

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

Asignatura: ACTUACION EN CINE Y TV.

Categoría: Teórico-práctico puntual.

Equipo Docente:

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

Profesor Adjunto: Lic. Daniel Tortosa (daniel.tortosa@unc.edu.ar) (carga anexa a la cátedra "Dirección de Actores" de la Lic. en Cine y A.A.)

Ayudante A Simple: Lic. Matías Deón (matiasdeon@unc.edu.ar) (carga anexa a la cátedra "Realización Audiovisual II" de la Lic. en Cine y A.A.)

Profesora adscripta: Lic. Agustina Belén Sidorowicz

Ayudantes Alumnas: María Silvina Muñiz Cacioni
María Micaela Villarreal

Distribución Horaria:

Régimen Cuatrimestral (primer cuatrimestre)

- Miércoles de 13hs. a 16hs. (en espacio interdepartamental con estudiantes de la Lic. en Cine)
- Viernes de 9 a 11hs.

Turno: Turno único – Cátedra única.

Atención de estudiantes: Miércoles de 16 a 17hs. (previa solicitud y acuerdo con los profesores vía correo electrónico) y por aula virtual.

PROGRAMA

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

Al inicio del trayecto por la Orientación en Actuación, la Licenciatura en Teatro propone un espacio de formación de la actuación para 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.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Para esto, 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 técnicas y sensibles, que favorezcan el trabajo del actor/actriz en el set.

-Reconocer diversidad de registros actorales en el audiovisual y relacionarlas a géneros, estilos, etc.

Específicos

-Conocer los procesos de producción audiovisual, la organización de un equipo de rodaje y elementos técnicos básicos del lenguaje audiovisual.

-Lograr profundidad y rigor en el análisis del texto original del guion cinematográfico para encontrar el recorrido específico del actor/ la actriz.

-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.

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 frente a cámara.
- Espacio de la representación. Plano.
- La imagen que proyecta la actriz y el actor en el plano.
- Punto de vista. Encuadre. Movimientos de cámara. Angulación.

unc

artes
académica

departamento
teatro

- Actuación en cámara: Valor expresivo de los planos. Valor expresivo de la luz.
- El discurso hablado. El discurso gestual.
- Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie.
- Ritmo. Duración de la toma. Escenas y secuencias. Movimiento de personaje en el cuadro.
- Ser/estar/mostrar frente a cámara: hacia una actuación cóncava

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.
- El trabajo de mesa. El ensayo.
- 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

Meisner, Sanford - "Sobre la actuación", Editorial la avispa, Madrid

Stanislavsky, K. - "El trabajo del actor sobre sí mismo", Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986

unc

artes
académica

departamento
teatro

Strasberg, Lee – “Un sueño de pasión”, Emecé editores, 1989

Unidad IV

El trabajo del actor/ la actriz en posproducción.

- Montaje
- Doblaje

Bibliografía:

Serna, Assumpta – “El trabajo del actor de cine”, Ediciones Cátedra, Madrid 1999

4- Bibliografía obligatoria

Barr, Tony	<i>Actuando para la cámara</i> , Plot Ediciones, 1997
Escolar, Rafael	<i>Yo Actoral</i> , Baserrifilms, 2021
Meisner, Sanford	<i>Sobre la actuación</i> , Editorial la avispa, Madrid
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

Material en video (subidos a YouTube) (enlaces desde aula virtual de la cátedra)

5- Bibliografía Ampliatoria.

Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constanca, 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
Toporkov	<i>Stanislavski dirige</i> , Compañía General Fbril Editora, Buenos Aires 1961
Weston, Judith	<i>Dirigiendo actores: Creando actuaciones inolvidables para el cine y la televisión.</i>

6- Propuesta metodológica:

Esta materia se dicta en clases teórico-prácticas con dos modalidades:

- Los miércoles 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.
- Los viernes en un espacio de indagación exclusivamente actoral.

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 consulta y apoyo.

unc

artes
académica

departamento
teatro

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 y,
- un parcial final.

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.

Se trata de presentar la carpeta de preproducción (según consignas dadas en el aula virtual y en clase) y la copia de una escena de película (seleccionada de una lista brindada por la cátedra)

PARCIAL:

Se realizará un parcial. El mismo es obligatorio y será calificado. Solo tendrá una instancia posible de recuperación.

Se trata de presentar una versión libre de la escena realizada para el práctico, acompañada de una justificación teórica de las elecciones actorales tomadas, relacionando el trabajo con la bibliografía abordada.

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

Condiciones para la promoción:

- Asistencia a rodajes, a presentación de práctico y de 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.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Condiciones para la regularidad:

- Asistencia a rodajes, a presentación de práctico y de parcial.
- 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 de la escena versión libre (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).

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.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

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

11- Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones).

CRONOGRAMA TENTATIVO

Dictado de clases: (asignatura cuatrimestral) - Incorporar en la plantilla los feriados, prácticas, evaluaciones y recuperatorios.

		Contenidos y actividades
MES 03/24	Clase 1 (Mie 20/03)	<u>INTRODUCCIÓN</u> - Presentación del equipo docente de cátedra y del espacio interdisciplinar.

unc

artes
académica

departamento
teatro

		<ul style="list-style-type: none"> - Diálogo sobre las inquietudes de los estudiantes en relación a la dirección de actores y actrices. - Exposición de la metodología del trabajo interdepartamental (Cine y Teatro) Acuerdos de trabajo. - Exposición de las modalidades evaluativas. Consigna para TP 1 (Listado de escenas para realizar) y consigna del parcial 1. - Exposición de algunos trabajos realizados en cursos previos (referencia)
	Clase 2 (Vie 22/03)	PRÁCTICA <u>UNIDAD I: Actuación en cámara.</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicio de presentación con cámara y proyección simultánea.
	Clase 3 (Mie 27/03)	TEORICO-PRÁCTICA ¿Actuación en cine? ¿Actuación en TV? ¿Actuación en Video? Problemáticas específicas de la técnica de interpretación en cámara, y de la dirección de actores y actrices <ul style="list-style-type: none"> - Trabajo interdisciplinar: Práctica de dirección actoral, a partir de texto teatral.
	Vie 29/03	FERIADO NACIONAL: SEMANA SANTA
Mes 04/24	Clase 4 (Mie 03/04)	TEORICO-PRÁCTICA Problemáticas específicas de la técnica de interpretación en cámara, y de la dirección de actores y actrices <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicio diagnóstico de dirección actoral. La imagen que proyecta la actriz y el actor en el plano. Espacio de la representación. Plano. Punto de vista. Encuadre. Movimientos de cámara. Angulación. Actuación en cámara: Valor expresivo de los planos. Valor expresivo de la luz. El discurso hablado. El discurso gestual. Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie. Ritmo. Duración de la toma. Escenas y secuencias. Movimiento de personaje en el cuadro. <ul style="list-style-type: none"> - Ejercitación con cámara y proyección simultánea. - TP: División en grupos de trabajo.
	Clase 5 (Vie 05/04)	PRÁCTICA <u>UNIDAD 2: El trabajo del actor/ la actriz en la preproducción.</u> Casting <ul style="list-style-type: none"> - Ejercitación con cámara y proyección simultánea.
	Clase 6 (Mie 10/04)	TEÓRICO-PRÁCTICA El trabajo del actor/ la actriz en la preproducción. Casting AAA y SAGAI <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicio de casting. Guion cinematográfico. De la lectura a la representación <ul style="list-style-type: none"> - Elección de escenas. Lectura y análisis de escenas (Análisis de objetivos – Estados – Acciones)

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Clase 7 (Vie 12/04)	PRÁCTICA Problemáticas específicas de la <u>técnica</u> de interpretación en cámara - Ejercitación con cámara y proyección simultánea.
	Clase 8 (Mie 17/04)	TEÓRICO-PRÁCTICA Gráfico descriptivo del personaje. - Exposición El trabajo de mesa. El ensayo. - Ensayo de escenas La construcción del personaje. Relación del actor/actriz con el equipo de arte. El vestuario y la caracterización. - Ej.: Película "Las horas"
	Clase 9 (Vie 19/04)	PRÁCTICA - Realización del Gráfico dramático de personaje
	Clase 10 (Mie 24/04)	EVALUACIÓN TRABAJO PRÁCTICO - Exposición y análisis de trabajos, en plenario.
	Clase 11 (Vie 26/04)	- Análisis de los trabajos actorales en las escenas presentadas
Mes 05/24	Mie 01/05	FERIADO NACIONAL: DÍA DE LAS Y LOS TRABAJADORES.
	Clase 12 (Vie 03/05)	Ser/estar/mostrar frente a cámara: hacia una actuación cóncava. - Ejercicio de S. Batson: Ritual.
	Clase 13 (Mie 08/05)	PLENARIO - Exposición y análisis de trabajos prácticos, en plenario.
	Clase 14 (Vie 10/05)	Ser/estar/mostrar frente a cámara: hacia una actuación cóncava. Ejercicio de S. Batson: Ritual.
	Clase 15 (Mie 15/05)	DEBATE UNIDAD 3: El trabajo con actores/actrices en el rodaje. El lugar del actor/actriz en el equipo de trabajo y su relación con las diferentes áreas y equipos de trabajo. Modos de producción - Visionado de película "Living in Oblivion" dirigida por Tom DiCillo. Análisis. TEORICO Técnicas de interpretación cinematográfica: referentes. Escuelas y métodos. - Exposición: "La actuación en cine: una perspectiva histórica"
	Clase 16 (Vie 17/05)	PRÁCTICA De las acciones físicas a la representación. Acciones físicas. Partitura de acciones. Continuidad expresiva. - Ejercicio de S. Batson: Perdido y encontrado.
	Mie 22/05	EXÁMENES TURNO ESPECIAL DE MAYO
	Vie 24/05	EXÁMENES TURNO ESPECIAL DE MAYO
	Clase 17 (Mie 29/05)	TEORICO-PRÁCTICA El rodaje, técnicas de concentración. Técnicas de concentración en el rodaje. - Ej. memoria sensible - Impresiones y debate

unc

artes
académica

departamento
teatro

		DEBATE Entrenamiento físico y vocal del actor en función de su rol.
	Clase 18 (Vie 31/05)	PRÁCTICA Voz/sonido en la actuación en cámara Relación del actor/actriz con el equipo de sonido.
Mes 06/24	Clase 19 (Mie 05/06)	- Abordaje de escenas. - Ejercitación en dirección actuarial
	Clase 20 (Vie 07/06)	- Abordaje de escenas.
	Clase 21 (Mie 12/06)	EVALUACIÓN PARCIAL Exposición de los trabajos en plenario.
	Clase 22 (Vie 14/06)	PRÁCTICA Construcción de personaje
	Clase 23 (Mie 19/06)	TEORICO-PRÁCTICA UNIDAD 4: El trabajo con actores/actrices en posproducción. Montaje. Doblaje
	Vie 21/06	FERIADO NACIONAL TURÍSTICO
	Clase 24 (Mie 26/06)	RECUPERATORIOS de práctico y/o parcial - Exposición de los trabajos en plenario.
	Clase 25 (Vie 28/06)	DEBATE Ser/estar/mostrar frente a cámara: hacia una actuación cóncava. - Actividad de reflexión a partir de visionado de película JUEGO DE ESCENA - Autoevaluación del proceso
Mes 07/24	Clase 26 (Mie 03/07)	Finalización de materia. - Análisis del proceso - Autoevaluación y evaluación de la cátedra.
	Clase 27 (Vie 05/07)	Finalización de materia. - Firma de libretas

Lic. Analía Juan
Córdoba, 14 de marzo de 2024