Universidad Villanueva

Ficha Técnica: Dirección de Actores
Curso 2023/2024

Asignatura

Nombre Asignatura	Dirección de Actores
Código	100522029
Créditos ECTS	3.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	3

Profesores

Nombre	Paula Pielfort Asquerino
Nombre	Teresa Calvo del Valle

Universidad Villanueva

Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

No se requieren conocimientos previos.

OBJETIVOS TEÓRICOS

El objetivo de esta asignatura es aprender nociones básicas de dirección actoral para cualquier tipo de producto audiovisual.

Cuenta con contenidos tanto teóricos como prácticos. Los alumnos tendrán ocasión de analizar guiones, construir personajes y dirigir actores para experimentar de manera práctica lo que aprenden en contenidos teóricos.

- Comprender las emociones básicas del ser humano.

- Conocer las principales corrientes interpretativas y profundizar en una de ellas comparada con la técnica Stanislavski.

- Conocer y saber emplear varias herramientas útiles para la dirección de actores: moodboard, arcos de transformación, análisis de guion...

- Analizar modos de dirigir actores de algunos directores de cine y profundizar en uno elegido por ellos mismos.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

Tener la experiencia práctica de la dirección de actores, además de las nociones teóricas de las diferentes escuelas.

El objetivo práctico fundamental de la asignatura es que los alumnos sean capaces de dirigir actores profesionales y puedan buscar estrategias eficaces para lograr la interpretación que más favorezca a la historia que quieren contar.

- Analizar un guion de largometraje desde el punto de vista interpretativo: conflictos, emociones, subtexto, arcos de transformación...

- Dirigir actores para experimentar de manera práctica lo que aprenden en contenidos teóricos.

- Saber cómo hacer un casting y qué elementos tener en cuenta para la selección del actor/actriz adecuado.

Universidad Villanueva

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Competencias Básicas y Generales

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.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

1. Análisis del guion

1.1 Emociones

1.2 Personalidades

1.3 Mueve al personaje

1.4 Arco de transformación de los personajes

2. Técnicas de interpretación herramientas para el director

2.1 Director, guionista y actor: ¿mundos aparte?

2.2 Las técnicas más reconocidas

2.3 Breve recorrido histórico de la interpretación en el cine

2.4 Interpretación en cine: personajes vivos, humanos, sinceros

3. Estilos de dirección

3.1 Dirección de actores en la actualidad

i. Casting

ii. Preparación

iii. Análisis de la situación dada

iv. Caracterización

v. Ensayos y rodaje: construir el personaje, blocking y staging

vi. Montaje

3.2 Algunos directores de cine hablan de su modo de dirigir actores

Universidad Villanueva

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral - 18 horas - 100% presencialidad

Clase práctica - 20 horas - 100 % presencialidad

Trabajos - 20 horas - 0% presencialidad

Tutorías - 5,5 horas - 100% presencialidad

Estudio independiente del alumno - 10 horas - 0% presencialidad

Pruebas de evaluación - 1,5 horas - 100% presencialidad

TOTAL: 75 horas

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Alumnos en convocatoria ordinaria

- Es una asignatura con una carga teórica, pero necesariamente aplicada a la práctica, por lo que se realizarán 7 trabajos y exposiciones en clase.

Valor porcentual: 70% de la nota final.

- El examen final que deberá aprobar para tener en cuenta los trabajos de clase.

Valor porcentual: 30% de la nota final.

Alumnos repetidores y convocatoria extraordinaria

- Trabajo de análisis de guion y dirección de actores que entregarán el día del examen.

Tendrá derecho a tutorías para orientar ese trabajo. Las deberá solicitar a través de la intranet.

Valor porcentual: 50%

- Examen final que deberá aprobar para tener en cuenta el trabajo de dirección.

Valor porcentual: 50%

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la

Universidad Villanueva

Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.

Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.

- Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos

- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

CHEJOV, Michael, El Actor, Ed. Quetzal

DONNELLAN, Declan, El actor y la diana, Ensayos y manuales RESAD, Madrid 2014

LAYTON, William, ¿Por qué? Trampolín del actor, Fundamentos, Madrid 2008

LUMET, Sidney. Así se hacen las películas. Rialp

RUIZ, Borja, El arte del actor en el siglo XX, Artezblai, Bilbao 2008

STANISLAVSKI, Konstantin, El trabajo del actor sobre sí mismo (en el proceso creador de la vivencia). Ed. Quetzal

TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Alianza Editorial

TIRARD, Laurent. Lecciones de cine: clases magistrales de grandes directores. Paidós Comuniación

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria Verificada de la titulación.