

1. Nombre de la actividad curricular. Taller electivo de profundización: Laboratorio Lúdico: El Cine desde el Teatro y la Literatura.		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: CYTVI96		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Escuela de Cine y TV		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Electivo		
8. Semestre: VII		
9. Año: 2024		
10. Número de créditos SCT – Chile: 5		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 4,5
12. Requisitos: No tiene		
13. Propósito general del curso: <p>Integrar los estilos expresivos del teatro y la literatura en el discurso cinematográfico de ficción, con el objetivo de releer y ampliar la visión sobre 3 instancias de su proceso de producción: Guion, Actuación y Realización.</p> <p>El curso colabora en la profundización en estilo y contenidos de los cursos Escritura Creativa, Taller de Realización y Guion (III semestre).</p>		

Contribuye al perfil de egreso al entregar herramientas que facilitan la creación y reflexión en el campo de la Imagen y en su espíritu crítico e integrador de los sistemas de signos que implica la carrera.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

- De construir y reconstruir las estructuras de una obra cinematográfica, a nivel de su dramaturgia en el guion y a nivel de sus técnicas de rodaje en la realización.
- Generar estrategia de análisis para optimizar las virtudes y dotes, aparentes y ocultas, de los signos que gobiernan el proceso de realización: conexión entre actuación y locación; conexión entre actuación y ambientación, conexión entre el tiempo cinematográfico, la pausa, el silencio, el desconcierto. La improvisación metódica.
- Estimular un sentido de motricidad fino en detalles mínimos pero significativos: Por ejemplo: El rol del vestuario, su textura y colores, su significado simbólico; la planta de movimiento de personajes en una diversidad de espacios; la imagen sucia y expresiva vs la imagen limpia y meramente notificadora; el carácter narrativo y expresivo del diseño sonoro.
- Reconocer elementos del estilo propio de escritura, actuación y realización para enriquecerlo y potenciarlo.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos</i>	Indicadores de Aprendizaje
El Proceso Creativo e Interactivo.	<ul style="list-style-type: none"> - El Punto de Vista. El Sello Diferencial. Lo suficiente vs Lo notable. - La atmósfera de confianza. - El valor creativo del Error y del Equívoco. - El valor creativo del Contrapunto. - El Valor creativo de “la imagen sucia” - El Valor creativo del “Sinsentido” - El valor creativo de la Improvisación metódica. - La Reestructuración aplicada a la escena del cine 	<ul style="list-style-type: none"> - Desbloquea sus prejuicios y se lanza a crear sin temor a la evaluación. - Va generando sus propias estrategias de creación e interacción con su quehacer y con el grupo. - Detecta, toma conciencia y aplica su diverso arsenal creativo.
El grupo se convierte en equipo.	<ul style="list-style-type: none"> - La estrategia de la complicidad. - La actuación teatral. El gesto. - La improvisación, el Humor y el Juego en acción. - Vivisección a la escena de teatro, incisiones e intervenciones y sus respuestas a la provocación. - La escena “rehabilitada.” - La Reestructuración aplicada al teatro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza la estructura íntima de la escena teatral. Sus elementos de construcción y sus objetivos. - Ejerce sus mecanismos creativos al cambiar y alterar una escena y observa y aprovechar los hallazgos que logra sacar a luz.

<p>El texto literario, el guion, el rodaje, la realización, en eterno retorno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La ficción: desde el humor al horror, desde la literatura al drama. - El valor del Lugar Común en toda representación artística. - Actuación multifacética y continua ante cámara: diálogo, monologo, stand up, musical, etc. - Albañilería del guion. - Albañilería de la escena. - Vivisección a la escena de cine, incisiones e intervenciones y sus respuestas a la provocación. - La escena “rehabilitada.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce los focos de un género elegido y los aprovecha para desarrollarlos en otros géneros alejados o incluso contradictorios del elegido. - Reconoce el valor del Lugar Común para trascenderlo y generar sorpresa o innovación. - Analiza la estructura íntima de la escena del guion o de una película. Sus elementos de construcción y sus objetivos. - Ejerce sus mecanismos creativos al cambiar y alterar una escena y observa y aprovechar los hallazgos que logra sacar a luz.
--	--	--

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Sesiones expositivas e interactivas.

- Lecturas de fragmentos de textos y análisis posterior.
- Análisis de escenas y secuencias específicas.
- Ejercicios de lectura dramatizada.
- Ejercicios de representación de escenas ante cámara.
- Ejercicios de improvisación, juego y humor ante cámara.

18. Evaluación

- promedio ejercicios prácticos en clase 70%
- trabajo final: escena con diálogo 30%

Se realizará un examen para las/los estudiantes con promedio bajo 5.0 , una nota bajo 4.0, o que lo soliciten. En ese caso la nota final será ponderada entre el promedio de notas parciales (70%) y el examen (30%)

19. Requisitos de Aprobación

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

Asistencia mínima: 75%

21. Bibliografía Complementaria

La Ópera de Tres Centavos Bertolt Brech (Obra de teatro).

La Ópera de Tres Centavos (Película)

<https://youtu.be/KfLa59Kv7n4?si=2x9kbIL02iH5g-Fd>

El Arte del Cambio. Paul Watzlawick y Georgio Nardone.

El Espacio Vacío Paul Brook

Obras Completas de Pablo Palacio

Ayer Juan Emar

Nota: se entregará bibliografía y referencias complementarias según el proceso creativo y las necesidades de los estudiantes.

22. Filmografía

Largo Viaje - Patricio Kaulen.

A la sombra del sol - Caiozzi Perelman.

Marat Sade - Peter Brook

Solaris - Andrei Tarkovski.

Psicosis. Vértigo. La Ventana Indiscreta, Alfred Hitchcock

Una Noche en la Ópera, Un día en las carreras, Los 4 locos, Hnos Marx.

Cache. La Pianista. Michael Hanecke

Mi tío. Traffic. Jacques Tati.

Sol Ardiente. Nikita Mijailkov.

Rabia, Oscar Cárdenas.

Miller's Crossing Hnos. Coen.

Lost in translation - Sofia Coppola

Persona - Ingmar Bergman

Fish Tank - Andrea Arnold

Historia de un matrimonio - Noah Baumbach