

Dirección de actores
e interpretación
**Máster en Dirección
y Realización de
Series de Ficción**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de actores e interpretación

Titulación: Master en Dirección y Realización de Series de Ficción

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 4

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Saida Santana

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la dirección y en la realización de series de ficción, en condiciones de tiempo limitado y de alta presión por alcanzar resultados.
- Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y dominen con suficiencia la gestión de la diversidad.
- Capacidad avanzada para evaluar, crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones narrativas en televisión, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir relatos y proyectos narrativos para el Medio Televisión y comunicar sus juicios a públicos especializados y no especializados.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

Desarrollo de un proyecto audiovisual desde la perspectiva creativa artístico-técnica (actores, arte, fotografía, cámara, sonido, edición, montaje, postproducción).

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

El director debe conocer las herramientas básicas del actor y las diferentes técnicas para enfrentarse a un personaje y a una escena. En la asignatura se verán desde la dirección de casting, la organización de los ensayos, el desglose de escenas o la lectura del guión, a las técnicas de interpretación, la preparación del personaje y el valor expresivo de los planos, con el nivel de profundidad necesario para la dirección o la realización de series de ficción.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

1. Técnicas de interpretación actoral:

Visionado testimonios de actores acerca de métodos de interpretación.

Visionado de ejemplos.

Debate

La figura del director:

Características buen director

Claves y reglas para dirigir actores.

Características de un buen líder.

Relación con el actor.

2. Modelos de dirección:

(Meyeryold, Danchenko, Stanivslavsky, Grotowski,...)

Teoría, análisis y visionados.

Debate.

Análisis del texto: subtexto, claves, objetivos, y detalle de acciones.

Teoría y práctica.

Comienzo de ensayos, visionados y análisis

3. Construcción del personaje:

8 preguntas Tony Barr

13 preguntas del actor al director

Teoría y práctica.

DAFO personal de dirección de cada alumno.

Taller práctico dirección de actores.

4. Casting – teoría y práctica:

Preparaciones de perfiles.

Elaboración anuncio búsqueda actores.

Distribución anuncio en redes sociales, plataformas como *vibuk*, *soloactores*, *clandestinodeactores*, u asociaciones como la Unión de Actores de Madrid, u organismos y escuelas de actores.

Preparación de protocolo de casting.

Plan de trabajo.

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 (AD1): **Taller 1: Actividad grupal.**

- Preparación de cuaderno de dirección para las prácticas del Taller 1.
- Las fechas del taller introductorio, **TALLER 1** son susceptibles de variar, alargarse o acortarse según vaya el curso. El listado de dirección y actuación se entregará el primer

día de clase y se colgará en el Campus Virtual, así como las escenas. Cada alumno en su rol de actor estudiará la parte asignada. Cada alumno en su rol de director traerá una idea de dirección de la escena asignada el día de comienzo del curso. Adjuntará por escrito bitácora de dirección respondiendo a las 8 preguntas de Tony Bar.

- Para la idea de dirección será necesario pensar en los puntos vistos en clase acerca de las “Claves para dirigir actores” y todo lo que veremos sobre Análisis de textos y construcción de personaje (concretamente el esquema de Tony Barr habrá que aplicarlo a dicha construcción del personaje). **La bitácora plasmará por escrito las 8 preguntas del esquema de Tony Bar.**

Actividad Dirigida (AD2): **Taller 2: Actividad individual o en grupos de 2.**

Preparación de cuaderno de dirección y ensayos para las prácticas del Taller 2 (60% del porcentaje de Actividad Académica dirigida).

En el **TALLER 2** los alumnos harán una puesta en escena y propuesta de dirección concreta sobre cualquier escena colgada en el campus como TALLER 2 o cualquiera que queráis siempre que me la entreguéis con tiempo suficiente; o bien un monólogo. Para este taller 2 el director elegirá de entre los compañeros de clase a sus actores (no se valorará la actuación sino la dirección). En esta ocasión se requiere haber ensayado, planificado y dirigido previamente.

El trabajo escrito consiste en una bitácora de trabajo que refleje:

- **Ensayos** (cantidad, dificultades, soluciones, estrategias, claves y reglas de dirección, etc....)
- Esquema básico de construcción del personaje (**8 preguntas Tony Bar**)
- Esquema **13 preguntas de actor al director** (las que se puedan responder y no estén ya respondidas en las 8 preguntas anteriores).

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (27,12h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (50h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (10h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,88% (12,88h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

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

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

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.
 Miralles, A. (2010). *La dirección de actores en cine*. Madrid: Cátedra.
 Batson, S. (2014). *Truth, Personas, Needs, and Flaws in the Art of Building Actors and Creating Characters*.

Bibliografía complementaria

Bogart, A. y Vieites, M. F. (2006) *Introducción a Dirección de Escena*. Galaxia ed.
 Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. Madrid: Plot.
 Canfield, C. (2004). *El arte de la dirección escénica*. Madrid: Ed. ADE
 Eines, J. (2007). *La formación del actor*. Barcelona: Gedisa editorial.

Hagen, U. (2002). Un reto para el actor. Madrid: Alba Editorial.
 Layton, W. (2000). ¿Por qué? Trampolín del actor. Madrid: Fundamentos.
 Rota, C. (2003). Los primeros pasos del actor. Madrid: Martínez Roca.
 Serna, A. (1999). El trabajo del actor de cine. Madrid: Cátedra.
 Stanislavski, K. (2002). La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial.
 Weston, J. (2004). La dirección de actores, cómo obtener actuaciones memorables en cine y televisión. La Coruña: Fluir Ediciones.

Webgrafía

www.imago.org
 www.cinematographers.nl
 www.cinematography.com
 www.theasc.com
 www.cineaec.com
 www.hdinfo.com
 www.cameraman.es

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Saida Santana Mahmut
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora
Correo electrónico	ssantana@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa
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 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, Máster en coaching personal y ejecutivo por la Universidad Camilo José Cela. 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. Ha trabajado tanto en televisión como en cine y teatro, como actriz, guionista, periodista, creadora escénica y coach. Entre sus trabajos como actriz de teatro destaca “La cruzada de los niños de la calle” (coord. dramaturgico José Sanchís Sinisterra), “Chicas” (Carmen Losa), “Zahra, favorita de Al-Andalus” (Antonia Bueno), “Casa Matriz” (Diego Montoya) o “De pequeño me llamaban Margarita” (León Sierra). Como actriz (www.saidasantana.com) de televisión destacan sus trabajos en las series “El juramento de Puntabrava” o “Todos ah cien” y en Estados Unidos su papel secundario en la novela “Cosita Linda”, de Venevisión. En cine destacan su papel protagonista en la película de Rolando Díaz, “La vida según Ofelia”, su personaje de “La Llorona” de Sara Mazkíaran, con el que obtuvo el premio a mejor actriz en el Festival Cortodrome de Milán, o la película “De Bares” de Mario Iglesias. En la serie “El príncipe” interpretó a Latifa y ha vuelto a trabajar a las órdenes de Mario Iglesias en la webserie “El origen del problema”. Trabajó a las órdenes de Laurent Abitbol en Kill Skills 2 y en Losn Ángeles rodó el cortometraje en inglés “Con Esperanza” de Kyle Provencio y “Nothing personal” escrito y dirigido por ella. Como coach actoral destacan sus trabajos con Daniel Calparsoro en los tv movies “Tormenta” y en la película “Invasor”. Como directora, dramaturga y actriz ha representado en Estados Unidos sus dos piezas de medio formato, “dentro” y “Poemas visuales: Una Josefina del siglo XXI” (Centro Cultural Español Miami, Borders Gallery Miami, Hunter College, Central University of New York, La Nacional, NYC, Centro Cinematográfico del Consulado de México en LA). Como periodista y guionista ha trabajado para distintas productoras: el Terrat (La Sexta), La Ardilla, Literal PC, TVE, en España y ha escrito unitarios y diálogos para la cadena Telemundo (EEUU). Prepara su próximo montaje, “La Indiana” para el que ha hecho una estancia de investigación en el Centro de Estudios Canarias-América del Hunter College de NY y el Centro Cultural Cubano de NYC.</p>
---	--