



unc



**artes
académica**

**departamento
teatro**

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Actuación.

Área: Actoral

SEMINARIO OPTATIVO: SEMINARIO DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA.

Categoría: Teórico-práctico procesual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Lic. Analía Juan (analía.juan@unc.edu.ar)

Distribución Horaria:

Régimen Cuatrimestral (segundo cuatrimestre)

- Martes de 17hs. a 20hs. (dictado presencial) y actividades en aula virtual (para complementar la cursada)

Atención de estudiantes:

- Consultas presenciales: Viernes de 10:30hs a 11:30hs. (previa solicitud y acuerdo con la profesora vía correo electrónico)
- Consultas virtuales: por aula virtual y/o correo electrónico (Contacto: analía.juan@unc.edu.ar)

PROGRAMA

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

La actuación frente a cámara ha experimentado un crecimiento exponencial en la era digital y audiovisual; las nuevas plataformas digitales han democratizado la producción audiovisual, brindando mayor diversidad de espacios para la expresión actoral, que requieren conceptualizaciones y prácticas específicas (como el entendimiento de los planos, la relación del actor/actriz con la lente, la gestión del espacio y el tiempo en el set, la adaptación a los ritmos y dinámicas de la producción audiovisual, y la consideración de las sutilezas y matices que la cámara puede captar de manera íntima)

A lo largo del trayecto académico que propone la Licenciatura con Orientación en Actuación, lxs estudiantes transitan un único espacio curricular que aborda la problemática específica de la actuación para cine, televisión y otros medios



unc



artes
académica | departamento
teatro

audiovisuales. El mismo se desarrolla en un único cuatrimestre con una carga horaria acotada y una matrícula estudiantil masiva que restringe el tiempo de experimentación práctica en el aula. Es así que este seminario se propone como un espacio de profundización de aquellas inquietudes devenidas de esa experiencia de aprendizaje, para desarrollar un entrenamiento actoral específico poniendo en tensión el ser, el hacer y el estar frente a cámara.

Con el objetivo principal de desarrollar habilidades para actuar en medios audiovisuales, explorando las diferencias y similitudes con la actuación en teatro, este seminario fomentará la experimentación y la reflexión sobre la relación entre el actor y la cámara en la búsqueda del disfrute, como un eje fundamental en la creación actoral.

2- Objetivos:

Generales

-Desarrollar habilidades para actuar en medios audiovisuales, explorando las diferencias y similitudes con la actuación en teatro, y desplegando la propia singularidad.

Específicos

-Problematizar el ser, el estar y el hacer frente a cámara.

-Experimentar diversas técnicas que favorezcan actuaciones vivas, dinámicas, creativas, apasionadas y a la vez conscientes, íntimamente ligadas al medio técnico audiovisual, a través de instancias prácticas en set.

-Incorporar herramientas técnicas y sensibles, que favorezcan el trabajo del actor/actriz en el set.

-Profundizar en el análisis del guion cinematográfico para desarrollar propuestas actorales autónomas.

3- Contenidos.

- Ser, estar y hacer frente a cámara.
- La relación del actor/actriz con la lente.
- Voz y sonido: La relación del actor/actriz con el micrófono.
- Gestión del espacio y el tiempo en el set (adaptación a los ritmos y dinámicas de la producción audiovisual)
- Concentración en el set.
- Partituras de acciones.
- Análisis del guion cinematográfico.
- La construcción del personaje.
- Hacia una actuación cóncava.



unc



artes
académica

departamento
teatro

4- Bibliografía

Batson, Susan	<i>Truth, USA 2014</i>
Catalán, Alejandro	<i>Actores sueltos</i> , Ediciones DocumentA/Escénicas, 2022
Cohen, Leonard	<i>Cómo decir poesía</i> , Edhasa, 2020
Serna, Assumpta	<i>El trabajo del actor de cine</i> , Ediciones Cátedra, Madrid 1999

Guiones audiovisuales

Ciampagna, Teodoro /Correa Cáceres, Javier	<i>Hipólito</i>
Ochoa, Adrián	<i>El elefante y la araña</i>
Ruiz, Rosendo	<i>Casa Propia</i>
Ruiz, Rosendo	<i>De Caravana</i>
Wehbe, Florencia	<i>Paula</i>
Wehbe, Florencia	<i>Mañana tal vez</i>

Material audiovisual

Eduardo Coutinho	<i>Juego de escena (largometraje)</i>
Dolores Fonzi	"Ser o estar en cámara" Charla ODA
María Onetto	"Nada más verdadero que actuar" Charla ODA

5- Bibliografía Ampliatoria.

Barr, Tony	<i>Actuando para la cámara</i> , Plot Ediciones, 1997
Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constanza, 1968
Escolar, Rafael	<i>Yo Actoral</i> , Baserrifilms, 2021
Meisner, Sanford	<i>Sobre la actuación</i> , Editorial la avispa, Madrid
Strasberg, Lee	<i>Un sueño de pasión</i> , Emecé editores, 1989

6- Propuesta metodológica:

Este seminario propone un desarrollo de ejercicios prácticos que atienden a problematizar la actuación frente a cámara en set. Los mismos se realizarán con monitoreo permanente para la observación y posterior análisis reflexivo de los trabajos actorales, en la búsqueda de nuevas inquietudes e identificación de hallazgos.

La propuesta consiste en una primera etapa de ejercicios prácticos de sensibilización de actores y actrices con la cámara; para luego descubrir juntxs estrategias que potencien el juego actoral en ese contexto. Finalmente se explorarán escenas individuales y/o en dúos para poner en práctica conceptos abordados y habilidades desarrolladas.



unc



artes
académica | departamento
teatro

Atendiendo a la categoría de espacio curricular teórico-práctico procesual los diferentes ejercicios propuestos constituirán instancias evaluativas del proceso de aprendizaje.

Lxs estudiantes deberán atender a una asistencia regular a los encuentros. Se requiere presencia, presentación de trabajos, participación en observación de trabajos de compañeros, y participación activa en devoluciones ya que, al ser un seminario práctico, estas instancias se consideran fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

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 4 instancias de presentaciones de ejercicios (trabajos prácticos). Y una instancia de evaluación final integradora.

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

Como señala el reglamento del plan de estudios 2016, los seminarios específicos del área actoral sólo pueden aprobarse de manera promocional.

Condiciones para la promoción:

- 80% de asistencia a clases dictadas.
- 80% de las instancias evaluativas (trabajos prácticos) aprobadas. El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. Se considera de mayor jerarquía a la instancia integradora final la cual deberá ser realizada y aprobada con calificación igual o mayor a 7 (siete).

En todos los casos se contemplan las excepciones según el régimen previsto para estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo y/o con discapacidad.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Requisitos mínimos de seguridad e higiene correspondientes para el dictado de cualquier materia en la Universidad.

Se requiere puntualidad para la clase. Para resguardar la sensibilidad de actores y actrices durante los ejercicios es que no se permitirá el ingreso y salida de personas durante los mismos.



unc



artes
académica

departamento
teatro

10- CRONOGRAMA TENTATIVO

Dictado de clases: (asignatura cuatrimestral)

CRONOGRAMA SEMINARIO DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA- AÑO 2024

Día	Contenido	Actividades
Martes 13/8	Introducción. Presentación del seminario. Ser, estar y hacer frente a cámara.	Diálogo con lxs estudiantes. Ejercitación: Presentación individual frente a cámara. Proyección de entrevista. Debate. Pautas para Trabajo práctico 1.1: Selftape
Martes 20/8	Ser, estar y hacer frente a cámara.	Presentación de trabajo práctico 1.1: Selftape Observación y análisis Ejercicios frente a cámara. Pautas para Trabajo práctico 1.2: Casting con escena.
Martes 27/8	Ser, estar y hacer frente a cámara. La relación del actor/actriz con la lente.	Presentación de trabajo práctico 1.2: Casting con escena. Observación y análisis Ejercitación práctica Pautas para trabajo práctico 2: El ritual.
Martes 03/9	Ser, estar y hacer frente a cámara. Concentración en el set.	Ejercicio de concentración y preparación. Trabajo práctico 2: El ritual
Martes 10/9	Ser, estar y hacer frente a cámara. Concentración en el set. Gestión del espacio y el tiempo en el set (adaptación a los ritmos y dinámicas de la producción audiovisual)	Ejercicio de sensorialidad. Presentación de escenas: El ritual. Análisis de los trabajos. Pautas para trabajo práctico 3: Perdido y encontrado
Martes 17/9	Partituras de acciones.	Trabajo práctico N° 3: Perdido y encontrado



unc



artes
académica

departamento
teatro

		Pautas para trabajo práctico 4: El animal (Modalidad virtual)
Martes 24/9	SEMANA DE EXÁMENES.	
Martes 1/10	La construcción del personaje.	Presentación trabajo práctico N° 4. Ejercicio: El animal
Martes 8/10	Análisis del guion cinematográfico. Voz y sonido: La relación del actor/actriz con el micrófono.	Ejercitación
Martes 15/10	Ser, estar y hacer frente a cámara. Hacia una actuación cóncava.	Reflexión a partir de película JUEGO DE ESCENA (Material en aula virtual) Trabajo sobre escenas
Martes 4/10	Hacia una actuación cóncava.	Ensayo de escenas (espacio de consultas)
Martes 22/10	TRABAJO INTEGRADOR	Evaluación final integradora. Grabación de escenas
Martes 29/10	TRABAJO INTEGRADOR	Grabación de escenas
Martes 05/11	RECUPERATORIOS	Recuperatorios
Fecha a confirmar	Actividad extensionista intercátedra.	Proyección de película y entrevista a directora
Martes 12/11	CIERRE DEL SEMINARIO	Firma de libretas.

Lic. Analía Juan
DNI: 26564183
Córdoba, 26 de julio de 2024