

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Actuación.

Área: Actoral

Asignatura: ACTUACION EN CINE Y TV.

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesora Adjunta a cargo: Lic. Analía Juan (analiajuan@artes.unc.edu.ar)

Ayudante A (en complementación de funciones de Dirección de Actores de Cine): Lic. Daniel Tortosa (danieltortosa@artes.unc.edu.ar)

Ayudante Alumno: David Carranza Fischer

Distribución Horaria:

Régimen Cuatrimestral (primer cuatrimestre)

Miércoles de 12hs. a 17hs.

Turno: Turno único (tarde) – Cátedra única.

Atención de estudiantes: Miércoles de 17hs a 18hs. (previa solicitud y acuerdo con los profesores vía correo electrónico) y por aula virtual.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

A lo largo del cursado de la licenciatura en teatro, lxs estudiantes no tienen materias relacionadas con la actuación para cine, televisión y otros medios audiovisuales.

En esta materia se propone el abordaje específico de la interpretación cinematográfica, como una técnica concreta que requiere de un entrenamiento particular en el vínculo del actor/actriz con la cámara.

Para esto lxs estudiantes de Teatro trabajaran interdisciplinariamente compartiendo el espacio con estudiantes del Departamento de Cine y TV, enfrentándose concreta y prácticamente a integrar un equipo de producción cinematográfico.

Por lo tanto, desarrollarán habilidades complementarias y a la vez diferenciadas: conocimientos de cada área de trabajo y una aproximación al vasto universo de la actuación en cámara.

2- Objetivos:

Generales

- Concebir la interpretación en cámara como una parte fundamental dentro de un equipo de producción audiovisual.
- Adquirir herramientas que favorezcan el trabajo del actor/actriz en el set.
- Reconocer diversidad de registros actorales y relacionarlas a géneros, estilos, etc.

Específicos

- Conocer algunas técnicas de interpretación en cámara que favorezcan actuaciones vivas, dinámicas, creativas, apasionadas y a la vez conscientes, íntimamente ligadas al medio técnico audiovisual.
- Lograr profundidad y rigor en el análisis del texto original del guion cinematográfico para encontrar el recorrido específico del actor/ la actriz.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Consideraciones generales:

- Las unidades se organizan como núcleos que introducen al **lenguaje cinematográfico** y a la especificidad de la actuación frente a cámara; como a comprender el trabajo del actor/actriz en cada una de las diferentes etapas del proceso de **producción cinematográfica**, incluyendo una aproximación a algunas metodologías de la interpretación cinematográfica.

Unidad I

Actuación en cámara.

- ¿Actuación en cine? ¿Actuación en TV? ¿Actuación en Video? Problemáticas específicas de la técnica de interpretación en cámara.
- La imagen que proyecta la actriz y el actor.
- Espacio de la representación. Plano.
- Punto de vista. Encuadre. Movimientos de cámara. Angulación.
- Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie.
- Actuación en cámara: Valor expresivo de los planos. Valor expresivo de la luz.
- El discurso hablado. El discurso gestual.
- Ritmo. Duración de la toma. Escenas y secuencias. Movimiento de personaje en el cuadro.

Bibliografía:

- Barr, Tony - "Actuando para la cámara", Plot Ediciones, 1997
- Serna, Assumpta - "El trabajo del actor de cine", Ediciones Cátedra, Madrid 1999
- Dávila, Ariel - "Inverosímil"

Unidad II

El trabajo del actor/ la actriz en la preproducción.

- Casting
- AAA y SAGAI
- Guion cinematográfico.
- De la lectura a la representación: Gráfico descriptivo del personaje.
- La construcción del personaje.

- Relación del actor/actriz con el equipo de arte. El vestuario y la caracterización.

Bibliografía:

Serna, Assumpta – “El trabajo del actor de cine”, Ediciones Cátedra, Madrid 1999
 Stanislavsky, K. “La construcción del actor sobre su papel”, Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993

Unidad III

El trabajo del actor/ la actriz en el rodaje.

- Modos de producción
- El lugar del actor/actriz en el equipo de trabajo y su relación con las diferentes áreas y equipos de trabajo.
- Técnicas de concentración en el rodaje.
- Voz/sonido en la actuación en cámara. Relación del actor/actriz con el equipo de sonido.
- De las acciones físicas a la representación. Acciones físicas. Partitura de acciones. Continuidad expresiva.
- Técnicas de interpretación cinematográfica: referentes. Escuelas y métodos.
- Entrenamiento físico y vocal del actor en función de su rol.

Bibliografía:

Chejov, M. – “Al actor”, México, Edit. Constanza, 1968
 Escolar, Rafael – “Yo Actoral”, Baserrifilms, 2021
 Stanislavsky, K. – “El trabajo del actor sobre sí mismo”, Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
 Strasberg, Lee – “Un sueño de pasión”, Emecé editores, 1989

Unidad IV

El trabajo del actor/ la actriz en posproducción.

- Montaje
- Doblaje

4- Bibliografía obligatoria

Barr, Tony	<i>Actuando para la cámara</i> , Plot Ediciones, 1997
Escolar, Rafael	<i>Yo Actoral</i> , Baserrifilms, 2021
Serna, Assumpta	<i>El trabajo del actor de cine</i> , Ediciones Cátedra, Madrid 1999
Strasberg, Lee	<i>Un sueño de pasión</i> , Emecé editores, 1989

5- Bibliografía Ampliatoria.

Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constanza, 1968
Stanislavsky, K.	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
Stanislavsky, K.	<i>La construcción del actor sobre su papel</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993

6- Propuesta metodológica:

Esta materia se dicta en clases teórico-prácticas en un espacio interdisciplinar donde conviven estudiantes de 4º año de la Lic. en Teatro con Estudiantes de 2º año de la Lic. en Cine y Artes Audiovisuales.

Se ejemplifica a través de proyección de escenas de films.

Se desarrollan ejercicios demostrativos de prácticas actorales con monitoreo permanente para la observación y análisis del vínculo del equipo técnico con actores y actrices.

Se desarrolla la modalidad de aula virtual como espacio de apoyo.

7- Evaluación:

Tipos de evaluación:

Evaluación continua de tipo diagnóstico (tanto de inicio como de proceso) a partir de la observación de los trabajos y ejercitaciones que se realizan, así como también de los aportes y dudas que surgieran durante el trabajo.

Evaluación formal se realiza a partir de dos instancias que implican rodaje y presentación de escenas:

- Un trabajo práctico inicial (carpeta de preproducción + copia de escena de película) y
- un parcial final (Presentación de escenas en versión libre)

8- Prácticos:

Se realizará un solo trabajo práctico, el cual preparará al equipo para el parcial final. El mismo es obligatorio y será calificado. Solo tendrá una instancia posible de recuperación.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Condiciones para la promoción:

- Asistencia a rodajes, presentación de práctico y parcial.
- 80% de trabajos prácticos evaluativos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), pudiendo recuperar el trabajo práctico evaluativo.
- 80% de las evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), pudiendo recuperar el parcial.

Condiciones para la regularidad:

- 80% de trabajos prácticos evaluativos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiendo recuperar el trabajo práctico evaluativo.
- 80% de las evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiendo recuperarlas para acceder a la regularidad.
- Mesa de Examen Final de dos instancias: la primera de carácter práctico con la presentación del video correspondiente (entregado diez días antes a la fecha de examen vía correo electrónico); y la segunda de carácter oral, la cual incluye una fundamentación de las decisiones tomadas en el cortometraje realizado por ellos/as mismos/as según consigna de Parcial 1.

Condiciones para estudiantes libres:

- Una instancia de encuentro con un de la /a profesor/a de la cátedra, con un máximo de un mes de antelación al examen y un mínimo de diez de antelación, cuya fecha se pactará previamente.
- Coloquio sobre los contenidos de todo el programa dado + presentación de carpeta de preproducción y escena en versión libre (desarrollar una fundamentación de las decisiones tomadas en el cortometraje realizado por ellos/as mismos/as según consigna de Parcial 1). (Entrega diez días antes de la mesa de examen, vía correo electrónico).

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Las mínimas condiciones para el dictado de cualquier materia.

11- Cronograma tentativo

CRONOGRAMA TENTATIVO

Clase	Fecha	Formato pedagógico	Contenidos
MARZO			
1	22/3	Clase presentación Diagnóstico	Presentación de la materia y equipo docente. Diálogo sobre las inquietudes de los estudiantes en relación a la dirección de actores y actrices. Metodología del trabajo interdepartamental (Cine y Teatro) Acuerdos de trabajo Pauta para TP 1 (Listado de escenas para realizar) Consigna del parcial 1 Muestras de algunos trabajos realizados durante 2022 (referencia) ¿Actuación en cine? ¿Actuación en TV? ¿Actuación en Video? Problemáticas específicas de la técnica de interpretación en cámara.
2	29/3	Clase teórico-Práctica	UNIDAD 1: Actuación en cámara. La imagen que proyecta la actriz y el actor. Espacio de la representación. Plano. Punto de vista. Encuadre. Movimientos de cámara. Angulación. Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie. Actuación en cámara: Valor expresivo de los planos. Valor expresivo de la luz. (Trabajo sobre la escena con el equipo de fotografía) El discurso hablado. El discurso gestual. Ritmo, montaje, escenas y secuencias. Duración de la toma Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie

			Movimiento de personaje en el cuadro. TP: División en grupos de trabajo.
ABRIL			
3 4 5	5/4 12/4 19/4	Clases teórico-prácticas	UNIDAD 2: El trabajo del actor/ la actriz en la preproducción. Casting AAA y SAGAI Guion cinematográfico. De la lectura a la representación: Gráfico descriptivo del personaje. (Elección de escenas. Análisis de escenas Lectura. Representación. Puesta. Emoción. Objetivos – Estados. Acciones – Partitura de acciones – Continuidad) La construcción del personaje. Ejercicio “El animal” Ej.: Película “Las horas” Gráfico descriptivo del personaje. Relación del actor/actriz con el equipo de arte. El vestuario y la caracterización. El trabajo de mesa, el ensayo.
6	26/4	Evaluación TP1	Entrega TP1 (26 de abril) y muestra en plenario
MAYO			
7	3/5	Evaluación TP1	Plenario. Muestra y análisis de los trabajos presentados.
8 9 10	10/5 17/5 31/5	Clases práctico-teórica.	UNIDAD 3: El trabajo con actores/actrices en el rodaje. Modos de producción El lugar del actor/actriz en el equipo de trabajo y su relación con las diferentes áreas y equipos de trabajo. El rodaje, técnicas de concentración. Voz/sonido en la actuación en cámara Relación del actor/actriz con el equipo de sonido. De las acciones físicas a la representación. Acciones físicas. Partitura de acciones. Continuidad expresiva. Ejercicio de S. Batson: Perdido y encontrado
--	24/5	Exámenes	Exámenes Turno Especial de Mayo
JUNIO			
11	7/6	Clases teórico-prácticas.	Técnicas de interpretación cinematográfica: referentes. Escuelas y métodos. Entrenamiento físico y vocal del actor en función de su rol. UNIDAD 4: El trabajo con actores/actrices en

Universidad
Nacional
de Córdoba

			posproducción. Montaje. Doblaje
12 13	14/6 21/6	Parcial	Exposición de los trabajos en plenario.
14	28/6	Recuperatorios	Exposición de los trabajos en plenario.
JULIO			
15	5/7	Cierre	Análisis del proceso Recuperación de lo aprendido. Cierre de la materia Firma de libretas

Lic. Analía Juan
Córdoba, 9 de marzo de 2023