UNAM

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO MEDIO

Guía Docente

Dirección de Actores

Grado en Cine

MODALIDAD PRESENCIAL

Curso Académico 2024-2025

Índice

RESUMEN
DATOS DEL PROFESORADO
REQUISITOS PREVIOS
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
EVALAUCIÓN
BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Centro	Universidad del Atlántico Medio
Titulación	Cine
Asignatura	Dirección de Actores
Materia	Expresión Artística
Carácter	Formación Obligatoria
Curso	3º
Semestre	1
Créditos ECTS	6
Lengua de impartición	Castellano
Curso académico	2024-2025

DATOS DEL PROFESORADO

Responsable de Asignatura	Elio Quiroga Rodríguez
Correo Electrónico	elio.quiroga@pdi.atlanticomedio.es
Tutorías	De lunes a viernes bajo cita previa

REQUISITOS PREVIOS

Sin requisitos previos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias básicas

CB1

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.

CB2

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.

CB3

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.

CB4

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

CB5

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

Competencias generales

CG1

Comprender la narrativa cinematográfica atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes

CG4

Conocer los cambios y la evolución histórica de la cultura cinematográfica y videográfica.

Competencias transversales

No existen datos

Competencias específicas

CE3

Planificar y gestionar los elementos técnicos y el equipo humano en las diferentes etapas de la creación de una producción cinematográfica ateniéndose al presupuesto establecido.

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de:

- Estructurar la puesta en escena de una creación cinematográfica con diversos géneros y configuraciones.
- Reconocer la organización y los elementos básicos de una producción cinematográfica

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Escuelas y metodologías
- El concepto de acción dramática
- La interpretación y el plano
- El casting
- Análisis del guion
- El período de ensayos
- La improvisación como herramienta de investigación, de búsqueda.
- El actor en el set de rodaje.
- Protagonistas, secundarios, trabajos corales, figuración.
- El actor en los diferentes medios audiovisuales, cine, video y t v.
- Relación director-actor.

Estos contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa:

Unidad 1:

1. RELACIÓN DIRECTOR-ACTOR

1.1 El rol del director

1.2 Ideas preconcebidas, emociones, sentimientos y el poder del ahora

1.3 Involucración y ego

1.4 Practicar, practicar y seguir jugando

1.5 El actor, ese misterioso “otro”

1.6 ¿Qué necesita un actor?

1.7 Las elecciones de un actor

1.8 Inteligencia Emocional

2. ANÁLISIS DEL GUION

2.1 Iceberg, el submundo de cada personaje y la estructura del guión
2.2 Primeras Impresiones
2.3 Hechos e imágenes
2.4 Elecciones imaginativas: backstory, objetivos, obstáculos…
2.5 Acontecimientos de cada secuencia
2.6 Tema, espina dorsal

Unidad 2:

3. ESCUELAS Y METODOLOGÍAS

3.1 Stanislavsky, el naturalismo y el artista
3.2 Vivir el personaje a través de experiencias y emociones
3.3 La memoria emocional
3.4 Chekhov y el gesto emocional
3.5 Lee Strasberg y el Método
3.6 Stella Adler y la imaginación
3.7 William Layton y la técnica Meisner
3.8 Oír vs. Escuchar
3.9 Desear algo de alguien
3.10 Conflicto
3.11 Concentración, autodisciplina
3.12 Cassavetes: la verdad y la trascendencia
3.13 El estudio de la realidad, la inseguridad, y el caos
3.14 La no actuación
3.15 El Manifiesto Dogma95
3.16 Dogma 95 y la liberación de los actores
3.17 Órdenes Directas al actor
3.18 Uso de los Verbos activos
3.19 Hechos vs explicaciones
3.20 Imágenes Sensoriales
3.21 Adrianne Weiss _ Raíz: Intercambio emocional, Crear Confianza, Backstory, instigación, emociones y sentimientos, Personalizar, El momento anterior, Expectativas encontradas
3.22 Adrianne Weiss _ Tronco: Objetivos, ¿para qué?, Acciones emocionales
3.23 Adrianne Weiss _ Ramas: Obstáculos, Puntos de Giro, El momento final, Detalles
3.24 Estrategias psicológicas y metodológicas para abordar una escena
3.25 Cronograma
3.26 Cambio de planes

3.27 Directores actuales y sus métodos / no métodos
David Mamet, Hermanos Dardene, Mike Leigh, Woody Allen…

4. EL CASTING

4.1 Casting vs. actuación
4.2 ¿Por qué es necesario?
4.3 ¿Cómo prepararlo y anunciarlo?
4.4 Directores de Casting
4.5 Descubrir las habilidades del actor
4.6 Conexión con el personaje
4.7 Conexión con el director
4.8 Conexión con otros actores/personajes

Unidad 3:

5. EL PERÍODO DE ENSAYOS

5.1 Reuniones previas: Confianza, Comunicar, informar, preguntas, habilidades y debilidades
5.2 Lecturas de guion
5.3 Pruebas técnicas
5.4 Ensayo previos con protagonistas y principales: clima: afectivo, conversar, preguntas, paciencia, concretar las bases del personal; selección se secuencias, número de actores, dejar hacer
5.5 Ensayos en el set de rodaje: Ensayos progresivos, concentración, ensayos dramáticos, ensayos mecánicos
5.6 Prioridades dramáticas para el director, los actores y equipo técnico: flexibilidad y nuevas soluciones, silencio - ensayo final, desprecio a los ensayos

6. LA IMPROVISACIÓN COMO HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA

6.1 El arte de la espontaneidad, la sensibilidad y la fantasía
6.2 Creación colectiva
6.3 El cultivo de la espontaneidad
6.4 Breve historia de la impro: pasado y presente
6.5 Metodología para el entrenamiento de la impro: planificación, detonadores, evaluación, observar y ser visto
6.6 Técnicas de impro, juegos y ejercicios
- Bloque I - Raíces: calentamiento, escucha y rebote, sí y adaptación, complicidad y trabajo en equipo
6.7 Técnicas de impro, juegos y ejercicios
- Bloque II - Tronco: motores, personaje, relación, objetivo y lugar, desarrollo

Unidad 4

7. EL ACTOR EN EL SET DE TODAJE

7.1 Departamentos técnicos y artísticos de una producción
7.2 Preparación del rodaje
7.3 Aislamiento emocional de los actores
7.4 Plan de rodaje
7.5 Órdenes de rodaje
7.6 Decorados-iluminación-maquillaje-ensayos-acción-visionado
7.7 Experiencia física y emocional
7.8 Aventura, atención y conexión
7.9 El último truco
7.10 Privacidad en público
7.11 Notas falsas, comentarios
7.12 ¿Quién hace los comentarios?
7.13 Adiós al monitor
7.14 Libertad para fallar y nivelación de energías

8. LA INTERPRETACIÓN Y EL PLANO

8.1 La cámara es la mirada
8.2 La continuidad visual
8.3 La fragmentación de la interpretación
8.4 Tiempo para concentración. Aquí y ahora
8.5 La mecánica del plano
8.6 Fallos y repeticiones
8.7 Vulnerabilidad
8.8 Improvisación e inspiración

9. EL CONCEPTO DE ACCIÓN DRAMÁTICA

9.1 Drama = acción
9.2 El no narrar de los hermanos Dardene
9.3 Narración vs. interacción de los personajes
9.4 Drama y Puesta en escena
9.5 Frontalidad y dramatismo
9.6 Realismo vs. cliché en diálogos y narración
9.7 Lo invisible vs. lo novelesco
9.8 Información vs. estado emocional
9.9 Encadenamiento secuencial narrativo
9.10 Plano/contraplano
9.11 Diálogos neutros
9.12 Entra tarde, sal pronto

Unidad 5

10. PROTAGONISTAS, SECUNDARIOS, TRABAJOS CORALES, FIGURACIÓN

10.1 Principales vs. protagonistas

10.2 Comedias corales

10.3 El arte de la figuración: los extras también se transforman

10.4 Actores no profesionales

10.5 Niños

10.6 Animales

11. EL ACTOR EN LOS DIFERENTE MEDIOS AUDIOVISUALES, CINE, VÍDEO Y TELEVISIÓN

11.1 realismo cinematográfico vs. estereotipos

11.2 Rodajes en Croma y FXs

11.3 Hiperrealismo: 3D, 360 y Realidad Virtual

11.4 La 4ª pared

11.5 Doblaje

11.6 Rodaje Multicámara

11.7 Rapidez vs. calidad

11.8 Sitcom

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

Unidad 1.

Semanas 1-3. Exploraremos la relación director-actor, empezando con el rol del director y cómo manejar ideas preconcebidas, emociones y el poder del ahora. Discutiremos la involucración y el ego, y la importancia de practicar continuamente. Analizaremos la misteriosa naturaleza del actor, sus necesidades y sus elecciones, y terminaremos con la inteligencia emocional. Tema 1 y 2.

Unidad 2.

Semanas 4-5. Nos centraremos en el análisis del guion, comenzando con el concepto de iceberg, el submundo de cada personaje y la estructura del guion. Revisaremos las primeras impresiones, hechos e imágenes, y las elecciones imaginativas como backstory, objetivos y obstáculos. Analizaremos los acontecimientos de cada secuencia y el tema o espina dorsal del guion. Tema 3 y 4.

Unidad 3.

Semanas 6-8. Examinaremos diferentes escuelas y metodologías de actuación, incluyendo Stanislavsky, Chekhov, Strasberg, Adler, Layton, y Cassavetes. También exploraremos conceptos como oír vs. escuchar, desear algo de alguien, conflicto, concentración y autodisciplina, así como el Manifiesto Dogma95 y estrategias metodológicas de Adrianne Weiss. Tema 5 y 6.

Unidad 4.

Semanas 9-13. Analizaremos el proceso de casting, destacando las diferencias entre casting y actuación y la importancia del casting. Veremos cómo prepararlo y anunciarlo, el rol de los directores de casting, y cómo descubrir las habilidades del actor. Además, discutiremos la conexión con el personaje, el director y otros actores. Tema 7 a 9.

Unidad 5.

Semanas 14-16.Nos enfocaremos en el período de ensayos, comenzando con reuniones previas para establecer confianza y comunicación. Seguiremos con lecturas de guion, pruebas técnicas, y ensayos con protagonistas y principales. Exploraremos ensayos en el set de rodaje, las prioridades dramáticas para el director y equipo, y la flexibilidad durante los ensayos, los sets de cámara y aspectos prácticos. Tema 10 y 11.

METODOLOGÍA

Método expositivo. Lección magistral
Resolución de problemas
Metodología por proyectos
Tutoría presencial (individual y/o grupal)
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
Sesión presencial	30	100%
Proyectos y trabajos	24	100%
Tutoría	6	100%
Trabajo autónomo del alumno	90	0%

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE CALIFICACIÓN FINAL
Asistencia y participación activa	10%
Realización de trabajos y prácticas	40%
Pruebas de evaluación teórico-prácticas	50%

Sistemas de evaluación

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será:
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. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

- En Realización de Trabajos y Prácticas, se realizará un Trabajo de Final de Asignatura de desarrollo e investigación alrededor de la materia del curso, con un valor del 40% del total.
- En Pruebas de evaluación teórico-prácticas, el 50% del total será un examen escrito, dividido en su puntuación al 50% en preguntas de tipo test y de desarrollo.
- El 10% restante valorará la asistencia y participación de los alumnos a lo largo del desarrollo docente de la asignatura.

Criterios de Calificación

Se aplicará el sistema de evaluación continua, donde se valorará de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante, mediante los criterios de evaluación indicados, siempre que, el alumno haya asistido, como mínimo, **al 80% de las clases.**

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 80%, el alumno no podrá presentarse a la convocatoria ordinaria.

Si el alumno no se presenta al examen en convocatoria oficial, figurará como “No Presentado” en actas.

Todos los trabajos y exámenes deberán tener al menos nota de aprobado (a partir de 5 puntos), para superar la asignatura.

Si el alumno no aprueba el examen de la asignatura, en actas aparecerá el porcentaje correspondiente a la calificación obtenida en la prueba.

Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA

Básica

- Sanford Meisner **“**On acting”.
- Konstantin Stanislavski "Un actor se prepara".
- Michael Shurtleff “Casting”.

Complementaria

- Uta Hagen "Respect for acting".
- Marina Calderone “Actions: The Actor's Thesaurus”.
- Viola Spolin “Improvisation for the Theatre”.