

Nebrija
Universidad

**Grado en
Comunicación
Audiovisual**

CAU107
**DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y DE
ACTORES**

Asignatura: CAU107 Dirección artística y de actores
Formación: Obligatoria
Créditos: ECTS: 6.0.
Curso: Segundo
Semestre: 2S
Grupo: 2CA 3PE PECA
Profesor: Saida Santana Mahmut.....
Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Aplicaciones creativas sobre dirección de actores

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias genéricas:

Habilidad para trabajar en equipo eficazmente, 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.

Conocer y entender el entorno social y profesional para adaptarse a los cambios tecnológicos y empresariales propios del sector.

Competencias específicas:

Poseer los conocimientos propios del lenguaje audiovisual y aplicarlos con capacidad creativa y analítica para la realización de productos audiovisuales.

Capacidad 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.

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

Saber tener una comunicación eficaz del equipo de rodaje con el productor, de manera que queden cubiertas las necesidades conceptuales y estratégicas para su traducción en imágenes a través de las posibilidades técnicas.

Adquirir un conocimiento adecuado y aplicado a la creación y puesta en escena de obras audiovisuales, atendiendo a la dirección de los actores, a la interpretación del texto y al conjunto de los elementos estilísticos de las obras y a los usos significativos de las técnicas que les son propias (escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, música...)

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Actividades formativas (ECTS)

- Clases de teoría: 15% (0,9 ECTS)
- Clases prácticas: 30% (1.8 ECTS)
- Trabajo personal del alumno: 35% (2,1 ECTS)
- Tutorías: 10% (0,6 ECTS)
- Evaluación: 10% (0,6 ECTS)

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Convocatoria Ordinaria:

1. Asistencia y participación en la clase: 10%.
2. Actividades académicas dirigidas: 25%
3. Prueba parcial: 15%.
4. Prueba final: 50 %

5.2. Convocatoria Extraordinaria:

5.2.1. La calificación del examen final de la convocatoria extraordinaria tiene una valoración porcentual del 65%.

5.2.2. La calificación de las actividades académicas dirigidas obtenida en convocatoria ordinaria se aplica a la convocatoria extraordinaria con ponderación de un 25 %. El alumno ha de presentar de nuevo los trabajos si los suspendió en convocatoria ordinaria o si los aprobó pero desea superar la calificación anterior.

5.3. Restricciones

El alumno que injustificadamente deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales, podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario obtener al menos un cinco en el examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerara suspenso.

Advertencias sobre plagios

La Facultad de Ciencias de la Comunicación no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la

del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen.

En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura en la convocatoria correspondiente.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

CANFIELD, Curtis. *El arte de la dirección escénica*. Ed. ADE. Madrid 2004

-BARR, Tony. *Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV*, Plot, Madrid, 2002.

Bibliografía complementaria

BARR, Tony. *Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV*, Plot, Madrid, 2002.

-BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola, *A dictionary of theatre anthropology: the secret art of the performer*, Routledge & Kegan Paul, London, New York, 1991.

-BOGART, Anne y VIEITES, Manuel F. *Introducción a Dirección de Escena*, Galaxia ed., ISBN: 9788482888491, 2006.

-BOLELAVSKY, Richard. *La formación del actor*, La Avispa, Madrid, 1989.

-BROOK, Peter. *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1972.

-CAINE, Michael. *Actuando para el cine*, Plot, Madrid, 2003.

-CANFIELD, Curtis. *El arte de la dirección escénica*. Ed. ADE. Madrid 2004.

-DESUCHÉ, Jacques. *La técnica teatral de B. Brecht*, Oikos-tau, Ediciones. Barcelona, 1968.

TOBY, COLE Y CHINOY KRICH (eds.). *Actors on acting: the theories, techniques and practices of the world's great actors, told in their own words*
ISBN 9780517884782, New York, 1970.

-EINES, Jorge. *Hacer Actuar: Stanislavski Contra Strasberg*, Gedisa Editorial, ISBN 9788497841023, Barcelona, 2005.

-EINES, Jorge. *La formación del actor*, ISBN 978849784168, Gedisa editorial, Barcelona, 2007.

-EINES, Jorge. *El actor pide*. ISBN 9788474326314, Gedisa Editorial, Barcelona, 1997.

-FIELD, Syd. *El libro del guión: fundamentos de la escritura de guiones*, ISBN 8486702283, Plot, Madrid, 1994.

-HEFFNER, H., SELDEN, S. y SELLMAN, H. *Técnica teatral moderna*. EUDEBA Buenos Aires, 1993.

-HORMIGÓN, Juan Antonio. *Trabajo dramático y puesta en escena*, ADE ed. Ed. ADE, Madrid, 1989.

-LAYTON, William. *¿Por qué? Trampolín del actor*, Fundamentos, Madrid, 2000.

-MAMET, David. *Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor*, Planeta, Barcelona, 2003.

-McKEE, Robert. *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de escritura de los guiones*, Alba Editorial, Barcelona, 2005.

-MIRALLES, Alberto. *La dirección de actores en cine*, Cátedra, Madrid, 2010.

-ROTA, Cristina. *Los primeros pasos del actor*, Martínez Roca, Madrid, 2003.

-SERNA, Asumpta. *El trabajo del actor de cine*, Cátedra, Madrid, 1999.

-STANISLAVSKI, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, Alba, Barcelona, 2003.

-STANISLAVSKI, Konstantin. *La construcción del personaje*. Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-3878-2, Madrid, 2002

-TARKOVSKI, Andrei. *Esculpir en el tiempo*, Rialp, Madrid, 1999.

-VEINSTEIN, André. *La puesta en escena*, C. G. F. Editora S. A. Buenos Aires, 1962.

-WAGNER, Fernando. *Teoría y técnica teatral*, Editorial Labor SA Barcelona, 1970.

7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR

Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Artes Escénicas por la URJC, Experta en coaching personal por la Universidad Camilo José Cela. Su tesis doctoral versa sobre la puesta en escena teatral en televisión “El espacio dramático Estudio 1 en la edad de oro de TVE (1965-1969). Como actriz se formó con el catedrático de la RESAD Jorge Eines y en la Universidad de Roma Terza (DAMS), entre otras escuelas y maestros. En el campo de la investigación ha sido colaboradora honorífica del departamento de Filología Española III de la Facultad de CCII de la Universidad Complutense de Madrid así como colaboradora del Centro de Investigación Pérez Galdós del mismo departamento.

Ha trabajado tanto en televisión como en cine y teatro, tanto como actriz, guionista, periodista, creadora escénica o coach. Entre sus trabajos como actriz de teatro destaca “La cruzada de los niños de la calle” (coord. dramático José Sanchis Sinisterra), “Chicas” (Carmen Losa), “Zahra, favorita de Al-Andalus” (Antonia Bueno), “Casa Matriz” (Diego Montoya) o “De pequeño me llamaban Margarita” (León Sierra). Fundó la compañía Teatring con la que hizo distintos montajes e intervino en los procesos de creación escénica, traducción, adaptación, montaje y actuación durante casi diez años. Como actriz de televisión destacan sus trabajos en las series “El juramento de Puntabrava” o “Todos ah cien”. En cine, su papel protagonista en la película del cubano Rolando Díaz, “La vida según Ofelia” se encuentra en pleno proceso de exhibición en Miami y distribución en Italia. Destaca su personaje de “La Llorona” de Sara Mazkarian que le mereció el premio a mejor actriz en el Festival Cortodrome de Milán o la película “De Bares”.

Como periodista y guionista ha trabajado para distintas productoras. En su labor de guionista de ficción destacan sus trabajos para el Terrat (La Sexta), La Ardilla o Literal PC. Ha sido guionista de los programas de TVE “Enrédate” y “A saco”, entre otros. Entre sus últimos trabajos destaca su coordinación de guión en el programa de Juan Ramón Lucas de TVE “En noches como ésta”. Periodista colaboradora de la Revista Pshycologies, Investigartes, Aprendelo.com y Frontera D. Ha unido su labor de guionista televisivo con la de presentadora en el programa “Ida y vuelta” con el que recorrió el mundo entrevistando a canarios célebres de las más variadas disciplinas. También presentó en TVE “40 años de TVE en Canarias”.

Como coach de actores destacan sus trabajos en el último tv movie de Daniel Calparsoro para Antena 3 “Tormenta” y en la producción de Rick Limentani “Gemalogía”. Actualmente está en proceso de creación y desarrollo del proyecto artístico audiovisual “Mar umbilical” y el proyecto escénico “Transmut @cTION”.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Edificio Zamora Vicente. Previa petición de hora al profesor al finalizar la clase o en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Email: ssantana@nebrija.es

Tutorías: consultar el horario de tutorías en el tablón de anuncios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Comunicación Audiovisual.....

ASIGNATURA: CAU107 Dirección artística y de actores.....

CURSO: 2011-2012..... **SEMESTRE:** Segundo **CRÉDITOS ECTS:** 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio teórico/práctico y trabajo. Máx. 7 horas semanales como media
1	1	Introducción a la asignatura	Elaboración de un mapa sincrónico del arte dramático. Entrega secuencias para talleres.	1.5	Max. 7 h
1	2	Técnicas de interpretación actoral I.	Lectura de texto sobre las distintas técnicas de actuación en la historia Visionado parte documental testimonios actores acerca de métodos de interpretación	1.5	
2	3	Técnicas de interpretación actoral II	Visionado testimonios nacionales e internacionales + lectura + interrelación técnica testimonios	1.5	Max. 7 h
2	4	Técnicas de interpretación actoral III	Conclusiones visionado: interrelación (semejanzas y diferencias) técnicas pasadas con actuales, nacionales e internacionales + relación con actores de la cartelera	1.5	
2	5	La figura del director: Características de un buen líder. Relación con el actor.	Testimonios directores – actores sobre liderazgo. Comenzar a hacer un listado de herramientas. Herramienta características del buen director Debate sobre los estilos de dirección vigentes (autoritarios vs. Coaching)	1.5	
3	6	Clase básica de acercamiento a la interpretación (trabajo corporal y sensorial, juego e improvisación). Práctica.	Relajación proactiva Acciones físicas Trabajo sensorial Debate y conclusiones de los alumnos: empatía con el actor su trabajo.	1.5	Max. 7 h
3	7	Análisis del texto: subtexto, claves, objetivos, y detalle de acciones. Teoría.	Aplicar la teoría a textos de secuencias	1.5	
4	8	Análisis del texto: subtexto, claves, objetivos detalle de acciones. Práctica con secuencias de películas nacionales internacionales.	Análisis práctico de secuencias buscar objetivos de cada personaje, determinar el conflicto, contradicciones, etc..., redactarlo, exponerlo en clase debatir con los compañeros	1.5	Max. 7 h

4	9	Construcción del personaje I. Teoría y práctica.	Esquema básico de construcción del personaje según Tony Bar y Assumpta Serna	1.5	
4	10	Construcción del personaje II Teoría y práctica.	Conclusiones Esquema básico de construcción del personaje según Tony Bar y Assumpta Serna	1.5	
5	11	Las emociones del actor. Teoría y práctica .	Stanivslavsky Uta Hagen Memoria sensorial, emotiva... Acompañamiento del director	1.5	Max. 7 h
5	12	Dirección escénica. El espacio escénico (movimiento de actores y cámaras: planificación de secuencias para la dirección de actores) y utilización de elementos escénicos.	Aplicación dirección de actores según tipo de plano y movimiento de cámaras. Visionado de ejemplos Debate Puntos de vista (experimentación)	1.5	
6	13	Exposición en clase de los análisis realizados sobre la interpretación actoral de una película (ver trabajos teóricos y prácticos). Práctica .	Exposición en clase Debate	1.5	Max. 7 h
6	14	Examen parcial	Aplicación teórica y práctica de los conocimientos fundamentales de la asignatura adquiridos hasta el momento	1.5	
6	15	Taller "Dirección y construcción del personaje I". Teoría y práctica (sobre las secuencias seleccionadas para trabajo en clase)	Trabajo actoral de la secuencia Trabajo de dirección de la secuencia aplicando toda la materia (construcción del personaje, emociones, objetivos, conflicto...)	1.5	
7	16	Taller "Dirección y construcción del personaje II". Teoría y práctica (sobre las secuencias seleccionadas para trabajo en clase)	Trabajo actoral de la secuencia Trabajo de dirección de la secuencia aplicando toda la materia (construcción del personaje, emociones, objetivos, conflicto...)	1.5	Max. 7 h
7	17	Taller "Dirección y construcción del personaje III". Teoría y práctica (sobre las secuencias seleccionadas para trabajo en clase) I	Trabajo actoral de la secuencia Trabajo de dirección de la secuencia aplicando toda la materia (construcción del personaje, emociones, objetivos, conflicto...)	1.5	
8	18	Taller "Dirección y construcción del personaje IV". Teoría y práctica (sobre las secuencias seleccionadas para trabajo en clase)	Trabajo actoral de la secuencia Trabajo de dirección de la secuencia aplicando toda la materia (construcción del personaje, emociones, objetivos, conflicto...)	1.5	Max. 7 h

8	19	Debate con actor invitado. Práctica.	Exposición de un actor de prestigio sobre su técnica interpretativa y experiencia con directores Dudas del alumno y repaso de la asignatura a través de la experiencia del actor.	1.5	
9	20	Bitácora de trabajo de dirección: sistema y cronograma de trabajo con el actor (del casting al set de rodaje). Teoría y práctica.	Análisis de pasos de trabajo de dirección Elaboración de bitácora propia (herramienta aplicable) para su propio cuaderno de dirección	1.5	Max 1.5h
9	21	Estilos de dirección (incluye testimonios de directores de cine y televisión). Teoría y práctica.	Análisis del estilo de dirección de cada alumno según lo experimentado hasta el momento. DAFO, puntos de mejora de cada alumno, toma de conciencia.	1.5	Max. 7 h
10	22	Herramientas de coaching útiles para directores. La figura del coach en ensayo y rodaje. Ayudante de dirección de actores. Teoría y práctica	Elaborar esquema con diferencias entre director, ayudante de dirección coach. Determinar funciones y tareas de cada uno, delegación del director en el coach...	1.5	
11	23	La elección de actores: casting. Teoría y práctica.	Reflexión sobre lo que cada director busca en el casting.	1.5	Max. 7 h
11	24	Principales diferencias en la dirección de actores para cine y televisión. (incluye diferencias de dirección según géneros dramáticos)	Análisis y reflexión sobre diferencias de actuación. Indicación de premisas de dirección para cada estilo Visionado de distintas secuencias de televisión y cine. Debate	1.5	
12	25	Debate director/ayudante de dirección invitado. Práctica.	Análisis de secuencias de películas realizadas por el invitado Ensayos con los actores Estilos de actuación/dirección Trabajo emocional de cada actor Preguntas del alumno enfocadas en constatar y/o contrastar la asignatura	1.5	Max. 7 h
12	26	Taller puesta en escena (dirección escénica) I. Práctica.	Puesta en escena de secuencia tanto en la labor de dirección (propuesta de dirección propia como en la tarea de actor al servicio de otro director.	1.5	
13	27	Taller puesta en escena (dirección escénica) II. Práctica.	Puesta en escena de secuencia tanto en la labor de dirección (propuesta de dirección propia como en la tarea de actor al servicio de otro director.	1.5	Max. 7 h

13	28	Taller puesta en escena (dirección escénica) III. Práctica.	Puesta en escena de secuencia tanto en la labor de dirección (propuesta de dirección propia como en la tarea de actor al servicio de otro director.	1.5	
14	29	Taller puesta en escena (dirección escénica) IV. Práctica.	Puesta en escena de secuencia tanto en la labor de dirección (propuesta de dirección propia como en la tarea de actor al servicio de otro director. Conclusiones de todos los grupos de trabajo. Diferencias entre directores y actores	1.5	Max. 7 h
		Evaluación Final Ordinaria		3	
		Evaluación Final Extraordinaria		3	
		Tutorías		8	
TOTAL				57.5 +	92.5 = 150 horas