

Universidad
Nebrija

**GRADO EN
ARTES ESCÉNICAS
CURSO 2011/2012**

Asignatura: Dirección de actores

Código:

Asignatura:	DIRECCIÓN ACTORES
Formación:	Optativa
Créditos ECTS:	6.0
Curso:	4º (CUARTO)
Semestre:	1º (PRIMERO)
Profesor/a:	Rafael Negrete Portillo
Curso académico:	2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Haber cursado las asignaturas de las materias “Prácticas de Interpretación” y “Sistemas de Interpretación” programadas con anterioridad

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Desarrollo de proyectos de creación, interpretación y dirección escénica y actoral.
- Prácticas artísticas de interpretación y dirección de puestas en escena de los hechos dramáticos.
- Prácticas de adaptación y dirección de las puestas en escena al medio audiovisual: Del teatro al cine/televisión.
- Capacitación del alumno para afrontar, desde la creación y dirección, la diversidad y transversalidad del mercado laboral de las artes escénicas contemporáneas.
- Herramientas y técnicas que facilitan **al dramaturgo, al director y al actor** la inserción laboral en el ámbito de las artes del espectáculo: puesta en escena de montajes propios, marketing y distribución,
- Desarrollo y documentación de propuestas artísticas innovadoras que han de insertarse en el contexto profesional y cultural.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.1 Competencias MECES que se adquieren:

-Poseer los conocimientos propios del lenguaje audiovisual y aplicarlos con capacidad creativa y analítica para la realización de productos audiovisuales, emitir juicios y transmitir con claridad los objetivos marcados con eficiencia al espectador.

-Poseer y comprender conocimientos de las áreas funcionales de la comunicación audiovisual, así como de los métodos y técnicas de la dirección de fotografía, manejo de la cámara y técnicas de iluminación, para la realización de un proyecto audiovisual. Desarrollar un trabajo en equipo, integrándose en un proyecto común, de cara a obtener un óptimo resultado.

-Aplicar soluciones estéticas y expresivas asumiendo riesgos creativos, defendiendo soluciones o puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

-Facultad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y videográficas tanto mono como multi-cámara: dirección de actores, interpretación del guión, plan de trabajo y/o presupuesto previo.

-Habilidad para trabajar en equipo eficazmente.

- Destreza imaginativa en las distintas fases de la producción cinematográfica televisiva para elaborar estrategias de comunicación creativas.

3.2: Competencias del Grado de Artes escénicas recogidas en la memoria.

- Esta asignatura refuerza las siguientes competencias transversales, recogidas en la memoria:
 - Nº 4. Capacidad para cumplir con objetivos y fechas de entrega.
 - Nº 5. Capacidad de comunicación en diferentes medios
 - Nº 6. Capacidad de desarrollar ideas y conceptos así como comunicarlos y presentarlos de manera adecuada.
 - Nº 8. Habilidades de comunicación en diferentes medios y técnicas
 - Nº 11. Habilidad para el trabajo en grupo y de forma interdisciplinar.
 - Nº 13. Habilidades críticas, analíticas y prácticas
 - Nº 17. Habilidades de pensamiento creativo e imaginativo

- Por otra parte, esta asignatura refuerza las siguientes competencias específicas de la Intensificación en Interpretación Escénica del Grado en Artes escénicas, recogidas en la memoria:
 - Nº 20. Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.
 - Nº 23. Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.
 - Nº 24. Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.
 - Nº 26. Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral. *Por ende, de la dirección escénica y actoral.*
 - Nº 28. Conocer las diferentes modalidades de interpretación. *En concreto: interpretación ante la cámara.*
 - Nº 29. Conocer las técnicas integradas del hecho escénico como maquillaje, iluminación, escenografía, indumentaria, etc.

- Con respecto a las competencias específicas de la Intensificación en creación escénica, recogidas también en la memoria, la asignatura refuerza las siguientes:
 - Nº 30. Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.
 - Nº 31. Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas de dirección escénica.
 - Nº 32. Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura comparada, así como la visualización y análisis de diferentes espectáculos.
 - Nº 34. Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.
 - Nº 36. Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de actores.
 - Nº 37. Dominar la dramaturgia de la propuesta teatral.
 - Nº 38. Utilizar las técnicas del análisis de texto. *Aplicándolas a la dirección*
 - Nº 39. Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos originales y para la realización de versiones y adaptaciones.
 - Nº 40. Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.
 - Nº 41. Demostrar desde la perspectiva del director de escena y dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propia de su especialidad.
 - Nº 43. Conocer la producción del espectáculo teatral.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de taller teórico prácticas: 1,8 ECTS Presentación en el aula utilizando el método de la lección magistral en donde se explicarán se estimulará la explicación y comprensión de la realización audiovisual entendida como: cine, televisión y vídeo. Así como, las aplicaciones creativas sobre dirección de actores, puesta en escena y ambientación.

Tutorías. 0,6 ECTS.

Tutorías con el profesor a petición del alumno o requeridas por el profesor

Trabajo de asignatura, estudio individual y en grupo 4ECTS.

Trabajo individual o en grupo del alumno que será entregado al profesor o realizado en clase:

Por ejemplo puede tratarse de la crítica de una obra teatral en cartel, análisis de un largometraje basado en un texto teatral, comentario de un ensayo teatral, comentario de un texto sobre la dirección de actores en el cine, selección, adaptación, montaje o grabación de una escena basada en un texto teatral o cinematográfico.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de esta materia contempla todos los aspectos integrados en la docencia y se hará de forma continuada a lo largo del semestre.

Se prevé un examen final en ambas asignaturas. Se puntuarán igualmente los ejercicios prácticos, así como trabajos y proyectos dirigidos, participación en clase, exposiciones, etc.

1.-FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:

Convocatoria Ordinaria:

- 1.1. Asistencia y participación en la clase 10%
- 1.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30%
- 1.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10%
- 1.4. Prueba final 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación.

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

Selección de apoyo al estudio y ampliación. Hemos resaltado en subrayado los más recomendables.

EN INGLÉS:

BOOK, STEPHEN, Book On Acting: Improvisation Techniques For The Professional Actor In Film, Theater And Television, EEUU, Silman-James Press, 2002.

BARKWORTH, PETER, About Acting, England, Methuen (Reed), 2001.

CAMPBELL, JOHN, Castings Practice: The 10 Rules Of Castings, Burlington (MA), Butterworth-Heinemann, 2004.

EN ESPAÑOL:

BRAUN, EDWARD, El director y la escena. Ed. Galerna, págs. 75-95.

CEBALLOS, EDGAR, Principios de dirección escénica, Ed. Escenología, México D. F., 1999

CHEJOV, MIJAIL, Sobre la técnica de actuación, Barcelona, Alba Editorial, 2002.

DAVIS, FLORA, La comunicación no verbal, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

HORMIGÓN, JUAN ANTONIO, Trabajo dramático y puesta en escena, Ed. ADE, Madrid, 1989.
(Hay una versión ampliada y revisada del 2002)

JENKINS, JANE & HISHENSON, JANET, La aventura de dirigir un casting, Barcelona, Alba Editorial, 2007.

KNÉBEL, MARÍA OSIPOVNA, El último Stanislavsky. Ed. Fundamentos, 1996

En especial:

Capítulo 2: "Circunstancias dadas" (págs. 29-36)

Capítulo 5: "Supertarea" (págs. 51-54)

Capítulo 6: "Acción transversal" (págs. 55-58)

LAYTON, WILLIAM, ¿Por qué? Trampolín del actor, Fundamentos, Madrid, 2000.

En especial:

Capítulo 3: "Trabajo sobre el texto y el subtexto" (págs. 150-182)

LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier «Txispo», "Decorado y tramoya". Ñaque. Ciudad Real, 1998.

LÓPEZ SÁEZ, JOSÉ MIGUEL. "Diseño de iluminación escénica". La avispa. Madrid, 2000.

MIRALLES, ALBERTO, La dirección de actores en cine, Cátedra, Madrid, 2010.

STRASBERG, LEE, Un sueño de pasión: el desarrollo del método / Lee Strasberg. Ed. Icaria, Barcelona, 1990

SHURTLEFF, MICHAEL, Casting. Todo lo que hay que saber para conseguir un papel, Barcelona, Alba Editorial, 2001.

VAJTANGOV, EUGENIO BOGRACIONOVICH, E. Vajtangov, Teoría y práctica teatral /edición de Jorge Saura, ADE, Madrid, 1997.

VV.AA, Michael Caine: Actuando para el cine, Madrid, Plot ediciones, 2003.

ARTÍCULOS:

SAURA, JORGE: "La salida del túnel. La evolución del sistema pedagógico de Stanislavsky" en Acotaciones, nº 18, págs. 33-55

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Rafael Negrete Portillo

Profesor del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesor del área interpretación

Actor, director y dramaturgo.

Doctorando. Máster oficial de Teatro y Artes Escénicas (Universidad Complutense de Madrid). BA Hons Drama (University of Kent), obteniendo First Class Honours: calificación más alta de la

promoción española. Profesor de dramaturgia para la Fundación Albéniz (E.S.M.R.S.). Director del aula de teatro de Universitat Senioribus CEU y profesor en Nebrija Universidad. Tiene varias publicaciones en obras recopilatorias poéticas y literarias, además de contribuciones a revistas teatrales y ediciones impresas de carácter científico-divulgativo. Compagina su hacer como director escénico y dramaturgo con su labor actoral.

Su investigación actual desarrolla una teoría de aplicación gráfica al estudio de textos barrocos. Paralelamente, se centra en el teatro psicológico y en las nuevas tendencias dramáticas y postdramáticas del siglo XXI.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Departamento de Arte. Campus de la Berzosa
e.mail: rnegrete@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: ARTES ESCÉNICAS
ASIGNATURA: DIRECCIÓN ACTORES
CURSO: 4º
SEMESTRE: 1º
CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajo
1	1	Presentación de la asignatura: DIRECCIÓN ¿Qué es? ¿Cómo lo entendemos en las artes escénicas o en el audiovisual (CINE/TV)?	Prácticas	1.5	Máximo 5.5h
1	2 23-9-11	Proyecto: <i>La génesis de una idea</i>		1.5	
2	3	Del actor al director Recapitulativo de cursos anteriores: Técnicas de interpretación. Enfoques prácticos para la dirección escénica.	Prácticas	1.5	Máximo 5.5h
2	4	Proyecto: <i>DE la 'lluvia de ideas' A la PRODUCCIÓN (FASE CREATIVA)</i>		1.5	
3	5	Dirección I: El concepto del todo. Director como creador escénico.	Prácticas	1.5	Máximo 5.5h
3	6	Proyecto: Lluvia de ideas: FASE ANALÍTICA		1.5	
3	7	Narrativa escénica I: La mirada del director sobre el texto	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h

3	8	Proyecto: DE 'los mapas mentales' A la PRODUCCIÓN (Preparación: FASE CREATIVA) Recursos informáticos: Programas de generación de mapas mentales como iMindMap.		1.5	
5	9	Narrativa escénica II: La caligrafía escénica. El director en las sombras	Prácticas.	1.5	Máximo 5.5h
5	10	Proyecto: DE 'CROSS de improideas' A la PRODUCCIÓN (FASE CREATIVA)		1.5	
5	11	Preproducción documentaria (I): Dossier informativo: estructura y marketing para el proyecto El <i>Pitching</i> Vocabulario y conceptos: .- Lectura "italiana". .- Estudio de personaje .- Acciones dadas .- Arco de evolución .- Marcadores de significado Director = vendedor del proyecto	Prácticas.	1.5	Máximo 5.5h
5	12	Proyecto: CROSS e imagoteca (FASE ANALÍTICA) Selección de imagen del proyecto escénico		1.5	
6	13	Dramaturgia (I): Texto literario y texto dramático Tipos de guiones: Guión multimedia Guión audiovisual: .- Documental .- Ficción Guión gráfico (Story) Plannings: AUDIOVIDUAL: .- Escaletas .- Plan de rodaje TEATRO: .- Cronogramas de ensayo .- Calendario de giras	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h

6	14	Proyecto: Los directores seleccionarán las primeras tramas y los primeros personajes. Taller dramático basado en la selección de argumentarios: improvisaciones de aproximación dirigidas.		1.5	
7	15	Dirección II: Conceptos básicos de dirección de actores Dirección escénica y cinematográfica Diferencias y semejanzas Partitura de movimientos, espacio escénico y audiovisual	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h
7	16	Proyecto: Prácticas de <i>Pitching</i> Dramatización DIRIGIDA de texto por seleccionar		1.5	
9	17	Dirección III: Distintas escuelas de dirección de actores: Hitchcock Stanislavski. Grotowski Artaud ...	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h
9	18	Proyecto: Prácticas de dirección de actores basadas en el relato breve		1.5	
10	19	Dramaturgia (II): Técnicas de guionización: Guión literario Recursos narrativos como flashback, flashforward, punto de inflexión, escritura diagonal, elipsis... Guión técnico Adaptación de géneros discursivos Recursos informáticos: plantilla con formato profesional de guión cinematográfico; <u>Texto escénico: ¿Qué texto necesitan los técnicos del teatro?</u>	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h

10	20	Proyecto: Visionado parcial de una obra de teatro en cartel y comparativa con el texto original		1.5	
11	21	Dirección IV: <u>La voz del actor, la palabra del director:</u> Conciencia espacial Las emociones del actor La búsqueda del sentido actoral: cómo justificar lo que se pide y por qué hacerlo	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h
11	22	Proyecto: Lecturas de textos dramáticos en clase. Improvisaciones de aproximación como método de generar diálogos. Correcciones y segundas versiones.		1.5	
12	23	Nociones técnicas para dirección I <u>La voz de la luz: ILUMINACIÓN</u> Proyecciones audiovisuales (tipos). Dirigir con la luz: Temperatura de color. Dirección. Luz volumétrica. Iluminación espectacular: Luz negra, láser... Recursos informáticos: software para VídeoJokey (interactividad audiovisual a tiempo real) como Arkaos o Isadora.	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h
12	24	Proyecto: Muestra y corrección de ensayos.		1.5	
13	25	Nociones técnicas para dirección II <u>La luz de la voz: SONIDO</u> El sonido como elemento interpretativo y discursivo (nociones básicas): Voz, efectos, música Sonido en <u>teatro musical</u> Sonido directo para espectáculos y performance Recursos informáticos: Programas de edición de sonido como Pro Tools, Gold Wave, Audacity, Cool Edit Pro	Prácticas:		Máximo 5.5h

13	26	Proyecto: Muestra y corrección de ensayos, añadiendo utilería o escenografía básica		1.5	
14	27	Recapitulación: Repaso general de contenidos. Recordatorio generado por el alumno para asentar conocimientos adquiridos y pulir dudas Repaso de los recursos informáticos.	Prácticas:	1.5	Máximo 5.5h
14	28	Proyecto: Muestra y corrección de ensayos, añadiendo utilería o escenografía básica, vestuario y elementos técnicos esenciales (sonido e iluminación)		1.5	
17	29	PUESTA EN ESCENA Muestra de lo que entenderíamos por ensayo general en el aula.	Prácticas:	1.5	Máximo 8.5h
		Evaluación Final Ordinaria		3	5.5x14semanas = 77h +8.5h última semana= 85.5h
		Evaluación Final Extraordinaria		3	
	consultar	Tutorías		15	
TOTAL				64.5 +	85.5 = 150 horas