

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Taller de Dirección de Actores
CÓDIGO	:	AV45
CICLO	:	201700
CUERPO ACADÉMICO	:	García Montero Pinilla, Rosario Vásquez Rodríguez, Ina Emilia
CRÉDITOS	:	2
SEMANAS	:	8
HORAS	:	4 H (Práctica) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Taller de Dirección de Actores es un curso de especialidad en la carrera de Comunicación audiovisual y Medios interactivos de carácter teórico-práctico dirigido a estudiantes de octavo ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Innovador y la competencia específica de Construye un Relato Audiovisual.

El drama es un género que nace cuando decidimos contar la historia de la pasión humana. Exteriorizar para otros sentimientos, emociones, miedos o alegrías es una necesidad de expresión, la diferencia está en la calidad técnica y de lenguaje de quien narra la trama. Esta forma narrativa a nivel audiovisual está ligada básicamente a la emoción del espectador. En este curso te brindaremos herramientas para vivir bajo la mirada de un actor y de la perspectiva del director y su rol como líder del equipo creativo.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de reconocer las herramientas que involucran al actor en su proceso de construcción de personaje y transformarlas en estrategias de dirección actoral.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 EL CUERPO Y LA VOZ
LOGRO Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las principales características del movimiento escénico y de la voz humana.

TEMARIO

- Introducción a los conceptos de naturalismo y particularización.
- Introducción al calentamiento corporal.
- Cuerpo: mirada, desplazamiento y ritmo (peso, velocidad, tiempo).
- Voz: tono, volumen, prontitud y velocidad.
- La columna como eje del calentamiento de la voz y el cuerpo. La respiración del actor, el diafragma y la dicción.

Trabajo:

- Dinámica grupal: construcción de biografías y ejercicios de representación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

UNIDAD Nº: 2 LA ACCIÓN DRAMÁTICA**LOGRO**

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza las categorías básicas propias del actor en la actuación naturalista: acción dramática, personaje, conflicto, objetivo y obstáculo.

TEMARIO

- Las siete preguntas del actor/director frente a una escena: acción y objetivos. Los beats de acción.
- Acción vs. actividad. Acción física vs. acción fundamental.
- Las circunstancias imaginarias, el "como si" de David Mamet.
- La acción dramática.

Trabajo:

- Dinámicas grupales de acción.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

UNIDAD Nº: 3 ACTUACIÓN Y DIRECCIÓN FRENTE A CÁMARA**LOGRO**

Al finalizar la unidad, el estudiante actúa y/o dirige una escena corta para dos o tres actores.

TEMARIO

- El rol del director. Dinámicas de dirección.
- Análisis de obra de teatro.
- Lectura y análisis de la escena.
- La ficha del personaje. En qué consiste y como se prepara.
- Desglose por beats dramáticos (sin cámara).
- Calentamiento y presentación de escenas (sin cámara).
- El blocking.
- Formación de grupos de trabajo (con cámara).
- Desglose por beats dramáticos y visuales (con cámara).
- Introducción al rol del Asistente de dirección.

Trabajo:

- Dirección y actuación de escena.

- Control de lectura Judith Weston.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

UNIDAD N°: 4 EL ANALISIS DRAMÁTICO. EL CASTING Y EL ENSAYO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante organiza un ensayo en clase asumiendo con responsabilidad su rol de director.

TEMARIO

- Análisis dramático de una escena y su aplicación en un casting.
- Las unidades de acción dramática. Las tablas de Judith Weston.
- Consejos para el casting: para qué sirve y para qué no sirve.
- Visionado de cintas de casting para cine y televisión.
- Realización de casting con actores.
- Selección de actores y ensayos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

UNIDAD N°: 5 PRODUCCION DEL TRABAJO FINAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante dirige una escena registrada en video con actores profesionales aplicando las técnicas de dirección.

TEMARIO

- Presenta el blocking de la escena.
- Prepara la logística del rodaje (elabora un plan de rodaje, plano de planta, guión técnico, storyboard, etc).
- Realiza un videoboard de la escena.
- Completa la pre-producción, la producción y post producción de la escena presentándola finalmente ante un público.
- Proyección del Trabajo Final
- Discusión final: el rol del director.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 8

VI. METODOLOGÍA

Durante el curso alumnos explorarán las diferentes herramientas y lenguajes del actor y del director, trabajando de manera individual y colectiva. Las sesiones teoricas y practicas estaran guiadas por el profesor de la clase, empleando estrategias como el visionado y análisis de escenas de películas que ilustren los temas tratados, así como la asistencia a una obra de teatro, y una serie de dinámicas de trabajo actoral, de dirección y producción. . El alumno construirá una serie de personajes respetando su género y edad aproximada. Durante esta parte del curso los alumnos deberán usar ropa de trabajo escénico (pelo, buzo), zapatillas, deberán ser puntuales y completar todas las tareas asignadas por el profesor. Deberán también respetar el trabajo de los demás y realizar críticas constructivas con respeto y consideración para sus compañeros.

No está permitido el uso de celulares. Si bien el límite de faltas es de 30%, en este curso en particular la asistencia a todas las clases es fundamental para el trabajo colectivo que se desarrolla.

Todos los trabajos a entregarse en el curso deberán ajustarse a las **NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS**. Estos formatos serán proporcionados por los profesores del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TA1) + 20% (CL1) + 25% (TP1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA	PESO %
CL - CONTROL DE LECTURA	20
TP - TRABAJO PARCIAL	25
TA - TAREAS ACADÉMICAS	20
TF - TRABAJO FINAL	35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
CL	CONTROL DE LECTURA	1	semana 3	Nota individual (Lectura David Mamet)	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	semana 4	Actuación y dirección	NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	1	semana 7	Propuesta de dirección	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	semana 8	Dirección de una escena	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

BOAL, Augusto (2011) Juegos para actores y no actores : teatro del oprimido. Barcelona : Alba Editorial.
(792.01 BOAL)

HAGEN, Uta (2013) Un reto para el actor. Barcelona : Alba.
(792.028 HAGE)

LUMET, Sidney Aresté, José María, (2014) Así se hacen las películas. Madrid : Rialp.
(778.5 LUME)

MAMET, David (2011) Verdadero y falso : herejía y sentido común para el actor. Barcelona : Alba.
(792.028 MAME)

TORRES VILAR, Natalia (2005) Los procesos de identificación entre el actor y sus personajes. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
(792.028019 TORR)

WESTON, Judith (2004) La dirección de actores : cómo obtener actuaciones memorables en cine y televisión. La Coruña : Fluir ediciones.
(791.430233 WEST)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

KAZAN, Elia (2009) Kazan on directing. Vintage Books. USA.

