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

TEAT 4175 – El actor en el teatro, cine y la televisión

Prof. Kisha Tikina Burgos

Curso práctico y comparativo sobre la actuación en los diferentes medios. La clase posee un elemento técnico y de producción en conjunto al curso de producción del Profesor Alfredo Rivas del Departamento de Comunicaciones.

3 créditos

Pre-requisitos: TEAT 3011-3012, 3031-3032, 3161-3162

Horas de oficina por acuerdo y cita previa.

kisha.burgos@upr.edu

tikinaburgos@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
En este curso se explorará la actuación para el teatro, el cine y la televisión con un enfoque especial en la actuación cinematográfica. El curso analizará de forma general los medios del cine, la televisión y el teatro y explorará la actuación para cada uno de ellos. El estudiante tendrá la experiencia de trabajar para la cámara a través de ejercicios, la presentación de escenas y la realización de un cortometraje. De igual forma, discutiremos el acercamiento actoral a la técnica cinematográfica y televisiva, a través de textos, la lectura de guiones, el análisis de películas, así como la charla con actores, directores y guionistas de cine y televisión.

OBJETIVOS DEL CURSO: Con este curso se procura iniciar al estudiante avanzado de actuación en el medio cinematográfico y televisivo. Estudiaremos las características técnicas, interpretativas, discursivas y conceptuales de los distintos medios y veremos cómo éstas afectan el trabajo

actoral. Al finalizar el curso, el estudiante deberá conocer" el procedimiento técnico, las características y diferencias que existen entre un estudio de televisión, la filmación de una película y la realización de una obra de teatro. También deberá conocer el vocabulario básico de cada medio, cómo analizar un guión cinematográfico, cómo es la relación director-actor en el cine, qué se espera del actor en el rodaje de un filme, en qué consiste un día de rodaje y cómo se filma una escena.

ACOMODO RAZONABLE:

Los estudiantes que reciban servicios de rehabilitación vocacional deberán comunicarse con la profesora al principio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo necesario conforme con la recomendación de la Oficina de Asuntos de Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanto de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora.

INTEGRIDAD ACADÉMICA:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente por cita las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

REQUISITOS:

1. Puntualidad (tres tardanzas = 1 ausencia)

2. La asistencia es compulsoria, es un curso práctico y teórico. Más de tres ausencias bajará la nota final.

3. Solamente se excusarán aquellos estudiantes que presenten evidencia médica oficial por su ausencia o tardanza.

4. No se aceptarán excusas a través de email u otro medio de comunicación.

5. Ropa cómoda y vestuario sugerido para las sesiones de clase.

6. No se permite el uso de computadoras ni de teléfonos celulares en el salón de clases.

7. El estudiante tendrá que disponer de tiempo fuera del salón de clases para trabajar sus escenas.

8. Cualquier trabajo que incurra en PLAGIO (usar una fuente sin citar el autor, copiarse de internet o de libros, artículos o de trabajos de sus compañeros) recibirá una calificación de F.

9. Los trabajos deberán ser entregados el día asignado, sólo se aceptarán trabajos fuera de fecha con una excusa médica.

10. Si el estudiante falta más de 6 veces, no pasará la clase, tendrá F.

LIBROS DE TEXTO:

Barr, Tony (1997) Acting For The Camera, Harper Perennial a Division of Harper Collins Publishers, Inc., New York.

Barr, Tony, Actuando para la Cámara, Plot Ediciones. Marta Heras (tr.).

Nacache, Jacqueline (2006) El actor de cine, Paidós Comunicación 171 Cine, España.

GUIONES:

Guillermo Arriaga (2007) Amores perros, Editorial Verticales de Bolsillo Territorio Arriaga.

Cecilia Vera, S. Badariotti-D. Castro (2002) Cómo hacer cine 1 - *TESIS* de Alejandro Amenábar, Editorial Fundamentos, España.

BOSQUEJO DE CONTENIDO: (15 semanas aproximadamente)

***Simultáneamente el estudiante debe ser responsable de preparar las escenas y monólogos a grabarse en el estudio. Además debe observar las películas de la lista de filmografía sugerida.**

UNIDAD I: Introducción del curso (2 semanas)

ACTUACIÓN

1. Introducción a la técnica de actuación de Sanford Meisner *(Meisner Technique)*.
2. El nacimiento de un actor.
3. El cine y el escenario: las dos caras de la misma moneda.
4. El desarrollo de los estilos de actuación en el cine.
5. *Conversatorio con actores de cine y teatro. (TBA)

UNIDAD II: La maquinaria del cine (3 semanas)

CINE

1. Introducción a la historia del cine.

2. Mecánica del cine- Entendiendo la maquinaria del cine.

3. El actor en el cine.

4. El lenguaje cinematográfico y sus particularidades.

5. El guión cinematográfico.

UNIDAD III: La filmación de una película (2 semanas)

CINE

1. Un día de rodaje.

2. La filmación de una escena.

3. Visitar el rodaje de alguna película si hay algún filme disponible al momento.

4. *Conversatorio con directores de cine y teatro. (TBA)

UNIDAD IV: La maquinaria de la televisión (2 semanas)

TELEVISIÓN

1. Introducción a la historia de la televisión.

2. Maquinaria de la televisión y la producción audiovisual online. El lenguaje televisivo y sus particularidades.

3. Conversatorio con directores, productores y/o actores de televisión de cine.

UNIDAD V: El trabajo con la escena y la preparación de los personajes. (3 semanas) Examen escrito (18 de marzo)

EL ACTOR Y EL ANÁLISIS

1. La creación de un personaje.

2. Hechos y circunstancias.

3. Imaginación

4. “Learn the role-Not the lines”.

5. **Examen escrito.**

UNIDAD VI: Las herramientas (3 semanas)

EL ACTOR Y SU PERSONAJE

1. Ritmo y cambios.
2. Movimiento y dinámicas.
3. El vacío (Intenciones, Objetivos).
4. Las lecturas en frío y las audiciones.
5. El trabajo con el director.

EVALUACIÓN CUANTIFICABLE:

1. Asistencia, participación y tareas - 20%
2. Examen escrito- 10%
3. Presentación de escenas:

   Escena I-20%

   Escena II- 20%

4. Escena Final-30%

   TOTAL 100%

***Se asignarán otras tareas, lecturas y películas para discutir en clase según la necesidad del curso.**

*Los textos que se asignarán durante el semestre estarán disponibles en el Seminario José Emilio González.

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).

FILMOGRAFÍA SUGERIDA: Entregada a través del correo electrónico.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

Grotowski, Jerzy, Hacia un teatro pobre. Ediciones Siglo XXI

Fo, Darío, Manual Mínimo del Actor. Ediciones Skene

Artaud, Antonin, El teatro y su doble. Ediciones Pocket Edhasa

Campbell, Joseph (1973) The Hero With A Thousand Faces, Bollingen Series XVII Princeton University Press.

Ryan, James (2000) Screenwriting From The Heart, Billboard Books, New York.

BIBLIOGRAFIA:

Bordwell, David & Thompson, Kristin (2003) Arte Cinematográfico. McGraw-Hill Interamericana Editores, México.

Bentley, Eric (1998) La vida del drama. Paidós Studio, Ediciones Paidós Mexicana. Mexico, D. F.

Eisenstein, Sergei (1997) El sentido del cine. Ediciones Siglo XXI, Mexico-España.

Bergman, Ingmar (2007) Imágenes. Fábula Tus Quets Editores, España

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

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

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

Stanislavski, Constantine (1992) Un actor se prepara. Editorial Diana, México.