

TALLER DE ACTUACIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN

SEMESTRE 2024-2

Temario

1. Escala de planos cinematográficos. Posiciones y movimientos de cámara.
2. Secuencia, escena, toma y plano secuencia.
3. Del escenario teatral al set. El actor de teatro frente a la cámara. Distancia de comunicación.
4. Sincronía entre el actor y el movimiento de la cámara. Precisión ante marcas, focos e iluminación.
5. Gestualidad. Mirada. Manejo de la voz. Proyección. Micrófonos.
6. Aprendizaje del texto. El diálogo. La réplica. La pausa. El lenguaje no verbal.
7. Relación del actor con el espacio, los objetos y los elementos naturales.
8. Sonido directo y doblaje. Play back.
9. Interpretación realista, ideal para cine. Rodaje sin continuidad cronológica.
10. La continuidad física y la continuidad emocional ante los diferentes emplazamientos de la cámara
11. El Método del Actors Studio, traducción del Sistema.
12. Acción mecánica. Acción orgánica. El actor físico. El actor natural.
13. Doble de cuerpo. Stand-in. Stunts.
14. Presencia del actor ante: Animación, Captura de movimiento, Captura de interpretación, Efectos especiales, Blue Screen y Escenarios Virtuales.
15. Los efectos físicos y los efectos visuales.
16. Vinculación del actor con las nuevas tecnologías.
17. Dirección de arte. Vestuario. Maquillaje y peinados. Caracterización. Protésicos.

OBJETIVOS: Contribuir a la formación profesional del actor para el trabajo en los medios audiovisuales. Proporcionar herramientas útiles y prácticas para su desempeño ante las nuevas tecnologías.

METODOLOGÍA: Exposición en clase de los temas y revisión de ejemplos con fragmentos de algunas películas. También se realizarán ejercicios con cámara.

EVALUACIÓN: El curso se acreditará con la presentación y realización de un proyecto actoral para cámara.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Aguilar, José, *25 actores se confiesan*, T&B Editores, España, 2009.
- Barr, Tony, *Actuando para la cámara: manual para actores de Cine y TV*, Plot Ediciones, Madrid, 2002.
- Caine, Michel, *Actuando para cine*, Plot, Madrid, 2006.
- Cardullo, Bert, Gelduld, Harry et ál, *Un siglo de actores*, Plot, Madrid, 2003.
- De Matteis, Carlos, *Cuando Stanislavsky conoció a Buda: Actuar en cine, T.V. y Teatro*, Ñaque Editora, Madrid, 2008.
- Dyer, Richard, *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2001.
- Dmytryk, Edward and Dmytryk, Jean Porter, *On Screen Acting*, Focal-Press, Boston-London, 1984.
- Durand, Philippe, *El actor y la cámara*, CUEC-UNAM, México, 1979.
- Hawes, William, *Ante la cámara*, Editorial Voluntad, Santa Fe de Bogotá, 1993.
- Merlin, Joanna, *La audición. Una guía pensada para el actor*, Fundamentos, Madrid, 2015.
- Melgar, Luis Tomás, *Historia de la televisión*, Acento Ediciones, Madrid, 2003.
- Miralles, Alberto, *La dirección de actores en cine*, Cátedra, Madrid, 2010.
- Nacache, Jacqueline, *El actor de cine*, Paidós, Barcelona, 2006.
- Naremore, James, *Acting in the cinema*, Los Angeles, University of California Press, 1988.
- Serna, Assumpta, *El trabajo del actor en Cine*, Cátedra (Signo e imagen), Madrid, 1999.
- Shurtleff, Michael, *Casting: Lo que hay que saber para conseguir un papel*, Alba, Barcelona, 2001.
- Tesson, Charles, *Teatro y cine*, Paidós, Barcelona, 2012.
- Valverde, Juan de Jesús, *El misterio del Actor*, T&B Editores, Madrid, 2009.

Weston, Judith, *Dirigir actores. Cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*, Unam-Cuec, México, 2017.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Albert, Pierre y Tudesq, André Jean, *Historia de la radio y la televisión*, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Anceschi, Giovanni, Baudrillard, Jean et ál, *Videoculturas de fin de siglo*, Cátedra, Barcelona, 1997.

Bordieu, Pierre, *Sobre la televisión*, Anagrama, Barcelona, 2002.

Buonanno, Milly, *El drama televisivo: identidad y contenidos sociales*, Gedisa, Barcelona, 1999.

Cipriani, Ivo, *La televisión*, Serbal, Barcelona, 1982.

Limann, Otto, *Fundamentos de televisión*, Boixareu Editores, Barcelona, 1989.

López Pumarejo, Tomás, *Aproximación a la telenovela*, Cátedra, Barcelona, 1987.

Sartori, Giovanni, *Homo Videns: La sociedad Teledirigida*, Taurus Santillana, Madrid, 1997.

Lic. Juan Villaseñor Rangel