

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**

**Asignatura: Dirección de actores
Cátedra: González
Promoción: directa**

**Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.**

♦ **Propuesta de la Cátedra**

Introducir al alumno en las distintas teorías, sistemas y metodologías para abordar el trabajo del actor en el cine.

A través de una propuesta teórica práctica, brindar una visión eficaz de las distintas entradas al trabajo orgánico del actor, desde el entrenamiento, el ensayo y la realización, así como distintas técnicas y dispositivos para la elección de los actores.

Propender a que el alumno acceda a herramientas concretas y a la práctica de una dinámica que le permita integrar el mundo del actor a la realización cinematográfica, concibiendo la importancia de la organicidad desde la estructura y lectura del guión hasta el montaje.

La cátedra opta por la multiplicidad de modos y miradas, para que el alumno, de acuerdo a su estética y personalidad, vaya encontrando en las prácticas realizadas en el marco de la materia y la carrera, su propia técnica y enfoque, despegándose de la unicidad de métodos, comprendiendo la actuación en la especificidad del cine, e insistiendo en la constelación de relaciones que la dirección de actores supone: director/actor; equipo técnico/actor; actor/ actor; actor/personaje; personaje/personaje.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de actores
Cátedra: González
Promoción: directa

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.

♦ Objetivos

Se espera que los alumnos:

- Comprendan, desde la dirección cinematográfica, el mundo y la técnica del actor, transmitiendo al alumno un conjunto de dispositivos sico-físicos y orgánicos para abordar el proceso de la dirección de actores en el lenguaje audiovisual.
- Aborden la “cuestión orgánica” desde el guión, atravesando la dirección y la particular construcción del estilo en una poética propia, pudiendo resolver las escrituras de lo dramático (guión, filmación, montaje).
- Puedan acceder a herramientas concretas para la selección y dirección de actores.

♦ Contenidos

Unidad 1

Sistemas de actuación en relación con modos de representación.

- a) Modelo de “fusión” Convenciones involucradas. La imagen y la acción en los sistemas de fusión. Método de las acciones físicas. La dirección de actores en el sistema de fusión.
- b) El cine y el modelo de “no-fusión”. Los géneros en el modelo de la No-fusión, el policial negro, el music hall, el terror, etc. Convenciones.
- c) El modelo teatral de la “hiper fusión”. Entrenamiento del actor en este sistema.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de actores
Cátedra: González
Promoción: directa

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.

Unidad 2

El mundo del actor. Concepción del actor y el personaje a lo largo de la historia.

Criterios de verdad escénica. Puntos de partida construcción y deconstrucción.

Entradas al proceso orgánico:

- a) **analítica** (trabajo de mesa, elementos de la estructura dramática, esquema actancial, unidades conflictivas, líneas de pensamiento, acción, imágenes y emoción),
- b) **las imágenes** (sensoriales, imaginarias y emotivas),
- c) **el cuerpo** (energía, tonos, calidades de movimiento, restricción, focalización, ritmos, acción, los verbos de la escena, el cuerpo como metáfora, etc .)

Unidad 3

Vínculos . El vínculo del director con sus actores y su equipo. Vínculo dramático y vínculo argumental.

Vínculo entre los actores, su importancia en el casting y en la asignación de roles.

Vínculos entre personajes.

Vínculos desde el espacio, los objetos , los textos. Pre-escénicos vinculares para la etapa de abordaje y ensayos.

Unidad 4

El actor en la filmación. Recuperación de la etapa de ensayos. La continuidad. La repetición. La concentración. El actor y el entorno de rodaje. Marcación directa sobre la puesta en escena. El actor y la cámara, la toma y el encuadre.

Unidad 5

El casting. Qué busco? Cómo lo busco? Qué propongo? Qué y cómo filmo?. El casting y la propuesta estética. Género, estilo. Tipo de personaje. La crisis del “tipo físico” Estereotipo y actuación creíble. Etapas del casting: buscar actores, buscar personajes.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de actores
Cátedra: González
Promoción: directa

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.

◆ **Trabajos Prácticos:**

◆ **Trabajo Práctico N°1**

Parcial escrito individual sobre el trabajo del director en relación con los actores.
Las distintas visiones sobre el actor. Puntos de partida. Relación con los tres abordajes (tomando como base los apuntes de la cátedra).
La tesis de la escena. Propuesta personal de planificación de entrenamientos y ensayo sobre escenas de dos películas.

◆ **Trabajo Práctico Final**

(en subgrupos)

Abordaje con actores de una escena de una película.
Propuesta de tesis de escena, entrenamiento, puntos de partida, ensayo y filmación.

◆ **Pautas de evaluación**

Criterios generales para la evaluación del curso.

Se evalúa:

- ◆ La asistencia, participación y aportes en clase.
- ◆ El desempeño en los Trabajos prácticos individuales y grupales.
- ◆ Conocimiento de los contenidos de la cátedra.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de actores
Cátedra: González
Promoción: directa

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.

◆ **Reglamento de Cátedra**

- ◆ Total de asistencia requerida: **75 %**
- ◆ Tipo de asistencia requerida: **presencial**
- ◆ Porcentaje de Trabajos Prácticos: **100 %**

◆ **BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA**

BARBA, Eugenio, *Tratado de la antropología teatral*, Catálogos, Argentina, 1999,

BROOK, Peter, *El espacio Vacío*, Península, Barcelona, 1994.

BROOK, Peter, *Provocaciones*, fausto, Argentina, 1998.

CHEJOV, Michael, *Sobre la técnica de la actuación*, ALBA, Barcelona, 1999

CORREA, Rubens, *Especificidad del arte y del teatro*, INET, Argentina, 1986.

GONZALEZ, Chiqui, *Sistemas de representación*, Apunte de Cátedra, Argentina, 1990.

GONZALEZ, Chiqui, *Stanislavski y el Naturalismo*, Ap. de Cátedra, Argentina, 1990.

GROTOWSKI, Jerzy, *hacia un teatro pobre*, Siglo XXI, México, 2000. pp9 a 54

MEYERHOLD, *Textos Técnicos*, Ed. Comunicación.

PAVIS, Patrice, *Diccionario de Teatro*, Ed. Paidós

SERNA, Assumpta, *el trabajo del actor de cine*, Cátedra, Madrid, 1999.

SERRANO, Raúl, *La estructura dramática*, Espacio, Argentina, 1986.

SOLANAS, Pino, *La Mirada*, la poética del movimiento, pp 103 a 121

STRASBERG, Lee, *Un sueño de pasión*, Emecé, Argentina, 1997

TARKOVSKI, Andrei, *Esculpir en el tiempo*, pp 167 a 185

TIRARD, Laurent. *Lecciones de cine*. Paidós Comunicación 149 Cine, 2002.

TRUFFAUT, Francois, *El cine según Hitchcock*, Alianza, 1999.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de actores
Cátedra: González
Promoción: directa

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.

◆ **FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA**

Filmografía - Ficción:

- 1_ **Esperando la Carroza (A. Doria)**
- 2_ Una Relación Particular (Frédéric Fonteyne)
- 3_ Historias Mínimas (Sorín)
- 4_ All That Jazz (B. fosse)
- 5_ Felicidad (T. Solondz)
- 6_ **Alta Fidelidad (S. frears)**
- 7_ **Lucía y el Sexo (J. Medem)**
- 8_ **La niña santa (L. Martel)**
- 9_ **La cienaga (L. Martel)**
- 10_ **El abrazo partido (D. Burman)**
- 11_ **Derecho de Familia (D. Burman)**
- 12_ **Tiempo de Valientes (D. Szifron)**
- 13_ **Luna de Avellaneda (Campanella)**
- 14_ **Felicidades (Lucho Bender)**

Filmografía - Documental:

- 1_ **Vidas (Sam Mendes)**
- 2_ **Los dos viajes de Jacques Lecoq (Lecoq)**
- 3_ **Inside the Actor's Studio (selección de material)**
- 4_ **La comedia visual en cine (R. Atkinson)**
- 5_ **Lost, la elección del elenco**

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**

Asignatura: Dirección de actores

Cátedra: González

Promoción: directa

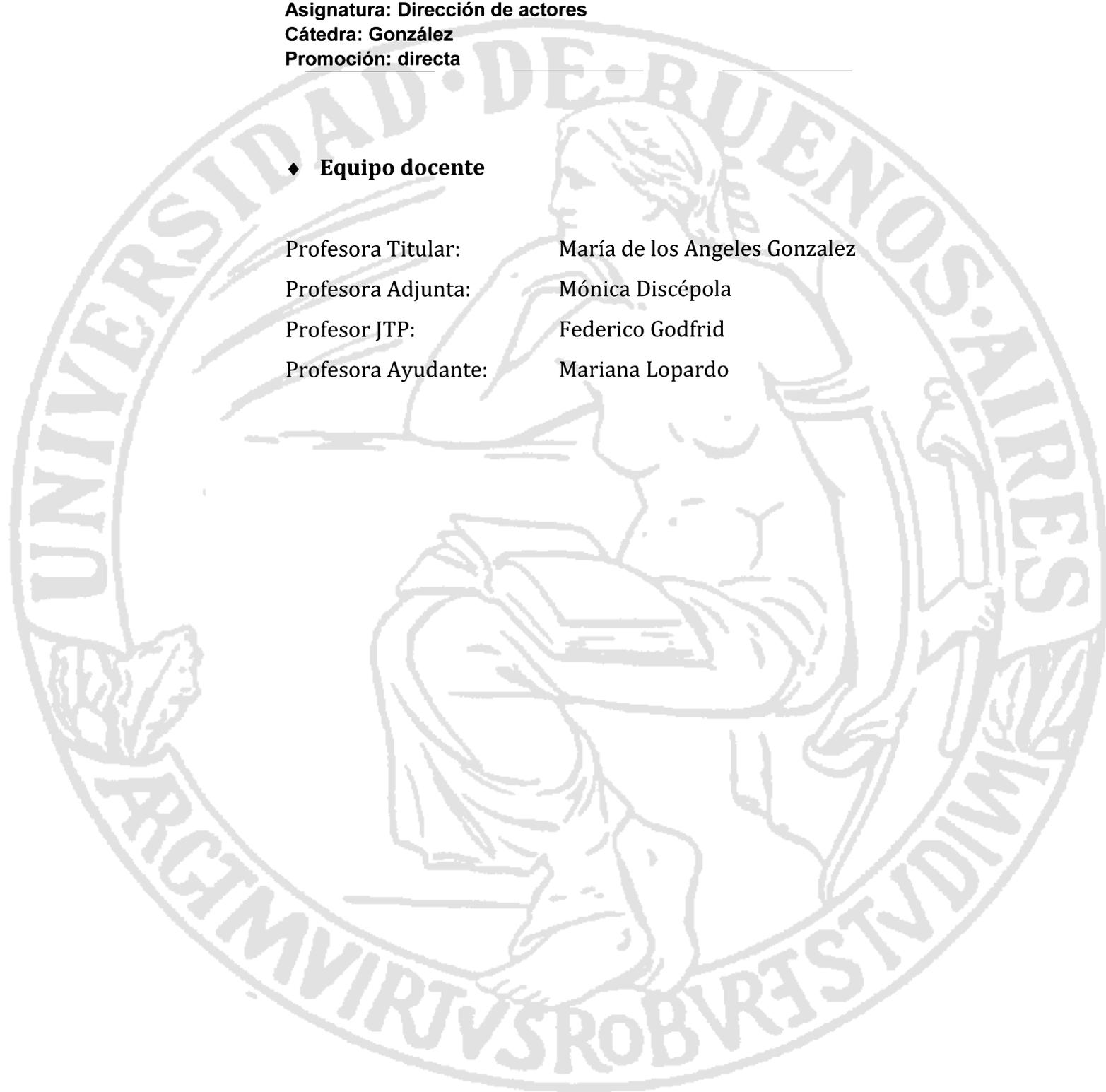
◆ **Equipo docente**

Profesora Titular: María de los Angeles Gonzalez

Profesora Adjunta: Mónica Discépola

Profesor JTP: Federico Godfrid

Profesora Ayudante: Mariana Lopardo

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral
Carga horaria: 60 hs.

