

TALLER DE ACTUACIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN

SEMESTRES 2025 (1 y 2)

PRIMER SEMESTRE (Televisión)

1. Casting. Selección de actores. ¿Por qué se les elige?
2. Documento curricular y fotografía. Formato profesional.
3. Representantes y agencias.
4. Naturalidad. Fotogenia. Semejanza física.
5. Sindicatos. Contratos. Obligaciones y derechos. Tabuladores salariales.
6. La ANDA.
7. Problemas que enfrenta la actriz o el actor al intentar conseguir un papel: económicos, publicitarios, íntimos, ideológicos, morales, técnicos.
8. Del escenario teatral al set. El actor de teatro frente a la cámara. Distancia de comunicación en el teatro y en los medios audiovisuales.
9. El foro de grabación en TV. La cabina de transmisión.
10. Principales géneros y formatos televisivos: Informativos. Culturales y de divulgación. Ficción. Documental. Entretenimiento y variedades. Deportivos.
13. Inicio de los ensayos antes de la grabación. Puesta en cámara televisiva.
14. Sincronía entre el actor y el movimiento de la cámara. Precisión ante marcas, focos e iluminación.
15. Gestualidad. Mirada. Manejo de la voz. Proyección. Micrófonos.
16. El manejo del apuntador.

SEGUNDO SEMESTRE (Cine)

1. Escala de planos cinematográficos. Posiciones y movimientos de cámara.
2. Secuencia. Escena y Plano secuencia.
3. 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 y el Neorrealismo.
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. Nuevas tecnologías.
16. Dirección de arte. Vestuario. Maquillaje y peinados. Prostéticos.
11. Lectura del guion. ¿Aspectos dudosos del guion? Trabajo de mesa con cada uno de los actores. Definir la psicología y la imagen exterior del personaje. Backstory.
12. Investigación para la construcción del personaje y su contexto por parte del actor. Trabajo de campo. Propuesta.

OBJETIVOS:

El alumno/a aprenderá a trabajar profesionalmente ante la cámara y podrá diferenciar la técnica actoral cuando se trabaja para el teatro, el cine y/o la televisión.

METODOLOGÍA: El profesor expondrá cada uno de los temas. Y se realizarán prácticas en el salón de clase con cámara.

EVALUACIÓN: Se presentará un trabajo final de actuación grabado en cámara, tablet o celular.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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