

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

**INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO
DE CIENCIAS HUMANAS**

**CARRERA
Lic. en Diseño y Producción Audiovisual**

ASIGNATURA

SEMINARIO OPTATIVO DE PROFUNDIZACIÓN ACTORAL

Profesora: Lic. Maura J Sajeve

**Ciclo Lectivo
2015**

INDICE

- I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
 - II- OBJETIVOS DEL CURSO
 - III- CONTENIDOS
 - IV- METODOS DE EVALUACION
 - V- BIBLIOGRAFIA
-

I – IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: “Seminario Optativo de Profundización Actoral”

CÓDIGO: OP- PRAC

CICLO: Optativa de Profundización

CARRERA: Lic. en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO: A. P. de Ciencias Humanas

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: Anual de Quinto Año.

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 2 Horas Semanales

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 64 Horas

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Cursar: Tener regularizada el espacio curricular “Técnicas de Actuación y Dirección de Actores”

Rendir: Tener aprobada el espacio curricular “Técnicas de Actuación y Dirección de Actores”

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA

Clase: Martes de 12 hs. a 14 hs.

Consultas: A convenir con los alumnos.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

- * Contribuir a desarrollar la formación creativa de realizadores a través de la experimentación práctica, el análisis y la reflexión.
- * Conformar una instancia orgánica y sistematizada que permita al alumno el aprendizaje a través de la reflexión crítica y argumentada sobre las problemáticas de la actuación cinematográfica.
- * Inferir la metodología de trabajo de directores reconocidos a través del análisis de sus films.
- * Ayudar a los alumnos a desarrollar la capacidad de análisis y búsqueda de soluciones, consiguiendo obtener las habilidades creativas y técnicas necesarias que les permitan dirigir actores en función de sus objetivos.
- * Desarrollar la imaginación, creatividad y expresión personal.
- * Generar procesos de aprendizaje orientados a la actualización, indagación y reflexión en relación a las problemáticas de la actuación cinematográfica.

III – CONTENIDOS

Unidad 1. DIRECTORES Y ACTORES. UNA RELACIÓN SINGULAR

- 1.1. **Woody Allen.** “Nunca ensayo. Pido a los actores que se adapten a la cámara”. **Tim Burton.** “En el plató, con vestuario y maquillaje, los actores se comportan diferente”. **Joel y Ethan Coen.** “No nos gusta dejar que los actores improvisen”. **Milos Forman.** “El actor no necesita hacer un trabajo intelectual, los aliento a seguir su instinto natural”. **Jean-Luc Godard.** “Los actores bajan solos y de la manera que quieren, pero por el camino que yo he trazado”. **Emir Kusturica.** “Los actores necesitan ser dirigidos y encuadrados dentro de los parámetros del plató”. **David Lynch.** “Los actores son como instrumentos musicales, y los ensayos pueden ayudar a encontrar el tono adecuado”. **Roman Polanski.** “Al principio dejar que los actores ensayen sin intervenir”. **Martin Scorsese.** “Doy a los actores la mayor libertad posible”. **Lars Von Trier.** “Animar y apoyar a los actores”. **Wim Wenders.** “Hay tantos métodos como actores”.
- 1.2. Análisis y deconstrucción de escenas de filmes representativos.

Unidad 2. ANDREI TARKOVSKI. ACCIÓN Y NO ACTUACIÓN.

- 2.1. Los personajes creados por el alma de quienes actúan. Veracidad y apego a la sinceridad. Total sencillez.

2.2. Tres factores distintivos del cine: el espacio de la pantalla, el fenómeno acusmático – voz localizada en otro campo-, y la posibilidad de montaje.

2.3. El actor, vínculo humano con el espectador. El actor cinematográfico frente a la cámara: autenticidad e inmediatez. El atributo esencial del actor de cine: originalidad y expresividad irreplicable.

2.4. La acción sin actuación. Como a través del ritmo y del movimiento adecuado, el cine revela la persona. Los dos tipos de pausas: las lógicas y las psicológicas. La cámara: primer actor.

2.5. Premisas de Tarkovski para sus actores: no construir al personaje interiormente; mantener escondida una parte del enunciado; y el guión sólo como apoyo e idea.

2.6. Análisis, deconstrucción, y reconstrucción de una escena de “El sacrificio”.

Unidad 3. PEDRO ALMODÓVAR. LA COMEDIA AL PODER

3.1. Un género donde predomina el humor. Géneros bastardos y paródicos. Irrupción de la comedia en otros géneros. Mezcla de géneros: así en la vida como en el cine. Tabú y humor: dos conceptos antagónicos.

3.2. Ensayo exhaustivo permanente. Ritmo y diálogos picados. El tiempo de la réplica. La palabra como centro.

3.3. La improvisación, un modo de indagación. Reescritura de escenas buscando matices y situaciones paralelas.

3.4. La Escuela mediterránea: la pasión de los personajes; la carnalidad y falta de pudor; mujeres y hombres de carne y hueso (los gritos, la falta de control, la seducción permanente); el tratamiento de los problemas sociales desde la óptica del humor. La verosimilitud del disparate.

3.5. Análisis, deconstrucción, y reconstrucción de una escena de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”.

Unidad 4. RODRIGO GARCÍA. 9 VIDAS.

4.1. Análisis de las nueve secuencias autónomas que conforman la película.

4.2. Condensar la actuación, la importancia de los detalles. La construcción del gesto. El recorrido emocional de los personajes. El rostro como geografía de lo humano.

Unidad 5. CUANDO SE PRODUCE LA MAGIA

5.1. Hacer actuar. La realidad de la ficción.

5.2. Leer el guión. La percepción del personaje. Construcción del sentido escénico a través del cuerpo del actor.

5.3. La actuación como contradicción y tensión. Estímulos externos, estímulos internos.

5.4. Partituras física y emocional del actor en escena.

5.5. Cara, rostro, máscara. Mirada, gesto y voz del personaje. Las fases del mirar. Silencios que miran, miradas que hablan. El grito y el susurro.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

Requerimientos:

Para acceder al cursado regular de la materia los alumnos deberán tener aprobada la materia “Técnicas de Actuación y Dirección de Actores” de cuarto año.

Para acceder al examen final y a la aprobación definitiva del seminario los alumno deberán tener "aprobada" la materia Te...

Condiciones de los Alumnos:

La cátedra considerará **ALUMNOS REGULARES** a aquellos que, al finalizar el ciclo lectivo, haya asistido al 70% de las clases teóricas, y teórico/prácticas; realizado el 70% de los prácticos y aprobado los dos parciales con 4 (cuatro) como mínimo.

La cátedra considerará **ALUMNOS PROMOCIONALES** a aquellos que, al finalizar el ciclo lectivo, hayan asistido al 80% de las clases teóricas y teórico/prácticas; realizado el 80% de los prácticos, y aprobado los dos parciales con 7 (siete) como mínimo.

Exámenes Parciales:

Durante el ciclo lectivo los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales teóricos, en forma escrita. Existirá una instancia de recuperación de dichos parciales.

La instancia de recuperación será tanto para los alumnos que por algún motivo no hubiesen podido asistir al examen parcial el día de su realización, como para aquellos que hubiesen sido reprobados.

También podrán recuperar los exámenes parciales aquellos alumnos que hubiesen alcanzado una calificación menor de 7 (siete), pudiendo optar de este modo por la promoción de la materia.

V – BIBLIOGRAFÍA

RABIGER, Michael (1993) *“Dirección de Cine y Vídeo. Técnica y Estética”*. España. IORTV.

REA, Peter W. – IRVING, David K. (1995) *Producción y Dirección de Cortometrajes y videos*. Madrid. España. IORTV.

SERNA, Assumpta (1999) *“El Trabajo del Actor de Cine”*. España, Cátedra Signo e Imagen.

SOTINEL, Thomas (2010) *Pedro Almodóvar*. Editorial Cahiers du Cinema.

TARKOVSKI, Andréi (2011) *Martirologio. Diarios*. Salamanca. España. Ediciones Sígueme.

..... (1996) *Esculpir en e tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid. España. Ediciones Rialp.

TIRARD, Laurent (2008) *Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ello mismos*. Buenos aires. Argentina. Paidós Comunicación.

..... (2008) *Más lecciones de cine. Entrevistas a cargo de Laurent Tirard*. Buenos aires. Argentina. Paidós Comunicación.

VIDAL, Nuria (2000) *El Cine De Pedro Almodóvar*. España. Ediciones Destino.

NOTA: La Cátedra elaborará un apunte para los alumnos, con textos extraídos de los libros mencionados en la Bibliografía y con material de Internet.

Lic. Maura J. Sajeve