

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

**ASIGNATURA: Espacio optativo de profundización Seminario de
Profundización Actoral**

**CÓDIGO
OP-PRAC**

Docente a cargo: Dr. Mauro Alegret

2019

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: Espacio optativo: Seminario de Profundización Actoral

CÓDIGO: OP- PRAC.

CICLO: 2019

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO

- ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: Quinto año (asignatura anual)

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 2 horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 64 hs

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:

Martes, de 10 hs a 11 hs

FUNDAMENTACIÓN

1- Espacio optativo de profundización Seminario de Profundización Actoral

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual // UNVM.

El Seminario habilita un espacio de libertad creadora para cada participante. A través de la actuación para cámara, la idea rectora consiste en la posibilidad de reconocer y ampliar el mundo imaginario y creativo de cada uno, así como también establecer los propios desafíos actorales que irán poniéndose en juego durante los sucesivos encuentros. A través de diferentes herramientas actorales específicas (voz, gesto, ritmo, tempo, movimiento, improvisación, uso del espacio, entre otros) se habitará la escena, creando estados actorales y personajes, estructuras de improvisación y escenas; atendiendo siempre el registro del propio cuerpo, el encuentro con lxs otrxs y la presencia de la cámara.

En el trayecto de formación como directores de actores del lenguaje audiovisual, los estudiantes atraviesan una primera propuesta en torno la creación actoral, donde se ponen en juego contenidos teóricos y experiencias prácticas. Dicho trayecto gana en eclecticismo -valor fundamental para los desafíos de producción contemporáneos- y, con base en diversos marcos de referencias, orienta el trabajo de dirección actoral, no solo hacia múltiples formas del pensar/hacer, sino también en el abordaje de variados registros de actuación.

Asimismo el seminario propone un entrenamiento actoral, con el complemento de un ejercicio en las definiciones parciales y/o sistematizaciones de la propia actuación, comprometiendo la singularidad actoral de cada estudiante, pensando siempre en la actuación frente a cámara. Este desafío, que parte de la experiencia del trabajo en el Set y las nociones sobre actuación previas, se aproxima, en un segundo plano, a un planteo crítico en la sistematización de la poética específica de cada actriz/actor, con el horizonte en próximas experiencias en la dirección de actores. En otras palabras, el seminario plantea un abordaje que toma en cuenta el conocimiento incorporado anteriormente en la práctica, así como también las teorías consultadas, poniendo de relieve las problemáticas inscriptas en la tríada teórico/práctica: **actuación, dramaturgia textual y Retórica del Set**¹, sin descuidar la tarea de dirección.

Dicha tríada funciona como una posible aproximación metodológica singular, donde el juego actoral es predominante, pero que no se escinde de los elementos potenciales que aportan los conocimientos sobre guión, lo que permite la aprehensión de lógicas escénicas, que una vez elaboradas, posibilitan una mayor pertinencia en las búsquedas e inquietudes del trabajo realizativo posterior, una ampliación de las capacidades actorales/dramatúrgicas y una mayor visibilidad de los alcances del trabajo de composición actoral junto con su anclaje en la palabra circulante en el proceso creativo y en la práctica en general.

¹ Se redefine la retórica escénica, como formas y modos de nombrar el acontecimiento escénico (ver Alberto Ure (2003) y Aldo Pricco (2015)), para pasar a pensar y problematizar la práctica de la palabra en el *Set de Filmación*.

2 – Objetivos del Seminario

Objetivos generales:

A partir un trayecto actoral guiado con base en diferentes herramientas actorales y que tiene en cuenta la necesidad del estudiante de experimentar escénicamente variadas instancias de (re)presentación a cámara, crear un comportamiento escénico audiovisual, y posteriormente un personaje ficcional, enmarcado en el vínculo creativo con el Director de Actores y la *Retórica del Set*.

Generar un espacio de actualización, investigación y reflexión en relación a las problemáticas de la actuación cinematográfica contemporáneas.

Objetivos específicos:

- Habilitar espacios de práctica y reflexión sobre metodologías de actuación.
- Experimentar las potencialidades de la producción de material escénico en el ensayo.
- Internalizar procedimientos de improvisación actoral.
- Elaborar consignas de actuación, pertinentes y personales.
- Desarrollar la capacidad de percepción, propuesta y confianza en el otro.
- Diferenciar la acción dramática de registros actorales, su verosimilitud y la verdad escénica.
- Incorporar nociones de ritmo, velocidades, planos y secuencias en la actuación, así como también el uso de la intensidad, dosificación y reacción actoral.
- Profundizar el vínculo Dirección/Actuación.
- Elaborar una *Retórica del Set* en función de la producción audiovisual.
- Transitar la progresión compositiva: Estado/Comportamiento/Personaje ficcional.
- Componer actoralmente, a través de la metodología de *selección* de material escénico.
- Elaboración de una muestra audiovisual breve para estudiantes y/o comunidad educativa.

3. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1. Proceso creativo: el trayecto actoral en la producción ficcional.

Construcción de *comportamientos* escénicos: profundización en habilidades actorales. Introducción al ritmo y dinámicas del movimiento en la escucha actoral. Acción/reacción. Sí fácil. Adaptación a la cámara. Ensayo vs espontaneidad. Ensayo vs “instinto”. Aproximaciones a la dramaturgia de actor. Estado escénico. Herramientas del guión en el trabajo actoral.

Unidad 2. Multiplicidad de poéticas actorales: la relación Dirección/Actuación como objeto de estudio.

Strasberg y el realismo en el Cine y la actuación. Relevamiento, análisis y práctica de la palabra y escenas de directores de Cine y Teatro: Jean-Luc Godard, Emir Kusturica, David Lynch, Roman Polanski, Martin Scorsese, Lars Von Trier y Wim Wenders, Ricardo Bartís, Rubén Schumacher, Mauricio Kartún, Marco Antonio de la Parra, Alejandro Catalán, Gonzalo Marull y Paco Giménez.

Unidad 3. Comportamiento escénico y práctica de la mirada.

Construcción de un personaje escénico/ficcional. Mapa de Acciones Físicas. Imaginación. Lectura y escritura literaria como base de improvisaciones. Coreografías escénicas. Conflicto y personaje. Organicidad, verdad y presencia escénica. Realización de ficcionales.

Unidad 4. Realización ficcional.

El ensayo: espacio de prueba, producción de material escénico y ruptura con las ideas basales. Improvisación y libertad creadora. El espacio vacío: práctica de la mirada, movimiento, intensidad, presencia, utilización de la voz y distancias. Continuidad vs ruptura en la actuación. Prácticas orales para el guión. Trayecto actoral: Estado/Comportamiento/Personaje en situación de ficción. Retórica y actuación en el Set. Recorridos emocionales: paradoja de la actuación. Sistematización de la propia técnica actoral y de dirección.

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

Requerimientos:

Condiciones de los Alumnos:

Estudiantes regulares: finalizar el ciclo lectivo con un 70% de las clases teórico/prácticas; realizado el 75% de los prácticos (con posibilidad de recuperar uno) y aprobado el parcial integrador con 4 (cuatro) o mayor nota.

Estudiantes promocionales: finalizar el ciclo lectivo, con un 80% de asistencia a las clases teórico/prácticas; realización del 100% de los prácticos (con posibilidad de recuperar uno), y aprobar el parcial integrador con 7 (siete) o mayor nota.

Exámenes Parcial Integrador: consisten en un parcial escrito que retoma los contenidos teóricos desarrollados en cada una de las unidades. Existirá una instancia de recuperación.

Las clases teórico-prácticas se realizarán en el espacio áulico. Los trabajos prácticos son de carácter realizativo y se desarrollarán a partir de consignas específicas dadas por el equipo docente.

La condición de **estudiante promocional** implica una instancia evaluativa de coloquio, en la que el estudiante deberá relacionar las temáticas vistas durante el año y las producciones audiovisuales realizadas en los trabajos prácticos.

El examen de los **estudiantes en condición de regular**

- Tendrá dos instancias.

a) La realización de un producto audiovisual donde se pongan en tensión la práctica escénica y las conceptualizaciones vistas durante el cursado. Esta producción audiovisual deberá ser enviada al docente 48 hs antes de la fecha de examen, sin excepción.

b) Un examen escrito sobre todas las unidades del programa donde se evaluará el desarrollo conceptual respecto a las problemáticas específicas de cada unidad, propuestas por el programa. La bibliografía corresponde al abordaje teórico que se realice, y se deberá dar cuenta de la incorporación de conceptualizaciones pertinentes y el desarrollo de una reflexión crítica sobre la temática elegida.

Ambos trabajos deberá aprobarse con una nota mínima de 4 (cuatro).

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES²

N°	Fecha	Tema/Contenidos	Actividad áulica
Unidad 1			
1	12/03	Comportamientos escénicos y en habilidades actorales.	Teórico/práctica.
2	19/03	Introducción al ritmo y dinámicas del movimiento en la escucha actoral	Teórico/práctica.
3	26/03	Ejercitación sobre: la acción/reacción; sí fácil y la espontaneidad frente a cámara.	Práctica.
4	02/04	Ejercitación sobre: la acción/reacción; sí fácil y la espontaneidad frente a cámara.	Práctica.
5	09/04	Aproximaciones a la dramaturgia de actor.	Teórico/práctica.
6	16/04	Herramientas del guión textual en el trabajo actoral.	Teórico/práctica.
7	23/04	Trabajo práctico n° 1: trayectos actorales en el lenguaje audiovisual.	
Unidad 2			
8	30/04	Dramaturgia de actor: el mapa de acciones físicas y el método de Lee Strasberg.	Teórico/práctica.
9	07/05	Mentira la verdad: la emoción en la acción actoral.	Práctica
10	14/05	Análisis de poéticas actorales cinematográficas: Jean-Luc Godard, Emir Kusturica, David Lynch.	Práctica.
21/05 Turno de exámenes			
11	28/05	Análisis de poéticas actorales cinematográficas: Roman Polanski, Martin Scorsese, Lars Von Trier y Wim Wenders	Desarrollo teórico y análisis audiovisual.
12	04/05	Análisis de poéticas teatrales: Marco Antonio de la Parra, Alejandro Catalán, Gonzalo Marull y Paco Giménez.	Desarrollo y análisis teórico.
13	11/05	Análisis de poéticas teatrales: Ricardo Bartís, Rubén Szuchmacher, Mauricio Kartún,	Desarrollo y análisis teórico.
14	18/05	Trabajo práctico n°2: la escena de los otros.	
08/07 al 05/08 - Receso invernal y Turnos de exámenes			
Unidad 3			
16	06/08	Construcción de un personaje escénico/ficcional.	Actividad Práctica.
17	13/08	Improvisación. Imaginación.	Actividad Práctica.
18	20/08	Lectura y escritura literaria como base de improvisaciones.	Actividad Práctica.
19	27/08	Conflicto y personaje.	Actividad Práctica.
20	03/09	Coreografías escénicas.	Actividad Práctica.
10/09 Turno de exámenes			
21	17/09	<i>Asueto: día del profesor.</i>	
22	24/09	Organicidad, verdad y presencia escénica.	Actividad Práctica.
23	1/10	Clase de consulta sobre el práctico n° 3	Acompañamiento.
24	8/10	Trabajo Práctico n° 3: consignas de dirección (presentación audiovisual).	
Unidad 4			
25	15/10	El ensayo 1: Retórica del Set	Realización práctica.
26	22/10	El ensayo 2: Consignas, obstáculos y producción de material.	Realización práctica.
27	29/10	Producción de escenas: guión y personaje.	Realización práctica.
28	05/11	Trabajo práctico n° 4: Sistematización de la práctica.	
29	12/11	Parcial Integrador Anual.	
30	19/11	Recuperatorios: parcial y trabajos prácticos.	

² Se harán modificaciones en las consignas y trabajos prácticos en función del número total de estudiantes que conforman el grupo de trabajo.

6. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Se realizarán ejercitaciones actorales con seguimiento personalizado, que tienen por objetivo poner en tensión las nociones y problemáticas fundamentales de tarea actoral, en relación con el guión y la puesta en valor de la palabra circulante dentro del grupo de trabajo y el *Set de Filmación*. La propuesta es de carácter experimental, donde se habilitará la creación de nociones y conceptualizaciones singulares, sistematización de la actuación y de las consignas básicas para la actuación; lo que permitirá desarrollar y ampliar la relación entre las capacidades actorales ya adquiridas y la producción de materialidad audiovisual durante el seminario. Al final de cada encuentro del habrá una instancia de reflexión crítica sobre lo trabajado.

Los encuentros exclusivamente prácticos se dividirán en:

- Presentación de los temas a trabajar.
- Ejercitación actoral, donde todos los estudiantes trabajarán tanto sobre su propia expresividad (trabajo individual), como en relación con sus compañeros (trabajo con el otro),
 - Improvisaciones pautadas y ejercitación de la puesta en retórica,
 - Creación de retórica en acto,
 - Reflexión sobre lo realizado.

7. Bibliografía.

7.1 Bibliografía obligatoria.

Unidad 1

- BARBA, E. (2009), *La canoa de papel*. Buenos Aires: Catálogos.
- BRECHT, B. (2004), *Escritos sobre teatro*, Barcelona: Alba.
- MAURO, K. (2006), "El actor como autor", en *Revista Telón de Fondo* (n°3).
- OIDA, Y. (1997), *El actor invisible*, México DF: El Milagro.
- (2002), *Un actor a la deriva*. Guadalajara: Avispa.
- VALENZUELA, J. (2000a) *Antropología Teatral y acciones físicas. Notas para un entrenamiento del actor*, Buenos Aires, Editorial del INT.
- (2000b), *Las piedras jugosas*. Buenos Aires: INT.

Unidad 2

- BARTIS, R. (2003), *Cancha con niebla*, Buenos Aires: Atuel
- HERZOG, W. (2004), *La conquista de lo inútil*. Barcelona: blackiebooks.
- KARTUN, M. (2015), *Escritos 1975-2015*, Buenos Aires, Argentina: Colihue.
- MULLER, H. (2008), *Máquina Hamlet*, Buenos Aires: Losada.
- SZUCHMACHER, R. (2015), *Lo incapturable*, Buenos Aires: Reservoir Narrativa.
- TARKOVSKI, A. (1984), *Esculpir el tiempo*, Madrid: Rialp.
- (2011) *Martirologio. Diarios*. Salamanca: Sígueme.
- TIRARD, L. (2008), *Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ello mismos*. Buenos aires: Paidós.

Unidad 3.

BARBA, E. (1986), *Más allá de las islas flotantes*. México DF: Gaceta.
 BORJA RUIZ, O. (2008), *El arte del actor en el siglo XX*. Bilbao: Artezclai.
 GROTOWSKI, J. (1970), *Hacia un teatro pobre*, México DF: Siglo XXI.
 MEYERHOLD, V. (1988), *El actor sobre la escena*, México DF: Gaceta.
 VEGA, R. (1997), *El juego teatral*. Buenos Aires: Gema.

Unidad 4.

BROOK, Peter (1994), *El espacio vacío*, Barcelona: Alba.
 NACHMANOVITCH, S. (2007), *Free play. La improvisación en la vida y el arte*; Barcelona: Paidós.
 PRICCO A. (2015), *Sostener la inquietud*, Rosario: UNR.
 SARRAZAC, J. (2011), *Juegos de ensueño y otros rodeos: alternativas a la fábula en la dramaturgia*, México DF, Paso de Gato.
 URE, Alberto, (2003) *Sacate la careta*, Buenos Aires, Norma.

7.2 FILMOGRAFÍA

1. Aguirre, la ira de dios (1972) de Werner Herzog.
2. Los idiotas (1998), de Lars von Trier.
3. El secreto de tus ojos (2009), de Campanella.
4. La Ciénaga (2001), de Lucrecia Martel.
5. Juego de escena (Eduardo Coutinho, Brasil, 2007)
6. Luces de la ciudad (1931), de Charles Chaplin.
7. Al final de la escapada (1960), de Jean Luc Godard.
8. Psicosis (1960), de Alfred Hitchcock.
9. Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkovski.
10. El padrino (1972), de Francis Ford Coppola.
11. Annie Hall (1977), de Woody Allen.
12. El inquilino (1976), de Roman Polanski.
13. Historia de un clan (2015), dirección: Luis Ortega.
14. Los soprano, (1999-2007), de David Chase.
15. Un tranvía llamado deseo (1951), Elia Kazan – guión: Tennessee Williams.

Profesor Mauro Alegret
 Marzo 2019