

Dirección de actores I

INFORMACIÓN DEL PLAN DOCENTE

Curso académico: 2024 / 2025

Asignatura: Dirección de actores I

Docente: Iñigo Rodríguez Rodríguez **Correo electrónico:** inigo.rodrod@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte Dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 6

Curso: 2º

Período de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Dirección de actores

Información sobre la asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura está diseñada para proporcionar al alumnado las herramientas teórico-prácticas que le permitan abordar con confianza y eficacia el proceso de la dirección actoral en el marco de la puesta en escena de textos dramáticos, desde la comprensión de los procesos y necesidades de los intérpretes en cada una de las fases del proceso creativo.

2. Objetivos de la asignatura

La asignatura *Dirección de actores I* pretende capacitar al alumnado para poner en marcha el proceso de ensayo y puesta en escena con los intérpretes y proporcionar diferentes estrategias de acercamiento al análisis de la acción desde el punto de vista de la dirección de actores y el trabajo psicofísico en las diferentes etapas de un proceso de creación. Los contenidos pretenden ampliar su espectro de conocimiento teórico, terminológico, histórico y práctico. Además, el desarrollo de trabajo conjunto busca potenciar las capacidades del alumnado para que puedan generar espacios de trabajo creativos, libres y rigurosos desde el respeto y la confianza, buscando la claridad en la comunicación de sus ideas a los intérpretes, la construcción de una visión propia y la funcionalidad en la asunción de sus responsabilidades.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Dirección de actores I está vinculada a *Prácticas de interpretación I*, *Espacio escénico I* y *Análisis de texto II*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

(Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
3. Liderar y gestionar grupos de trabajo.
5. Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la metodología de trabajo pertinente sobre la dirección actuarial.
6. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.
7. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
8. Aplicar en la escena y en los medios audiovisuales las técnicas de los sistemas de interpretación en la dirección de actores.
9. Comprender la interacción entre el actor y el resto de los lenguajes escénicos en el espacio y en el tiempo.
10. Conocer los protocolos de relación con el actor, desde el trabajo de mesa hasta el estreno del espectáculo.
11. Analizar los conceptos fundamentales del movimiento escénico (posición, desplazamiento y ritmo).

4.2. Competencias específicas

1. Concebir y organizar una visión global del texto dramático desde una perspectiva actuarial, para posibilitar una construcción verosímil y orgánica del trabajo interpretativo, priorizando el conocimiento de las diferentes herramientas y procesos actorales y su consonancia con la puesta en escena.
2. Comprender los conceptos básicos de las principales técnicas actorales clásicas y la naturaleza de la actuación dramática para poder establecer un lenguaje común con los intérpretes.
3. Entrenar la mirada para identificar la organicidad y la aparición de presente escénico en el trabajo de los intérpretes.
4. Reconocer en el texto información relevante para la construcción de la situación imaginaria y la caracterización del personaje.
5. Identificar en el texto la estructura del conflicto dramático y ser capaz de comunicarlo a los intérpretes, manejando las herramientas de análisis activo en la identificación de circunstancias dadas y objetivos.
6. Comprender la naturaleza de la acción dramática y distinguirla de acción física y actividad.
7. Conocer e integrar las diferentes técnicas de dirección actuarial.
8. Concebir y analizar el movimiento escénico como discurso.
9. Ensamblar el trabajo de los intérpretes en el conjunto de los elementos que componen el lenguaje teatral.
10. Comprender que el hecho escénico se completa en la comunicación con el público, y desarrollar la capacidad de extraer un aprendizaje significativo del contacto con este.
11. Valorar el compromiso con el propio trabajo, con el equipo y con las responsabilidades y funciones propias del trabajo del director como generador de un espacio seguro de confianza, riesgo y diálogo.

4.3. Resultados del aprendizaje

1. Comprensión de las competencias, funciones y relaciones del director con el actor y sus procesos.
2. Adquisición de un lenguaje y una terminología propios de la especialidad.

3. Destreza en la transmisión de instrucciones a los actores.
4. Capacidad de analizar y transmitir el análisis de la acción dramática a los actores de forma clara.
5. Aptitud y disposición para escuchar las aportaciones dadas por el actor y el equipo de trabajo en el proceso creativo.
6. Conocimiento de los textos teóricos básicos sobre dirección de actores y su relación con la dirección de escena.
7. Capacidad para generar espacios de trabajo saludables, seguros, disciplinados y rigurosos y que generen confianza en el equipo para emprender con claridad y comunicación los procesos creativos.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos (Según Decreto 58/ 2011)

1. Diferentes escuelas y sistemas en la dirección de intérpretes (actores y bailarines) que forman parte de un proyecto espectacular.
2. Técnicas de los sistemas de interpretación en la dirección de actores en la escena y en los medios audiovisuales.
3. Concepción y análisis del movimiento escénico.
4. Análisis y concepción de la situación y del personaje. Estudio diacrónico y coral del personaje y su aplicación práctica.

Temario

1. La creación del espacio de trabajo desde la dirección de actores: herramientas, técnicas y procesos actorales.
2. La comunicación con los intérpretes: Entrenar la mirada, posibilitar desde la dirección la vulnerabilidad en escena y proporcionar al elenco un marco para la composición.
3. La lectura del texto desde la perspectiva de la dirección actoral: el análisis activo como herramienta para la identificación del conflicto en situación dramática y su integración en el trabajo psicofísico del intérprete.
4. La construcción del arco de los personajes desde la dirección: la puesta en pie de de textos dramáticos con los intérpretes.
5. El trabajo creativo de la dirección con el elenco.: planificación, creación y ensayo.
6. Historia de la actuación y de la dirección de actores: relaciones entre el contexto histórico, la dramaturgia, el espacio de representación y los intérpretes.

6. Metodología

Los contenidos se presentarán al alumno de forma teórica y, paralelamente, de forma práctica a través de ejercicios.

El alumnado abordará el proceso del trabajo con los intérpretes, desde el análisis de texto a la puesta en escena, experimentándolo tanto desde la posición del director como del intérprete para así comprender la naturaleza de la actuación y familiarizarse con las diferentes técnicas interpretativas y las dinámicas de ensayo.

La metodología se fundamenta en los principios del análisis activo stanislavskiano y en las estrategias para despertar la vida del intérprete en la escena. La asignatura plantea un recorrido transversal que pone el foco en entender el teatro como arte colectivo, para incorporar, a través

de la teoría y la práctica (desde el rigor y el placer), la terminología básica que permita a los directores y directoras hablar el mismo lenguaje que los intérpretes; así como las herramientas a su disposición para que actores y actrices habiten y encarnen un personaje dentro de la ficción dramática y finalmente ensamblar el trabajo actoral en la totalidad de una puesta en escena.

Los principales recursos metodológicos serán:

1. Ejercicios y juegos de elenco para desarrollar la capacidad de atención y trabajo en grupo.
2. Ejercicios de improvisación individuales o en pareja en torno a las escenas a trabajar. También se realizarán improvisaciones libres relacionadas con la primera etapa de William Layton.
3. Trabajo sobre el texto de una escena de teatro realista que será empleada como material pedagógico para el estudio y asimilación de los conceptos del programa.
4. Prácticas de dirección actoral basadas en las premisas del análisis activo y el estudio de la metodología para plantear la puesta en escena de las escenas propuestas.

En la presentación de contenidos teórico-históricos, se favorecerá también una metodología de participación y resolución de problemas. Los alumnos realizarán actividades teóricas (lectura de textos teatrales básicos sobre dirección de actores y maestros de interpretación) y se podrán desarrollar otras actividades como visionados de vídeos y análisis y comentario de escenificaciones que aporten nuevas perspectivas al trabajo sobre las escenas en sus prácticas.

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico - prácticas	90
2	Clases abiertas y muestras	5
3	Tutorías	20
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	65
TOTALES		180

En el **primer cuatrimestre** las sesiones se dedicarán a ejercicios de elenco, escucha e improvisación sobre los contenidos expuestos. Simultáneamente los alumnos trabajarán con una metodología teórico-práctica para incorporar el análisis activo en el trabajo con los intérpretes y para desarrollar la capacidad de exploración de una obra dramática desde el punto de vista de la dirección de actores. El objetivo de este primer cuatrimestre es que el alumnado comprenda las tareas y dificultades a las que se enfrentan los intérpretes, usando para ello diferentes técnicas y ejercicios para entender la naturaleza del trabajo actoral y las necesidades de los elencos con los que los directores y directoras trabajarán en el futuro.

Dicha metodología será puesta en práctica a partir del **segundo cuatrimestre**, incorporando estas dinámicas al trabajo en parejas sobre escenas realistas. El alumnado asumirá roles tanto de

intérpretes como de directoras y directores de las escenas que se estén trabajando. Los repartos, grupos de trabajo y los textos dramáticos serán asignados por el profesor.

En este segundo cuatrimestre el trabajo estará orientado a la muestra final con público en la que el alumnado mostrará el resultado de su trabajo con las escenas. En esta última parte del curso la atención se centrará en la creación de dinámicas para acompañar, guiar y comunicar con claridad a los intérpretes el planteamiento de la puesta en escena, a través de notas efectivas que impulsen el trabajo actoral y proporcionen al reparto una visión global de su posición en el contexto de la pieza. Los ensayos servirán como observatorio y práctica de las herramientas de dirección de actores adquiridas a lo largo del año por el alumnado.

Otras actividades

Visionado de espectáculos teatrales, fragmentos de películas y documentales.

Análisis y comentario de escenificaciones.

Recomendaciones para asistir a representaciones en grupo.

7. Evaluación

7.1. Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos que no superen el 15% de faltas de la jornada lectiva dedicada a la asignatura (**5 faltas** de asistencia anuales). Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Actitud*	20 %	
Trabajo libre	10 %	20%
Memoria de trabajo	20 %	
Prácticas de dirección de actores**	40 %	40%
Seguimientos	10 %	
Defensa y argumentación de Prácticas de dirección		40 %
Total	100 %	100 %

*El cuidado y respeto por el material, instalaciones, recogida de aulas, almacenes, etc. se tendrá en cuenta en todos los casos del sistema de evaluación.

**Es esencial también la asistencia a las clases abiertas y muestra durante los períodos establecidos.

1. La actitud y la participación en clase. (20%)
2. El alumno realizará un trabajo teórico de libre elección relacionado con los ejercicios, contenidos y bibliografía propuesta. (10%) Este trabajo estará vinculado a los materiales del curso pero no necesariamente tendrá que entregarse por escrito. Podrá tener una forma escénica, performativa, de conferencia o cualquier forma artística que el alumno imagine y que pueda ocurrir en el entorno de la escuela.
3. El alumno deberá entregar una memoria de trabajo sobre los ejercicios realizados en clases y los contenidos teóricos, incluyendo una reflexión personal a partir de su propia experiencia en clase. (20%)
4. Prácticas realizadas con las escenas u obras cortas planteadas por el profesor. Esta práctica incluye las clases abiertas y las muestras. (40%)
5. El alumnado repartirá por sorteo la totalidad de las sesiones del curso y cada día un miembro del grupo de clase deberá redactar un acta que refleje de forma detallada los ejercicios, actividades y contenidos de la sesión. Los seguimientos estarán estructurados en objetivos, contenidos y tareas. (10 %)

Al final de cada cuatrimestre se realizará **una tutoría grupal** para reflexionar sobre los contenidos de las sesiones en grupo, debatir sobre el trabajo realizado y atender cualquier duda, preocupación o cuestión que el alumnado requiera.

En la **convocatoria extraordinaria** se evaluarán los apartados de “Práctica Dirección de actores” y la “Defensa y argumentación oral de la práctica de dirección”. El profesor pactará previamente la escena u obra corta con la que el alumno realizará su propuesta y de la cual desarrollará su argumentación oral. El alumno también deberá realizar un trabajo teórico sobre alguno de los libros de la bibliografía propuesta. La extensión y el tema de dicho trabajo serán pactados con el profesor.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia hayan superado el 15% de la asignatura (un total de **5 faltas**).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Práctica de dirección de actores	50 %	50 %
Análisis del texto dramático	25 %	25 %
Defensa oral	25 %	25 %
Total	100 %	100 %

Evaluación sustitutoria

1. Práctica de dirección de actores (50% de la nota final). El alumno deberá presentar una escena u obra de corta duración (duración máxima de 15 minutos). Los materiales y actores que necesite deberán ser proporcionados por el propio alumno.
2. El alumno deberá presentar una memoria con relación a la práctica de la escena u obra seleccionada. Dicha memoria deberá contener el análisis activo del texto, el desarrollo del planteamiento de la propuesta de dirección de actores y una reflexión personal sobre la pieza y el proceso de trabajo vinculándolo al trabajo con los intérpretes.
3. Defensa y argumentación oral de la dirección de actores (25% de la nota final). El alumno/a deberá argumentar oralmente los contenidos reflejados en su memoria escrita y práctica escénica.

IMPORTANTE: La calificación final (100% de la nota) tanto en la evaluación continua como en la sustitutoria debe ser como mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. Tanto en la evaluación continua como sustitutoria, ya sea en convocatoria ordinaria o extraordinaria, cada una de las partes que conforman su evaluación deberán obtener la calificación de cinco puntos.

8. Criterios de evaluación

Para todas las convocatorias, se tienen en cuenta las competencias generales y específicas de la presente guía. Además, se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:

Actitud:

- Cuidado del material disponible en las aulas y almacenes, así como el uso adecuado de las instalaciones por parte del alumnado.
- El uso indebido de teléfonos móviles durante las clases se considerará una actitud negativa, repercutiendo en la calificación final de la asignatura.
- La puntualidad y el comportamiento en la clase, mostrando impulso en el acometimiento de las tareas e interés en los contenidos y participando de las dinámicas con diligencia y energía.

Trabajos teóricos:

- Redacción clara y precisa. Corrección ortográfica, capacidad de expresión escrita y de síntesis. Formato y presentación.
- Seguimiento de las instrucciones proporcionadas por el profesor.
- Manejo de la bibliografía.
- La capacidad para exponer de forma clara y precisa sus puntos de vista.
- Elaboración de conclusiones propias: capacidad de reflexión y de relación entre contenidos.

- La capacidad analítica frente a los textos dramáticos asignados y escogidos.
- Entrega en plazo.
- Prácticas de dirección:
- Destreza en la comunicación con los actores y disposición para el trabajo en equipo.
- Habilidad para preparar y planificar el proceso de ensayos de manera clara y desarrollada.
- Capacidad de resolver problemas y de incorporar propuestas.
- Habilidad para adecuar la representación al trabajo de fundamentación.
- Comprensión del teatro como arte colectivo: organización de ensayos, metodología y objetivos.
- Integración de los siguientes elementos relacionados con el análisis activo desde la perspectiva de la dirección de actores:
 - Las circunstancias dadas.
 - La revelación de objetivos de los personajes y la acción transversal.
 - La adecuación de las actividades elegidas para los personajes en relación al resto de análisis activo.
 - Las cinco preguntas para la comprensión de las circunstancias dadas: qué, quién, cuándo, dónde y por qué.
 - La potenciación del conflicto: las apuestas.
 - La capacidad de reconocer los sucesos en el análisis y ponerlos en acción en las escenas.
 - La capacidad de análisis de los personajes.
 - Las relaciones emocionales, sociales, culturales, etc. entre los personajes.
 - Capacidad de creación de subtexto.
- Capacidad para formular y poner en práctica elementos narrativos a través del intérprete.
- La capacidad para buscar soluciones a los problemas que puedan ir surgiendo en el proceso de trabajo.
- Adaptabilidad e incorporación de los límites (de producción, de tiempo, de medios humanos, técnicos y materiales...) como parte esencial del trabajo del director.
- La capacidad para asimilar las sugerencias y notas de trabajo del profesor.

La revisión de la calificación se realizará de manera presencial en el horario propuesto por el profesor.

IMPORTANTE: Tanto en la evaluación continua como sustitutoria, ya sea en convocatoria ordinaria o extraordinaria, cada una de las partes que conforman su evaluación deberán obtener la calificación de cinco puntos.

9. Bibliografía esencial

- BERRY, Cicely: *Texto en acción*. Madrid, Fundamentos, 2014.
- BOGART, Anne: *Los puntos de vista escénicos*. Madrid, Asociación de Directores de Escena, 2016.
- CHEJOV, Michael: *Sobre la técnica de actuación*. Madrid, Alba Editorial, 2002.
- DONNELLAN, Declan. *El actor y la diana*. Madrid, Fundamentos, 2007.
- KNÉBEL, María Ósipovna: *La palabra en la creación actoral*. Madrid, Fundamentos, 2004.
- LAYTON, W. *¿Por qué? El trampolín del actor*. Madrid, Fundamentos, 1990.
- PANET, Brigid: *Essential Acting*. London, Routledge, 2009.
- RUIZ, Borja: *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*. Bilbao, Artezblai, 2008.

Bibliografía complementaria

- BERRY, Cicely: *Word Play: A Textual Handbook for Directors and Actors*. London, Oberon Books, 2008.
- BRAUN, Edward: *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Buenos Aires, Editorial Galerna, 1986.
- BOGART, Anne: *What's the Story: Essays about Art, Theater and Storytelling*. Routledge. London, 2014.
- BOGART, Anne: *Antes de actuar*. Madrid, Editorial Alba, 2015.
- BOGART, Anne: *The art of resonance*. New York, Bloomsbury, 2021.
- BROOK, Peter: *El espacio vacío: Arte y técnica del teatro*. Barcelona, Ediciones Península, 2012.
- CHEJOV, Michael: *Lecciones para el actor profesional*. Madrid, Alba Editorial, 2006.
- JOHNSTONE, Keith, *Impro for storytellers*. [Online](#).
- KNÉBEL, M. O. *El último Stanislavski*. Madrid, Fundamentos, 1996.
- MEISNER, S. y LONGWELL D. *Sobre la actuación*. Madrid, La Avispa, 2002.
- SERRANO, R. *Nuevas tesis sobre Stanislavski*. Buenos Aires, Atuel, 2004.
- STANISLAVSKI, Konstantin y Ángel Gutiérrez [versión]: *El sistema Stanislavski. Diccionario de términos stanislavskianos*. Murcia, Cuadernos de actuación, Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, 2001. SAURA, Jorge (coord.): *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación. Volumen II (1863-1914)*. Madrid, Editorial Fundamentos, 2007.
- SPOLIN, Viola, *Improvisation For The Theater A Handbook Of Teaching And Directing Techniques*. [Online](#).
- STANISLAVSKI, K. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Madrid, Alba Editorial, 2003.
- STANISLAVSKI, K. *El método*. Madrid, La pajarita de papel, 2022.

Lecturas recomendadas

- BRESSON, Robert: *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid, Ardora, 1997.
- CAGE, John. *Escritos al oído*. Murcia, Colección de Arquitectura, 2007.
- CAGE, John. *Silencio*. Madrid, Ardora Ediciones, 2018.
- CHILLIDA, Eduardo: *Escritos*. Madrid, La Fábrica, 2005.
- CLEESE, JOHN. *Creativity, a short and cheerful guide*. Barcelona, Ed. GG, 2020.
- MARTÍN GAITE, CARMEN *El cuento de nunca acabar*, Siruela, 2009.