

El estudio de la producción como materia científica

Javier Marzal Felici
Universitat Jaume I

Referencia de este artículo

Marzal Felici, Javier (2017). El estudio de la producción como materia científica. En: *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, nº14. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 279-282. DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2017.14.18>

CILLER TENREIRO, Carmen y PALACIO ARRANZ, Manuel (2016). *Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales*. Madrid: Editorial Síntesis.

Para quienes llevamos ya bastantes años trabajando en la docencia e investigación en el grado (antes licenciatura) en Comunicación Audiovisual, nos es de sobras conocida la dificultad que encierra la formación y enseñanza de la producción audiovisual. Sin duda, el oficio de productor es uno de los perfiles profesionales más importantes y necesarios para los que capacita el seguimiento de estos estudios, si bien no es nada fácil alcanzar resultados óptimos, por diferentes motivos.

Por un lado, se necesita tener una formación muy sólida en el campo audiovisual, tanto a nivel teórico –mediante la asimilación de conocimientos avanzados en tecnologías audiovisuales, teoría e historia de los medios audiovisuales (acreditando así una cultura audiovisual potente) y empresa-estructura del sector audiovisual– como a nivel práctico –a través del desarrollo de numerosos proyectos de producción–. Como hemos señalado en otro lugar, el trabajo del productor aún «facetas artísticas y creativas que determinan la elección de las películas o series a producir, detecta qué tipo de producciones son las que pueden gozar de éxito entre el público, pero al mismo tiempo requiere de sólida formación empresarial, aplicada al campo del audiovisual, para hacer posible la gestión y organización de los recursos técnicos, humanos y financieros» (Marzal y Gómez Tarín, 2009: 14). Por otro lado, el productor, en cualquiera de sus modalidades (ejecutiva, delegada o como director de producción), debe tener una gran capacidad de liderazgo para gestionar y negociar, para detectar y obtener fuentes de financiación, para dirigir grupos humanos, para gestionar recursos técnicos, y debe ser alguien con gran sensibilidad y creatividad, capaz de interpretar en cada momento los gustos y tendencias dominantes del gran público o de públicos concretos.

Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales sigue la estela de estudiosos como Cuevas (1976), Martín Proharam (1985), Jacoste (1996), Fernández Díez (1996) o Cabezón (1999). Hay que destacar que la literatura científica sobre el campo de la producción es bastante escasa en nuestro país, probablemente porque se trata de un ámbito de estudio de gran complejidad, que ha permanecido durante décadas en casi total *oscuridad*, alejado de la atención de la academia por tratarse de un espacio muy poco favorable a miradas intrusas (Pérez Perucha, 2009: 69-80).

En el primer capítulo, los autores nos ofrecen una extensa descripción del trabajo del productor ejecutivo, así como de las características de la dirección de los proyectos audiovisuales, ofreciendo un extenso examen, muy actualizado, de las principales vías de financiación cinematográfica, así como técnicas para la venta de proyectos, tan relevantes actualmente como el *pitching*. En el segundo capítulo, Ciller y Palacio abordan el estudio de la dirección de producción, de las tareas de organización y supervisión del proceso de producción, de una manera muy sistemática, clara y ordenada. En el capítulo tercero, los autores abordan el papel de los estudios de los públicos en las producciones cinematográficas, desde una perspectiva historiográfica, y mediante la exposición de las principales técnicas de estudio de los públicos, un apartado que nos parece especialmente original. A continuación, en el capítulo cuarto, se aborda el análisis de las campañas publicitarias en las producciones cinematográficas, en el que además de presentar un estudio de caso tan relevante, por su indudable valor histórico, como es el de la promoción de *Bienvenido, Mister Marshall* (Luis García Berlanga, 1953), se presenta un análisis de la composición social de la audiencia, un aspecto esencial para el trabajo del productor, que generalmente es obviado en este tipo de trabajos académicos. Finalmente, el capítulo quinto presenta el

análisis de la gestión de proyectos audiovisuales, a través del estudio de cuatro casos muy relevantes en el contexto español como son *La vida secreta de las palabras* (Isabel Coixet, El Deseo S.A., 2005), *La caja 507* (Enrique Urbizu, Iberrota Films, 2002), *El asesinato de Carrero Blanco* (Miguel Bardern, RTVE, 2009) y *Silvio Rodríguez, Ojalá* (Nico García, Catorce Comunicación, 2012). Así pues, se constata que estamos ante un estudio muy actualizado, que tiene el atractivo añadido de ofrecer información de primera mano de producciones reales, una perspectiva especialmente útil para la formación en este campo.

Hay que destacar, además, que *Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales* surge en un momento en el que se percibe una revitalización del sector audiovisual en España, tras muchos años de fuerte crisis económica. En un contexto como el actual, ante un panorama cada vez más internacionalizado y global, es esencial contar con profesionales de la producción, capaces de liderar proyectos audiovisuales competitivos, cuando está en juego poder competir y hacer visible nuestra identidad cultural. Porque la existencia de productores *competentes* es condición de posibilidad de la propia industria audiovisual.

De este modo, podemos afirmar que *Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales* es una obra relevante y muy necesaria en estos momentos, que viene a cubrir un evidente vacío en el ámbito de estudios sobre producción en el panorama académico actual. Y además, como sucede en materias de esta naturaleza que tienen que ver con la *praxis profesional*, buena parte de los contenidos de la obra son fruto de muchos años de investigación sobre la materia, así como de muchos años de experiencia profesional (acreditada) de los autores en el campo de la producción cinematográfica y televisiva, y de una constante y atenta mirada hacia el desarrollo de la profesión. Con frecuencia se olvida que en espacios académicos como éste es tan importante el rigor científico en el estudio de los procesos de producción como la observación sistemática y crítica de la práctica profesional. De este modo, *Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales* se muestra como una obra que aúna la investigación académica, en un sentido clásico, con una clara voluntad por esclarecer y acercar al estudiante una materia fundamental para su formación como profesional del audiovisual. En este sentido, recomendamos la lectura y estudio de este libro, que destaca por su oportunidad y rigor, que edita la prestigiosa editorial Síntesis, que continúa desarrollando una línea de publicaciones muy coherente y necesaria en la actualidad.

Referencias

- Cabezón, L. A.; Gómez-Urdá, F. (1999). *La producción cinematográfica*. Madrid: Cátedra.
- Cuevas Puente, A. [1976] (1999). *Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas*. Madrid: Imaginógrafo-EGEDA.

Fernández Díez, F.; Martínez Abadía, J. (1996). *La dirección de producción para cine y televisión*. Barcelona: Paidós.

Jacoste Quesada, J. G. (1996). *El productor cinematográfico*. Madrid: Síntesis.

Martín Proharam, M. A. (1988). *La organización de la producción en el cine y la televisión*. Madrid: Forja.

Marzal Felici, Javier y Gómez Tarín, Francisco Javier (eds.) (2009). *El productor y la producción en la industria cinematográfica*. Madrid: Editorial Complutense.

Pérez Perucha, Julio (2009). *Materia oscura*. En: Javier Marzal y Francisco J. Gómez. *El productor y la producción en la industria cinemtoográfica*. Madrid: Editorial Complutense.