cualidades del productor.....	27
1.1.5. Competencias del productor.....	31
1.2. Jerarquía de la producción en cine	32
1.2.1. Producción ejecutiva y producción técnica	32
1.2.2. Tipos de productor.....	33
1.3. La figura del productor creativo.....	37
1.3.1. Creatividad en la producción cinematográfica	38
1.3.2. Productores creativos y directores	39
1.3.3. Gestores creativos en industrias creativas.....	41
Bibliografía.....	41

2

DESARROLLO DE PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS

2.1. Desarrollo	43
2.1.1. En qué consiste el desarrollo.....	43
2.1.2. El proceso del desarrollo: fases y objetivos.....	44
2.1.3. El desarrollo como inversión de alto riesgo.....	48
2.1.4. Hollywood vs. Europa: distintos modos de entender el desarrollo en la industria del cine	49
2.1.5. Financiación del desarrollo	50
2.2. Búsqueda de la idea y valoración de la idea o proyecto	52
2.2.1. Idea o concepto básico	52
2.2.2. Cómo llega la idea al productor.....	53
2.2.3. La relación entre guionista, productor y director durante el desarrollo.....	54
2.2.4. Criterios para valorar la idea desde el punto de vista de la producción	56
2.3. Cómo vender un proyecto audiovisual: el arte del <i>pitching</i>	57
Bibliografía.....	61

3

ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO

3.1. Viabilidad financiera: el difícil equilibrio entre gastos e ingresos	63
3.1.1. Presupuestos (gastos) y mercados (ingresos)	64
3.1.2. Adecuación entre financiación y amortización	67
3.2. Cómo dimensionar un proyecto cinematográfico	68
3.2.1. Las preguntas clave	68
1) ¿Qué clase de película?	69
2) ¿Para qué mercado o territorio?	70
3) ¿Cuál es su público?	71
4) ¿En qué medio o ventana de explotación?	72
5) ¿Con qué presupuesto?	73
3.2.2. Lecciones para los productores	74
Bibliografía	80

4

ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DERECHOS

4.1. Introducción	83
4.2. Cuestiones previas sobre los derechos de autor	84
4.2.1. Qué derechos incluyen los derechos de autor	84
4.2.2. Precisiones terminológicas (jurídicas) en el caso de la obra audiovisual ...	85
4.2.3. Dos sistemas legales: modelo anglosajón vs. modelo latino	87
4.2.4. Legislación europea sobre derechos de autor	88
4.2.5. Cesión comercial (<i>copyright</i>) y cesión gratuita (<i>copyleft</i>)	90
4.3. Los derechos de autor en España (Ley de Propiedad Intelectual)	90
4.3.1. Obra audiovisual y autoría	91
4.3.2. Derechos de autor morales y patrimoniales	92
4.3.3. Derechos afines del artista o ejecutante	93
4.3.4. Copia privada, canon digital y piratería	94
4.3.5. Condiciones de cesión y gestión de los derechos	96
4.3.6. Autores que trabajan por encargo y autores asalariados	98
4.3.7. Periodo de vigencia y cesión	99
4.4. La Propiedad Industrial en la obra audiovisual	100
4.4.1. Marcas y franquicias	100
4.4.2. Nombres de dominio	101
4.5. La protección legal del material creativo	103
4.5.1. Registros	103
4.5.2. Acuerdo de confidencialidad	104

4.6. La negociación de los derechos	104
4.6.1. Metas del productor en la negociación de los derechos	104
4.6.2. Distintas fórmulas de contrato en la cesión de derechos	105
Bibliografía.....	107

5

EQUIPO CREATIVO, TÉCNICO Y ARTÍSTICO

5.1. Equipos en la producción.....	109
5.1.1. Los dos ejes principales.....	110
5.1.2. Principios en la configuración del equipo creativo y técnico	111
5.2. Desglose de equipos.....	112
5.2.1. Equipo de Producción	113
5.2.2. Equipo de Dirección	115
5.2.3. Equipo de Dirección Artística o Diseño de Producción.....	117
5.2.4. Equipo de Fotografía	118
5.2.5. Equipo de Sonido	119
5.2.6. Equipo de Montaje/Edición y Efectos Visuales	120
5.2.7. Equipo de Sonorización.....	121
5.2.8. Equipo de grabación de la banda sonora	122
5.3. La relación entre el productor y el director	123
5.4. <i> Casting</i> o selección del reparto.....	124
Bibliografía.....	126

6

CONTRATOS, SEGUROS Y PERMISOS

6.1. Contratos con el personal creativo, artístico y técnico	127
6.1.1. Peculiaridades del régimen laboral en las producciones audiovisuales....	127
6.1.2. Modelos de contrato.....	128
6.1.3. Contrato de cesión de derechos con los autores (guionista, director y compositor).....	129
6.1.4. Contrato con artistas (actores, músicos, etc.).....	132
6.1.5. Contrato con técnicos	135
6.1.6. Cuestiones de interés para el productor en el contrato de personal	135
6.2. Seguros	136
6.2.1. Seguros más habituales	136
6.2.2. Seguros complementarios.....	137
6.3. Permisos.....	138
6.3.1. Permisos relativos a material original y preexistente.....	138
6.3.2. Permisos relativos a personas e instituciones	138

6.3.3. Permisos de rodaje.....	139
Bibliografía.....	139

7

MODALIDADES DE PRODUCCIÓN.
COPRODUCCIONES INTERNACIONALES

7.1. Modalidades de producción	141
7.2. La coproducción: precisiones terminológicas y estrategias empresariales	143
7.3. La coproducción internacional	145
7.4. Acuerdos de coproducción	146
7.5. La coproducción internacional en España.....	147
7.6. El contrato de coproducción	152
Bibliografía.....	155

8

FINANCIACIÓN Y AMORTIZACIÓN:
ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

8.1. Introducción	157
8.2. Estimación presupuestaria.....	159
8.3. Plan de financiación.....	159
8.3.1. Fuentes de financiación	159
1) Capital propio	160
2) Ayudas públicas	161
3) Preventa de derechos.....	164
4) Acuerdos de coproducción.....	167
5) Inversores privados y <i>crowdfunding</i>	168
6) Préstamos financieros.....	169
7) Participación del equipo (creativo, artístico y técnico).....	170
8) Descuentos o aplazamiento de pagos	170
9) Publicidad indirecta.....	170
10) <i>Merchandising & Licensing</i>	171
8.3.2. Ayudas nacionales a la producción cinematográfica	172
1) Ayudas del ICAA	172
2) Desgravación fiscal	176
3) Créditos de interés subvencionado.....	181
4) Fondo de Protección de la Cinematografía.....	183
8.3.3. Ayudas europeas a la industria cinematográfica.....	184

8.3.4. Financiación y amortización de películas en España	192
8.3.5. Plan de financiación: caso práctico	198
8.4. Previsión de ingresos.....	199
8.5. Previsión de tesorería (<i>cash-flow</i>).....	200
8.5.1. Equilibrio ente financiación y amortización	200
8.5.2. Reparto del dinero de taquilla	201
8.5.3. Cuestiones que afectan al proceso de recuperación de las inversiones ...	205
1) Acuerdos productor-distribuidor.....	205
2) Acuerdos con inversores.....	206
3) Acuerdos sobre participación de beneficios	206
8.5.4. Cálculo del flujo de tesorería o <i>cash-flow</i>	207
8.6. Elaboración del Plan de Negocio (<i>Business Plan</i>).....	209
Bibliografía.....	210

9

PLAN COMERCIAL: MARKETING, DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN

9.1. Promoción y marketing	213
9.1.1. Tipos de marketing.....	214
9.1.2. Áreas de marketing de distribución o lanzamiento	215
9.1.3. Preestrenos.....	216
9.1.4. Festivales y mercados.....	217
9.1.5. Marketing internacional	218
9.2. Distribución cinematográfica.....	218
9.2.1. Tipos de distribuidores	219
9.2.2. El contrato de distribución.....	221
9.2.3. Estrategias de lanzamiento o estreno	225
9.2.4. Costes de distribución (copias y publicidad)	228
9.2.5. La distribución en la nueva Ley del Cine	231
9.2.6. Reconversión del sector: distribución digital y nuevos roles	232
1) Distribución digital.....	231
2) Nuevas formas de intermediación.....	233
9.3. Exhibición cinematográfica.....	233
9.3.1. Tipos de exhibidores	233
9.3.2. El contrato de exhibición	234
9.3.3. Ingresos del exhibidor.....	235
9.3.4. La exhibición en la nueva Ley del Cine	237
9.3.5. Reconversión del sector: multisalas y cine digital	238
1) Complejos multisalas	238
2) Proyección digital y películas en 3D.....	239

3) Diversificación de la oferta.....	241
9.4. Nuevas plataformas de distribución <i>online</i>	242
9.4.1. Nueva secuencia de ventanas comerciales	242
9.4.2. Plataformas VOD	243
9.4.3. <i>Do It Yourself</i> (DIY)	243
9.5. El mercado audiovisual en España.....	243
9.5.1. Cine y vídeo.....	245
9.5.2. Internet	245
9.5.3. Televisión	245
9.5.4. Videojuegos.....	245
9.5.5. Redes sociales	246
9.5.6. Aplicaciones para dispositivos móviles.....	246
Bibliografía.....	246

10

LEGISLACIÓN SOBRE CINE EN ESPAÑA

10.1. Consideraciones generales	249
10.2. Cuestiones específicas	254
10.2.1. Producción	254
10.2.2. Distribución	259
10.2.3. Exhibición	259
10.3. Fomento, incentivos y ayudas.....	262
10.3.1. Medidas de fomento e incentivos.....	262
10.3.2. Ayudas a la creación y al desarrollo	263
10.3.3. Ayudas a la producción	265
10.3.4. Ayudas a la distribución	268
10.3.5. Ayudas a la exhibición	270
10.3.6. Ayudas a la promoción.....	270
10.3.7. Otras ayudas e incentivos	271
10.4. Disposiciones adicionales	273

ANEXOS	275
--------------	-----

1) Especificación de créditos en la producción cinematográfica según la Producers Guild of America (PGA).....	277
2) <i>Pitching</i> : cómo “vender” proyectos en 5 minutos (Paco Rodríguez)	281
3) Presupuestos y mercados: listado de películas.....	285
4) Preguntas frecuentes sobre Propiedad Intelectual.....	289
5) Preguntas frecuentes sobre Marcas (Propiedad Industrial).....	295

6) Gestión de derechos digitales (<i>Digital Rights Management</i>)	297
7) Información sobre <i>Safe Creative</i>	299
8) Acuerdo de confidencialidad	301
9) Acuerdo de opción de compra de derechos	305
10) Contrato de guionista	311
11) Contrato de director	317
12) Contrato de compositor	321
13) Contrato de actor (a tanto alzado)	327
14) Contrato de técnico	333
15) Tablas salariales según convenios	337
16) Contrato de coproducción	347
17) Ejemplos de coproducciones internacionales con participación española	351
18) Ejemplos de financiación-amortización de películas españolas	357
19) Contrato de distribución (porcentual)	361
20) Contrato de exhibición	369
21) Ejemplos de presupuestos de copias y publicidad	371
22) Sitios web de interés para productores	373
GLOSARIO INGLÉS-ESPAÑOL DE TÉRMINOS CINEMATOGRAFICOS	377
1) Guión	377
2) Desarrollo y Derechos	377
3) Financiación, Producción y Distribución	378
4) Producción	379
5) Equipos y oficios	380
6) Post-producción	382
7) Marketing y Distribución	383
8) Exhibición y Comercialización	384
9) Nuevas Tecnologías	385
ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS	387
Gráficos	387
Tablas	388
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	391
SOBRE EL AUTOR	397