

sílabo

DIRECCIÓN DE ACTORES

I. DATOS INFORMATIVOS:

Código:	506002
Carrera:	Comunicación Audiovisual y Cine.
Categoría de curso:	Formación profesional
Créditos:	04
Pre-requisito:	00
Ciclo:	6° ciclo
Semestre académico:	2020 - I
Profesor:	Eduardo Mendoza

II.

El curso de formación profesional tiene como objetivo dotar al alumnado de elementos de juicio para valorar, explicar y manejar las herramientas de la técnica actoral con el fin de elaborar estrategias para la dirección de actores y la puesta en escena de cualquier proyecto audiovisual a partir de un guion.

El contenido a tratar está referido a: El trabajo del actor: procesos de creación y sus distintas formas. La emoción. La interpretación plástica del papel. El movimiento y el espacio escénico. El ensayo y la improvisación en escena. El director: proceso de creación del personaje con el actor. El conflicto dramático. La necesidad del texto. Función de la dirección de actores. El vestuario y su significación conceptual. Personaje, caracterización y diseño de vestuario. El color y la textura. Los géneros y el vestuario. Los vestuarios de época. El maquillaje. Efectos especiales. Peinados y pelucas.

Este curso tiene como objetivo proveer al estudiante de una base técnica que le permita dirigir actores tomando en cuenta cada uno de los elementos incidentes en el drama desde la perspectiva de la actuación.

El alumno desarrollará capacidades y habilidades para guiar actores durante el proceso de construcción de personajes, ensayos y rodaje; tomando en cuenta los factores a intervenir en el producto audiovisual tales como: espacio, ritmo, escenario, iluminación, vestuario, maquillaje, expresión y movimiento frente a la cámara.

III. COMPETENCIAS:

- General

El alumno debe ser capaz de conocer los procesos de creación del actor y del director, sensibilizarse frente al trabajo del actor, y mejorar su capacidad de plantear proyectos escénicos y audiovisuales teniendo en cuenta el trabajo del actor.

- Específicas

1. Analiza un guion y definir las características de los personajes.
2. Produce y lleva a cabo una audición con miras al armado de un elenco.
3. Conoce y aplica diferentes técnicas de actuación para la construcción del personaje.
4. Ayuda al actor en la construcción y presentación de su personaje.
5. Diseña y pone en escena un proyecto de dirección escénica audiovisual por medio del proceso creativo de la dirección de actores.

- Actitudes

Compromiso

Respeto

Trabajo en equipo

Responsabilidad

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:

1º UNIDAD: ANÁLISIS DE GUIÓN Y ANÁLISIS DE PERSONAJES.

1º Semana:

¿Qué es y en qué consiste la dirección de actores? Breve repaso a los Maestros de la Actuación y sus propuestas. El drama. La acción en terminos del actor. Objetivo, obstáculo, conflicto y actividad física.

2º Semana:

Estrategias, circunstancias dadas y la contradicción. Construcción de una escena a partir de un texto abierto haciendo uso de los elementos dramáticos del actor. *(Demostraremos que un mismo texto puede darnos más de una escena dependiendo de las elecciones de actor y director)*

3º Semana:

El pitch del director y los vicios del actor: Cómo abordar a un actor y directrices para encausarlo hacia nuestra mirada.

Se entregará un texto a trabajar en grupo con el cual cada grupo definirá, a partir del texto recibido, la acción, objetivo, estrategia, conflicto, obstáculo y circunstancias dadas de cada personaje. *(Se recomiendan grupos de cinco integrantes)*

4º Semana:

Análisis de texto. Géneros y tipos de actuación. *(Señalaremos la organicidad del actor como elemento primordial para hacer verosímil cualquier género. Ésta estará vinculada a los sistemas revisados con anterioridad)*

Cada grupo expondrá y justificará el análisis realizado acerca del texto entregado en la clase anterior.

2º UNIDAD: PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.

5º Semana:

Construcción de personajes: El defecto dramático y la observación para ir de lo general a lo particular.

Entre todos los integrantes del curso deberán traer dos actores profesionales quienes serán dirigidos en clase por los estudiantes y mostrarán las escenas trabajadas en la clase anterior. Los actores manejan un único texto para todos los grupos.

Selección del texto para la lectura dramatizada (*parcial*)

6º Semana:

Propuestas de actuación: Stanislavski como iniciador de una nueva propuesta, Lee Strasberg (*Actor's Studios*) y Sanford Meisner como corrientes que desprenden de Stanislavski. Raúl serrano que trabaja el Yo animal vs. El yo social, (*este último nos permite comprender la acción como un deseo ubicado en el cuerpo y no en la intelectualidad*)

Presentación de la propuesta de dirección para la lectura dramatizada.

7º Semana:

Actuación para la cámara: La sutileza del actor. La emoción como resultado de dos fuerzas de choque.

EXAMEN PARCIAL: Lectura Dramatizada con actores profesionales

3º UNIDAD: HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN DE ACTORES.

8º Semana:

El ensayo: procesos, transiciones, técnicas y directrices. La dialéctica entre el actor y el director.

7 etapas de los ensayos.

Selección de grupos, entrega del guión y/o escena seleccionada a trabajar para el examen final. (*Se recomiendan grupos de cinco integrantes*)

9º Semana:

Casting: Proceso e indicadores

Los alumnos entregarán un análisis completo del guión entregado en la clase anterior. El mismo estará basado en los elementos dramáticos abordados durante la primera etapa del curso: Objetivo, acción, obstáculo, acción dramática, curva de los personajes, etc. Así mismo entregarán la propuesta de dirección (*¿por qué y qué quiere contar a través de esta escena?*)

10º Semana.

Transformación: Vestuario y maquillaje en relación a las circunstancias dadas trabajadas.

Entregar la propuesta de casting para el proyecto final, sustentar el por qué se ha seleccionado a cada actor.

11° Semana:

Actuación para la cámara: El actor y sus diferentes códigos: Teatro, cine y televisión.

Entrega de carpeta del proyecto cuyo contenido será: Guión, casting seleccionado, propuesta de vestuario, propuesta de dirección de arte y propuesta de dirección de actores.

12° Semana:

La técnica y el Pitch: Repaso basado en la escena que trabajarán.

Cada grupo analizará junto al docente el guión de la escena a fin de llegar preparados al trabajo con los actores.

4° UNIDAD: PROCESO CREATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACTORES.

13° Semana:

Estilos y métodos de trabajo de directores contemporáneos 1.

Proyecto de dirección 1.

Pre-producción trabajo final.

Estilos y métodos de trabajo de directores contemporáneos 2.

Proyecto de dirección 2.

Pre-producción trabajo final.

Los alumnos entregarán un registro audiovisual en el que cada grupo mostrará el primer ensayo con los actores y las indicaciones que ellos recibieron.

14° Semana:

Trabajo final: Grabación final de dos grupos con actores, arte, vestuario e iluminación.

15° Semana:

Trabajo final: Grabación final de dos grupos con actores, arte, vestuario e iluminación.

16° Semana:

Proyección de los trabajos finales y entrega de notas.

V. METODOLOGÍA (PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS):

- **Talleres:** Ejercicios prácticos de actuación y de dirección de actores.
- **Grabaciones:** Producción audiovisual aplicando conceptos de dirección.
- **Exposición:** Temas de reflexión y casos de aplicación estratégica.
- **Participación:** Interacción individual y grupal.
- **Lecturas:** De textos y artículos para su posterior discusión en clase.
- **Videos/películas:** Para introducir temas y motivar la discusión.
- **Exposición de trabajo final:** A partir de un plan de comunicación.

VI. EVALUACIÓN:

El sistema de evaluación continua considera:

- Examen Parcial 30%
- Examen final 30%
- Evaluación continua 40%

VII. BIBLIOGRAFIA:

- BLOOM, Michael.** Thinking like a director. A practical handbook. Faber & Faber, New York, 2001.
- STANISLAVSKI, Constantin.** Un actor se prepara. Alianza Editorial, Madrid. 1980.
- STANISLAVSKI, Constantin.** Construcción de personaje. La Pleyade, Buenos Aires. 1980.
- MIRALLES, Alberto.** La Dirección de Actores en Cine. Ediciones Cátedra, Madrid 2001.
- BARR, Tony.** Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV, Plot, Madrid, 2002
- BROOK, Peter.** El espacio vacío. Ed. Fausto, Bs. As. 2005.
- CHEJOV, Michael.** El actor. Ed. Constancia. México, 2006.
- HETHMON, Robert.** El método del Actor's Studio. Ed. Fundamentos, Madrid. 1986.
- SERRANO, Raúl.** Nuevas Tesis Sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica. Ed. Atuel, Buenos Aires. 2004