Dirección de Actores

Grado en Artes Escénicas

UNIVERSIDAD NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de Actores

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2020/21

Carácter: Optativo.

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 8º

Profesor: Dr. D. Alfonso Mendiguchía Hernández

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

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

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

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

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

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

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis del ámbito escénico.

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales

Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social y cultural.

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostrar dominar y comprender los diversos mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo profesional de un personaje de ficción y a la puesta en escena de un hecho dramático.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de la materia "Sistemas de Interpretación" programadas anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

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.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

La asignatura de dirección de actores pretende encontrar las claves para sistematizar una de las tareas más olvidadas dentro de las funciones de un director: su relación con el material humano que se trabaja, es decir, los actores. Saber cómo dirigir a los actores tiene mucho que ver con conocerlos, comprenderlos, entender su forma de trabajar, dejarnos sorprender por ellos y guiarlos por el camino adecuado. Este trabajo, que tradicionalmente se ha entendido como fruto de la inspiración del momento o de habilidades innatas de algunos directores, es algo que se puede y debe aprender. Es producto de una técnica que cualquier director debería adquirir, del mismo modo que se aprenden el resto de técnicas que conforman su trabajo.

Hacia esa técnica es a donde vamos a encaminarnos en este curso. Una técnica que nos sirva de soporte al que acudir cuando nos enfrentamos al reto de recrear en un escenario o en una pantalla lo que antes hemos creado en nuestra imaginación. De cómo conseguir transmitir lo que queremos y de cómo conseguir que nuestros actores den vida a un guion escrito trata esta asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

Programa:

1. **Entendiendo al actor:**
   - **Formación del actor: Métodos de interpretación**
     Breve repaso a los diferentes métodos interpretativos
   - **Recursos de un actor y aprendizaje:**
     Memoria
     Observación
     Imaginación
     Experiencia inmediata o "el aquí y el ahora"
2. **Hacia una técnica para la dirección de actores**
   "*La técnica no es un fin en sí mismo.*
   Debe ser una base a la que recurrir mientras se espera la inspiración"
   - Dirección por metas vs dirección por resultados
   - Objetivo e intención

- Verbos, hechos, imágenes, eventos y tareas físicas

3. **El momento por el momento:**
   "Un director debe saber cómo estimular e incluso inspirar al actor y cómo hacer para que parezca que no esté actuando, simplificándole las cosas y relajándole, llevándole así a un lugar donde las facultades creativas se liberen"
   - Miedo y control
   - Riesgo
   - Honestidad
   - concentración
4. **La escucha**:
   "Deja de actuar en mayúsculas. No actúes. No lo hagas a lo grande. No intentes entretener. Simplemente existe. Y escucha a las otras personas cuando están hablando."
   - Escucha activa
5. **Las elecciones de los actores**:
   "El truco de la preparación de un actor es encontrar elecciones que conecten con el significado más fresco y profundo del guion, elecciones que le activen, que capturen su imaginación"
   - Opuestos, juicio y necesidad
   - Espina/objetivo/intención/verbo
   - Imágenes y sustitución
   - Sentido de creencia
   - Subtexto
   - Vida física
6. **Análisis de guion**:
   "El director tiene que encontrar una manera de trasladar la visión que tiene del guion desde su cabeza a la vida. Las palabras, el diálogo, y hasta cierto punto las descripciones del guion, son claves para descifrar el vasto submundo del comportamiento y los sentimientos que hay detrás de una historia y sus personajes"
   - Editando las descripciones del guion
   - Primeras impresiones: lectura de guion
   - Parafraseando: tres posibles y hechos detrás de las palabras
   - Datos y evidencias; preguntas e investigación
   - Elecciones imaginativas
7. **Ensayos:**
   "La función de los ensayos no es conectar los puntos para hacer un mapa emocional que tenga que seguir el actor como una ruta, sino abrir las posibilidades del guion, encontrar su estructura emocional y física y dar permiso a los actores para jugar"
   - Cómo realizar un plan de ensayos
8. **Rodaje**
   "El rodaje debería de verse como una extensión de los ensayos. Es decir, sin presión, explorando y libre. E incluso mejor que los ensayos, una sorpresa y una aventura. Queremos la mejor energía y concentración de todos"
9. **Casting**
   ¿Qué debería buscar un director en un casting?
   - Habilidad del actor
   - Adecuación al personaje
   - Compatibilidad

Elección por relaciones

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***.** Elección y análisis como director de la escena a trabajar durante la primera parte del curso, escena que será consensuada entre el alumno y el profesor. El análisis comprenderá, en primer lugar, un estudio desde el punto de vista teórico, desentrañando las claves esenciales del texto y su contexto, así como el estudio del personaje y la 'situación de actuación' de la escena. Además, el análisis tendrá una segunda vertiente eminentemente práctica que se desarrollará en el trabajo previo con los actores (trabajo de mesa y levantar la escena). En esta segunda vertiente, el alumno tendrá que desarrollar las habilidades comunicativas y la solvencia al gestionar grupos de trabajo. Este taller implica la memorización de la escena asignada al "actor/es", que serán los propios compañeros de clase. Esta Actividad Dirigida supone un 40% del total de AADD.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Taller 2.* Propuesta de dirección, que incluye una redacción donde el alumno ha de describir y fundamentar el procedimiento metodológico para la dirección de actores de la escena anterior, 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. Los actores seleccionados para interpretar la escena serán los compañeros de clase. Esta Actividad Dirigida supone un 60% del total de AADD El cuaderno se hará eco de las técnicas de improvisación y herramientas psicofísicas practicadas y de la crítica constructiva del trabajo en equipo.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 270h. 10,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 450h. 18 ECTS - 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 90h. 3,6ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 90h. 3,6ECTS – 50% presencialidad

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%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final presencial	60%

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 autoría 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

Melendres, J. (2010). *La dirección de los actores. Diccionario mínimo*. Madrid. ADE

Eines, J. (2006). *Hacer Actuar: Stanislavski Contra Strasberg.* Barcelona: Gedisa Editorial.

Mamet, D. (2002). *Verdadero y Falso. Herejía y sentido común para el actor*. Ediciones del Bronce. Barcelona.

Miralles, A. (2010). *La dirección de actores en cine*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía recomendada

Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV*. Madrid: Plot.

Boadella, A. (2000). *El rapto de Talía*. Plaza & Janés. Barcelona.

(2003). *Memorias de un bufón*. Editorial Espasa.

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.

Boleslavsky, R. (1989). *La formación del actor*. Ediciones García Verdugo. Madrid.

Braun, E. (1992). *El director y la escena, del naturalismo a Grotowski*. Galerna, segunda edición. Buenos Aires.

Bridgmont, P. (2002). *La liberación del actor*. Castellón: Ellago Ediciones.

Brook, P. (2001) (1). *La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro*. Barcelona: Alba Editorial.

(2001) (2). *Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera.* Barcelona: Alba editorial.

(2002). *El espacio Vacío. Arte y técnica del teatro.* Barcelona: Ediciones 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.

(1987). *El actor*. Editorial Quetzal, Buenos Aires.

Diderot, D. (1995). *La paradoja del comediante*. Editorial La avispa. Madrid.

Donellan, D. (2004). *El actor y la diana*. Madrid. Fundamentos

Eines, J. (2007). *La formación del actor*. Barcelona: Gedisa Editorial.

FO, D. (1998). *Manual mínimo del actor*. Editorial Hiru. Tercera edición, Hondarribia (Guipúzcoa).

Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. Barcelona: Alba Editorial.

Knébel, M. (2011). *El último Stanislavsky*. Madrid: Editorial Fundamentos

(1998). *La palabra en la creación actoral*. Editorial Fundamentos. Madrid.

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.

Nacache, J. (2006). *El actor de cine*. Barcelona. Paidós

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.

Strasberg, J. (1998). *Accidentalmente a propósito. Reflexiones sobre la vida, la interpretación y las nueve leyes naturales de la creatividad.* Madrid: Editorial La Avispa.

Otros recursos

http://www.uniondeactores.es

http://www.aisge.es

http://www.sgae.es

https://www.vibuk.com/blog

Filmografía

Berbert, M., (productor), Truffaut, F. (director). (1973). *La noche americana* (película). Francia, Italia: Les Films du Carrosse PECF, 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	DR.D. ALFONSO MENDIGUCHÍA HERNÁNDEZ
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor en Comunicación
Correo electrónico	amendiguchia@nebrija.es
Localización	Campus de Berzosa. Departamento de Arte.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	**Licenciado** en CC de la Información y **Doctor** en Comunicación por la U. Pontificia de Salamanca. Estudios de Doblaje, voz, verso, dirección e interpretación. Ha sido durante diez años **profesor** en la F. de Comunicación de Salamanca, Profesor invitado en las Universidades de 'Santo Tomás de Aquino' (Tucumán, Argentina) y U.C.E.S (Buenos Aires, Argentina). Además de la tesis doctoral '**El actor en escena'**, es autor de diversos artículos sobre el tema y durante ocho años ejerció de **crítico** teatral en La Gaceta de Salamanca. Socio fundador de **Los Absurdos teatro,** compañía en activo desde hace 10 años, con más de 1500 funciones realizadas por toda España. Como **autor** ha escrito quince obras de teatro (todas ellas estrenadas), entre ellas 'Gruyére' (que se estrenará en septiembre en el teatro Liceo de Salamanca) y 'A protestar a la gran vía', actualmente de gira por España. Ha **dirigido** una veintena de espectáculos de teatro. Como **actor** ha estrenado más de cincuenta espectáculos teatrales y ha trabajado entre otros para CDN, 'Proyecto 43-2' (finalista Max 2019), 'Feelgood' (1 premio Max en 2017), Coarte, 'Mosaico Mercurio'… **En televisión** ha participado en más de una veintena de series, entre ellas *7vidas*, *Aida*, *La familia mata, Amar es para siempre, El secreto de Puente Viejo, El incidente, Bajo Sospecha…* **En cine** ha participado en películas como '*El Pastor*' de Johnatan Cenzual '*Amigo*' de Oscar Martín, '*El proyecto Manhattan'* de Juanjo Domínguez o '*El consursante*' de Rodrigo Cortés, además de una veintena de cortometrajes.