Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Facultad de Humanidades

Departamento de Drama

Isel Rodríguez, Ph.D.

TEAT 4175: El actor en el teatro, cine y la televisión 3 créditos **Horario: m/j 2:30-3:50pm**

Email: **isel.rodriguez@upr.edu** **Oficina: m/j 11:30-1pm**

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

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 Carlos García Arce del Departamento de Comunicaciones.

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 corto. 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 guion 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, así́ como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará́ sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra Hostigamiento Sexual, Certificación Núm. 130 (2014-15) de la Junta de Gobierno, si un(a) estudiante es o está siendo afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Titulo IX para orientación y/o para presentar una queja.

REQUISITOS:

1. La asistencia y participación es compulsoria, ya que es un curso práctico. Más de tres ausencias bajará la nota final 10 puntos menos de la nota final por cada ausencia.
2. Ropa cómoda y vestuario sugerido para las sesiones de clase.
3. El estudiante tendrá que disponer de tiempo fuera del salón de clases para trabajar sus escenas.
4. 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.
5. Los trabajos deberán ser presentados el día asignado. Si el estudiante no presenta su trabajo o falta el día asignado de su presentación, la calificación es F.

LIBROS DE TEXTO:

* Libros: 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:
<https://bloguionistas.wordpress.com/descargar-guiones/>

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

Introducción a la técnica de actuación de Sandford Meisner *(Meisner Technique).*

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

UNIDAD II: La maquinaria del cine (3 semanas) CINE

1. Mecánica del cine- Entendiendo la maquinaria del cine.
2. El actor en el cine.
3. El lenguaje cinematográfico y sus particularidades.
4. El guion cinematográfico.

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

1. Un día de rodaje. La filmación de una escena.
2. Visitar el rodaje de alguna película si hay algún filme disponible al momento.
3. Conversatorio con directores de cine y teatro.

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.
3. El lenguaje televisivo y sus particularidades (Colaboración con curso de Producción).
4. Conversatorio con directores, productores y/o actores de televisión de cine.

UNIDAD V: Preparando la escena. (3 semanas)

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:

Asistencia, participación y tareas - 20%

Presentación de escenas:

Escena I-20%

Escena II- 20%

Escena Final-30%

TOTAL 100%

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

BIBLIOGRAFÍA:

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

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

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

Bordwell, David & Thompson, Kristin (2003) Arte Cinematográfico.

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

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

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

Fo, Darío, *Manual Mínimo del Actor*. Ediciones Skene McGraw-Hill Interamericana Editores, México.

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

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

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

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

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