

Dirección de Actores

**Grado en Artes
Escénicas
2017-18**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: ART 129 Dirección de Actores

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Optativa

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 8º

Profesora: Dra. Dña. María Velasco González

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1 Conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia y aprender con facilidad una lengua extranjera. Conocimientos y destrezas en el manejo de las herramientas informáticas. Conocimiento de las diferentes dinámicas de grupo y habilidad para implementarla en contextos prácticos.

CG2 Habilidad para el trabajo en grupo y de forma interdisciplinar. Habilidades críticas, analíticas y prácticas. Habilidades de pensamiento creativo e imaginativo. Habilidades de comunicación en diferentes medios y técnicas.

CG3 Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales. Capacidad de analizar y examinar de manera crítica diversas formas de discursos y sus efectos sobre el arte, los medios y la sociedad. Capacidad de comunicación en diferentes medios. Capacidad de perseverancia. Capacidad de concentración prolongada.

Capacidad de desarrollar ideas y conceptos, así como comunicarlos y presentarlos de manera adecuada. Capacidad para escribir trabajos con exigencias académicas. Capacidad para lidiar con asuntos personales e interpersonales. Capacidad negociadora. Capacidad para cumplir con objetivos y fechas de entrega.

CG4 Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

CE1 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.

CE2 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.

CE3 Aptitud para narrar con la imagen y el sonido y condensar el relato en función del tiempo. Utilizar con habilidad y pensamiento crítico las herramientas tecnológicas necesarias, tanto a nivel informático como audiovisual, al servicio de las ideas. Trabajar en equipo para obtener un buen producto audiovisual.

CE4 Utilizar las técnicas y procedimientos de composición fotográfica, cinematográfica, televisiva y multimedia, para el desarrollo de un proyecto audiovisual, conociendo las leyes de iluminación clásicas, las técnicas de grabación y los movimientos estéticos y culturales que afectan a la forma y estructura de las obras. Organizar y dirigir la producción audiovisual, fundamentalmente en el área fotográfica.

CE5 Conocimiento adecuado y aplicado: De los fundamentos estéticos y técnicos del montaje y la postproducción audiovisual combinando un carácter teórico-práctico, que permita al estudiante transmitir al lenguaje audiovisual el discurso inicial propuesto.

CE6 Conocimiento de las técnicas de iluminación y grabación en cine digital. Conocimientos técnicos que sirvan de soporte para la actividad profesional en empresas de producción cinematográfica y televisiva, o en empresas auxiliares a la producción.

CE7 Aptitud para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales y estratégicas para su traducción a través de las posibilidades técnicas. Capacidad para utilizar correctamente las herramientas tecnológicas y potenciar las posibilidades expresivas, tanto a nivel de equipos humanos como de herramientas informáticas y audiovisuales. 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.

1.2. Resultados de aprendizaje

Se estimula 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.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

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 y grabación de una escena basada en un texto teatral o cinematográfico.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

- T1. El estatus del director de actores. Ejes de acción.
- T2. La formación del actor, métodos de la interpretación y sus creadores más relevantes
- T.3 Estilos y poéticas: Teatro, cine y televisión.
- T.4 El trabajo de mesa: la investigación y las claves esenciales del texto; la planificación.
- T.5 El actor/ personaje.
- T.6 La construcción del personaje. La construcción del personaje “no natural”
Exposición –a modo de convencedor– de la propuesta de dirección.
- T.7 El movimiento escénico.
- T.8. La interacción del actor con el resto de lenguajes del espectáculo.
Diálogo con un director/actor de reconocido prestigio.
- T.9. Problemáticas: la superación de bloqueos. Los trucos del actor y el coaching.
Ensayos abiertos de las escenas.
- T.9 La actuación ante la cámara.
Ensayos abiertos de las escenas.
- Dudas y preparación del examen final (grabación de la escena).
- Conclusiones de la asignatura.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Taller 1*. Análisis como director de la escena, a trabajar durante el curso, cuya elección se llevará a cabo de mutuo acuerdo con la profesora, de entre una serie de materiales proporcionados por la misma. Este análisis tiene doble vertiente: será elaborado por escrito pero también se traducirá en un análisis activo con los actores (en este caso, los compañeros de clase, impelidos a memorizar la escena asignada). En el primer caso, incorporando alguno de los recursos de la bibliografía, se trata de desentrañar las claves esenciales del texto (libreto o guión), incluyendo estilo, género, época y contexto social y un estudio riguroso de los personajes (naturaleza y líneas de acción) orientado ya al casting. En el

segundo, serán fundamentales las habilidades comunicativas y la solvencia al gestionar grupos de trabajo.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Taller 2*. Propuesta de dirección, que incluye una redacción donde el alumno ha de describir y fundamentar una poética y un procedimiento metodológico para la dirección de actores de la escena anterior (aportando, si se considerara necesario, documentación gráfica), un calendario y un plan de ensayos detallados y, por último, un cuaderno de bitácora que refleje el desarrollo y evolución de las sesiones de trabajo llevadas a cabo. El cuaderno se hará eco de las técnicas de improvisación y herramientas psicofísicas practicadas y de la crítica constructiva del trabajo en equipo.

Actividad Dirigida 3 (AAD3): *Prueba final*. El examen final del curso consiste en la grabación de la escena, dirigida por el alumno, integrando todo lo aprendido en la asignatura sobre las líneas de acción del actor/personaje, el movimiento escénico, etc. Se hará entrega de esta en un dvd o pen, junto con un único dossier (máximo 20-25 folios) que aúne los trabajos escritos anteriores (análisis, propuesta, cuaderno de bitácora...) incorporando las correcciones que el alumno considere pertinentes y, asimismo, las conclusiones.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

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.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija 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. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Barr, T. (2002). Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV. Madrid: Plot.
- Knébel, M. (2011). El último Stanislavsky. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Miralles, A. (2010). La dirección de actores en cine. Madrid: Cátedra.

Bibliografía recomendada

- Bogart, A. La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte. Barcelona: Alba Editorial.
- Bogart, A. y Vieites, Manuel F. (1972). Introducción a Dirección de Escena. Madrid: Galaxia Editorial.
- Brook, P. (1972). El espacio vacío. Barcelona: Península.
- Caine, M. (2003). Actuando para el cine. Madrid: Plot.
- Canfield, C. (2004). El arte de la dirección escénica. Madrid: ADE.
- Chejov, M (2006). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Alba Editorial.
- Chejov, M (2002). Sobre la técnica de la actuación. Barcelona: Alba Editorial.
- Eines, J. (2006). Hacer Actuar: Stanislavski Contra Strasberg. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Eines, J. (2007). La formación del actor. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Hagen, U. (2002). Un reto para el actor. Barcelona: Alba Editorial.
- Layton, W. (2000). ¿Por qué? Trampolín del actor. Madrid: Fundamentos.
- Lecoq, J. (2003). El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral. Barcelona: Alba Editorial.
- Oida, Y (2010). El actor invisible. Barcelona: Alba Editorial.
- Oida, Y (2010). Los trucos del actor. Barcelona: Alba Editorial.
- Rota, C. (2003). Los primeros pasos del actor. Madrid: Martínez Roca.
- Serna, A. (1999). El trabajo del actor de cine. Madrid: Cátedra.

- Stanislavski, K. (2003). El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. Barcelona: Alba.
- Stanislavski, K. (2002). La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial.

Otros recursos

- <http://www.uniondeactores.es>
- <http://www.aisge.es>
- <http://www.sgae.es>
- <https://www.vibuk.com/blog>
- Berbert, M., (productor), Truffaut, F. (director). (1973). La noche americana (película). Francia, Italia: Les Films du Carrosse PEF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC).
- Bergman, I., (productor y director). (1966). Persona (película). Suecia: Svensk Filmindustri (SF)
- Braunberger, P., (productor), Godard, J.L., (director). (1962). Vivir su vida (película). Francia: Les Films de la Pléiade / Pathé Consortium Cinéma.
- Feldman, C., (productor), Kazan, E., (director). (1951). Un tranvía llamado deseo (película). Estados Unidos: Warner Bros.
- Hakim, R., (productor), Antonioni, M., (director). (1962). El eclipse (película). Francia, Italia: Cineriz / Interopa Film / Paris Film.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	María Velasco González
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Comunicación Audiovisual
Correo electrónico	
Localización	Campus de Princesa. Facultad FCA
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Comunicación Audiovisual por la UCM, magíster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UCLM y licenciada en Dramaturgia por la RESAD.</p> <p>Como autora de teatro ha publicado más de una docena de obras y ha sido traducida al euskera, al francés y al italiano. Ha estrenado en el Centro Dramático Nacional, Teatro Español, Centro Cultural Conde Duque y festivales internacionales. Fue ganadora del Accésit Marqués de Bradomín 2010 y, en 2015, su obra Triple Salto fue nominada a los Premios Max. En la actualidad es dramaturga de la compañía Kor'sia, liderada por coreógrafos de la Compañía Nacional de Danza. Como investigadora, cuenta con ponencias y publicaciones en libros coordinados por Antonio Castro o revistas especializadas como Acotaciones o Primer Acto. Cuadernos de Investigación Teatral, a cuyo consejo de redacción pertenece. Es profesora de posgrado en el Máster en Estudios Avanzados de Teatro de la UNIR. Asimismo, ha dictado clases magistrales en la Université de Aix-Marseille, Università degli Studi di Verona y la Università Statale di Milano, etc.</p>
---	--