

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

NOMBRE PROFESOR:	Abel Carrizo-Muñoz
NOMBRE AYUDANTE:	Luis Herrera Yévenes
HORARIO CURSO:	Martes 15:00 a 16:30 - 16:45 a 18:15
FECHA DE INICIO:	Martes 14 de Marzo, 2023
FECHA DE TÉRMINO:	Martes 18 de Julio, 2023

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular Curso Electivo de Formación Disciplinar : TALLER DE ACTUACIÓN CINEMATOGRÁFICA		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Acting on Film Workshop		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Teatro / Facultad de Artes / Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	3	
5. Horas de trabajo	presencial 3.0	no presencial 6.0
6. Requisitos		
7. Propósito general del curso	Este CFG DISCIPLINAR pretende que los estudiantes de Actuación Teatral puedan conocer y aplicar conocimientos, técnicas y destrezas propias de la Actuación, según las demandas y características específicas del lenguaje y la producción cinematográfica. Se pretende que les estudiantes estén en condiciones de incrementar de manera consciente, sus habilidades y competencias como futuros intérpretes en el ámbito del Cine tanto de carácter vocacional como profesional.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	- Comprender las características acerca del origen y la evolución del Lenguaje y la Producción Cinematográfica.	

	<p>- Concebir que es requisito esencial para tener una comprensión plena de la <i>Actuación Cinematográfica</i>, el conocer los fundamentos que sostienen el universo cinematográfico, en tanto soporte donde una función específica, como la actuación, se instala.</p> <p>-Considerar que el arte de la actuación se basa en las prácticas intuitivas, instintivas e informales que realizamos, natural e inconscientemente, en nuestra cotidianidad social.</p> <p>- Valorar los aprendizajes adquiridos en la formación actoral del teatro como la base sustantiva a aplicar en la actuación cinematográfica.</p> <p>- Conocer algunas de las principales demandas, técnicas y procedimientos propios de la Actuación en Cine y aplicarlas en ejercicios de Realización Cinematográfica.</p>
<p>9. Subcompetencias</p>	<p>- Convirtiendo la Cinefilia en una herramienta capaz de aportar a la creación y producción cinematográfica desde la actuación.</p> <p>- Comprendiendo que las leyes generales del Arte de la Actuación Teatral son fundamentales, pertinentes y eficaces para ser aplicadas en el ámbito cinematográfico, siempre que se adapten a las características y exigencias específicas, propias de un soporte eminentemente tecnológico como el audiovisual.</p> <p>- Reconociendo que la actuación forma parte de un complejo proceso de creación interdisciplinario, colectivo, colaborativo y jerarquizado.</p>
<p>10. Resultados de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Introducir al estudiante al universo del Cine, conociendo sus antecedentes, orígenes y su evolución en más de 127 años. ● Identificar los principales hitos tecnológicos y estéticos que han permitido dar origen, consistencia teórica, especificidad técnica y metodológica al Lenguaje Cinematográfico. 	

- Incrementar de manera consciente en el estudiante sus conocimientos, destrezas y habilidades en el ámbito de la actuación tanto a partir de las experiencias y prácticas innatas e inconscientes de los seres vivos como de las teorías y técnicas generadas, desarrolladas y consolidadas en el ámbito del Teatro por alrededor de 25 siglos. A partir de estos 2 ámbitos se intentará incrementar las competencias de los estudiantes para desempeñarse con pertinencia y eficacia en el ámbito de la realización cinematográfica.
- Valorizar el Cine como modo de representación a través de la apreciación interdisciplinar fundamentada, promoviendo el análisis y la discusión crítica de una disciplina que se ha mantenido como una expresión fundamental de la cultura contemporánea.
- Reflexionar críticamente sobre teorías y obras modernas y contemporáneas de la Producción Cinematográfica, privilegiando contextos culturales plurales, con el fin de ampliar los dispositivos de sensibilización y apreciación del estudiante como un útil y eficaz ejercicio de estímulo a la valoración de la diversidad y tolerancia estética.

11. Saberes / contenidos

- UNIDAD I: Génesis y evolución del Cine.
- UNIDAD II: Lenguaje y técnicas cinematográficas.
- UNIDAD III: Basamentos y Principios de la Actuación.
- UNIDAD IV: Teorías y Técnicas de Actuación Cinematográfica
- UNIDAD V: Ejercicios de Actuación Cinematográfica.

12. Metodología

- Clases expositivas.
- Análisis y discusión de textos escritos y audiovisuales.
- Redacción de Ensayos de reflexión.
- Ejercicios de actuación ante cámara.

13. Evaluación

Se contempla un total de 6 calificaciones con las siguientes ponderaciones:

1. Ensayos de análisis de teorías, técnicas, obras y actuaciones cinematográficas (30 %)
2. Prueba escrita de conocimientos: Unidades I y II (20 %)
3. Ejercicio 1: Casting (auto-registro en celular, toma única, plano medio) (10 %)
4. Ejercicio 2: Acciones (10 %)
5. Ejercicio 4: Escena en Parejas basadas en guiones cinematográficos (30 %)

Todo trabajo calificado tiene derecho a **evaluación formativa** (comentario sin calificación) antes de su **evaluación sumativa** (calificada).

14. Requisitos de aprobación:

Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

15. Palabras Clave:

Teatro, Cine, Actuación.

16. Bibliografía:

- CANUDO, Ricciotto (1923). *EL MANIFIESTO DE LAS SIETE ARTES*. Rescatado de: https://www.u-cursos.cl/icei/2012/1/CYT14CFG1/1/material_docente/bajar?id_material=495029
- GORKI, Máximo (1896). *EL REINO DE LAS SOMBRAS*. Rescatado de: https://drive.google.com/file/d/1OUxA_pQom1d08wliWt0LZ3fTi-Ztrapl/view?usp=sharing
- SONTAG, Susan (2005). *TEATRO Y CINE*, Rescatado de *ESTILOS RADICALES* (pág. 155 - 190). Editorial Santillana, Buenos Aires.
- GUBERN, Román (1973). *HISTORIA DEL CINE*. Editorial Lumen. Barcelona.
- (2007). *DE LAS TABLAS AL CELULOIDE* de Pablo Iglesias Simón. Editorial Fundamentos. Madrid.
- GOUHIER, Henri. *LA ESENCIA DEL TEATRO*. Ediciones del Carro de Tespis, Buenos Aires.
- NACACHE, Jacqueline (2006). *EL ACTOR DE CINE*. Editorial Paidós. Barcelona.
- STRASBERG, Lee (1989). *UN SUEÑO DE PASIÓN*. MC Editores. Buenos Aires.
- BARNWELL, Jane (2009). *FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN CINEMATOGRAFICA*. Parramon Ediciones S. A., Barcelona.
- HETHMON, Robert (1972). *EL MÉTODO DEL ACTORS STUDIO*. Editorial Fundamentos, Madrid.
- AUMONT, Jack (2013). *EL CINE Y LA PUESTA EN ESCENA*. Ediciones Colihue S.R.L., Buenos Aires.
- MONTIEL, Alejandro (1992). *TEORÍAS DEL CINE, UN BALANCE HISTÓRICO*. Editorial Montecinos, Barcelona.
- CHION, Michael (1992). *EL CINE Y SUS OFICIOS*. Editorial Cátedra, Madrid.
- AUMONT, Jacques (2004). *LAS TEORÍAS DE LOS CINEASTAS*. Ediciones Paidós Ibérica S. A., Barcelona.
- STAM, Robert (2001). *TEORÍAS DEL CINE*. Ediciones Paidós Ibérica S. A., Barcelona.
- DUBATTI, Jorge (2003). *EL CONVIVIO TEATRAL. TEORÍA PRÁCTICA DEL TEATRO COMPARADO*. Editorial Atuel, Buenos Aires.

17. Bibliografía Complementaria

- GARCÍA LORCA, Federico (2003). *JUEGO Y TEORÍA DEL DUENDE*. Biblioteca Virtual Universal.
- COLE, Toby (1975). *ACTUACIÓN: UN MANUAL DEL MÉTODO DE STANISLAVSKI*. Editorial Diana. Buenos Aires.
- KONIGSBERG, Ira (2004). *DICCIONARIO TÉCNICO AKAL DEL CINE*. Editorial Akal S. A., Madrid.
- STANISLAVSKI, Konstantin (2013). *MI VIDA EN EL ARTE*. Editorial Alba, Madrid.
- MORIN, Edgar (2001). *EL CINE O EL HOMBRE IMAGINARIO*. Ediciones Paidós Ibérica S. A., Barcelona.
- ECO, Umberto (1980). *EL NOMBRE DE LA ROSA*. Editorial Bompiani, Milán.
- BUÑUEL, Luis (1982). *MI ÚLTIMO SUSPIRO*. Editorial Robert Laffont S. A., París.
- TRUFFAUT, François (1974). *EL CINE SEGÚN HITCHCOCK*. Editorial Alianza S. A., Madrid.
- ALLEN, David (1998). *STANISLAVSKI FOR BEGINNERS*. Writers And Readers Publishing, Inc. New York.
- YOUNG, Paul. DUNCAN, Paul (Ed) (2009). *CINE ARTÍSTICO*. Editorial Taschen, Barcelona.
- FORD COPPOLA, Francis (2018). *EL CINE EN VIVO Y SUS TÉCNICAS*. Editorial Penguin Random House, Barcelona.
- TCHERKASKI, Osvaldo (Ed) (2013). *CINE POR CINEASTAS*. Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.
- LANDAU, Neil (2012). *101 COSAS QUE APRENDÍ EN LA ESCUELA DE CINE*. Abada Editores, Madrid.
- BENJAMIN, Walter (2017). *ESCRITOS SOBRE CINE*. Abada Editores S.L., Madrid.
- TARKOVSKI, Andrei (2002). *ESCULPIR EN EL TIEMPO. REFLEXIONES SOBRE EL ARTE, LA ESTÉTICA Y LA POÉTICA DEL CINE*. Ediciones RIALP, Madrid.
- CHABROL, Claude (2004). *COMO SE HACE UNA PELÍCULA*. Alianza Editorial S.A., Madrid.
- STRAUSS, Frédéric. HUET, Anne (2006). *HACER UNA PELÍCULA*. Ediciones Paidós Ibérica S. A., Barcelona.
- DEBOWICZ, Maia (2017). *CINE EN PIJAMAS*. Ediciones Paidós, Buenos Aires.
- COLLADO SÁNCHEZ, Esperanza (2012). *PARACINEMA: LA DESMATERIALIZACIÓN DEL CINE EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS*. Trama Editorial, Madrid.

- FELLINI, Federico (1978). *FELLINI POR FELLINI*. Editorial Fundamentos, Madrid.
- REILLY, Tom (2009). *THE BIG PICTURE, LECCIONES DE CINE DE TODA UNA VIDA EN EL SET*. Ediciones Jaguar. Madrid.
- PARKINSON David (2012). *100 IDEAS QUE CAMBIARON EL CINE*. Editorial Blume, Barcelona.

18. Filmografía (Ilustraciones)

- Vistas Lumière (1895)
- Kinetoscopio de Edison (Primeras películas, 1894-1896)
- *La Fée Aux Choux* - Alice Guy (1896)
- *Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché* - Pamela B. Green (2018)
- *El Conjurador / Le Diable Noir* - Georges Méliès (1899)
- *Hugo* - Martin Scorsese (2011)
- *The Great Train Robbery* - Edwin Porter (1903)
- *The Birth of a Nation* - David Griffith (1915)
- Efecto Kuleshov - Lev Kuleshov (1922)
- *Bronenósets Potiomkin* - Sergei Eisenstein (1925)
- *Chelovek s kinoapparátom* - Dziga Vertov (1929)
- *Das Cabinet des Dr. Caligari* - Robert Weine (1920)
- *Nosferatu* - Friedrich Murnau (1922)
- *Metropolis* - Fritz Lang (1927)
- *Un Chien Andalou* - Luis Buñuel (1929)
- *Sherlock Jr.* - Buster Keaton (1924)
- *The Golden Rush* - Charles Chaplin (1925)
- *Safety Last!* - Harold Lloyd (1923)
- *Singin' In The Rain* - Stanley Donen, Gene Kelly (1952)
- *The Jazz Singer* - Alan Crosland (1927)
- *The Great Dictator* - Charles Chaplin (1940)
- *La Nuit Américaine* - François Truffaut (1973)
- *Within a Minute: The Making of Episode III* - Tippy Bushkin (2005)
- *The Village* - M. Night Shyamalan (2004)
- *Il buono, il brutto, il cattivo* - Sergio Leone (1966)
- *Pulp Fiction* - Quentin Tarantino (1994)
- *Kill Bill: Vol. 1* - Quentin Tarantino (2003)
- *Kill Bill: Vol. 2* - Quentin Tarantino (2004)
- *Inglourious Basterds* - Quentin Tarantino (2009)
- *Django Unchained* - Quentin Tarantino (2012)
- *Once Upon a Time... in Hollywood* - Quentin Tarantino (2019)
- *Children of Men* - Alfonso Cuarón (2006)
- *El Chacal de Nahueltoro* - Miguel Littin (1969)
- *The Artist* - Michel Hazanavicius (2011)
- *Russkiy Kovcheg* - Aleksandr Sokurov (2002)

- *Gandhi* - Richard Attenborough (1982)
- *Sexy Beast* - Jonathan Glazer (2000)
- *The Curious Case of Benjamin Button* - David Fincher (2008)
- *Meet Joe Black* - Martin Brest (1998)
- *Hancock* - Peter Berg (2008)
- *Monster* - Patty Jenkins (2003)
- *American Psycho* - Mary Harron (2000)
- *The Machinist* - Brad Anderson (2004)
- *Hannibal* - Ridley Scott (2001)
- *Leon* - Luc Besson (1994)
- *The Godfather* - Francis Ford Coppola (1972)
- *Ultimo tango a Parigi* - Bernardo Bertolucci (1972)
- *The Hours* - Stephen Daldry (2002)
- *The Others* - Alejandro Amenábar (2001)
- *Cast Away* - Robert Zemeckis (2000)
- *Forrest Gump* - Robert Zemeckis (1994)