

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Nombre de la Asignatura: Taller de Actuación para cine y TV II

Duración: 64 hrs. divididas en 16 semanas. Sesiones de 4 hrs. 1 vez a la semana.

Plataforma de trabajo para sesiones virtuales: Zoom, Google Meet

Modalidad: Presencial

Tipo de asignatura: Teórico - práctico

Plataforma para entrega de trabajos, acceso a los materiales básicos de lectura y portafolio de evidencias: Google Classroom Institucional

Medios de contacto: Correo Electrónico Institucional, Google Classroom Institucional, WhatsApp (Medio auxiliar)

OBJETIVOS

- Llevar a cabo el proceso de integración y aplicación de los elementos actorales y conocimientos adquiridos en Taller CINE Y TV I para ponerlos en práctica en las actividades relacionadas con la realización cinematográfica, como complemento en el desarrollo de la formación del actor.
- Realizar una práctica de campo a TV UNAM para familiarizarse con un estudio o foro televisivo en secuencia del semestre anterior.
- Realizar prácticas, observaciones, retroalimentaciones, reflexiones y análisis dentro y fuera del aula con base en una profunda perspectiva de género. Estableciendo relaciones, lineamientos, conductas y formas de comunicación que generen un ambiente de aprendizaje libre de violencias.
- Analizar los discursos socio culturales dentro del guion, la estética cinematográfica, los encuadres y planos para comprender la importancia de la actuación y la corporalidad buscando entender el discurso mediático e ideológico en la composición de la narrativa cinematográfica, en contraste con el medio televisivo
- Atender a los contenidos dentro de un ambiente reflexivo y actitudinal en relación a la perspectiva de género y la identificación y erradicación de violencias tanto en el contexto de la clase como en los materiales estudiados, generando diálogos oportunos y objetivos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Encuadre

El taller fundamentalmente se centra en llevar a cabo prácticas frente a cámara y ejercicios de actuación que expongan a los alumnos a materiales y guiones cinematográficos, de manera que los practicantes valoren su quehacer dentro del medio filmico, así como los aspectos visuales, literarios, técnicos y mercadotécnicos pertinentes a la industria cinematográfica.

En las diferentes sesiones se ejecutan ejercicios enfocados en las técnicas más importantes de actuación frente a la cámara, así como establecer un contraste estilístico entre la actuación para el cine, la televisión y el teatro entre otros.

Por otro lado, el taller propone la observación de diversos trabajos fílmicos de manera que se planteen las dificultades que se presentan desde la audición o casting, la preparación de un personaje, la dinámica y ritmos de trabajo en un set antes y durante el rodaje. También se confrontará al alumno con su imagen fotográfica, la proyección del carácter, los tipos físicos, así como algunas técnicas de filmación y la familiarización con el set en la medida de lo posible.

Todo lo anterior, con la finalidad de valorar y contrastar el proceso de integración, adecuación y asimilación de las herramientas y procesos relativos a la actuación teatral frente a la actuación en cine, todos estos adquiridos a lo largo de su formación en sesiones de grabación frente a cámara.

Los contenidos del temario son cubiertos de manera que las prácticas incluyan dichos temas y aspectos en sí mismas y en su realización, a través de la preparación, trabajo con el texto, ensayo, ejecución, observación y retroalimentación directa en la revisión de los materiales grabados para lograr la construcción del conocimiento y el desarrollo de la habilidad técnica en este medio.

En clase se observan algunos fragmentos o secuencias cortas para análisis de los temas. Y se asignan videos o películas completas como trabajo en casa.

TEMARIO

Unidad 1 EL CINE	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • La audición 2 • Lectura para <i>casting II</i> • El director de <i>casting</i>. • Antecedentes sobre la historia del cine Modalidad en línea / presencial	Trabajo con el texto en el plan inmediato. Ideas principales, escuchar la réplica, mirada y corporalidad, presencia frente al director de casting. Lo que se busca en un actor vs. Se busca un personaje. Materiales: texto guion de una escena de una película de cine. Video sobre casting	Sesión 1 y 2 Práctica I. Presentación del curso, Criterios de Evaluación y temario. Práctica a cámara de simulación de un <i>Casting II Integración conocimientos previos</i> . Lectura en frío. Discusión y reflexiones sobre video entrevista a director de <i>casting</i> .
El guion y sus características. Modalidad en línea / presencial	Lo que se ve VS. lo que se dice. Características del guion CINEMATOGRAFICO, formato, indicaciones técnicas básicas. Tratamientos y adecuaciones. El conocimiento de la historia y la fragmentación de la narrativa. Intenciones y subintenciones Material: guion de 2 escenas en diferentes etapas grabación sin orden lineal	Sesión 3 y 4 Práctica II. Revisión de fragmentos de guiones cinematográficos. Lectura de guiones y trabajo con el texto. Práctica a cámara con estados de ánimo sin secuencia progresiva.
Relación del cuerpo con el espacio, la expresión facial, la mirada y la voz. Relajación y automonitoreo de la tensión física. Modalidad en línea / presencial	Adecuación de la corporalidad y manejo energético. Establecimiento del personaje con el espacio ficticio y sus dimensiones. Dosificación y manejo de la energía en el set o locación. Material: objeto y un elemento con olor para hacer descripciones imaginarias a partir del	Sesiones 5 y 6 Prácticas III y IV. Observación y comentario de prácticas anteriores. Ejercicios para trabajar con la energía del cuerpo, relajación gestual y conciencia de

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

	estímulo	tensiones. Práctica frente a cámara de reacciones ante diferentes estímulos. Lectura de información, memoria olfativa, imagen, objeto etc.
El trabajo con el director, el "crew" y la preproducción Planeación del día de grabación hoja de llamado para cine. "scouting" (búsqueda y elección de locaciones para el rodaje)	Diferentes aspectos y estilos de dirección. Materiales: Video sobre directores filmicos (búsqueda y elección de locaciones para el rodaje en áreas de la facultad y exteriores)	Sesión 7 Práctica V. Práctica de campo a TV UNAM Comentarios. Práctica a cámara siguiendo diversas instrucciones con diferentes estilos de comunicación. Observación del video sobre el equipo de filmación.
Formas de filmación (máster-shot, toma por toma, plano secuencia, <i>walk and talk</i> , tomas de protección, tomas de reacción, etc.) Movimientos de cámara, ángulos, tomas, secuencia. Modalidad en línea / presencial	Técnicas para adecuarse a estilos de filmación plano secuencia Materiales: Texto y objetos para practicar un trazo.	Sesiones 8 y 9 Prácticas VI y VII. Grabación Scouting (búsqueda y elección de locaciones para el rodaje en áreas de la facultad y exteriores) Ensayo y grabación de Walk and Talk
Unidad 2 EL ACTOR EN CINE		
<i>Blocking and business 2</i> (trazo, marcas y tareas escénicas) Continuidad en texto, acciones, set, vestuario y utilería. Modalidad en línea / presencial	Técnicas para el manejo de objetos y movilidad en el espacio. Ensayos. La tarea escénica y el trabajo afectivo	Sesiones 9 y 10 Práctica VIII Y IX ensayo y filmación de escenas basadas en guiones cinematográficos. Preparación de guiones y preproducción de trabajo final.
Adaptación de la técnica teatral a la cinematográfica. Ritmo, suspenso, pausa y anticipación.	Uso de aspectos emotivos, ejercicios para la respuesta en lo inmediato y para evitar el desgaste de los estímulos. El inicio de la acción. La fragmentación y la continuidad. Video para observación de	Sesión 11 Práctica X. Observación y comentarios de práctica anterior. Video sobre el lenguaje visual, composición, montaje y

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

	utilización de objetos y el arte en una escena de película.	significación de los elementos dentro del encuadre.
Elementos de autogestión del actor en el medio cinematográfico. Gestión y derechos de utilización de imagen. Violencia de género y acoso en las producciones, sets, castineras y agencias. Asesoría Jurídica y sindicato de actores. Modalidad en línea / presencial	Head Shots, Demo- reel y book para cine, Agencias. Materiales: Ejemplos de Books y demo reels. Vestuario y materiales que e pueden incluir en sus demos reels.	Sesión 12 Práctica XI. Asignación de investigación sobre agencias y requisitos para gestión y promoción de talento, comentario. Monólogo a cámara close up. Trabajo en transiciones. Lectura de guiones para práctica final.
Vocabulario Cinematográfico	Vocabulario filmico, dentro del guion, el crew o equipo de filmación y jerga fílmica.	Sesiones 13 y 14. Práctica XII. Práctica a cámara sobre estados emotivos, Revisión de encuadres.
El crew o equipo técnico en la producción cinematográfica. Modalidad en línea / presencial	Las funciones del equipo técnico y artístico y las relaciones del actor con los miembros del crew.	Sesiones 15 y 16 Revisión de trabajos finales. Observación de trabajos anteriores y retroalimentación. Cierre del curso.

*El taller consta de 16 sesiones aproximadamente donde se adecuarán las prácticas de acuerdo a las características del grupo ya sea por número de participantes o por nivel de manejo y familiaridad de herramientas actorales. Algunos ejercicios están basados en los textos de la bibliografía y otros son traducciones de guiones fílmicos.

Prácticas

Las prácticas que requieren desplazamientos, ensayos y requieren de soluciones técnicas y mayor tiempo de preparación. Las prácticas frente a cámara se dividen en 3 tipos de trabajo

1. Aspectos técnicos: En estas prácticas se realizan ejercicios o escenas que buscan darle continuidad a lo visto en el semestre 1 del curso de actuación para cine y TV en cuanto a la adaptación de la corporalidad, la voz, la gestualidad y la dimensión espacial en un set cinematográfico el trazo o blocking y la precisión en las tareas escénicas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

2. Aspectos del trabajo interno y afectivo: manejo de la emoción y los afectos, la enunciación del texto a cámara, la línea continua de pensamiento. En estas prácticas se realizan ejercicios actorales que pueden ayudar a los actores a desarrollar la capacidad de la respuesta afectiva en un contexto de rodaje.
3. Las prácticas de escenas de cine: Estas práctica con guiones y materiales hechos para cine que implican mayor ensayo y planeación. Se busca que les estudiantes apliquen los aspectos técnicos, afectivos y espaciales durante la filmación de las escenas.

La mayoría de las prácticas y trabajos finales se llevan a cabo durante las clases en forma presencial en caso de haber alguna situación que no permita la presencialidad, se realizarán las adecuaciones dependiendo de los tiempos se llevan a cabo en el período de exámenes ordinarios. También se ofrece la alternativa de realizar su propia filmación en espacios fuera de la clase.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

EVALUACIÓN

Para tener derecho a calificación el alumno deberá cumplir con el 80% de las asistencias y notificar al profesor las faltas por causas de fuerza mayor.

- Prácticas en clase 60%. Cada clase tiene un puntaje de acuerdo con lo realizado en la sesión. Para otorgar el puntaje se toma en cuenta *asistencia, realización de la práctica, participación en clase y puntualidad dentro de la tolerancia. Cada sesión se registra en plataforma Classroom. Habrá prácticas que tengan un valor más alto dada su complejidad.

Esto incluye participación en clase con comentarios y ejercicios, Los alumnos deberán cumplir con las prácticas cumpliendo con los requerimientos de estas. En caso de falta no hay reposición de práctica. La actitud durante la práctica es fundamental y se toma en cuenta en la evaluación de cada práctica.

- Trabajos, tareas, cuestionarios y comentarios sobre lecturas, prácticas para auto grabarse 20%
- Trabajo final. Grabación de escena final 20% Esta se realiza presencialmente. Cada equipo realizará su escena final, tendrá que escogerla de una serie de opciones, realizar la planeación de la escena , encontrar locaciones en interiores o exteriores de la Facultad, traer vestuario y armar un crew con otras personas de la clase, que ayuden en la filmación.

METODOLOGÍA

La metodología esta apuntada a establecer la figura del profesor como un participante más de la clase (en contraste con una clase centrada en la exposición oral del docente) en este caso el docente funciona como conductor de las sesiones, a la vez que esta figura guía, cuestiona, problematiza, monitorea, ejemplifica, acompaña, explica y retroalimenta al alumno.

Las prácticas frente a cámara son el punto focal donde se construye la oportunidad de adquirir las diferentes herramientas de una manera interactiva. Desde la operación del equipo, hasta la ejecución de los actores y la dinámica del set incluyen aspectos teórico- prácticos en varios niveles.¹ Por otro lado, esta relación de alumno profesor demarca puntos de partida para las reflexiones, contrastes y discusiones de manera que la instrucción evite el monólogo como única forma didáctica y abriendo el diálogo y el cuestionamiento y pensamiento crítico en donde se presente la ocasión para inducir y generar el conocimiento.

Todo este enfoque metodológico se orienta hacia la búsqueda por parte del alumno de los mecanismos que hagan operar su instrumento actoral de manera creativa, libre y siempre en proceso

¹ En clases a distancia los alumnos buscarán alternativas para el uso de su cámara en diferentes dispositivos electrónicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

de expansión, alejado de preconcepciones estéticas impuestas o artificiales, pero con una fundamentación y registro de sus procesos personales. A su vez, el alumno relacionará sus procesos, prácticas y ejercicios con las observaciones presentadas durante el curso, así como la aplicación de estos en su futura práctica profesional.

En relación con la **perspectiva de género** se buscará llevar la dinámica de clase de la siguiente manera:

1. Establecer desde el día uno de clase los lineamientos de las relaciones dentro del aula y durante las actividades buscar **evitar** y o **abstenerse** de:
 - a) Dar instrucciones de manera imperativa y con trato prepotente.
 - b) Emitir comentarios cargados de juicios de valor, con prejuicios y con estereotipos derivados de los roles de género.
 - c) En clases presenciales asignar funciones prácticas como el manejo de equipo y mobiliario a alumnos varones solamente por considerarles "más fuertes" o "como acto de caballerosidad"
 - d) Emitir comentarios que pretendan ser "jocosos" con insinuaciones o referencias sexuales.
 - e) Fomentar la crítica contra los movimientos feministas.
 - f) Utilizar lenguaje soez, discriminatorio y violento.
2. En cuanto a la selección de materiales se buscarán materiales que busquen el empoderamiento femenino y / o que manifiesten una crítica o reflexionen en cuanto a los personajes femeninos a lo largo de la historia del cine. En el caso de guiones con discursos de violencia o cosificación de la mujer se dirigirá a reflexionar en torno a la función de la ficción, no como promotora de la violencia de género sino como un aparato de denuncia, de crítica y divulgación.
3. En cuestión de protocolos, se promoverá la comunicación inmediata, libre, directa, oportuna y respetuosa del alumnado con y para sus pares, con los académicos y autoridades. Y de forma recíproca de los académicos hacia la comunidad estudiantil dentro de la institución.

Requisitos de la clase:

- Acudir y participar en clase
- Llegar con su escena preparada, memorizada y con elementos de vestuario y utilería cuando se les requiera.
- Realizar las lecturas y ver las películas y videos asignados.
- Ayudar a pedir, trasladar, montar, cuidar y devolver el equipo. (En clases presenciales)
- Cumplir con sus prácticas, tareas y asignaciones.
- Mostrar una actitud paciente, participativa, respetuosa y comprensiva de la dinámica y ritmo de las sesiones dada la naturaleza de cada práctica.

Responsabilidades del profesor

- Acudir a su clase puntualmente y en caso de alguna situación extraordinaria, avisar a sus estudiantes para que ellos tomen sus provisiones.
- Cubrir los contenidos del plan de estudios oficial dentro del principio de libertad de cátedra
- Proveer materiales de lectura o fuentes para que los alumnos adquieran los materiales requeridos
- Tratar a los estudiantes con respeto, igualdad, inclusión y perspectiva de género
- Escuchar a sus estudiantes y tomar en cuenta sus inquietudes y retroalimentación para la mejora de las relaciones entre el profesor y los estudiantes y la calidad del servicio educativo que se provee
- Propiciar el diálogo saludable, las reflexiones, el pensamiento crítico y la iniciativa
- Ofrecer soluciones ante circunstancias que interfieran con el desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje
- Evaluar con mecanismos balanceados y retroalimentar a los estudiantes
- Mostrar empatía sin que esto represente caer en la lenidad.

TEMARIO

Unidad 1 EL CINE	Unidad 2 EL ACTOR EN CINE
1.1 Orígenes: Transición del teatro al cine.	2.1 Elementos básicos de operación del actor en cine.
1.2 Rutas cinematográficas y estilos de actuación.	2.1.1 El manejo del libreto.
1.3 Escuelas y teorías cinematográficas y sus representantes.	2.1.2 El uso de:
1.4 Géneros y tipos de películas.	2.1.2.1 Vestuario
1.5 El lenguaje cinematográfico y sus elementos técnicos de realización.	2.1.2.2 Maquillaje.
1.5.1 El libro cinematográfico.	2.1.2.3 Utilería.
1.5.1.1 Ritmo.	2.2 Elementos de creación artística del actor.
1.5.1.2 Anticipación.	2.2.1 La realidad cinematográfica espacio-tiempo
1.5.1.3 Suspense.	2.2.2 La voz cinematográfica.
1.5.1.4 Avance.	2.3 Técnica de actuación en cine.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

1.5.2 Técnica visual.	2.3.1 Caracterización.
1.5.3 Secuencia escena.	2.3.2 Motivación física.
1.5.4 Transiciones.	2.3.3 Motivación psicológica.
1.5.5 Shot.	2.3.4 Intención psicológica.
1.5.6 Cortes, ángulos y movimientos. De cámara.	2.3.5 Meta u objetivo del personaje.
1.5.7 Fades, disolvencia.	2.3.6 Etapa de conflicto y equilibrio.
1.5.8 Sonido: diálogo, música y efectos especiales.	2.3.7 Lucha y ajuste del personaje.
1.5.9 Grabación en directo.	2.3.8 Intención principal y subintenciones.
1.5.10 Las lentes.	2.3.9 Estados emotivos.
1.5.11 La iluminación.	
1.5.12 La línea imaginaria.	
1.5.13 El film-laboratorio.	
1.5.14 El montaje.	
1.5.15 El set.	
1.5.16 La locación.	
1.5.17 La producción	
1.5.18 El aspecto comercial.	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

SHEPARD, John, W., Auditioning and acting for the camera. Proven techniques for auditioning and performing in film, episodic TV, sitcoms, soap operas, commercial and industrial. Smith and Kraus, Inc. N. H., 2004.

BARR, Tony, Acting for the camera. Exercises by Eric Stephen Kline, Harper, New York, 1997.

BERNARD, Ian, Film, and television acting. From stage to screen. Focal Press, USA, 1998.

FELDMAN, Simón, El director de cine, técnicas y herramientas. Gedisa, España, 2004.

POSADA, Pablo, H., Apreciación del cine. Alhambra Mexicana, México, 1997.

AYALA, Jorge, El cine actual, desafío y pasión. Océano, México, 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

COOMBS, Charles, Window on the world, The world publishing company, New York, 1965.

DART, Peter, Pudovkin's film and film theory, Arnos press, New York, 1974.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

- GASKILL, Arthur, How to shoot a story, 3 ed. Morgan and Morgan, New York, 1970.
- GILLO, Dorflies, El devenir de las artes, F.C.E. México-Buenos Aires, 1963 (Col. Breviarios no.170).
- NISBETT, Alec, The technique of the sood studie, Press, London-New York, 1972.
- PERKINS, V.F., Film as film, 2 ed. Penguin books, England, 1972.
- REISZ, Rarel and Gavin Miller, The technique of film editing, Focal Press, London-New York, 1973,
(Media manuals).
- RUSELL, Campbell, Photography theory for motion picture, cameraman, Barnes, London, 1974.
(Screen textbooks).
- Practical motion picture photography, 2 ed. Barnes, London, 1974. (Screen textbooks)
- SADOUL, Georges, Las maravillas del cine, tr. José de la Colina, 2 ed. F.C.E. México-Buenos Aires, 1965
(Col. Breviarios no.29).
- SOUTO Raimando H. Mario, The technique of the motion picture camera, 2 ed. New York,
Hastinghouse publisher, 1971, (communications arts books).
- VALE, Eugene, The technique of screen play writing, Grosset and Dunlop, New York, 1976. (The
universally library).
- WRICHT, Basil, The long view. An international history of cinema, Paladin, Great Britain, 197
- TERENCE, ST. John Marner, Directing motion pictures, Barnes, London, 1974. (Screen textbooks).

MEDIOS AUDIOVISUALES SUGERIDOS

FILM CREW, CINEMATOGRAPHY, FILM HISTORY.

<https://www.youtube.com/watch?v=usW2h8liUkk> <https://www.youtube.com/watch?v=vpzka5l0Xsm>

<https://www.youtube.com/watch?v=KwtpJ3T8e>