

Dirección de actores e
interpretación

Máster en Dirección y
Realización de Series de
Ficción
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de actores e interpretación

Titulación: Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción

Curso académico: 2024-25

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 4

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Nerea Lovecchio Estalayo

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la dirección y en la realización de series de ficción, en condiciones de tiempo limitado y de alta presión por alcanzar resultados.
- Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y dominen con suficiencia la gestión de la diversidad.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir relatos y proyectos narrativos para el Medio Televisión y comunicar sus juicios a públicos especializados y no especializados.
- Evaluar, crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones narrativas en televisión, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guion, plan de trabajo y presupuesto previo.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

Desarrollo de un proyecto audiovisual desde la perspectiva creativa artístico-técnica (actores, arte, fotografía, cámara, sonido, edición, montaje, postproducción).

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

El director debe conocer las herramientas básicas del actor y las diferentes técnicas para enfrentarse a un personaje y a una escena. En la asignatura se verán desde la dirección de casting, la organización de los ensayos, el desglose de escenas o la lectura del guion, a las técnicas de interpretación, la preparación del personaje y el valor expresivo de los planos, con el nivel de profundidad necesario para la dirección o la realización de series de ficción.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. Técnicas de interpretación actoral:

Preguntas sobre técnicas de interpretación que suelen utilizar o conocer.
Visionado de entrevistas, testimonios, escenas para analizar su interpretación y dirección. Reflexión y debate sobre el visitando.

La figura del director: Características buen director Claves y reglas para dirigir actores. Características de un buen líder. Relación con el actor. Reflexión.
Práctica de los ejercicios propuestos.
Elección de escenas de series de ficción para trabajar.

2. Modelos de dirección:

(Meyeryold, Danchenko, Stanivslavsky, Grotowski, Meisner, Strassberg, Brook) Teoría y reflexión.
Trabajo con textos de escenas de series de ficción (de elección propia, de acuerdo a sus intereses)
Comienzo de ensayos, visionados y análisis.

3. Construcción del personaje:

Trabajo con las diferentes técnicas, mencionadas en la sesión 2 de acuerdo a las escenas que se están abordando.

4. Casting – teoría y práctica:

Preparaciones de perfiles.
Elaboración anuncio búsqueda actores.
Distribución anuncio en redes sociales, plataformas u asociaciones como la Unión de Actores de Madrid, u organismos y escuelas de actores. Preparación de protocolo de casting. Plan de trabajo.

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): Taller 1: Actividad grupal

Crear un cuaderno de dirección.

Dirección de una escena de libre elección, ejecución y memoria de trabajo.

Actividad dirigida 2 (AD2): Examen teórico práctico a desarrollar de acuerdo al temario.

Examen final: Actividad individual o en parejas.

2.4. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (27,12h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (50h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (10h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,88% (12,88h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

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%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	0%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. 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.

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.

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 auditoría 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

- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (2005-2010). Historia básica del Arte escénico. Madrid: Cátedra.
- BARBA, Eugenio (1994), La canoa de papel: tratado de antropología teatral, Buenos Aires: Catálogos S.R.L.
- BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola (2012). El arte secreto del actor: diccionario de antropología teatral. Bilbao: Artezblai.
- BROOK, Peter (2015). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones Península. BROOK, Peter (2010). La puerta abierta. Barcelona: Alba.
- CHÉJOV, Mijail (2015). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Alba MEYERHOLD, V.E. (2008). Teoría teatral. Madrid: Fundamentos.
- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (2005-2010). Historia básica del Arte escénico. Madrid: Cátedra.
- OIDA, Yoshi (2010). El actor invisible. Barcelona: Alba. STANISLAVSKI, Konstantin (2013). Mi vida en el arte. Barcelona: Alba.

Bibliografía recomendada

- ADORNO, Theodor (2004); Teoría estética; Akal Ed.
- ALONSO DE SANTOS, José Luís (1998); La escritura dramática; Castalia Ed.
- ARTAUD, Antonin (2002); El teatro y su doble; Edhasa Ed.
- BACHELARD, Gaston (1975); La llama de una vela; Monte Ávila Ed.
- BARTHES, Roland (2009); Mitologías; Siglo XXI Ed.
- BRAUN, Edward (1986); El director y la escena. Del naturalismo a Grotowsky; Galerna Ed.
- BRECHT, Bertolt (1983); Pequeño organon sobre el teatro; Don Quijote Ed.
- BROOK, Peter (2014); La calidad de la misericordia. Reflexiones sobre Shakespeare; La pajarita de papel Ed.
- BROOK, Peter (1996); The empty space; Touchstone Ed.
- CEBALLOS, Edgar.; Principios de dirección escénica; Escenología Ed.
- CHION, Michel (1989); Como se escribe un guion; Catedra Ed.
- DURZOI, Gerard (2007); Arte del siglo XX; Akal Ed.
- FERNÁN, GÓMEZ, Fernando (1987). El actor y lo demás. Barcelona: Laia.
- FYELD, Syd (1995); El manual del guionista; Plot Ed.
- GARCÍA GÓMEZ, Manuel (2007); Diccionario Akal de Teatro; Akal Ed.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luís (2007); Cómo se comenta una obra de teatro; Síntesis Ed.
- GARCÍA HOZ, Víctor (1996); Enseñanzas artísticas y técnicas; Rialp Ed.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (2007); Clásico, Manierista, postclásico; Castilla Ed.
- GREIMAS, Algirdas Julien (1974); Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico; Rialp Ed.
- GRILLO TORRES, María Paz (2004); Compendio de teoría teatral; Biblioteca Nueva S.L. Ed.

- GROTOWSKY, Jerzy (2009); Hacia un teatro pobre; Siglo XXI Ed.
- KANTOR, Tadeus (1944-1986). Teatro de la muerte y otros ensayos. Alba.
 - LAYTON, William (1994); Trampolín del actor; Fundamentos Ed.
 - MACKEE, Robert (2009); El guion; Alba Ed.
 - OSIPOVNA KNÉBEL, María (2005); El último Stanivslaski; Fundamentos Ed.
 - PIRANDELLO, Luigi (1984); Seis personajes en busca de autor; Edaf Ed.
 - PIRANDELLO, Luigi (1988); Piezas breves; Quezta Ed.
 - STANISLAVSKI, Constantin (2003); Building a character; Routledge Ed.
 - STANISLAVSKI, Constantin (2003); An actor prepares; Routledge Ed.
 - STRASSBERG, Lee (1987); Un sueño de pasión; Icaria Ed.
 - VAJTÁNOGV, Eugeni (1997); Teoría y práctica teatral; Asoc. Directores de Escena Ed.

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Nerea Lovecchio Estalayo
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora en Artes Escénicas/Cine por la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA.
Correo electrónico	nlovecchio@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.	<p>Doctora Cum Laude en Artes Escénicas y Cine en la Universidad de Valladolid, departamento de Historia Moderna y contemporánea, facultad de Filosofía y Letras. Tesis: Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Por la Universidad de Valladolid.</p> <p>Investigadora en GACI- grupo de trabajo permanente en la escuela de Arte del Teatro Tyl Tyl donde ejerce una labor pedagógica y artística.</p> <p>Creadora de la técnica de entrenamiento corporal Los 4 vacíos. Especialista en Interpretación y técnicas físicas para el trabajo del actor combinando conocimientos teórico-prácticos de las Artes Escénicas. Experiencia docente e investigadora en el Teatro Tyl Tyl, Odin Teatret (Dinamarca), Universidad de Valladolid, Hunter College y T.Schriber Studios (New York).</p> <p>Guionista y actriz en el largometraje "Moira" que se estrenará a finales de este año 2019 en cines de ámbito nacional. Trabajo en series de televisión como "La pecera de Eva" (Telecinco) o "Centro médico" (TVE). Directora, guionista y actriz de producciones teatrales entre las que destacan "Entre Yo y Yo"; "Sí y además"; "Boxes" y "Enselvados", "Sin Acento", "Matriz"; "Nanas"; "Heridas"; "Section-C" algunas de ellas han formado parte de la programación del festival Surge Madrid.</p> <p>Actriz/guionista y directora profesional en activo. Actualmente preparando su próximo largometraje "Caedere". Sus obras "Heridas" y "Section-C" (ambos seleccionados por la Red de Teatros de la comunidad de Madrid) seguirán en activo en 2024/25. Preparando su próximo estreno de teatro físico y textual para el invierno de 2025 que lleva por título "Mujeres al vacío".</p>