

Actuación frente a cámara: herramientas profesionales para TV y cine

Bellas artes | Cine y televisión | para estudiantes de educación técnica/tecnológica | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso desarrolla las competencias fundamentales para desempeñarse con solvencia y profesionalismo en actuaciones destinadas a la televisión y el cine. Su propósito es trasladar las técnicas del arte dramático al lenguaje audiovisual, considerando las particularidades de la cámara, el encuadre, la continuidad, el ritmo de producción y las exigencias del trabajo en set.

Está dirigido a estudiantes de educación técnica o tecnológica del área de Bellas Artes, especialmente a quienes se preparan para participar en producciones cinematográficas, televisivas y audiovisuales. No se requiere experiencia profesional previa, aunque es recomendable contar con interés por la interpretación y disposición para el trabajo práctico.

La metodología combina demostraciones del docente, ejercicios individuales y grupales, análisis de escenas, improvisación, prácticas frente a cámara, revisión de grabaciones y simulaciones de casting. El proceso avanza desde la conciencia corporal y vocal hasta la construcción de personajes, el análisis de guion y la realización de escenas audiovisuales.

Al finalizar, los estudiantes podrán interpretar escenas con naturalidad, controlar su expresión corporal y vocal frente a la cámara, analizar situaciones dramáticas, respetar marcas y continuidad, recibir y aplicar indicaciones de dirección, preparar audiciones y participar responsablemente en procesos de producción para cine y televisión.

Objetivos Generales

- Reconocer los principios del lenguaje audiovisual y sus implicaciones en la actuación para cine y televisión.
- Aplicar técnicas de preparación corporal, vocal, emocional y de concentración en ejercicios y escenas frente a cámara.
- Analizar guiones y construir personajes considerando objetivos, circunstancias, conflictos, relaciones y acciones dramáticas.
- Ejecutar escenas audiovisuales respetando encuadre, marcas, continuidad, escucha, ritmo y dirección de actores.
- Evaluar y mejorar el desempeño interpretativo mediante la observación de grabaciones, la retroalimentación y la práctica sistemática.

Competencias

- Interpreta personajes y situaciones dramáticas aplicando técnicas de actuación adaptadas al lenguaje audiovisual.

- Utiliza de manera consciente la voz, la respiración, el cuerpo, la mirada y la escucha en actuaciones frente a cámara.
- Analiza guiones y escenas para identificar objetivos, conflictos, acciones, circunstancias y relaciones entre personajes.
- Ejecuta escenas respetando encuadres, marcas, continuidad, ritmo de grabación y orientaciones básicas de dirección.
- Prepara y presenta audiciones audiovisuales mediante la selección de textos, la creación de propuestas interpretativas y el manejo técnico básico de la grabación.
- Participa en equipos de producción manteniendo una conducta profesional, colaborativa, disciplinada y ética en el set.

Requerimientos

- Interés por la actuación, el cine, la televisión y las artes escénicas.
- Conocimientos básicos de lectura, expresión oral y comprensión de textos dramáticos.
- Ropa cómoda que permita el movimiento y disposición para realizar ejercicios corporales y vocales.
- Teléfono móvil o cámara con capacidad de grabación de video y audio.
- Trípode, soporte estable o recurso equivalente para realizar grabaciones.
- Acceso a textos dramáticos, guiones breves, escenas audiovisuales y material de referencia.
- Espacio de trabajo seguro para ejercicios de movimiento, improvisación y grabación.
- Audífonos y, de ser posible, computadora con un programa básico de reproducción o edición de video.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción a la actuación audiovisual

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las características de la actuación teatral, cinematográfica y televisiva mediante la comparación de sus recursos expresivos, condiciones de trabajo y relación con la cámara.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las funciones, responsabilidades y dinámicas de colaboración del actor en un set audiovisual a partir del análisis de situaciones profesionales simuladas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar normas básicas de preparación, disciplina, puntualidad, concentración y comportamiento profesional durante ejercicios prácticos de actuación frente a cámara.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar instrucciones de dirección, respetar marcas y mantener la continuidad de una acción breve en un ejercicio grabado, de acuerdo con las indicaciones técnicas y artísticas recibidas.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar su desempeño inicial frente a cámara mediante la observación de una grabación y la formulación de propuestas concretas de mejora relacionadas con la presencia, la escucha y la colaboración profesional.

Contenidos Temáticos

1. Panorama general de la actuación audiovisual

Se introduce la actuación audiovisual como una práctica interpretativa vinculada con la cámara, el lenguaje del plano, el trabajo técnico y la colaboración entre diferentes áreas de producción.

- **Actuación audiovisual:** interpretación destinada a ser registrada mediante cámaras y posteriormente editada, sonorizada y presentada a una audiencia.
- **Particularidades del medio audiovisual:** fragmentación del rodaje, repetición de tomas, cambios de orden en la grabación, intervención técnica y necesidad de continuidad.
- **Relación entre actuación, cámara y montaje:** el desempeño del actor se construye en conjunto con el encuadre, el movimiento de cámara, el sonido, la iluminación y la edición.
- **Principio de adaptación:** el actor debe ajustar su actuación a las indicaciones artísticas y técnicas sin perder la verdad, la escucha ni la intención de la escena.

2. Diferencias entre actuación teatral, cinematográfica y televisiva

Se comparan los tres principales contextos de actuación para reconocer sus recursos expresivos, condiciones de trabajo, relación con el público y relación con la cámara.

- **Actuación teatral:**
 - Se desarrolla en tiempo real y, generalmente, en una continuidad completa de la obra.
 - La relación principal se establece con el público presente.
 - La voz, la dicción, el gesto y el movimiento deben proyectarse hacia el espacio escénico.
 - La actuación suele utilizar movimientos y acciones visibles para espectadores ubicados a distintas distancias.
 - El actor debe sostener la concentración durante toda la función y responder a situaciones imprevistas en vivo.
 - La repetición ocurre en funciones diferentes, pero no es posible detener la representación para corregir una acción.
- **Actuación cinematográfica:**
 - Se registra mediante planos y tomas que pueden grabarse en un orden diferente al de la historia.
 - La cámara puede captar detalles mínimos del rostro, la mirada, la respiración y las manos.
 - La actuación tiende a ser más contenida y precisa, especialmente en primeros planos.
 - La escena puede repetirse varias veces para ajustar interpretación, foco, luz, sonido o encuadre.
 - El actor debe mantener continuidad física y emocional entre tomas y entre escenas grabadas en días diferentes.

- El montaje puede modificar la percepción de la actuación; por ello, es necesario respetar ritmos, pausas y acciones acordadas.

- **Actuación televisiva:**

- Puede desarrollarse en series, telenovelas, programas de ficción, unitarios o formatos híbridos.
- Frecuentemente requiere rapidez de preparación, memorización y adaptación a cambios de guion o de producción.
- El ritmo de trabajo puede ser intenso y los tiempos de ensayo, maquillaje, vestuario y grabación suelen estar estrictamente organizados.
- En formatos multicámara, el actor debe atender varias cámaras y conservar la continuidad de sus acciones.
- En formatos de ficción grabados con una cámara, las exigencias pueden acercarse a las del cine, aunque con calendarios de producción más ajustados.
- La claridad de la acción, la escucha y la capacidad de responder con precisión a la dirección son esenciales.

- **Comparación de recursos expresivos:**

- Teatro: proyección vocal y corporal, amplitud gestual, presencia sostenida y relación directa con el público.
- Cine: precisión, naturalidad, economía expresiva, continuidad y adaptación al tamaño del plano.
- Televisión: claridad, rapidez, disponibilidad, continuidad y capacidad de sostener el trabajo bajo presión de tiempo.

- **Comparación de las condiciones de trabajo:**

- Teatro: función continua, espacio escénico estable y público presente.
- Cine: rodaje fragmentado, múltiples repeticiones, cambios de locación y coordinación técnica detallada.
- Televisión: ritmo acelerado, planificación estricta, continuidad de producción y adaptación a cambios frecuentes.

3. La cámara y el lenguaje del plano

Se explica cómo el encuadre influye en la actuación y cómo el actor puede ajustar la intensidad, la mirada y el movimiento según la distancia de la cámara.

- **Plano general:** muestra el espacio y la relación del personaje con su entorno. Requiere claridad corporal y espacial.
- **Plano entero:** muestra el cuerpo completo y permite observar desplazamientos y acciones físicas.
- **Plano medio:** encuadra aproximadamente desde la cintura o el pecho. Equilibra gesto, voz y acción corporal.
- **Primer plano:** concentra la atención en el rostro. Exige precisión en la mirada, la respiración y las microexpresiones.
- **Primerísimo primer plano:** registra una zona reducida del rostro y demanda máximo control de movimientos y tensión corporal.
- **Plano detalle:** muestra un objeto, una mano u otra parte específica del cuerpo. La acción debe ejecutarse con exactitud.

- **Eje de acción y regla de los 180 grados:** principio de continuidad espacial que ayuda a mantener la orientación de los personajes entre planos.
- **Mirada a cámara y mirada fuera de cámara:** diferencia entre dirigirse directamente al espectador o mirar hacia un interlocutor ubicado junto a la cámara.
- **Escala de actuación:** ajuste de volumen, gesto, movimiento y energía a las necesidades del encuadre.
- **Marca o posición:** punto específico del espacio donde el actor debe detenerse o ubicarse para conservar el encuadre, el foco y la iluminación.

4. El trabajo del actor en un set audiovisual

Se identifican las responsabilidades del actor y las dinámicas de colaboración con las áreas artísticas, técnicas y de producción.

- **Responsabilidades del actor:**

- Conocer el guion, sus escenas, objetivos, acciones y relaciones con otros personajes.
- Preparar el texto, la intención y las acciones físicas antes de la grabación.
- Llegar puntualmente y con la disposición requerida por la producción.
- Respetar las indicaciones de dirección y solicitar aclaraciones de manera oportuna.
- Conocer y respetar sus marcas, entradas, salidas, utilería y acciones de continuidad.
- Mantener silencio y concentración durante la grabación de otros actores.
- Informar con anticipación cualquier dificultad que pueda afectar el trabajo.
- Cuidar vestuario, maquillaje, utilería y espacios de trabajo.
- Participar en ensayos, pruebas de cámara, lecturas y ejercicios de continuidad.

- **Principales roles con los que colabora:**

- **Dirección:** orienta la interpretación, el tono, la intención, las acciones y la relación con la escena.
- **Asistencia de dirección:** organiza llamados, tiempos, desplazamientos y coordinación general del set.
- **Producción:** gestiona recursos, horarios, necesidades logísticas y condiciones de trabajo.
- **Dirección de fotografía y cámara:** define encuadre, luz, movimiento de cámara, foco y condiciones visuales.
- **Sonido:** controla la captación de diálogos, ambientes y posibles ruidos que afecten la grabación.
- **Arte, vestuario, maquillaje y peluquería:** construyen la apariencia del personaje y verifican la continuidad visual.
- **Continuidad o script:** registra acciones, posiciones, objetos, texto y detalles necesarios para mantener coherencia entre tomas.
- **Compañeros de escena:** sostienen la escucha, respetan el ritmo común y colaboran para que la acción sea clara.

- **Comunicación profesional:** uso de instrucciones claras, escucha activa, respeto por los turnos de trabajo y disposición para corregir.

- **Jerarquía operativa:** comprensión de quién comunica cada indicación y respeto por los canales establecidos en el set.
- **Seguridad y cuidado:** respeto de cables, equipos, zonas restringidas, señalizaciones, objetos escénicos y protocolos de prevención.

5. Normas de preparación y comportamiento profesional

Se establecen hábitos concretos para participar responsablemente en ejercicios y producciones audiovisuales.

- **Puntualidad:** llegar con anticipación suficiente para registrarse, cambiarse, maquillarse, repasar el texto y estar disponible a la hora indicada.
- **Preparación del texto:** estudiar parlamentos, acciones, objetivos, relaciones, entradas, salidas y posibles cambios de intención.
- **Preparación corporal y vocal:** realizar ejercicios de respiración, articulación, movilidad y activación sin generar fatiga.
- **Concentración:** permanecer atento a las indicaciones, evitar conversaciones innecesarias y conservar el estado de la escena.
- **Escucha:** responder a las acciones del compañero y no anticipar mecánicamente las líneas o reacciones.
- **Disponibilidad:** aceptar ajustes de ritmo, volumen, posición, tono o movimiento.
- **Vestuario y utilería:** verificar que los elementos estén completos, en buen estado y colocados de forma consistente.
- **Uso responsable de dispositivos:** mantener el teléfono en silencio y utilizarlo únicamente cuando la actividad o la producción lo requiera.
- **Respeto y convivencia:** evitar burlas, interrupciones, comentarios discriminatorios o conductas que afecten la seguridad y concentración del grupo.
- **Confidencialidad:** no difundir imágenes, guiones o información de una producción sin autorización.
- **Cuidado vocal:** evitar gritar fuera de la escena y utilizar una intensidad adecuada a las necesidades del registro sonoro.

6. Instrucciones de dirección, marcas y continuidad

Se desarrollan habilidades básicas para ejecutar indicaciones y repetir una acción de manera consistente frente a cámara.

- **Tipos de indicaciones:** intención emocional, ritmo, volumen, pausa, mirada, desplazamiento, interacción, posición y relación con la cámara.
- **Escucha de la indicación:** atender la instrucción completa antes de responder o modificar la actuación.
- **Confirmación:** repetir brevemente la acción solicitada cuando sea necesario para verificar la comprensión.
- **Marca de cámara:** ubicación señalada en el piso o en el espacio donde el actor debe detenerse o iniciar una acción.

- **Entrada y salida:** desplazamientos que deben realizarse desde un punto específico, con un ritmo y una orientación determinados.
- **Continuidad física:** repetición de posiciones, gestos, movimientos, uso de objetos y secuencia de acciones.
- **Continuidad emocional:** conservación del nivel de energía, intención y estado del personaje entre tomas.
- **Continuidad de utilería:** mantener la ubicación y el uso de vasos, teléfonos, libros, prendas u otros objetos.
- **Repetición técnica:** realizar la misma acción varias veces sin perder naturalidad ni modificar innecesariamente el recorrido.
- **Corrección profesional:** incorporar observaciones sin discutir durante la toma y plantear dudas en el momento adecuado.

7. Observación y autoevaluación del desempeño frente a cámara

Se enseña un procedimiento básico para analizar una grabación y convertir la observación en propuestas de mejora.

- **Presencia:** postura, energía, disponibilidad, claridad corporal y relación con el encuadre.
- **Escucha:** atención al compañero, reacción a los estímulos y ausencia de anticipación.
- **Voz:** volumen, articulación, ritmo, pausas, respiración y claridad del texto.
- **Mirada:** dirección, continuidad, precisión y relación con el interlocutor o la cámara.
- **Continuidad:** repetición de acciones, posiciones, gestos y uso de objetos.
- **Relación con la marca:** capacidad para llegar al punto indicado sin perder la intención de la escena.
- **Colaboración:** respuesta a la dirección, respeto por el equipo, cuidado del espacio y disposición para repetir.
- **Retroalimentación:** describir hechos observables, evitar juicios personales y proponer acciones concretas de mejora.
- **Registro de aprendizaje:** elaborar una ficha con fortalezas, aspectos por mejorar, evidencia observada y compromiso para la siguiente práctica.

Actividades

Actividad 1. Mapa comparativo de medios de actuación

Objetivo: Contribuye al objetivo de diferenciar las características de la actuación teatral, cinematográfica y televisiva.

Descripción paso a paso:

- El docente presenta tres fragmentos breves: una escena teatral, una escena cinematográfica y una escena televisiva. Si no se dispone de videos, puede utilizar descripciones de situaciones o lecturas dramatizadas.
- Los estudiantes observan cada fragmento y registran recursos expresivos, tamaño del espacio, relación con el público o la cámara, ritmo de trabajo, volumen de voz y nivel de movimiento.
- En grupos, organizan la información en una matriz con las categorías: medio, destinatario, continuidad, escala de actuación, uso de la voz, relación con la cámara, condiciones de trabajo y exigencias profesionales.
- Cada grupo selecciona dos diferencias y dos semejanzas que pueda justificar con ejemplos concretos.

- Los grupos presentan sus conclusiones y el docente corrige confusiones frecuentes, como considerar que la actuación audiovisual siempre es “menos intensa” o que la televisión utiliza una única forma de producción.
- De forma individual, cada estudiante escribe una conclusión sobre el principal ajuste que tendría que realizar al pasar del teatro a la cámara.

Organización: Grupos de tres o cuatro estudiantes e instancia individual.

Producto esperado: Matriz comparativa y conclusión individual de aprendizaje.

Duración estimada: 90 minutos.

Actividad 2. Simulación de un set y roles profesionales

Objetivo: Contribuye al objetivo de identificar funciones, responsabilidades y dinámicas de colaboración del actor en un set audiovisual.

Descripción paso a paso:

- El docente organiza el aula como un set básico con una cámara o teléfono, trípode, micrófono disponible, marcas en el piso, una mesa y utilería sencilla.
- Se asignan roles: dirección, asistencia de dirección, producción, cámara, sonido, continuidad, actores y observadores.
- El docente entrega una situación breve, por ejemplo: “Una persona llega tarde a una reunión y debe explicar que perdió un objeto importante”.
- Cada rol recibe una tarjeta con sus responsabilidades y una dificultad simulada, como cambio de marca, ruido externo, modificación de una línea o falta de un objeto.
- El equipo realiza una reunión breve de preparación en la que se revisan la acción, las posiciones, el orden de trabajo y las necesidades técnicas.
- Se ejecuta un ensayo y una toma de la escena. Los observadores registran cómo se comunican los participantes y si se respetan los canales de trabajo.
- Se intercambian los roles y se repite la actividad para que todos experimenten al menos una responsabilidad distinta de la actuación.
- El grupo realiza una reflexión final sobre las acciones que favorecieron o dificultaron la colaboración.

Organización: Grupos de seis a diez estudiantes, con rotación de roles.

Producto esperado: Hoja de funciones del set, registro de observación y reflexión grupal.

Duración estimada: 120 minutos.

Actividad 3. Rutina profesional de preparación para cámara

Objetivo: Contribuye al objetivo de aplicar normas de preparación, disciplina, puntualidad, concentración y comportamiento profesional.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una convocatoria simulada con hora de llegada, vestuario, texto, objetos necesarios y condiciones de grabación.
- Cada estudiante prepara con anticipación una lista de verificación que incluya texto, vestuario, utilería, calentamiento, puntualidad, teléfono en silencio y disposición para recibir indicaciones.
- Al inicio de la sesión, los estudiantes realizan un registro de llegada. El docente observa la preparación sin interrumpir, como si se tratara de un llamado de producción.
- Se realiza una rutina de cinco minutos de respiración, articulación, movilidad y concentración.
- En parejas, los estudiantes ensayan una presentación breve y una acción sencilla, aplicando escucha, claridad vocal y control del cuerpo.
- El compañero utiliza una lista de cotejo para registrar comportamientos profesionales observables.
- El docente introduce una distracción controlada o un cambio de instrucción y observa la capacidad de recuperar la concentración sin afectar el trabajo del grupo.
- Cada estudiante revisa su desempeño y establece una acción concreta para mejorar su preparación en la siguiente sesión.

Organización: Individual y en parejas.

Producto esperado: Lista de verificación de preparación, lista de cotejo del compañero y compromiso individual de mejora.

Duración estimada: 90 minutos.

Actividad 4. Toma breve con marcas y continuidad

Objetivo: Contribuye al objetivo de ejecutar instrucciones de dirección, respetar marcas y mantener la continuidad de una acción breve en un ejercicio grabado.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una escena de entre ocho y doce líneas, con una acción física clara, por ejemplo: entrar, dejar un objeto sobre una mesa, mirar hacia una persona y entregar un mensaje.
- Se identifican en el guion las entradas, salidas, pausas, mirada, objeto principal, marca y estado emocional del personaje.
- El equipo realiza un ensayo técnico sin interpretación completa para ubicar cámara, encuadre, marca, recorrido y objeto.
- El docente entrega una indicación artística y una técnica, por ejemplo: “realiza la acción con mayor urgencia” y “detente en la marca sin salir del encuadre”.
- Se graban al menos tres tomas. En cada toma, el actor debe repetir el recorrido, la posición del objeto, la mirada y la secuencia de acciones.
- El estudiante que desempeña continuidad registra las diferencias entre las tomas: mano utilizada, posición del objeto, inicio del movimiento, pausa, dirección de la mirada y final de la acción.

- Después de la primera toma, el docente proporciona una corrección específica. El actor debe incorporarla en la siguiente toma.
- El grupo observa las tomas y determina si la corrección fue aplicada sin perder continuidad ni escucha.

Organización: Grupos de cuatro o cinco estudiantes, con rotación de actor, dirección, cámara, continuidad y observación.

Producto esperado: Video de la escena, hoja de continuidad y registro de la indicación recibida y aplicada.

Duración estimada: 150 minutos.

Actividad 5. Visionado crítico y plan personal de mejora

Objetivo: Contribuye al objetivo de evaluar el desempeño inicial frente a cámara y formular propuestas concretas de mejora relacionadas con presencia, escucha y colaboración profesional.

Descripción paso a paso:

- El docente selecciona una toma de cada estudiante o pareja y establece normas de retroalimentación respetuosa.
- Antes de comentar, cada estudiante observa su grabación en silencio y anota tres evidencias: una fortaleza, una dificultad y un momento específico que desea revisar.
- Se realiza un segundo visionado con pausas para observar presencia, mirada, escucha, voz, continuidad, relación con la marca y respuesta a la dirección.
- Los compañeros ofrecen retroalimentación utilizando la estructura: “observé...”, “esto favoreció la escena porque...” y “podrías probar...”.
- El estudiante diferencia entre una observación técnica, una observación interpretativa y una observación de comportamiento profesional.
- Elabora un plan de mejora con una meta concreta, una estrategia, una evidencia de logro y un plazo. Ejemplo: “Mantendré la mirada fuera de cámara durante toda la escucha; lo comprobaré revisando dos tomas en la próxima sesión”.
- El docente revisa los planes y orienta metas realistas, observables y relacionadas con el desempeño.

Organización: Individual, parejas y grupo completo.

Producto esperado: Ficha de autoevaluación, retroalimentación de pares y plan personal de mejora.

Duración estimada: 90 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Propósito: Reconocer los conocimientos previos, experiencias escénicas, nociones sobre cámara y hábitos de trabajo de los estudiantes.

Qué se evalúa:

- Diferenciación inicial entre actuación teatral, cinematográfica y televisiva.

- Comprensión básica de conceptos como plano, marca, toma, continuidad y dirección.
- Experiencia previa frente a cámara o en escenarios.
- Percepción sobre puntualidad, preparación, escucha y trabajo colaborativo.
- Seguridad, disposición y capacidad inicial para seguir una instrucción sencilla.

Cómo se evalúa:

- Cuestionario breve de cinco a diez preguntas de selección múltiple y respuesta abierta.
- Ejercicio práctico de treinta segundos: presentarse, recibir una instrucción y ejecutar una acción simple frente a cámara.
- Conversación grupal sobre experiencias y expectativas.

Instrumento sugerido: Cuestionario diagnóstico y lista de observación inicial. Esta evaluación no debe tener una calificación sumativa; se utiliza para ajustar la enseñanza y organizar apoyos.

Evaluación formativa

Propósito: Acompañar el desarrollo progresivo de las habilidades técnicas, expresivas y profesionales durante las actividades de la unidad.

Qué se evalúa:

- Capacidad para comparar medios de actuación utilizando criterios pertinentes.
- Identificación de funciones y responsabilidades dentro del set.
- Puntualidad, preparación del texto y disponibilidad para el trabajo.
- Concentración, escucha, respeto de turnos y cuidado del espacio.
- Comprensión y ejecución de instrucciones de dirección.
- Respeto de marcas, control del recorrido y continuidad de acciones.
- Capacidad para recibir y aplicar correcciones.
- Uso de un lenguaje respetuoso y técnico durante la retroalimentación.

Cómo se evalúa:

- Observación directa durante simulaciones y ensayos.
- Revisión de la matriz comparativa, hojas de funciones y registros de continuidad.
- Retroalimentación inmediata del docente después de cada toma.
- Autoevaluación breve al finalizar cada actividad.
- Coevaluación mediante listas de cotejo entre compañeros.

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo de comportamiento profesional: llega preparado, respeta horarios, mantiene concentración, cuida equipos, escucha y acepta indicaciones.
- Rúbrica de ejecución frente a cámara: claridad de la acción, relación con la marca, mirada, escucha, continuidad y respuesta a la dirección.

- Guía de observación de colaboración: comunicación, respeto de roles, cumplimiento de responsabilidades y resolución de dificultades.
- Diario o ficha de aprendizaje con fortalezas, dificultades y acciones de mejora.

Retroalimentación: Debe ser específica, oportuna y centrada en conductas observables. Se recomienda que el docente indique qué ocurrió, qué efecto produjo y qué puede probar el estudiante en la siguiente toma.

Evaluación sumativa

Propósito: Valorar la integración de los aprendizajes de la unidad mediante una escena breve grabada y una reflexión individual.

Producto final: Ejercicio audiovisual de uno a dos minutos, realizado en equipos, en el que cada estudiante interpreta una acción breve frente a cámara y participa además en una función técnica o de producción.

Condiciones del ejercicio:

- El grupo recibe una escena breve con objetivo, acción física, marca, utilería y mínimo dos tomas.
- El estudiante debe llegar preparado, conocer su texto y respetar las normas de trabajo.
- Debe ejecutar una indicación artística y una indicación técnica proporcionadas por el docente.
- Debe conservar continuidad entre dos tomas consecutivas.
- Debe colaborar en una función adicional del set, como continuidad, cámara, sonido, asistencia de dirección o producción.
- Después del visionado, debe entregar una autoevaluación con evidencias y dos propuestas concretas de mejora.

Criterios de evaluación sugeridos:

- **Comparación de medios, 15%:** diferencia teatro, cine y televisión utilizando recursos expresivos, condiciones de trabajo y relación con la cámara.
- **Comprensión del trabajo en set, 15%:** identifica funciones, respeta roles y participa responsablemente en la dinámica grupal.
- **Preparación y comportamiento profesional, 20%:** demuestra puntualidad, concentración, cuidado del espacio, escucha y disposición.
- **Ejecución frente a cámara, 25%:** sigue instrucciones, respeta marcas, mantiene la intención y adapta su expresión al encuadre.
- **Continuidad, 15%:** repite posiciones, acciones, miradas, objetos y ritmo de manera consistente.
- **Autoevaluación y mejora, 10%:** analiza la grabación con evidencias y formula propuestas concretas, viables y observables.

Instrumento sugerido: Rúbrica analítica de desempeño final y ficha de autoevaluación. Se recomienda compartir la rúbrica antes del ejercicio para que los estudiantes conozcan los criterios de logro.

Niveles de desempeño:

- **Logro destacado:** ejecuta con precisión, mantiene continuidad, colabora de forma autónoma y propone mejoras fundamentadas.

- **Logro esperado:** cumple las indicaciones principales, respeta las marcas y demuestra comportamiento profesional con pocos ajustes.
- **En desarrollo:** requiere recordatorios frecuentes para mantener continuidad, concentración o precisión técnica.
- **Inicial:** presenta dificultades constantes para seguir instrucciones, respetar marcas, colaborar o analizar su desempeño.

Unidad 2: Cuerpo, voz y presencia frente a cámara

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar ejercicios de relajación, respiración, postura y coordinación antes de una práctica frente a cámara, manteniendo una disposición corporal disponible y sin tensiones visibles.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear técnicas de dicción, articulación, respiración y proyección vocal para comunicar un texto con claridad y volumen adecuados, según las condiciones de grabación.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ajustar la expresividad corporal, vocal y facial de acuerdo con distintos tamaños de plano, situaciones audiovisuales y necesidades de la escena, evitando gestos o movimientos que excedan el encuadre.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar ejercicios de escucha y respuesta interpretativa frente a cámara, manteniendo la concentración, la conexión con el interlocutor y la continuidad de la acción durante la escena.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar sus grabaciones y aplicar retroalimentación para identificar y mejorar aspectos de postura, presencia, dicción, proyección vocal y expresividad frente a cámara.

Contenidos Temáticos

1. Preparación corporal para la actuación frente a cámara

Se abordarán técnicas para disponer el cuerpo antes de una grabación, reducir tensiones innecesarias y lograr una presencia física disponible, equilibrada y adaptable a las exigencias del plano.

- **Conciencia corporal:** identificación de tensiones en mandíbula, cuello, hombros, espalda, manos, pelvis y piernas.
- **Relajación activa:** diferencia entre un cuerpo relajado, un cuerpo colapsado y un cuerpo disponible para actuar.
- **Escaneo corporal:** recorrido consciente desde los pies hasta la cabeza para reconocer apoyos, tensiones y desequilibrios.
- **Movilización articular:** ejercicios suaves de cuello, hombros, columna, muñecas, caderas, rodillas y tobillos.
- **Postura frente a cámara:** alineación de cabeza, columna, pelvis y pies; distribución del peso sin rigidez.
- **Centro y equilibrio:** manejo del eje corporal para permanecer estable sin perder naturalidad.
- **Disponibilidad corporal:** capacidad de iniciar, detener o modificar un movimiento con precisión y economía.
- **Preparación previa a la toma:** rutina breve de relajación, respiración, postura, concentración y activación.

- **Prevención de tensiones:** evitar bloquear las rodillas, elevar los hombros, apretar la mandíbula o sostener posturas incómodas durante largos periodos.

2. Respiración aplicada a la actuación

Se trabajará la respiración como soporte de la voz, la presencia corporal, la concentración y la continuidad interpretativa.

- **Respiración natural y respiración consciente:** observación del ritmo respiratorio sin forzarlo.
- **Respiración costo-diafragmática:** expansión de la zona baja y lateral de las costillas, evitando levantar excesivamente los hombros.
- **Relación entre respiración y tensión:** reconocimiento de cómo el estrés, la anticipación o la prisa afectan la emisión vocal.
- **Control de la salida del aire:** ejercicios con sonidos prolongados como “s”, “f”, “z” y vocales.
- **Respiración para el texto:** identificación de pausas, unidades de sentido y lugares adecuados para tomar aire.
- **Respiración en movimiento:** coordinación entre desplazamiento, acción física y emisión de texto.
- **Recuperación respiratoria:** estrategias para volver a un ritmo estable después de una acción física o una escena intensa.
- **Cuidado vocal:** evitar forzar la voz, gritar sin preparación, competir con el ruido ambiente o utilizar una emisión dolorosa.

3. Coordinación, ritmo y precisión del movimiento

Se desarrollará la coordinación entre respiración, cuerpo, mirada, voz y acción para que la presencia frente a cámara sea clara y controlada.

- **Coordinación motriz básica:** desplazamientos, cambios de dirección, pausas y reinicios.
- **Disociación corporal:** mover una parte del cuerpo manteniendo el resto disponible y estable.
- **Ritmo y tempo:** variación de velocidad, duración y pausa según las necesidades de la escena.
- **Precisión de marcas:** llegada a posiciones determinadas sin mirar constantemente el piso.
- **Continuidad del gesto:** repetición de movimientos y acciones para garantizar consistencia entre tomas.
- **Economía del movimiento:** eliminar acciones involuntarias, repetitivas o excesivas que distraigan del objetivo de la escena.
- **Relación entre acción y texto:** evitar que el movimiento sea decorativo; cada acción debe responder a una intención o circunstancia.

4. Dicción, articulación y claridad del habla

Se practicarán herramientas para producir un habla comprensible, precisa y natural, sin convertir la actuación en una recitación artificial.

- **Articulación:** movilidad y precisión de labios, lengua, mandíbula y paladar blando.

- **Vocales:** claridad en la emisión de “a”, “e”, “i”, “o” y “u”, manteniendo una mandíbula flexible.
- **Consonantes:** precisión en sonidos explosivos, fricativos, nasales, laterales y vibrantes.
- **Calentamiento articulatorio:** movimientos de labios, lengua y mandíbula antes de pronunciar textos.
- **Trabalenguas:** uso progresivo de velocidad, primero con claridad y luego con mayor fluidez.
- **Finales de palabra:** cuidado de consonantes finales y terminaciones verbales para evitar que el mensaje pierda información.
- **Acentuación y sentido:** identificación de palabras clave, contrastes y cambios de significado.
- **Pausas:** uso de pausas sintácticas, expresivas y de escucha sin interrumpir el sentido de la escena.
- **Naturalidad:** mantener una pronunciación clara sin exagerar la articulación ni producir un tono declamatorio.

5. Proyección vocal y manejo del volumen

Se estudiará cómo ajustar la voz a las condiciones de grabación sin gritar, susurrar de manera forzada ni perder inteligibilidad.

- **Proyección:** dirigir la voz hacia el interlocutor o el espacio de acción mediante apoyo respiratorio y resonancia, no mediante tensión de garganta.
- **Volumen:** diferencia entre volumen, intensidad emocional y altura tonal.
- **Resonadores:** exploración de vibraciones en pecho, boca, nariz y rostro.
- **Distancia y micrófono:** adaptación del volumen según el tamaño del espacio, la posición de la cámara y el tipo de captación sonora.
- **Voz para planos cercanos:** reducción de la intensidad física y vocal, manteniendo claridad y energía interna.
- **Voz para planos medios y generales:** ampliación controlada de la energía sin perder naturalidad.
- **Control de la respiración audible:** identificación de respiraciones excesivas, golpes de aire y sonidos producidos por tensión.
- **Retroalimentación técnica:** escucha de la grabación para identificar volumen irregular, palabras inaudibles, saturación o falta de proyección.

6. Expresividad corporal, facial y vocal según el tamaño de plano

Se explorará cómo modificar la intensidad de los recursos interpretativos en función del encuadre, sin perder verdad, intención ni legibilidad.

- **Plano general:** uso de acciones corporales legibles, desplazamientos claros y una relación activa con el espacio.
- **Plano entero:** control de postura, apoyos, manos, piernas y dirección del movimiento.
- **Plano americano:** atención a torso, brazos, manos y relación corporal con el interlocutor.
- **Plano medio:** predominio de la postura, los hombros, las manos visibles y la voz.
- **Primer plano:** precisión de mirada, respiración, microgestos, tensión facial y variaciones mínimas.
- **Primerísimo primer plano:** reducción de movimientos innecesarios y concentración en ojos, boca y cambios internos.

- **Gestos dentro del encuadre:** reconocimiento de los límites visibles y adaptación de manos, brazos, cabeza y desplazamientos.
- **Continuidad facial:** mantener coherencia en la intensidad emocional entre tomas.
- **Escala de intensidad:** interpretación de una misma acción con niveles bajo, medio y alto, ajustados al plano.
- **Naturalidad frente a la cámara:** evitar gestos ilustrativos, movimientos automáticos, sonrisas nerviosas y cambios de mirada no justificados.

7. Escucha, concentración y respuesta interpretativa

Se desarrollará la capacidad de escuchar activamente, recibir estímulos del interlocutor y responder sin anticipar mecánicamente el texto.

- **Escucha activa:** atención a palabras, silencios, tono, ritmo, mirada y acciones del interlocutor.
- **Respuesta orgánica:** permitir que la reacción surja de lo que ocurre en la escena y no solo de la memorización.
- **Mirada:** dirección, duración y cambios de foco según la relación entre personajes y las indicaciones de cámara.
- **Concentración:** permanencia en las circunstancias imaginarias pese a la presencia del equipo técnico.
- **Subtexto:** identificación de lo que el personaje piensa, necesita o intenta ocultar mientras habla.
- **Silencio activo:** sostener la acción interna durante las pausas sin desconectarse.
- **Continuidad de la acción:** conservar estado emocional, posición, utilería, dirección de mirada y secuencia de acciones.
- **Respuesta ante imprevistos:** recuperación de la escena frente a errores menores sin abandonar el personaje, cuando la dirección lo permita.

8. Análisis de grabaciones y aplicación de retroalimentación

Se enseñará un procedimiento técnico y reflexivo para observar las propias grabaciones, reconocer dificultades y aplicar ajustes concretos.

- **Observación objetiva:** describir lo que se ve y se escucha antes de emitir juicios generales.
- **Revisión por categorías:** postura, tensión, respiración, dicción, volumen, mirada, expresividad, continuidad y relación con el encuadre.
- **Uso de evidencias:** registrar momentos específicos de la grabación, evitando comentarios imprecisos como “actué mal”.
- **Retroalimentación descriptiva:** señalar qué funciona, qué debe mejorar y qué acción concreta puede realizarse.
- **Autoevaluación:** comparación entre la intención interpretativa y el resultado visible o audible.
- **Repetición con ajuste:** grabar una segunda versión aplicando una o dos modificaciones observables.
- **Bitácora de aprendizaje:** registro de hallazgos, dificultades, estrategias y compromisos para la siguiente práctica.

Actividades

1. Rutina de disponibilidad corporal y respiratoria

Objetivo: Aplicar ejercicios de relajación, respiración, postura y coordinación antes de una práctica frente a cámara, manteniendo una disposición corporal disponible y sin tensiones visibles.

Descripción paso a paso:

- El docente explica que la relajación escénica no significa perder energía, sino eliminar tensiones que no aportan a la acción.
- Cada estudiante adopta una postura neutra, con los pies separados al ancho de las caderas y las rodillas desbloqueadas.
- Realiza un escaneo corporal de aproximadamente un minuto, identificando tensiones en mandíbula, hombros, manos, abdomen y piernas.
- Ejecuta movilizaciones suaves de cuello, hombros, columna, muñecas, caderas, rodillas y tobillos.
- Practica cinco ciclos de inhalación cómoda y exhalación prolongada con sonido “s”, sin elevar los hombros.
- Coordina respiración y movimiento: inhalar al abrir brazos y exhalar al cerrarlos, manteniendo fluidez.
- Camina por el espacio modificando velocidad, dirección y pausa sin perder el eje corporal.
- Frente a cámara, permanece en quietud durante diez segundos y luego realiza una acción simple, como tomar un objeto y colocarlo en una mesa.
- Un compañero o el docente observa si aparecen tensiones visibles, movimientos innecesarios o pérdida de equilibrio.
- Cada estudiante repite la acción aplicando un ajuste concreto.

Organización: Individual, con observación en parejas y puesta en común breve.

Producto esperado: Rutina personal de calentamiento de cinco a siete minutos y una grabación breve de antes y después del ajuste corporal.

Duración estimada: 60 minutos.

2. Laboratorio de dicción, articulación y proyección vocal

Objetivo: Emplear técnicas de dicción, articulación, respiración y proyección vocal para comunicar un texto con claridad y volumen adecuados según las condiciones de grabación.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega a cada estudiante un texto breve de entre 80 y 120 palabras.
- Los estudiantes realizan movimientos de labios, lengua y mandíbula para preparar la articulación.
- Pronuncian vocales de forma clara, primero lentamente y luego a velocidad conversacional.
- Practican combinaciones consonánticas y un trabalenguas, priorizando claridad antes que velocidad.
- Subrayan en el texto las palabras clave y marcan pausas respiratorias que no alteren el sentido.
- Realizan una primera grabación en plano medio con volumen conversacional.
- Repiten el texto en primer plano, reduciendo la intensidad física y evitando proyectar como si estuvieran en un escenario teatral.
- Realizan una tercera versión simulando un plano general, ampliando la energía vocal sin gritar.

- El grupo escucha las grabaciones y registra si se comprenden las palabras, si el volumen es estable y si la respiración interrumpe el texto.
- Cada estudiante selecciona un ajuste: mejorar finales de palabra, reducir velocidad, sostener la respiración o aumentar la proyección.
- Graba una última versión aplicando el ajuste.

Organización: Individual y parejas para la escucha y retroalimentación.

Producto esperado: Tres versiones comparables del mismo texto y una ficha de observación vocal con un ajuste aplicado.

Duración estimada: 90 minutos.

3. Escala expresiva según tamaño de plano

Objetivo: Ajustar la expresividad corporal, vocal y facial de acuerdo con distintos tamaños de plano, evitando gestos o movimientos que excedan el encuadre.

Descripción paso a paso:

- El docente explica las características básicas del plano general, plano entero, plano medio y primer plano.
- Cada estudiante recibe una acción sencilla, por ejemplo: recibir una noticia, ocultar una preocupación o intentar convencer a alguien.
- Interpreta la acción en plano general, utilizando el cuerpo y el espacio de forma visible y legible.
- Repite la acción en plano medio, reduciendo los desplazamientos y concentrando la expresividad en torso, manos, mirada y voz.
- Repite la acción en primer plano, trabajando principalmente con mirada, respiración, pausas y microgestos.
- El docente o un estudiante encargado de cámara verifica que las manos, los brazos y los movimientos de cabeza no salgan innecesariamente del encuadre.
- Se observan las tres versiones sin sonido y luego con sonido para identificar diferencias entre expresividad corporal y vocal.
- El estudiante describe qué recursos tuvo que reducir, cuáles tuvo que ampliar y qué elementos permanecieron constantes.
- Se realiza una segunda toma del plano que haya presentado mayor dificultad.

Organización: Grupos de tres o cuatro personas: intérprete, cámara, lector o interlocutor y observador.

Producto esperado: Secuencia grabada en tres tamaños de plano y una comparación escrita de los ajustes realizados.

Duración estimada: 120 minutos.

4. Escucha y respuesta en escena dialogada

Objetivo: Ejecutar ejercicios de escucha y respuesta interpretativa frente a cámara, manteniendo concentración, conexión con el interlocutor y continuidad de la acción.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega escenas breves de dos personajes, de aproximadamente una página.
- Las parejas identifican quién escucha, qué desea cada personaje, qué cambia durante la escena y cuál es la acción principal.
- Realizan una primera lectura sin cámara, concentrándose en comprender las circunstancias y no solo en memorizar.
- Ensayan la escena incorporando mirada, silencios activos y respuestas a las acciones del compañero.
- Definen posiciones iniciales, dirección de mirada, desplazamientos mínimos y acciones con utilidad si corresponde.
- Graban una primera toma en plano medio.
- El docente introduce una indicación concreta, por ejemplo: escuchar antes de responder, sostener la mirada durante una frase o mantener una acción hasta el final.
- La pareja realiza una segunda toma aplicando la indicación.
- Observan ambas versiones y registran cambios en concentración, conexión, anticipación del texto y continuidad.
- Repiten la toma si se detectan problemas de posición, mirada, respiración o continuidad de acciones.

Organización: Parejas, con rotación de funciones técnicas y observación grupal.

Producto esperado: Dos versiones grabadas de una escena dialogada, una ficha de continuidad y una reflexión individual sobre la escucha.

Duración estimada: 120 minutos.

5. Visionado técnico y plan personal de mejora

Objetivo: Analizar grabaciones y aplicar retroalimentación para identificar y mejorar aspectos de postura, presencia, dicción, proyección vocal y expresividad frente a cámara.

Descripción paso a paso:

- El docente selecciona una grabación de cada estudiante o permite que cada estudiante elija una escena propia.
- La primera visualización se realiza sin detener el video, para observar la impresión general de la actuación.
- La segunda visualización se realiza por categorías: cuerpo, voz, rostro, mirada, encuadre, escucha y continuidad.
- El estudiante registra al menos dos fortalezas y tres aspectos de mejora, describiendo momentos concretos de la grabación.
- Un compañero ofrece retroalimentación utilizando la estructura: “se observa...”, “funciona porque...” y “podría mejorar si...”.
- El estudiante escoge un máximo de dos ajustes prioritarios para no dispersar la práctica.
- Se graba una nueva versión de la escena aplicando esos ajustes.
- Se comparan ambas versiones y se comprueba si el cambio es visible o audible.
- El estudiante completa un plan de mejora con una acción concreta, un criterio de logro y una fecha de revisión.

Organización: Individual y parejas; análisis colectivo de ejemplos seleccionados por el docente.

Producto esperado: Ficha de análisis comparativo, segunda versión de la grabación y plan personal de mejora.

Duración estimada: 90 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Propósito: Reconocer el punto de partida de cada estudiante en relación con la disponibilidad corporal, la voz, la expresividad y la presencia frente a cámara.

Qué se evalúa:

- Postura inicial y posibles tensiones visibles.
- Coordinación entre respiración, movimiento y texto.
- Claridad de la dicción y articulación.
- Volumen y estabilidad de la voz.
- Uso de la mirada y capacidad de concentración.
- Relación entre expresividad y tamaño de plano.

Cómo se evalúa: Cada estudiante realiza una presentación de 30 a 45 segundos frente a cámara: dice su nombre, interpreta un texto breve y ejecuta una acción sencilla. Se registra la presentación para utilizarla como línea base.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo diagnóstica y ficha de autoobservación inicial. La actividad no necesita calificarse; sus resultados se utilizan para orientar la enseñanza y establecer metas individuales.

Evaluación formativa

Propósito: Acompañar el desarrollo progresivo de las habilidades mediante observación, práctica, retroalimentación y repetición.

Qué se evalúa:

- Aplicación correcta de la rutina de relajación, respiración y activación.
- Capacidad para mantener una postura equilibrada y disponible.
- Mejora progresiva de dicción, articulación y proyección vocal.
- Ajuste de gestos, movimientos, voz y mirada al tamaño de plano.
- Escucha activa y respuesta conectada con el interlocutor.
- Continuidad de acciones, posición, mirada y estado emocional entre tomas.
- Capacidad para recibir, comprender y aplicar retroalimentación.
- Participación responsable en los roles de intérprete, cámara, lector y observador.

Cómo se evalúa: Mediante observación directa durante los ejercicios, revisión de grabaciones, preguntas de reflexión, coevaluación en parejas y comparación entre una primera toma y una toma ajustada.

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para calentamiento corporal y respiratorio.

- Rúbrica breve de voz: respiración, articulación, claridad, volumen y naturalidad.
- Guía de observación de expresividad según plano.
- Ficha de coevaluación de escucha, mirada y continuidad.
- Bitácora individual de avances y dificultades.
- Retroalimentación oral del docente en formato de fortaleza, aspecto de mejora y acción concreta.

Evaluación sumativa

Propósito: Verificar la integración de las herramientas corporales, vocales e interpretativas en una escena grabada.

Situación evaluativa: El estudiante interpreta una escena breve de televisión o cine, individual o dialogada, de entre uno y dos minutos. La escena debe grabarse, como mínimo, en plano medio y primer plano, o en los tamaños de plano definidos por el docente según los recursos disponibles.

Requisitos de la evidencia:

- Realizar una rutina de preparación corporal y vocal antes de la toma.
- Mantener postura equilibrada, cuerpo disponible y ausencia de tensiones visibles no justificadas.
- Comunicar el texto con dicción clara, articulación precisa, respiración funcional y volumen adecuado.
- Ajustar la intensidad corporal, facial y vocal al tamaño de plano.
- Mantener la mirada, la escucha y la conexión con el interlocutor.
- Sostener la continuidad de acciones, posiciones, objetos y estados emocionales.
- Presentar una primera toma y una segunda toma posterior a la retroalimentación.
- Entregar una ficha de análisis que explique los cambios realizados entre ambas versiones.

Instrumento sugerido: Rúbrica analítica con escala de cuatro niveles: inicial, básico, competente y destacado.

Criterios y ponderación sugerida:

- **Preparación corporal y postura: 20 %.** Realiza ejercicios de preparación y mantiene equilibrio, disponibilidad y control de tensiones.
- **Respiración, dicción y articulación: 20 %.** Utiliza el aire de manera funcional y comunica el texto con claridad.
- **Proyección y adecuación vocal: 15 %.** Ajusta volumen, intensidad, ritmo y pausas a las condiciones de grabación.
- **Expresividad y relación con el encuadre: 20 %.** Modifica gestos, movimientos, mirada y energía de acuerdo con el plano.
- **Escucha, respuesta y continuidad: 15 %.** Mantiene concentración, conexión y coherencia de acciones durante la escena.
- **Análisis y aplicación de retroalimentación: 10 %.** Identifica dificultades con evidencias y demuestra mejoras concretas en la segunda toma.

Condiciones de aprobación sugeridas: Alcanzar al menos el nivel competente en los criterios de preparación corporal, claridad vocal y ajuste al encuadre. Si se detecta una dificultad específica, el docente puede solicitar una toma complementaria enfocada en ese aspecto.

Unidad 3: Atención, concentración e improvisación

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de atención, concentración y disponibilidad corporal y vocal en ejercicios frente a cámara, manteniendo el foco y la presencia escénica durante la totalidad de la actividad.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar ejercicios de escucha activa y reacción, respondiendo de manera natural y pertinente a estímulos, acciones y cambios inesperados de su compañero, sin anticipar la respuesta.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de improvisar situaciones y diálogos breves frente a cámara, sosteniendo un objetivo, una relación y una acción dramática coherentes durante la escena.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar sus improvisaciones a partir de la observación de grabaciones y retroalimentaciones, identificando fortalezas y aspectos de mejora relacionados con la concentración, la escucha, la naturalidad y la continuidad de la acción.

Contenidos Temáticos

1. Atención y concentración en la actuación frente a cámara

Se abordarán los principios que permiten mantener el foco, la presencia y la continuidad de la acción durante una toma, incluso cuando existen estímulos externos o situaciones imprevistas.

- **Atención:** capacidad de percibir de manera consciente los estímulos internos y externos relevantes para la escena.
- **Concentración:** capacidad de sostener el foco en una tarea, un compañero, un objeto, un pensamiento o una situación dramática.
- **Foco interno y foco externo:** diferencia entre atender a sensaciones, pensamientos y emociones propias, y atender al espacio, al compañero, a los objetos y a las circunstancias de la escena.
- **Disponibilidad escénica:** disposición corporal, vocal y mental para responder de forma flexible a los estímulos sin perder la situación dramática.
- **Presencia frente a cámara:** relación entre quietud, energía, mirada, respiración y claridad de la acción.
- **Continuidad de la concentración:** estrategias para recuperar el foco después de un error, ruido, interrupción o cambio inesperado.
- **Concentración técnica:** atención a marcas en el piso, encuadre, eje, distancia de cámara, continuidad y escucha de indicaciones sin mecanizar la actuación.

2. Disponibilidad corporal y vocal

Se trabajará la preparación psicofísica necesaria para actuar con libertad, precisión y capacidad de respuesta frente a cámara.

- **Preparación corporal:** alineación, movilidad articular, activación de la columna, relajación de tensiones innecesarias y conciencia del peso corporal.
- **Respiración:** respiración amplia, regulación del ritmo respiratorio y uso de la respiración para sostener la atención y evitar bloqueos.
- **Voz disponible:** proyección sin forzar, articulación, claridad, variación de ritmo y conexión entre respiración, pensamiento y palabra.
- **Impulso y acción:** relación entre una necesidad del personaje, un impulso corporal y una conducta observable.
- **Economía expresiva frente a cámara:** diferencia entre actuar para un plano cercano, un plano medio y un plano general.
- **Neutralidad y activación:** capacidad de pasar de un estado neutro a un estado de alerta, sorpresa, urgencia o calma sin perder naturalidad.

3. Escucha activa y reacción

Se desarrollará la capacidad de escuchar con todo el cuerpo, recibir el estímulo del compañero y responder desde la situación, evitando anticipar textos, gestos o emociones.

- **Escuchar antes de responder:** permitir que la información del compañero produzca un efecto real antes de emitir una respuesta.
- **Escucha verbal y no verbal:** atención al texto, tono, pausas, respiración, mirada, ritmo, postura y acciones físicas.
- **Reacción auténtica:** respuesta proporcional y pertinente al estímulo recibido, sin imponer una emoción predeterminada.
- **Anticipación:** identificación de señales de respuesta automática, memorizada o desconectada de lo que ocurre en el momento.
- **Silencio activo:** uso del silencio como espacio de pensamiento, evaluación, resistencia, duda, escucha o toma de decisión.
- **Adaptación a cambios:** respuesta a modificaciones en el texto, el ritmo, el estado emocional, el objetivo del compañero o las condiciones del espacio.

4. Imaginación y construcción de circunstancias

Se utilizarán estímulos imaginarios y concretos para construir situaciones creíbles y generar conductas específicas frente a cámara.

- **Las circunstancias dadas:** quién soy, dónde estoy, cuándo ocurre la escena, qué acaba de suceder y qué está en juego.
- **Imaginación sensorial:** creación de imágenes, sonidos, temperaturas, texturas y recuerdos ficticios que apoyen la acción.
- **Objeto imaginario:** definición de peso, tamaño, temperatura, textura, función y relación emocional con el objeto.

- **Memoria y ficción:** uso responsable de experiencias personales sin exponerse innecesariamente ni depender de recuerdos traumáticos.
- **Acciones físicas concretas:** buscar, ocultar, reparar, ordenar, esperar, convencer, proteger, evitar, entregar o recuperar.
- **Creación de atmósferas:** construcción de tensión, intimidad, urgencia, espera o incertidumbre mediante conducta observable.

5. Improvisación aplicada a cámara

Se explorarán escenas breves improvisadas con una estructura básica que permita sostener una acción dramática coherente sin depender de un diálogo previamente escrito.

- **Definición de situación:** espacio, tiempo, relación, acontecimiento inicial y problema.
- **Objetivo del personaje:** qué quiere conseguir de manera concreta durante la escena.
- **Obstáculo:** aquello que impide alcanzar el objetivo.
- **Relación:** vínculo entre los personajes, antecedentes compartidos, nivel de confianza y diferencia de poder.
- **Acción dramática:** verbo activo que orienta la conducta, por ejemplo: convencer, ocultar, recuperar, presionar, tranquilizar o despedirse.
- **Progresión:** cambios de estrategia, aumento o disminución de la tensión y evolución de la relación.
- **Aceptación y construcción conjunta:** recibir la propuesta del compañero, ampliarla y evitar bloquearla sin justificación dramática.
- **Principio de “sí, y...”:** aceptar la información válida de la escena y agregar una acción, dato o consecuencia que la desarrolle.
- **Continuidad:** mantener coherencia espacial, temporal, emocional y de acciones durante la improvisación.
- **Final de la escena:** lograr un cambio, una decisión, una revelación, una pérdida, un acuerdo o una nueva situación.

6. Herramientas técnicas para improvisar frente a cámara

Se relacionarán las decisiones actorales con las condiciones básicas de registro audiovisual.

- **Relación con el encuadre:** actuar dentro del espacio visible sin buscar permanentemente la cámara.
- **Mirada:** establecer el punto de atención correspondiente a la relación de la escena, respetando las indicaciones de eje y continuidad.
- **Marcas y desplazamientos:** incorporar movimientos sencillos sin perder naturalidad ni salir del encuadre.
- **Raccord de acciones:** conservar la posición, el uso de objetos, la dirección de la mirada y la secuencia de movimientos.
- **Ritmo audiovisual:** reconocer que una pausa, una mirada o un cambio mínimo pueden tener gran importancia en un plano cercano.

- **Errores durante la toma:** continuar la acción siempre que sea posible, evitando detenerse o disculparse dentro de la escena.
- **Comunicación profesional:** recibir indicaciones, repetir una toma y ajustar la propuesta sin perder disponibilidad creativa.

7. Observación, análisis y retroalimentación

Se desarrollarán herramientas para revisar las grabaciones y convertir la observación en decisiones concretas de mejora.

- **Observación descriptiva:** registrar lo que efectivamente ocurrió antes de emitir juicios.
- **Concentración:** identificar momentos de presencia, dispersión, desconexión o recuperación del foco.
- **Escucha y reacción:** observar si la respuesta surge del estímulo real o parece anticipada.
- **Naturalidad:** analizar respiración, pausas, gestos, mirada, tono y relación entre pensamiento y palabra.
- **Continuidad de la acción:** verificar si el objetivo, la relación y el conflicto se mantienen o evolucionan de manera coherente.
- **Relación con cámara:** revisar encuadre, movimientos, volumen, mirada y uso del espacio.
- **Retroalimentación constructiva:** formular comentarios concretos utilizando la estructura: observación, efecto producido y propuesta de mejora.
- **Autoevaluación:** reconocer fortalezas, dificultades y una meta específica para la siguiente toma.

Actividades

Actividad 1. Rutina de disponibilidad y foco frente a cámara

Objetivo: aplicar técnicas de atención, concentración y disponibilidad corporal y vocal, manteniendo el foco y la presencia durante toda la actividad.

Descripción paso a paso:

- El docente organiza el espacio y explica que la actividad se realizará en silencio durante las fases de concentración.
- Los estudiantes realizan movilidad suave de cuello, hombros, columna, cadera y piernas, evitando rebotes o movimientos dolorosos.
- Realizan tres ciclos de respiración: inhalación amplia, pausa breve y exhalación prolongada, sin forzar.
- Ejecutan un recorrido de atención: identificar cinco elementos visuales, cuatro sonidos, tres sensaciones corporales, dos olores y una intención para la actividad.
- Frente a cámara, cada estudiante permanece en estado neutro durante treinta segundos, sosteniendo una mirada dirigida a un punto fuera de cámara.
- El docente incorpora estímulos graduales: cambio de luz, sonido, palabra, objeto o indicación de postura. El estudiante debe recibir el estímulo sin abandonar la situación.
- En una segunda toma, el estudiante realiza una acción sencilla, como ordenar una mesa, preparar una mochila o buscar un objeto, manteniendo el foco a pesar de los estímulos.

- Se revisan fragmentos de las grabaciones y se identifican momentos de concentración, tensión innecesaria, distracción y recuperación.

Organización: individual, con observación grupal y apoyo técnico del docente.

Producto esperado: video breve de una acción cotidiana sostenida frente a cámara y ficha de autoobservación con tres fortalezas y dos aspectos por mejorar.

Duración estimada: 90 minutos.

Actividad 2. Escuchar, recibir y reaccionar

Objetivo: ejecutar ejercicios de escucha activa y reacción, respondiendo de forma natural y pertinente a los estímulos del compañero sin anticipar la respuesta.

Descripción paso a paso:

- El docente forma parejas y entrega a cada estudiante una tarjeta con información secreta sobre una situación sencilla.
- Las parejas realizan una primera ronda de conversación utilizando preguntas neutrales. La persona que escucha no puede interrumpir ni preparar visiblemente su respuesta.
- En una segunda ronda, un estudiante realiza una acción física relacionada con la situación y el otro responde únicamente después de observarla.
- Se incorpora un cambio inesperado, por ejemplo: recibir una llamada, descubrir un objeto, escuchar un ruido, cambiar de lugar o revelar una información.
- La persona que recibe el cambio debe permitir una pausa real de pensamiento antes de responder.
- Se graban dos versiones: una con diálogo libre y otra utilizando un texto breve de cuatro a seis líneas, manteniendo la escucha entre cada intervención.
- Las parejas revisan la grabación y marcan en qué momentos hubo respuesta al estímulo, anticipación, escucha visual, escucha corporal o desconexión.
- Cada estudiante repite una parte de la escena aplicando una mejora concreta: reducir velocidad, sostener la mirada, dejar una pausa o modificar la acción física.

Organización: parejas; el resto del grupo puede observar con una guía de registro.

Producto esperado: dos videos breves y una tabla comparativa entre la primera y la segunda versión.

Duración estimada: 120 minutos.

Actividad 3. Objeto, circunstancia y acción

Objetivo: utilizar la imaginación y las acciones físicas para construir circunstancias creíbles y sostener una conducta coherente frente a cámara.

Descripción paso a paso:

- El docente dispone varios objetos cotidianos o entrega imágenes de objetos. Cada estudiante selecciona uno sin conocer inicialmente su función dramática.

- El estudiante define por escrito las características del objeto: peso, tamaño, textura, temperatura, estado y valor para el personaje.
- El docente asigna una circunstancia, como esconder el objeto, entregarlo antes de irse, repararlo, recuperar su contenido o protegerlo.
- El estudiante establece quién es, dónde está, qué ocurrió antes y qué necesita conseguir.
- Realiza una improvisación individual de uno a dos minutos sin explicar verbalmente la situación.
- Un compañero observa e identifica la acción principal, el posible objetivo y los cambios de estado que logró percibir.
- Se repite el ejercicio agregando un obstáculo: falta de tiempo, vigilancia, pérdida de confianza, ruido externo o daño del objeto.
- Se comparan ambas tomas para analizar si el obstáculo modificó la conducta y aumentó la acción dramática.

Organización: individual, con observación y retroalimentación en grupos de tres.

Producto esperado: dos improvisaciones grabadas y una ficha de circunstancias dadas, objetivo, obstáculo y acción física.

Duración estimada: 90 minutos.

Actividad 4. Improvisación de escena breve: objetivo, relación y conflicto

Objetivo: improvisar una situación y un diálogo breve frente a cámara, sosteniendo un objetivo, una relación y una acción dramática coherentes.

Descripción paso a paso:

- El docente organiza grupos de tres: dos intérpretes y una persona responsable de cámara y continuidad. Los roles rotan.
- Cada pareja recibe una situación, por ejemplo: “una persona debe convencer a otra de no abandonar el proyecto”, “alguien descubre que el compañero ocultó una información” o “dos personas esperan una noticia que cambiará su relación”.
- Antes de grabar, la pareja completa una ficha: relación, lugar, momento, acontecimiento previo, objetivo de cada personaje, obstáculo, acción dramática y posible cambio final.
- Los estudiantes realizan una exploración de tres minutos sin cámara para probar estrategias y escuchar las propuestas del compañero.
- Se graba una primera toma de dos a cuatro minutos. No se permite detener la escena por errores menores.
- El docente o un observador introduce una condición inesperada antes de la segunda toma, como cambiar el plazo, incorporar un objeto, modificar el nivel de confianza o revelar una información.
- Se graba una segunda toma incorporando el cambio sin perder la relación ni el objetivo principal.
- El grupo revisa las tomas y responde: ¿qué quería cada personaje?, ¿qué obstáculo apareció?, ¿qué cambió?, ¿se mantuvo la escucha?, ¿la escena tuvo continuidad?
- La pareja realiza una tercera toma breve aplicando una mejora específica acordada a partir de la retroalimentación.

Organización: grupos de tres o cuatro estudiantes.

Producto esperado: ficha de planificación, tres versiones grabadas de la escena y comentario reflexivo individual.

Duración estimada: 150 minutos.

Actividad 5. Visionado técnico y plan personal de mejora

Objetivo: analizar las improvisaciones a partir de grabaciones y retroalimentaciones, identificando fortalezas y aspectos de mejora en concentración, escucha, naturalidad y continuidad.

Descripción paso a paso:

- El docente selecciona fragmentos de las improvisaciones realizadas, procurando que cada estudiante observe al menos una escena propia y una de otro compañero.
- Antes de comentar, cada estudiante observa en silencio y registra evidencias concretas, evitando calificaciones generales como “estuvo bien” o “estuvo mal”.
- Se revisan cuatro aspectos: concentración y presencia, escucha y reacción, naturalidad y continuidad de la acción.
- Cada estudiante identifica un momento eficaz y explica qué conducta observable lo hizo funcionar.
- Identifica también un momento de desconexión, anticipación, tensión o pérdida del objetivo, describiendo su efecto en la escena.
- Los compañeros entregan retroalimentación mediante la fórmula: “observé..., esto produjo..., podrías probar...”.
- El estudiante redacta un plan de mejora con una meta observable, una estrategia y un indicador de logro para la siguiente grabación.
- Se realiza una breve repetición o ejercicio de aplicación para comprobar si el ajuste produce una mejora.

Organización: individual, parejas y plenaria.

Producto esperado: ficha de análisis audiovisual, retroalimentación de pares y plan personal de mejora.

Duración estimada: 90 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Momento: inicio de la unidad.

Qué se evalúa: nivel inicial de concentración, disponibilidad corporal y vocal, capacidad de escuchar, reacción ante estímulos y disposición para improvisar.

Cómo se evalúa:

- El estudiante realiza una acción cotidiana de un minuto frente a cámara.
- Durante la acción, el docente incorpora un estímulo inesperado de baja complejidad.
- En parejas, los estudiantes improvisan una conversación de dos minutos a partir de una situación sencilla.
- El docente observa si el estudiante mantiene el foco, escucha antes de responder, sostiene una acción y continúa después de un error.

Instrumento sugerido: lista de cotejo diagnóstica con los siguientes indicadores:

- Mantiene la atención durante la actividad.
- Utiliza respiración y postura disponibles.
- Responde al estímulo sin detener la escena.
- Escucha al compañero antes de intervenir.
- Define o manifiesta una acción reconocible.
- Acepta propuestas y cambios básicos de improvisación.

La evaluación diagnóstica no requiere calificación numérica; sus resultados se utilizan para organizar parejas, seleccionar ejercicios y establecer metas individuales.

Evaluación formativa

Momento: durante toda la unidad, especialmente en las actividades 1, 2, 3 y 4.

Qué se evalúa: progreso en concentración, disponibilidad corporal y vocal, escucha activa, reacción, imaginación, sostenimiento del objetivo y capacidad de incorporar retroalimentación.

Cómo se evalúa:

- Observación directa durante los ejercicios.
- Revisión de grabaciones de ensayo y comparación entre tomas.
- Preguntas de autoevaluación después de cada ejercicio.
- Retroalimentación breve del docente y de los compañeros.
- Repetición de una toma después de aplicar una mejora concreta.

Instrumentos sugeridos:

- **Rúbrica de proceso** con cuatro niveles: inicial, en desarrollo, logrado y destacado.
- **Lista de cotejo de escucha activa:** observa al compañero, permite pausas, responde al estímulo, modifica su conducta y evita anticipar.
- **Diario o bitácora de aprendizaje:** registra qué funcionó, qué dificultad apareció y qué ajuste se aplicará.
- **Ficha de observación entre pares:** describe conductas visibles y evita juicios personales.

Retroalimentación recomendada: debe ser específica, respetuosa y accionable. Se sugiere señalar una fortaleza, un aspecto prioritario de mejora y una estrategia práctica para la siguiente toma.

Evaluación sumativa

Momento: cierre de la unidad.

Qué se evalúa: integración de las herramientas de atención, concentración, escucha, reacción e improvisación frente a cámara, además de la capacidad de analizar el propio desempeño.

Situación evaluativa: cada pareja realizará una improvisación grabada de tres a cinco minutos a partir de una consigna asignada por el docente. La escena deberá incluir una relación definida, un objetivo para cada personaje, un obstáculo, una acción dramática y un cambio provocado por un estímulo inesperado.

Condiciones de realización:

- La pareja contará con diez minutos para preparar las circunstancias dadas, los objetivos y la acción principal.
- La escena se grabará en un plano establecido por el docente, respetando el encuadre y las marcas básicas.
- El estímulo inesperado será comunicado únicamente a uno de los intérpretes o se incorporará mediante un objeto, sonido o indicación del docente.
- La pareja deberá continuar la escena sin detenerse por errores menores.
- Después del visionado, cada estudiante entregará un análisis individual de la grabación.

Instrumento sugerido: rúbrica analítica de 4 niveles, con una ponderación posible de 100 puntos:

- **Atención, concentración y presencia escénica: 25 %.** Mantiene el foco, la disponibilidad corporal y vocal, y la presencia durante toda la toma.
- **Escucha activa y reacción: 25 %.** Recibe los estímulos, responde de manera pertinente, utiliza pausas reales y evita anticipar.
- **Improvisación y acción dramática: 25 %.** Sostiene objetivo, relación, obstáculo y progresión coherente.
- **Aplicación técnica frente a cámara: 10 %.** Respeta encuadre, marcas, continuidad básica, volumen y relación espacial.
- **Análisis y reflexión: 15 %.** Identifica evidencias de fortalezas y dificultades, relaciona sus observaciones con los objetivos y propone mejoras concretas.

Evidencias finales: video de la improvisación, ficha de circunstancias dadas, rúbrica del docente, autoevaluación escrita y plan de mejora.

Unidad 4: Análisis de guion y construcción de personaje

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las circunstancias dadas, los objetivos, los obstáculos, los conflictos y las relaciones de los personajes en escenas y guiones breves, utilizando una ficha de análisis con información textual pertinente.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las acciones dramáticas y el subtexto de un personaje en una escena audiovisual, justificando sus interpretaciones mediante evidencias del guion y de la situación planteada.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar el arco de transformación de un personaje, describiendo sus cambios de objetivo, conflicto, conducta y estado emocional a lo largo de la escena o secuencia.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar una propuesta interpretativa coherente para un personaje, integrando objetivos, circunstancias, acciones, subtexto y relaciones, de acuerdo con las exigencias de la escena frente a cámara.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar una escena breve aplicando su análisis de guion y propuesta de personaje, manteniendo coherencia en las acciones, la escucha y la continuidad interpretativa, y evaluando posteriormente su desempeño a partir de la grabación.

Contenidos Temáticos

1. El guion audiovisual como herramienta de trabajo actoral

Se abordará el guion como un documento técnico y dramático que permite comprender qué ocurre en la escena, qué información necesita el actor y cómo traducir el texto en acciones observables frente a cámara.

- **Elementos del guion:** encabezado de escena, interior/exterior, lugar, momento del día, descripción de acción, personajes, diálogos, acotaciones y transiciones.
- **Diferencia entre información explícita e implícita:** lo que el guion afirma directamente y lo que debe inferirse a partir de la situación, la conducta y las relaciones.
- **Unidades de acción:** división de la escena en momentos en los que cambia el objetivo, la estrategia, la información o la relación entre los personajes.
- **Hechos y opiniones:** distinción entre datos comprobables del texto y decisiones interpretativas del actor.
- **Lectura técnica inicial:** identificación de entradas, salidas, objetos, desplazamientos, pausas, cambios de ritmo y acontecimientos importantes.
- **Lectura actoral:** preguntas orientadoras: ¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿qué acaba de ocurrir?, ¿qué necesito?, ¿qué está en juego?, ¿qué impide que lo consiga?

2. Circunstancias dadas

Se estudiarán las condiciones concretas que rodean al personaje y que determinan su comportamiento en la escena.

- **Contexto espacio-temporal:** lugar, época, clima, hora, condiciones físicas y características del entorno.
- **Contexto social y cultural:** profesión, nivel socioeconómico, normas, creencias, responsabilidades y posición del personaje frente a los demás.
- **Antecedentes:** hechos ocurridos antes de la escena que afectan el estado presente del personaje.
- **Situación inmediata:** qué acaba de suceder y qué acontecimiento pone en marcha la escena.
- **Información disponible para el personaje:** qué sabe, qué desconoce, qué sospecha y qué cree erróneamente.
- **Condiciones físicas y emocionales:** cansancio, dolor, enfermedad, miedo, urgencia, presión, intoxicación, alegría u otras circunstancias que influyen en la conducta.
- **Importancia de las circunstancias frente a cámara:** evitar generalidades y convertir cada circunstancia en comportamientos concretos, observables y sostenibles.

3. Objetivos, necesidades y motivaciones del personaje

Se analizará qué busca el personaje y por qué esa búsqueda organiza sus acciones dentro de la escena.

- **Objetivo general:** meta principal del personaje en la escena o secuencia.
- **Objetivo inmediato:** aquello que intenta conseguir en un momento específico.
- **Necesidad profunda:** carencia emocional, afectiva, material o de reconocimiento que impulsa al personaje.
- **Motivación:** razón que explica por qué el personaje persigue un objetivo determinado.

- **Objetivos jugables:** formulaciones activas y concretas, por ejemplo: “convencer”, “ocultar”, “obtener”, “proteger”, “detener”, “provocar” o “recuperar”.
- **Objetivo externo e interno:** lo que el personaje quiere lograr en la situación y lo que necesita resolver internamente.
- **Riesgo y urgencia:** qué puede perder el personaje y por qué debe actuar ahora.
- **Jerarquía de objetivos:** objetivo principal, objetivos secundarios y cambios de objetivo durante la escena.

4. Obstáculos, conflictos y relaciones

Se examinarán las fuerzas que dificultan el logro del objetivo y las relaciones que modifican la conducta del personaje.

- **Obstáculos externos:** otra persona, una norma, una institución, el tiempo, el espacio, un objeto, una situación de peligro o la falta de recursos.
- **Obstáculos internos:** miedo, culpa, vergüenza, orgullo, inseguridad, prejuicios, contradicciones o falta de información.
- **Conflicto con otro personaje:** choque entre objetivos, valores, deseos o estrategias.
- **Conflicto interno:** oposición entre lo que el personaje quiere, siente, sabe y se permite hacer.
- **Conflicto persona-entorno:** tensión entre el personaje y una institución, grupo social, sistema o circunstancia.
- **Relaciones dramáticas:** confianza, dependencia, rivalidad, afecto, autoridad, deuda, resentimiento, admiración o desconocimiento.
- **Jerarquía y poder:** quién toma decisiones, quién tiene información, quién controla la situación y cómo cambia ese poder.
- **Estrategias para superar obstáculos:** persuadir, amenazar, seducir, negociar, mentir, atacar, huir, provocar, callar o pedir ayuda.

5. Acciones dramáticas y verbos de acción

Se trabajará la transformación del texto en conductas intencionales y específicas que puedan ejecutarse y observarse en pantalla.

- **Acción dramática:** lo que el personaje hace para alcanzar un objetivo, no simplemente lo que siente.
- **Verbos de acción:** acciones interpretables como presionar, tranquilizar, desafiar, ocultar, reclamar, seducir, comprobar, manipular, proteger o despedirse.
- **Acción física y acción verbal:** relación entre palabras, gestos, desplazamientos, uso de objetos, mirada y tono.
- **Estrategia y táctica:** manera general de abordar el objetivo y recursos concretos utilizados en cada momento.
- **Cambio de acción:** modificación de la conducta cuando la estrategia no funciona o aparece nueva información.
- **Acciones por unidades:** asignación de un verbo de acción dominante a cada unidad de la escena.
- **Acciones frente a cámara:** precisión, economía, escucha y control de la intensidad para evitar gestos innecesarios o demostrativos.

6. Subtexto y lectura de lo no dicho

Se analizará la tensión entre las palabras pronunciadas y lo que el personaje realmente quiere comunicar, esconder o conseguir.

- **Definición de subtexto:** pensamiento, intención, emoción o necesidad que opera debajo del diálogo.
- **Texto, contexto y conducta:** relación entre lo que se dice, la situación y la manera en que el personaje actúa.
- **Indicadores de subtexto:** silencios, pausas, contradicciones, evasivas, cambios de tema, acciones físicas, miradas, repeticiones y respuestas desproporcionadas.
- **Subtexto no equivale a inventar una historia:** toda interpretación debe apoyarse en evidencias textuales o situacionales.
- **Contradicción entre palabra y acción:** decir “estoy bien” mientras se oculta dolor, se evita la mirada o se prepara una salida.
- **Subtexto por relación:** una misma frase puede adquirir sentidos diferentes según quién la diga, a quién se dirija y qué historia exista entre ambos.
- **Expresión del subtexto frente a cámara:** escucha, pensamiento visible, control de la mirada, respiración y comportamiento, sin ilustrar excesivamente la intención.

7. Arco de transformación del personaje

Se organizarán los cambios que experimenta el personaje durante la escena o secuencia y se relacionarán con los acontecimientos dramáticos.

- **Estado inicial:** situación emocional, objetivo, conducta y creencia con la que comienza el personaje.
- **Acontecimiento detonante:** hecho que altera el equilibrio inicial.
- **Progresión del conflicto:** aumento de la presión, aparición de obstáculos y modificación de las estrategias.
- **Puntos de giro:** momentos en los que cambia la información, el poder, el objetivo o la decisión del personaje.
- **Crisis o decisión:** momento de máxima presión en el que el personaje debe actuar, elegir, revelar o renunciar.
- **Estado final:** nueva información, conducta, decisión, relación y estado emocional.
- **Tipos de arco:** transformación, revelación, reafirmación, deterioro, aprendizaje, pérdida o cambio de relación.
- **Continuidad del arco:** conexión lógica entre los cambios, evitando saltos emocionales que no estén preparados por la escena.
- **Tabla de arco:** organización de objetivo, obstáculo, acción, información, conducta y estado emocional por cada unidad dramática.

8. Propuesta interpretativa para cámara

Se integrarán los hallazgos del análisis en una propuesta práctica, clara y adaptable a las condiciones de rodaje.

- **Premisa interpretativa:** formulación breve de quién es el personaje y qué intenta conseguir en la escena.
- **Biografía funcional:** solo la información necesaria para justificar conducta, voz, relaciones, hábitos y decisiones.
- **Objetivo y acción:** definición de qué busca el personaje y qué hace para obtenerlo en cada unidad.
- **Subtexto:** pensamiento o necesidad activa que acompaña las líneas principales.

- **Relación con el interlocutor:** nivel de confianza, poder, deseo, temor y escucha.
- **Conducta corporal:** postura, tensión, ritmo, uso del espacio, gestualidad y manipulación de objetos.
- **Voz y lenguaje:** volumen, velocidad, pausas, articulación, acento, tono y cambios de energía.
- **Continuidad emocional:** registro del punto de partida y de los cambios para repetir la actuación en diferentes tomas.
- **Adaptación al plano:** diferencias entre actuar en plano general, plano medio, primer plano y primerísimo primer plano.
- **Decisiones técnicas:** marcas, eyelines, relación con la cámara, escucha fuera de campo y conservación de la acción sin perder naturalidad.

9. Ejecución, grabación y autoevaluación

Se aplicará el análisis en una escena breve y se utilizará la grabación como herramienta de observación y mejora profesional.

- **Preparación:** lectura, memorización funcional, ensayo de acciones, definición de marcas y coordinación con el compañero.
- **Escucha activa:** responder a lo que ocurre en el momento y evitar recitar el texto de manera anticipada.
- **Continuidad:** mantener objetivos, acciones, posiciones, objetos, ritmo y estado emocional entre tomas.
- **Control de la escala:** ajustar la intensidad al encuadre y a la distancia de la cámara.
- **Revisión de la grabación:** observar claridad de objetivos, credibilidad, escucha, subtexto, continuidad y relación con el encuadre.
- **Retroalimentación profesional:** describir evidencias observables, formular preguntas y proponer ajustes concretos.
- **Repetición mejorada:** realizar una segunda toma aplicando uno o dos cambios específicos, sin modificar innecesariamente toda la propuesta.

Actividades

1. Ficha de análisis de una escena breve

Objetivo: Identificar circunstancias dadas, objetivos, obstáculos, conflictos y relaciones utilizando información textual pertinente.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una escena de dos a cuatro páginas con dos o tres personajes.
- Los estudiantes realizan una primera lectura sin marcar el texto para comprender la situación general.
- En una segunda lectura, subrayan con códigos de color: circunstancias, acciones, obstáculos, información nueva, cambios de objetivo y relaciones.
- Completan una ficha con las siguientes preguntas: ¿dónde y cuándo ocurre la escena?, ¿qué ha sucedido antes?, ¿qué sabe cada personaje?, ¿qué quiere cada uno?, ¿qué se opone a ese objetivo?, ¿qué está en juego?, ¿cómo se

relacionan?

- Cada respuesta debe incluir una cita breve, número de página o referencia concreta al momento del guion que la justifica.
- En parejas comparan sus respuestas y distinguen entre datos explícitos e interpretaciones.
- El docente dirige una puesta en común y corrige interpretaciones que no estén sustentadas en el texto.

Organización: Trabajo individual y contraste en parejas.

Producto esperado: Ficha de análisis completa, con evidencias textuales y una síntesis de la situación dramática.

Duración estimada: 90 minutos.

2. Laboratorio de acciones y subtexto

Objetivo: Analizar acciones dramáticas y subtexto justificando las interpretaciones mediante evidencias del guion y de la situación.

Descripción paso a paso:

- El docente selecciona entre seis y ocho líneas de diálogo con tensión o contradicción entre lo que se dice y lo que se quiere conseguir.
- Los estudiantes dividen el fragmento en unidades de acción, marcando los cambios de intención, estrategia o información.
- Para cada unidad escriben: objetivo inmediato, verbo de acción, obstáculo, subtexto y evidencia que sustenta la decisión.
- En parejas representan el fragmento utilizando el mismo texto, pero con dos estrategias diferentes, por ejemplo: convencer y luego amenazar; ocultar y luego confesar.
- Un estudiante actúa y otro observa si la acción se percibe sin explicarla verbalmente.
- Se realiza una segunda ejecución en la que se reduce la gestualidad y se priorizan la escucha, las pausas, la mirada y el pensamiento.
- El grupo comenta qué acciones y subtextos fueron observables y qué elementos necesitan mayor precisión.

Organización: Parejas, con observación y retroalimentación grupal.

Producto esperado: Tabla de unidades de acción y subtexto, más una ejecución breve con dos propuestas interpretativas.

Duración estimada: 120 minutos.

3. Mapa del arco de transformación

Objetivo: Organizar el arco del personaje describiendo cambios de objetivo, conflicto, conducta y estado emocional.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una escena o secuencia dividida en cuatro o cinco momentos dramáticos.
- Los estudiantes identifican el estado inicial del personaje y el acontecimiento que altera su situación.

- Completan un cuadro con las columnas: unidad dramática, acontecimiento, objetivo, obstáculo, acción, información recibida, estado emocional, conducta visible y resultado.
- Marcan con una flecha los puntos de giro y explican qué provoca cada cambio.
- Redactan un párrafo de arco utilizando la estructura: “El personaje comienza..., enfrenta..., descubre..., decide..., y termina...”.
- En grupos de tres presentan su mapa y reciben preguntas de sus compañeros: ¿qué evidencia muestra el cambio?, ¿el cambio está preparado?, ¿qué conducta lo hace visible?
- Revisan el mapa a partir de la retroalimentación y preparan una versión final.

Organización: Trabajo individual y discusión en grupos de tres.

Producto esperado: Mapa visual del arco de transformación y explicación escrita de la progresión del personaje.

Duración estimada: 90 minutos.

4. Diseño de la propuesta interpretativa

Objetivo: Elaborar una propuesta coherente que integre objetivos, circunstancias, acciones, subtexto y relaciones según las exigencias de una escena frente a cámara.

Descripción paso a paso:

- Cada estudiante elige un personaje de una escena asignada por el docente.
- Completa una hoja de propuesta con: premisa del personaje, circunstancias, objetivo principal, objetivos por unidad, obstáculos, acciones, subtexto, relación con el interlocutor, arco emocional y decisiones corporales y vocales.
- Define dos o tres decisiones específicas de cámara: punto de mirada, escala de actuación, uso del espacio, objeto de interacción y nivel de energía.
- Realiza una lectura ensayada aplicando únicamente las acciones y el subtexto, sin buscar todavía una actuación definitiva.
- El compañero observa y responde si se entienden el objetivo, la relación, el cambio de estrategia y el estado final.
- El estudiante ajusta la propuesta y escribe qué mantendrá constante entre tomas y qué puede variar.
- El docente revisa la propuesta y proporciona una indicación técnica o interpretativa individual.

Organización: Individual, con revisión en parejas y asesoría docente.

Producto esperado: Documento de propuesta interpretativa de una a dos páginas y lectura ensayada.

Duración estimada: 120 minutos.

5. Grabación, revisión y segunda toma

Objetivo: Ejecutar una escena breve aplicando el análisis y evaluar el desempeño a partir de la grabación.

Descripción paso a paso:

- Los estudiantes organizan equipos de tres o cuatro personas: intérprete, compañero de escena, cámara y observador o responsable de continuidad.
- Revisan el guion, las marcas, el encuadre, el eje de mirada y las acciones de cada unidad.

- Realizan una primera toma de la escena, de uno a tres minutos, manteniendo escucha, continuidad y relación con la cámara.
- Visualizan la grabación sin interrumpir y completan una guía de observación: ¿se percibe el objetivo?, ¿se modifican las acciones?, ¿hay escucha?, ¿el subtexto aparece sin exageración?, ¿se mantiene la continuidad?, ¿el nivel de actuación corresponde al plano?
- El docente y los compañeros entregan retroalimentación basada en conductas observables, evitando comentarios generales como “actuaste bien” o “faltó emoción”.
- El estudiante selecciona dos ajustes concretos, por ejemplo: sostener mejor la escucha, cambiar de estrategia en una línea o reducir la gestualidad.
- Realiza una segunda toma aplicando esos ajustes.
- Entrega la grabación, la ficha de análisis, la propuesta interpretativa y una reflexión comparativa entre ambas tomas.

Organización: Equipos de tres o cuatro estudiantes; evaluación individual del desempeño actoral.

Producto esperado: Dos grabaciones de la escena, ficha de observación, propuesta interpretativa y autoevaluación escrita.

Duración estimada: 180 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Momento: Inicio de la unidad.

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre lectura de guion, objetivos del personaje, conflicto, subtexto, acciones dramáticas y experiencia frente a cámara.

Cómo se evalúa:

- Cuestionario breve de respuesta abierta y selección múltiple.
- Lectura de una escena de una página y elaboración de una interpretación inicial del personaje.
- Conversación orientada sobre las diferencias entre emoción, objetivo y acción.

Instrumento sugerido: Prueba diagnóstica de diez preguntas y lista de cotejo inicial.

- Reconoce quiénes participan y qué ocurre en la escena.
- Formula un objetivo básico del personaje.
- Identifica al menos un obstáculo.
- Distingue entre lo que el personaje dice y lo que podría estar intentando conseguir.
- Explica sus decisiones con alguna evidencia del texto.

La evaluación diagnóstica no debe asignar una calificación definitiva; sus resultados se utilizarán para formar parejas, ajustar ejemplos y ofrecer apoyo en lectura de guion.

Evaluación formativa

Momento: Durante todas las actividades de la unidad.

Qué se evalúa: Progreso en el análisis del guion, calidad de las evidencias, precisión de los verbos de acción, comprensión del subtexto, organización del arco y capacidad para recibir y aplicar retroalimentación.

Cómo se evalúa:

- Revisión de fichas de análisis y tablas de unidades de acción.
- Preguntas orales durante la puesta en común: “¿qué parte del texto sustenta esa decisión?” y “¿qué cambia en este momento?”.
- Observación de ensayos mediante listas de cotejo.
- Retroalimentación entre pares con criterios previamente explicados.
- Revisión de la primera toma y planificación de ajustes para la segunda.
- Microtarefas de reescritura de objetivos generales en verbos de acción concretos.

Instrumentos sugeridos: lista de cotejo, rúbrica de análisis y guía de retroalimentación entre pares.

Indicadores formativos:

- Separa hechos textuales de hipótesis interpretativas.
- Formula objetivos jugables y verificables.
- Relaciona obstáculos con estrategias concretas.
- Justifica el subtexto mediante palabras, pausas, acciones o circunstancias del guion.
- Identifica cambios de conducta y estado emocional sin reducir el análisis a etiquetas emocionales.
- Incorpora las observaciones recibidas en una nueva versión de la propuesta o de la escena.

Evaluación sumativa

Momento: Cierre de la unidad.

Qué se evalúa: Capacidad para analizar una escena, construir una propuesta interpretativa, ejecutarla frente a cámara y evaluar críticamente el resultado.

Cómo se evalúa: Proyecto integrador individual realizado a partir de una escena de dos a cuatro páginas y una grabación de uno a tres minutos.

- Entrega de la ficha de análisis con circunstancias dadas, objetivos, obstáculos, conflictos y relaciones.
- Entrega de la tabla de acciones y subtexto con evidencias del guion.
- Entrega del mapa del arco de transformación.
- Entrega de la propuesta interpretativa final.
- Presentación de una primera y una segunda toma, con explicación de los ajustes realizados.
- Autoevaluación escrita basada en la visualización de la grabación.

Instrumento sugerido: rúbrica analítica de 100 puntos.

- **Análisis textual y circunstancias dadas: 20 puntos.** Identifica información pertinente, distingue hechos de interpretaciones y utiliza referencias concretas del guion.
- **Objetivos, obstáculos, conflictos y relaciones: 20 puntos.** Formula objetivos claros, reconoce fuerzas de oposición y explica cómo las relaciones modifican la conducta.
- **Acciones, subtexto y arco: 20 puntos.** Asigna verbos de acción precisos, justifica el subtexto y organiza cambios coherentes de objetivo, conducta y estado emocional.
- **Propuesta interpretativa: 15 puntos.** Integra análisis, decisiones corporales y vocales, relación con el interlocutor y exigencias del encuadre.
- **Ejecución frente a cámara: 20 puntos.** Mantiene escucha, continuidad, presencia, claridad de acciones, control de intensidad y coherencia del personaje.
- **Autoevaluación y mejora: 5 puntos.** Reconoce logros y dificultades con evidencias de la grabación y propone ajustes concretos.

Criterios de desempeño esperados:

- **Excelente:** el análisis es preciso y sustentado; la ejecución muestra acciones claras, subtexto legible sin exageración, escucha activa y un arco coherente.
- **Satisfactorio:** identifica la mayoría de los elementos y los aplica de manera comprensible, aunque presenta algunos cambios poco desarrollados o inconsistencias menores.
- **En desarrollo:** reconoce elementos aislados, pero confunde emoción con acción, presenta evidencias insuficientes o pierde continuidad durante la ejecución.
- **Inicial:** entrega un análisis general sin sustento y la propuesta no se relaciona de forma clara con las circunstancias ni con el conflicto de la escena.

Unidad 5: Técnica de actuación frente a cámara

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar la relación adecuada con el lente, la mirada y los tamaños de plano en ejercicios grabados, respetando el encuadre y las indicaciones de dirección.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar acciones y reacciones frente a cámara con naturalidad, contención expresiva y precisión, manteniendo la continuidad y el objetivo de la escena.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ajustar su expresión corporal, vocal y emocional según las exigencias del plano, la intención dramática y las circunstancias de la escena.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar sus grabaciones mediante criterios de mirada, presencia, naturalidad, precisión y escucha, y proponer mejoras concretas para nuevas tomas.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la actuación frente a cámara

- **Características de la actuación audiovisual:** diferencias entre actuar para teatro, televisión y cine; relación entre interpretación, encuadre, montaje, sonido y dirección.
- **La cámara como interlocutor:** comprensión de la cámara como punto de atención, observación y registro, evitando actuar “para el público” o buscar aprobación.
- **Principios técnicos básicos:** continuidad, marcas de posición, eje de acción, línea de mirada, escucha, repetición y precisión.
- **Trabajo profesional en el set:** atención a las indicaciones, disposición para repetir tomas, cuidado del equipo, respeto por los tiempos de producción y comunicación clara con dirección.

2. Relación con el lente y dirección de la mirada

- **Mirar al lente:** situaciones en las que la mirada se dirige directamente a cámara, como entrevistas, testimonios, videoclips, publicidad o ruptura de la cuarta pared.
- **Mirada fuera de cámara:** construcción de la relación con un personaje ubicado junto o detrás de la cámara sin mirar directamente al lente.
- **Punto de mirada:** definición de un referente visual concreto para evitar miradas perdidas o imprecisas.
- **Dirección y altura de la mirada:** relación entre la mirada del actor, el eje de cámara, la altura del interlocutor y el tamaño del plano.
- **Continuidad de la mirada:** mantenimiento del punto de atención entre tomas y raccord de mirada en el montaje.
- **Errores frecuentes:** mirar al monitor, seguir la cámara con los ojos, desplazar la cabeza sin necesidad, mirar fuera del encuadre o cambiar el punto de atención durante una frase.

3. Tamaños de plano y adaptación de la interpretación

- **Plano general:** uso del cuerpo completo, relación con el espacio, desplazamientos y lectura de la acción dentro del entorno.
- **Plano conjunto:** interacción entre varios personajes, distribución espacial y escucha grupal.
- **Plano americano:** registro desde las rodillas o los muslos; importancia de los gestos de manos, postura y desplazamientos parciales.
- **Plano medio:** actuación centrada en torso, rostro, voz, escucha y acciones pequeñas de las manos.
- **Primer plano:** predominio del rostro, ojos, respiración, pensamiento y cambios emocionales sutiles.
- **Primerísimo primer plano o detalle:** máxima contención, precisión de la mirada, tensión mínima y control de movimientos involuntarios.
- **Escala de intensidad:** comprensión de que una emoción no debe exagerarse en un plano cerrado; la cámara amplifica los gestos y las variaciones del rostro.
- **Adaptación vocal:** ajuste de volumen, dicción, velocidad, pausas y proyección según el encuadre y las condiciones de grabación.

4. Encuadre, marcas y precisión corporal

- **Respeto del encuadre:** ubicación del cuerpo dentro de los límites de la imagen y control de los movimientos para no salir de cuadro.
- **Marcas físicas:** identificación de posiciones señaladas en el piso y llegada a ellas sin mirar hacia abajo.
- **Entrada y salida de cuadro:** velocidad, dirección, intención y continuidad de las acciones al entrar o salir del campo visual.
- **Orientación corporal:** relación entre hombros, torso, cabeza y lente para conservar visibilidad y naturalidad.
- **Acciones técnicas:** sentarse, levantarse, tomar un objeto, abrir una puerta, caminar, detenerse y manipular elementos manteniendo la continuidad.
- **Raccord corporal:** continuidad de posición, manos, objetos, dirección del movimiento, postura y nivel de energía entre tomas.

5. Naturalidad, contención expresiva y escucha

- **Naturalidad frente a cámara:** comportamiento creíble, específico y conectado con las circunstancias de la escena, sin perder precisión técnica.
- **Contención expresiva:** reducción de gestos innecesarios, control de la tensión corporal y uso de cambios sutiles en ojos, respiración, postura y voz.
- **Escucha activa:** recepción real de la acción del compañero, procesamiento de la información y respuesta sin anticipar la reacción.
- **Acción y reacción:** diferenciación entre la acción realizada por el personaje y la reacción provocada por un estímulo.
- **Pensamiento visible:** construcción de una línea interna que permita observar lo que el personaje percibe, decide y modifica.
- **Evitar la demostración emocional:** sustitución de gestos explicativos por objetivos, acciones y circunstancias concretas.
- **Respiración y pausa:** uso de pausas orgánicas, silencios significativos y respiración coherente con la situación dramática.

6. Acciones, reacciones y objetivo de la escena

- **Objetivo del personaje:** identificación de aquello que el personaje quiere conseguir en la escena.
- **Acciones jugables:** verbos concretos que orientan la conducta, como convencer, ocultar, provocar, tranquilizar, resistir o negociar.
- **Circunstancias dadas:** información sobre quién es el personaje, dónde está, qué ocurrió antes, qué necesita y qué está en riesgo.
- **Obstáculo y conflicto:** identificación de aquello que impide alcanzar el objetivo y cómo modifica la conducta.
- **Reacciones progresivas:** respuesta inmediata, procesamiento, decisión y nueva acción.
- **Subtexto:** diferencia entre lo que el personaje dice y lo que realmente intenta comunicar.

- **Precisión de acciones:** ejecución de movimientos y respuestas en el momento indicado, sin adelantarse ni retrasarse respecto al texto o al compañero.

7. Técnica vocal y corporal para cámara

- **Postura y centro corporal:** equilibrio, disponibilidad física y eliminación de tensiones innecesarias.
- **Gestualidad:** selección de gestos significativos, reducción de movimientos automáticos y control de manos, hombros y cabeza.
- **Voz conversacional:** volumen y tono naturales, claridad articulatoria y adecuación a la distancia del micrófono.
- **Dicción y continuidad del texto:** pronunciación comprensible, respeto de pausas, énfasis y ritmo sin recitar.
- **Silencio y escucha:** capacidad de sostener una acción interna sin llenar los silencios con movimientos o sonidos innecesarios.
- **Coordinación cuerpo-voz-emoción:** coherencia entre el estado del personaje, la conducta física, la respiración y la emisión vocal.

8. Continuidad y repetición de tomas

- **Repetibilidad:** capacidad de reproducir una acción, emoción, pausa y posición en varias tomas.
- **Raccord de objetos:** continuidad en la mano que utiliza un objeto, su ubicación, nivel de contenido y forma de manipulación.
- **Raccord de texto y reacción:** conservación de énfasis, silencios, miradas y respuestas entre tomas.
- **Registro personal:** uso de anotaciones o fotografías de continuidad para recordar posiciones, acciones y detalles de la escena.
- **Corrección de indicaciones:** aplicación de un ajuste específico sin modificar innecesariamente otros elementos de la interpretación.

9. Observación y análisis de grabaciones

- **Visionado técnico:** revisión del encuadre, marcas, foco de atención, continuidad y relación con el lente.
- **Visionado interpretativo:** análisis de presencia, escucha, naturalidad, claridad del objetivo y progresión emocional.
- **Indicadores observables:** mirada precisa, movimientos controlados, voz audible, reacciones oportunas, acciones concretas y ausencia de gestos superfluos.
- **Autoevaluación:** identificación de fortalezas, dificultades y posibles causas de los errores.
- **Retroalimentación profesional:** formulación de observaciones específicas, descriptivas y respetuosas, evitando juicios generales como “estuvo mal” o “estuvo raro”.
- **Plan de mejora:** selección de uno o dos aspectos prioritarios para corregir en la siguiente toma.

Actividades

Actividad 1. Mapa de mirada y tamaños de plano

Objetivo: Aplicar la relación adecuada con el lente, la mirada y los tamaños de plano, respetando el encuadre y las indicaciones de dirección.

Descripción paso a paso:

- El docente explica la diferencia entre mirar al lente, mirar a un punto cercano al lente y mirar a un interlocutor fuera de cámara.
- Se prepara una posición de cámara fija y se marcan en el piso tres puntos: marca del actor, punto de mirada fuera de cámara y referencia para el desplazamiento.
- Cada estudiante realiza una presentación breve de 20 a 30 segundos en plano medio, mirando directamente al lente.
- El estudiante repite la presentación mirando a un punto situado junto a la cámara, como si hablara con otra persona.
- Se graba una tercera versión en primer plano, reduciendo los movimientos de cabeza y manos.
- El docente solicita cambios de plano o de punto de mirada y observa si el estudiante adapta su actuación sin perder naturalidad.
- Se revisan las grabaciones y se identifican errores de mirada, encuadre, postura y nivel de expresividad.

Organización: Individual, con apoyo de un compañero en funciones de cámara y registro.

Producto esperado: Tres clips breves del mismo texto en diferentes relaciones de mirada y tamaños de plano, acompañados por una ficha de observación técnica.

Duración estimada: 90 minutos.

Actividad 2. La misma acción en diferentes planos

Objetivo: Ajustar la expresión corporal, vocal y emocional según las exigencias del plano y mantener la precisión de una acción.

Descripción paso a paso:

- El docente propone una acción sencilla con objetivo concreto: ocultar una noticia, convencer a un compañero, pedir ayuda o disimular una preocupación.
- Cada estudiante define el objetivo del personaje, el obstáculo y una acción jugable.
- Se ensaya la situación en plano general, incorporando desplazamientos y uso del espacio.
- Se repite en plano medio, reduciendo los desplazamientos y concentrando la atención en la relación, la voz y el torso.
- Se repite en primer plano, trabajando principalmente con mirada, respiración, pausas y variaciones mínimas del rostro.
- El docente proporciona indicaciones concretas, por ejemplo: “menos movimiento”, “sostén la mirada”, “escucha antes de responder” o “baja la intensidad vocal”.
- El estudiante registra qué ajustes realizó para cada plano y compara los resultados.

Organización: Individual para la interpretación y parejas para operación de cámara y lectura de texto.

Producto esperado: Secuencia de tres tomas del mismo momento dramático en plano general, plano medio y primer plano, con una breve reflexión comparativa.

Duración estimada: 120 minutos.

Actividad 3. Acción, reacción y escucha en continuidad

Objetivo: Ejecutar acciones y reacciones con naturalidad, contención y precisión, manteniendo la continuidad y el objetivo de la escena.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega a cada pareja una situación breve de dos personajes, con un objetivo y un conflicto para cada uno.
- Los estudiantes identifican qué quiere cada personaje, qué información desconoce y cuál será el estímulo que provoca el cambio.
- Se realiza un primer ensayo sin cámara, concentrándose en la escucha y evitando anticipar las respuestas.
- Se graba una escena de uno a dos minutos con una acción concreta, una reacción y una nueva decisión.
- La escena se repite tres veces procurando mantener las mismas posiciones, manipulación de objetos, pausas y dirección de mirada.
- En la segunda toma, el docente solicita una corrección específica relacionada con la escucha o el momento de la reacción.
- En la tercera toma, los estudiantes aplican la corrección y procuran conservar los elementos que funcionaban en la toma anterior.
- Se comparan las tres versiones para identificar si la reacción se produce por el estímulo del compañero o por una decisión anticipada.

Organización: Parejas, con rotación de funciones entre intérprete, cámara y observador de continuidad.

Producto esperado: Tres tomas de una misma escena y una hoja de continuidad con posiciones, acciones, objetos, miradas, pausas y correcciones aplicadas.

Duración estimada: 150 minutos.

Actividad 4. Laboratorio de autoobservación y nueva toma

Objetivo: Analizar las grabaciones mediante criterios de mirada, presencia, naturalidad, precisión y escucha, y proponer mejoras concretas.

Descripción paso a paso:

- Cada estudiante selecciona una toma realizada durante la unidad.
- Observa el video una primera vez sin detenerlo para obtener una impresión general.
- Lo observa una segunda vez con una lista de criterios: relación con el lente, mirada, encuadre, escucha, naturalidad, contención, claridad vocal, continuidad y objetivo.
- Registra al menos tres fortalezas y tres aspectos por mejorar, describiendo conductas observables.

- Formula un plan de mejora con una meta técnica y una meta interpretativa. Por ejemplo: “mantener el punto de mirada durante toda la frase” y “escuchar la respuesta antes de cambiar de estado”.
- Realiza una nueva toma aplicando únicamente las correcciones priorizadas.
- Compara la primera y la nueva versión y redacta una conclusión sobre los cambios observados.
- Presenta el material al grupo o al docente y recibe retroalimentación final.

Organización: Individual para el análisis y la interpretación; socialización en parejas o grupos pequeños.

Producto esperado: Video inicial, video corregido, ficha de autoevaluación y plan de mejora concreto para futuras tomas.

Duración estimada: 120 minutos.

Actividad 5. Escena integrada de cámara

Objetivo: Integrar mirada, tamaño de plano, precisión, escucha, naturalidad, continuidad y ajuste expresivo en una escena grabada.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una escena breve de entre una y dos páginas o una situación equivalente creada por el grupo.
- Los estudiantes analizan circunstancias, objetivo, obstáculo, acciones, subtexto y momentos de reacción.
- El equipo define encuadres, posiciones, marcas, dirección de miradas y objetos necesarios.
- Se realiza un ensayo técnico para comprobar encuadre, sonido, desplazamientos y continuidad.
- Se graba una primera toma completa.
- El docente entrega una indicación de dirección a cada estudiante o pareja para una segunda toma.
- Se realiza la segunda toma aplicando la indicación sin perder el objetivo ni modificar de manera accidental la continuidad.
- El grupo revisa ambas tomas y explica qué decisiones técnicas e interpretativas fueron modificadas.

Organización: Grupos de cuatro a seis estudiantes, con rotación de roles de actuación, cámara, dirección, continuidad y observación.

Producto esperado: Escena grabada en dos versiones, ficha técnica básica y presentación oral de las decisiones y mejoras realizadas.

Duración estimada: 180 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Propósito: Identificar el nivel inicial de los estudiantes en relación con la cámara, la mirada, el encuadre, la expresión y la escucha.

- **Qué se evalúa:** seguridad frente al lente, tendencia a sobreactuar, control corporal, claridad vocal, capacidad para seguir una marca, dirección de la mirada y respuesta ante una indicación.

- **Cómo se evalúa:** grabación individual de 30 a 45 segundos en la que el estudiante presenta una situación breve o responde a una pregunta mirando al lente y luego a un punto fuera de cámara.
- **Instrumento sugerido:** lista de cotejo diagnóstica con los siguientes indicadores: mantiene el encuadre, dirige correctamente la mirada, se escucha con claridad, evita movimientos innecesarios, responde a la indicación y conserva una conducta natural.
- **Uso de los resultados:** establecer grupos de apoyo, seleccionar ejercicios de refuerzo y comparar el desempeño inicial con el desempeño final.

Evaluación formativa

Propósito: Acompañar el desarrollo de la técnica mediante observación, práctica, retroalimentación y repetición de tomas.

- **Qué se evalúa:** aplicación de la mirada, adaptación a los tamaños de plano, respeto por las marcas, contención expresiva, escucha, naturalidad, continuidad, precisión de las acciones y capacidad de incorporar indicaciones.
- **Cómo se evalúa:** observación directa durante ensayos, revisión de clips, preguntas de autoanálisis, coevaluación entre compañeros y comparación entre tomas.
- **Instrumento sugerido:** rúbrica de proceso con cuatro niveles: inicial, en desarrollo, competente y destacado.
- **Retroalimentación:** el docente debe ofrecer observaciones específicas en la estructura “fortaleza observada, aspecto por ajustar, acción concreta para la siguiente toma”.
- **Evidencias:** fichas de continuidad, registros de autoevaluación, videos de ejercicios, correcciones aplicadas y participación en funciones técnicas.

Evaluación sumativa

Propósito: Valorar la integración de las competencias de actuación frente a cámara en una escena grabada y analizada.

- **Producto final:** escena audiovisual de uno a tres minutos, grabada en al menos dos tomas, junto con una ficha de análisis y un plan de mejora.
- **Condiciones de realización:** el estudiante debe respetar el encuadre, aplicar la dirección de mirada indicada, mantener el objetivo de la escena, ejecutar acciones y reacciones creíbles y conservar la continuidad entre tomas.
- **Instrumento sugerido:** rúbrica analítica de desempeño.
- **Criterios y ponderación sugerida:**
 - **Relación con el lente y mirada: 20 %.** Dirige la mirada al punto correcto, sostiene la relación visual y evita mirar el monitor o perder el eje.
 - **Encuadre y tamaños de plano: 15 %.** Respeta las marcas, permanece dentro del plano y adapta la intensidad a la escala del encuadre.
 - **Naturalidad y contención: 20 %.** Evita la sobreactuación, utiliza gestos necesarios y mantiene una conducta creíble.

- **Acciones, reacciones y objetivo: 20 %.** Ejecuta acciones concretas, escucha, reacciona a los estímulos y sostiene el objetivo dramático.
 - **Continuidad y precisión: 15 %.** Repite posiciones, movimientos, objetos, pausas y acciones de manera consistente.
 - **Análisis y propuesta de mejora: 10 %.** Identifica aciertos y dificultades con criterios observables y formula correcciones concretas.
- **Escala de logro sugerida:**
- **Destacado:** integra los recursos técnicos e interpretativos con autonomía, precisión y naturalidad.
 - **Competente:** cumple los objetivos principales y corrige la mayoría de las dificultades con orientaciones puntuales.
 - **En desarrollo:** aplica algunos recursos, pero presenta inconsistencias en mirada, continuidad, escucha o contención.
 - **Inicial:** requiere acompañamiento constante para respetar el encuadre, sostener el objetivo y responder a las indicaciones.

Instrumentos complementarios

- **Lista de cotejo técnica:** para verificar marcas, encuadre, dirección de mirada, posición corporal, continuidad de objetos y cumplimiento de indicaciones.
- **Rúbrica de interpretación:** para valorar naturalidad, escucha, contención, presencia, objetivo y progresión emocional.
- **Diario de proceso:** registro breve después de cada sesión con dificultades, aprendizajes y acciones de mejora.
- **Ficha de autoevaluación audiovisual:** análisis de una toma con evidencias temporales, por ejemplo: “en el segundo 18 pierdo el punto de mirada” o “en el segundo 35 la reacción ocurre antes de que termine el estímulo”.
- **Coevaluación:** observaciones de los compañeros centradas en comportamientos visibles y propuestas de ajuste aplicables a una nueva toma.

Unidad 6: Continuidad, marcas y dinámica de rodaje

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar desplazamientos, entradas y salidas respetando las marcas, el encuadre y las indicaciones de dirección en al menos tres tomas consecutivas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar principios de continuidad física, temporal y emocional al repetir acciones y escenas, manteniendo el raccord entre diferentes tomas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de adaptar su interpretación, ritmo y nivel de energía a distintos tipos de plano, indicaciones de dirección y necesidades de repetición durante el rodaje.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las funciones básicas del equipo técnico y artístico y describir los protocolos de comunicación, seguridad y comportamiento durante una jornada de rodaje.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar su desempeño frente a cámara mediante la observación de grabaciones, identificando desviaciones de continuidad, marcas, escucha y dinámica interpretativa para proponer mejoras concretas.

Contenidos Temáticos

1. Continuidad y raccord en la actuación frente a cámara

Se estudiarán los principios que permiten que una escena mantenga coherencia entre diferentes tomas, ángulos y jornadas de rodaje.

- **Concepto de continuidad:** conservación de la coherencia física, temporal, espacial, emocional y narrativa de una acción.
- **Raccord:** correspondencia entre elementos de una toma y otra: posición corporal, dirección de la mirada, objetos, vestuario, utilería, iluminación, estado emocional y ritmo.
- **Continuidad física:** repetición de movimientos, gestos, postura, orientación del cuerpo, uso de objetos y posición respecto a las marcas.
- **Continuidad temporal:** mantenimiento del orden y duración de las acciones. Por ejemplo: tomar el vaso, beber y dejarlo siempre en la misma secuencia.
- **Continuidad emocional:** conservación de la intensidad, evolución y estado interno del personaje entre tomas.
- **Continuidad espacial:** relación coherente con el decorado, las marcas, los otros intérpretes y el eje de cámara.
- **Elementos que deben registrarse:** texto, pausas, acciones, desplazamientos, objetos utilizados, mano con la que se ejecuta una acción, dirección de la mirada y nivel de energía.
- **La toma patrón:** identificación de la toma que sirve como referencia para repetir acciones, ritmo y comportamiento.
- **La memoria de continuidad:** uso de notas, fotografías, videos de referencia y observación consciente para reconstruir una acción.

2. Marcas, desplazamientos, entradas y salidas

Se practicarán los procedimientos necesarios para desplazarse de manera precisa sin perder naturalidad ni alterar el encuadre.

- **Definición de marca:** punto específico del espacio donde el intérprete debe detenerse o ejecutar una acción para asegurar el encuadre y el enfoque.
- **Tipos de marcas:** marcas de entrada, de detención, de interacción con objetos, de mirada y de salida.
- **Lectura del espacio:** identificación de cámara, fondo, puertas, ventanas, objetos, compañeros de escena y zonas de desplazamiento.
- **Desplazamientos hacia la cámara:** control del ritmo para no acercarse demasiado ni salir del foco o del encuadre.
- **Desplazamientos laterales:** mantenimiento de la trayectoria y atención a la línea de acción.

- **Entradas y salidas de cuadro:** ejecución con motivación dramática, dirección clara y velocidad repetible.
- **Detención en la marca:** llegada progresiva, evitando mirar al suelo o detenerse de manera mecánica.
- **Marcas de mirada:** puntos visuales que representan a otro personaje, un objeto o una referencia fuera de campo.
- **Relación entre marca y actuación:** integración de la precisión técnica con la escucha, la intención y el comportamiento del personaje.
- **Correcciones habituales:** llegar tarde o temprano a la marca, cruzar el encuadre sin autorización, bloquear a otro intérprete, dar la espalda a cámara o modificar la distancia focal prevista.

3. Encuadre, eje y tipos de plano

Se abordará la relación entre la interpretación corporal y las necesidades visuales de cada tipo de plano.

- **Plano general:** permite mayor desplazamiento y uso corporal, pero exige claridad gestual y orientación espacial.
- **Plano entero:** requiere control del cuerpo completo, entradas, salidas y acciones físicas visibles.
- **Plano americano:** favorece la expresión corporal y gestual desde las piernas o las rodillas hacia arriba.
- **Plano medio:** exige moderación en los desplazamientos y precisión en el torso, los brazos y la mirada.
- **Primer plano:** demanda economía gestual, control de la mirada, respiración y cambios emocionales sutiles.
- **Primerísimo primer plano:** requiere máxima precisión facial, control de tensiones involuntarias y continuidad de la mirada.
- **El eje de acción:** línea imaginaria que organiza la relación espacial entre intérpretes y cámara.
- **Regla de los 180 grados:** principio básico para conservar la orientación espacial entre planos.
- **Cruzamiento del eje:** consecuencias narrativas y visuales de cambiar la posición de cámara sin una transición justificada.
- **Encuadre y energía:** adaptación del tamaño de los gestos, la intensidad vocal y el movimiento al espacio visible en pantalla.

4. Adaptación de la interpretación a las indicaciones de dirección

Se desarrollará la capacidad de recibir, comprender y aplicar ajustes durante el rodaje sin perder la intención de la escena.

- **Escucha de la dirección:** atención completa a la indicación antes de responder o modificar la ejecución.
- **Tipos de indicaciones:** ajustes de ritmo, volumen, intensidad, pausa, mirada, desplazamiento, intención, relación con otro personaje y nivel emocional.
- **Indicaciones técnicas:** “más hacia la marca”, “mantén el encuadre”, “espera el foco”, “entra después de la señal” o “no cruces el eje”.
- **Indicaciones interpretativas:** “hazlo más contenido”, “escucha antes de responder”, “aumenta la urgencia” o “evita mostrar la emoción de inmediato”.
- **Repetición con variación controlada:** modificar un aspecto solicitado sin alterar los elementos que deben permanecer constantes.

- **Preguntas profesionales:** solicitar aclaraciones concretas cuando una indicación no sea comprendida.
- **Registro de ajustes:** anotación de cambios entre tomas para evitar confusiones.
- **Disponibilidad y flexibilidad:** disposición para repetir una escena varias veces, cambiar el nivel de energía o adaptar el ritmo sin frustración.

5. Dinámica de una jornada de rodaje

Se conocerán las etapas básicas de un rodaje, las funciones del equipo y las normas de comportamiento profesional.

- **Preparación:** lectura de la convocatoria, llegada puntual, revisión de vestuario, maquillaje, utilería y texto.
- **Ensayo técnico:** prueba de desplazamientos, marcas, posiciones, acciones y encuadres antes de grabar.
- **Bloqueo:** definición de movimientos, posiciones y relaciones espaciales de la escena.
- **Prueba de cámara y luz:** verificación de enfoque, exposición, encuadre, sonido y continuidad visual.
- **Ensayo con cámara:** realización de la escena siguiendo las indicaciones técnicas.
- **Rodaje:** ejecución de la toma después de las señales correspondientes.
- **Repetición o retoma:** repetición por errores técnicos, interpretativos, de continuidad o por necesidades de montaje.
- **Funciones básicas del equipo artístico:** intérprete, dirección, asistencia de dirección, continuidad o script y dirección de casting.
- **Funciones básicas del equipo técnico:** dirección de fotografía, cámara, foquista, sonido, iluminación, arte, vestuario, maquillaje, producción y edición.
- **Relación con el departamento de continuidad:** seguimiento de acciones, diálogos, objetos, posiciones y cambios entre tomas.
- **Respeto por las jerarquías operativas:** atención a las instrucciones de dirección y asistencia de dirección.

6. Protocolos de comunicación, seguridad y comportamiento

Se practicarán conductas profesionales que favorecen un rodaje seguro, ordenado y eficiente.

- **Comunicación clara:** utilizar mensajes breves, concretos y respetuosos.
- **Confirmación de instrucciones:** repetir o verificar una indicación cuando sea necesario.
- **Silencio durante la toma:** evitar conversaciones, ruidos y movimientos innecesarios.
- **Atención a las señales:** reconocer indicaciones como “silencio”, “sonido”, “cámara”, “acción” y “corte”.
- **Desplazamiento seguro:** revisar cables, trípodes, equipos, desniveles, puertas y objetos en el área de trabajo.
- **No tocar equipos:** no mover cámaras, luces, micrófonos o elementos técnicos sin autorización.
- **Respeto del espacio de trabajo:** permanecer en las zonas asignadas y no invadir el campo de cámara ni el área técnica.
- **Cuidado de vestuario y utilería:** mantener los objetos en su posición y comunicar cualquier daño o cambio.
- **Prevención de riesgos:** informar sobre obstáculos, alergias, condiciones físicas o situaciones inseguras.

- **Conducta profesional:** puntualidad, preparación, disposición, respeto, confidencialidad y cuidado del ambiente de trabajo.

7. Observación y autoevaluación frente a cámara

Se utilizarán las grabaciones como herramienta de análisis técnico e interpretativo.

- **Visionado objetivo:** observar primero la toma completa sin interrumpirla.
- **Análisis de marcas:** verificar si el intérprete llega al punto previsto, mantiene el encuadre y respeta la trayectoria.
- **Análisis de continuidad:** comparar tomas para identificar diferencias en objetos, manos, postura, texto, pausas y acciones.
- **Análisis de escucha:** observar si las respuestas surgen de lo que ocurre en escena o si parecen anticipadas.
- **Análisis emocional:** revisar si la intensidad y evolución del estado del personaje se mantienen.
- **Análisis de ritmo:** identificar aceleraciones, pausas excesivas, pérdida de energía o diferencias entre tomas.
- **Análisis de encuadre:** observar cortes de cabeza, salidas de cuadro, acercamientos involuntarios y bloqueos.
- **Retroalimentación técnica:** describir conductas observables en lugar de emitir juicios generales.
- **Plan de mejora:** formular acciones concretas, por ejemplo: “marcar la pausa antes de tomar el objeto” o “mantener la mirada en el punto fuera de campo”.

Actividades

1. Mapa de marcas y desplazamientos

Objetivo: desarrollar la capacidad de ejecutar entradas, salidas y desplazamientos respetando marcas y encuadre.

Descripción paso a paso:

- El docente prepara un espacio de trabajo con cinta adhesiva, una cámara o teléfono móvil y un encuadre definido.
- Se colocan tres marcas: una de entrada, una de detención y una de salida.
- El estudiante observa el espacio desde la posición de cámara y explica la trayectoria que realizará.
- Ejecuta una entrada, llega a la marca, realiza una acción sencilla y sale de cuadro.
- Repite la acción tres veces procurando conservar velocidad, postura, mirada y tiempo de detención.
- El docente modifica una condición: plano más cerrado, marca más próxima o entrada motivada por una señal sonora.
- El estudiante repite aplicando la modificación sin perder naturalidad.
- Se revisan las grabaciones y se identifican diferencias entre las tres tomas.

Organización: parejas; una persona actúa y otra opera la cámara y registra observaciones. Se intercambian los roles.

Producto esperado: tres tomas consecutivas de una misma acción y una ficha de observación sobre precisión de marcas, encuadre, ritmo y seguridad.

Duración estimada: 90 minutos.

2. Raccord de acciones con objetos

Objetivo: aplicar principios de continuidad física y temporal al repetir una acción en diferentes tomas.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega a cada grupo una acción breve, por ejemplo: entrar, dejar una mochila, tomar un vaso, leer un mensaje y salir.
- El grupo define el orden exacto de las acciones, la mano que utilizará, la posición de los objetos y las pausas.
- Se realiza una primera toma completa, que funcionará como toma patrón.
- Un estudiante cumple el rol de intérprete, otro de script y otro de cámara.
- El intérprete repite la escena en dos tomas adicionales.
- El estudiante encargado de continuidad registra posiciones, objetos, texto, gestos, dirección de mirada y tiempos aproximados.
- El docente introduce una pausa entre tomas para comprobar si el equipo puede reconstruir la acción sin improvisar cambios.
- Se comparan las tomas y se clasifican las desviaciones como físicas, temporales, espaciales o emocionales.
- El grupo realiza una retoma corrigiendo al menos tres desviaciones detectadas.

Organización: grupos de tres o cuatro estudiantes.

Producto esperado: toma patrón, dos repeticiones, registro de continuidad y retoma corregida.

Duración estimada: 120 minutos.

3. Interpretación según tipo de plano e indicación de dirección

Objetivo: adaptar la interpretación, el ritmo y el nivel de energía a diferentes planos e indicaciones.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una situación breve con un objetivo dramático claro.
- El estudiante realiza la escena en plano general, utilizando mayor amplitud corporal y desplazamiento controlado.
- Repite la misma escena en plano medio, reduciendo los movimientos para mantenerlos dentro del encuadre.
- La repite en primer plano, concentrando la expresión en la mirada, la respiración y cambios faciales sutiles.
- El docente ofrece una indicación diferente para cada toma: más contenido, más urgente, más lento o escucha antes de responder.
- El estudiante confirma la indicación y la incorpora sin modificar innecesariamente la continuidad de las acciones.
- El grupo observa las versiones y analiza qué elementos cambiaron y cuáles se mantuvieron.

Organización: grupos de cuatro: intérprete, dirección, cámara y observador/script. Se rotan los roles.

Producto esperado: tres versiones grabadas de la escena y una reflexión breve sobre la relación entre tamaño de plano, energía y precisión interpretativa.

Duración estimada: 120 minutos.

4. Simulación de jornada de rodaje

Objetivo: integrar marcas, continuidad, comunicación, seguridad, funciones del equipo y dinámica profesional de rodaje.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una escena breve, una convocatoria de rodaje y una lista de roles.
- El grupo distribuye las funciones de dirección, asistencia de dirección, script, cámara, sonido, intérpretes, producción y observación de seguridad.
- Se realiza una reunión inicial para revisar la escena, los riesgos, las marcas, la utilería y las necesidades de continuidad.
- El equipo ejecuta el bloqueo y el ensayo técnico.
- Se graban al menos tres tomas consecutivas.
- Entre las tomas, el docente proporciona indicaciones de dirección o informa una necesidad técnica que exige repetir la escena.
- El estudiante intérprete debe conservar el raccord y adaptar el aspecto solicitado.
- El responsable de continuidad registra cambios y verifica la correspondencia entre tomas.
- Al finalizar, cada equipo realiza una reunión de cierre para revisar aciertos, errores y propuestas de mejora.

Organización: grupos de seis a diez estudiantes, según el tamaño del curso.

Producto esperado: carpeta de rodaje con distribución de roles, hoja de continuidad, registro de tomas, video final y reporte de evaluación del equipo.

Duración estimada: 180 minutos.

5. Visionado técnico y plan personal de mejora

Objetivo: evaluar el desempeño frente a cámara mediante la observación de grabaciones y proponer mejoras concretas.

Descripción paso a paso:

- Cada estudiante selecciona dos tomas realizadas durante la unidad.
- Observa una toma sin sonido y registra desplazamientos, marcas, postura y encuadre.
- Observa la misma toma con sonido y analiza escucha, pausas, ritmo, volumen y continuidad emocional.
- Compara dos tomas consecutivas e identifica al menos tres diferencias.
- Clasifica cada diferencia como técnica, física, temporal, espacial, emocional o interpretativa.
- Formula una mejora concreta, observable y aplicable en una nueva toma.
- Realiza una retoma y comprueba si la mejora fue efectiva.

Organización: individual, con retroalimentación en parejas.

Producto esperado: ficha de autoevaluación, comparación de tomas y nueva versión corregida.

Duración estimada: 90 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Propósito: identificar los conocimientos y habilidades iniciales del estudiante antes de trabajar la unidad.

- **Qué se evalúa:** comprensión básica de una marca, capacidad para seguir una indicación, manejo del espacio, continuidad de una acción sencilla y conocimiento inicial de los roles de rodaje.
- **Cómo se evalúa:** el estudiante ejecuta una entrada, una detención en marca, una acción con objeto y una salida de cuadro en dos tomas. Luego responde preguntas breves sobre cámara, dirección, sonido, continuidad y seguridad.
- **Instrumento sugerido:** lista de cotejo diagnóstica y cuestionario de respuesta corta.
- **Indicadores:** identifica la marca, mantiene el encuadre, sigue la señal de acción, repite el orden de la acción y reconoce al menos cuatro funciones del equipo.

Evaluación formativa

Propósito: acompañar el desarrollo de las habilidades durante las prácticas y corregir oportunamente las dificultades.

- **Qué se evalúa:** precisión de entradas y salidas, repetición de acciones, continuidad física y emocional, adaptación a planos, escucha de dirección, comunicación y comportamiento seguro.
- **Cómo se evalúa:** mediante observación directa, revisión de grabaciones, pausas de retroalimentación y correcciones inmediatas durante los ejercicios.
- **Instrumento sugerido:** rúbrica de proceso, lista de cotejo de continuidad y diario breve de aprendizaje.
- **Retroalimentación:** debe ser específica y observable. Por ejemplo: “en la segunda toma llegaste a la marca un segundo antes” en lugar de “debes hacerlo mejor”.
- **Evidencias:** fichas de continuidad, videos de práctica, registros de tomas, análisis entre pares y respuestas a las indicaciones de dirección.

Evaluación sumativa

Propósito: comprobar la integración de las competencias de la unidad en una simulación de rodaje.

- **Qué se evalúa:** ejecución de desplazamientos y marcas en al menos tres tomas consecutivas; continuidad física, temporal, espacial y emocional; adaptación a plano e indicaciones; conocimiento de funciones y protocolos; capacidad de autoevaluación.
- **Cómo se evalúa:** el estudiante participa en una escena grabada con tres tomas consecutivas, recibe una indicación diferente entre tomas y entrega un análisis comparativo de su desempeño.
- **Instrumentos sugeridos:** rúbrica de desempeño frente a cámara, hoja de continuidad y ficha de autoevaluación.
- **Escala sugerida:** 4 = logrado con precisión profesional; 3 = logrado con errores menores; 2 = parcialmente logrado y requiere apoyo; 1 = no logrado.

Rúbrica sumativa sugerida:

- **Marcas y desplazamientos, 25 %:** realiza entradas, detenciones y salidas respetando trayectoria, encuadre y marcas en tres tomas.

- **Continuidad y raccord, 25 %:** conserva acciones, objetos, posturas, miradas, texto, tiempos y evolución emocional.
- **Adaptación interpretativa, 20 %:** ajusta energía, ritmo, volumen, gestualidad y nivel emocional según el plano y la dirección.
- **Protocolos profesionales, 15 %:** reconoce roles, respeta señales, comunica con claridad, actúa con puntualidad y trabaja de manera segura.
- **Autoevaluación y mejora, 15 %:** identifica desviaciones concretas en las grabaciones y propone acciones de mejora verificables.

Criterio de aprobación sugerido: alcanzar al menos el nivel 3 en marcas y desplazamientos, continuidad y adaptación interpretativa, y obtener un resultado global mínimo del 70 %.

Unidad 7: Casting, self-tape y trabajo con dirección

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar una convocatoria de casting y seleccionar escenas, vestuario y recursos interpretativos coherentes con el perfil solicitado y las características del personaje.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de preparar y realizar un self-tape aplicando encuadre, iluminación, sonido, presentación profesional, memorización, continuidad y adecuación al formato solicitado.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar una escena frente a cámara a partir de objetivos, acciones y circunstancias dadas, manteniendo la escucha, el manejo de marcas y la continuidad durante la grabación.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar indicaciones de dirección y reformular su propuesta interpretativa en una segunda toma, evidenciando flexibilidad, precisión y disposición profesional.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar su desempeño en un casting o self-tape mediante la observación de la grabación y una pauta de criterios técnicos e interpretativos, identificando fortalezas y aspectos concretos de mejora.

Contenidos Temáticos

1. El casting profesional y la lectura de una convocatoria

- **Concepto y finalidad del casting:** proceso de selección en el que se observa la correspondencia entre el perfil del intérprete, las características del personaje y las necesidades narrativas y técnicas del proyecto.
- **Tipos de casting:** presencial, self-tape, videollamada, callback, prueba de química, prueba de improvisación y casting con lectura en frío.
- **Partes de una convocatoria:**
 - Nombre del proyecto, productora o institución convocante.
 - Formato: largometraje, cortometraje, serie, telenovela, comercial, videoclip o contenido digital.

- Descripción del personaje: edad aparente, identidad, contexto social, rasgos físicos, psicológicos y relacionales.
- Escena o situación solicitada.
- Requisitos de presentación: fotografías, currículum, medidas, videobook, idioma, acento, habilidades específicas o disponibilidad.
- Formato técnico: orientación horizontal o vertical, duración, resolución, tipo de archivo, nombre del archivo y medio de envío.
- Fecha límite, instrucciones de contacto y condiciones de participación.
- **Análisis de pertinencia:** identificación de los requisitos que el estudiante cumple, los que debe preparar y los que debe aclarar antes de grabar.
- **Ética y profesionalismo:** respeto por la confidencialidad del material, uso responsable de datos personales, cumplimiento de horarios, comunicación clara y rechazo de solicitudes inseguras o inadecuadas.

2. Análisis del personaje y selección de la escena

- **Lectura inicial del texto:** identificación de quién habla, con quién, dónde, cuándo, qué ocurre antes y qué cambia durante la escena.
- **Circunstancias dadas:** información concreta sobre el entorno, las relaciones, los acontecimientos previos, las condiciones físicas y la situación emocional del personaje.
- **Objetivo del personaje:** aquello que el personaje busca conseguir de otro personaje o de la situación.
- **Obstáculos y conflicto:** fuerzas internas o externas que dificultan alcanzar el objetivo.
- **Acciones interpretativas:** verbos activos que orientan la conducta, por ejemplo: convencer, ocultar, provocar, negociar, intimidar, proteger, seducir, evitar o reconciliarse.
- **Arco de la escena:** estado inicial, progresión del conflicto, punto de quiebre y estado final.
- **Subtexto:** aquello que el personaje piensa, necesita o intenta ocultar mientras pronuncia el texto.
- **Selección de material:** elección de la escena o fragmento que permita mostrar mejor el perfil solicitado, evitando exageraciones o recursos que no estén justificados por la convocatoria.
- **Adaptación técnica:** recorte de escenas extensas sin perder contexto, identificación de las líneas del interlocutor y preparación de una versión que respete el tiempo solicitado.

3. Construcción de una propuesta interpretativa para cámara

- **Naturalidad frente a cámara:** búsqueda de una actuación precisa y contenida, evitando gestos innecesarios, proyección teatral excesiva o movimientos sin función.
- **Escucha activa:** reacción a la presencia, voz y acciones del interlocutor; la escucha debe modificar el pensamiento y la conducta del personaje.
- **Mirada:** definición del punto de atención según la escena y la posición del interlocutor; diferencia entre mirar a cámara y mirar fuera de cámara.

- **Voz y texto:** articulación clara, volumen adecuado al micrófono, pausas con intención, variación rítmica y comprensión del sentido de cada frase.
- **Continuidad emocional:** mantenimiento de la progresión interna de la escena entre tomas, pausas, cortes y cambios técnicos.
- **Marcas:** ubicación física que el intérprete debe alcanzar o respetar para conservar el encuadre, el foco y la iluminación.
- **Relación con el encuadre:** ajuste de la energía, los movimientos y la expresión facial según plano general, plano medio, primer plano o primerísimo primer plano.

4. Vestuario, maquillaje y elementos de caracterización

- **Lectura del perfil:** selección de prendas que sugieran la profesión, edad aparente, contexto y personalidad del personaje sin convertir la audición en una caracterización excesiva.
- **Vestuario para self-tape:**
 - Colores lisos y contrastantes con el fondo.
 - Evitar rayas finas, estampados complejos, logos grandes, materiales brillantes y accesorios ruidosos.
 - Usar prendas que permitan movilidad y no oculten el rostro ni las manos cuando estas sean relevantes.
 - Preparar una alternativa de vestuario si la dirección solicita una segunda propuesta.
- **Maquillaje y peinado:** apariencia limpia y coherente con el personaje; evitar cambios que dificulten la identificación del intérprete o produzcan reflejos y sombras innecesarias.
- **Utilería:** emplear únicamente objetos indispensables para la acción y que puedan manipularse sin distraer de la interpretación.
- **Fotografía de presentación:** criterios básicos para seleccionar una fotografía reciente, reconocible y coherente con el perfil profesional.

5. Preparación técnica del self-tape

- **Espacio de grabación:** lugar silencioso, ordenado, con fondo neutro y suficiente espacio para realizar el movimiento requerido.
- **Dispositivo de grabación:** teléfono celular o cámara estable, con lente limpio, batería suficiente, memoria disponible y configuración compatible con la convocatoria.
- **Orientación y formato:** respetar si se solicita grabación horizontal o vertical, duración máxima, resolución, relación de aspecto y formato de archivo.
- **Encuadre:**
 - Ubicar los ojos en una zona equilibrada del encuadre.
 - Dejar espacio suficiente sobre la cabeza sin cortar el cabello.
 - Evitar que el rostro quede demasiado cerca del borde.
 - Comprobar que las marcas no saquen al intérprete del encuadre.

- **Estabilidad:** utilizar trípode, soporte fijo o una superficie estable; no sostener el dispositivo con la mano salvo que la convocatoria lo solicite.
- **Iluminación:**
 - Ubicar una fuente de luz frente al intérprete o ligeramente lateral.
 - Evitar ventanas detrás del intérprete y luces cenitales muy intensas.
 - Controlar sombras en ojos, nariz y fondo.
 - Realizar una prueba para verificar color, exposición y contraste.
- **Sonido:**
 - Grabar en un espacio con poco eco y ruido ambiental.
 - Colocar el dispositivo a una distancia que permita registrar la voz con claridad.
 - Comprobar que el vestuario no roce el micrófono.
 - Hacer una prueba de audio antes de grabar la toma definitiva.
- **Prueba técnica:** revisar imagen, sonido, enfoque, exposición, orientación, duración y continuidad antes de iniciar la actuación.

6. Presentación profesional y protocolo de envío

- **Slate o presentación inicial:** nombre, edad aparente si se solicita, ciudad, agencia o representación cuando corresponda y datos específicos requeridos por la convocatoria.
- **Forma de presentación:** hablar con claridad, mirar al punto indicado, mantener una actitud cordial y evitar información no solicitada.
- **Identificación del archivo:** utilizar el formato de nombre solicitado; si no existe una instrucción, incluir nombre, apellido y personaje.
- **Revisión final:** confirmar que el archivo se reproduce, que el audio es comprensible, que no contiene tomas incompletas y que cumple las instrucciones.
- **Mensaje de envío:** redactar un correo o mensaje breve, profesional, con asunto claro, presentación, archivo o enlace y despedida.
- **Respaldo:** conservar una copia del video enviado y registrar la fecha, convocatoria, versión utilizada y observaciones personales.

7. Memorización, continuidad y manejo de la toma

- **Memorización funcional:** aprender el texto comprendiendo objetivos, acciones, relaciones y cambios de pensamiento, no solo repitiendo palabras.
- **Uso del apuntador:** reconocer cuándo puede utilizarse y ubicarlo cerca del lente para evitar desviar la mirada.
- **Continuidad:** mantener la misma posición, orientación, utilería, volumen, ritmo y estado emocional entre tomas.
- **Entradas y salidas:** preparar el momento previo y posterior al fragmento, incluso si no quedan registrados en cámara.

- **Errores durante la grabación:** detenerse únicamente cuando sea necesario; repetir la toma desde el inicio o desde la indicación acordada.
- **Registro de tomas:** anotar número de toma, cambios realizados, observaciones técnicas y versión seleccionada.

8. Trabajo con dirección: indicaciones y reformulación

- **Recepción de indicaciones:** escuchar sin interrumpir, confirmar la comprensión y evitar justificar inmediatamente la propuesta anterior.
- **Tipos de indicaciones:** ajustes de objetivo, ritmo, energía, relación con el interlocutor, mirada, movimiento, tono, subtexto o género de la escena.
- **Transformación de una indicación en acción:** traducir expresiones generales como “hazlo más contenido” en decisiones concretas, por ejemplo: reducir movimientos, sostener la pausa y concentrar la tensión en la mirada.
- **Preguntas profesionales:** formular preguntas breves y pertinentes cuando la instrucción afecte la comprensión de la escena o la seguridad de la ejecución.
- **Segunda toma:** conservar lo que funciona, modificar el aspecto solicitado y demostrar que la indicación produjo un cambio visible y coherente.
- **Flexibilidad:** capacidad de abandonar una solución conocida, probar una alternativa y mantener la concentración sin perder el texto ni la continuidad.

9. Autoevaluación del casting y del self-tape

- **Observación técnica:** encuadre, foco, exposición, iluminación, sonido, estabilidad, duración, orientación y calidad del archivo.
- **Observación interpretativa:** claridad del objetivo, acciones, escucha, relación con el interlocutor, credibilidad, ritmo, uso de la mirada y control corporal.
- **Observación profesional:** cumplimiento de instrucciones, presentación, puntualidad, organización de archivos y disposición frente a las indicaciones.
- **Autoevaluación basada en evidencia:** describir conductas observables de la grabación en lugar de utilizar juicios generales como “estuvo bien” o “estuvo mal”.
- **Plan de mejora:** seleccionar dos fortalezas, dos aspectos prioritarios de mejora y una acción concreta para la próxima toma.

Actividades

Actividad 1. Radiografía de una convocatoria

Objetivo: analizar una convocatoria de casting y seleccionar escenas, vestuario y recursos interpretativos coherentes con el perfil solicitado.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega a cada estudiante una convocatoria ficticia o real adaptada con información del proyecto, personaje, escena, requisitos técnicos y fecha de entrega.
- El estudiante subraya con un color los requisitos obligatorios, con otro las características del personaje y con un tercero las decisiones que debe preparar.
- Completa una ficha de análisis con las preguntas: ¿qué se solicita?, ¿qué información falta?, ¿qué características del personaje aparecen explícita o implícitamente?, ¿qué riesgos de interpretación deben evitarse?
- Selecciona un fragmento de entre 30 y 90 segundos y justifica por qué permite mostrar el perfil solicitado.
- Propone vestuario, fondo, punto de mirada, energía interpretativa y una acción principal para la escena.
- Expone sus decisiones a un compañero, quien revisa si son coherentes con la convocatoria.
- El docente realiza una puesta en común y corrige confusiones entre “mostrar al personaje” y “sobreactuar el personaje”.

Organización: trabajo individual con revisión en parejas y discusión grupal.

Producto esperado: ficha completa de análisis de convocatoria, selección justificada de escena y propuesta inicial de vestuario y actuación.

Duración estimada: 90 minutos.

Actividad 2. Laboratorio técnico de self-tape

Objetivo: preparar un self-tape aplicando encuadre, iluminación, sonido, presentación profesional y adecuación al formato solicitado.

Descripción paso a paso:

- El docente presenta tres configuraciones posibles: luz natural, luz artificial básica y espacio con iluminación deficiente.
- Los estudiantes organizan el espacio de grabación y comprueban fondo, distancia de cámara, orientación y estabilidad del dispositivo.
- Realizan una prueba de diez segundos diciendo su nombre y una frase de la escena.
- Revisan la prueba en pantalla y completan una lista de verificación técnica: encuadre, exposición, foco, ruido, eco, volumen, sombras y espacio sobre la cabeza.
- Corrigen al menos dos problemas detectados y vuelven a grabar.
- Graban una presentación profesional y un fragmento breve de actuación.
- Organizan el archivo con el nombre correcto, comprueban su reproducción y redactan el mensaje de envío.

Organización: equipos de tres: intérprete, responsable de cámara y responsable de sonido/continuidad. Los roles se rotan.

Producto esperado: prueba técnica inicial y corregida, self-tape breve, lista de verificación completada y mensaje profesional de envío.

Duración estimada: 120 minutos.

Actividad 3. Escena frente a cámara: objetivo, escucha y marcas

Objetivo: interpretar una escena frente a cámara a partir de objetivos, acciones y circunstancias dadas, manteniendo escucha, marcas y continuidad.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega una escena breve de dos personajes y define las circunstancias, el objetivo de cada personaje y una marca física sencilla.
- Cada estudiante identifica el objetivo, el obstáculo, tres acciones posibles y el cambio principal de la escena.
- Ensayo con su compañero sin cámara, concentrándose en la escucha y en la relación con el interlocutor.
- Realiza un ensayo técnico para ajustar la marca, el encuadre y el punto de mirada.
- Graba una primera toma completa, manteniendo continuidad de posición, utilería y estado emocional.
- El equipo revisa la grabación y señala un momento en que la escucha modificó la conducta y otro en que se perdió la continuidad.
- El estudiante realiza una segunda toma aplicando la corrección acordada.

Organización: parejas, con un tercer estudiante o el docente a cargo de cámara y continuidad.

Producto esperado: dos tomas de la misma escena, ficha de objetivos y acciones, y registro de continuidad.

Duración estimada: 150 minutos.

Actividad 4. Una indicación, dos propuestas

Objetivo: aplicar indicaciones de dirección y reformular la propuesta interpretativa en una segunda toma, evidenciando flexibilidad y precisión.

Descripción paso a paso:

- El estudiante realiza una primera toma de una escena breve previamente preparada.
- El docente entrega una indicación concreta, por ejemplo: “reduce la energía física y aumenta la urgencia interna”, “haz que intente convencer en lugar de atacar” o “mantén la mirada en el interlocutor hasta el final”.
- El estudiante repite la indicación con sus propias palabras para comprobar que la comprendió.
- Define una o dos acciones observables que aplicará en la segunda toma.
- Graba la segunda toma sin modificar elementos que no hayan sido solicitados, salvo que sean necesarios para sostener la propuesta.
- El grupo compara ambas versiones y describe qué cambió en objetivo, ritmo, mirada, voz, cuerpo o relación.
- El estudiante completa una breve reflexión sobre qué decisión le permitió incorporar mejor la indicación.

Organización: grupos de cuatro: intérprete, dirección, cámara y observador de continuidad. Los roles se rotan.

Producto esperado: primera y segunda toma, registro escrito de la indicación recibida y comparación de las dos propuestas.

Duración estimada: 120 minutos.

Actividad 5. Simulación integral de casting y autoevaluación

Objetivo: integrar el análisis de convocatoria, la preparación técnica, la actuación frente a cámara, la recepción de dirección y la evaluación del desempeño.

Descripción paso a paso:

- El estudiante recibe una convocatoria con 24 o 48 horas de anticipación, según la planificación del docente.
- Analiza el personaje, selecciona la escena, prepara el vestuario, organiza el espacio y graba un self-tape con presentación profesional.
- Entrega el archivo siguiendo las instrucciones de nombre, duración y formato.
- En la sesión presencial, realiza una toma frente al docente o a un grupo simulando un equipo de casting.
- Recibe una indicación de dirección y realiza una segunda toma.
- Observa ambas versiones con una pauta técnica e interpretativa.
- Redacta una autoevaluación con dos fortalezas, tres aspectos de mejora y un plan de acción para futuras audiciones.
- Participa en una retroalimentación final basada en evidencias observables y lenguaje profesional.

Organización: preparación individual, grabación en equipos y retroalimentación grupal.

Producto esperado: self-tape final, segunda toma con indicación aplicada, ficha de análisis, pauta de autoevaluación y plan de mejora.

Duración estimada: 180 minutos, más el tiempo de preparación fuera de clase.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Momento: inicio de la unidad.

Qué se evalúa: conocimientos previos sobre casting, experiencia frente a cámara, comprensión básica de objetivos y acciones, manejo de dispositivos de grabación y nivel inicial de seguridad profesional.

Cómo se evalúa:

- Cuestionario breve de respuesta abierta y selección múltiple sobre convocatoria, self-tape, encuadre, iluminación, sonido y continuidad.
- Grabación diagnóstica de 30 a 60 segundos con presentación y lectura de un texto breve.
- Autoevaluación inicial en la que el estudiante identifica sus fortalezas y dificultades frente a cámara.

Instrumentos sugeridos: cuestionario diagnóstico, lista de cotejo técnica y escala de auto percepción. Esta evaluación no requiere calificación sumativa; sirve para organizar apoyos, formar equipos y establecer una línea base.

Evaluación formativa

Momento: durante todas las actividades prácticas.

Qué se evalúa: progreso en el análisis de convocatorias, coherencia de las decisiones interpretativas y de caracterización, manejo técnico del self-tape, comprensión del objetivo escénico, escucha, continuidad, cumplimiento

de marcas y capacidad para aplicar indicaciones.

Cómo se evalúa:

- Observación directa durante ensayos y grabaciones.
- Revisión de fichas de análisis, listas de verificación y registros de continuidad.
- Retroalimentación inmediata del docente y de los compañeros mediante el esquema: logro observado, aspecto por ajustar y acción concreta.
- Comparación entre primera y segunda toma para verificar si el cambio solicitado es visible y pertinente.
- Revisión individual de fragmentos de video seleccionados por el estudiante.

Instrumentos sugeridos:

- **Lista de cotejo técnica:** orientación correcta, cámara estable, encuadre adecuado, foco, iluminación suficiente, sonido claro, fondo pertinente, duración y nombre de archivo.
- **Guía de observación interpretativa:** objetivo identificable, acciones concretas, escucha, uso de la mirada, naturalidad, control corporal, claridad vocal y continuidad.
- **Escala de aplicación de indicaciones:** comprende la indicación, la reformula correctamente, la traduce en acciones observables y modifica la segunda toma sin perder coherencia.
- **Bitácora de aprendizaje:** registro de decisiones, dificultades técnicas, retroalimentación recibida y ajustes realizados.

Evaluación sumativa

Momento: cierre de la unidad.

Qué se evalúa: desempeño integral en una simulación de casting y self-tape, desde la interpretación de la convocatoria hasta la autoevaluación final.

Cómo se evalúa: el estudiante entrega un paquete profesional compuesto por:

- Ficha de análisis de la convocatoria y del personaje.
- Justificación de la escena, vestuario, punto de mirada y recursos interpretativos.
- Self-tape con presentación profesional y escena completa.
- Segunda toma realizada después de una indicación de dirección.
- Archivo nombrado y enviado según las especificaciones establecidas.
- Autoevaluación basada en la observación de la grabación.

Instrumento sugerido: rúbrica analítica de 4 niveles: inicial, básico, competente y destacado.

Criterios y ponderación sugerida:

- **Análisis de convocatoria y coherencia de la propuesta: 20 %.** Identifica requisitos, comprende el perfil, selecciona una escena pertinente y propone vestuario y recursos interpretativos justificados.
- **Preparación técnica del self-tape: 25 %.** Cumple formato, duración, orientación, encuadre, estabilidad, iluminación, sonido, fondo y presentación profesional.

- **Interpretación frente a cámara: 25 %.** Expresa un objetivo claro, desarrolla acciones, escucha, sostiene la relación con el interlocutor, maneja marcas y mantiene continuidad.
- **Aplicación de dirección y reformulación: 20 %.** Escucha la indicación, la comprende, transforma su propuesta y evidencia un cambio preciso en la segunda toma.
- **Autoevaluación y profesionalismo: 10 %.** Observa su desempeño con criterios concretos, reconoce fortalezas, identifica mejoras viables y entrega el material de forma organizada.

Condición de logro sugerida: alcanzar al menos el nivel competente en los criterios técnicos e interpretativos esenciales, especialmente sonido comprensible, imagen visible, cumplimiento del formato, objetivo escénico identificable y aplicación de la indicación de dirección.

Unidad 8: Integración y producción de escenas audiovisuales

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar la preparación y grabación de una escena audiovisual, definiendo objetivos interpretativos, responsabilidades de producción, recursos, tiempos y necesidades técnicas de acuerdo con el guion.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar una escena de cine o televisión aplicando técnicas corporales, vocales, emocionales y de concentración, respetando encuadres, marcas, continuidad, escucha, ritmo y las indicaciones de dirección.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de coordinar las responsabilidades asignadas dentro de un proyecto audiovisual, cumpliendo los procedimientos de trabajo, los acuerdos del equipo y los tiempos establecidos para la producción.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de revisar las escenas grabadas mediante criterios técnicos e interpretativos, identificando aciertos y aspectos por mejorar en continuidad, presencia ante cámara, construcción del personaje y relación con los demás intérpretes.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar su desempeño interpretativo y proponer acciones de mejora a partir de la observación de las grabaciones, la retroalimentación del equipo y la aplicación de una pauta de análisis.

Contenidos Temáticos

1. Del guion a la escena audiovisual

Se abordará el proceso de transformar un fragmento de guion en una propuesta concreta de actuación y producción, considerando las exigencias narrativas, técnicas y organizativas de una grabación.

- **Lectura técnica e interpretativa del guion:** identificación de personajes, conflicto, objetivo, obstáculo, acciones, cambios emocionales, subtexto, relaciones y antecedentes de la escena.

- **Desglose de la escena:** lugar, tiempo, atmósfera, utilería, vestuario, maquillaje, sonidos, efectos, desplazamientos, entradas, salidas y necesidades especiales.
- **Unidades de acción:** división de la escena en momentos o beats según los cambios de intención, información, emoción o relación entre los personajes.
- **Objetivo interpretativo:** definición de lo que el personaje quiere obtener en la escena y de las acciones que emplea para conseguirlo.
- **Acciones jugables:** formulación de verbos concretos para actuar, por ejemplo: convencer, ocultar, provocar, proteger, negociar, desafiar o tranquilizar.
- **Subtexto y circunstancias:** diferenciación entre lo que el personaje dice, lo que realmente quiere comunicar y las circunstancias que condicionan su comportamiento.
- **Propuesta de tono y estilo:** relación entre la interpretación, el género audiovisual, el ritmo de la escena y las decisiones de dirección.

2. Planificación de la preparación y grabación

Se estudiarán los documentos, recursos y procedimientos necesarios para organizar una escena de manera eficiente, segura y coherente con el guion.

- **Plan de trabajo:** definición de tareas, responsables, fechas, horarios, orden de grabación y tiempos de preparación.
- **Desglose de producción:** listado de actores, locaciones, vestuario, maquillaje, utilería, equipos, permisos, transporte, alimentación y necesidades de seguridad.
- **Guion técnico y propuesta de planos:** identificación de plano general, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano, plano conjunto, ángulos y movimientos de cámara.
- **Continuidad o raccord:** control de posición, utilería, vestuario, maquillaje, iluminación, dirección de la mirada, intensidad emocional y acciones entre tomas.
- **Plan de ensayo:** lectura de mesa, ensayo de desplazamientos, ensayo técnico, ensayo con cámara y ensayo previo a la toma.
- **Hoja de llamado:** información de citación, lugar, horarios, integrantes, escenas a grabar, vestuario, elementos requeridos y contactos del equipo.
- **Plan de contingencia:** alternativas ante problemas de locación, fallas técnicas, ausencia de integrantes, ruido, cambios climáticos o retrasos.
- **Seguridad y cuidado del equipo:** circulación en el set, manejo de cables, trípodes, luces, equipos eléctricos, utilería y condiciones físicas de los participantes.

3. Responsabilidades y organización del equipo audiovisual

Se analizarán los principales roles de un proyecto audiovisual y los procedimientos de coordinación necesarios para cumplir los acuerdos de producción.

- **Dirección:** orienta la propuesta narrativa, dirige a los intérpretes, define prioridades y aprueba las tomas.

- **Interpretación:** prepara el personaje, cumple las marcas, mantiene la continuidad y responde a las indicaciones de dirección.
- **Producción:** coordina horarios, recursos, locaciones, permisos, alimentación, transporte y cumplimiento del plan.
- **Asistencia de dirección:** organiza el set, controla los tiempos, prepara las tomas y comunica el estado de la grabación.
- **Cámara:** encuadra, enfoca, controla la exposición y ejecuta los movimientos o ajustes establecidos.
- **Sonido:** ubica micrófonos, controla niveles, registra ambientes y verifica la inteligibilidad de los diálogos.
- **Arte y continuidad:** prepara el espacio, vestuario y utilería, y verifica que los elementos se mantengan entre tomas.
- **Comunicación profesional:** uso de instrucciones claras, confirmación de tareas, reporte de dificultades y respeto por los acuerdos.
- **Flujo de trabajo en el set:** preparación, silencio, sonido, cámara, claqueta, acción, corte, revisión y registro de observaciones.
- **Bitácora de producción:** anotación de tomas realizadas, problemas, soluciones, cambios y pendientes.

4. Preparación actoral para cámara

Se integrarán las herramientas corporales, vocales, emocionales y de concentración para preparar una actuación ajustada a las características del lenguaje audiovisual.

- **Calentamiento corporal:** movilidad articular, activación postural, disponibilidad física y reducción de tensión.
- **Calentamiento vocal:** respiración, apoyo, resonancia, articulación, proyección y cuidado de la voz.
- **Concentración:** ejercicios de atención, escucha, presencia y recuperación de la acción después de una interrupción.
- **Construcción del personaje:** corporalidad, ritmo, energía, postura, mirada, relación con el espacio y comportamiento en las circunstancias dadas.
- **Acción y escucha:** responder al compañero desde lo que sucede en el momento, evitando anticipar mecánicamente las réplicas.
- **Emoción para cámara:** preparación interna, control de la intensidad y expresión de emociones sin sobreactuación.
- **Continuidad emocional:** identificación del estado del personaje antes, durante y después de la escena.
- **Relación con el encuadre:** ajuste de gestos, desplazamientos, mirada y volumen expresivo según el tamaño del plano.

5. Técnica de actuación frente a cámara durante la toma

Se practicará la ejecución de escenas respetando las exigencias técnicas del encuadre y las indicaciones de dirección.

- **Marcas:** ubicación física previamente definida para iniciar o finalizar una acción, manteniendo una posición adecuada para cámara y luz.
- **Encuadres y escala interpretativa:** adecuación de movimientos, gestos, mirada y voz al plano utilizado.

- **Eje de acción y línea de mirada:** conservación de la orientación espacial entre personajes y prevención de saltos de eje.
- **Ritmo audiovisual:** manejo de pausas, silencios, velocidad de respuesta y duración de las acciones.
- **Voz ante cámara:** dicción, volumen suficiente, naturalidad, proyección hacia el interlocutor y atención a la captación del micrófono.
- **Repetición de acciones:** capacidad de reproducir movimientos, gestos, pausas y manipulaciones de utilería en cada toma.
- **Escucha y reacción:** respuestas visibles y orgánicas frente a las acciones del compañero.
- **Relación con dirección:** recepción de indicaciones, formulación de preguntas pertinentes y aplicación de ajustes entre tomas.
- **Concentración y recuperación:** retorno al personaje y a la situación después de errores, pausas o dificultades técnicas.

6. Grabación, revisión y control de tomas

Se desarrollará un procedimiento ordenado para registrar, identificar, revisar y seleccionar el material audiovisual obtenido.

- **Preparación de la toma:** revisión de encuadre, foco, iluminación, sonido, utilería, vestuario, marcas y disposición de los intérpretes.
- **Claqueta y nomenclatura:** identificación de escena, plano, toma y versión para facilitar la organización del material.
- **Registro de continuidad:** fotografías, notas y observaciones sobre posiciones, acciones, utilería y estados emocionales.
- **Parte de cámara y sonido:** registro de tomas válidas, problemas de foco, exposición, ruido, interrupciones o errores de interpretación.
- **Monitoreo:** observación de imagen y sonido cuando los recursos lo permitan, sin interrumpir innecesariamente el flujo de trabajo.
- **Selección de tomas:** comparación de versiones considerando calidad técnica, claridad narrativa, continuidad y eficacia interpretativa.
- **Respaldo de archivos:** organización de carpetas, nombres de archivos y copias de seguridad del material grabado.

7. Análisis técnico e interpretativo de escenas grabadas

Se utilizarán criterios observables para valorar el resultado de la escena y formular mejoras concretas.

- **Aspectos técnicos:** encuadre, foco, exposición, estabilidad, continuidad visual, calidad del sonido y correspondencia entre imagen y audio.
- **Presencia ante cámara:** naturalidad, atención, manejo de la mirada, control corporal y adaptación al tamaño del plano.

- **Construcción del personaje:** coherencia de objetivos, acciones, corporalidad, voz, estado emocional y evolución dentro de la escena.
- **Relación con otros intérpretes:** escucha, reacción, conexión, credibilidad y capacidad de sostener las circunstancias compartidas.
- **Ritmo y pausas:** pertinencia de silencios, tiempos de respuesta y progresión de la tensión dramática.
- **Continuidad interpretativa:** coherencia entre tomas de acciones, energía, emociones, posiciones y uso de objetos.
- **Indicaciones de mejora:** formulación de observaciones específicas, respetuosas, verificables y orientadas a la acción.
- **Autoevaluación:** comparación entre la intención inicial, el resultado observado y la retroalimentación recibida.

8. Retroalimentación y plan personal de mejora

Se desarrollarán estrategias para convertir la observación y los comentarios del equipo en acciones concretas de perfeccionamiento.

- **Retroalimentación descriptiva:** explicar qué se observó, en qué momento ocurrió y qué efecto produjo.
- **Fortalezas:** identificación de recursos interpretativos y responsabilidades cumplidas satisfactoriamente.
- **Aspectos por mejorar:** selección de dificultades prioritarias relacionadas con técnica, actuación, organización o comunicación.
- **Metas de mejora:** formulación de objetivos específicos, medibles y alcanzables para futuras escenas.
- **Acciones de entrenamiento:** ejercicios de voz, concentración, escucha, continuidad, control corporal, análisis de texto o repetición de marcas.
- **Compromisos de producción:** acuerdos sobre puntualidad, preparación previa, comunicación, cuidado de equipos y cumplimiento de tareas.
- **Reflexión profesional:** reconocimiento de la responsabilidad individual y colectiva en el resultado audiovisual.

Actividades

1. Desglose técnico e interpretativo de una escena

Objetivo: Contribuye a planificar la preparación y grabación de una escena, definiendo objetivos interpretativos, responsabilidades, recursos, tiempos y necesidades técnicas de acuerdo con el guion.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega a cada grupo una escena breve de entre una y tres páginas, preferiblemente con dos o tres personajes y una locación accesible.
- Los estudiantes realizan una primera lectura para comprender la situación general y una segunda lectura para identificar acciones, conflicto y cambios emocionales.
- Dividen la escena en unidades de acción o beats y escriben el objetivo de cada personaje en cada unidad.
- Subrayan acciones físicas, entradas, salidas, pausas significativas, uso de utilería y cambios de tono.

- Elaboran un desglose de producción con actores, locación, vestuario, utilería, sonido, iluminación y posibles riesgos.
- Proponen una secuencia de planos y determinan las marcas principales de los intérpretes.
- Distribuyen responsabilidades, estiman tiempos y construyen un plan de trabajo de una jornada de grabación.
- Presentan el desglose al grupo y reciben preguntas o sugerencias del docente y de sus compañeros.

Organización: grupos de cuatro a seis estudiantes, con responsabilidades diferenciadas de dirección, interpretación, producción, cámara, sonido y continuidad.

Producto esperado: carpeta de planificación que incluya desglose del guion, objetivos interpretativos, lista de recursos, distribución de roles, plan de trabajo, propuesta de planos y hoja de continuidad inicial.

Duración estimada: 3 horas.

2. Ensayo técnico e interpretativo con marcas y encuadres

Objetivo: Contribuye a ejecutar una escena aplicando técnicas corporales, vocales, emocionales y de concentración, respetando encuadres, marcas, continuidad, escucha, ritmo e indicaciones de dirección.

Descripción paso a paso:

- Los estudiantes realizan una activación corporal y vocal de diez a quince minutos.
- El equipo de dirección explica las circunstancias de la escena, los objetivos de los personajes y la propuesta de tono.
- El equipo técnico delimita el encuadre y coloca marcas visibles o discretas en el espacio.
- Los intérpretes ensayan primero sin cámara, concentrándose en acciones, escucha y desplazamientos.
- Se realiza un ensayo con cámara para verificar que las marcas, miradas, desplazamientos y gestos funcionen dentro del plano.
- El equipo de sonido prueba la inteligibilidad de los diálogos y solicita ajustes de volumen o posición cuando sea necesario.
- Se graba una primera toma y se revisan aspectos específicos: encuadre, foco, continuidad, voz, ritmo y credibilidad.
- La dirección entrega una o dos indicaciones concretas y el grupo repite la toma aplicando los ajustes.
- Los estudiantes registran en una bitácora qué cambios se realizaron y qué resultados produjeron.

Organización: grupos de cuatro a seis estudiantes; los roles pueden rotarse para que todos experimenten responsabilidades técnicas y actorales.

Producto esperado: registro de al menos tres versiones de la escena, bitácora de ensayo y lista de ajustes aplicados.

Duración estimada: 4 horas.

3. Jornada de producción de una escena

Objetivo: Contribuye a coordinar las responsabilidades asignadas, cumplir procedimientos de trabajo, respetar acuerdos del equipo y completar la producción dentro del tiempo establecido.

Descripción paso a paso:

- Antes de la jornada, cada grupo prepara la hoja de llamado, el guion técnico, la lista de recursos y la distribución de responsabilidades.

- Al iniciar, producción verifica asistencia, disponibilidad de materiales, condiciones de la locación y cumplimiento de las medidas de seguridad.
- Dirección realiza una reunión breve para recordar objetivos, tono, encuadres, marcas y prioridades de la escena.
- Arte y continuidad preparan el espacio, vestuario y utilería, y toman fotografías de referencia.
- Cámara y sonido realizan pruebas técnicas y comunican cualquier limitación.
- Los intérpretes realizan calentamiento, repasan el texto y comprueban sus marcas.
- El equipo ejecuta el flujo de trabajo: preparación, silencio, sonido, cámara, claqueta, acción, corte y revisión.
- Después de cada toma, se registra el número, los problemas detectados y si la toma es válida o requiere repetición.
- El grupo controla el tiempo y prioriza las tomas indispensables antes de realizar tomas alternativas.
- Al finalizar, se revisa el inventario, se desmonta el set, se respaldan los archivos y se completa la bitácora.

Organización: grupos de producción de cinco a ocho estudiantes. Cada participante debe cumplir un rol principal y colaborar en tareas complementarias.

Producto esperado: escena audiovisual terminada, hoja de llamado aplicada, parte de producción, registro de continuidad, respaldo organizado de archivos y evaluación del cumplimiento de tareas.

Duración estimada: 6 horas, distribuidas en una jornada o en dos sesiones de 3 horas.

4. Visionado crítico y plan personal de mejora

Objetivo: Contribuye a revisar las escenas mediante criterios técnicos e interpretativos, evaluar el desempeño propio y proponer acciones de mejora a partir de la observación y la retroalimentación.

Descripción paso a paso:

- El docente organiza una selección de las escenas grabadas y entrega una pauta de análisis.
- Cada estudiante observa su escena al menos dos veces: la primera para obtener una impresión general y la segunda para registrar evidencias concretas.
- Analiza encuadre, foco, sonido, continuidad, presencia ante cámara, construcción del personaje, escucha, relación con los compañeros y ritmo.
- Identifica dos fortalezas y tres aspectos por mejorar, describiendo el momento exacto en que se observan.
- Compara el resultado con el objetivo interpretativo definido durante la planificación.
- Recibe retroalimentación de dos compañeros utilizando la fórmula: observación, efecto y sugerencia.
- Contrasta las opiniones recibidas con su propia percepción y selecciona las mejoras prioritarias.
- Redacta un plan de mejora con una meta, tres acciones de entrenamiento, recursos necesarios y un plazo de cumplimiento.
- Comparte voluntariamente una conclusión con el curso y establece un compromiso para la siguiente práctica.

Organización: trabajo individual para el análisis y parejas o grupos pequeños para la retroalimentación.

Producto esperado: pauta de análisis completada, autoevaluación argumentada, registro de retroalimentación de pares y plan personal de mejora.

Duración estimada: 3 horas.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Momento: inicio de la unidad.

Qué se evalúa: conocimientos y habilidades previas sobre lectura de guion, construcción de personaje, actuación frente a cámara, marcas, continuidad, trabajo en equipo y uso básico de equipos audiovisuales.

Cómo se evalúa:

- Se entrega una escena breve y los estudiantes identifican objetivo, conflicto, acciones, personajes, recursos y necesidades técnicas.
- En parejas, realizan una interpretación de un minuto frente a cámara, incorporando una marca y una indicación de dirección.
- El docente observa la capacidad de concentración, escucha, claridad vocal, naturalidad, adaptación al encuadre y disposición para recibir indicaciones.
- Se realiza una breve conversación sobre experiencias previas, fortalezas y dificultades relacionadas con la producción audiovisual.

Instrumento sugerido: lista de cotejo diagnóstica y cuestionario breve. Los resultados se utilizan para organizar grupos, asignar apoyos y ajustar el nivel de complejidad de las escenas.

- Identifica el objetivo y conflicto principal de una escena.
- Reconoce recursos y roles básicos de producción.
- Comprende la función de una marca y un encuadre.
- Utiliza voz y cuerpo de manera comprensible ante cámara.
- Escucha y responde a su compañero.
- Recibe y aplica una indicación simple de dirección.

Evaluación formativa

Momento: durante la planificación, los ensayos, la grabación y las revisiones parciales.

Qué se evalúa: progreso en la preparación interpretativa, aplicación de procedimientos de producción, coordinación del equipo, cumplimiento de responsabilidades y capacidad para ajustar el trabajo a partir de la retroalimentación.

Cómo se evalúa:

- Revisión del desglose de guion, objetivos interpretativos, propuesta de planos y plan de trabajo.
- Observación directa de ensayos mediante registros anecdóticos y listas de cotejo.
- Revisión de bitácoras, hojas de continuidad, partes de cámara y sonido, y registros de producción.
- Retroalimentación oral del docente después de cada toma o bloque de ensayo.
- Autoevaluaciones breves al finalizar cada sesión, respondiendo qué se logró, qué dificultad apareció y qué se modificará.

- Coevaluación del funcionamiento del equipo, considerando comunicación, cumplimiento, colaboración y respeto por los acuerdos.

Instrumentos sugeridos: lista de cotejo de ensayo, rúbrica de trabajo colaborativo, pauta de observación y ficha de seguimiento individual.

Criterios formativos:

- Define objetivos y acciones interpretativas coherentes con el guion.
- Prepara texto, personaje, vestuario y elementos necesarios antes de la grabación.
- Respeta marcas, encuadres, eje de acción y continuidad.
- Utiliza recursos corporales, vocales, emocionales y de concentración.
- Mantiene escucha y relación activa con los demás intérpretes.
- Comunica dificultades de manera oportuna y propone soluciones.
- Cumple el rol asignado y los tiempos acordados.
- Aplica las indicaciones de dirección y verifica sus efectos.

Evaluación sumativa

Momento: cierre de la unidad.

Qué se evalúa: integración de las competencias de planificación, actuación, coordinación de producción, análisis audiovisual y autoevaluación profesional.

Cómo se evalúa: mediante un proyecto final grupal que incluya la planificación, grabación y revisión de una escena audiovisual de entre dos y cinco minutos. Cada estudiante deberá desempeñarse como intérprete y asumir, además, una responsabilidad de producción.

Productos evaluables:

- Desglose técnico e interpretativo del guion.
- Plan de trabajo y distribución de responsabilidades.
- Hoja de llamado, lista de recursos y plan de contingencia.
- Escena audiovisual final editada o seleccionada en una versión coherente.
- Bitácora de producción y registros de continuidad.
- Pauta de análisis técnico e interpretativo.
- Autoevaluación y plan personal de mejora.

Instrumentos sugeridos: rúbrica analítica del proyecto final, lista de cotejo de productos de producción, pauta de análisis de escena y autoevaluación argumentada.

Rúbrica sugerida:

- **Planificación de la escena — 20%:** claridad del desglose, objetivos interpretativos, propuesta técnica, distribución de roles, uso de recursos y organización temporal.

- **Ejecución actuarial — 30%:** construcción del personaje, presencia ante cámara, uso corporal y vocal, escucha, concentración, ritmo, continuidad y respuesta a la dirección.
- **Coordinación y responsabilidad profesional — 20%:** cumplimiento del rol, puntualidad, comunicación, aplicación de procedimientos, cuidado de equipos y cumplimiento de acuerdos.
- **Resultado técnico y narrativo — 15%:** calidad comprensible de imagen y sonido, coherencia de encuadres, continuidad, identificación de tomas y claridad de la escena.
- **Análisis y mejora — 15%:** identificación de aciertos y dificultades con evidencias, incorporación de retroalimentación y formulación de acciones de mejora concretas.

Niveles de logro:

- **Logro destacado:** integra las herramientas con autonomía, precisión y coherencia; cumple su rol y propone soluciones pertinentes ante dificultades.
- **Logro satisfactorio:** aplica las herramientas principales y cumple los procedimientos con pocas correcciones.
- **Logro básico:** aplica parcialmente las herramientas, requiere acompañamiento frecuente o presenta inconsistencias en continuidad, coordinación o análisis.
- **Logro insuficiente:** no evidencia de manera estable los aprendizajes esperados o incumple productos, responsabilidades y procedimientos fundamentales.