

Universidad Autónoma del Estado de México
Escuela de Artes Escénicas
Licenciatura en Estudios Cinematográficos

Guía Pedagógica:

DIRECCIÓN DE ACTORES I

Elaboró: JESÚS ISAÍAS TÉLLEZ ROJAS

Fecha: AGOSTO
2017

Fecha de
aprobación

H. Consejo académico

H. Consejo de Gobierno

Índice

	Pág.
I. Datos de identificación	X
II. Presentación del programa de estudios	X
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular	X
IV. Objetivos de la formación profesional	X
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje	X
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización	X
VII. Acervo Bibliográfico	X

GUÍA PEDAGÓGICA

I. Datos de identificación

Espacio educativo donde se imparte

Licenciatura

Unidad de aprendizaje Clave

Carga académica	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
	Horas teóricas	Horas prácticas	Total de horas	Créditos

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seriación
UA Antecedente UA Consecuente

Curso Curso taller

Tipo de UA Seminario Taller

Laboratorio Práctica profesional

Otro tipo (especificar)

Modalidad educativa Escolarizada. Sistema rígido

Escolarizada. Sistema flexible

No escolarizada. Sistema virtual

No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto

Mixta (especificar).

Formación académica común Licenciatura en Música 2014

Formación académica equivalente UA

II. Presentación

La dirección de actores, históricamente, ha sido soslayada por un buen número de realizadores en la historia del cine mexicano, pues se le concedía la primacía en el ejercicio de la dirección cinematográfica al imperio de la imagen y a los elementos del lenguaje que se derivan de esta concepción. Es hasta ahora que es nuevamente revalorada y, tanto en el plano académico como en la realización formal, que se están realizando esfuerzos importantes para integrarla de modo sistemático a la creación cinematográfica. De allí la relevancia de instruir a los estudiantes en una disciplina que pareciese no ser aprovechada al máximo y que esa enorme responsabilidad suele ser depositada en los hombros de los propios actores, sin la debida y obligada orientación que le corresponde al director de cine.

Aprender a dirigir actores forma parte de un complejo sistema de saberes y sentires que potencialmente se encuentran en todos nosotros, quienes hemos edificado nuestra propia personalidad en el deseo mimético como lo afirma René Giraud. Quienes han hecho de la dirección de actores un modo de vida coinciden en destacar a esta disciplina como piedra de toque de todo proyecto para la pantalla. El director de actores consolidado enfrenta numerosos retos que rebasan el solo “ensamble emocional” de los actores, en virtud de la caótica y acelerada dinámica filmica que siempre empuja a la actoralidad a confrontarse ante nuevos retos, circunstancias, problemas y soluciones durante el rodaje.

Desde las lecturas en frío hasta los ensayos con vestuario, el efectivo desempeño del director de actores, se fundamenta en un conocimiento metodológico, técnico, creativo y de improvisación constante, en torno del flujo preciso y templado de la acción dramática.

Por lo referido anteriormente, es de suma importancia vigilar un estructurado proceso de enseñanza en esta cátedra para que el alumno aprenda, descubra y cuente con las bases para que en el ejercicio profesional a su egreso, pueda introducir sus propias técnicas administrativas en el casting, en la improvisación, **en la creación de personajes**, en el diseño del flujo de la acción y en el liderazgo grupal.

En términos generales, el presente curso toma como eje básico de enseñanza familiarizar al

alumno con el ensamblado de un personaje en sus facetas psicológicas,

verbales y contextuales.

Por otra parte, en cuanto a la caracterización y/o creación del personaje se dedicará el mayor tiempo posible a la confección del carácter en sus facetas kinética, proxémica y prosódica para llevarle al momento esencial de la creación dramática que es el diseño de la tensión entre personajes.

El medio por el cual el alumno irá descubriendo su potencial creativo será a través de ejercicios miméticos, fundamentados en la re-presentación de algunos fragmentos de películas consolidadas para entrenarle en el trabajo creativo.

En esta concepción primigenia del hecho actoral, la creación del personaje ocupa un primer plano. No basta con la simple caracterización, es menester entrenarle en las técnicas para dirigir actores en bloques no secuenciales, a diferencia de la progresión que requiere el teatro.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Núcleo de formación:

BÁSICO

Área Curricular:

REALIZACIÓN

Carácter de la UA:

OBLIGATORIO

IV. Objetivos de la formación profesional.

Objetivos del programa educativo:

Crear obras fílmicas de ficción y documental que trasciendan y motiven a la reflexión a través de la expresión artística.

Investigar temáticas y necesidades sociales que aquejan a la población para divulgarse a través de la producción documental.

Realizar proyectos documentales basados en investigaciones concisas para profundizar y enriquecer el conocimiento y la cultura.

Abordar los temas a expresar por medio de una metodología específica para ser expuestos por medio del Cine documental.

Desarrollar una cultura crítica y analítica por medio de la expresión Cinematográfica
Exponer la realidad social a través de discursos visuales para crear sinergias que

ayuden a la solución de problemas específicos.

Fomentar a través de ensayos visuales la relevancia que adquiere el Cine como archivo histórico de nuestro acontecer.

Incentivar a la población a través de la comunicación audiovisual a proteger y preservar el patrimonio cultural y artístico.

Fomentar valores y pautas de conducta a través de los mensajes de la obra Cinematográfica. Dirigir proyectos Cinematográficos de ficción y de documental.

Realizar la preproducción, la producción y la postproducción de proyectos Cinematográficos de ficción y documental.

Fotografiar cortometrajes, medimetrajes, largometrajes, y documentales.

Escribir cortometrajes, medimetrajes, largometrajes, y documentales.

Sonorizar cortometrajes, medimetrajes, largometrajes, y documentales.

Editar proyectos Cinematográficos y televisivos.

Gestionar sus propios proyectos Cinematográficos.

Analizar el Lenguaje Cinematográfico y aplicarlo en sus realizaciones.

Diseñar el plan de producción de proyectos Cinematográficos.

Ensamblar montajes haciendo uso de la sintaxis Cinematográfica.

Diferenciar las distintas corrientes Cinematográficas.

Musicalizar adecuadamente sus relatos visuales.

Construir estructuras dramáticas de acuerdo al género y formato requerido.

Evaluar la estética de la composición y el color.

Categorizar las ventajas y desventajas en la selección de locaciones, sets, actores, vestuario, maquillaje, utilería, etc.

Valorar el tiempo otorgado para la realización del proyecto.

Desarrollar la crítica cinematográfica.

Realizar proyectos televisivos y publicitarios.

Integrar el uso de las nuevas tecnologías digitales.

Diseñar la producción artística (ambientación, escenografía).

Formular cuestionamientos universales en sus discursos.

Sintetizar un estilo propio en la realización de sus discursos.

Causar una impronta en la sociedad.

Proponer nuevos razonamientos a través de una visión contemporánea.

Experimentar creativamente hasta donde su propia imaginación lo limite.

Objetivos del núcleo de formación:

Promover en el alumno/a el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y social.

Objetivos del área curricular o disciplinaria:

Crear conceptos propios por medio de la correcta aplicación de la teoría y praxis Cinematográfica para construir el discurso visual.

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.

Estudiar los métodos y técnicas en el ámbito de la dirección actoral escénica.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización.

Unidad 1. Los principios de la interpretación actoral

Objetivo general: Analizar la historia y la evolución del arte teatral desde la antigüedad clásica hasta la era contemporánea, para apreciar en su justa dimensión el valor de la interpretación actoral en el hecho escénico y su plena incorporación al sistema cinematográfico.

1.1 Antecedentes históricos

1.1.1 El origen ritual del teatro 1.1.2 El teatro griego 1.1.3 El teatro isabelino

4. El teatro moderno

Aslang, Odette. El actor en el siglo XX. Gustavo Gili.

Lectura 01.- *Dos formas de interpretación.* (pp. 28-100) Lectura 02.- *Factores de la ruptura en el siglo XX* (pp. 101-234)

1.2 El lenguaje del actor

1.2.1 El cuerpo es el templo del actor 1.2.1.1 El silencio expresivo del cuerpo
1.2.1.2 La gestualidad como principio 1.2.1.3 El control de nuestro cuerpo

Giraud, Pierre. El lenguaje del cuerpo. Breviarios del FCE.

Lectura 03.- *La fisiognomía y la patognomía* (pp. 13-47)

1.3 La voz como elemento expresivo

1.3.1 Respiración 1.3.2 Emisión 1.3.3 Dicción 1.3.4 Sonoridad 1.3.5 Tono
1.3.6 Intencionalidad

Giraud, Pierre. El lenguaje del cuerpo. Breviarios del FCE. Lectura 04.- *Las metáforas del cuerpo y la kinética* (pp. 48-85)

1.4 El movimiento escénico

1.4.1 La forma artística del movimiento 1.4.2 La apropiación del espacio escénico
1.4.3 El movimiento en función del lenguaje teatral

- Giraud, Pierre. El lenguaje del cuerpo. Breviarios del FCE. Lectura 05.- *La proxemia y la prosodia* (pp. 86-116)

Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza.-

Proyección de escenas seleccionadas de películas para distinguir los trabajos actorales.

Presentaciones en Power Point.

Improvisaciones escénicas.

Presentaciones de alumnos sobre temas seleccionados.

Acreditaciones de competencia escrita.

Bitácoras de creación del personaje.		
Preparación de una puesta en escena.		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
Tiempo	Tiempo	Tiempo
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios	Recursos	

Unidad 2. La actoralidad como acto creativo
Objetivo general: Desarrollar todas las posibilidades expresivas de la actuación con la finalidad de integrarlas al discurso cinematográfico
2.1 Elementos clave de la interpretación actoral
2.1.1 La acción como acto fundacional 2.1.2 La imaginación como energía creadora 2.1.3 La concentración de la atención 2.1.4 La respuesta orgánica al estímulo 2.1.5 La memoria de las emociones 2.1.6 La intención, la realización y la reacción 2.1.7 El <i>como si</i> de Stanislavsky
2.2 La interpretación del texto dramático
2.2.1 La profundidad de la lectura 2.2.2 El análisis del significado de la palabra 2.2.3 La interpretación verbal 2.2.4 El sentido del diálogo 2.2.5 La organicidad de la memoria
2.3 El trabajo actoral
2.3.1 Realismo y naturalismo en la actuación 2.3.2 La falsificación convincente 2.3.3 El actor burócrata vs el actor creativo 2.3.4 Los tres vínculos del actor
2.3.4.1 El actor y su vida interior 2.3.4.2 El actor y los demás actores 2.3.4.3 El

actor y el público		
2.3.5 La conmoción actoral Por		
Hagen, Uta. El arte de actuar. Árbol.		
<ul style="list-style-type: none"> • Lectura 06 y 07.- El actor (pp. 11-75) 		
Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza.-		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
Tiempo	Tiempo	Tiempo
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios		Recursos

Unidad 3. El carácter y la caracterización del personaje
Objetivo general: Crear la capacidad en el estudiante de orientar al actor en el proceso de interiorización, creación y exteriorización del personaje a interpretar.
3.1 Definición del carácter del personaje
3.1.1 El aspecto fisiológico 3.1.2 El aspecto sociológico 3.1.3 El aspecto psicológico
3.2 Caracterización y desarrollo del personaje
3.2.1 El personaje de época. 3.2.2 El personaje contemporáneo
3.3 El proceso interno de la creación del personaje
3.3.1 Historia de vida del personaje 3.3.2 El conflicto interno 3.2.3 El super-objetivo del personaje
Hagen, Uta. El arte de actuar. Árbol.
Lectura 08 y 09.- Los ejercicios de objeto (pp. 77-130)

Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza.-		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
Tiempo	Tiempo	Tiempo
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios	Recursos	

Unidad 4. La verdad escénica y la exigencia poética actoral		
Objetivo general: Fomentar la conciencia de que una interpretación actoral potenciada al máximo propicia el logro de una obra cinematográfica de mayor valía.		
4.1 Fe y sentido de la verdad		
4.1.1 Verdad escénica 4.1.2 Sentido de la falsedad 4.1.3 Proceso del estudio de sí mismo 4.1.4 Comunión con la realidad real exterior 4.1.5 Comunión con una realidad imaginaria 4.1.6 Comunión espiritual consigo mismo		
4.2 La poética actoral		
4.2.1 La actuación como metafísica en acción 4.2.2 La <i>poiesis</i> actoral 4.2.3 La doble dimensión de la mimesis:		
4.2.3.1 Lo representado y lo representante 4.2.4 La catarsis del actor 4.2.5 La anagnórisis como revelación y transformación		
Hagen, Uta. El arte de actuar. Árbol.		
Lectura 10 y 11.- La obra y el papel (pp. 131-197)		
Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza.-		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre

Tiempo	Tiempo	Tiempo
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios		Recursos

VII. Acervo bibliográfico

Básica:

ASLAN, Odette. El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica, problema ético.

España. Gustavo Gili (1979) 360 pp. [Recurso en línea](#) GUIRAUD, Pierre. El lenguaje del cuerpo. México. Breviarios del FCE No. 367

(1980) 117 pp. HAGEN, Uta. El arte de actuar. La técnica de Uta Hagen. México. Árbol (1990)

[Recurso en línea](#)

JIMÉNEZ, Sergio. Técnicas y teorías de la dirección escénica. T II. México. UNAM/Gaceta (1985) 348 pp.

Complementaria:

Brook, P., (1998). *La puerta abierta. Reflexiones sobre la actuación y el teatro*. México, Ediciones El milagro / CNCA. 1a edición. Meyerhold, V., (2003). *Teoría teatral*. Madrid, España, Editorial Fundamentos. 7a edición.

Stanislavsky, C., (1982). *Un actor se prepara*. México, D.F., Editorial Diana. 17a impresión. Wagner, F., (1982). *Teoría y técnica teatral*. México, Editores mexicanos Unidos. 3a edición.

Barba, E., (2012). *La esencia del teatro*. México, Ediciones Paso de Gato. Cuadernos de ensayo teatral. De Tavira, L., (2007). *Interpretar es crear. Reflexiones críticas sobre la diversidad conceptual del actor*. México, Ediciones Paso de gato. Cuadernos de ensayo teatral. Oida, Y., (2003). *Un actor a la deriva*. México, Ediciones El milagro. 1a edición.

Filmografía

Unidad 1.

La Bataille d'Hernani (première partie) *Youtube*: https://youtu.be/UAaBydGnj_0 (Búsqueda del (31/07/2015))

La Bataille d'Hernani (deuxieme partie) Youtube: https://youtu.be/0_2mNXXpsSM (Búsqueda del (31/07/2015)

Berri, Claude. Germinal (1993) Youtube: <http://youtu.be/KMIVcbJ1s5U> (Búsqueda del (23/01/2015)

Filmografía

Unidades 2, 3 y 4

Blanca Guerra. TAP Taller de Actores Profesionales. Canal 11. Youtube: <http://youtu.be/d5eFVsUsupk?list=PLEA95CE38023C61A5> (Búsqueda del (01/08/2015)

Roberto Sosa. TAP Taller de Actores Profesionales. Canal 11. Youtube: http://youtu.be/wZ6qEH_X3N0?list=PLEA95CE38023C61A5 (Búsqueda del (01/08/2015)

Luisa Huertas. TAP Taller de Actores Profesionales. Canal 11. Youtube: <http://youtu.be/jlCcJoyHnFQ> (Búsqueda del (01/08/2015)

Daniel Jiménez Cacho. TAP Taller de Actores Profesionales. Canal 11. Youtube: <http://youtu.be/32lrZU-cXMQ> (Búsqueda del (01/08/2015)

Filmografía

Anexo. Berthold Brecht

Deutsche Welle. Berthold Brecht

Youtube: https://youtu.be/r_sJDnJqr4M Búsqueda del (01/08/2015)

El teatro de Bertold Brecht YouTube Youtube: <https://youtu.be/2XBKYTn-UNs> Búsqueda del (01/08/2015)

Elaboró Fecha

Fecha de aprobación H. Consejo Académico H. Consejo de Gobierno

Escuela de Artes Escénicas
SUB-DIRECCIÓN ACADÉMICA