

A large, light gray, stylized profile of a man with a cap and curly hair, facing right, serving as a background for the top half of the page.

Dirección de Actores

Grado en Comunicación
Audiovisual
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de Actores

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Optativa

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesor: Dr. D. Alfonso Mendiguchía Hernández

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- 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.
- 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.
- 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.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- Demostrar una capacidad crítica y autocrítica.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos comunicativos.
- Conocer y aplicar las técnicas de dirección de actores atendiendo a la interpretación, al estudio del texto y al conjunto de elementos estilísticos que configuran el hecho dramático.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales. - Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostrar dominar y comprender los diversos mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo profesional de un personaje de ficción y a la puesta en escena de un hecho dramático.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno

2.2. Descripción de los contenidos

Conocimiento de herramientas para provocar una mejor comprensión e interpretación del texto por parte de los actores y mecanismos de motivación, desbloqueo y coaching, entre otros.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Presentación de la asignatura:

La asignatura de dirección de actores pretende encontrar las claves para sistematizar una de las tareas más olvidadas dentro de las funciones de un director: su relación con el material humano que se trabaja, es decir, los actores. Saber cómo dirigir a los actores tiene mucho que ver con conocerlos, comprenderlos, entender su forma de trabajar, dejarnos sorprender por ellos y guiarlos por el camino adecuado. Este trabajo, que tradicionalmente se ha entendido como fruto de la inspiración del momento o de habilidades innatas de algunos directores, es algo que se puede y debe aprender. Es producto de una técnica que cualquier director debería adquirir, del mismo modo que se aprenden el resto de técnicas que conforman su trabajo.

Hacia esa técnica es a donde vamos a encaminarnos en este curso. Una técnica que nos sirva de soporte al que acudir cuando nos enfrentamos al reto de recrear en un escenario o en una pantalla lo que antes hemos creado en nuestra imaginación. De cómo conseguir transmitir lo que queremos y de cómo conseguir que nuestros actores den vida a un guion escrito trata esta asignatura.

Programa

1. Técnicas de interpretación actoral:

La figura del actor:

materiales y herramientas con los que trabaja

La figura del director:

Características buen director

Claves y reglas para dirigir actores.

Trabajo del director previo al trabajo con actores

Características de un buen líder.

Relación actor-director.

2. Modelos de dirección:

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

Teoría y análisis.

Debate.

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

Teoría y práctica.

Comienzo de ensayos 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:

Qué busca un director de casting
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.

PRUEBA PARCIAL.

Se trata de una prueba escrita que contemple una primera aproximación práctica al trabajo directo con los actores acorde al protocolo sugerido en clase hasta el momento.

PRUEBA FINAL

Escena o monólogo dirigida por el estudiante con su correspondiente diario de dirección escrito (bitácora de trabajo) grabado audiovisualmente. Será presentado y visualizado en clase el día del examen oficial.

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 1 (AD1):

Análisis de una escena como director a trabajar durante la primera parte del curso. El análisis comprenderá, en primer lugar, un estudio desde el punto de vista teórico, desentrañando las claves esenciales del texto y su contexto, así como el estudio del personaje y la 'situación de actuación' de la escena. Además del análisis se trabajará la escena de forma práctica con los actores en la que el alumno tendrá que desarrollar las habilidades comunicativas y la solvencia al gestionar grupos de trabajo.

Este taller implica la memorización de la escena asignada al "actor/es", que serán los propios compañeros de clase. Esta Actividad Dirigida supone un 40% del total de AADD.

Actividad Dirigida 2 (AD2):

Propuesta de dirección de una escena distinta a la de la AD1, que incluye una redacción donde el alumno ha de describir y fundamentar el procedimiento metodológico para la dirección de actores de la escena elegida, acompañada de un cuaderno de bitácora que refleje el desarrollo y evolución de las sesiones de trabajo llevadas a cabo. Los actores seleccionados para interpretar la escena serán los compañeros de clase. Esta Actividad Dirigida supone un 60% del total de AADD. El cuaderno se hará eco de las técnicas de improvisación y herramientas psicofísicas practicadas y de la crítica constructiva del trabajo en equipo.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno	75	0%
AF3	Tutorías	15	50%
AF4	Evaluación	15	100%
		150	

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%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final presencial	60%

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. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

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 autoría 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

Eines, J. (2006). *Hacer Actuar: Stanislavski Contra Strasberg*. Barcelona: Gedisa Editorial.

Mamet, D. (2002). *Verdadero y Falso. Herejía y sentido común para el actor*. Ediciones del Bronce. Barcelona.

Melendres, J. (2010). *La dirección de los actores. Diccionario mínimo*. Madrid. ADE.

Miralles, A. (2010). *La dirección de actores en cine*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía recomendada

Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV*. Madrid: Plot.

Boadella, A. (2000). *El rapto de Talía*. Plaza & Janés. Barcelona.

Bogart, A. (2020). *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Barcelona: Alba Editorial.

Bogart, A. y Vieites, M. F. (1972). *Introducción a Dirección de Escena*. Madrid: Galaxia Editorial.

Boleslavsky, R. (1989). *La formación del actor*. Ediciones García Verdugo. Madrid.

- Braun, E. (1992). *El director y la escena, del naturalismo a Grotowski*. Galerna, segunda edición. Buenos Aires.
- Bridgmont, P. (2002). *La liberación del actor*. Castellón: Ellago Ediciones.
- Brook, P. (2001) (1). *La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro*. Barcelona: Alba Editorial.
- Brook, P. (2001) (2). *Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera*. Barcelona: Alba editorial.
- Brook, P. (2002). *El espacio Vacío. Arte y técnica del teatro*. Barcelona: Ediciones Península.
- Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. Madrid: Plot.
- Canfield, C. (2004). *El arte de la dirección escénica*. Madrid: ADE.
- Chejov, M (2006). *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona: Alba Editorial.
- Diderot, D. (1995). *La paradoja del comediante*. Editorial La avispa. Madrid.
- Donellan, D. (2004). *El actor y la diana*. Madrid. Fundamentos
- Eines, J. (2007). *La formación del actor*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Fo, D. (1998). *Manual mínimo del actor*. Editorial Hiru. Tercera edición, Hondarribia (Guipúzcoa).
- Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. Barcelona: Alba Editorial.
- Knébel, M. (2011). *El último Stanislavsky*. Madrid: Editorial Fundamentos
- Knébel, M. (1998). *La palabra en la creación actoral*. Editorial Fundamentos. Madrid.
- Layton, W. (2000). *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid: Fundamentos.
- Lecoq, J. (2003). *El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral*. Barcelona: Alba Editorial.
- Nacache, J. (2006). *El actor de cine*. Barcelona. Paidós
- Oida, Y (2010). *El actor invisible*. Barcelona: Alba Editorial.
- Oida, Y (2010). *Los trucos del actor*. Barcelona: Alba Editorial.
- Rota, C. (2003). *Los primeros pasos del actor*. Madrid: Martínez Roca.
- Serna, A. (1999). *El trabajo del actor de cine*. Madrid: Cátedra.
- Stanislavski, K. (2003). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Barcelona: Alba.
- Stanislavski, K. (2002). *La construcción del personaje*. Madrid: Alianza Editorial.
- Strasberg, J. (1998). *Accidentalmente a propósito. Reflexiones sobre la vida, la interpretación y las nueve leyes naturales de la creatividad*. Madrid: Editorial La Avispa.

Filmografía

- Berbert, M., (productor), Truffaut, F. (director). (1973). *La noche americana* (película). Francia, Italia: Les Films du Carrosse PEF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC).
- Bergman, I., (productor y director). (1966). *Persona* (película). Suecia: Svensk Filmindustri (SF)

Braunberger, P., (productor), Godard, J.L., (director). (1962). *Vivir su vida* (película). Francia: Les Films de la Pléiade / Pathé Consortium Cinéma.

Feldman, C., (productor), Kazan, E., (director). (1951). *Un tranvía llamado deseo* (película). Estados Unidos: Warner Bros.

Hakim, R., (productor), Antonioni, M., (director). (1962). *El eclipse* (película). Francia, Italia: Cineriz / Interopa Film / Paris Film.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Alfonso Mendiguchía Hernández
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctor en Comunicación
Correo electrónico	amendiguchia@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Dr.D. Alfonso Mendiguchía Hernández Licenciado en CC de la Información y Doctor en Comunicación por la U. Pontificia de Salamanca. Estudios de Doblaje, voz, verso, dirección e interpretación. Ha sido durante diez años profesor en la F. de Comunicación de Salamanca, Profesor invitado en las Universidades de 'Santo Tomás de Aquino' (Tucumán, Argentina) y U.C.E.S (Buenos Aires, Argentina). Además de la tesis doctoral 'El actor en escena', es autor de diversos artículos sobre el tema y durante ocho años ejerció de crítico teatral en La Gaceta de Salamanca. Socio fundador de Los Absurdos teatro, compañía en activo desde hace 13 años, con más de 2000 funciones realizadas por toda España. Como autor ha escrito dieciséis obras de teatro (todas ellas estrenadas), entre ellas 'Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel', 'Gruyére' y 'A protestar a la gran vía', actualmente las tres de gira por España y esta última estrenada también en latinoamérica. Ha dirigido una veintena de espectáculos de teatro. Como actor ha estrenado más de cincuenta espectáculos teatrales, trabajando para, entre otras compañías y productoras, el CDN, 'Proyecto 43-2' (finalista Max 2019), 'Feelgood' (1 premio Max en 2017), Coarte, 'Mosaico Mercurio'... En televisión ha participado en casi una treintena de series, entre ellas <i>7vidas</i>, <i>Aida</i>, <i>La familia mata</i>, <i>Amar es para siempre</i>, <i>El secreto de Puente Viejo</i>, <i>El incidente</i>, <i>Bajo Sospecha</i>, <i>Servir y proteger</i>, <i>Mercado Central</i>, <i>las chicas del cable</i>... En cine ha participado en películas como 'El Pastor' de Johnatan Cenxual 'Amigo' de Oscar Martín, 'El proyecto Manhattan' de Juanjo Domínguez o 'El consursante' de Rodrigo Cortés, además de en una veintena de cortometrajes.