PRONTUARIO

TÍTULO:	Actuación para cine y televisión
CODIFICACIÓN:	TEA 362
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Este curso es un taller de la técnica y el arte de actuación para Cine y Televisión. El trabajo actoral frente a las cámaras difiere del teatral, pues requiere saber trabajar con el medio tecnológico, desarrollar naturalidad absoluta y una proyección distinta a la teatral. Por ello, el taller cubre el estudio de técnicas básicas de actuación en cámara, caracterización de personajes filmicos y televisivos, y montaje de piezas cortas. Como la actuación de cine y televisión es una técnica distinta a la teatral, no tiene prerrequisito alguno; puede ser tomada tanto por principiantes sin experiencia como por actores teatrales formados.

JUSTIFICACIÓN

El actor contemporáneo debe estar preparado para desempeñarse en cualquiera de los medios: teatro, cine, televisión o las redes. El actor de cine o televisión, aunque parta de una preparación teatral, debe dominar la técnica que le dote de naturalidad ante la cámara, y adquirir los conocimientos que le permita trabajar lo mismo en una película que en una telenovela, en una serie que en un podcast. Las redes han abierto nuevas posibilidades de comunicación, empleo y mercadeo, y han ampliado el potencial para influir positivamente en el desarrollo de una conciencia ética y sentido de responsabilidad ciudadana, elemento vital para el futuro de la humanidad. La Universidad está comprometida con desarrollar al máximo los talentos, conocimientos, empatía, sentido de responsabilidad, capacidad para comunicar y trabajar en equipo del estudiante, destrezas y conocimientos que se fortalecen a través de este curso.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**
- **Cuestionamiento crítico**
- **Sentido ético y justicia social**
- **Investigación y exploración**
- **Innovación y emprendimiento**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1. Analizar un guión, y la función de su personaje dentro del texto.
2. Demostrar personajes complejos e interpretarlos ante las cámaras con seguridad y naturalidad.
3. Proyectar las emociones de sus personajes ante las cámaras.
4. Dramatizar teniendo control sobre su comunicación verbal (credibilidad en sus parlamentos) como en su comunicación no verbal (honestidad en su expresión corporal).
5. Integrar elementos del proceso de producción en el desarrollo de su personaje.
6. Conocer cómo trabajar con el medio tecnológico (con la iluminación, posición ante las cámaras, la terminología básica del medio, etc.)
7. Demostrar el desarrollo de criterios éticos en cuanto al escogido de guiones y/o personajes.
8. Audicionar para una producción competitivamente.
9. Demostrar capacidad de crítica y autocrítica.

CONTENIDO

- I. El actor ante el guión
 - A. Cómo hacer una primera lectura productiva; desarrollo del instinto actoral
 - B. Investigación del texto
 - C. Época en que se ubica la trama y el trasfondo histórico
 - D. Movimientos culturales del momento y cómo influyen en la trama
 - E. Posición del autor
 - F. Análisis del texto (intenciones, contexto, subtextos, etc.)
- II. Cómo construir un personaje
 - A. Trasfondo histórico del personaje - formación, influencias

- B. La caracterización: quién soy, qué deseo, qué necesito, qué me define
 - C. El punto de partida: de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro
 - D. Definir las motivaciones y objetivos del personaje
 - E. La memoria emocional en la caracterización: cómo y cuándo.
 - F. Los niveles de comunicación: los parlamentos, la pausa o el silencio necesario, el movimiento o gesto elocuente
 - G. Minimalismo en la proyección ante la cámara (cuando menos, es más)
 - H. La suspensión de incredulidad (el cómo y el porqué)
- III. La producción y sus interacciones
- A. La interacción con el/la Director/a: proceso de trabajo de mesa y los ensayos
 - B. Vestuario y maquillaje - trabajo interactivo produce el mejor resultado
 - C. La filmación o grabación - el equipo de trabajo y la terminología básica
 - D. La responsabilidad profesional (ética actoral)
- IV. El actor y la industria audiovisual
- A. Selección de personajes y tramas - criterios a ejercer
 - B. ¿Cine o televisión?
 - C. Cómo audicionar
 - D. El trabajo en equipo y el respeto al trabajo de los colegas
 - E. La visión del director
 - F. Crítica y autocrítica - su función y valor
 - G. Proyecciones profesionales

METODOLOGÍA

Se utilizan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Aprendizaje colaborativo
- Coaching o modelaje para el aprendizaje
 - Ejercicios de observación dirigida
 - Ejercicios prácticos en todas las clases
- Creación y representación de personajes
- Grabación de todos los trabajos actorales
- Discusiones evaluativas entre pares
- Discusión de guiones, programas y películas

EVALUACIÓN

Experiencia de inmersión	30%
Participación	20%
Trabajos parciales	20%
Proyecto o examen (final)	<u>30%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara*. PLOT S.L.

Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. PLOT S.A.

Chubbuck, Ivana. (2005) *The power of the actor*. Avery Publishing Group.

Contreras, V. (2016). *El lenguaje del actor*. Editorial Create Space.

Hagen, Uta. (2013) *Respeto por la interpretación*. Martín Schifino (Traductor). Alba Editorial.

Lareto, L. & Hurtado, M. (2001). *La actuación en cine: una mirada desde la formación actoral*. PUC.

Merlin, J. & Quesada, J. (2016) *La audición: una guía pensada para el actor*. Editorial Fundamentos.

Mauro, K. (2014) *Actuación Cinematográfico y análisis teórico*. *European Reviews of Artistic Studies*, 5 (2). p. 43- 59.

O'Neil, B. (2014) *Acting as a business, strategies for Success*. (5th. ed.) . Vintage.

Stanislavski, C. (2019) *Un actor se prepara*. Dagoberto de Cervantes, Pedro Villora (Traductores). Espuela de Plata.

Shurtleff, Ml. (2003) *Audition: everything an actor needs to know to get the part*.
Bloomsbury.

Strasberg, L. (2019) *Un sueño de pasión: el desarrollo del método*. ICARIA.

Varela, J. (2019). *Técnicas para la formación del actor y actriz de cine, teatro y televisión*. Editorial INSPIRA.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022