

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: Segundo

Unidad curricular: SEMINARIO DE DIRECCION DE ACTORES

División: 2

Turno: Noche

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 hs cátedra

Docente: Alesandra Rocznik

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual I

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual III

Objetivos:

- Conocer los componentes formales y simbólicos de los textos audiovisuales.
 - Conocer y ejercitar las distintas etapas de construcción de un personaje. Trabajar en base a la acción/reacción y los conflictos.
 - Conocer los diferentes métodos utilizados en la dirección de actores. Fortalecer la relación director-actor.
 - Experimentar la realización de casting actoral. Explorar el dialogo entre el espacio escénico y los actuantes. Explorar el cuerpo del actuante como plano del saber fuera del texto.
 - Experimentar la dirección de actores y actrices, en una escena audiovisual. Proponer el juego como vehículo de creación.
 - Incentivar la reflexión crítica.
-

Contenidos mínimos: La construcción de personaje en el guión cinematográfico. Teoría de la dirección de actores/trices en el set cinematográfico. El método de las acciones físicas. Taller creativo: escritura de parlamentos para actores/trices, realización de casting y dirección actuarial en el set.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: LA CONSTRUCCION DE PERSONAJES.

Componentes técnico-expresivos de la construcción de personajes. Perfil del personaje, descripción de un análogo. El personaje en la Idea argumental. El giro del personaje, su rol en la escena y en su importancia en el texto dramático. Estructura dramática. Recursos metodológicos para la dirección de actores. Ejercicios prácticos-

UNIDAD 2: EL TRABAJO CON EL ACTOR/ACTRIZ.

El Método de las Acciones Físicas. El Método de Actors Studio. Los ensayos con actores. La elección de la escena. La marcación de actores/trices en el set audiovisual. El parlamento del actor/actriz. Escritura de un monólogo para la dirección de actores en una escena de ficción. Ejercicios prácticos.

UNIDAD 3: EL CASTING/ LA PRUEBA.

La elección de un actor para un personaje: actores y no actores. El actor en escena. Casting como un espacio de búsqueda conjunta entre director/actor. Interpretación del texto dramático con el método de las acciones físicas. Conflicto, acción y espacio. Prueba de cámara con actores.

UNIDAD 4: ENSAYO Y RODAJE CON ACTORES/TRICES

Escritura de un corto de ficción, con más de dos personajes. El personaje en acción. El Casting y el ensayo con actores/actrices. Dirección actuarial en set. Conocimientos sobre la contratación de actores en la Industria Audiovisual Argentina. Información sobre La Asociación Argentina de Actores.

Trabajos prácticos:

TP1: Construir individualmente la ficha o perfil de personajes para un cortometraje de ficción.

TP2: Filmar grupalmente, un cortometraje de ficción de 3 min, con actores y actrices profesionales. (Se puede utilizar material de la materia RAV 2)

TP3: Dirigir individualmente un actor/actriz que interprete un monólogo frente a cámara.

TP4: Realizar grupalmente el casting y la dirección de actores, para el TP final de Realización Audiovisual II

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teórico-práctica consistente en cuatro trabajos prácticos, dos de ellos grupales, y dos individuales.

Para regularizar el Seminario de Dirección de actores cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual y continua,
3. entregar y aprobar el 75% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para aprobar el Seminario de Dirección de actores, los estudiantes que no hayan promocionado, podrán presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y marzo). Dicho examen, formará parte del examen correspondiente a la materia de Realización Audiovisual II.

Bibliografía:

UNIDAD 1: LA CONSTRUCCION DE PERSONAJE

- Aristóteles. Poética (2005). Buenos Aires: GZ Editores.
- Jorge Saura (Compilador) Actores y Actuación I y II- Antología de textos sobre la interpretación. Cap. Platón- Aristóteles - Paradoja de Diderot- Vajtángov
- Stanislasky, Constantin (2011) La construcción del personaje. España: Alianza Editorial.
- Serrano, Raúl (2004) Nuevas tesis sobre Stanislavski.

UNIDAD 2: EL TRABAJO DEL TEXTO DRAMATICO CON EL ACTOR/TRIZ- MONOLOGO

- Constantin Stanislasky, (2011). La construcción del personaje. España: Alianza Editorial.
- Constantin Stanislasky, (2003) El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias. España: Alba Editoria l, s .i .u .
- El método del Actors Studio. Conversaciones con Lee Strasberg (1998- 9na edición)
- Doc Comparato (2000), Como escribir el guión para cine y televisión. Buenos Aires. Planeta (capítulos 3-4-5)

UNIDAD 3: EL CASTING/ LA PRUEBA

- Constantin Stanislasky, (2011). Un actor se prepara. España: Alianza Editorial.
- Casas, Armando y otros. Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (2019) Cuadernos de estudios cinematográficos 2. Dirección de actores. Universidad Nacional Autónoma de México. 4ta reimpresión. Coyoacán. Ciudad de México

UNIDAD 4: ENSAYO Y RODAJE CON ACTORES/TRICES

- Altman, Robert., (2000). Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós
- Pudovkin V.I, (1973) El actor en el film. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Laurent Tirard (2017) Lecciones de cine: clases magistrales de grandes directores- 1era ed. Bs.As. Paidós

Ampliatoria:

- De los Santos, Laura, (2010). La vuelta al guion en 80 secretos. Buenos Aires: Universidad del cine
- Teichman, Rosa (2018). Escribir guion: proceso creativo y reflexivo de construcción narrativa audiovisual. La Plata: Edulp.
- Arrojo, Víctor (2014) ¿El director teatral es o se hace? Procedimientos para la puesta en escena. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Inteatro, 2014.
<https://inteatro.ar/wp-content/uploads/2022/10/El-director-teatral-es-o-se-hace.pdf>

De consulta y actualización:

- Cordoba, Elvio, (2008). Taller de guión para cine y televisión. Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
 - Rocznia Alesandra (2022) El misterio del actor- Travelling. Revista de Investigación de Artes Audiovisuales N° 2 - Descargar en <https://epctv.edu.ar/centro-doc/>
 - Rocznia Alesandra (2023) Entrevista a Juan Nemirovsky- Travelling. Revista de Investigación de Artes Audiovisuales N° 4- Descargar en <https://epctv.edu.ar/centro-doc/>
-

Docente: ALESANDRA ROCZNIK

Regente: LEONARDO RODRIGUEZ

Director: FEDERICO MATEUCCI