UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA: Técnicas de actuación y Dirección de Actores

CÓDIGO
2EP4121

Docente a cargo: Dr. Mauro Alegret
Auxiliar docente: Lic. María Elisa Pussetto

2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: Técnicas de actuación y Dirección de Actores.
CÓDIGO: 2EP4121 CICLO: 2019

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO
ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: Cuarto año (asignatura anual)

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 2 horas **CRÉDITO HORARIO TOTAL:** 64 hs

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR
Condiciones para Cursar: tener aprobada "Guión I" y regularizada "Guión II"
Condiciones para Rendir: tener aprobada "Guión I" y "Guión II"

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA:
Martes, de 10 hs a 12 hs

Contenidos mínimos de Técnicas de Actuación y Dirección de Actores:
La formación actoral de comienzos del Siglo XX. El naturalismo. La formación de actores y el trabajo de Constantín Stanislavski. Reacciones contra el naturalismo. El simbolismo. Expresionismo. Surrealismo. Futurismo. Dadaísmo. Rusia: antes y después de la Revolución: Meyerhold. Tairov y Vakhtangov. Bertold Brecht. Antonin Artaud. El psicoanálisis. El Actor´s Studio. Lee Strasberg y el Método. Teatros- laboratorios y comunidades teatrales. Grotowski. Eugenio Barba. El Living Theatre. El Open Theatre. La especificidad del actor de cine: El star sistem. Hollywood.
Las estrellas y la interpretación. Tendencias en el estudio de la interpretación. Signos de interpretación. Diversidad de géneros y estilos cinematográficos. La impronta de los directores. Cine argentino: breve recorrido descriptivo en torno a las particularidades de la actuación en el cine nacional. Figuras prototípicas. Escuelas nacionales. La especificidad del actor de televisión. Particularidades de la actuación televisiva en relación a las variantes genéricas: telenovelas, seriales, unitarios, etc. El actor y El no- actor. Nuevas tendencias.

FUNDAMENTACIÓN

Consideramos a la Dirección de Actores como una de las tareas fundamentales del proceso realizativo audiovisual. Esto se debe a que resulta elemental para lograr un producto artístico de calidad. Para lo anterior, debemos comprender a la tarea actoral como un proceso artístico que conlleva tiempo y sobre todo, organización y diseño de

trabajo previo. Para dicha organización del trabajo debemos remitirnos a los orígenes de la actuación en el arte teatral. De hecho, el Teatro y el Cine, a comienzos del siglo XX, tienen profundas relaciones de intercambio. Una de las principales es la que el Teatro traspasa al lenguaje audiovisual: el método de creación actoral elaborado por el director del Teatro de Arte de Moscú, Constantín Stanislavski. Este método, basal para comprender las técnicas de actuación del siglo pasado, pero también las contemporáneas, fue redefinido principalmente en la industria del Cine estadounidense por Lee Strasberg[1]. Este hecho inauguró un ávido diálogo entre ambas disciplinas se mantiene a lo largo del siglo pasado y llega hasta al día de hoy.

La materia *Técnicas de Actuación y Dirección de Actores* se propone como un espacio curricular teórico/práctico, donde se ofrecen los conocimientos para problematizar la interacción entre las técnicas de actuación canónicas y las consignas de dirección de actores. El programa plantea (en correspondencia a los núcleos temáticos de la carrera) un recorrido por las principales experiencias teóricas/prácticas provenientes de diversas técnicas de dirección y actuación (incluyendo las teatrales), tomando como objeto de estudio principal, la relación entre el actor y el director, en su producción poética frente a cámara.

Comprendemos que para implementar cualquier técnica de actuación, es fundamental conocer en profundidad, desde la experiencia y críticamente, el vínculo Actor/Director. Esto posibilitará conformar un *Espacio de Creatividad Común* (ECC), permeable tanto a las condiciones creativas (textualidad, recursos técnicos, etc.) como a los aportes creativos de los actores, del director de actores y del grupo de trabajo reunidos en el Set de Filmación.

Aquí nos interesa plantear problemáticas en torno al acontecimiento convivial específico de dicho *Espacio.* Analíticamente escindimos tres momentos concatenados: el primero es el *Casting*, donde proponemos un proceso de re-conocimiento para la elección del actor/actriz, que será determinante durante el resto del rodaje. El segundo momento es el del *Set de Filmación* propiamente dicho, donde se produce el encuentro presencial de los cuerpos: director, técnicos y actores. En este espacio de ensayo, prueba y experimentación, es donde la actuación audiovisual aparece en sus múltiples dimensiones: relación actor/actor, producción de la emoción, utilización del lenguaje gestual, producción de material sonoro, presencia y comunicación actoral, la voz, ángulos, continuidad, entre otras. En este momento destacamos la importante tarea de la dirección de actores, que tiene como objetivos principales la elaboración de la consigna de actuación para lograr el registro actoral buscado (problemática fundamental de las técnicas de dirección de actores) y el seguimiento en simultáneo del trayecto actoral. La complejidad de este doble desafío radica en que las técnicas de actuación audiovisual actual son eclécticas, dando por resultado diferentes formas de integración de la imagen, del cuerpo del actor y de su voz, frente a la cámara/audio. Esto deriva en una multiplicidad de registros actorales, que quedan exclusivamente subordinados al singular vínculo que se produce entre el Actor y el Director, y al bagaje de recursos técnicos actorales, que les permiten a los actores resolver las distintas situaciones requeridas para cada proyecto realizativo en particular.

---

[1] En dirección opuesta, las teorizaciones de Eisenstein respecto al montaje en el Cine dieron lugar a reflexiones en el ámbito teatral (uno de los casos emblemáticos es el Teatro Épico de Bertolt Brecht).

Entendemos que, centrándonos en el mencionado diálogo creativo actor/director, el arte de la actuación encuentra su propia especificidad en el Set: la actuación específica para cine. De aquí que la poética actoral audiovisual desplace/derive las habilidades, efectos, operaciones y la presencia escénica del actor (dimensiones actorales que afectan directamente el cuerpo de los espectadores en la sala, tanto en el teatro como en el Set), y nos ubiquen en el terreno de la producción actoral audiovisual: exposición frente a la cámara de los diferentes estados de ánimo, realización de acciones en situación ficcional, gestualidad pertinente, modalidades en el uso de la voz, etc. La tercera instancia resulta en la búsqueda poética actoral, siempre compartida, complementaria y singular; que se solo se aprecia en la pantalla (ya sin la presencia de los actores), al momento del encuentro entre el material audiovisual y el público.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el dictado de la materia, se espera que los estudiantes sean capaces de:

1. Reflexionar críticamente las problemáticas específicas de la dirección de actores en el lenguaje audiovisual a lo largo de la historia.
2. Sistematizar herramientas técnico-realizativas en torno a la dirección y técnicas de actuación audiovisual.
3. Desarrollar una mirada analítica y crítica sobre los modelos y referentes canónicos de dirección, como fuente permanente de aprendizaje, estímulo creativo e investigación.
4. Producir material audiovisual mediante el trabajo con técnicas de dirección de actores claras, conseguidas a partir de la experiencia sobre el trabajo individual y grupal, relacionado con las demás materias de la carrera.
5. Elaborar una identidad propia como director/directora de actores en la realización audiovisual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer e identificar los aportes específicos de textos fundacionales, las principales técnicas de interpretación y dirección de actores, e investigaciones significativas de los hacedores canónicos en el Cine y Televisión.
2. Contar con herramientas teóricas y metodológicas de las variadas técnicas de actuación y problemáticas específicas, vinculadas a su contexto de producción sociocultural.
3. Habilitar criterios de indagación y reflexión en torno a problemáticas referidas a la actuación y dirección en medios audiovisuales.
4. Conocer los fundamentos teóricos de los procesos de creación actoral.
5. Operar sobre consignas para el desempeño en el Set de Filmación, y el trato personal con actores en el ámbito de las producciones audiovisuales.

6. Aprender a mirar críticamente un trabajo artístico en particular, individualizando obstáculos y hallazgos, en función de los objetivos planteados.
7. Manejar pertinentemente la retórica del lenguaje técnico para organizar y dirigir un grupo de actores.
8. Promover un espacio de reflexión sobre el papel del artista en todos los ámbitos y especialmente en el de la actuación.
9. Aprender a manejarse con las pautas, los tiempos, las formas y exigencias pertinentes a la especificidad del desempeño profesional.
10. Buscar alternativas que propicien la buena comunicación y dinámica grupal en el proceso de trabajo colectivo durante el rodaje.
11. Aprehender a habilitar un espacio de confianza y comodidad, necesario para generar un clima creativo en el plano actoral, promoviendo espacio de libertad artística y diálogo creativo propicios para la experimentación del lenguaje.

3. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1. El trabajo del/a actor/actriz como objeto de estudio.

Especificidad y problemática del arte actoral. Mímesis y verosimilitud. Materialidad de la actuación: cuerpo poético. La escena como espacio vacío. Variables en la producción de sentido. Principios de la actuación: acción, reacción y escucha. Habilidades físicas y vocales del actor. Acción e improvisación. Retórica de la escena.

Unidad 2. La paradoja de la actuación: historia y nuevas tendencias.

Pervivencias de Diderot: la paradoja del comediante. Formación actoral de comienzos del Siglo XX. Naturalismo y realismo. Escuela canónica de actuación: Constantín Stanislavski. Experimentación e influencias de las vanguardias: Meyerhold, Tairov, Artaud, Eisenstein, Chejov y Bergman. El teatro laboratorio de Grotowski. Interdisciplinariedad teatro/lenguaje audiovisual: Brecht, performance, happening, Godard. El actor como significante puro: Eugenio Barba. Diversidad de géneros audiovisuales. Estilos de directores canónicos: Fellini, Tarkovsky, Hitchcock, Tarantino, Truffaut, Krzysztof Kieślowski, Roman Polansky, Lars Von Trier, Pedro Almodóvar, Emir Kusturika. Akira Kurosawa. Woody Allen, Joel y Ethan Coen, David Lynch, Tim Burton. Escuelas de cine nacional: Merello, Marshall, Muiño, Arias, Hugo del Carril, Aleandro. Favio, Martel, Campanella.

Unidad 3. La construcción del personaje y sus redefiniciones.

Primer método de Stanislavski. Diferencias entre la Memoria Emotiva y el Mapa de Acciones Físicas. La actuación frente a la estructura dramática del guión. Incorporación de las circunstancias dadas y objetivos. Entorno/acción dramática y conflicto rector. Aportes fundamentales de Lee Strasberg: El Actor´s Studio. Método, el *star sistem*m y producción hollywoodense. Organicidad. Realización de ficcionales. Construcción del

personaje escénico. La composición actoral como proceso creativo. Operaciones sobre el lenguaje gestual, vestuario, lumínico. El no- actor, perfomance y nuevas tendencias.

Unidad 4. Realización creativa: realización audiovisual, dirección y actuación.

Herramientas básicas de aproximación al personaje. El cuerpo en el espacio: mirada, movimiento, intensidad, presencia, utilización de la voz y distancias. Lectura y oralidad. Acción física y acción dramática. Trayecto y arco dramático del personaje. Guión: abordaje técnica de la escena y la verosimilitud pertinente. Diálogo creativo entre dirección y actor. Problemáticas en torno al Casting. El ensayo: elaboración de la consigna por parte del director. Preparación del espacio para la actuación. El personaje durante el proceso creativo del actor. Retórica del Set durante el rodaje. Actuar para la cámara. Continuidad aquí/ahora, montaje y repetición de la escena. Doblaje: el desencanto y la dificultad de volver a construir los recorridos emocionales sonoros. Trabajo sobre escenas. Experimentación en la técnica singular y particular del director y actor en el lenguaje audiovisual. Forma del diálogo creativo. Retórica del Set. Elaboración de consignas enmarcadas en el contexto de realización.

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

Las clases son teórico-prácticas y/o realizativas. Las teóricas presuponen la lectura atenta previa del material por parte de los estudiantes y la exposición de contenidos por parte de los docentes. Esto supone un espacio académico de discusión y debate de las problemáticas sobre dirección y actuación propias de cada unidad. Habrá dos instancias de exámenes escritos. Las clases realizativas se realizan en el espacio áulico. Los dos trabajos prácticos correspondients a las unidades 1 y 3 son de carácter realizativo y se desarrollan a partir de consignas específicas dadas por el equipo docente. El primero consta de un trabajo sobre el “Mapa de Acciones Físicas” y su correspondiente realización audiovisual. El segundo consta de un proyecto de Dirección Actoral para la realización de una escena guionada y pactada previamente con el equipo docente (se sugiere que la escena plantee vínculos con las materias de Guión I o Guión II).

La condición de regular se obtiene con una asistencia del 80% a las clases, la aprobación de los dos parciales individuales, y la aprobación de los trabajos prácticos pactados a lo largo del año, con una calificación mínima de 4 (cuatro).

La condición promocional requiere de un 80% de asistencia, y participación activa en los momentos de práctica, la aprobación de los dos parciales individuales con calificación mínima de 7 (siete), y aprobar los trabajos prácticos con nota equivalente o superior a 7 (siete).

Se podrá recuperar sólo uno de los dos exámenes parciales, y un práctico de los dos evaluables.

La condición de **estudiante promocional** implica una instancia evaluativa de *coloquio*, en la que el estudiante deberá relacionar las temáticas vistas durante el año y las producciones audiovisuales realizadas en los trabajos prácticos.

El examen de los **estudiantes en condición de regular** -
Tendrá dos instancias.

a) La realización de un producto audiovisual donde se pongan en tensión la práctica escénica y las conceptualizaciones vistas durante el cursado. La consigna será pactada con anterioridad con el equipo docente. Esta producción audiovisual deberá ser enviada al docente 48 hs antes de la fecha de examen, sin excepción.
b) Un examen escrito sobre todas las unidades del programa donde se evaluará el desarrollo conceptual respecto a las problemáticas específicas de cada unidad, propuestas por el programa. La bibliografía corresponde al abordaje teórico que se realice, y se deberá dar cuenta de la incorporación de conceptualizaciones pertinentes y el desarrollo de una reflexión crítica sobre la temática elegida.

Ambos trabajos deberá aprobarse con una nota mínima de 4 (cuatro).

La modalidad de examen para los **estudiantes libres** consta de tres instancias:

a) Trabajo Monográfico individual. Se espera la puesta en tensión y diálogo conceptual de los contenidos teóricos y filmográficos propuestos en el programa y respecto a una problemática vinculada a las Técnicas de Actuación y Dirección de Actores. Se tiene que abordar desde las corrientes teóricas contenidas en dicho programa. Se tendrá en cuenta el enfoque y los conceptos utilizados, la capacidad de análisis crítico y la pertinencia en el uso de la bibliografía. El estudiante tendrá que realizar una propuesta temática al docente, la cual será aceptada o rechazada. En el caso de aceptarse, el trabajo deberá ser enviado por mail a: malegret@unvm.edu.ar una semana antes de la fecha de examen (en el caso de la fecha de examen fijada en la primera semana de febrero del año 2023, tercer llamado del turno de diciembre de 2022-, el trabajo escrito deberá ser presentado hasta el 21 de diciembre de 2022 inclusive, para su corrección).

b) Realización audiovisual. Se requiere la presentación de material audiovisual con una duración de entre 10 a 15 minutos, acompañado por:

- Guión.
- Propuesta y registro del proceso Casting según consideraciones propuestas en el programa.
- Propuesta y registro de las Consignas de Dirección empleadas durante todo el proceso creativo.
- Mapa de Acciones Físicas (principales y secundarias) para cada uno de los actores/actrices, así como Acción Rectora de cada escena y del corto.

- Registro conceptual y/o sistematización de las técnicas de actuación empleadas durante todo el proceso realizativo (donde se ponga de manifiesto el proceso de elaboración de las consignas de dirección).

El material, tanto audiovisual como escrito, será enviado una semana antes de la fecha de examen a los docentes de la cátedra al mail malegret@unvm.edu.ar.

c) En la fecha de examen se realizará un escrito individual sobre la totalidad de los contenidos del programa vigente (bibliografía obligatoria y complementaria). Este examen –que se desarrollará en instancia áulica- deberá ser aprobado con una calificación mínima de 4 (cuatro), para acceder a la siguiente instancia de evaluación, que consiste en la defensa oral del trabajo realizativo **(instancia b)**, donde el estudiante de cuenta de su proceso creativo, obstáculos y hallazgos, y relación con los contenidos teóricos.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	Fecha	Tema/Contenidos	Actividad áulica
		Unidad 1	
1	15/03	Presentación del equipo docente, condiciones de cursado (regularización y promoción) y contenidos generales de la materia.	Conformación de los grupos de trabajo. Introducción a la escena.
2	22/03	Actuación en Cine: especificidades. La acción como herramienta fundamental del actor. Stanislavski y el Teatro de Arte en Moscú.	Exposición oral y Diagnóstico de capacidades en escena.
3	29/03	Primer método de Stanislavski. Mapa de Acciones Físicas. Objetivo condicionado de la escena y tarea actoral.	Ejercitación actoral.
4	05/04	Introducción al personaje. Actuación por estado. Avances sobre el práctico n° 1.	Ejercitación actoral.
5	12/04	Circunstancias dadas: experimentación y elección compositiva. Avances sobre el práctico n° 1.	Ejercitación de dirección.
6	19/04	Comportamiento físico del actor. Atribuciones del personaje	Ej. Dirección-actuación
7	26/04	Interpretación, estado y abandono de la acción dramática.	Ej. Dirección-actuación
8	03/05	**Trabajo práctico n° 1.**	
		Unidad 2	
9	10/05	El Actor´s Studio. El método de Lee Strasberg.	Desarrollo teórico a cargo de la Profesora auxiliar Ma. Elisa Pussetto.
10	17/05	El Actor´s Studio. El método de Lee Strasberg (cont).	Desarrollo teórico y análisis audiovisual.
	24/05	**Turno de exámenes**	
11	31/05	Actualización del método: tendencias contemporáneas.	Desarrollo teórico y análisis audiovisual.
12	07/06	Escuelas de actuación y dirección nacionales.	Desarrollo teórico y análisis audiovisual.
13	14/06	**Parcial n° 1.**	

11/07 al 01/08 - **Receso invernal y Turnos de exámenes**			
Unidad 3			
14	02/08	Deconstrucción del guión: procedimientos actorales expresivas. El monólogo.	Desarrollo teórico y ejercitación actoral.
15	09/08	La verdad actoral en escena y la verdad frente a cámara.	Desarrollo teórico y ejercitación actoral.
16	16/08	**Recuperatorio Parcial n° 1.**	Desarrollo teórico y ejercitación actoral.
17	23/08	Construcción del Personaje.	Desarrollo teórico y ejercitación actoral.
18	30/08	Construcción del Personaje (cont.).	Teoría y ej. actoral
19	06/09	El personaje y su caracterización.	Teoría y ej. actoral.
20	13/09	Consignas de dirección de finalización del proceso creativo.	Teoría y ej. actoral
	20/09	**Turno de exámenes**	
	27/09	**Día de Villa María**	
21	04/10	**Trabajo Práctico n° 2: consignas de dirección (presentación audiovisual).**	
Unidad 4			
22	11/10	Problemáticas en torno al Casting. **Recuperatorio Práctico n° 2 (entrega online).**	Desarrollo teórico y t. práctico a cargo de la Profesora Auxiliar Elisa Pussetto.
23	18/10	Producción de escenas y realización.	Realización práctica.
24	25/10	**Parcial n° 2: presentación del material audiovisual.**	
25	01/11	**Parcial n° 2: presentación del material audiovisual.**	
26	08/11	**Recuperatorios: parcial 2.**	
27	15/11	Coloquios y Cierre de la materia.	

6. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Entendemos que el aprendizaje es un proceso en el cual la producción realizativa e intelectual de los estudiantes se constituyen como los dos ejes principales. De aquí, el equipo docente tiene por objetivo comunicar el entusiasmo por el conocimiento. Nos parece fundamental, tanto para los contenidos teóricos como para la transmisión de herramientas prácticas, generar instancias creativas y espacios de reflexión sobre la propia práctica. Por lo anterior, la materia es de carácter teórico-práctica, en la cual se consideran exposiciones orales de material teórico, apoyadas con herramientas pedagógicas, y sobre todo, con instancias de diálogo equipo docente-estudiantes.

El abordaje de las diferentes técnicas de actuación y dirección a través de la historia, así como las diferentes conceptualizaciones claves, serán configurados a

través de problemáticas pertinentes a los ejes conceptuales de los contenidos mínimos y ampliados del programa.

Las actividades del cronograma están dirigidas a vincular los contenidos teóricos, sus lugares de enunciación y sus alcances prácticos concretos a la hora de producir material audiovisual. Al mismo tiempo se busca crear condiciones para debatir, reflexionar y plantear el trabajo actoral de manera original, y fundamentalmente, situadas en la producción audiovisual del estudiante.

Como la materia se encuentra en el cuarto año de la Licenciatura, se prevé la realización de dos trabajos prácticos de carácter práctico/realizativo. En el primero se ponen en práctica las nociones fundamentales de la actuación y la dirección de actores en la realización de una escena de Cine, previamente asesorada por el equipo docente. El segundo, también práctico/realizativo, consiste en composición de un monólogo donde se busca la producción de verosimilitud en la actuación, con base en los fundamentos teóricos vistos en clase.

Los parciales son de carácter escrito e individual. Se busca la producción de material intelectual que ponga en tensión las diferentes conceptualizaciones y experiencias áulicas del trayecto de cada estudiante.

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA[2]

Unidad 1

ARISTÓTELES (2006), *Poética*. Buenos Aires: Colihue Clásica. ARTAUD,
A. (2001), *El teatro y su doble.* Barcelona: edhasa.
BARR, T. (2002). *Actuando para la cámara.* Madrid: Plot
BORGES, J.(2002), “Everything and nothing”, En *Obras Completas*: Buenos Aires: Sudamericana.
BROOK, P. (2015), *El espacio vacío*, Barcelona: Península.
CHEJOV, M (2002). *Sobre la técnica de la actuación.* Barcelona: Alba Editorial.
DIDEROT, D. (1999), *La paradoja del comediante*. Buenos Aires: elaleph.
DONNELLAND, D. (2004), *El actor y la diana*. Caracas: Fundamentos.
DUBATTI, J. (2008), *La historia del actor. De la escena clásica al presente.* Buenos Aires: Galerna.

[2] Se elabora un apunte específico por cada unidad para los estudiantes con textos específicos de la bibliografía.

LECOQ, J. (2003), *El cuerpo poético*. Barcelona: ALBA.
MAURO, K, (2011). "Alcances y límites de una perspectiva canónica: La Actuación entre las nociones de representación y de interpretación", en *Larios Ruiz, Sh*., *Escenarios post-catástrofe* (Primer Premio de Ensayo Teatral). México: Artezblai. ---------- (2012) "Hacia un modelo de análisis de la actuación cinematográfica: la situación de actuación en cine". En *Revista Afuera, Estudios de Crítica Cultural,* nº X. Buenos Aires.
NACHMANOVITCH, S. (2007), *Free play. La improvisación en la vida y el arte.* Barcelona: Paidos.
SERNA, A. (1999), *El Trabajo del Actor de Cine.* Madrid: Cátedra Signo e Imagen.

Unidad 2

ALBÉRA, F. (2002). *Los formalistas rusos y el cine.* Barcelona: Paidós BERGMAN, I. (1995), *Linterna mágica*, Madrid: Tusquets.
BARBA, E. (1990), *El arte secreto del actor.* México DF: Pórtico de la ciudad de México.
BORDWELL, D. et al. (1997). El cine clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós BRECHT, B. (2004), *Escritos sobre teatro.* Barcelona: Alba.
CHEJOV, M (2006), *Lecciones para el actor profesional.* Barcelona: Alba Editorial.
EINSENSTEIN, S. (1958). *La forma en el cine.* Buenos Aires: Losange GROTOWSKI, J. (1970), *Hacia un teatro pobre.* México DF: Siglo XXI.
MEYERHOLD, V. (1988), *El actor sobre la escena.* México DF: Gaceta.
RAPISARDA, G. (Ed.). (1978). Cine y vanguardia en la URSS: la FEKS. Barcelona: Pili
STANISLAVSKI, C. (1993), *Obras Completas.* Buenos Aires: Quetzal
STRASBERG, L. (1989). *Un sueño de pasión. La elaboración del Método.* Buenos Aires: Emecé.
TARKOVSKI, A. (2002), *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Rialp.

Unidad 3

BOGART, A. (2008), *La preparación del director.* Barcelona: Alba.
BOTERO GÓMEZ, J. (1990), *El arte de actuar.* Bogotá: Academia Charlot EINES, J. (2006). *Hacer Actuar: Stanislavski contra Strasberg.* Barcelona: Gedisa.
KNÉBEL, M. (2011). *El último Stanislavsky.* Madrid: Fundamentos.
NACACHE, J. (2006), *El actor de cine.* Barcelona: Paidós
PUDOVKIN, V. (1972), *El actor en el film.* Buenos Aires: Nueva Visión
SANGRO COLON, P. (2007), *El personaje en el cine.* Madrid: Calamar
SANTIAGO, C. (1940). *Manual del aspirante a intérprete cinematográfico.* Buenos Aires: Sopena
SERRANO, R. (2004), *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*. Buenos Aires: Atuel.
STANISLAVSKI, C. (1997), *Creación de un personaje.* México DF: Diana.
TOPORKOV, V. (1991), *El Teatro de Stanislavski*. Buenos Aires: Biblioteca del Pueblo.

Unidad 4

BURCH, N. (1970). *Praxis del cine.* Madrid: Fundamentos

CAINE, M. (2003). *Actuando para el cine.* Madrid: Plot
CANFIELD, C. (2004). *El arte de la dirección escénica.* Madrid: ADE.
CHARTIER, R. (1996). *Escribir las prácticas.* Buenos Aires: Manantial.
MIRALLES, A. (2000). *La dirección de actores en cine.* Madrid: Cátedra.
PRICCO, A. (2015), *Sostener la inquietud*. Rosario: UNR.
RABIGER, Michael, "Dirección de Cine y Vídeo. Técnica y Estética". España, IORTV, 1993.

7.2 FILMOGRAFÍA

1. Marriage history (2019) de Noah Baumbach.
2. Parasite (2019), Bong Joon Ho.
3. El secreto de tus ojos (2009), de Campanella.
4. La Ciénaga (2001), de Lucrecia Martel.
5. The act of killing (2012), Joshua Oppenheimer.
6. Juego de escena (Eduardo Coutinho, Brasil, 2007)
7. La Comunidad (2000), de Alex de la Iglesia.
8. El nacimiento de una nación (1915), de David Wark Griffith.
9. Foxtrot (2018), de Samuel Maoz.
10. Luces de la ciudad (1931), de Charles Chaplin.
11. Casablanca (1942), de Michael Curtiz.
12. Iván el Terrible (1944), de Sergei Eisenstein.
13. La dolce vita (1960), de Federico Fellini.
14. Al final de la escapada (1960), de Jean Luc Godard.
15. Psicosis (1960), de Alfred Hitchcock.
16. Viridiana (1961), de Luis Buñuel.
17. Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkovski.
18. El padrino (1972), de Francis Ford Coppola.
20. Annie Hall (1977), de Woody Allen.
21. La la land (2016), de Damien Chazelle.
22. El inquilino (1976), de Roman Polanski.
23. Django desencadenado (2012), de Quentin Tarantino.
24. Historia de un clan (2015), dirección: Luis Ortega.
25. Los soprano, (1999-2007), de David Chase.
26. Un tranvía llamado deseo (1951), Elia Kazan – guión: Tennessee Williams.

7.3 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Unidad 1

AUMONT, J. (1998). El rostro en el cine. Barcelona/Buenos Aries: Paidós
LORETO LEONVENDAGAR HURTADO, M. (2001). *La actuación en cine: una mirada desde la formación teatral.* Santiago de Chile: PUC
LAYTON, W. (2000). *¿Por qué? Trampolín del actor.* Madrid: Fundamentos.
OIDA, Y (2010), *El actor invisible.* Barcelona: Alba Editorial.

--------- (2010), *Los trucos del actor.* Barcelona: Alba Editorial.

Unidad 2

DYER, R. (2001), *Las estrellas cinematográficas.* Barcelona: Paidós
EINSENSTEIN, S. (1944). *El sentido del cine.* Buenos Aires: Lautaro
EPSTEIN, J. (1985). "A propósito de algunas condiciones de la fotogenia", en
MORIN, E. (1967). La industria cultural. Buenos Aires: Galerna
SORLIN, P. (1985). Sociología del cine. México: FCE

Unidad 3

BOGART, A. y VIETES, M. (1972). *Introducción a Dirección de Escena.* Madrid: Galaxia.
EINES, J. (2007). *La formación del actor.* Barcelona: Gedisa.
HAGEN, U. (2002). *Un reto para el actor.* Barcelona: Alba.
METZ, Ch. (1968). "El decir y lo dicho en el cine: hacia la decadencia de un cierto verosímil", en AAVV, Lo verosímil. Buenos Aires: Tiempo Cont.

Unidad 4

KULECHOV, L y S. EISENSTEIN. (1947). Tratado de la Realización Cinematográfica. Buenos Aires: Futuro
MULVEY, L. (1994). Placer visual y cine narrativo. Valencia: Episteme

Profesor Mauro Alegret
Marzo, 2022