UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE DRAMA

TEAT 4175 – El actor en el teatro, cine y la televisión
Curso comparativo de las técnicas actorales
3 créditos
Pre-requisitos: TEAT 3011-3012, 3031-3032, 3161-3162

DESCRIPCION DEL CURSO: En este curso se explorará el cine y la televisión desde el punto de vista actoral. Exploraremos las características y diferencias del teatro, el cine y la televisión desde el punto de vista técnico, discursivo y de su ejecutoria. El estudiante tendrá la experiencia de trabajar para la cámara a través de ejercicios y presentación de escenas. De igual forma, discutiremos diferentes acercamientos a la técnica cinematográfica y televisiva, viendo, analizando películas y hablando con actores y directores de cine.

OBJETIVOS DEL CURSO: Se pretende con este curso iniciar al estudiante avanzado de actuación en el medio cinematográfico y televisivo. Trabajaremos las diferencias y características de ambos medios y veremos cómo éstas afectan el trabajo actoral. Al finalizar el curso, el estudiante deberá saber el procedimiento técnico, las características y diferencias que existen entre un estudio de televisión y un plato cinematográfico, en qué consiste un día de rodaje, cuál es el vocabulario básico de ambos medios, cómo analizar un guión cinematográfico y cómo se rueda una escena. Se crearán ambientes adecuados de aprendizaje a estudiantes con necesidades especiales basadas en el concepto de inclusión.

REQUISITOS:

1. Puntualidad (más de tres tardanzas = 1 ausencia)
2. La asistencia es compulsoria, es un curso teórico y práctico. Más de tres ausencias bajará la nota final.
3. Ropa cómoda y vestuario sugerido para las escenas.
4. El estudiante tendrá que disponer de tiempo fuera del salón de clases para trabajar sus escenas.
5. Los trabajos deberán ser entregados el día asignado, sólo se aceptarán trabajos fuera de fecha con una excusa médica.
6. Si el estudiante falta más de seis veces, no pasará la clase, tendrá F.

LIBRO DE TEXTO: Actuando para la Cámara de Tony Barr
GUIONES: La flor de mi secreto de Pedro Almodóvar
Dios los cría de Jacobo Morales
Los García de Tommy Muñiz

BOSQUEJO DE CONTENIDO: (15 semanas aproximadamente)

UNIDAD I: Introducción del Curso (2 semanas)

1. El cine y la escena: las dos caras de la misma moneda
2. El desarrollo de los estilos de actuación en el cine
3. Conversatorio con actores de cine y teatro

UNIDAD II: La maquinaria del cine y la televisión (3 semanas)

1. Lenguaje cinematográfico y televisivo
2. Visitar estudio de televisión
3. Particularidades del cine
4. Conversatorio con dos directores de cine
5. El primer día en el plato
6. El rodaje de una escena
7. El programa con varias cámaras
8. Las escenas peligrosas

UNIDAD III: Las herramientas (3 semanas)

1. Las lecturas en frío y las audiciones
2. El trabajo con el director
3. La preparación de un personaje
   a. Hechos, condiciones, imaginación, el ritmo, el cambio, escuchar
4. Examen escrito

UNIDAD IV: El trabajo con la escena y los personajes (7 semanas)

1. Se trabajará una escena para televisión cómica.
2. Se trabajará una escena para cine.
3. Ver escenas de películas.
4. Examen final será sobre una escena de alguna producción asignada.

EVALUACION: CUANTIFICABLE

1.	Participación en clase y asistencia	20%
2.	Examen escrito	10%
3.	Presentación de escenas	
	a. Escena TV	20%
	b. Escena Cine	20%
	c. Escena Final	30%
	TOTAL	100%

Las cartas de recomendación se harán a discreción del (la) profesor(a). Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme con la recomendación de la Oficina de Asuntos para las Personas Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Estudiantes con necesidades especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor (a).

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:

Adler Stella. (1988) "The tecnique of Acting". Bantam Books, New York.
Bert Cadullo. (2003) "Un siglo de Actores". Plot Ediciones, Madrid, España.
Caine Michael. (2002) "Actuando en el cine". Plot Ediciones, Madrid, España.
Cole Toby. (1970) "Actors on Acting". Crown Publishers, New York.
Hagen Uta. (2002) "Un reto para el actor". Alba Editorial, Barcelona, España.

Mamet David. (1999) "True and False". Vintage Books, New York.
Rodriguez Marchante Oti. (2002) "Amenábar, vocación de intriga" Páginas de España, Madrid.

Bajo ediciones Plot se pueden conseguir los siguientes guiones: http://plotediciones.com
Viridiana de Luis Buñuel
El Embrujo de Shanghai de Fernando Trueba
El apartamento de Billy Wilder
Belle Epoque de Rafael Azcona
Días contados de Imanol Uribe
Las amistades peligrosas de Christopher Hampton

BIBLIOGRAFIA:

Brook, Peter. (1986) El espacio vacío. Editorial Nexos, Barcelona, España.
(1994) La puerta abierta. Editorial Alba, Barcelona, España.

Bogart, Anne. (1995) Viewpoints. Ed. Smith and Kraus, NH

Chaikin, Joseph. (1997) The presence of the actor. Halliday Lithograph Corporation, Mass.

Cole, Toby. (1955) Acting a handbook of the Stanislavski Method. Crown Publishers, New York

Gene, Carlos. (1996) Escrito en el escenario. Celcit, Argentina.

Hagen, Utah. (1973) Respect for acting. Ed. Collier Macmillan, Londres

Jiménez, Sergio. (1990) El Evangelio de Stanislavski. Colección Escenología México.

Layton, William. (1990) ¿Por qué trampolín del actor? Ed. Fundamentos, España.

Linklater, Kristin. (1976) Freeing the natural voice. Drama Book Publishers, New York.

Stanislavski, Constantine. (1992) Creación de un personaje. Editorial Diana, México.
(1992) Un actor se prepara. Editorial Diana, México.