

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Dirección de Actores

CATEDRA: Ex. González

- Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
- Carga horaria total: 60hs.
- Carga horaria semanal: 4hs.
- Duración del dictado: Cuatrimestral.
- Turnos: 1er Cuatrimestre turno noche, 2do Cuatrimestre turno tarde.
- Tipo de promoción: con Promoción Directa.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4°

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DE MATERIA

Con el fin de producir en el estudiante la construcción de un estilo propio para abordar al actor, la asignatura se propone como un espacio de reflexión y producción teórico-práctica sobre la dirección de actores en torno al Diseño de Imagen y Sonido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar desde la dirección audiovisual, la técnica y el lenguaje del actor.
- Comprender que el trabajo con el actor es un proceso interactivo que atraviesa todas las etapas de la realización audiovisual (pre-producción, rodaje y pos-producción).
- Aplicar diversos métodos de abordaje para la elección y dirección del actor audiovisual utilizando distintos criterios que confluyan en la construcción de un estilo propio.

- Producir criterios de dirección de actores a partir de los vínculos que se establecen en una realización audiovisual (director-actor; actor/actor; actor-personaje; personaje-personaje).
- Comparar y confrontar las particularidades de cada género y de las distintas modalidades audiovisuales (cine, televisión, redes sociales y publicidad) y el enfoque de dirección actoral que requiere cada uno de ellos.

3. CONTENIDOS

UNIDAD TEMÁTICA 1: “El actor audiovisual”

Características propias del lenguaje audiovisual que modelan el tipo de actor que se requiere. El actor y el entorno de rodaje. Su trabajo en función de la puesta en escena. El manejo de la continuidad, de la repetición, de la concentración. El trabajo del actor en relación con la cámara y sus exigencias. Valor expresivo de los planos. El *physique du rôle*. La discontinuidad en la creación del personaje. Continuidad emocional y saltos en el rodaje. Dirección del actor en la continuidad del rol. Marcación y cambios en las diferentes secuencias-acontecimientos.

UNIDAD TEMÁTICA 2: “Diversas aproximaciones al universo del actor: Las tres entradas.”

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:

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

UNIDAD TEMÁTICA 3: “Vínculos, punto de partida y de llegada.”

Las relaciones en la dirección de actores: director/actor; actor/actor; actor/personaje; personaje/personaje. 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. Construcción de vínculos pre-escénicos para la etapa de abordaje y ensayos.

UNIDAD TEMÁTICA 4: “El género. Estrategias de Dirección para cada modelo de representación”

Estrategias y enfoques de la dirección de actores en los distintos modelos de representación. Propuestas de abordaje al actor en función del estilo.

a) Modelo de “fusión”. Convenciones involucradas. El triunfo del realismo. La imagen y la acción en los sistemas de fusión. Método de las acciones físicas. La dirección de actores en el sistema de fusión. Desarrollo del realismo como género estrella del lenguaje cinematográfico. Nacimiento de la actuación cinematográfica.

b) El cine y el modelo de “no-fusión”. Los géneros en el modelo de la No-fusión, la comedia visual, el policial negro, el terror, etc. Nociones de convenciones y verosímil.

c) La “hiper fusión”. Entrenamiento del actor en este sistema. Concepto de “presentación”. La dirección documental, el presente como único e irrepetible.

UNIDAD TEMÁTICA 5: “El Casting, selección y combinación.”

El casting. ¿Qué busco? ¿Cómo lo busco? ¿Qué propongo? El casting y la propuesta estética. Género, estilo. Tipo de personaje. Estereotipos y actuación creíble. Etapas del casting: buscar actores, buscar personajes. Diferencias entre un proyecto industrial y uno independiente, entre cine y publicidad. Diferentes categorías de actores (estrellas, desconocidos, trabajadores). La selección de No-actores y niños. La naturalidad del no-actor para un tipo de proyecto audiovisual.

Modalidad de Enseñanza:

Las clases regulares de la materia tienen un carácter teórico-práctico. En las mismas se alternan exposiciones teóricas, proyecciones de material audiovisual de diferente índole (cortometrajes, largometrajes, publicidades, etc.) y actividades prácticas, según diferentes enfoques de la dirección de actores.

Se construye un espacio formativo dinámico, en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje está atravesado por la participación activa de los estudiantes. En esta dirección, se proponen diversas estrategias orientadas a que los estudiantes puedan -en el marco de las clases- transitar físicamente y en primera persona el lugar del actor, posibilitando así una reflexión más aguda y sensible sobre el valor de la dirección y la comunicación por medio de la palabra y el cuerpo.

De igual manera, se propone el trabajo con actores invitados, que resulta rico y eficaz, no sólo en relación a lo estrictamente académico, sino también como generador de vínculos.

En su proceso formativo los estudiantes deben aprender a analizar, incorporar y poner en acción los distintos métodos de abordaje del actor audiovisual. A través de trabajos prácticos, comparados y analizados desde diferentes enfoques, los alumnos pueden discernir los procedimientos que les sirven para alcanzar los objetivos de cada proyecto.

La materia se organiza en unidades temáticas vinculadas a líneas de trabajo que se profundizan y complejizan progresivamente en cada ejercicio realizado, de modo que la producción del estudiante en cada unidad sirve de base en la siguiente. El estudiante logra así, al concluir la cursada, integrar los conocimientos de las diversas unidades.

La Cátedra cuenta con un espacio de comunicación virtual. Allí se puede descargar el programa, acceder a la filmografía específica y obtener las guías de lecturas para los diversos trabajos y ejercicios que se proponen. Por otro lado, existe un grupo oficial de Facebook, que le permite al estudiante estar actualizado con la agenda de contenidos semana a semana. Este espacio incentiva el intercambio virtual entre estudiantes a partir de los comentarios sobre videos específicos, pre-entregas y aportes de materiales que surgen en la clase. De esta manera profundizamos su interés por los contenidos, fomentando un pensamiento crítico-reflexivo y participativo. De más está decir, que este espacio satélite de la Cátedra, no reemplaza, ni sustituye, la participación y el aprendizaje que se da en clase en el vínculo presente entre estudiantes y profesores.

A lo largo del año el estudiante realiza una serie de trabajos prácticos que se detallan oportunamente. En cada uno de ellos, el alumno aplica los recursos sobre los que trabajamos clase a clase, considerando que para poder asimilar eficazmente los contenidos teóricos de la dirección es indispensable poder transitarlos: dirigir se aprende dirigiendo.

Modalidad teórico-práctico

De acuerdo a lo expuesto, se desarrollan clases teórico prácticas de carácter expositivo, explicativas y demostrativas, utilizando diversos recursos (actores, video, cámara, luces, proyecciones, etc.), dentro del Set de Filmación.

Se propone el estudio de casos (filmes, publicidad, libros) que permiten adquirir aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados. A lo largo de todo el año se realizan diversos trabajos prácticos con actores invitados con el fin de ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo; ejercicios de improvisación, escenas en

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

parejas que se transforman según diversas propuestas de condiciones dadas o imágenes, monólogos memorizados donde el texto debe ser transformado a través de una acción y/o un objeto, construcción de personajes a través de la modificación del cuerpo. Todos estos prácticos nos permiten desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas.

Modalidad de Evaluación:

Esta propuesta pedagógica se basa en el trabajo intensivo del alumno en un proceso de complejidad creciente y en un enfoque centrado en realizaciones prácticas, que podríamos caracterizar informalmente con la frase: "dirigir se aprende dirigiendo". Por lo tanto, debemos plantearnos una metodología para evaluar la efectividad de dicho proceso de aprendizaje.

La evaluación tiene un carácter continuo, los trabajos prácticos y las actividades clase a clase entendemos que, son tanto para los estudiantes como para los docentes de la Cátedra instancias de reflexión sobre el trabajo realizado. En ese sentido, planteamos instancias de evaluación que invitan a generar un intercambio con los alumnos, y estimulan el trabajo y la reflexión grupal. Es decir, entendemos que los saberes y las habilidades que la asignatura puede brindar, se apoyan en una concepción colaborativa de la construcción del saber, que desarrolla tanto habilidades individuales como, fundamentalmente, grupales.

Entendiendo esto, desglosamos a continuación los criterios de Evaluación a lo largo del cuatrimestre.

En primer término, se evalúa la participación del estudiante a lo largo de todo el cuatrimestre en cada una de las clases a través de una nota conceptual.

Luego tenemos los resultados alcanzados en la realización de cada trabajo práctico, donde se comprueba si el alumno alcanza los objetivos. En estos ejercicios tiene fundamental importancia la capacidad de los estudiantes de integrarse en un equipo de trabajo, aprendiendo del vínculo con sus compañeros. Cada práctico tiene una devolución grupal dentro de la clase en la que se analizan las fortalezas y debilidades de cada trabajo en una puesta en conjunto con los docentes y el resto de los compañeros.

Si bien la materia se desarrolla alrededor de etapas centradas en realizaciones, hay también un cuerpo conceptual que se va desarrollando en las clases. Promediando el curso, esta temática se examina en un parcial escrito. El sentido de

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

esta evaluación es apreciar en qué medida el estudiante ha comprendido las diversas teorías y modelos tratados en clase y que se complementan con la bibliografía de la materia.

Todas las instancias de evaluación tienen una instancia de recuperación.

La asignatura tiene carácter promocional. De la evaluación de cada una de estas instancias: examen parcial, participación en clase y Trabajos Prácticos, se accede a la nota final del estudiante.

APROBACIÓN DE LA MATERIA

Asistencia

Siguiendo las normativas de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo para las asignaturas teórico-prácticas, es condición tener el 75% de la asistencia a las clases semanales para mantener la regularidad de la cursada.

Trabajos Prácticos

Los trabajos prácticos deben ser entregados en los plazos establecidos, cumpliendo con los requisitos indicados en los folios que reciben durante la cursada. Se deben tener todos los trabajos prácticos entregados para aprobar la asignatura.

Evaluación parcial

Se realiza un (1) examen escrito de carácter individual que es calificado con nota numérica y se aprueba con cuatro (4). Esta evaluación escrita individual pone el foco sobre el trabajo del director en relación con los actores. Dentro de los contenidos a evaluar encontramos las definiciones del actor audiovisual, las tres entradas, la noción de súper objetivo y de estructura dramática como herramienta de dirección. Se evalúa también las propuestas personales de cada estudiante en el armado de entrenamientos y ensayos sobre posibles escenas. Tomando como base los apuntes de la Cátedra, el parcial integra las Unidades 1, 2 y 3; con su respectiva bibliografía. Está prevista una instancia recuperatoria para quien no aprobara ese examen, que debe ser aprobada para mantener la regularidad de la materia.

La Escena Final

La escena final consta de un trabajo grupal presencial en cual los estudiantes deben presentar una escena previamente seleccionada por ellos de entre las brindadas por la Cátedra. A la vez deben entregar un trabajo escrito en el cual figuren los progresos desarrollados con los actores durante el ensayo.

Criterios para la Acreditación de la Materia

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Habiendo cumplido con todas las etapas antes consignadas, el alumno está en condiciones de aprobar la materia. Dirección de actores es una asignatura promocional del cuarto año de la Carrera. La nota final es el resultado del promedio que se genera entre la totalidad de los trabajos prácticos, la evaluación parcial, la escena final, y el concepto obtenido por el alumno en relación a su participación a lo largo de toda la cursada.

Bibliografía y Filmografía:

Bibliografía Unidad Temática 1:

- BARR, Tomy, *Actuando para la Cámara*, Plot, España, 1997.
- CAINE, Michael, *Actuando para el cine* (pp. 28-36; 70-76), Plot, España, 2003
- CARNEY, Ray, *Cassavetes por Cassavetes* (pp. 252-265; 370-399), Anagrama, Barcelona, 2001
- GODFRID, Federico, *Seis pares de zapatos para la dirección de actores*, Ensayo, Argentina 2004.
- GONZALEZ, Horacio, *La mirada: reflexiones sobre cine y cultura / Fernando "Pino" Solanas* (pp. 103-121), Punto Sur Editores, Buenos Aires, 1989.
- LAURENT, Tirard, *Lecciones de Cine* (edición fragmento), Paidós, 2004.
- LUMET, Sydney, *Así se hacen las películas* (edición fragmento), RIALP, Madrid, 1999.
- TARKOVSKI, Andrei, *Esculpir en el tiempo* (pp. 167-185), RIALP, Madrid, 1991.
- TRUFFAUT, Francois, *El cine según Hitchcock* (pp.102-105; 248-261, 278-280), Alianza, 1999.

Bibliografía Unidad Temática 2:

- BROOK, Peter, *Provocaciones* (pp. 17-23; 205-219; 251-256), Fausto, Argentina, 1998.
- CHEJOV, Michael, *Sobre la técnica de la actuación* (pp. 9-43), ALBA, Barcelona, 1999.
- CORREA, Rubens, *Especificidad del arte y del teatro*, INET, Argentina, 1986.
- DISCEPOLA, Mónica, *La dirección de actores en cine*, Apunte, Argentina, 2007.
- NACACHE, Jacqueline, *El Actor de Cine*. (pp. 37-44) Buenos Aires, Paidós, 2003.
- STRASBERG, Lee, *Un sueño de pasión* (pp. 111-153), Emecé, Argentina, 1997.
- WESTON, Judith, *Directing Actors* (edición fragmento), Michael Wiese, EEUU, 2007.

Bibliografía Unidad Temática 3:

- SERNA, Assumpta, *el trabajo del actor de cine* (pp. 154-168), Cátedra, Madrid, 1999.
- WESTON, Judith, *Directing Actors* (edición fragmento), Michael Wiese, EEUU, 2007.

Bibliografía Unidad Temática 4:

- GONZALEZ, Chiqui, *Sistemas de representación*, Apunte, Argentina, 1999.
- JOHNSTONE, Keith, *Impro* (pp. 23-65), Cuatrovientos, España, 1990
- LECOQ, Jacques, *El cuerpo poético* (pp. 110-137; 157-224), ALBA, Barcelona, 2003
- MIRALLES, Alberto, *La Dirección de Actores en Cine: Métodos Interpretativos (Capítulo 5)*. España, Cátedra, 2000.
- NACACHE, Jacqueline, *El Actor de Cine* (pp. 135-161). Buenos Aires, Paidós, 2003.

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Bibliografía Unidad Temática 5:

FIORI, Carolina – GODFRID, Federico, *Un director en búsqueda de su personaje*, Argentina, 2012.

HIRSHENSON, Janet – JENKINS, Jane, *La aventura de dirigir un casting* (pp. 26-35; 70-75; 93-111; 120-125; 177-187; 235-242), España, Alba, 2007

MIRALLES, Alberto, *La Dirección de Actores en Cine: Selección teórica* (Capítulo 3 - fragmento). España, Cátedra, 2000.

